

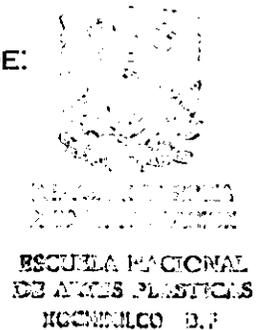
203056

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“ REGISTROS DE UNA CIUDAD OLVIDADA
QUE BROTAN DE UN LIBRO HÍBRIDO ”

TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN ARTES VISUALES
PRESENTA

ROJAS CUEVAS ROSA MARIBEL

ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS
MEXICALCO D.F.

DIRECTOR DE TESIS :
DR. EN B.B.A.A. JOSE DANIEL MANZANO AGUILA

ASESOR :
PINTOR PEDRO ASCENCIO MATEOS

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

AGRADECIMIENTOS

- Doy gracias a mis padres, hermanos y sobrinos por creer en mi, y por brindarme el apoyo durante mis estudios, por la confianza y la paciencia
- A Gisela Cázares y familia por el apoyo, la amistad y la confianza incondicional
- A Hugo León por el apoyo y la confianza
- A Mónica Jiménez y Silvia Robles por la amistad, la confianza y el apoyo que siempre me han brindado
- A Miguel Angel Padilla por su confianza, la amistad y el apoyo,
- Agradesco a los Maestros Daniel Manzano, por el apoyo
- A los maestros Pedro Ascencio, Fernando Zamora, Alejandro Pérez Cruz, Alberto Quinto, por la paciencia y la atención, así como a todos los maestros que me brindaron conocimiento para la realización de esta tesis.
- Así como a todos los compañeros y amigos de la carrera que me apoyaron para la realización de esta tesis: Corina Martínez, Hortencia Hernández, Mariano y Alfredo
- Agradesco también a todas esas personas que han depositado su confianza en mí, a pesar de la distancia.

INDICE TENTATIVO

INTRODUCCION.....3

CAPITULO UNO : ENSAYOS DE UNA CIUDAD

1.1.- LA CIUDAD	6
1.1.1.- LA CIUDAD EL ESCENARIO DE TODOS	18
1.1.2.- ESCENOGRAFIAS URBANAS	21
1.2.- REGISTROS DE UNA CIUDAD OLVIDADA.....	23
1.2.1.- DE LAS PUERTAS	34
1.2.2.- Y VENTANAS	37
1.2.3.- PERSONAJES	42
CONCLUSION.....	45
CITAS TEXTUALES.....	46
LISTA DE FOTOGRAFIAS.....	47

CAPITULO DOS: LIBROS , LIBROS Y MÁS LIBROS

2.1- LOS LIBROS Y SU HISTORIA	50
2.2.- EDICIONES DE Y EN ARTES VISUALES	60
2.3.- COMO SURGE EL LIBRO ALTERNATIVO	62
2.4.- SEMINARIO – TALLER DE PRODUCCION DEL LIBRO ALTERNATIVO.....	73
2.5.- EL LIBRO: UNA SECUENCIA ESPACIO TEMPORAL.....	76

2.6.- CARACTERISTICAS DE LOS OTROS LIBROS	79
2.6.1. LIBROS DE ARTISTA	83
2.6.2. LIBROS OBJETO	86
2.6.3. LIBROS ILUSTRADOS	90
2.6.4. LIBROS HIBRIDOS	93
CONCLUSIONES	96
CITAS TEXTUALES.....	97
LISTA DE FOTOGRAFIAS.....	99

CAPITULO TRES : LA ELABORACION

3.1.- ANTECEDENTES DEL LIBRO.....	102
3.1.1. BOCETOS Y FOTOGRAFIAS	103
3.1.2 . DOMI O MAQUETA	108
3.2.- DESCRIPCION DEL LIBRO	
3.2.1. TIPO DE LIBRO	111
3.2.2. CARACTERISTICAS.	113
3.2.3. TEMATICA.....	117
3.2.3.1. MI HISTORIA Y CRISTINA PACHECO	118
3.2.3.2.CUENTOS DE CRISTINA PACHECO	121
3.3.- DESARROLLO PRACTICO DE UN LIBRO HIBRIDO	
3.3.1. XILOGRAFIA (TÉCNICAS Y MATERIALES)	128
3.3.2. TRANSFERENCIA (TÉCNICAS Y MATERIALES)	133
3.3.3. SERIGRAFIA (TÉCNICAS Y MATERIALES)	137
3.3.4. PROCESO (ELABORACIÓN DEL LIBRO)	141
ENTREVISTAS	147
CONCLUSIONES	158
CITAS TEXTUALES.....	159
BIBLIOGRAFIA	160

INTRODUCCION

El objetivo principal de esta tesis es con el fin de demostrar mi proceso creativo a través de la capacidad para realizar un libro de artista, con técnicas practicadas y dominadas en tiempo dedicado a la experimentación y al aprendizaje en el campo de la gráfica.

