

26

2c1



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

Libro de las imágenes

Crítica y Denuncia

sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Tesis para obtener el título de
Licenciado en Artes Visuales

Presenta:

Juan Carlos Trejo García

Director de Tesis: Mtro. Daniel Manzano Águila

Asesores: Mtro. Pedro Ascencio

Mtro. Víctor Hernández.

1998

265 191



DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES
PARA LA INVESTIGACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS
XOCHIMILCO D.F.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



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.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos .

Juan Carlos Trejo García

INDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I

- 1.1 Historia de los prelibros
- 1.2 Breve descripción de las Publicaciones de Artes Visuales
- 1.3.1 Concepto de Libro de Artista
- 1.3.2 Concepto de Libro Ilustrado
- 1.3.3 Concepto de Libro Objeto
- 1.3.4 Concepto de Libro Híbrido

Conclusiones

CAPITULO II

- 2.1 Marco histórico y biografía de Francisco de Goya y Lucientes
- 2.2 Descripción de la Influencia del pensamiento de la Ilustración y el Enciclopedismo en Francisco de Goya.
- 2.3 Breve estudio comparativo de ciertas láminas de « Los Caprichos » (1793).»Los Desastres de la Guerra» (1810) y «Los Disparates» (1815) series gráficas de Francisco de Goya Y Lucientes.
- 2.4 Comentario de la serie gráfica de «Los Caprichos» como motivo de realización de imágenes de crítica y denuncia artística

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Conclusiones

Capítulo III "Descripción del motivo y realización del «Libro de las Imágenes: crítica y denuncia sobre asuntos cotidianos y caprichosos»"

- 3.1 Motivo de la realización del Libro
- 3.2 Descripción de las técnicas de las láminas que contiene el libro
- 3.3 Descripción de la estructura del libro
- 3.4 Breve comentario de las imágenes que integran los tomos y el libro de las imágenes.

Conclusiones Generales

Bibliografía

INTRODUCCION.

El presente trabajo teórico-práctico es desarrollado en tres capítulos, en el primero ofrezco un parámetro general de la historia escritural y sus diferentes soportes hasta llegar a lo que conocemos como el libro actual, dentro de este primer apartado informo de ciertos movimientos artísticos que retoman esta unidad editorial para el desarrollo de propuestas, ideas y manifiestos artísticos.

De la misma forma existe un comentario de las publicaciones de artes visuales, que son éstas y sus diferencias ante otras publicaciones con el fin de poder ubicar lo que se le denomina el libro alternativo y sus diferentes cauces dentro de este ramal artístico.

El segundo capítulo es el tema de investigación para el desarrollo de mi propuesta gráfica, ya que el primero sirvió de base para la creación del libro (contenedor de las imágenes), en éste capítulo trato acerca del artista español Francisco de Goya y Lucientes (1746-1814) y de la influencia temática que logra tener en mi propuesta gráfica con su serie "Los Caprichos" en la cual denuncia y critica las conductas viciadas y caprichosas del humano y de la sociedad donde se desenvuelve

En esta misma línea realicé un breve estudio comparativo de elementos formales con los artistas Hieronimus Bosch y Pieter Brueghel, claro con la plena conciencia de que cada artista se desarrolló en una época diferente y su intención artística es diversa, pero que existe una pequeña relación en cuanto al desarrollo del tema: ya que los tres denuncian las aberraciones sociales de su época, para ello se valen de un elemento formal muy característico en éstos trabajos, éste es la deformación de la figura para personificar

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

el vicio o la conducta caprichosa a denunciar, éste capítulo es una antesala para el desarrollo de mi tema.

El tercer capítulo es la descripción de la elaboración del contenedor de las imágenes que lo conforman y el breve comentario de estas ya que mi intención es que el lector tenga una libre interpretación de los asuntos denunciados a través de éstas. En éste capítulo se incluyen fotografías y bocetos del procedimiento de elaboración del libro y sus imágenes.

Los objetivos de ésta investigación son con la finalidad de dar a conocer al público artístico y el que no lo es, una forma diferente de comunicación y lenguaje artístico que en éste caso se cumplen por medio del concepto del libro alternativo, otro parámetro a tratar es el desarrollo y conocimiento de mi propuesta gráfica, ya que la indagación sobre este tema dió como avance esta propuesta de trabajo.

El tema que he desarrollado es la crítica y denuncia de asuntos cotidianos, caprichos del humano no saciados y la violencia que existe en la mayoría de ellos.

1.1.- HISTORIA DE LOS PRE-LIBROS

De manera de breve esbozo histórico citaré diversos ejemplos de pre-libros, que como su nombre indica son los que preceden a la forma del libro actual y posteriormente a los libros alternativos.

La necesidad del hombre de tener diferentes medios de expresión , comunicación, diálogo con la finalidad de hacer perdurar su pensamiento , su historia, sus investigaciones, su fe y demás situaciones humanas encuentran un cauce dentro del vasto río del lenguaje, que es el libro.

Esta unidad física de múltiples formas es considerada como portadora de diversos lenguajes y signos, esta es propicia para el libre diálogo, análisis, crítica, fantasías y pensamientos, por mencionar algunas funciones.

Por ejemplo antes de llegar a la presentación actual del libro convencional se tuvo que pasar por un desarrollo y experimentación de medios y materiales.

En el Paleolítico Inferior (4000-1000 a.C.) datan las primeras representaciones de actividades sociales del humano, aparecen animales y objetos, ésto es realizado sobre paredes de cavernas o en lugares casi inaccesibles denotando que su función dista mucho de un espacio de habitat, por lo cual su lectura no esta al alcance de todo el público.(imágenes 1 y 2)

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



IMAGEN 1.
Cueva pintada en
Lascaux, entre los años
15000 y 10000 a.C.
Historia del Diseño
Gráfico.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



IMAGEN 2.
Cabeza de toro
Detalle pintado en las
cuevas de
Lascaux, alrededor
de 15000
y 10000 a. C.
Historia del Diseño
Gráfico.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Este tipo de registro es realizado por medio de la pintura que en ese momento es el medio de lenguaje visual predilecto por el humano para perdurar su pensamiento, sus creencias, etc.; creando a su vez una gama de signos propios que conforman su lenguaje comunicante.

A pesar de la eficacia de este medio de registro y comunicación, no es un medio maleable y dúctil donde una mayoría comunitaria lo pueda apreciar o conocer, por lo cual se inicia la búsqueda y experimentación de nuevas formas de comunicarse.

La búsqueda de dicho medio comunicante que fuese maleable y de fácil acceso al público, lo podemos encontrar en el año 3000 a.C. en la ciudad de Súmer; en ella se crean tablillas de arcilla con diversos formatos sobre la superficie de estas se encuentra una escritura pictográfica, pero a través de la búsqueda de diferentes medios de escritura se resuelve a simples signos, denominándose escritura cuneiforme.

Ejemplo de ello tenemos la crónica de Gilgamesh patesi de Uruk en el año 3000a.C. ; a pesar de la eficacia de este medio existe el inconveniente de tener una consistencia demasiado efímera, pues si se llegara a caer el contacto con la superficie, tiende a fragmentarse.(imagen 3)

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



IMAGEN 3.

Tablilla cunelorme,
año 2100 a.C.
y fragmento.
Historia del Diseño
Gráfico.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

En la cultura egipcia alrededor del año 1200 a.C. que corresponde a la edad del hierro se utiliza el papiro que es una "planta característica del río Nilo, de larga caña lisa y cilíndrica que acaba en un penacho de espigas formando una figura acampanada" 1.



Esta planta acuática tiene una extremidad de raíz que termina en forma acampanada, la cual cortaban los egipcios y mediante una técnica de prensado y con lodo del mismo río se logra una consistencia flexible y duradera. 1

El papiro existe con medidas de 10 a 45 cms. de largo por 25 cms. de ancho y "estaba escrito por una sola cara" 2, finalmente se utiliza un cálamo o estilete mojado en tinta para poder escribir sobre esta superficie por medio de signos glíficos.(imagen 4)

1. Guillermo Fatás,
Gonzalo M.Borras,
DICCIONARIO DE
TÉRMINOS Y ELEMENTOS
DE ARQUEOLOGÍA,
HERÁLDICA Y
NUMISMÁTICA.,p.184.

IMAGEN 4.

Detalle del papiro
Hunefar, año 1370 a.C.
Historia del Diseño
Gráfico.

2. Raúl Renan , LOS
OTROS LIBROS, p.1. 3.loc.
cit.,p.188

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Esta técnica la desarrollan y utilizan los pueblos hititas, los reyes asiro-babilónicos, los patriarcas hebreos para preservar leyes, códigos etc., por medio de la copilación y guarda de los papiros en los que actualmete tenemos el concepto de biblioteca.

Aún con estos logros técnico-escriturales, el hombre no depara en la búsqueda de nuevos medios para comunicarse mediante un lenguaje escrito por lo cual surge el pergamino.

El pergamino adquiere su nombre por la ciudad de Pérgamo ubicada en Asia Menor donde se crea éste medio matéricamente el pergamino es : "piel de res, raída de pelo, adobada y estirada utilizándose como soporte de escritura, pintura, para encuadernación".³

3. Loc. cit, p.188

En la elaboración del pergamino se utilizan pieles de cabra, ternera, cerdo ó res, debido a la gran resistencia que lo caracteriza se puede utilizar por ambas caras, esto permitió la encuadernación de varios pergaminos en forma análoga a los libros que hoy conocemos.

La encuadernación se realiza por medio de su agrupación sujetándose por una costura en su orilla izquierda tienen carátula de pergamino o de madera.

En Mesoamérica la cultura Mexica y la Maya elaboran códices con pinturas o signos glíficos, estos tienen como soporte para su escritura papel amate, fibras vegetales de la corteza del árbol llamado amacuahuitl que en lengua náhuatl que significa: árbol de papel, también se utilizan pieles de animales preparadas, lienzos de algodón, hojas de maguey y piedra.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

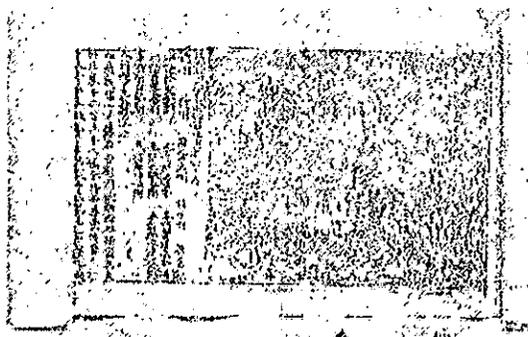
JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

Los códices realizados con los materiales mencionados se tiene la costumbre de encuadernarlos en formatos cuadrados, las hojas que integran el códice " son unidas por medio de un betún resistente y tan flexible que son cubiertas con tablillas de madera y por donde se quiera abrir el libro aparecen siempre dos caras". 4.

Sus medidas son variables, se pueden encontrar desde 20 a 25 cms. de ancho por 100 a 125 cms. de largo, aunque se han encontrado hasta de 100 ms. de largo; en ocasiones estas tiras de papel son formadas a manera de pliegues - como las hojas de los actuales libros - y "eran leídos primero de un lado y luego del otro". 5

Paralelamente a la manufactura de códices en América, la cultura china tiene conocimiento de la técnica de imprimir textos, elaboración de papel y de tintas para su impresión.

Para poder preparar el papel donde será alojado el texto, o la imagen, utilizan fibras de bambú y otros vegetales mezclando las fibras con agua, formando de esta manera una pasta que posteriormente será puesta y extendida a que se seque con el calor del sol logrando hojas lisas y finas.(imagen 5)



4. Miguel León Portilla,
REVISTA ARQUEOLOGÍA
MEXICANA, p, 38

5. Raúl Renan, LOS
OTROS LIBROS, p, 12

IMAGEN 5.

Ejemplo de códice
El diamante Sutra,
año 868 d.C.
Historia del Diseño
Gráfico.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

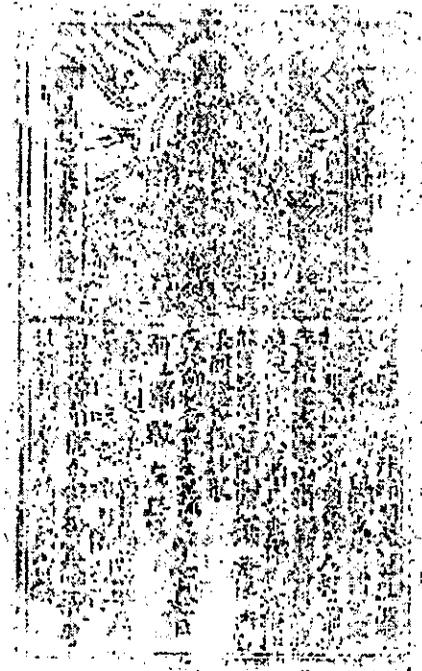


IMAGEN 6.

Impresión China en
bloque de madera,
alrededor del año 950
d.C.
Historia del Diseño
Gráfico.

La tinta que emplean para la impresión del texto, se compone de hollín, mezcla de resinas y gomas que dan al hollín cuerpo y adherencia, por último el conjunto de signos o dibujos que se desean imprimir son realizados en planchas de mármol que son talladas en bajo relieve.(imagen 6)

A la par de estos hechos, en la alta edad media europea tiene auge el Códex que físicamente son hojas de pergamino cosidas a mano, teniendo por soporte tablas de madera forradas con piel curtida, otra cualidad de estos es su contenido ya que en él coexisten imagen y texto.(imagen 7)

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

Estos pueden ser tratados de anatomía, cantos alegóricos o profanos, crónicas, escrituras de carácter sacro, etc., otra vertiente de estos son los Códex Aureus que son manuscritos medievales donde el material áureo interviene en la iluminación, la caligrafía o la encuadernación.

Europa no conocía las técnicas de impresión china sino hasta la introducción de esta por medio de los mercaderes, árabes, moros y judíos que la llevaron a España.

Después del auge de los Códex medievales en el siglo XIV en Francia, Alemania, España e Italia se crean impresiones de ilustraciones y textos breves, el método: la Xilografía, ésta técnica consiste en el tallado de figuras, letras, etc., sobre una superficie de madera dejando en alto relieve lo que se desea imprimir. (imagen 7)

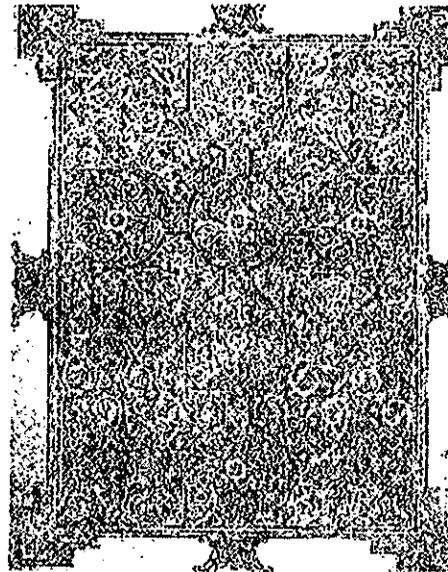
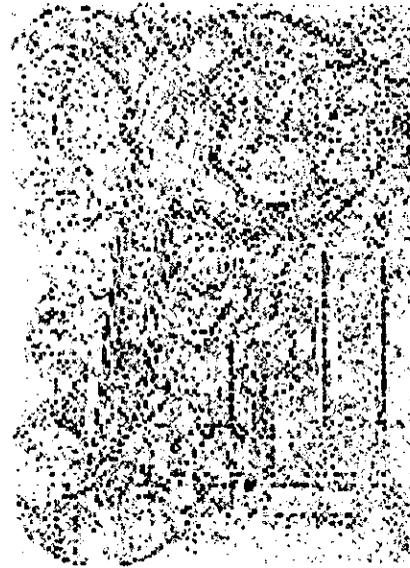


IMAGEN 7.
El libro de Durrow,
página inicial del
Evangelio de San Marcos
alrededor del
año 680 d.C.
Historia del Diseño
Gráfico.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



La Xilografía junto con la prensa plana creada por Juan Gutemberg en 1439 y los tipos metálicos móviles para la formación de textos , acelera la producción de libros en Europa.(Imagen 8)

De esta forma las ilustraciones xilográficas se fueron integrando poco a poco a los textos -como en los códex- pues solo se consideraban como un complemento del texto.

A manera de hipótesis se considera que el impresor de nombre Albrecht Dürer de Bamberg, en 1461 realiza ilustraciones por medio de la xilografía para explicar un texto y a la vez tratando de cumplir una función plástica.

La Xilografía es asimilada por productores de libros y por artistas de la época como es el caso del artista alemán Alberto Durero que en 1498 realiza 15 grabados xilográficos del tema del Apocalipsis, serie inspirada en el libro bíblico del Apostol San Juan.(imagen 9)

IMAGEN 8.

El libro de Kells, página
Inicial Chi-Rho
aproximadamente años
795-806 d.C.
Historia del Diseño
Gráfico.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo Gascía



IMAGEN 9.

Alberto Durero
LOS CUATRO
JINETES DEL
APOCALIPSIS
Año 1498.
Historia del Diseño
Gráfico

Posteriormente a finales del S.XV tiene auge otro sistema de impresión llamado huecograbado, que es lo inverso del a xilografía, pues en esta técnica se graba sobre una lámina de cobre utilizando un buril. (imagen 10)

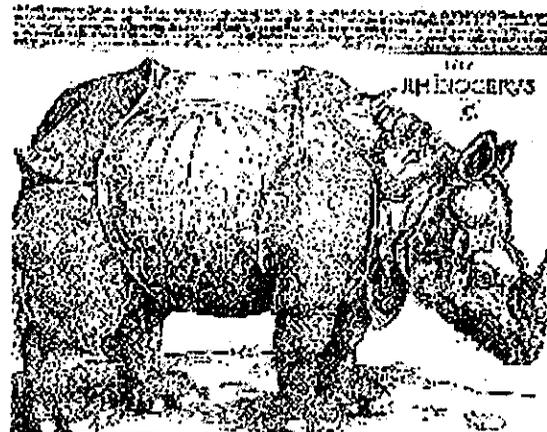


IMAGEN 10.

Alberto Durero
Pilego suelto
Año 1515.
Historia del Diseño
Gráfico

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

El grabado alcanza un auge más rápido ya que tiene la característica de obtener en el trabajo una calidad de trazos más finos y matizados que la xilografía.

Ejemplos de ello se pueden percibir en las tendencias artísticas denominadas Renacimiento, Barroco, Rococó, Neoclásico, en donde las cubiertas de los libros y en sus páginas son ilustradas con el uso de estas técnicas artísticas.

La litografía creada en 1798 por Senefelder, tipógrafo francés, es otra técnica de impresión la cual es de mayor rapidez que la xilografía y el huecograbado, por lo cual la litografía es utilizada inmediatamente para la impresión de libros en mayor volumen.

En 1810 es creada la prensa mecánica y en 1888 aparece la linotipia que ambas constituyen un sistema de impresión veloz, y por este motivo la litografía, la xilografía y huecograbado se quedan al margen de la industria del libro, debido a la eficacia y velocidad de impresión de la prensa y de la linotipia. (imagen 11)

Sin embargo el desplazamiento de la litografía, xilografía y el huecograbado, no es total ni marginable de la industria del libro ya que estas sirvieron para ilustrar textos, portadas de libro, cubiertas, etc. A finales del S. XIX estas técnicas son retomadas por artistas con el objetivo de crear una mayor expresión artística así como de lenguaje y poder tener una mayor comunicación de sus ideas y manifiestos artísticos.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

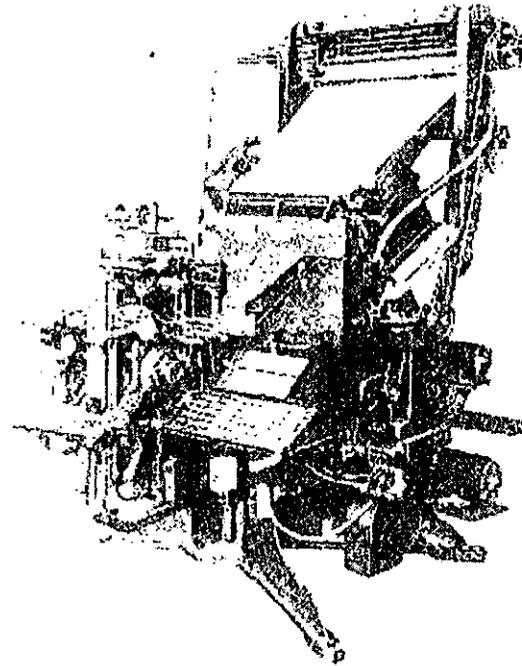


IMAGEN 11.

El Linotipo modelo 5
llegó a ser el caballo de
trabajo de la tipografía,
con teclados y matrices
en más de 1000
Idiomas.
Historia del Diseño
Gráfico

La aparición de la imprenta y la prensa plana como sistema de impresión y la rapidez de estas, propician una certera y veloz industria del libro, dejando de existir como una manufactura artesanal. De esta forma los libros dejan de ser adquiridos por un grupo de personas selectas, para ser consumidos por múltiples tipos de gente ampliando su contenido y sus imágenes.

1.2.- HISTORIA DEL LIBRO DE ARTISTA

La búsqueda de materiales y sistemas que permitieran la creación de diferentes medios de soporte y preservación escritural dan como resultado la aparición del libro.

El libro en cualquiera de las formas que tenga son producidos por gente que está dentro en esta materia, por ejemplo, en el mundo antiguo eran sacerdotes egipcios, tlacuilos de Mesoamérica, calígrafos chinos, copistas europeos, impresores y grabadores del S.XV, etc.

El invento de la prensa plana y mecánica permite la edición en serie de libros transformándolos más que en objetos únicos como en la antigüedad, los torna en objetos de serialización masiva. Sin embargo la forma de comunicación artística dentro y fuera de ellos empieza a tener una pérdida de atractivo como medio de expresión artística.

En 1909 en el periódico LE Figaro, el movimiento artístico Futurista cita un manifiesto artístico en el cual declara que un libro o cualquier otro medio textual es un legítimo espacio artístico, certificando esta declaración con el uso del periódico para emitir esta declaración.

Este manifiesto es una muestra clara del intento de llegar a un público amplio, que no sea el artístico y sobre todo la desmitificación del uso de la página de que solo debe contener textos o imágenes realizados por gente especializada en la materia, abriendo de esta forma una mayor posibilidad de experimentación de creaciones propias por artistas y gente que no tenga la formación artística en la página.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

El primer éxito futurista es el difundir sus ideas por medio de manifiestos, anuncios y periódicos, llegando de esta manera a un público más vasto como es el caso de su revista Lacerba que averiguan que cuatro quintas partes de sus lectores son obreros (imagen 12).

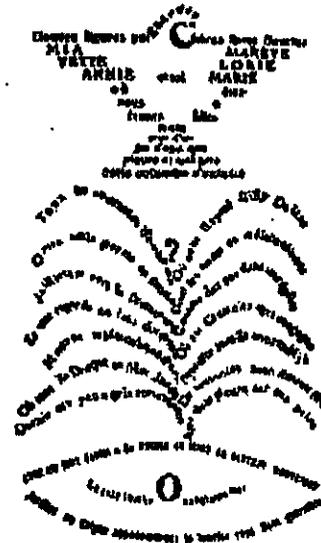


IMAGEN 12

Poema extraído de
Calligramas, año 1917
de Guillaume
Apollinaire.
Historia del Diseño
Gráfico.