El proponer de una manera personal la elaboración de un libro alternativo, fué lo que hizo que se investigará la historiografía del libro; así como los distintos procesos que se han encontrado para diseñar diferentes tipos de libros, sobre todo en estos últimos tiempos.

Sabemos que el libro es a su vez un contenedor de ideas que sugieren una temática; por lo que abordo en el primer capítulo la temática de la Ciudad de México, empezando por describir sus cambios, sus escenarios, sus calles y su arquitectura, enfocándolo a las construcciones antiguas que aún existen en el centro de la Ciudad, citadas en esta tesis como las ciudades olvidadas; construcciones que son el mejor ejemplo de la arquitectura antigua llena de belleza, elegancia y misticismo.

En el segundo capítulo se da una pequeña reseña de lo que es la historia del libro, ya que de ahí se desprenden la investigación de los libros alternativos o ediciones de y en Artes Visuales. Lo que me dió la oportunidad de ver algunos ejemplos de los diferentes tipos de libros que se pueden elaborar, así como el conocer a los principales precursores de este nuevo arte de elaborar libros.

En el tercer capítulo describo el desarrollo práctico del libro híbrido, con las técnicas aplicadas al mencionado proceso o desarrollo; junto con algunos resultados obtenidos en diferentes métodos de producción; así mismo se enlistan las características del libro desde sus componentes, su estructura, su lectura, y su lenguaje.

Este trabajo es una propuesta en el que las imágenes y algunos textos puedan ser retenidos por la mente, como están plasmados sobre el papel. Sabemos que la memoria es capaz de llevarnos hasta un lugar, un momento, rescatando pequeños recuerdos de un tiempo pasado; por lo que este registro se conformó con imágenes de aquellas construcciones decaídas, viejas o descuidadas, a las cuáles conozco como las Ciudades Olvidadas.

CAPITULO UNO

ENSAYOS DE UNA CIUDAD

1.1. LA CIUDAD

*"La ciudad provoca y se alimenta de mi destrucción
y no puedo detenerme para anular mi efecto"*

Raúl Renán

Cuando viajamos hacia algún lugar, lo que conocemos de una ciudad, hace que la disfrutemos de diferentes maneras. Sin embargo lo que caracteriza a la Ciudad de México es que puede ser una y varias a la vez; ya que acostumbra ponerse una máscara distinta para cada visitante, a veces seductora, a veces repulsiva; lo que hacen de ella, una de las ciudades más contradictorias en todos sus aspectos.

Cada persona que recorre esta ciudad tiene una experiencia fascinante y lo mismo sucede cuando conoce su historia. Reconociendo que en el tiempo y el espacio existen varias sorpresas como contrastes. Como si imagináramos la vida de la urbe en la Colonia, hoy sólo convertida en recuerdos pasados.

A pesar de los cambios que ha sufrido la ciudad, aún conserva parte de su arquitectura antigua. Porque al contemplarla y saber parte de su historia, vemos reflejados varios de los cambios tan drásticos que han tenido algunas de sus plazuelas, como lo muestran las siguientes imágenes:

VISTA DE LA CATEDRAL ANTES

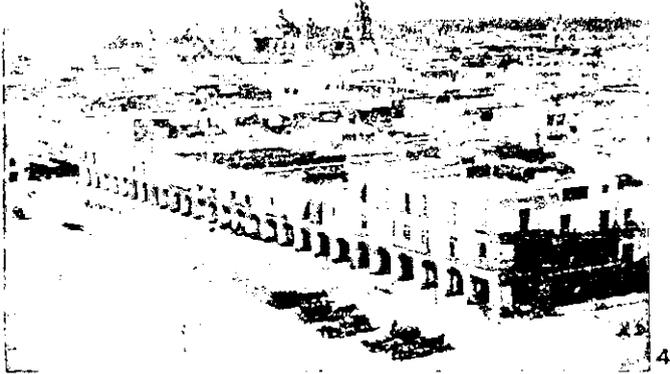
2

Y DESPUES

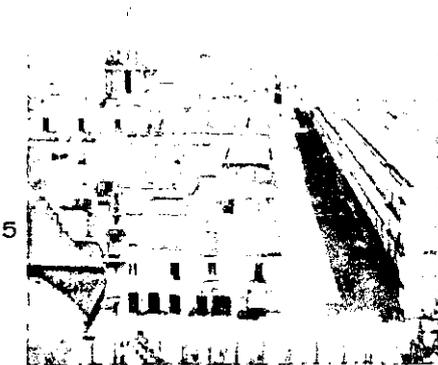

3

ESTA IMAGEN NOS MUESTRA LA PLAZA DE LA CONSTITUCION EN LA COLONIA

AHORA VEAMOS LOS CAMBIOS DE LA CALLE DE MONEDA ANTES Y DESPUES

De igual manera las siguientes imágenes nos muestran algunas de las transformaciones que ha sufrido la ciudad a causa del tiempo y de la sobrepoblación.