IMAGEN 1.b

Montagne + Vallate +
Strade X Joffre
(Montañas
+Valles+Calles X
Joffre)
Año 1915, de Filippo
Marinetti.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Estas acciones influyen en los futuristas rusos que son más apercibidos a llevar a cabo esta función, por ejemplo en 1910 publicaron "A trap for judges" una revista que tiene la peculiaridad de ser impresa al reverso de hojas de papel tapiz; en 1914 aparece "Blast" una revista que utiliza un diseño de tipografía dinámico.

En 1918 aparece Historia Naturelle del artista Max Ernst, "En Prose du Transsiberien et de la petite Jean du France de Blaise Cendrars" en 1917 por Sonia Delaunay, en estas publicaciones se nota la influencia del manifiesto Futurista en 1909 en ellas se utiliza el diseño, la tipografía y la forma de las páginas de acuerdo al diseño que el artista desea externalizar.(imagen 13)



IMAGEN 13

*Les mots en liberté
futuristes
año 1919*

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Los artistas rusos al tener acceso al uso de la imprenta inician un movimiento editorial característico de los países socialistas que tienden a concebir el arte y la política como una misma situación.

En 1923 Vladimir Maiakovsky y Lissitzky publica el libro en "Voz alta" en el cual explotan al máximo las cualidades del libro pues la tipografía es diseñada con diferentes señalizaciones para leer en voz alta.

Entonces a partir de 1917 en la hoy extinta Unión Soviética los artistas soviéticos empiezan a producir revistas, posters, murales, panfletos, vestuarios, diseños industriales influenciados por la tecnología y el manifiesto futurista de 1909, tratando de llevar el arte a la sociedad de una manera muy distinta.

En 1930 estos hechos encuentran eco con la corriente artística del Surrealismo que igual que los futuristas publican pósters y revistas distribuyéndolas en el medio artístico y al público en general. Como la revista "Minotauro", publicada en París, la revista "VVV" editada por André Bretón y la revista "Instead", proponiéndose experimentar y proponer sus ideas en las páginas de sus publicaciones.

En diversas ocasiones utilizan la fotografía, la grabación, el cine, para lograr estos medios, cabe señalar que las primeras cuatro décadas de éste siglo, son peculiares por la gran proliferación de manifiestos artísticos denotándose en particular las publicaciones de libros, revistas y folletos por los mismos artistas.

Como por ejemplo en la formación del libro "Der Blaue Reiter" editado por Wassily Kandinsky y Franz Marc en 1912, "Papillons Dadá" por Francis Picabia en 1919-20, por mencionar algunos.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

En los movimientos artísticos llamados Dadá y Surrealismo se puede ver que el libro emerge con una forma central y específica de las ideas comunicantes.

Estos movimientos artísticos pretenden desmitificar el concepto tradicional que define una obra de arte. En las propuestas artísticas de estos grupos se denota cierta rebeldía a los cánones establecidos, esta es una característica de los libros de artista.

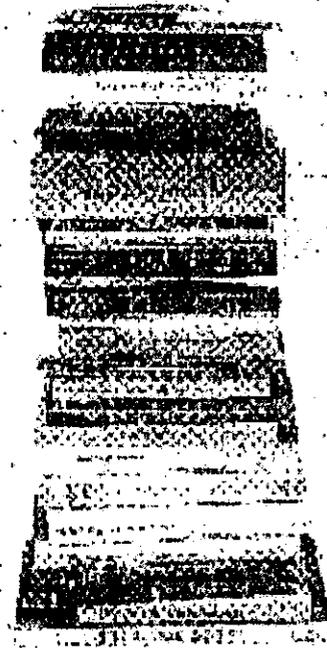
La creación de estos libros son producto de la versatilidad del pensamiento, en ocasiones no les interesa el ideal estético pues pretenden ser un medio de comunicación expresivo que no contenga barreras de cualquier índole. Es por ello que se puede apreciar una ilimitada variedad de formas y propuestas de estos libros.

Ejemplo de este comentario se corrobora con la publicación de Marcel Duchamp de su afamada obra "La Marieé misé a nu par ses celibateries, memé" (conocida como la caja verde) y la publicación de Tristán Tzara "Papillón Dadá" que consiste en hojas de color sin ningún tipo de encuadernación conteniendo en ellas frescas y provocativas definiciones.

El desarrollo de este tipo de libros no sólo se suscita en Europa. Prueba de esta expansión es la obra "Something Else Press" creada por Dick Higgins, activa de 1964 a 1974 en E.U. este es un período fructífero en la realización de libros de artista en E.U. (imagen 14).

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



El autor de Scribble Book 1964-1974

IMAGEN 14.

Publicaciones de
Something Press Else
Año 1964 - 1974
Historia del Diseño
Gráfico.

En 1954 el artista Dieter Rot da un alisicente a la difusión de estas publicaciones de libros. Realiza y publica diversos tipos de libros - objeto ejemplo de ello es "Kunderbuch" que es una impresión de imágenes con el empleo de diferentes materiales conformando un total de 28 páginas con formas geométricas.

En 1964 se publica el libro de artista "Grape Fruit" por Yoko Ono, Simon and Shuster, publicándose simultáneamente en Occidente y Japón lo que constituye un acontecimiento grande en relación de que un libro de artista despierte interés en un público masivo. (imagen 15).

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

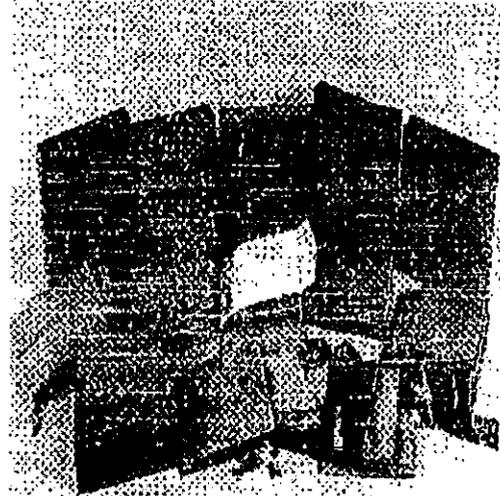


IMAGEN 15.

Fluxboxes
Año 1964 -1978
Historia del Diseño
Gráfico.

En México los libros de artista tienen auge en el período de 1976 a 1983 donde al igual que los surrealistas publican revistas, panfletos, volantes, gacetas y circulares valiéndose de la prensa plana, el mimeógrafo, la serigrafía, fotocopias y la pequeña prensa.

El antecedente directo de estos libros puede ser la producción de propaganda del movimiento estudiantil de 1968 en México, pues se valían de sistemas de impresión económicos como las fotocopias, escritos a máquina, volantes, la prensa plana y una vez terminado el movimiento, artistas e impresores adoptan los medios ya mencionados para sus diferentes fines, esta manera de publicar libros y propuestas de libros por medio de materiales baratos encuentra resonancia en diferentes editores.

Tal es el caso de Elena Jordana que estableciendo en Nueva York su proyecto editorial "El mendrugo" / Ediciones Villaseñor, de los cuales

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

trajo a México sus libros S.O.S., Aquí Nueva York, Los profesores, todos ellos de 1971 y Felipe Ehremberg que dá un nuevo aliciente a estas publicaciones artísticas con las experiencia de haber fundado en Inglaterra la "Beau Geste Press".

Algunos grupos en la historia de este movimiento en México son el grupo SUMMA, Proceso Pentágono, Ediciones Cocina, La Máquina Eléctrica, As de corazones rojos, La Rasqueta, La Flor del otro día, El taller de Producción e Investigación Gráfica de la E.N.A.P., El Archivero, La Librería Marginalia, Cocina Ediciones, editada por Yanni Pecannis, por mencionar algunos.

Lamentablemente en 1984 las condiciones socioeconómicas del país frenan el crecimiento de estas publicaciones y varios de sus integrantes se dispersan hacia diferentes actividades quedando un aliciente que es tomado por el Taller de Producción e Investigación Gráfica de la E.N.A.P.

Este taller se dedica a la producción e investigación, de este tipo de ediciones, aunado a la producción que enriquecen los egresados de esta escuela como una nueva manera de titularse.

1.3.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE ARTES VISUALES.

La comunicación que establecen los humanos, animales y todo ente que vive incita a crear un lenguaje singular. En el ámbito de la comunicación artística sucede algo semejante.

Los artistas crean y tienen su propio lenguaje comunicativo con el objeto de difundir sus ideas y expresiones.

El lenguaje artístico es diferente al lenguaje cotidiano pues se comunica a través de signos, de pinturas, de grabados, esculturas, por medio del cuerpo, etc. ante el espectador o receptor.

Por lo cual la necesidad del hombre de tener diferentes medios de lenguajes, expresión y diálogo con el fin de perdurar el pensamiento, la denuncia, la historia y demás situaciones humanas, desemboca en un ramal del vasto río del lenguaje que se puede considerar que es el libro.

El libro es visto en repetidas ocasiones como un recipiente donde se concentran diferentes tipos de información, este comentario da lugar a una breve descripción de diferentes publicaciones.

Existen "libros de conocimiento popular", estos libros tienen un lenguaje sencillo de fácil entendimiento es dirigido a todo tipo de público y la imagen predomina sobre el contenido, no se encuentran críticas y si existen son de una forma superficial, no especializada. /

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Los "libros de conocimiento de divulgación " son aquellos donde el lenguaje se torna más técnico y especializado en alguna rama de la ciencia , existe bibliografía y una crítica especializada en estas publicaciones la imagen actúa como tema de estudio o bien como agente complementario al texto.²

Después encontraremos el " libro general especializado" que le dá mayor interés al contenido que a la imagen pues su finalidad es explicar el porqué del comienzo desarrollo o posible fin del objeto de estudio. Se dirige a personas especializadas en una rama de la ciencia y si existe crítica es de una forma especializada.³

Por último está el "libro de conocimiento científico" que posee un lenguaje científico, se dirige a científicos, utiliza un lenguaje rebuscado y específico de la materia a tratar y su tarea es predecir.⁴

Esta breve descripción de la clasificación de las publicaciones de libros del campo de la investigación y difusión de diferentes conocimientos, es con el motivo de situar de una mejor manera las publicaciones y libros de Artes Visuales.

Cabe señalar que este tipo de publicaciones está dentro del rubro de las ciencias humanísticas como son la literatura, danza, poesía, pintura, fotografía, escultura, música, etc., en la mayoría de los casos las ediciones de libros de arte son de costos elevados y se realizan para manifestaciones o artistas aprobados o que le puedan convenir económicamente al editor que lo va a publicar.⁵(imagen 16)

2. Ibidem

3. Ibidem

4. Ibidem

5. Ibidem

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

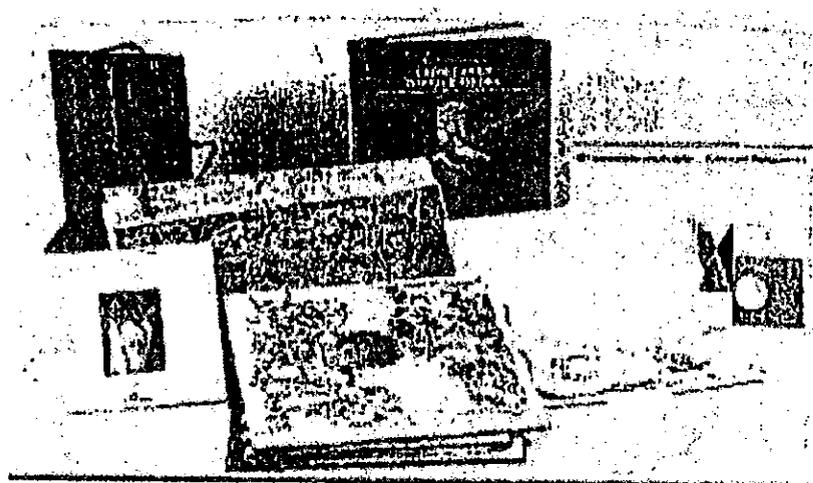


Imagen 16.
Publicaciones
tradicionales y no
tradicionales de y en
Artes Plásticas.
Graciela Kartoffel,
Ediciones de y en Artes
Visuales.

Por tales razones son escasas las publicaciones con aires alternativos o de autores jóvenes ya que estos trabajos acostumbran ser inquietantes, por su desarrollo, por el material empleado acorde al concepto temático del autor teniendo de esta manera un resultado impetuoso y de múltiples interpretaciones para el espectador; que logrará deducirlas mediante la tactilidad, la lectura y la percepción visual del libro. 6

6. Graciela Kartofel,
EDICIONES DE Y EN
ARTES VISUALES, pag 21.

A causa de ello las publicaciones de "libros alternativos" 7 tienden a sufrir la incompreensión, el desagrado y el desinterés por parte del público en general.

7. Raúl Renan, LOS
OTROS LIBROS, pag 5.

Por lo regular se piensa que las ediciones de Artes Visuales son publicaciones de libros lujosamente encuademadas y que son de un alto valor monetario, pero de igual forma se encuentran publicaciones de precios accesibles y menos lujosas y publicaciones de libros alternativos.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

La autora Graciela Kartofel comenta que dentro de las ediciones de Artes Visuales hay diferentes tipos de publicaciones como carpetas, portafolios, bolsas, con el fin de guardar obras fotográficas, de estampa, sellos, dibujos o collages.

También se encuentran certificados de autenticidad de obras artísticas, currículas, catálogos, carteles, periódicos o revistas especialidades en arte, revistas de crítica, exposiciones, audiovisuales, libros tradicionales, libros alternativos y demás aspectos del ambiente de las artes. 8

Este comentario es con el propósito de realizar una pauta entre publicaciones de diferentes materias que se pueden englobar en libros de conocimiento científico, especializado y popular y las publicaciones concernientes a las Artes Visuales con el motivo de situar en un parámetro específico los libros de artista, libro híbrido, libro ilustrado y libro objeto.

Cabe señalar que estos libros de conciencia artística coexisten dentro del rubro de las Artes Visuales, estos son realizado por artistas visuales y por autores que tienen una formación diferente a la de Artes Visuales; como por ejemplo científicos, poetas, literatos, editores, autores por afición.

Por ejemplo encontramos el periódico artístico publicado por el físico Ben Porter en 1960 que lleva por título "Berkeley: a journal of modern culture" 9, cabe señalar que Ben Porter participó en el proyecto "Manhattan" que consiste en la fabricación de la primera bomba atómica utilizada en Japón en la Segunda Guerra Mundial.

8. Loc. col. pag 17

9. Martha Wilson, LA
PAGINA COMO ESPACIO
ARTÍSTICO, Catálogo de
libros de Artista, p.13.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Otro ejemplo lo encontramos con el editor mexicano Felipe Ehrenberg que es un gran impulsor de la prensa en México, que desarrolla múltiples libros alternativos que son elaborados por medio del mimiógrafo y la pequeña prensa, dentro de sus trabajos figura "Edición del Centenario de Tomás Alva Edison", esta edición reúne opiniones, ocurrencias, expresiones de 108 artistas, que viajan al festival de música experimental en 1972 realizando este libro en el transcurso del recorrido de la ciudad de Londres a la ciudad de Edimburgo, siendo acreedor de un registro de récord Guinness por haber elaborado este libro en la distancia descrita.

Cabe señalar que los libros alternativos pueden tratar acerca de autores, obras y vanguardias artísticas como lo hacen los libros tradicionales o bien pueden tratar acerca de ellos mismos y ser una obra artística, como los ejemplos siguientes:

George Braziller, realiza ediciones sobre libros artísticos y monográficos que son escritos por eméritos autores, elabora un libro artístico sobre la artista Judd Telly titulada "Red Gooms and Rucks Manhattan" ¹⁰

En contraste el artista Marcel Duchamp autopublica en 1934 su libro titulado " La Marié Misé a nu par ces celibatiers, méme" bajo el pseudónimo Rose celavy, que consta de 300 ejemplares. ¹¹

La diferencia entre estas dos obras radica en que "Red Gooms" trata acerca de una obra de arte y la obra de Marcel Duchamp constituye una obra de arte. Ambas ediciones son más que válidas en realización, pero la autopublicación de Marcel Duchamp constituye una reafirmación de la originalidad de los libros alternativos.

10. Ibidem.10

11. Ibidem, p 10.

1.4.- CONCEPTO DE LOS LIBROS ALTERNATIVOS

CONCEPTO DE LIBRO DE ARTISTA

Los libros de artista aparecen y tienen auge en el margen de 1960 y principios de 1970, esto es una consecuencia indirecta de la gran efervescencia política y social de esos tiempos que influye en las manifestaciones artísticas.

En este momento las ediciones baratas y efímeras son una manifestación de la desmitificación del objeto artístico como una unidad valiosa o preciosa a la par se trata de conceptualizar el uso del cuerpo como medio de lenguaje y expresión dentro de las artes plásticas, teniendo el concepto que son obras y acciones efímeras al igual que las instalaciones artísticas.

El uso del cuerpo es de la corriente artística llamada Body Art y el Performance en donde los artistas se dan cuenta de la trascendencia de lenguaje y expresión artística que pueden generar por el uso de éstos medios.

En estas décadas se buscan diferentes opciones en la distribución tradicional de obras artísticas ya que eran por medio de galerías, museos, curadores, etc. De manera comienza la búsqueda de distribución de obras artísticas por vía de correo, por publicaciones independientes, por medio de folletos, panfletos, carteles, revistas, gacetas, etc.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

La diferencia entre un libro convencional ante un libro de artista es que el primero es establecido dentro de las convenciones de su género sin querer experimentar más allá de sus fronteras librísticas, ya sea por temor, por desear ser siempre lo mismo o por no tener la necesidad de experimentarlo, pues su función es ser contenedor de información y no medio de expresión artística.

Cabe señalar que la página en un libro convencional es un medio inerte donde su función es ser un espacio comunicante de lenguaje lineal y que en ocasiones se complementa con imágenes alusivas al tema o bien que la imagen sea el tema de estudio, por lo cual la página del libro tradicional tiene una función diferente a una página de un libro de artista.

Los libros convencionales no son malos u obsoletos, de ninguna forma, ya que por ellos se tiene acceso a diferentes y apreciables informaciones, pero que para la transmisión de ideas de tipo sensorial psíquico, artístico, etc., no cumple con las exigencias del artista o del autor, pues necesita amplitud y un mayor rango de acción para su lenguaje expresivo dentro del libro.

Tan simple que el libro de artista es el producto de una necesidad artística, al igual que en su momento lo fue el grabado, la pintura mural, el performance, el body art, etc. en este caso la exigencia del artista es tratar de llegar a un público más amplio, llevar a otros parámetros su obra que adquiriera diferentes connotaciones visuales para sí mismo y frente al espectador.

En ocasiones no se puede llegar a concluir el propósito de llegar a un vasto público en cuestión social, pero tal vez tratar de abarcar un público lo más amplio dentro de las artes.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

El libro de artista trata de transformar la imagen que se tiene del libro convencional de ser un respetuoso contenedor de ideas, imágenes, textos y poseer una lectura lineal, por un libro diferente donde la página y el formato del contenedor obedezcan al concepto y propósito del artista.

El libro de artista asimila ciertos conceptos editoriales para posteriormente transformarlo de acuerdo a sus conceptos, pues se visualiza el concepto del libro tradicional para llevarlo a las últimas consecuencias que el autor decida, resultado de ello es la descomposición de la forma física del libro, la utilidad de la página como medio de expresión ya no lineal o textual, si no más bien como un medio donde existan imágenes de diferente índole.

Dentro de éstas páginas pueden existir objetos, dibujos, collages, pinturas, grabados, la ventaja de éstos libros son que el espectador tiene una estrecha relación con la obra expuesta en él, por ejemplo si es un libro que contenga fotografías, grabados, etc, el espectador los puede tocar y ver e inclusive cambiar el orden secuencial de imágenes. (imágenes 17 y 18)

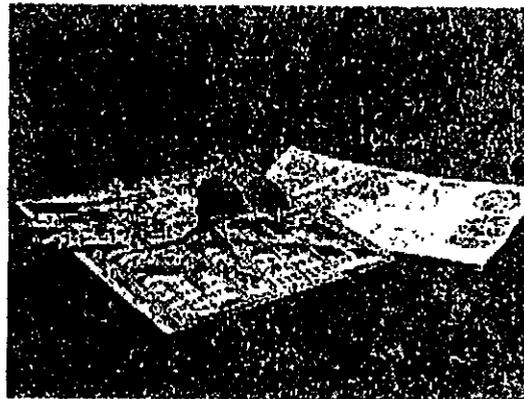


Imagen 17
Graciela Kartoffel.
Ediciones de y en Artes
Visuales.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

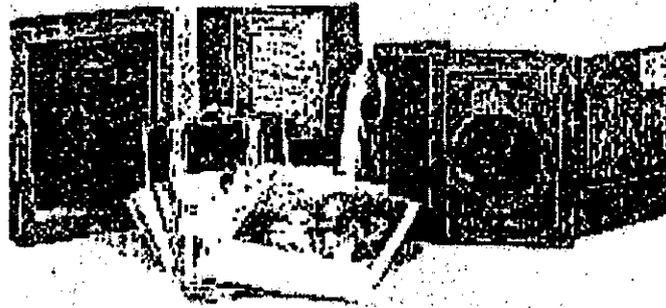


Imagen 18
Graciela Kartoffel.
Ediciones de y en Artes
Visuales.

Otra ventaja, es que se puede apreciar a la velocidad que uno desce, permitiendo diversos acercamientos a sus lectores en contraste a una cinta de video o un C.D.

El libro de artista puede contener cualquier tipo de lenguaje, pretende ser dirigido a todo tipo de público, no depara en utilizar cualquier material en su edición y es libre de cualquier convención establecida por las editoriales y en su realización pueden formar parte personas de diferente formación académica.

Por ejemplo el "Proyecto Aquí" de Kanuel Marín es realizado en 1982 con un evento de sellado colectivo donde intervienen estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, los cuales son los autores de esta obra efímera. Este proyecto enfatiza que la originalidad de creación del proyecto es otra etiqueta de los libros de artista. (Imagen 19)

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trespo García



Proyecto "AQUÍ"
Imagen 19
Graciela Kartoffel.
Ediciones de y en Artes
Visuales.

Otros elementos característicos de los libros de artista son:

«Tactilidad, pequeña escala, serialización, progresión, dirección y memoria son rasgos formales comunes de los libros de artista o artísticos»

12

Por cierto que hay ediciones limitadas, libros únicos, pero en general son libros artísticos que solamente se pueden conocer mediante exposiciones, en librerías muy peculiares que se tienen estos ejemplares, como lo fueron en su momento Cocina Ediciones, El archivero, La máquina eléctrica, Zona Roja, por mencionar algunas editoriales dedicadas a publicar este tipo de libros en México.

En el extranjero los espacios dedicados a tener éste tipo de libros de artista son C.D.O en Italia, Art Metropole en Canadá y Art Works en E.U., las diferencia entre un libro convencional y un libro de artista son

12. Tanembau, Bárbara,
EL MEDIO ES SOLO UNA
PARTE, PERO UNA PARTE
IMPORTANTÍSIMA DEL
MENSAJE, "libros de
artista" p 23

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

pausibles, por ejemplo encontramos lo siguiente:

La mayoría de los libros convencionales tratan por lo regular de temas distintos a ellos, tal situación no se apostrofa pues para eso han sido creados, el libro de artista en cambio trata en principio sobre ellos mismos pues se emplea desde la cubierta hasta las mismas páginas como un espacio de expresión artística.

Esto se enriquece con la intervención directa del artista que asume la responsabilidad del proyecto el proceso entero y su conclusión. Debo señalar que los libros de artista no son comparables a los libros de arte que publican obras de artistas y de vanguardias reconocidas por los historiadores del arte, pues un libro que contiene reproducciones por medio de la fotografía ó dibujo acerca del tema, acomodando cada página por medio del criterio de los diseñadores o los editores, no se puede apreciar el paso del artista en las páginas del libro.

También es de consideración que los libros tradicionales son realizados explícitamente para obtener información o conocimiento de diferentes ciencias o materias, teniendo cada uno una singularidad de estructura y lenguaje.

Los libros de artista son creados como medios comunicativos de situaciones sensoriales, imaginativas, denunciantes teniendo como singularidad un lenguaje propio, donde las palabras del texto pueden ser despojadas de su intención más no de su significado, a la vez que la imagen o el objeto supla en su totalidad al texto.

En los libros de artista puede haber textos o ninguno en la totalidad de la palabra, pues lo que habla o se comunica con el espectador es la imagen visual que circula en las páginas de ese libro, que en repetidas

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

ocasiones sustituye al texto, elemento imprescindible en un libro tradicional.

El libro de artista puede representar la rebeldía, la incorformidad a los cánones establecidos dentro del rubro de las ediciones tradicionales pues para estas cometen la osadía de tomar su elemento máspreciado (el libro o al menos su concepto) para diferentes fines expresivos deformándolo a placer, de acuerdo al objetivo que persiga el autor.

Como es el caso del artista Dieter Rot que explorando las posibles deformaciones o variaciones del libro realiza en 1961 un "libro embutido" humedeciendo en agua, gelatina, especias, recortes de revista, periódicos, encuadernando esta literatura en una tripa de embutido, denominándolo «literatura salchicha». 13

CONCEPTO DE LIBRO ILUSTRADO

Otra vertiente dentro de las publicaciones en artes visuales y alternativas es el libro ilustrado, en esencia este libro es el bifurco de un grabador y un poeta o literato, por ejemplo el ilustrador francés Gustave Doré que se dedicó a ilustrar una gran gama de literatura a través de imágenes impresas de sus grabados.

Estos grabados cumplen la función de «ilustrar» la idea, el momento del texto, el concepto, por ejemplo en las diversas ilustraciones que realiza el grabador Gustave Doré para las obras del escritor francés Balzac o los grabados que realiza para ilustrar el libro de «La divina comedia» del escritor italiano Dante Alighieri al igual que para ilustrar la Biblia. (Imagen 20)

13. Martha Wilson, LA PÁGINA COMO ESPACIO ARTÍSTICO, "Catálogo de libros de artista". pag 13.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA



Imagen 20
Historia del Diseño
Gráfico.

Otro ejemplo de este libro es el realizado por el poeta Dick Higgins y el editor Ben Porter, en la realización de este libro Higgins produce el texto escrito a mano mientras Porter se encarga de ilustrarlo, este libro lleva por título «What are legends» desarrollada en los años cuarentas en los E.U.

Las características físicas de estas ediciones son el gran tamaño que va de acuerdo a las medidas de la estampa, también consta de un tiraje limitado, se concibe como un libro de alto valor ya que se utilizan materiales lujosos; como papel de alta calidad, grabados originales, tipografía realizada a mano y en ocasiones refinado. 9

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

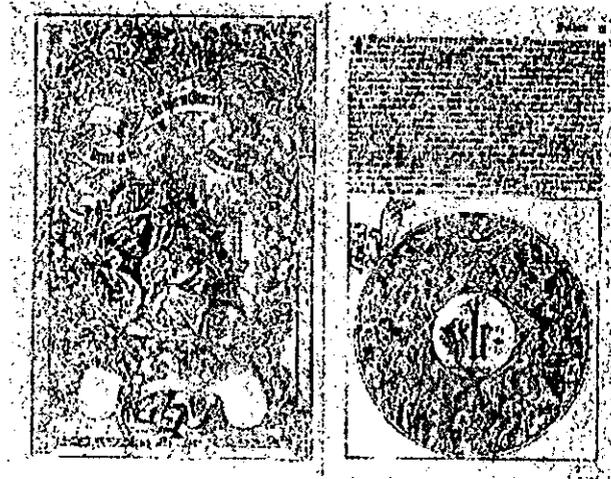


Imagen 21
Historia del Diseño
Gráfico.

En su encuadernación se escogen formas, colores, soportes que normalmente son rebuscados y costosos, conteniendo introducciones a la obra textual, por lo cual su precio es elevado y en cierta manera es un lujo tener éstos ejemplares y tal vez el contenido de éstos libros sea elitista.

La producción del libro ilustrado puede ser de una manera conservadora en su forma ya que por lo regular no se atreve a experimentar más allá de los formatos establecidos por las páginas diseñadas para el texto, esto deviene de una tradición francesa del siglo XIX donde las imágenes artísticas se ponen al servicio de los textos literarios. (imagen 21)

Otra característica de éstos libros es que la imagen gráfica es el complemento del texto, es decir no lleva la batuta comunicativa ante el espectador como en el libro de artista, el libro ilustrado es una creación de perfil artístico pero en él la imagen y el artista quedan en segundo plano mientras lo que reluce es la obra del escritor, esto no es malo pero

dista mucho de una búsqueda alternativa en cuestión de formato, técnicas, desarrollo de libres ideas, ya que todos estos preceptos están en segundo plano.

CONCEPTO DE LIBRO-OBJETO

Este tipo de libros tienen la singularidad de tener primordialmente la forma física de un objeto en su contenedor para posteriormente encontrar dentro de él las páginas, el texto o la imagen esto lo corroboro con el comentario de Ulises Carrión que cita que el escritor en el arte nuevo no escribe libros sino textos, lo cual puede determinar a un libro como objeto y obra en sí.

Este libro es un objeto de uso cotidiano o que es realizado expresamente para cumplir una función artística, este tipo de libros tiene la característica de tener una secuencia de espacios estrictamente programada para que no se encuentren confusiones o pormenores que impidan una buena lectura para el espectador; posee una estructuración totalmente tridimensional que se puede situar en los confines de la escultura.

Por ejemplo el «cajón de bolero» libro-objeto realizado por Santiago Rebolledo en 1985, donde el contenedor del texto o imágenes radica en la idea original de retomar un elemento de trabajo cotidiano para así declararlo obra de arte por lo cual el autor ha decidido realizarlo como ejemplar único por la complejidad de elaboración o bien la obtención del objeto. (Imagen 21)

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

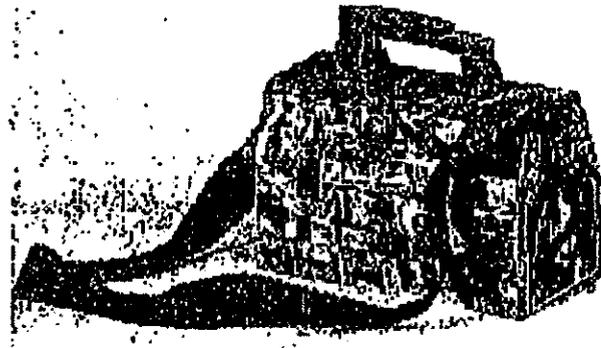


Imagen 21
Santiago Rebolledo
"Cajón de Bolero"
Ediciones de y En Artes
Visuales.
Graciela Kartoffel.

Esto lo ha realizado el artista Marcel Duchamp cuando en su «Caja Maleta» de 1941 toca el tema del libro-objeto y denota que sus características pueden ser su multiplicación artesanal sí se puede realizar ó bien su singularidad de existencia y lo más importante que aporta, es el establecimiento del objeto cotidiano para posteriormente darle una connotación artística pues el objeto es escogido por el autor y resemantizado al establecerlo en un entorno establecido como artístico, por lo cual se puede percibir que este tipo de ediciones libro-objeto no tendrá límites, ni generalizaciones, todo aquello que puede determinarse como arte y que pueda repetirse determina una edición en artes plásticas. (imagen 22)

Otro ejemplo lo encontramos en el libro-objeto del autor mexicano Ismael Vargas donde recorta un directorio en forma de teléfono. (imagen 23)

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

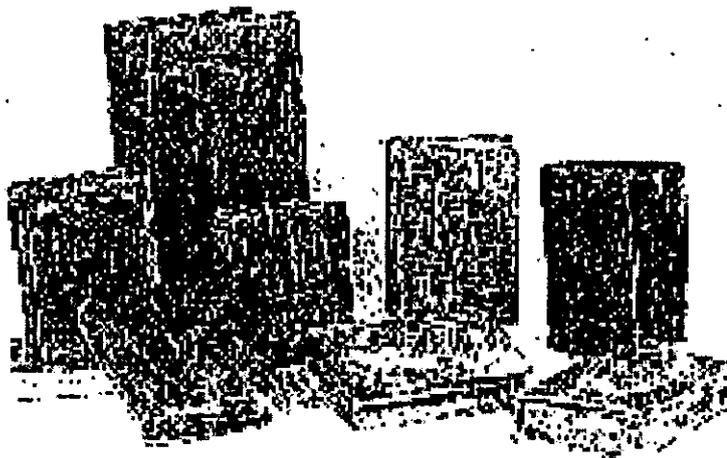


Imagen 22
"libros objeto"
Ediciones de y En Artes
Visuales.
Graciela Kartoffel.

Imagen 23
Ismael Vargas
"Libro objeto"
S / F Impresiones de
Libros de Artista.

CONCEPTO DE LIBRO HIBRIDO

Al hablar de los libros de artista, ilustrados, objeto y hacer notar sus diferencias es necesario acerca de los libros que reúnen características de cada uno de ellos para finalmente conformar un libro.

Estos son los libros híbridos reúnen características de los demás libros como lo es serialización o ser calidad única, pueden ser realizados con materiales económicos o costosos, su elaboración puede ser manual o se puede recurrir a la utilización de imprenta, serigrafía, fotolito, fotocopias en la elaboración de imágenes o textos.

Sus formatos son a consideración del autor, puede existir texto o no haberlo en sus páginas, en fin puede reunir todo tipo de características dentro de su forma y contenido.

El libro híbrido es una conjunción de varios elementos formales de los demás libros, el cual puede ser un libro más completo en cuestión del manejo de la técnica empleada en la elaboración del libro. (imagen 24)

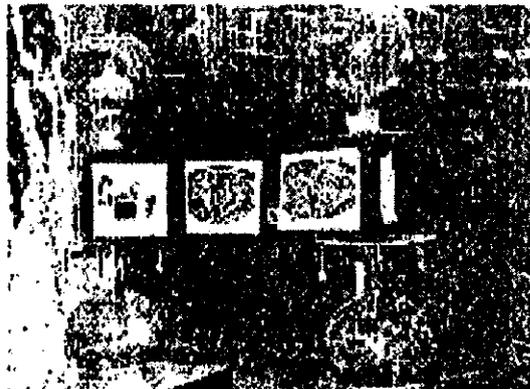


Imagen 24
Catálogo de Exposición
"Al Abismo del Milenio"
del Taller de
Investigación y
Producción Gráfica de
la E.N.A.P.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

PRESENTE DE LOS LIBROS DE ARTISTA EN MEXICO.

En las academias de arte en México se intenta dar nuevos bríos a la edición y publicación de libros de artista, prueba de ello son los Seminarios de titulación de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, por parte del Taller de Investigación y Producción Gráfica «Carlos Olachea» donde los estudiantes tienen forma diferente de titularse y a la vez contribuyen con la producción de libros alternativos.

Este comentario es respaldado por las diferentes exposiciones que se han realizado por parte del taller del Taller de Producción e Investigación Gráfica «Carlos Olachea» de la E.N.A.P. de los cuales se puede nombrar las siguientes:

«Umbral del Objetuario» formada por 32 libros alternativos donde se aprecian la variedad de temas y por consecuencia la diversidad de técnicas de acuerdo a la necesidad de la propuesta temática del artística. (imagen 25)

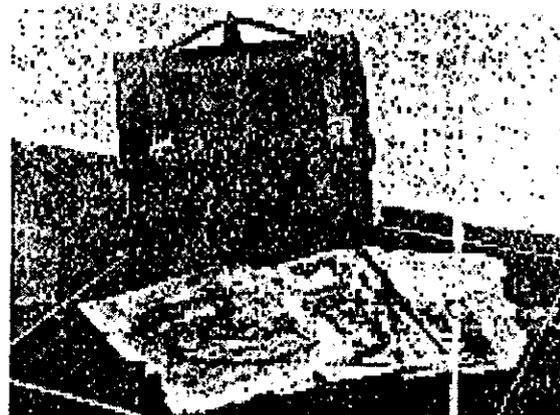


Imagen 25
Libro de Artista
"Umbral del Objetuario"
Catálogo de Exposición
del Taller de
Investigación y
Producción Gráfica de
la E.N.A.P.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Por ejemplo se pueden apreciar diversas variaciones del libro como lo son el libro híbrido que una conjunción que retoma diversos elementos de los demás libros para así conformar su unidad física, libros objeto, que son integrados o reforzados por medio del uso de instalaciones o videos.

Esta exposición se desarrolla en la Galería Luis Nishizawa en las instalaciones de la E.N.A.P. en Xochimilco en 1996; De este modo el objetivo de esta exposición es el de tratar de despertar el interés en la producción de estos libros, en indagar en su proceso de investigación, de creación y tratar de ser un estímulo de creación para los artistas así como el dejar ver que hay más caminos para la producción y difusión artística.

De esta forma la producción de este taller por parte de sus titulares como de los artistas creadores se torna tan rica que dentro de sus diferentes exposiciones da como resultado la exposición más reciente que es llevada a cabo en el año de 1997 en las instalaciones de Arte Moderno de Morelia que es titulada "Libro Alternativo" donde de igual manera se logra apreciar la diversidad de «libros alternativos» .(imagen 26)



Imagen 26
F. Libros Alternativos
"Umbral del Objetuario"
Catálogo de Exposición
del Taller de
Investigación y
Producción Gráfica de
la E.N.A.P.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

En esta exposición sí se logra encontrar variedad de propuestas creativas con el empleo de diferentes materiales en la elaboración de los libros; sin embargo lo que más predomina es la obra gráfica impresa.

De la misma manera encontramos en 1997 la exposición titulada «Para ti soy un libro abierto» en el Museo de Arte Contemporáneo «Alfredo Zalce» en la cual se aprecian libros de artista, objeto, híbridos, apareciendo algunas obras que se ubican dentro de género de la escultura, dibujo y la computación.

Otra muestra es la titulada «Al abismo del milenio» en el Museo Nacional de la Estampa en 1995 donde el motivo es la misma finalidad que las anteriores.

Teniendo estas producciones la cualidad de ser un medio extensivo de diferentes propuestas artísticas más amplio, que los habituales del contemporáneo.

Estas exposiciones de «Libros Alternativos» puede dejar entrever el deseo de difundir entre la comunidad artística el empleo de este medio para llevar a cabo diferentes tipos de propuestas, así como adaptarse a las exigencias de expresión del artista. (imagen 27)

Pues en este momento los «Libros alternativos» están catalogados como una función que todavía no es explotada al máximo por los artistas, ni mucho menos es conocida por un público más amplio que no sea artístico, aunque en su momento estos libros tienen un auge a nivel mundial muy demandado.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

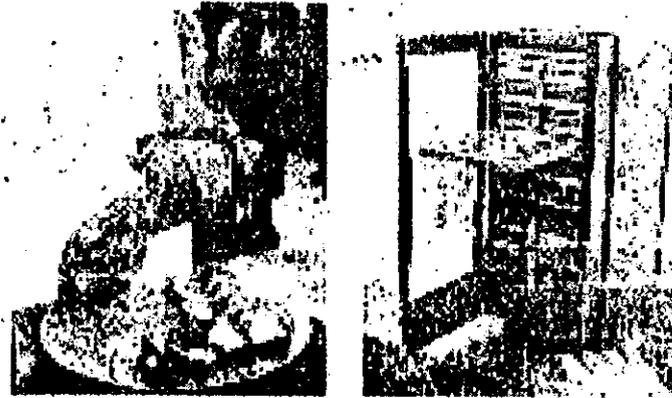


Imagen 27
Libros Alternativos
Catálogo de Exposición
"Al Abismo del Milenio"
del Taller de
Investigación y
Producción Gráfica de
la E.N.A.P.

Pero aún así todo esto tiene la característica de ser fenómenos artísticos «aislados» como suele suceder en donde la cultura del pueblo y aún de las clases privilegiadas es la del ocio, el vicio o cualquier otra enajenante de la razón o los sentidos, por lo cual no queda tiempo para entender o hecharle un vistazo al «arte» en parte de que el arte no se concibe como una manera de vida, al menos en esta sociedad.

Aún así estos libros ofrecen la posibilidad de una experiencia directa del arte actual, para una audiencia que se encuentra alejada de la mayoría de los centros artísticos y que se encuentra fuertemente influenciada por las reproducciones o embelezada por cuestiones de arte anestésico, es una manera de comprender una vertiente del arte de otra manera.

Esta información ha sido retomada a través de los catálogos de exposición que han sido resultado de estas exposiciones.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

CONCLUSIÓN

La creación de los libros alternativos es una excelente opción como un medio comunicante para todo tipo de espectador igualmente para el artista que desea llevar su obra a otros parámetros de la experimentación, investigación y comunicación.

Estos libros han tenido una trascendencia en el arte de una manera crucial para los artistas conceptuales, pero lamentablemente ha tenido poca resonancia en otros ámbitos, inclusive en el ámbito de las artes.

Tal vez el libro que más se conozca por parte del público en general y muchas veces el artístico, es el libro ilustrado en cuanto a los demás libros casi no hay resonancia en dicho público.

La libertad de realización y del manejo temático en los libros alternativos da un aliciente a la creación y comunicación artística en éstos tiempos.

BIOGRAFÍA DE GOYA

2.1.- BREVE MARCO HISTÓRICO DE LA ESPAÑA DE FRANCISCO DE GOYA

Es de considerable atención el comentar un breve marco histórico en torno de la vida del artista Francisco de Goya que transcurre bajo una importante secuela de reinados de la casa borbónica. Goya nace específicamente en el año de 1746 a la par de la muerte del segundo rey borbón Felipe V. El sucesor de la corona española es el borbón Fernando VI en cuyo reinado España experimenta una prosperidad económica y militar en este clima Goya desarrolla su infancia y juventud.

En 1757, muere la esposa de Felipe VI de nombre Bárbara de Baganza, situación que mengua en la vida del rey español quien muere en ese mismo año, por lo cual la corona española pasa a manos de Carlos III que era rey de Nápoles. En este período Goya tiene un desarrollo acrecentado en el terreno artístico.

En éste reinado de Carlos III, España tiene una continuidad económica y militar estable, ya que el monarca español tiene el cuidado de embellecer a Madrid así como dotar a su nación de 15000 Km de caminos y de 100000 Km de carreteras que comunican todo el país. La ciudad de Madrid es embellecida con el implemento de alumbrado público y de un servicio de limpieza, se construyen numerosos

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

edificios de gobierno como el Ministerio de Hacienda, el Museo del Prado, la Puerta de Alcalá y finaliza con la construcción del Palacio Real que había comenzado Felipe V el primer rey borbón. Reorganiza el gobierno y crea el Consejo de ministros en 1787, da prioridad a la construcción de una flota marina de guerra, expulsa a la orden de jesuitas disuelta a petición de España en 1773 y posteriormente restablecida por el Papa Pío VII en 1814.

En 1785 crea la insignia nacional española que aún tiene vigencia hasta hoy, debilita el poder del Santo Oficio hasta hacerlo casi desaparecer y lo más importante es que fomenta la producción de arte en su corte a través de diversos encargos a sus pintores y escultores de cámara. Carlos III muere en Madrid el año de 1788.

El sucesor al trono en ese mismo año es Carlos IV hijo del extinto Rey Carlos III. Carlos IV es desinteresado en guiar a su nación, por lo cual deja todo el proceder a su esposa María Luisa de Parma que carece de talento político, diplomático como su esposo, aunado a su debilidad por los hombres. En 1789 Francisco de Goya obtiene la ansiada mención de pintor de cámara del rey.

En 1789 estalla la revolución francesa que pone en alarma a las monarquías europeas, ese sería el presagio de un sin número de males que caerán sobre España. Diez años después estas situaciones políticas quedarán depuestas con la aparición de la serie gráfica "Los Caprichos" de Francisco de Goya donde ridiculiza y critica los torpes procedimientos de los gobernantes y la ignorancia del pueblo español.

En el año de 1804, Napoleón Bonaparte es proclamado rey de Francia

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

después de su exitoso 18 Brumario por lo cual en su infinita codicia de territorios planea la invasión de España. En 1807 por medio del tratado de Fontainebleau concertado entre Francia y España Carlos IV consiente la estancia de 28,000 efectivos militares franceses en la península y 40,000 más en la frontera con Bayona, todo esto con el pretexto francés de tomar Portugal.

Esta plaza es tomada en 1807 y una vez consumado este hecho el ejército francés estacionado en España comienza el despliegue por todo el amplio territorio español con el fin de comenzar su invasión. A cargo de esta acción esta al mando el lugarteniente Murat.

A partir de ese momento España se rige por medio del predominio de la brutalidad y violencia. El pueblo español comienza la resistencia armada en contra de los franceses y en represalia a esas acciones el lugarteniente Murat ordena el fusilamiento de españoles en Madrid los días 2 y 3 de mayo de 1808.

De los cuales el fiel intérprete artístico es nuevamente el artista Francisco de Goya que en sus pinturas relativas a esta acción denuncia estas barbaridades al igual que en su serie gráfica "Los Desastres de la Guerra" de 1810, cabe señalar que en esa fecha las colonias españolas en América comienzan su lucha por su independencia.

En 1813 una coalición formada por Inglaterra, España y Portugal invaden Francia y ocupan París el 6 de abril de 1814. Finalizadas estas contiendas Fernando VII, hijo de Carlos IV, comienza un reinado hostil y absolutista iniciando la persecución de grupos de ilustrados y liberales españoles, desconociendo la constitución promulgada en

1812 por el Consejo de Regencias Españolas.

Este breve referente histórico es comentado con el fin de ofrecer un panorama de situaciones sociales que logran cierta influencia en la producción artística de Francisco de Goya.

BIOGRAFÍA

2.2.- BREVE BIOGRAFÍA DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES.

Francisco de Goya y Lucientes nace el 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos, España y su vida se desarrolla en la transición del S.XVIII al XIX, siglos característicos por una gran efervescencia política, militar e intelectual por parte de las potencias de su tiempo como lo eran Francia, Inglaterra, Alemania y España.

José Goya, padre de Francisco es un prestigioso dorador de altares de iglesias tal fama le hará realizar un encargo por parte de los canónigos de la Basílica del Pilar en la ciudad de Zaragoza los cuales le confiarán la doradura de las esculturas de los altares de la enorme basílica en 1750.

De su madre se habla muy poco, tan solo se sabe que es de descendencia de hidalgos españoles.

Desde temprana edad Francisco de Goya aprende el oficio de su padre y posteriormente ingresa a los trece años al taller del pintor José Luzan

y Martínez (1710 - 85) este pintor cuenta en su repertorio artístico la estancia de trabajo en Nápoles al servicio del rey Carlos III, futuro rey de España.

Luzan enseña técnicas tradicionales de pintura a Goya, por ejemplo el dibujo de grabados, más tarde aprendería a realizarlo mediante apunte directo de maniqués y modelos y finalmente se le permitirá componer en base a su propia imaginación, cosa que realizará con don Inefable.

De su juventud se sabe muy poco, en 1771 ingresa al taller del pintor Francisco Bayeu que será de gran importancia en su prodigiosa carrera de artista. Bayeu y Goya son elegidos como pintores que ayudarán al artista Anton Raphael Mengs (1728 - 79) que es pintor de cámara del rey Carlos III.