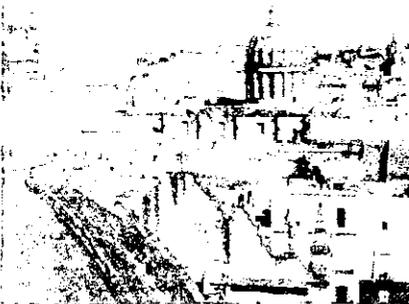
7

VISTAS AEREAS

DE LA CIUDAD DE MEXICO

8

9

10

Sin embargo ella siempre nos ofrece un sin fin de: *"...elementos para construir un imaginario en el que se experimenten formas comunes de pertenencia y también prácticas..."*.¹ Elementos que funcionan para formar o recordar una o varias historias, siendo esto parte fundamental de la vida urbana.

Entre ellos encontramos: la arquitectura, las calles y la gente. De su arquitectura se puede decir que existe una gran variedad de estilos; desde el barroco, el neoclásico, art nouveau, art deco, hasta la arquitectura funcional y moderna. Y es que al caminar por las calles del centro de la Ciudad, pareciera que existen dos poblaciones contrarias; ya que de un lado vemos iglesias con un estilo barroco y por el otro rascacielos; allí piedras talladas, tezontle y cantera; y allá estructuras de acero y arquitectura funcional. Por ejemplo en la imagen 11, reconocemos el edificio del Palacio de Las Bellas Artes en la época de los semáforos humanos; y en la imagen 12 vemos algunos ejemplos de la arquitectura funcional que se encuentra frente al Palacio de Las Bellas Artes.

11

12

ARQUITECTURA

Las avenidas, calles y callejones son las vías donde millones de habitantes sin nombre deambulan diariamente, las recorren, las disfrutan; son también rutas alegres de los ciudadanos, de aquellos que tienen prisa por llegar o regresar a algún lugar.

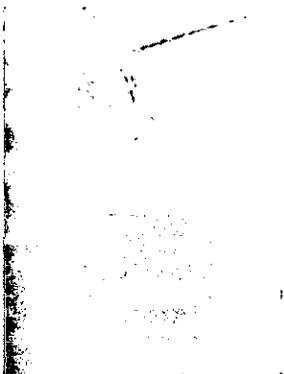

14

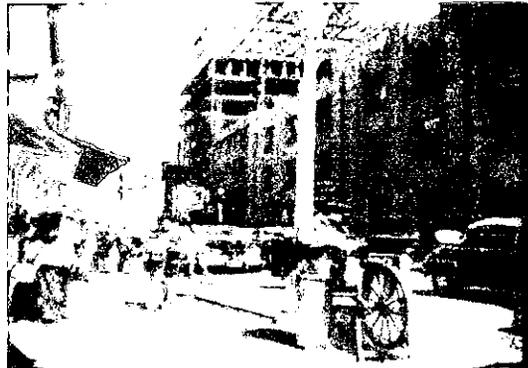

15

En las callecillas hay viejos postes, aún hay anuncios en las paredes, los canalones de las azoteas, balcones que se asoman, las puertas y ventanas de una arquitectura antigua que nos revelan la vida citadina llena de pasiones y metamorfosis.

16

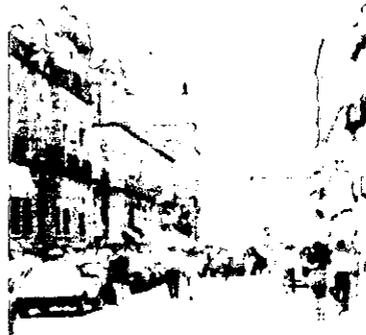

17

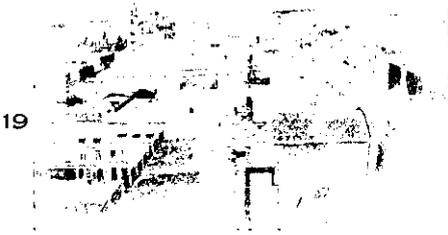
Son