El 27 de julio de 1775 Francisco de Goya contrae matrimonio con Josefa Bayeu hermana del pintor Francisco Bayeu con la cual tiene el intento de tener 22 hijos de los cuales le sobrevive uno solo: Xavier Goya. El periodo que comprende el reinado de Carlos III es de gran prosperidad económica lo cual es aliciente para las producciones artísticas.

En 1765 Raphael Mengs cede la producción de diseños para tapices destinados a decorar los palacios reales de España a Francisco de Goya, trabajo que pasará 40 años de su vida. De esta manera los primeros encargos para Goya datan de 1775 que son solicitados por el príncipe de Asturias Carlos IV, futuro rey de España en 1789 a pesar del resultado tan favorable para Goya no estaba conforme pues decide que no se podía apreciar su maestría pictórica en las reproducciones tejidas de sus pinturas.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

En 1780 Goya es nombrado miembro de la Real Academia de San Fernando, es aquí donde se percibe la mayor influencia por parte de los ilustrados españoles que están conformes y apoyan cambios en las reformas y costumbres españolas. Después de la muerte de Carlos III Goya se niega a continuar con la producción de cartones para tapices, pero cuando Carlos IV toma por heredad la corona española en 1788 lo obliga a continuar esta producción bajo amenazas de retirar la prebenda de que gozaba, bajo estas exigencias no encontró otra alternativa que acceder a tal orden.

En 1789, Goya obtiene la mención como pintor de la corte del rey Carlos IV asegurando de esta forma su porvenir, en ese mismo año comienza la revolución francesa que se hará presagio de momentos difíciles para Europa y España.

Goya se siente comprometido a causa de esa situación con dos frentes irreconciliables que son sus amigos los ilustrados a quienes tanto les debe en su formación intelectual y moral como lo son los jovellanos, Saavedra, Urquijo, José de Iriarte, Moratín, Zapater y Cean Bermudez y la otra parte es la corte de Carlos IV de la cual depende económicamente ya que esta última persigue y hostiga a los ilustrados con el pretexto de que estos son los que iniciaron la revuelta a la revolución.

En 1802 España es invadida por tropas francesas donde el testigo artístico de la atrocidad de esta guerra es Francisco de Goya con su producción de dibujos y su serie gráfica "Los Desastres de la Guerra" al igual que los dibujos y pinturas realizadas en 1808 del Sitio de Zaragoza y los fusilamientos del 2 y 3 de mayo de 1808.

En 1792 Goya cae gravemente enfermo en la ciudad de Cádiz en la casa de su amigo Sebastián Martínez en la cual encuentra la

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

enfermedad de la sordera. De regreso a Madrid encuentra que tiene que terminar encargos de tapices pero debido a su sordera se declara incompetente para realizarlos.

El día 6 y 19 de febrero de 1799 se ponen en venta la serie de grabados "Los Caprichos" de Francisco de Goya de los cuales simboliza y ejemplifica los vicios, el fanatismo, las supercherías y la idiotez de lo cotidiano.

En el año de 1815 realiza la serie gráfica titulada "Los Disparates" que consta de 18 grabados, lamentablemente esta serie no es publicada por su creador ya que Francisco de Goya fallece el 16 de abril de 1828 en la casa de los Fossés de l'Intendance en la ciudad de Burdeos Francia a la edad de 80 años.

2.2.- La influencia del pensamiento de la ilustración y el Enciclopedismo en el desarrollo temático de la obra de Francisco de Goya y Lucientes.

Como un breve esbozo histórico trataré de comentar la posible influencia del movimiento ilustrado en el desarrollo temático en la obra de Francisco de Goya, este movimiento es auspiciado en el S.XVIII que en repetidas ocasiones se le denomina «el siglo de las luces» debido a la gran efervescencia intelectual que se gesta en ese momento.

Las creaciones artísticas experimentan un proceso en su producción uno de los cuáles es usar y poner en equilibrio el uso de la razón como método deductivo, analítico y creativo sin dejar a un lado lo sensorial característica peculiar en los literarios, dramaturgos, filósofos, músicos, artistas, etc. Un problema que es tratado de mediar en esta época por medio del uso analítico de la razón es aclarar y establecer los límites entre fe y razón, todo ello sin negar la existencia de Dios, ya que la práctica de la fe es realizada con extremo fanatismo, en especial por los poderes eclesiásticos que cierran el paso a investigaciones de carácter científico.

El tratado de estos problemas llevarán a que el centro de estudio sea el hombre - como símbolo universal - por ser el que alberga y promueve estas situaciones; el hombre ocupa los temas principales en las investigaciones de carácter científico en las artes plásticas y en la literatura. Francisco de Goya tiene por conocimiento el tratado de estos problemas en el momento que tiene acceso a la corte del rey español Carlos III, donde los ilustrados contribuyen a dar forma a sus pensamientos por

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

medio de sus enseñanzas y debates en diferentes áreas del conocimiento y en especial por la guía intelectual del dramaturgo, poeta y actor de nombre Gaspar Melchor de Jovellanos.

El movimiento cultural denominado Ilustración es cultivado en las clases privilegiadas y su antítesis en las clases proletarias, la Ilustración trata de imponer el uso de la razón como método de juicio analítico en la multiplicidad de ideas y silogismos del hombre con la finalidad de crear una nueva forma de progreso, de vida y desmitificar lo esotérico e ignorante. La burguesía que es la clase económica en ascenso sobre el poder eclesiástico y monárquico es la que dicta y exige otro tipo de arte con referencia al que se maneja con anterioridad como son los temas mitológicos, bíblicos, etc., éste nuevo arte que exige la burguesía « es con el fin de reflejar su presencia y poder en un plano terrenal»¹.

Esta exigencia de la burguesía hacia las producciones artísticas la enjuicia Francisco de Goya en su lámina «Ni más, ni menos» (imagen 1) donde se aprecia como la burguesía trata de condicionar al arte a una simple función de esparcimiento y realizadora de dotes inexistentes de la vida real, llegando al grado de ser un arte anestésico para los sentidos, en vez de tener connotaciones políticas, humanísticas, estéticas, psíquicas, o problemas del ser.

De esta manera se percibe un altercado entre la burguesía y un arte con deseos de no ser subyugado a tales caprichos, éste último trata de tener un juicio lógico, deductivo en el cual lo sensorial ocupe un segundo plano con respecto a ellos, la intención de estas producciones artísticas es tratar de poner equilibrio entre estos problemas y la razón que pueden compararse « al abismo que existe entre el mundo de los sentidos y del pensamiento».²

1. Cristina Rodríguez, EL GRABADO Y SU TRASCENDENCIA, pag. 24

2. Adolfo Sánchez Vázquez, TEXTOS DE ESTÉTICA Y TEORÍA DEL ARTE, pag.15

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 1.
"Ni más ni menos"
Francisco de Goya
"Los Caprichos".

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Este tipo de problema lo tratará Francisco de Goya en su lámina No. 43 «El sueño de la razón produce monstruos»(imagen 2) de la serie gráfica «Los Caprichos» donde su objetivo es «desterrar vulgaridades perjudiciales y perpetrar con esta obra el testimonio de verdad» 3, y que es verdad para esta generación de artistas e ilustrados sino el discernimiento entre ignorancia, fanatismo, fe y razón. Francisco de Goya intenta al igual que los ilustrados contribuir a una homogenización social a través del uso de la razón ya que se piensa que el uso de esta dará pie a una conciencia humanística ante los diferentes goces estéticos.

En esencia el movimiento ilustrado pretende llevar el conocimiento y secularización de la cultura que en repetidas ocasiones es frenada por el poder eclesiástico y monárquico por intereses de diversa índole. El movimiento ilustrado trata de las innovaciones en las letras y progresos culturales que son considerados puntales en el campo del intelecto europeo por lo cual el S.XIII se conoce como «el siglo de las luces».4, refiriéndose a las luces del pensamiento que tratan de disipar las tinieblas de la ignorancia y barbarie, pensamiento corroborado por el escrito de Francisco de Goya que dice: « cuando los hombres no oyen el grito de la razón todo se vuelve visiones y tinieblas»5, al igual que lo dicen los proverbios de Salomón « ... los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza» 6 .

El movimiento ilustrado se ve reforzado con la aparición del Enciclopedismo que es en esencia la recopilación de filosofías e ideas sobre el gobierno, sociedad, religión , temas económicos y científicos. Su aparición es auspiciada por el filósofo Dionisio Diderot (1713-84) que

3. Enrique Lafuente
Ferrari, GRABADOS Y
LITOGRAFÍAS, pag. 12

4. ENCICLOPEDIA
TEMÁTICA, Historia de
Francia, pag. 407

5. Sigrun Pass-Zaldler,
CAPRICHOS, DESASTRES,
DISPARATES,
TAUROMAQUIA, pag 216

6. LIBRO DE LOS
PROVERBIOS DE
SALOMÓN, Cap. 1, ver 7

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

considera que es necesario hablar a la gente con el lenguaje de la verdad , por muy peligroso que fuera resultado, en su desarrollo colaboran los escritores y filósofos Voltaire, Rosseau , Montesquieu y el filósofo matemático y físico francés L' Ambert publicando la primera edición de la enciclopedia en 1751 y la segunda y última en 1772.

De ésta manera Francisco de Goya es influenciado por el cause del enciclopedismo y la ilustración que tratan de contribuir al desarrollo, a la búsqueda de la verdad y establecer los límites entre fe y razón , tal situación se percibe en los dibujos «Nouveux caprices» de Goya donde apostrofa e incita al uso de la razón a través del dibujo titulado «Divina razón no dejes ninguno»⁷. En esta lámina se aprecia una mujer que agita un látigo sobre una turba de lúgubres cuervos, esto personifica el predominio de la razón sobre la ignorancia y mediocridad.

Al igual que su dibujo « Lux et tenebris» de esta misma serie de dibujos donde se declara la esperanza de un nuevo horizonte encausado por un pensamiento ecléctico personificado por un haz luminoso que penetra en una caverna oscura dispersando a una turba de aves de mal agüero. Debe señalarse que Goya está totalmente persuadido por la idea de la denuncia de la irracionalidad «los vicios y errores que también conciernen a ser tema en el arte de la pintura y el grabado»⁸

Ya que en su época « la critica de las evocaciones de la irracionalidad y de los vicios humanos estaban reservadas generalmente a la poesía»⁹, de esa forma se puede decir que Goya tiende el fundamento para el comienzo de un arte evocador al juicio y a la denuncia, dominado por lo racional y por una estrecha vinculación con la realidad de una época. Denotándose en sus tres series gráficas de suma importancia que son «Los Caprichos» (1799), «Los Desastres de la guerra» (1810) y «Los Disparates» (1815), sin olvidar mencionar sus obras pictóricas donde la denuncia y el juicio social cobran voz y presencia.

7. Paul Lafond Nouveux,
CAPRICES DE GOYA,
pag 34

8. Aguilar Universal,
GOYA DE SANGRE Y
ORO, pag 130

9. Sigrun Pass-Zaidler,
CAPRICHOS, DESASTRES,
DISPARATES,
TAUROMAQUIA, pag 18

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

A pesar de la crítica y juicio de los problemas del hombre, Goya no los percibe con recelo sino al contrario, toma lo mejor de ellos para un desarrollo de sus ideas notándose en varias ocasiones en sus vastas series pictóricas y gráficas, de esta forma encuentra gran inspiración y agudeza analítica en diferentes obras de comedias, poesías, ensayos y fábulas donde el tema es el hombre y la denuncia de sus vicios y flaquezas, por ejemplo como con las escrituras del «Padre Feijoo, Torres Villarroel, Fomer o Moratín hijo» 10.

En esta misma línea Francisco de Goya no actúa con la irónica risa de Voltaire como lo hace en su poema épico La Henriade de 1723 que constituye una crítica al fanatismo religioso y las intrigas políticas, Goya en contra parte actúa señalando mordazmente lo fanático e irreflexivo y el torpe proceder del hombre ante su inclinación al vicio y su flaqueza ante él., sumándose a ello el embelesamiento del hombre ante sus pasiones, tornándose en un ser bestializado.

De espíritu rebelde y enigmático Goya no encuentra freno a sus denuncias ni juicios de los problemas de su época que dictamina a través de sus obras gráficas influenciado por la gran propagación intelectual de la Europa del S.XVIII donde él encuentra presencia artística a la par de la generación de escritores y poetas como lo son «Gaspar Melchor de Jovellanos, Jefferson, Condorset, Caldaso y Kaspar de Lavater, el Marqués de Sade, De Volta, Lavoisier, Pestalozzi y Cagilastro, de Hauderi, Fuselli y David.» 11

Francisco de Goya considera como tema de denuncia y crítica los vicios y conductas aberrantes el hombre ya que se debe mencionar que sus mayores logros es esta empresa lo constituye el uso de la gráfica y en especial por el uso del aguafuerte y el aguatinata, estas dos técnicas

10. Edith Helman EL
TRANSMUNDO DE GOYA,
Nota preliminar

11. Ibidem, nota
preliminar

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

encuentran un amplio desarrollo a partir de la revolución francesa encontrando un fuerte impulso por parte del artista italiano Giovanni Battista Piranesi (1720-88) considerado como uno de los mejores aguafuertistas del siglo, aunado a estas dos técnicas aparece la litografía, invención del alemán Alois Senefelder en 1798.

Esta breve descripción de la Ilustración y el Enciclopedismo es con el objetivo de ofrecer un panorama general de la posible influencia intelectual de éstas en la temática de sus series gráficas.

2.3.- BREVE ESTUDIO COMPARATIVO DE CIERTAS LÁMINAS DE "LOS CAPRICHOS" (1799), "LOS DESASTRES DE LA GUERRA" (1810) Y "LOS DISPARATES"(1815), SERIES GRÁFICAS DE FRANCISCO DE GOYA.

Las tres series gráficas realizadas por Francisco de Goya son las más importantes de su carrera artística y legado imprescindible para el arte y demás ciencias humanísticas por el tratamiento temático y la gran destreza técnica con las que son ejecutadas, sin descartar las demás series elaboradas.

La resolución de espacios donde coexisten personajes antropomorfos seres zoomorfos y figuras con perfil humano es a través de uso del aguafuerte y el aguafinta ambas técnicas calcográficas. El aguafinta en repetidas ocasiones es bruñido para dar la sensación de especialidad por medio de la luz adquirida a través del bruñido del aguafinta o resueltas por las diferentes cualidades del grafismo el aguafuerte o las líneas del buril.

Las series gráficas a las que me refiero son : "Los Caprichos" realizados y publicados en 1799 diez años después de la mención de Francisco de Goya como pintor de cámara del monarca español Carlos IV, esta serie consta de 80 láminas grabadas al aguafuerte, al aguafinta, buril y ruleta. La técnica del aguafinta la introduce Goya en España y su primer intento lo encontraremos en una reproducción

Libro de las imágenes: Crítica y Denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

de la pintura "Las Meninas" del pintor Diego de Velázquez.

Las medidas en General de las láminas son de 20 X 13 cm a excepción de la lámina No. 76 "Hasta su abuelo" (imagen No. 4), la lámina No. 7 "Ni así se distingue" (imagen 5) y la lámina "El Sueño de La inconstancia y la mentira" (imagen 6) todas ellas con la medida de 21.8 X 15.8 cm.

A grosso el móvil temático de los caprichos es la denuncia y crítica mordaz de la inclinación humana a los vicios, a las actitudes caprichosas, a los desvaríos de conducta, a los excesos del placer carnal, la manera de como el hombre se reduce a un bocado de pan ante el ofrecimiento de la praxis de estas acciones.

Se puede decir que la presente serie gráfica "Es una manera de ver al hombre y a su sociedad" ¹ ocupándose en particular de la crítica de sus vicios, sus flaquezas, sus fanatismos. La siguiente serie gráfica de importancia para el presente estudio y para el desarrollo de mi propuesta gráfica son "Los Desastres de la guerra" realizados en 1810, esta serie consta de 80 láminas de cobre grabadas al aguafuerte, aguatinta, ruleta y buril.

Los "Desastres" son denuncia de la invasión Napoleónica que sufre España en 1802; en esta serie Francisco de Goya no puntualiza como en los caprichos los vicios cotidianos, sino una denuncia de las cobardías y corrupciones políticas de los soberanos militares españoles y franceses de ese momento.

De igual manera se denuncia y se hace juicio de las crueldades, torturas, que son perpetradas por el hombre hacia el mismo hombre, la muerte desnuda como un cotidiano de la guerra, masas confusas y enloquecidas que actúan sin orden a causa del caos de la guerra.

1. Enrique Lafuente Ferrari,
Grabados y litografías,
pág.1.

Libro de las imágenes: Crítica y Denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 4
"Hacia su abuelo"
Enrique Lafuente Ferrari
"Grabados y Litografías"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 5
"NI ASI LA DISTINGUE"
Enrique Lafuente Ferrari
"Grabados y Litografías"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA



Imagen 6
"EL SUEÑO DE LA
MENTIRA Y LA
INCONSTANCIA"
Enrique Lafuente Ferrari
"Grabados y Litografías"

Libro de las imágenes: Crítica y Denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

La siguiente serie grafica de importancia para este comentatrio, son: "Los Disparates" que constan de 18 láminas de cobre grabadas al aguafuerte, aguafinta, buril y ruleta, sus medidas oscilan entre los 32 y 33 cm. X 20 o 22 cm.

La interpretación de la serie es de gran dificultad ya que sus enigmáticas escenas son producto directo de su fecunda imaginación enriquecida por imágenes de enigmáticos sueños del autor llegando a tener la calidad del signo

La unidad temática de "Los Disparates" puede ser la incoherencia inmanente de sus escenas pues se derivan directamente de los sueños y los pensamientos de Goya, en la plenitud de su sordera, de ahí el motivo de expresar contenidos mentales o emotivos de esta serie. (Imagen 7)

Se manejan diferentes fechas de inicio de esta serie pero las más convincentes son las que cita Enrique Lafuente Ferrari ² y Francisco Esteve Botey ³ que es la de 1815, la presente serie grafica es de difícil interpretación ya que nunca fue publicada por el artista y se carece de la más mínima explicación de los temas desarrollados así como de su orden de agrupación tal vez esta serie puede aludir al pesimismo de una realidad social de la España de Goya abrumada por la reacción y despotismo de la postguerra, pues hay que recordar la persecución de los grupos liberales encabezada por el rey español Fernando VII, en estas láminas se expresa el pesimismo a causa de la falta de esperanza en cuanto al progreso humano por medio del trabajo, la cultura y la razón.

2. Ibidem, p.381

3. Francisco Esteve Botey,
Francisco de Goya,
p. 160

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 7
"DISPARATE
MATRIMONIAL"
Enrique Lafuente Ferral
"Grabados y Litografías"

Libro de las imágenes: Crítica y Denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

Esta es una breve semblanza de las tres series gráficas que trataré de explicar que a manera de hipótesis y sin tener como objetivo grandes conclusiones la posible relación de aspectos formales con relación al tema de la denuncia y crítica de vicios y actitudes sin cordura con obras de otros artistas, pues hay que tener presente que cada obra y artista están dentro de un diferente momento histórico; la finalidad de este breve estudio comparativo es poner en evidencia ciertos parámetros formales que he utilizado en la realización de la serie gráfica de mi libro.

Previo a tratar las posibles similitudes, existe un dato de interés que se puede percibir dentro de la obra de Francisco de Goya, esta es la coexistencia e interacción de las clases sociales en la obra de Goya.

“La masa social en la obra de Goya adquiere una expresión plástica”⁴ es el personaje principal de sus temas protagonizando de esta manera diversos ciclos históricos, sociales y que en repetidas ocasiones son el soporte de triunfos o retrasos y lo que es máspreciado “La masa actúa como personaje único, personaje en su pintura y grabado como su agente colectivo”⁵

Como ejemplo aparece en la serie gráfica de la “Tauromaquia”, en las pinturas negras de “Los Aquelarres” (imagen 8); “El entierro de la sardina” (imagen 9), en la pintura de su casa de campo “Duelo a garrotazos” (imagen 10), “El Coloso” (imagen 11) por citar algunos ejemplos.

En estas interacciones de la masa social de su obra gráfica y pictórica se percibe una constante de misticismo, de esencia rural, de lo brutal que ello implica “saben a pueblo porque Goya era esencialmente

4. Gaspar López de la Serna,
Goya y su España, P.160.

5. Enrique Lafuente Ferrail,
Grabados y Litografías,
p.15

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA



Imagen 8
"AQUELARRE"
Aguilar Universal Goya
de Sangre y Oro, pp,
176.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 9
"EL ENTIERRO DE LA
SARDINA"
Aguilar Universal, Goya
de Sangre y Oro,
pp.176.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 10
"DUELO A GARROTAZOS"
Agullar Universal, Goya
de Sangre y Oro, pp
176

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 11
"EL COLOSO"
Aguilar Universal, Goya
de Sangre y Oro, pp
176

Libro de las imágenes: Crítica y Denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

pueblo" 6. La masa ya no aparece como en los cartones de tapiz, tan solo como una representación y maquillaje de la realidad. (imagen 12) ni como un "medio estético y narcótico" 7 hacia los sentidos pues a pesar de la gran magistralidad de la técnica no tienen el objetivo de una evasión de la realidad.

La masa social como protagonista en la obra de Goya da forma y presencia a su vasta producción artística ya que este personaje social tiene un peso histórico en acciones y cambios radicales como lo hace notar en sus series gráficas.

De esta forma pasaremos al tema de las posibles similitudes formales, donde Goya denuncia y critica acciones irracionales, avariciosas llenas de vicios, sodomescas y demás actividades que atenten en contra del físico y espiritualidad del ser datos similares encontramos en las pinturas y grabados de Hieronimus Bosch (1450-1516) que es denunciante de estas actitudes y en particular de lo viciado, efímero y vanal del paso del hombre por esta vida.

Hieronimus Bosch al igual que Goya denuncia de vicios y prácticas de su sociedad a través de la pintura y el grabado por ejemplo la pintura "El carro del heno" (imagen 13) donde se pone de manifiesto una fiesta rural donde la masa social es la parte esencial de la acción perdiendo el sentido real de la celebración dando paso a perversiones y deseos vanales.

En sentido metafórico la "Figura del heno" puede ser alusión al vacío espiritual de la gente que a la vez coexisten con seres revestidos de corazas, con formas blandas, plásticas y mineralizadas todas ellas interactuando en un plano terrenal tal vez dando alusión de que todos esos vicios y acciones aberrantes existen en la tierra además

6. Ibidem, p.2

7. Adolfo Sánchez Vazquez, Textos de teoría y estética del arte, pp. 259

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo Gascón



Imagen 12
"CARTÓN PARA TAPIZ"
Aguilar Universal, Goya
de Sangre y Oro, pp
176

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 13
"EL CARRO DEL HENO"
Bosch, Realidad,
Símbolo y Fantasía,
Ed. Sílex, Madrid,
pp,332.



Libro de las imágenes: Crítica y Denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

del vacío e integridad espiritual de parte de la gente que conforma esta celebración, pues en ella vuelcan todas sus pasiones, sus vicios y fantasías, formando de esta forma una unidad cualitativa en busca del mismo placer.

Otro elemento formal de Bosch y de Goya es la eminente descomposición de la forma, pues en sus composiciones es notoria la deformidad de rostros y figuras de los personajes, con el objetivo de personificar diversos vicios y estados mentales que llevan o son producto de acciones aberrantes.

Ello se puede notar en la pintura "Cristo llevando su cruz" de Hieronimus Bosch de 1564 donde se capta una deformación de los rostros de la masa que toma parte en este acto sumándose la escena formas zoológicas y antropomórficas.

Estas figuras llenas de violencia y desesperación obedecen al dinamismo de la escena representada; en Francisco de Goya esta deformación de la figura en las tres series gráficas citadas anteriormente, donde la mayoría de las escenas críticas o denunciantes son resueltas formalmente por medio de este recurso.

Esta resolución formal es el producto del uso de la fantasía, y del sueño que puede formar una fricción del resultado final de la obra artística ante los modelos y fuentes que datan de una realidad objetiva.

El uso de la fantasía es notorio en Hieronimus Bosch como en el tríptico "La tentación de San Antonio" (imagen 14) que en las escenas predominan seres deformes, en ocasiones revestidos de

Libro de las imágenes: Crítica y Denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 14
"La Tentación de San
Antonio"
Las Bellas Artes.
Arte Flamenco y Holandés
pp.304

Libro de las imágenes: Crítica y Denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

del sueño.

Esto se enriquece con la presencia de vuelos de peces, anfibios y demás formas naturales como fantasiosas que se puede decir que se elevan a la calidad de símbolo con respecto a los valores que se desea enjuiciar o encarar por ejemplo la vida ante la impureza o la antítesis del vivir.

La riqueza del uso de la fantasía se puede percibir en Francisco de Goya con la "Disparate de Tontos" (imagen 15) de la serie gráfica de los "Disparates" donde se aprecia un grupo compacto de toros en diferentes posiciones que caen de forma vertiginosa.

De igual forma se percibe en la lámina "Devota profesión" de Los Caprichos (imagen 16) donde las figuras de rasgos esotéricos flotan en el aire dando alusión a un acto esotérico y a lo oscuro de lo humano, sin embargo toda esta escena guarda relación con elementos terrenales, por ejemplo se aprecian unas pinzas arranca pezones muy utilizadas en actos de tortura y pena capital y un libro de edictos o sentencias.

Estas conotaciones de fantasía en los espacios, la denuncia, crítica y el juicio de vicios y actitudes opuestas a la razón, juntos conforman un rasgo formal en las composiciones de Francisco de Goya y Hieronimos. Esto se podría percibir en las obras de Pieter Brueghel (1525-1569) que recurre al uso de la fantasía, la deformación de la figura y el simbolismo, recayendo estos elementos en sus figuras multizoológicas, antropomorfas y finalmente humanas.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 15
"DISPARATE DE TONTOS"
Enrique Lafuente Ferral
"Grabados y Litografías"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 16
"DEVOTA PROFESIÓN"
Enrique Lafuente Ferrari
"Grabados y Litografías"

Libro de las imágenes: Crítica y Denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Todos estos elementos formales pueden ser con la finalidad de una simbolización, obsesión y crítica de la realidad de su época. Pieter Brueghel fustiga al igual que Francisco de Goya con su serie "Los Caprichos" los vicios y caprichos de su sociedad, este es el punto de atención de los tres artistas, que se vale de los elementos formales para representar o criticar lo viciado de sus costumbres, sus hábitos ociosos e irreverentes.

Estos asuntos son vistos con ojos satíricos y de juicio en su cuadro "El triunfo de la muerte" (imagen 17) donde se manifiesta el triunfo inapelable de la muerte sobre toda virtud, poder, ciencia y toda vida, percibiéndose en la escena diferentes torturas, vejaciones en el genocidio que penetra la muerte y su ejército. Esta pintura puede ganar alusión a las constantes brutalidades de las cuales son objeto las poblaciones invadidas.

Francisco de Goya realiza una serie gráfica donde en manifiesto la violencia y brutalidad de la invasión Napoleónica en España donde la tortura y el diferente tipo de muerte se ve a lo largo de las láminas expuestas, donde las oleadas de las elegantes tropas francesas se tornan vulgares y brutales violadores de mujeres, verdugos que torturan y ejecutan por placer.

Otro recurso figurativo de Goya es el uso del cadáver en esta serie para hacer alusión a lo brutal de la guerra, el fin de la vida y como símbolo de tortura y barbarie (imagen 18 y 19)

Cabe señalar que en los desastres de la guerra no son las tradicionales escenas de batallas donde se perciben hileras interminables de milicia o el pletorismo de la iconografía Napoleónica de monumentos y campos hermosos que hagan resaltar la gloria de la guerra.

Libro de las imágenes: Crítica y Denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

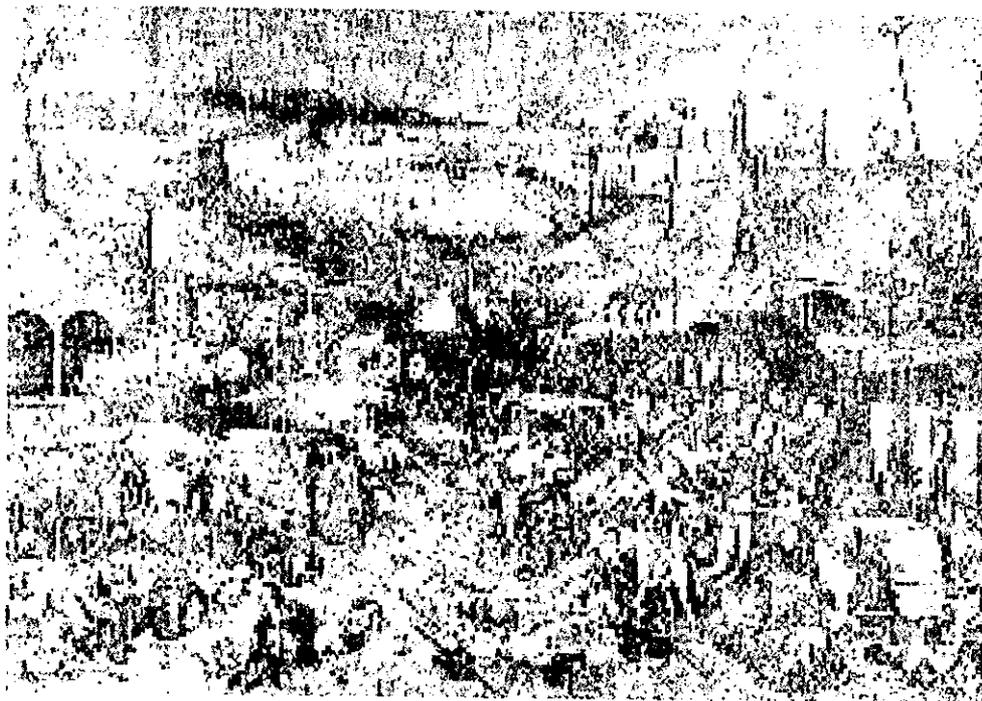


Imagen 17
"El triunfo de la muerte"
Las Bellas Artes,
Arte Flamenco y Holandés

Libro de las imágenes: Crítica y Denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

Todos estos elementos con el fin de simbolización , alusión y denuncia de una realidad de su época. Pieter Brueghel fustiga las indecentes prácticas de su sociedad al igual que Francisco de Goya con su serie "Los Caprichos" y en Brueghel se nota con su serie los de grabados "Las siete virtudes y los siete vicios".

De esta manera el centro de atención , de crítica y juicio de Brueghel y de Goya es la sociedad de su tiempo preocupados por denunciar y criticar sus irreverentes posturas que afectan el progreso y el vivir del hombre.

El motivo de este apartado es tratar de explicar que el tema del juicio, crítica y denuncia de la sociedad y el hombre ha sido una constante artística desarrollada por diferentes artistas.

La intención de Francisco de Goya, de Hierónimus Bosch y Pieter Brueghel con sus series pictóricas y gráficas pueden ser el denunciar y criticar todo lo que implique atraso racional y científico, aunque cabe señalar que cada uno pertenece a una época diferente por lo cual tienen diversos cauces y objetivos en sus críticas artísticas.

Sin embargo el móvil que les lleva a este quehacer intelectual es el hombre y sus posturas ante el vicio, maldad e ignorancia que los guía a cometer actitudes aberrantes en su sociedad, para su denuncia y crítica de ello, estos artistas crean su simbología y elementos formales para así alcanzar mayor parámetro en esta labor.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 18
"PARA ESO HABEIS
NACIDO"
Enrique Lafuente Ferrari
"Grabados y Litografías"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 19
"ESTO ES PEOR"
Enrique Lafuente Ferrari
"Grabados y Litografías"

2.4.COMENTARIO DE LA SERIE GRÁFICA «LOS CAPRICHOS» COMO MOTIVO DE REALIZACIÓN E IMÁGENES DE DENUNCIA Y CRÍTICA.

"«Capricho»: Idea o propósito que uno forma sin razón fuera de las reglas ordinarias y comunes, obra de arte en que el ingenio rompe con cierta gracia ó buen gusto, la observancia de las reglas antojo , deseo vehemente". 1 esta palabra viene de la voz toscana capricci y ésta a su vez de la voz latina caper: macho cabrío.

Estos deseos vehementes y fuera de lo común son los que atañen al hombre conduciéndolo a excesos , a pérdida de buena razón y cordura , es por eso que el artista Francisco de Goya se propone a denunciarlos en su serie de 80 láminas grabadas al aguafuerte y al aguatinata tituladas «Los Caprichos».

Esta serie es comenzada en el año de 1793 y el 6 de febrero de 1799 son anunciados para su venta. Las láminas que componen esta serie tienen por medidas 20 X 13 cm. grabadas con la técnica del aguafuerte utilizando dentro de ella el buril , la punta seca, ruleta y el aguatinata.

A grosso modo la temática predominante en esta serie gráfica se puede decir que alberga tres intenciones la primera puede ser «la sátira social cargada de violencia y sartres intencionales ,la segunda son los motivos del eros en diversas variaciones y la tercera es la preocupación de la brujería como inspiración demoniaca y como superstición primitiva opuesta a la razón».2

1. Abelardo Víctor, LOS
CAPRICHOS , LOS
DESASTRES Y LA
TAUROMAQUIA, p.23

2. Enrique Lafuente
Ferrari, GRABADOS Y
LITOGRAFÍAS, p. 12

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Por ejemplo la sátira social está representada en la lámina No. 55 «Hasta la muerte»(imagen 20) donde se aprecia una mujer anciana de cara apergaminada pensando que todavía cuenta con plenos dotes de belleza y seducción a pesar de su horrible apariencia a causa de los años transcurridos. A lo cual me permito citar los siguientes comentarios: «las mujeres locas lo serán hasta la muerte, esta es, cierta que se llena la cabeza de moños y carambas que le caigan, a esto no faltan gritones de los que procura atrapar...»³

Estos sartres no son propios de una determinada época ya que en la presente cultura estimula este tipo de fantasías que entre la más barata y común puede ser el fomentar el intento de detener los procesos naturales del deterioro físico del hombre, por ejemplo la calvicie, las arrugas en el rostro, mudar de color de piel, etc. Cayendo en repetidas ocasiones en la vanidad y soberbia, todo ello con el fin de no aceptar o no querer dar paso a un proceso inevitable que es la vejez y con ello la carencia de belleza por temor a no ser aceptados o no ser bien vistos y no ser el centro de atención «...hace muy bien en ponerse guapa son sus días, cumple 75 años y vendrán sus amigas a visitarla.»⁴

Esta sátira y crítica no es exclusiva de una persona o de una clase social en específico, sino es dirigida al hombre - en término universal - ya que en grupo conforma una unidad en la sociedad que es dividida en las diferentes clases sociales que conocemos. Esto lo podemos encontrar en la crítica hacia la clase aristocrática en la lámina No.50 «Las Chinchillas»(imagen 21) lámina en la que se aprecia a un par de individuos que están sentados en posición ociosa, encorazados los cuerpos y sus cabezas - símbolo de raciocinio que están cerradas con candado mientras son alimentados por medio de una cuchara que sostiene en su mano un sombrío personaje que tiene un par de orejas

3.Edith Helman, EL
TRANSMUNDO DE GOYA.
p. 224

4. Francisco Stevey
Botey, FRANCISCO DE
GOYA Y LUCIENTES, p.
267

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 20
"HASTA LA MUERTE"
Enrique Lafuente Ferrari
"Grabados y Litografías"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 21
"LAS CHINCHILLAS"
Enrique Lafuente Ferrari
"Grabados y Litografías"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

como de burro.

En esta lámina, Francisco de Goya nos comenta: «si el que más trabaja es el que menos goza, tiene razón es mejor holgar»⁵, ello se refiere a los haraganes que se entregan a la superstición y vanidad cerrando con candado su entendimiento a cualquier voz de consejo y sabiduría, mientras los alimenta groseramente la ignorancia.

Acerca de esta estampa puede que exista relación con la lámina No. 72 «Mejor es holgar»(imagen 22) que es el tema donde la gente con holgura económica y hasta mental se entrega fácilmente a todo tipo de vicios aunado a la falta de interés de cultivarse intelectualmente, de ahí el nombre de chinchilla, porque este es un animal que habita en la montañas y su única función es dormir y comer sin aportar nada.

Por ello Goya apostrofa lo siguiente «el que no oye nada, ni sabe nada, ni hace nada pertenece a la numerosa familia de las chinchillas que nunca ha servido de nada»⁶ y eso podría aplicarse a cualquier clase social pues el móvil del discurso es la denuncia de la ociosidad.

Por ello es que Francisco de Goya había planeado titular esta serie gráfica con el mote «Idioma Universal» pues la temática desarrollada son problemas que atañen al hombre desde cualquier época, es por eso que en esta serie y en las contiguas el tema será el hombre y la universalidad que con ello representa.

Goya se ocupa en particular de criticar y denunciar vicios, pecados, vanidades y flaquezas del hombre que se pueden encontrar a lo largo de sus diferentes obras gráficas, pues estas láminas adquieren el símbolo de universalidad debido al tratamiento y denuncia de estos particulares, que siguen vigentes ya que el alcance moralizador y

5. Ibidem,p. 268

6. Ibidem p. 268

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 22
"MEJOR ES HOLGAR"
Enrique Lafuente Ferrari
"Grabados y Litografías"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

satírico de Los Caprichos es claro por parte del artista que dice: «en esta obra de caprichos resuena el eco de la razón que pretende desterrar vulgaridades perjudiciales y perpetrar con ello el testimonio sólido de la verdad.»⁷

Este llamado a la razón como medio desterrador de vicios es depuesto en su lámina No 43 «El sueño de la razón produce monstruos» (imagen 23) donde aclara que el motivo de esta serie es el denunciar y tratar de corregir ridículas preocupaciones que la razón repudia como la superstición, la ignorancia, el gobierno despótico, la codicia que una vez desatándose el hombre de estos oprobios puede aspirar libremente a la libertad y el progreso.

El objetivo de esta serie gráfica me ha motivado en la realización de mi obra gráfica, tratar de ver al hombre y la sociedad desde un parámetro crítico lo más amplio posible, para así ofrecer un diálogo sobre estos temas. En los caprichos se puede percibir una constante visual que va y viene en los personajes, esta constante puede ser la descomposición de la forma para una mejor ejemplificación del vicio o capricho que se desca representar.

La deformación y las pasiones humanas son de interés para los artistas filósofos, poetas, etc. Del S.XVIII - al igual que los de este siglo - por ejemplo la publicación en 1775 - 78 de las teorías fisonómicas de Johan Kaspar Lavater (1741-1801). Estas teorías eran el tema de conversación entre las gentes ilustradas de ese siglo, a grosso modo estas teorías están en función de intentar descubrir o indagar en el carácter de una persona a través de sus rasgos físicos y el deducir que la alteración de los mismos es persistencia de alguna pasión o de algún vicio perturbador.

7. Abelardo Víctor,
CAPRICHOS, DESASTRES
Y TAOROMAQUIA. p.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo Garza



IMAGEN 23
"EL SUEÑO DE RAZÓN
PRODUCE MONSTRUOS"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Es probable que Francisco de Goya conociera estas teorías pues Lavater supone que puede existir una estrecha relación natural entre las cualidades físicas y espirituales y estas son abordadas por Goya en diversas imágenes de los caprichos. Algunos puntos de vista respecto a estas teorías fisonomistas que Goya trata en su serie gráfica son las siguientes: «nada afea tanto al hombre como el vicio y nada le hace deforme como la perversidad».8, esto es un tema bastante amplio que como sugerencia se puede encontrar en la lámina «Y se le quema la casa» (imagen 24), No. 45 «Mucho hay que chupar» (imagen 25), No. 56 «Trágala perro» (imagen 26)., por mencionar algunas.

El motivo de citar estas láminas es por la temática que personalmente realizo en mis imágenes gráficas estos vicios que deforman a la gente, que trascienden la verdad de lo real, ofuscando el cerebro ante el raciocinio elemental.

Otro punto importante que dice Kaspar Lavater es: «La armonía entre la belleza moral y la belleza física se establece sobre una sólida base constante» 9 , exactamente este tipo de armonía se toma transgresión en el momento en el que el hombre adopta estos vicios, se bestializa radicalmente con el fin de practicar estas situaciones.

Con tinte moralista y crítico de una realidad objetiva, denuncia cuantas veces se recurre a la bestia de la violencia para obtener lo deseado o la hábil seducción para reducir al hombre a un bocado de pan, ante los deseos corruptibles visualizados y así obtener lo anhelado.

En la serie de «Los Caprichos» Francisco de Goya reitera en varias ocasiones que su deseo es desterrar vulgaridades perjudiciales para el

8. Ibidem ,p.38

9. Ibidem, p.39

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA



Imagen 24
"Y SE LE QUEMA LA
CASA"
Enrique Lafuente Ferrari
"Grabados y Litografías"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 25
"MUCHO HAY QUE
CHUPAR"
Enrique Lafuente Ferrari
"Grabados y Litografías"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 26
"TRÁGALA PERRO"
Enrique Lafuente Ferrari
"Grabados y Litografías"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

hombre y de esta manera contribuir al triunfo y solidificación de la verdad. Al igual que Kaspar Lavater comenta en el prefacio de su texto de fisonomía que su deseo es mostrar en conjunto y en cada parte de nuestro ser la sabiduría de Dios y su bondad, convencerles que en el hombre todo es expresión, verdad, revelación, llaves de sus facultades presentes y futuras.

Puedo comentar que en estos dos eminentes personajes se puede percibir la lucha por que la verdad y el uso de la razón prevalezca sobre todo tipo de conducta aberrante, violenta, ociosa, etc., connotaciones propias del movimiento ilustrado y enciclopedista, poniendo en plancha de disección al mismo «hombre» porque es él que contiene todo tipo de vicios y virtudes y por lo tanto él es el motivo de estudio.

Ahora quisiera citar un poco del contenido de mi obra gráfica con respecto a estas intenciones de Francisco de Goya y los comentarios de Lavater; no sin antes clarificar que conozco mi postura artística frente a estas dos figuras inefables del arte y la literatura, acepto la influencia que ejerce esta serie gráfica sobre la producción de mi obra.

Para Francisco de Goya el motivo principal de la realización de la serie «Los Caprichos» es con la finalidad de desterrar vulgaridades y vicios de la sociedad aunado al deseo de implementar el uso de la razón en la vida cotidiana, para un mejor desarrollo social e individual, que en mi propuesta gráfica no es el punto principal.

Las imágenes de mi propuesta artística las he realizado con una perspectiva totalmente crítica y denunciante sin la intención de erradicar vicios personales o de la sociedad puesto que cada uno sabe y elige como vivir, actuar o responder ante las más diversas acciones, las imágenes son elaboradas exclusivamente para tratar de crear una reflexión por parte del espectador, emitir un juicio de época en el cual

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

todos estamos inmersos pero muy pocos tratan de tomar conciencia de la propagación y hábitos de vicios, violencia y ocio y sus inmediatas consecuencias.

Y por último crear un testimonio crítico de conductas, vicios y demás acciones aberrantes de la presente sociedad encaminada hacia un fin de siglo y de milenio. El otro punto que trato de realizar en mi obra sin perder de vista a la temática de la serie de «Los Caprichos» es el de denunciar abiertamente las estupideces que se cometen a diario en la sociedad en general y sus problemas, mismas que adquieren universalidad.

Por ejemplo la serie de «Los Caprichos» las conductas viciadas se tornan en hábitos cotidianos, en paradoja, al igual que en este tiempo todo lo disparatado y viciado es visto con excelentes aprobaciones por la mayoría de las gentes y aparatos gubernamentales, como bien podría ser citado el siguiente ejemplo.

En la España del S.XVIII durante el reinado del Rey Carlos IV todos los intelectuales, ilustrados o gente que tuviera por interés el cultivo de la razón , por medio de la cultura es perseguido, ajusticiado o desterrado bajo el pretexto de poder significar un peligro para la vida monárquica. Esto queda registrado por la serie de grabados que Francisco de Goya implementa en la serie de «Los Caprichos» como la imagen No. 23 «Aquellos polvos» (imagen 27) donde se puede ver a una sentenciada por el santo oficio español profesar estas ideas intelectuales en favor de llevarlas al pueblo ignorante a lo que comenta Goya:

«A una mujer de honor, que por una friolera servía a todo el mundo tan diligentemente, tan útil, tratarla así, mal hecho» 10. Esta ambivalencia no queda de parada ahí sino prosigue en la lámina No. 24 «no hubo remedio» (imagen 28) donde es la misma intención de presentar al

10. Francisco Esteve
Botey. FRANCISCO DE
GOYA, p. 265

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 27
"AQUELLOS POLVOS"
Enrique Lafuente Ferrari
"Grabados y Litografías"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 28
"NO HUBO REMEDIO"
Enrique Lafuente Ferrari
"Grabados y Litografías"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

espectador a una mujer enjuiciada por no tener con qué apelar su libertad como dice el texto de la Biblioteca Nacional. «encorazada era pobre y fea. ¿Cómo habría de haber remedio»¹¹

Tal vez forzando un poco el comentario estas injusticias de parte del santo oficio español de sentenciar a muertes atroces a centenares de presos políticos, intelectuales, trabajadores, etc. A causa de justificar su eficacia como guardián de la religión y de paz condena a todos menos a los que realmente deberían de serlo empezando por ellos mismos.

A lo que quiero llegar es a que en este tiempo ya no existe santo oficio sino están los diferentes *corpus* gubernamentales que se preocupan en cuidar y solapar a los criminales, hurta y castiga que a la gente que no tiene nada que ver con ello. Pagando estos últimos con creces las acciones de los solapados. Estos infortunios y disparates son los que trato de desarrollar en mi obra gráfica, puesto que no puedo estar ajeno como Artista ni mucho menos tratar de producir un arte anestésico a los sentidos donde limite la imaginación y la auto interpretación del espectador.

En la obra de Francisco de Goya se puede notar que es tiempo de una Europa convulsiva y una España en crisis ¿Cómo poder quedarse al margen de esos hechos? por eso lanza como un grito lacerante de vuelta a la razón, sobre las conversaciones aberrantes y vanales en esta mordaz serie de «Los Caprichos». Por último otro dato que también es similar en la producción gráfica de Francisco de Goya es el recurso de la deformación, tal vez para el arte moderno o contemporáneo no sea ya de gran asombro este medio de potencia expresiva, pero para el siglo de Francisco de Goya hay más que decir.

11. Edith Helman, EL
TRANSMUNDO DE
GOYA, p. 264

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

En ese momento se daba mucho la transición del arte Rococó a un arte Romántico , por lo cual los estándares de belleza son del todo idealizados partiendo de la armonía de los rostros y de los cuerpos para así dar una apariencia de una bella realidad conocida a través de una imagen pictórica.

En el caso de Francisco de Goya alberga en su intención darle un carácter satírico y denunciante a sus imágenes, por lo cual implementa el uso de la deformación, la distorsión de la figura tratando de desmitificar lo supuestamente bello ante una realidad concreta que es la abundancia de vicios, flaquezas y demás que se escudan detrás de esas figuras «bellas» que son extracto de la realidad.

De esta manera parte de una belleza convencional para ingresar al camino de la deformación característica de sus obras; al igual que lo traté de señalar en el previo apartado a este, diversos artistas emplean este medio expresivo en sus obras como Jerónimo Bosch, Pieter Brueghel, Tiepolo, James Ensor, etc.

Francisco de Goya Tiene como característica una agudeza analítica de lo social, de lo espiritual del personaje, obrando de esta manera como invento de nuevas y variadas formas de acuerdo al tema y ya no como un copista servil. Esta supuesta «transgresión» a los cánones ideales y bellos de la figura, se puede decir que se eleva a la categoría de signo llevando de esta forma a una continuidad estrecha entre la realidad conceptual representada por medio de la imagen y la realidad objetual , porque de esta última parte toda relación con el concepto de sátira, caos y vehemencias que es el común denominador de esta serie.

Este concepto tardará un poco mas de tiempo en ser asimilado, puesto

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

que el artista Leonardo Da Vinci en su tratado de pintura, comenta que «el pintor deberá de dibujar la figura por la regla de la verdadera y bella proporción» 12; pero más tarde el mismo Leonardo comienza poco a poco la integración de esta deformidad en sus obras, por ejemplo en el ensayo de cabezas grotescas que considera en su momento una fisura en el interior de la bella armonía a pesar que la finalidad de Da Vinci y Goya son distintas.

Otra connotación que es necesario mencionar es que en Francisco de Goya lo grotesco, lo deforme, es una belleza convulsiva, como también lo comenta Ortega y Gasset « los caprichos es la primera obra de Goya de la que paradójicamente puede decirse que es deliciosamente fea» 13.

Referirse a «Los Caprichos» como una obra fea, es por la imagen de sus protagonistas que adoptan deformaciones, en varias ocasiones se tornan figuras zoomorfas, pasando desde la sátira hasta lo horrible del cotidiano, denotado en sus rostros y actitudes , todo ello con el objetivo de personificar el vicio o el capricho.

El implemento de la deformación y lo grotesco de las figuras se puede percibir la basta imaginación que encuentra ensanche en la obra gráfica de los caprichos. A manera de comentario estas formas distorsionadas, grotescas son el común denominador en mi producción gráfica, tratando con el uso de ello, de hacer notar el estadio psíquico - físico del personaje representado, igualmente para las diversas situaciones cotidianas que deseo denunciar y criticar en mis imágenes.

En este mismo contexto me permito citar una influencia aledaña en mi producción gráfica de esta serie que es la del artista mexicano Melecio Galván (1946-1982) con algunos de los dibujos de su serie «Militarismo

12. Lella Driben,
MELECIO GALVÁN EL
ARTISTA SECRETO, p. 22

13. Anton Dietrich,
GOYA: DIBUJOS, p.10

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

y Represión» en la cual se apostrofa claramente las aberraciones políticas, las mezquindades y avaricias gubernamentales y de sus aparatos de seguridad nacional.(imágenes 29 y 30)

A parte de la guía temática por parte de Melesio Galván retomé algunas resoluciones dibujísticas con la finalidad de hacer énfasis en los asuntos perjudiciales que deseo denunciar, que en el mismo tenor que Francisco de Goya llevan hasta la última consecuencia la deformación de la figura, no hay límite en cuestión de la crítica y denuncia. Es por ello que consideré la aceptación de esta influencia por parte del artista Melesio Galván porque no se va fuera del contexto de denuncia y crítica de las conductas aberrantes por parte de la sociedad y de sus *corpus* gubernamentales al igual que Goya en su serie «Los Caprichos»

Al contrario del motivo y fin del artista Francisco de Goya de realizar esta serie con un sentido moralizante y de exhortar a hacer uso de la razón como modo de vida y con ello contribuir al triunfo de la verdad sobre la brutalidad e irracionalidad del hombre, mi motivo es tan solo demostrar cuanta brutalidad, lascivia, engaño, vicios, muerte y demás acciones y hábitos aberrantes puede contener una sociedad sumergida en el conformismo, en el ocio, en la violencia, la ineptitud e indiferencia.

Con el único motivo y placer de refregar en el rostro estas actitudes para si se desea - por parte del espectador - se conlleve a una reflexión propia o comunal. No esta por demás criticar estas actitudes aberrantes adoptadas por los ciudadanos y gobernantes para que no se olvide como aclara Francisco de Goya en la serie de «Los Desastres de la Guerra» dejo esta obra como testimonio de verdad para decirle los hombres por siempre ¡que no sean bárbaros!

Este es mi único, placer artístico, el denunciar y criticar toda actitud del hombre que sea opuesta a la razón y al progreso.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

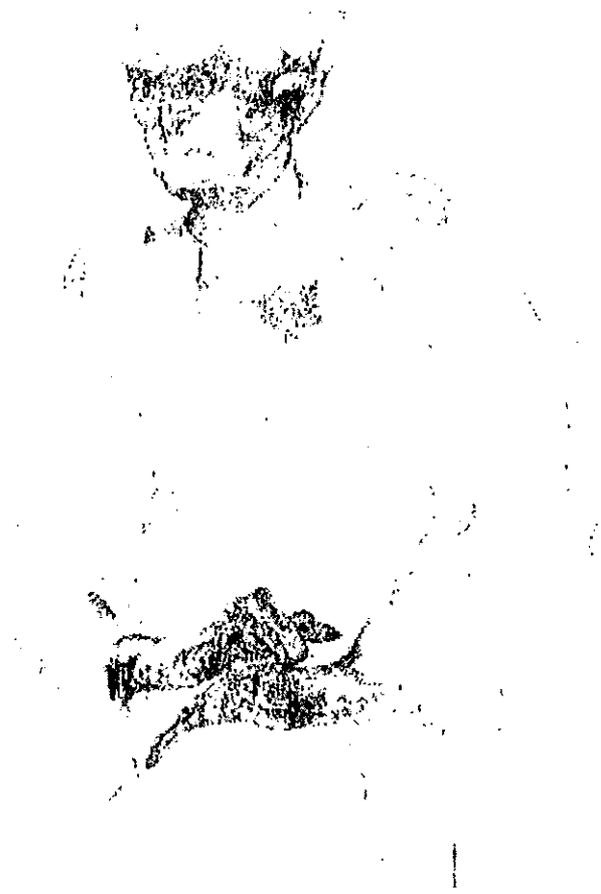


Imagen 29
Lella Driben, Meteclo
Galván, El artista secreto

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 30
Lelia Driben, Meteclo
Galván, El artista secreto

CONCLUSIÓN

El motivo del breve estudio de las obras gráficas de Francisco de Goya es por la importante trascendencia que se hace presente en la realización temática y gráfica en la producción de imágenes de mi libro de artista que estoy proponiendo.

Esta trascendencia se denota a lo largo de la serie de imágenes que muestro, como ciertas resoluciones técnicas en la utilización del aguafuerte y el aguatinta como también lo es en resoluciones formales. Por ejemplo como lo he señalado la deformación de la figura es una constante en la obra gráfica de Francisco de Goya con el fin de denunciar la condición físico - psíquicas del personaje o diferentes conductas opuestas a la razón.

En mi producción gráfica encontramos la misma constante, deformato la figura con el objetivo de criticar y denunciar el estado psíquico del personaje, sus vicios, su inconformidad y violencia, entre otros tantos particulares del cual son portadores u objeto de ella.

Esto se denota en el desfile de imágenes de corte social que tiene cita en las de esta serie en ella se perciben religiosos corruptos que embelesan a la gente con doctrinas que seleccionan para su mezquina convivencia. También se puede encontrar en mi serie gráfica seres llenos de capricho, de avaricia de poder, de gula espiritual, de inconformidad, de necedad e ignorancia que con el paso de secuencias gráficas pasan de la individualidad a un amplio plano social encontrando una mayor amplitud en su capricho.

Cabe señalar que la serie gráfica de «Los Caprichos» de Francisco de Goya son resultado de un análisis de su sociedad y su tiempo en mi

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

serie gráfica es un análisis social del movimiento histórico del cual soy testigo, como lo es el final de siglo y de milenio, la decadencia total de las sociedades a nivel mundial, la propagación del vicio y actos sodómicos que son vistos con beneplácito por la mayoría de la gente y aparatos gubernamentales, la tibieza mental y espiritual de la humanidad, etc.

Por lo cual consideré de suma importancia retomar los asuntos caprichosos de Francisco de Goya, ya que ellos contienen la esencia temática que necesito para una serie crítica y denunciante de este tiempo. A pesar de los siglos que separan a la serie gráfica de Francisco de Goya con este final de milenio, estos caprichos denunciados no han perdido su universalidad y fuerza crítica, pues son producto del análisis del hombre y su sociedad y estos nunca dejan de evolucionar.

3.1 MOTIVO DE LA REALIZACION DEL LIBRO DE LAS IMAGENES CRITICA Y DENUNCIA DE ASUNTOS COTIDIANOS Y CAPRICHOSOS.

El motivo de la realización de este libro de imágenes es con la finalidad de crear un acervo de imágenes críticas y denunciante en torno a la sociedad de este fin de siglo y de milenio este motivo lo pude encontrar en la serie gráfica «Los Caprichos» creación del artista Francisco de Goya y Lucientes.

En "Los Caprichos" la finalidad de Goya es exhortar al hombre a hacer uso de la razón como modo de vida y con ello contribuir hacia una posible victoria de la verdad sobre la ignorancia y barbarie de la sociedad.

Las imágenes realizadas por mi, no son con un sentido regenerador, ya que su finalidad es denunciar y criticar las aberraciones de conducta humana que en variadas ocasiones se tornan en vicio, hábito o desembocan en actitudes caprichosas de las cuales nadie esta exento de tenerlas ó desarrollarlas, imágenes con el sentido de exponer ante la vista del espectador estas conductas para que si el desea pueda realizar una reflexión acerca de su entorno social e individual con la finalidad de recordar que la vida no todo el tiempo es y será llena de complacencias, promesas y satisfacciones.

Las imágenes que componen este libro son la continuación de un proyecto denominado «Imágenes críticas y denunciante» que realicé en el transcurso de la carrera de Artes Visuales. En las cuales traté de denunciar las sucias y mezquinas conductas del humano *Versus* el mismo hombre.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Esta serie es realizada en láminas de zinc, aluminio y fierro de múltiples formatos con las técnicas calcográficas del aguafuerte aguainta, azúcar, barniz blando y punta seca, en las cuales el recurso evidente del cadáver -los cortes anatómicos de humanos y de animales-, así como elementos de uso cotidiano, es con el fin de enfatizar la denuncia, el repudio al fanatismo, a la ignorancia a la mediocridad y en especial a la muerte en sus múltiples variantes. Imágenes 29, 30 y 31.



Imagen 29
"DESPUÉS DE TODO EL
MORIR SE HA VUELTO
PARTE DEL CONSUMO
COTIDIANO"
90 X 70 cm.
Aguafuerte, azúcar
sobre fierro.
1997

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 30.
"PLACER Y OBLIGACIÓN,
ABORTADA"
45 X 35.5 cm.
Aguafuerte , aguafinta
sobre fierro
1997

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 31.
"CEREBRO QUE NO
PIENSA, CORAZÓN QUE
NO SIENTE"
Aguafuerte, azúcar,
betún , aguafinta sobre
zinc.
56X30
1996

De la misma forma esta serie se complementa con otra serie de dibujos sobre el tema de la muerte, la necrofilia, donde el común denominador entre estas series es el uso extenuante del cadáver, signo que lo he seguido utilizando hasta este momento en la serie de imágenes que integran el presente libro.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

El cadáver se hace patente en las láminas de toda la serie del presente libro de imágenes considerándolo como un resultado de la violencia intensificada en todos los ámbitos sociales. También lo he considerado como un signo de denuncia de una sociedad hedonista y poco comprometida, denuncia de un mundo que trata de evitar al enfrentamiento ante el dolor, la soledad, la muerte, lo vanal a sus condiciones espirituales vanas, vacías poco cultivadas ó fundamentadas.

La continuidad de las investigaciones previas me ha dado nuevas connotaciones en la interacción de estos asuntos cotidianos y caprichosos que conllevan a un atolondramiento del humano ante su historia pasada y la que forja en cada decisión del presente; la falta de atrevimiento de encararse con sus vicios, flaquezas y temores los cuales ve reflejados en otros pero que jamas deseará verlos en si mismo.. como ejemplo esta el cadáver

Esto es considerado como estética tóxica a los sentidos por la gente que no desea visualizar imágenes críticas y denunciantes, ver personificados los vicios a los que tanto rehuye en la última forma de fuga visual de la realidad, que es el arte.

En la realización de la presente serie el gusto de denunciar y criticar se personifica por medio de la deformación de las figuras y esto en reiteradas ocasiones no es visto con agrado por las masas medias, ni por el burgués, ni por el humilde ya que la gran mayoría de ellos están condicionados en su formación cultural para percibir un arte anestésico a los sentidos ó bien agradable a la vista y no imágenes grotescas, deformadas y que den libertad a múltiples interpretaciones.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Todo ello con la finalidad de dar forma visual a la crítica de posturas caprichosas y vicios cotidianos elevados al rango de necesidad ó hábito en una sociedad pre-industrializada, percatarse que «El sueño de la razón» (lámina 43 de los Caprichos de Goya) no sólo produce monstruos sino que descubre la esencia de la realidad y ello conlleva el intentar hacer reaccionar al hombre de sus conductas vanales, violentas y de falta de razón hacia un destino irrevocable.

Para ello he tratado de realizar un breve análisis de «Los Caprichos» de Francisco de Goya ya que esta serie la considero una efectiva y directa denuncia y crítica de las conductas cotidianas que implican aberración, vicio o capricho

3.2 DESCRIPCION DE LAS TECNICAS QUE CONTIENEN LAS LAMINAS DEL «LIBRO DE LAS IMAGENES:CRITICA Y DENUNCIA DE ASUNTOS COTIDIANOS Y CAPRICHOSOS.»

El «Libro de las imágenes» consta de 20 láminas de las cuales 19 son realizadas en aguafuerte, aguatinta y azúcar y una con la técnica de la punta seca.

Nueve grabados son realizados sobre lámina de fierro con dimensiones de 28x21 cm. ,10 láminas son realizadas en lámina de zinc, seis de ellas con dimensiones de 28x21 cm. dos con medidas de 22.3x22.3 cm. una de 16.5x11 cm. otra con medidas de 12.5x10.8 cm. y la última de zinc de 28x12 cm. y finalmente una lamina de aluminio con medidas de 21x30 cm.

El empleo de estos diversos materiales es por la diferente calidad de línea que se puede lograr en cada uno, por ejemplo la utilización de la lámina de fierro en esta serie es por la calidad de línea que se puede lograr puedo decir que las líneas trazadas con la técnica del aguafuerte tienden a expandir mas de lo trazado con la punta de acero ó bien el contorno aparece en ciertas ocasiones con un borde irregular. (Imagen 32).

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 32
Resultado del
aguafuerte sobre
lámina de fierro,
retocada con punta
seca.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

Esto da como consecuencia diferentes calidades de línea sobre la lámina que en repetidas ocasiones es impredecible; en cambio esta técnica aplicada en laminas de zinc el control de la línea es en cierta manera predecible y controlable ya que la aleación del metal es más fina y suave permitiendo realizar un trabajo de línea minucioso en comparación a la Lámina de fierro (Imágenes 33 y 34)



Imagen 33
Aplicación del barniz
de aguafuerte en una
lámina de zinc.



Imagen 34
Lámina de zinc,
grabada al aguafuerte,
de la presente serie.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Por estos resultados técnicos es que utilizo estos diferentes materiales, tal es el caso de las nueve láminas de fierro que aprovecho lo inesperado de la situación lineal con el objetivo de establecer un parámetro deformativo de la figura del vicio personificado, lo grotesco que implica esta deformación de la figura dentro de mis imágenes gráficas, ello es con el objetivo de una mejor personificación del deseo o del vicio que deseo denunciar o criticar, por ejemplo, esto lo podemos encontrar en la lámina titulada «Capricho de inconformidad». (Imagen 35).



Imagen 35
"El Inconforme"
28 X 21 cm.
Aguafuerte,, aguafinta y
azúcar sobre fierro.

En esta lámina se puede apreciar un personaje sentado sobre una superficie que no es especificada en su totalidad dando a entender que es un paraje donde reina la inopia y la confusión inclusive en esta lámina no se acepta más personaje que él, pues en este mismo se trata que se albergue toda la convulsión del tema.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

En este personaje se utiliza una nutrida grafía de diferentes calidades de líneas otorgadas por el empleo del aguafuerte y del azúcar (imagen 36, 37 y 38) tratando que ello ayude a un mejor entendimiento de lo convulsivo del personaje y del tema pues estos dos tipos de grafías en reiteradas ocasiones determinan dinámicas atmósferas dentro de la imagen o bien circulan dentro de los ropajes, anatomías o espacios dando en ciertas ocasiones sensaciones ásperas y convulsionadas.



Imagen 36.
Aplicación del azúcar
en una de las láminas
de la serie.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 37.
Aplicación del barniz
para la técnica del
azúcar.



Imagen 38.
Aplicación total del
barniz de azúcar sobre
una lámina de zinc.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Por ejemplo en las láminas de Francisco de Goya se puede denotar tensiones en la imagen a causa de los diferentes grafismos de aguafuerte que contribuyen a reafirmar la personificación del capricho a denunciar, estos grafismos se pueden apreciar en el interior de la figura o bien como resolución de espacio de la escena.

Este grafismo se percibe en la lámina No. 10 "Ensayos" de la serie de «Los Caprichos» (imagen 39) donde las figuras que existen en la escena contienen esa tensión lineal descrita anteriormente, creando ritmos, tensiones y texturas, señalando partes flácidas o extremidades con cierta dureza y tal vez donde puedan existir estructuras óseas.



Imagen 39.
"Ensayos"
Enrique Lafuente Ferrari,
"Grabados y Litografías"

«En este caso la línea se concreta gracias a un procedimiento de continuidad y suspenso alternados, que otorga a la imagen una impresión de movimiento necesaria para imprimir mayor realismo a lo dibujado»(1) y también se puede decir a lo representado, pues es una herramienta esencial para expresar una realidad digerida y propuesta por el mismo artista.

En mis imágenes gráficas el soporte visual de ellas es resuelto por medio del grafismo de aguafuerte dentro de las figuras y en repetidas ocasiones en el espacio, ó bien en ambos, es decir en donde tenga interacción la figura con el espacio.

Esta resolución de forma y espacio por medio del aguafuerte se ve enriquecida por la aplicación de la técnica del aguatinata que en reiteradas ocasiones cumple el cometido de resolver el espacio en torno a las figuras representadas y en ocasiones esta aguatinata se introduce en la figura para modelar ó con el fin de integrarse al fondo

Otro motivo del empleo del aguatinata obedece a la necesidad de crear cierta tensión ante el ímpetu del grafismo del aguafuerte y la atmósfera pasiva y profunda del aguatinata que pre domina en mis imágenes.

Estos comentarios los puedo relacionar en la mayoría de las láminas de mi libro, por lo cual puedo tomar el ejemplo de la lamina «No nos encontramos» donde la necrodulia y lo grotesco de las figuras antropomorfas realizadas con la técnica del aguafuerte contrasta con la pasividad y oscurantismo del aguatinata del fondo. (imagen 40)

1. Lella Dilben, MELECIO
GALVAN, EL ARTISTA
SECRETO, p. 26



Imagen 40.
"¿Dónde nos
encontramos?"
28 X 21 cm.
Aguafuerte y Aguatinta
sobre zinc.

A manera de comentario esto se puede notar en Francisco de Goya en la lámina «La Lealtad» de la serie de «Los Disparates» en la cual la atmósfera de la escena recae en el empleo del aguafuerte dando un ambiente enigmático que puede acentuar la pobreza de espíritu de los personajes en escena.

«El implemento del aguafuerte produce como un efecto de llenado pictórico»(2) (imagen 41 y 42) dentro de la escena creando diversas texturaciones ante el aguafuerte.ganando en repetidas ocasiones fuerza expresiva dentro de la certeza de una representación ilusoria o apegada a la realidad.

2.íbidem.p.31.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

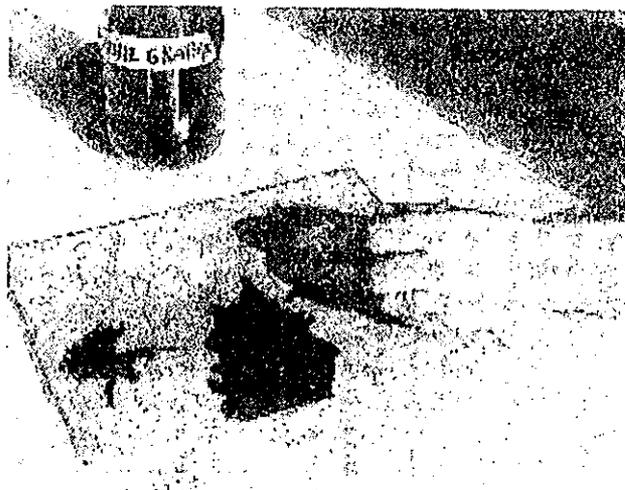


Imagen 41.
Aplicación de barniz
para la técnica del
aguatinta.



Imagen 42
Resinado de una de las
láminas previo al
aguatinta

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

Cabe señalar que en la producción gráfica del presente trabajo se utilizan estas técnicas calcográficas para contribuir de una manera certera a la realización de ideas críticas y denunciadoras. olvidándose en ciertos momentos de la copia febril de la realidad o del objeto. con el motivo de recurrir a lo expon táneo del trazo; para dar paso a lo entrecortado y ondulado de las líneas del aguafuerte o azúcar que sobrepasan y definen la figura.

Todo ello con la finalidad de representar el vicio y el capricho. dar dinamismo a la escena y al personaje. crear atmósferas y espacios donde interactúan las figuras.

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y MATERIALES QUE INTEGRAN EL 'LIBRO DE LAS IMÁGENES: CRÍTICA Y DENUNCIA DE ASUNTOS CAPRICHOSOS Y COTIDIANOS.»

El presente libro gráfico se contempla su diseño para el almacenamiento de imágenes gráficas. Las medidas de este contenedor son de 56.8 x 48.2 cms con una altura de 12.4 cms., su estructura es de madera con un grosor de 2.5 cm.

El contenedor de las imágenes está diseñado de acuerdo al tema que es frío y al formato, el papel donde fueron impresas las imágenes que dan como resultado la forma actual del contenedor. Su consistencia es de madera. Sin mayores implementos que el de una larga bisagra de aluminio -comúnmente llamada de piano- es de una sola pieza lo que permite abarcar una larga superficie sin tener cortamientos en su estructura lo cual permite una sólida y segura abertura de uno de sus lados.

El interior del contenedor está forrado de piel de cerdo de lo cual daré cuenta del empleo de esta más adelante aunado a que uno de sus lados tiene un abatimiento para permitir el paso de las imágenes. (imagen 43)

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

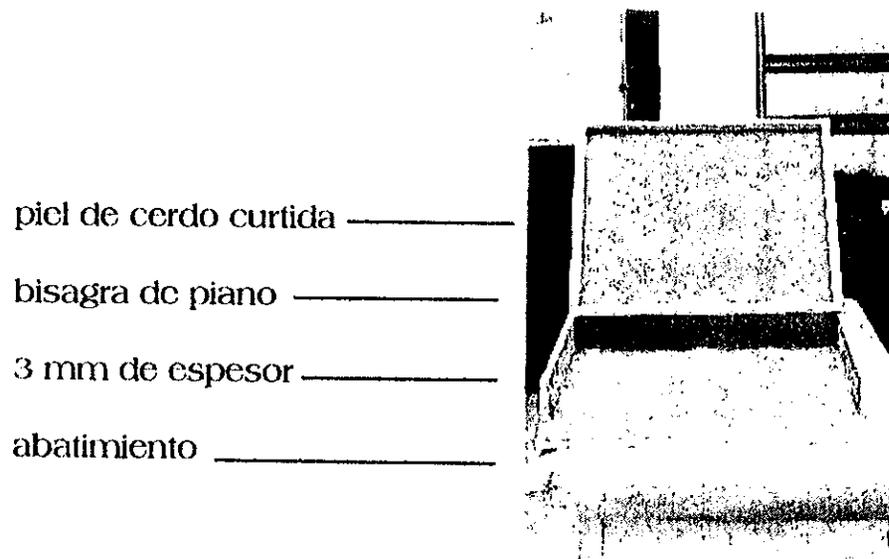


Imagen 43
Contenedor

El abatimiento del lado derecho es con la finalidad de otorgar paso a las paginas que contiene dicho libro que son las láminas impresas en papel de algodón.

Dentro del contenedor de madera , están alojados dos tomos de libros, que son las imágenes seccionadas , para una mejor comprensión de mi tema y para que si gusta el lector ahondar en uno de los temas propuestos, no tenga el inconveniente de leerlos visualmente a prisa, sino con detenimiento y detalle, propiciando una maniobrabilidad y tactilidad certera.

El nombre de uno de los tomos es "Vicios y Caprichos" como su nombre lo dice, trata estos temas de una manera particular, ya que en la mayoría de las 9 imágenes el capricho y el vicio son personificados en un solo personaje , o bien hay láminas donde estas interactúan de

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

de una manera comunal, estas imágenes van de lo particular a lo general, pues en el siguiente tomo titulado "asuntos cotidianos", trata de lo hostil y violento de las acciones cotidianas de una sociedad edonista, tibia y brutal, diciendo en mi discurso gráfico que todo llega a un fin por cualquiera que sea la situación, el poderío o la sabiduría se incluye un autorretrato aclarando que ni el autor se escapa de esta situación y crítica.

Cabe señalar que mi intención no es cerrar el diálogo con el espectador, sino que a través de la lectura de las imágenes, él relacione ellas con los acontecimientos cotidianos que le rodean.

El hecho de seccionar mis imágenes en dos grupos es con el objetivo de que el espectador tenga un trato directo con mi obra gráfica, que puede apreciar las imágenes sin convencimiento alguno. Para la protección de los impresos se ensamblaron en una superficie de cartón rígido, mismo que es teñido del mismo color (gris verdoso) del contenedor de madera que está forrado con la piel de cerdo, para dar cohesión cromática y reafirmar el concepto de disección, putrefacción de un *corpus* social, que el espectador lo hará simbólicamente al abrir el contenedor y excavar para tomar los tomos de imágenes críticas, es como extraer las entrañas del cuerpo para verlas de cerca.

Complementando la protección de las imágenes se le ha puesto encima una mica transparente, pues su característica es ser maleable y poco brillante lo cual permite una percepción visual sin reflejos o matices brillantes, que impidan la apreciación visual por parte del lector. Una vez ya ensamblados mica, imagen y cartón se procedió a su encuadernación, que se realizó por medio de la perforación de cada uno de los lados de los cartones para posteriormente unirlos por medio de una cinta de cuero de la piel adherida al contenedor.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

Debo aclarar que la mica y el cartón se encuentran con la única intención de dar solidez y protección a las imágenes presentadas y serán maniobradas por varias personas y ello requiere el cuidado para su conservación.

Por último debo decir que en estas imágenes paso de un problema particular a una general, es decir como el vicio y el capricho se gestan individualmente para luego tener fuerza y encontrar escape en un mayor rango a nivel social.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

En un libro de artista pueden existir las palabras si se desea, en este caso las únicas palabras comunicantes y sugeridas son las que aparecen en el enunciado del título de los acabados y en la portada de los fascículos, a manera de orientar al lector hacia una posible descripción de la imagen ya que lo que se pretende es dar paso a una libre interpretación de las imágenes por parte del espectador.

La comunicación ante el público que utilicé en este libro es el lenguaje propio de la imagen ya que «Las palabras en un libro nuevo no son las portadoras del mensaje»³ en este caso el libro de artista es un libro nuevo respecto a un libro convencional.

Con respecto a la variedad de formatos de las láminas del libro en el capítulo primero se habla acerca de como los artistas del movimiento futurista declaran y hacen de la página un libre espacio de diálogo y expresión, de esta manera es un pretexto y un espacio propicio para la propagación de ideas visuales.

Por lo cual he considerado este precepto y lo he utilizado para la realización de las imágenes y diferentes formatos, en lo particular me refiero a las láminas «Ya pasará» (12.5 X 10.8 cm.).

«Crees llegar» (16 x 11.6) «Entre más creogénia más miasma», «Auto-retrato» ambas de 21.5x22.7 cms. y «Calma al llegue nada más.» con medidas de 26x12 cms., todas realizadas con la intención de dar a entender que es una crítica cautelosa u burlona, la cual deseo compartir con el lector a manera de secreto, algo individual que él pueda percibirlo de una manera más pausada y personal, ya que no deseo realizarla abiertamente como es el caso de las láminas de

3. Ulises Carrión. EL ARTE
NUEVO DE HACER
LIBROS, p.2

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

mayor formato aunado el hecho de que deseo dar dinamismo y ritmo a la lectura de las imágenes con diferentes formatos.

Por último debo comentar que el contenedor de estas imágenes es forrado en su interior por piel de cerdo curtida (imágenes 44 y 44.1) que en un principio se contempló ponerla cruda pero debido a la grasa emanada mancha el papel de algodón, por lo cual se recurrió curtirla de una manera casera para evitar tal infortunio.



IMAGEN 44
Interior del contenedor
que es forrado con
con piel de cerdo
curtida.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 44.1.
Adhesión de la piel
de cerdo al
contenedor
realizado con
pegaamento y
espátula

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

El empleo de la piel de cerdo, es porque el color, la textura y consistencia se asemeja a la piel humana en descomposición, es decir como el tema es el hombre y sus conductas caprichosas y viciadas es comparable a un cuerpo en descomposición, su fisonomía se adapta a su capricho y vicio, por ejemplo en la edad media la piel de los leprosos se consideraba como resultado de su transgresión espiritual.

De esta forma el implemento de la piel de cerdo en el contenedor es con el motivo de dar entrada y cerrar el ciclo de un diálogo visual, crítico, transgresor y denunciante, como disección de un corpus.

Para la realización de las imágenes de este libro, así como de las imágenes de la portada del libro y de sus partes laterales realicé exhaustivas visitas a diferentes morgues de la ciudad (imágenes 45 y 46) con la finalidad de conocer ampliamente la estructura anatómica y fisonómica del cuerpo humano y constatar que después de la muerte, ni apellidos ni poder, ni sabiduría, valen después de ésta y corroborar la violencia y arbitrariedad de morir que es tan peculiar en este tiempo.

Estas visitas son con el motivo específico de tener imágenes que puedan guardar relación con el vicio y el capricho que quiero denunciar y criticar . por último el título que aparece tallado en la cara principal del libro corresponde a la escritura en latín como explicarse a continuación:

«LIBER EX IMAGINIS: IUDICIUM ET DELATIO EX RESREI MOS MORIS
ET MOBILISE»

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

que en lengua castellana es:

«LIBRO DE LAS IMÁGENES: CRÍTICA Y DENUNCIA SOBRE ASUNTOS COTIDIANOS Y CAPRICHOSOS»

El motivo de ponerlo en este lenguaje es porque hasta el siglo XVIII las sentencias, juicios y veredictos se realizaban en latín, por lo cual yo considero que mis imágenes son crítica denuncia y un juicio de época.



Imagen 45
Elaboración de
archivo gráfico
para su posterior
uso en las láminas
de esta serie,
visita a morgues
de la ciudad.

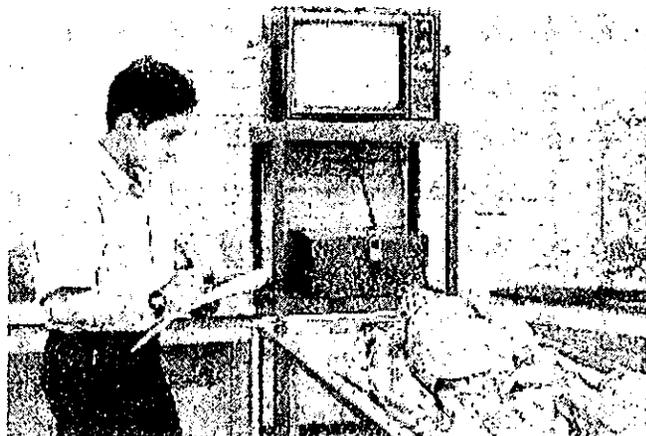


Imagen 46
Toma de apuntes
para las láminas
de la presente
serie.

3.3.1 REALIZACIÓN DEL LIBRO

A continuación presentaré imágenes de la realización del libro los materiales, herramientas ocupadas así como los bocetos previos a ciertas imágenes talladas en la superficie y partes laterales del libro y posteriormente ser entintada con acuarelas concentradas y tinta de alcohol para dar sensación de abandono, de piel putrefacta y para integrar cromáticamente el exterior del contenedor con el interior que esta forrado de piel de un color similar.

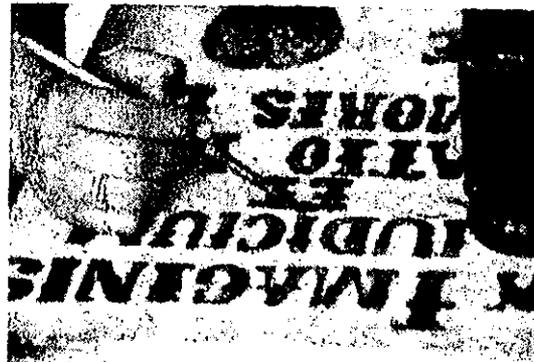


Imagen 47.
Previamente y durante la talla de la superficie del contenedor, se aplicó goma laca para una mayor resistencia en las letras y para así permitir un mejor tallado.



Imagen 48.
Posteriormente se procede a la talla alrededor de las letras, ésta es realizada con gubias para madera.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA



Imagen 49.
Terminación de la talla
de la superficie del
contenedor.



Imagen 50.
Las imágenes de los
dos lados y frente del
contenedor son hechos
con pirógrafo.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA



Imagen 51.
Realización de las
Imágenes y las letras de
la portada.
Aplicación del pirógrafo
sobre la superficie de
madera.



Imagen 52.
Talle alrededor de las
figuras pirgrabadas.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 53.
Después de terminar la
talla en ciertas zonas
del contenedor, se
procede a el
entintamiento de la
caja, esto es por medio
de acuarelas
concentradas y tinta de
alcohol.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 54.
A continuación mostraré
los bocetos previos a
las imágenes finales
hechas en los lados y
parte frontal del
contenedor.
Todas estas imágenes
son producto de la
investigación y acervo
en diferentes morgues.
Imagen de la portada
del contenedor.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

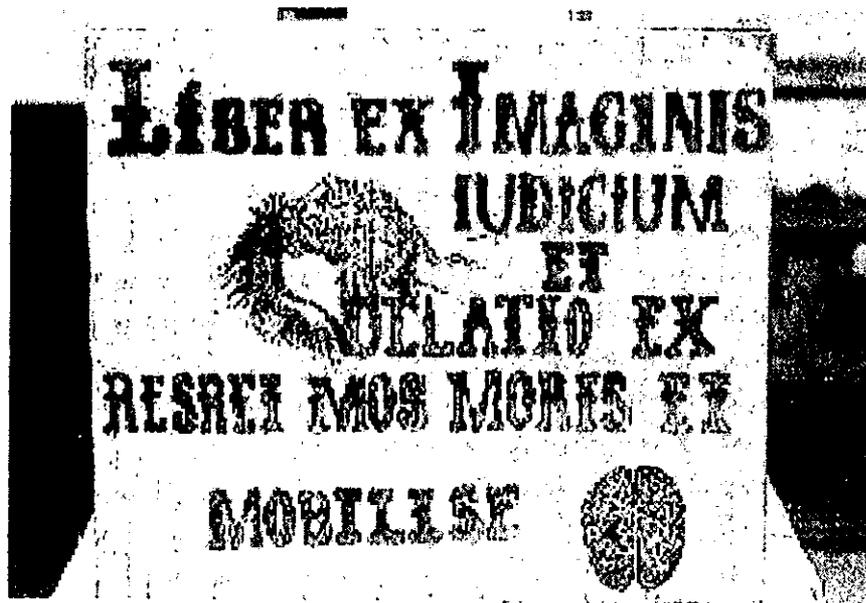


Imagen 55
Vista frontal del
contenedor de
Imágenes previo a la
terminación y el
resultado del boceto
anterior.



Imagen 56
Vista frontal del libro ya
terminado, donde se
aprecia el cadáver del
boceto anterior.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 57
Fotografía y boceto
previo para la imagen
de la parte derecha del
contenedor



Imagen 58
boceto resuelto en la
parte derecha del
contenedor.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

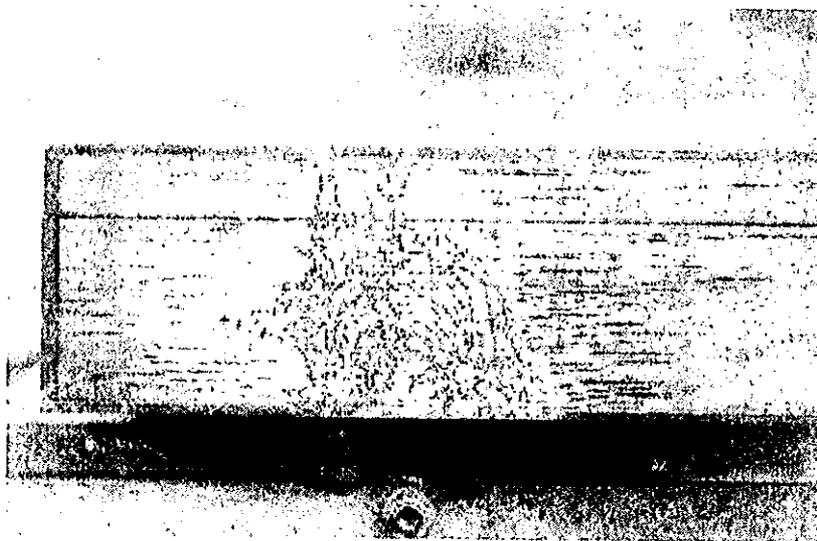


Imagen 59
Detalle de la imagen
del lado derecho del
contenedor ya
entintada y terminada.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA



Imagen 60.
Imagen de la parte
izquierda del
contenedor.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen 61
Imagen del cadáver
resuelto en la parte
izquierda del
contenedor.

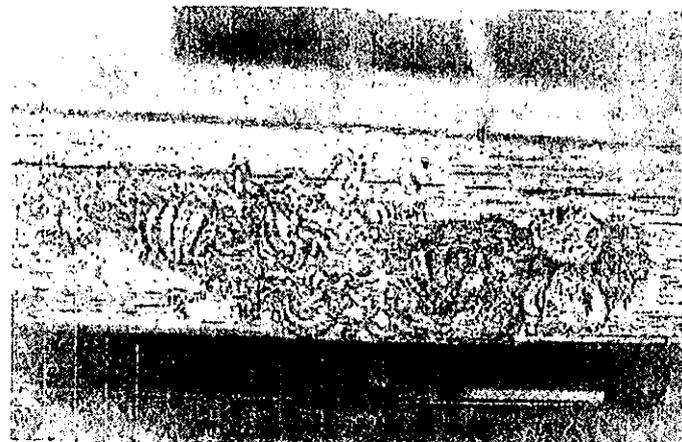


Imagen 62
Detalle del lado
izquierdo del
contenedor ya
terminado.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

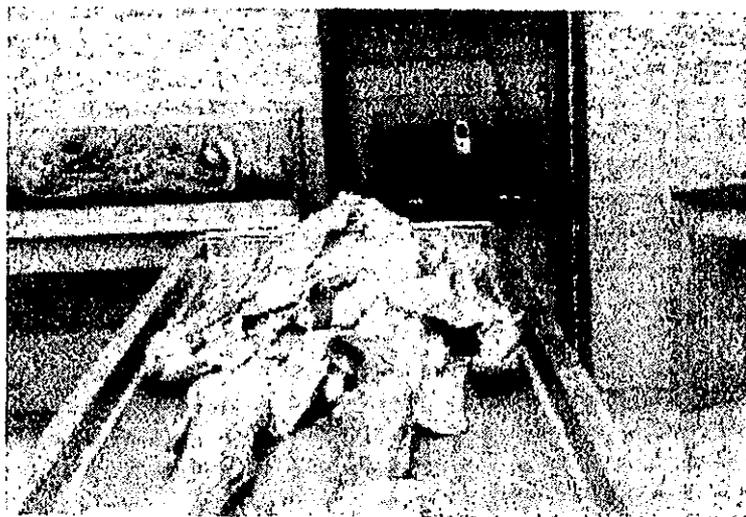


Imagen 63
Fotografía para la
Imagen central del
contenedor.

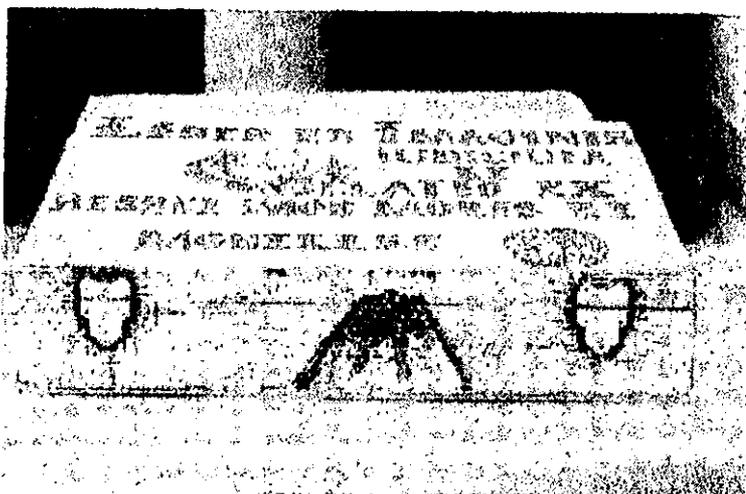


Imagen 64
Resultado del boceto
previo en la parte
frontal del contenedor.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

3,4,. BREVE COMENTARIO DE LAS IMÁGENES QUE INTEGRAN LOS TOMOS Y EL LIBRO

La presente serie consta de 20 láminas grabadas al aguafuerte, aguatinta, azúcar, punta seca sobre lámina de zinc y fierro.

A continuación se podrá apreciar ciertos bocetos previos a la resolución de la imagen y un sugerente comentario de estas:

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

Láminas que integran el Tomo I

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



"Necio"
28.8 X 21 cm.
Aguafuerte, aguafina,
azúcar sobre lámina de
fierro.

Este personaje es a manera de tratar de personificar a la mayoría de la gente que es necia y torpe, sus propias razones, pareciendo prestar atención a consejos o sugerencias pero todas ellas son deshechas por creerlas vanas.

Tiene por rostro una máscara de tortura y pena capital utilizada en la Edad Media Europea con la finalidad de identificar a la gente torpe, ignorante y necia, esta máscara tiene la forma explícita de un asno, que personifica estas connotaciones mencionadas.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo Casaña



"capricho de poder"
28 x 21
aguafuerte sobre fierro

En esta lámina tiene presencia un militar arrogante, perverso y lascivioso, que su primer anhelo es el de tener más poder del permitido a costillas de la represión y sufrimiento de cualquier entidad civil.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



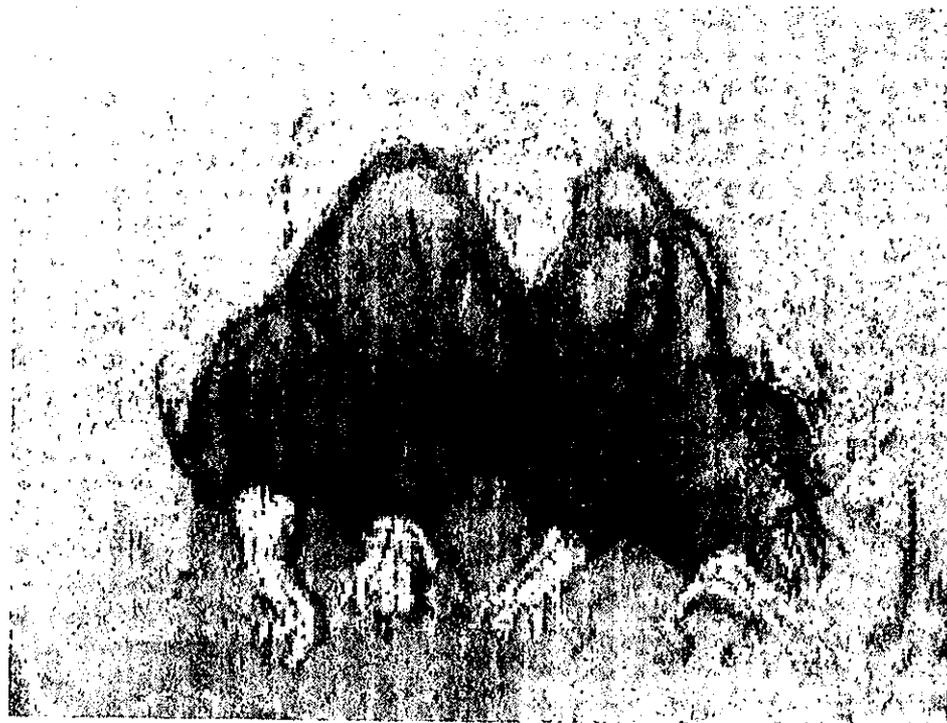
"EL INCONFORME"
28 x 21
AGUAFUERTE, AGUATINTA
Y AZÚCAR SOBRE FIERRO"

Capricho espontáneo personificado en un ser deformado a causa del empesinamiento de sus deseos, tal como lo dice Kaspar Lavater en su teoría fisonomista "Nada afea tanto al hombre como el vicio y nada le hace deforme como la perversidad".

Los vicios de inconformidad son los que conllevan a diferentes estadios de enfermedad psíquica y en ocasiones repercuten en la condición física del ser, esto es lo que se pretende criticar y denunciar.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



"gula de orgullo"
28 X 21
azúcar y aguafuerte
sobre fierro

En este ambiente tétrico se advierte una figura deforme en movimiento, tratando de personificar en ella la guía del orgullo que una vez alimentado sutilmente por esta, en el hombre se hincha de importancia.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

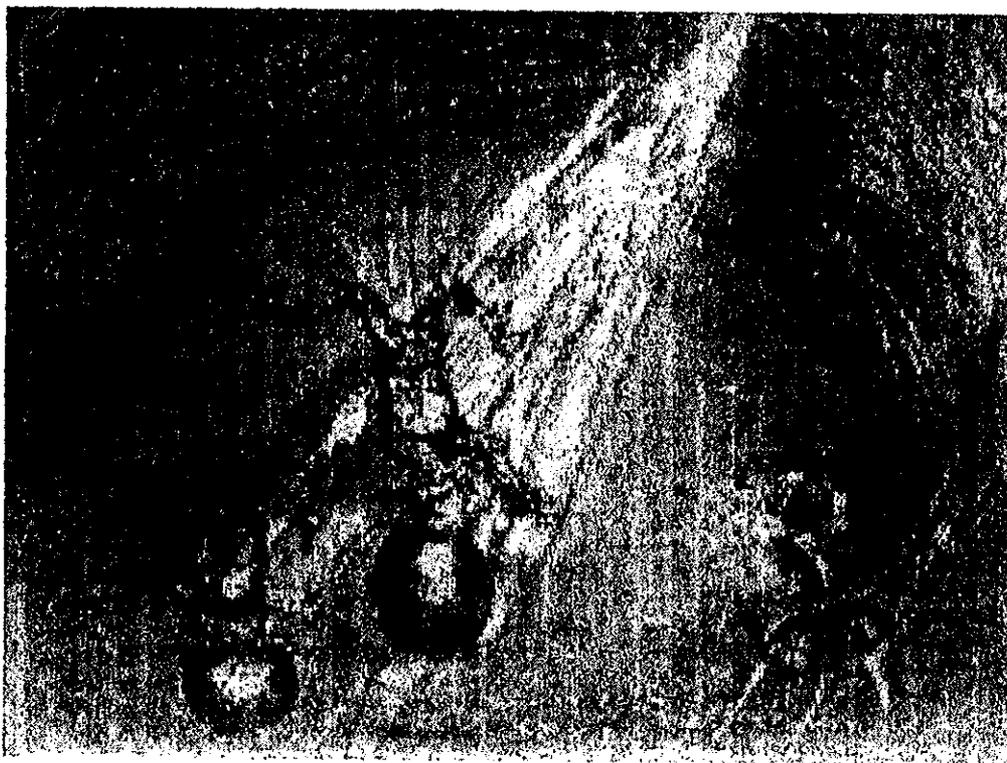


"CUANDO EL CAPRICHOS
NO ES COMPLACIDO
VIENE LA CAÍDA"
28 X 21
AGUATINTA, AGUAFUERTE
Y AZÚCAR SOBRE FIERRO

En esta lámina se puede apreciar la caída desenfrenada de una figura deformada a causa de su disgusto por la incomprensión de sus caprichos, va cayendo en el abismo lleno de tinieblas que trata de personificar la confusión, amargura y desolación que llevan la aferración a ellos.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA



"EL CIRCO DE LO
COTIDIANO Y
CAPRICHOSO"
28 x 21
CRAYÓN, AGUATINTA Y
AGUAFUERTE SOBRE
FIERRO

En esta escena el discurso es tratar de personificar un momento en el devenir cotidiano, cuando cualquier gente trata de superar cierto obstáculo siempre habrá gente ociosa y sátira que tratará de desbalancear tal finalidad.

Otra connotación acerca de esta lámina es la de cuando una persona no usa el entendimiento, la razón, en el transcurso de su vida siempre tratará de remediar su situación con artimañas y malabares.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA



"ATOLE CON EL DEDO Y
TODOS SE ENGAÑAN"
28 x 21 CM.
AGUAFUERTE Y
AGUATINTA SOBRE ZINC.

En esta imagen se presentan diferentes personajes que son participes de una fiesta de placer, hipocresías y mentiras, una pareja de estos personajes utiliza máscaras de juventud e hipocresía con tal de seducirse. La siguiente pareja es alusiva al comentario cotidiano "Le doy atole con el dedo" eso piensa el personaje masculino de esa pareja, pues la figura femenina le avienta en actitud burlesca la misma ración. La última pareja de estas figuras es alusiva a las parejas apasionadas que se funden en sus deseos efímeros y vanales, llevándolos en varias ocasiones a la coladera del ofuscamiento mental. En el espacio posterior a las imágenes se perciben tres conjuntos de personajes, dos de ellos son parejas volando en sus deseos carnales y en otro conjunto existe un grupo de músicos que tratan de acompañar con sus instrumentos a las pasiones florecientes.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TRUJO GARCÍA



" VISITA A LA SOBERBIA Y
VANIDAD"
28 x 21 CM.
AGUAFUERTE Y
AGUATINTA SOBRE
FIERRO

En esta escena se aprecia la vanidad adormecida en sus encantos y oquedad, en lo que la soberbia con boca de ano sostiene airoosamente un espejo para la contemplación de la primera, mientras un hombre en actitud vanal desea ser el centro de atención, sin embargo la vejez y torpeza viene en dirección a ellos...

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo Gascón

Láminas que integran el Tomo II

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo Garza



"CREANME SE LOS
CUMPLIRÉ..."
28 x 21
AGUAFUERTE SOBRE
FIERRO

Referente a las elecciones del regente de la ciudad de México, que prometen pero no cumplen.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



"CALMA, AL LLEGUE
NADA MÁS..."
12 x 28
AGUATINTA Y
AGUAFUERTE SOBRE
ZINC.

En esta lámina se percibe una escena de represión pública ordenada por un anciano de aspecto mezquino y vanal el cual es aconsejado por una mujer que en repetidas ocasiones le hace perder la razón o decide por él.

Esta denuncia es respecto a la represión cotidiana de diversos sectores sociales, por causa de múltiples intereses o por divertimento de la gente del poder.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



"VERBORREA"
29 x 20 CM.
PUNTA SECA SOBRE
ALUMINIO

A manera de comentario en esta lámina se puede ver la figura zoomorfa de un encargado religioso que trata de enseñar con burla, torpeza y sin el interés a un grupo de máscaras de tortura y pena capital, en forma de burro, sin que su interior se aprecie vida alguna, sin embargo ellas conservan la esencia por las cual fueron creadas: fueron hechas para albergar en su interior rostros de personas que se consideraban torpes y estúpidas por el Santo Oficio.

Por lo cual en esta escena se la habla a la gente insensata, torpe y conformista por parte de un ministro religioso desinteresado.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen preliminar para
"Ya pasará"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo Gascón



" YA PASARÁ"
12.5 x 10.8
AGUAFUERTE Y
AGUATINTA SOBRE ZINC.

En esta denuncia se trata de corroborar el abuso del poder y autoridad por parte de los gobernantes hacia el pueblo, usando la vida de ellos, pues piensan que no valen la pena ni su muerte ni el dolor que esta infligirá a sus parientes y conocidos, encima de ello el poder religioso apostrofante y carente de comprensión reprende y hace burla al sufriente.

Libro de las imágenes. Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



Imagen preliminar para
"¿Crees llegar?"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



"CREES LLEGAR"
AGUAFUERTE, AGUA
TINTA SOBRE ZINC
16.5 x 11 CM.

Escena de lo más cotidiano en esa sociedad , en la imagen se aprecia un cuerpo gastado lisiado de sus extremidades inferiores con el cráneo abierto que es sede del pensamiento y por consiguiente del mando supremo del humano, está roto apreciándose parte del cerebro dando a mostrar abiertamente su pensamiento y tenacidad para lograr su meta, a pesar de las limitaciones físicas, mientras otro cuerpo deforme flota de cabeza personificando la burla y conformismo.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA



Apunte directo de un
cadáver para "Entre
más creogenia más
miasma"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



" ENTRE MAS
CREOGENIA MÁS
MIASMA"
22.3 x 22.3
AGUAFUERTE,
AGUATINTA Y
AZÚCAR SOBRE
ZINC.

Entre más gente exista y menos probabilidades de sobrevivir para estas, habrá más suciedad humana, ocio y violencia.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



" BURLA Y PRETORIO "
28 x 21
AGUAFUERTE Y
AGUATINTA SOBRE ZINC.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



" NI MODO, NO HAY
REMEDIO"
28 x 21 CM.
AGUAFUERTE Y
AGUATINTA SOBRE
FIERRO

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



"AUTORRETRATO"
22.3 x 22.3 CM.
AGUAFUERTE Y
AGUATINTA SOBRE ZINC.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



"¿ DONDE NOS
ENCONTRAMOS?"
28 x 21
AGUAFUERTE Y
AGUATINTA SOBRE ZINC

En esta lámina se hace alusión al intento de ubicación de los diferentes vicios que posee el hombre. En la edad media se tenía la creencia que dentro del cuerpo se albergaban todos los vicios y por eso se pensaba que la deformación externa era consecuencia del almacenamiento de estos, finalmente en esta imagen trato de representar a los vicios diseccionando el cuerpo humano que es donde ellos creen habitar, con la finalidad de encontrarse.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García

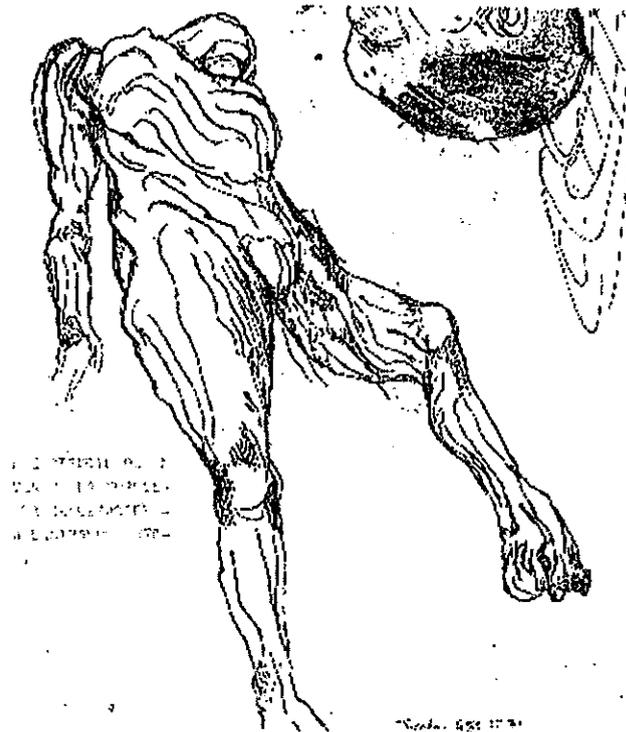


"SIN SENTIDO"
28 x 21
AGUAFUERTE Y
AGUATINTA SOBRE ZINC

En una escena común en un vagón del metro donde coexisten todo tipo de personajes de izquierda a derecha se ve un cadáver, un intelectual que se confunde en sus razonamientos, un vicioso "quemando" al punto de ser cadáver, un par de jornaleros de regreso a casa, que a su lado esta corrupción comprando a la justicia, mientras un grupo de religiosos, desean la mujer del prójimo, escena común en esta vida, todo sin llegar a un sentido.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

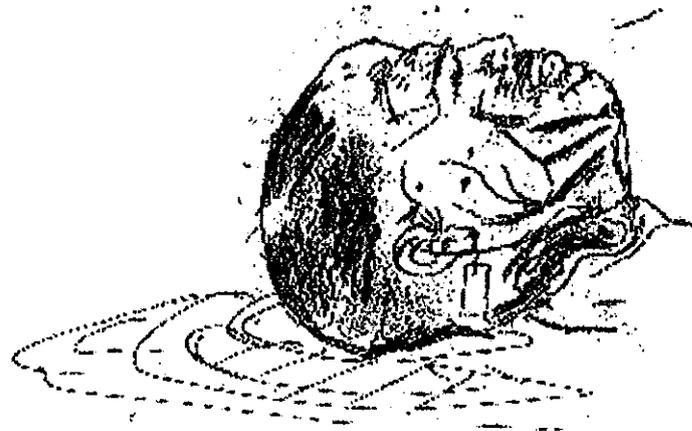
Juan Carlos Trejo García



apunte directo de
cadáveres para la
lámina "Memento Mori"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



apunte directo de
cadáveres para la
lámina "Memento Mori"

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

Juan Carlos Trejo García



"MEMENTO MORI"
28 x 21 CM.
AGUAFUERTE, AZÚCAR Y
AGUATINTA SOBRE ZINC.

Esta imagen es con el fin de representar el momento de morir en el que nadie sabe qué ocurre tan solo lo averigua la persona que lo experimenta, paralelamente manejo el concepto de que este es el final de todo poder, ciencia, justicia, ignorancia y vanidades en el hombre, el cual muchas veces se mueve como pieza de un ajedrez en esta vida.

**ESTA TESTA NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

CONCLUSIONES:

Tener conocimiento de esta forma de comunicación artística es de gran aliscente para propuestas de arte ya que es una forma rápida, maleable y dúctil de expresar y promover ideas, esta forma es el libro alternativo en cualquiera de las formas señaladas anteriormente, que visualizadas claramente son un potencial de expresión y comunicación sin límite. La incondicionalidad que nos ofrecen esos libros artísticos, en cuestión de técnica, calidad, formato, es infinito ya que estas últimas obedecen al concepto, desarrollo y objetivo de la idea que el artista conciba. Es un medio convincente de poder llegar a un público de masas o sino se puede, al menos llegar a un rango de personas tanto propias y ajenas al arte.

El "Libro Alternativo" en muchas ocasiones es tan solo el pretexto o la inspiración para el desarrollo de propuestas de materiales, formas, imágenes, temas que el autor desea presentar al lector, y qué mejor que pueda tener una lectura versátil, dinámica, táctil de imágenes donde el lector pueda coexistir y tener tactilidad con obras artísticas sin límite alguno, donde se aprecie de cerca el paso creador del artista y pueda comprender mejor su intención.

Libro de las imágenes: Crítica y denuncia
sobre asuntos cotidianos y caprichosos

JUAN CARLOS TREJO GARCÍA

El presente trabajo no tiene como finalidad grandes conclusiones, tan solo la intención es presentar tres cosas: La primera un parámetro de los conceptos de los libro alternativos, su desarrollo y ubicación histórica, el segundo es presentar al lector un soporte teórico de mis imágenes y el trasnfondo de mi investigación que recae en la serie de "Los Caprichos" de Francisco de Goya y tercero dar a conocer teórica y visualmente mi producción artísticas por medio de un libro alternativo realizado todo por el autor de este trabajo desde su idea hasta su consumación, para que se pueda apreciar el paso del mismo artista desde el trabajo teórico , la elaboración del contenedor y todas las imágenes que lo integran.

BIBLIOGRAFIA

*Arnoldo Aquino Casas, Melecio 1945-1982 un sentimiento y una visión de la violencia, 1er. Coloquio de Arte y violencia, ed. Centro de Investigaciones Estéticas 500 p.p.

*Lelia Driben : Melecio Galván el artista secreto, ed. Centro de Investigaciones Estéticas México 1993 pp.81

Guidol José GOYA Y LUCIENTES FRANCISCO, New York-E.U. ed. Abrams, fecha : 1964, total pp. 288 Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

*Lafuente, Ferrari Enrique, GOYA : LITOGRAFÍAS Y GRABADOS, Buenos Aires Argentina, ed. Ferrari, fecha : 1961, total pp. 288 Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Guidol José, GOYA : ESTUDIO ANALÍTICO Y CATALOGO DE SUS PINTURAS, V VOLUMENES, Ed. Barcelona Poligrafa, fecha 1970 Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Cantón Sánchez Xavier, GOYA Y SUS PINTURAS NEGRAS DE LA QUINTA DEL SORDO, Barcelona-España, ed. Milano Rizzoli, : 1980 pp. 99, Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Lafuente Ferrari, Enrique, GOYA. HIS COMPLETE ETCHINGS AGUATINS AND LITHOGRAPHICS, ed. Abrams N.Y., 1982 pp. 288 Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Lafuente Ferrari, Enrique, LAS LITOGRAFÍAS DE GOYA, Barcelona España, ed. Gustavo Gili, 1982, pp. 76 Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Anális Rita, LA OBRA PICTORICA DE GOYA, Barcelona-España, ed. Noguer, 1975 pp. 144 Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Hofer Philip. LA TAUROMAQUIA Y THE BULLS OF BARDEUX, New York .E.U., ed. Dover, 1969, total pp. 180, Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Lafuente Ferrari Enrique, GOYA : LOS DESASTRES DE LA GUERRA Y SUS DIBUJOS PREPARATORIOS, ed. Gustavo Gili. 1980, pp. 183, Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Lafuente Ferrari Enrique, GOYA Y EL ESPIRITU DE LA ILUSTRACION, Madrid-España, ed. Gustavo Gili, 1988, pp. 499 Centro Cultural de Arte Contemporáneo México.

Gwyn A Williams, GOYA : LA REVOLUCION IMPOSIBLE, Barcelona España, ed. Icaria, 1978, pp. 224 Centro Cultural de Arte Contemporáneo México.

Fuster Antonio, GOYA Y LA PINTURA RELIGIOSA E HISTORICA Madrid-España, 1966 ed. Hispano-inglesa de reaseguros pp. 134, Centro Cultural de Arte Contemporáneo México.

Fuster Antonio, GOYA: LOS AGUAFUERTES, Madrid-España, ed. Hispano Inglesa de Reaseguros, 1964, pp. 159 Centro Cultural de Arte Contemporáneo México.

*Catálogo de Libros de Artistas, Ministerio de Cultura, dirección General de Bellas Artes, Madrid España, 1982, pp.52

*Renan, Raúl, Los otros libros, 1988 pp. ed. UNAM . México.

*Graciela Kartofel y Manuel Marín Ediciones de y en Artes Visuales, La formal y lo Alternativo UNAM 1992 pp. 96

*Meggs, Philipp B. Historia del Diseño Gráfico México Trillas 1991 pp. 562

Karp Abraham J., LIBROS RAROS, New York -E.U., ed. Rizzoli, 1991, pp. 376, Centro Cultural de Arte Contemporáneo México.

Castleman Riva. LIBROS ILUSTRADOS POR ARTISTAS, New York- E.U., ed. Rizzoli, 1981, pp. 52 Centro Cultural de Arte Contemporáneo México.

Garavey M. Elcanor. LIBROS ILUSTRADOS POR ARTISTAS, New York E.U., ed. Hacker Art Books, 1982, Centro Cultural de Arte Contemporáneo México.

G. Alexander Jonathan. LIBROS ILUSTRADOS POR ARTISTAS THE PAINTING PAGE, Munich-Alemania, ed. Prestel, 1994 pp. 272 Centro Cultural de Arte Contemporáneo México.

Kaplan J.M. LIBROS CENSURADOS-EXPOSICIONES 500 AÑOS DE CONFLICTO. New York E.U., ed. Library Public N.Y., 1984 pp. 144, Centro Cultural de Arte Contemporáneo México.

LIBRO ARTE PROMOCIONAL, V VOLUMEN, La Habana Cuba, ed. Banco de Ideas 2, fecha : 1994 Centro Cultural de Arte Contemporáneo México.

Herrán Saturnino, LIBROS DE ARTE PARA NIÑOS, México, ed. CIDLE y el Consejo de Gobierno, 1994, pp. 53, Centro Cultural de Arte Contemporáneo.

* Edith Helman, EL TRANSMUNDO DE GOYA. ed. Alianza Forma pp. 281

Goya y Lucientes Francisco, LOS CAPRICHOS, UNA APROXIMACION Y TRES ESTADOS, Barcelona-Madrid, España, 1996, ed.. Calcografía Nacional, s/n. páginas, Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Salas Xavier, GOYA Y LUCIENTES FRANCISCO : CARTAS A MARTIN ZAPATER, Madrid-España , ed. Madrid Turner, 1982, pp. 244 Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Goya y Lucientes Francisco, 100 DIBUJOS INEDITOS, Madrid-España ed. López-Madrid, fecha : 1928, s/n páginas, Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Rich Daniel, GOYA Y LUCIENTES FRANCISCO, PAINTINGS, DRAWINGS AND PRINTS, New York-E.U., ed. Chicago Art Institute, 1991 pp. 93, Centro de Investigaciones Estéticas UNAM. 1975.

Gassier Pierre, GOYA Y LUCIENTES FRANCISCO : ESTUDIOS PARA GRABADOS Y PINTURA, Barcelona-España, ed. Barcelona-Noguer, 1975, pp. 579, Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Hoter Phillip, GOYA Y LUCIENTES FRANCISCO : LOS DISPARATES O LOS PROVERBIOS, New York-E.U., ed. Dover Publications, 1969, pp. 22, Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Stroll TH Robert, GOYA : DRAWINGS, New York-E.U., ed. McMillan, 1974, pp. 54, Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Salas Xavier, GOYA Y LUCIENTES FRANCISCO : BIOGRAFIA, Barcelona-España, ed. Aguedo Villar-Patronato Nacional de Museos. 1977, pp. 141.

Pillement George, GOYA Y LUCIENTES FRANCISCO : ENGRAVINGS, Paris Francia, ed. Les editores Brauny, 1960, s/n páginas, Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Formaggio Dino, GOYA Y LUCIENTES FRANCISCO : BIOGRAFIA, México ed. Hermes S.A., 1960, pp. 64, Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Duomont Henri, GOYA Y LUCIENTES FRANCISCO : ESTUDIO BIOGRÁFICO. México, ed. Hermes, S.A., 1960, pp. 47 Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Peréz E. Alonso, GOYA AND THE SPIRIT OF ENLIGHTENMENT, Boston-E.U., ed. Museum of the fine art of the Boston, 1992, pp. 405, Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

*Dieterich Anthon, GOYA : DIBUJOS, Barcelona-España, ed. Gustavo Gili, 1980, pp. 229, Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

Abelardo Victor, LOS CAPRICHOS, LOS DESASTRES Y LA TAUROMAQUIA, Barcelona-España, ed. Gustavo Gili, 1984, pp. 217 Centro de Investigaciones Estéticas UNAM.

- * Rodríguez, Cristina, EL GRABADO Y SU TRASCENDENCIA, 1980, UAM, pp 100.
- * Portilla, León Miguel, Revista ARQUEOLOGÍA MEXICANA, p, 38, 1980.
- * NUEVA ENCICLOPEDIA TEMÁTICA GOLLIER, España, Tomo 12, ed. Cumbre S.A. México 1976
- * LAS BELLAS ARTES, ARTE FLAMENCO Y HOLANDÉS, ed. Grollier, pp 304, 1970
- * Patás. Guillermo, Gonzalo ; Borrás, DICCIONARIO DE TÉRMINOS DE ARTE Y ELEMENTOS DE ARQUEOLOGÍA, HERÁLDICA Y NUMISMÁTICA. 1980, ed. Alianza, pp.309
- * Sánchez, Vazquez Adolfo, ANTOLOGÍA, TEXTOS DE ESTÉTICA Y TEORÍA DEL ARTE, ed. UNAM, 1997, pp.551, México.
- * Sánchez, Vazquez Adolfo, LA PINTURA COMO LENGUAJE , U. Autónoma de Nuevo León, pp. 71 México.
- * Bango, Tarviso Isidro, Bosch, REALIDAD, SÍMBOLO Y FANTASÍA, ed. Silex, Madrid, pp.234.
- * S/F, IMPRESIONES DE LIBROS DE ARTISTA, pp. 60, fotocopias.
- * S/F, UN LIBRO ILEGIBLE, pp. 22 , fotocopias.
- * S/F, LIBRO DE ARTISTA ILUSTRADO, OBJETO E HÍBRIDO, pp.8, fotocopias.
- * Pilleteri, Astori, ESQUEMAS DE COMPAGINACIÓN, PRONTUARIOS GRÁFICOS, pp. 18, ed. Don Bosco, Barcelona.
- * Merleau, Ponty Maurice, EL OJO Y EL ESPÍRITU, ed. Paidós, Buenos Aires, pp 67.
- * Gaspar López de la Serna, Buenos Aires, Fespasa, Calpe, pp 259, 1950
- * Paul Lafond, Nouveaux Caprices de Goya, pp.15, fotocopias.
- * P ,Felipe Pardinás, fotocopias.

- * Pass-Zeidler Sigrun, Goya. Caprichos, Desastres, Tauromaquia, Gustavo Gili, Barcelona, 1980
- * Abelardo Víctor, Los Caprichos, Los Desastres, Tauromaquia, pp.217, Barcelona, Gustavo Gili, 1980
- * Esteve Botey, Barcelona, Amaltea 1944, pp 433
- * Aguilar, Universal, Goya de Sangre y Oro, España, Unigraf, 1989, pp.175,

*BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
_BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA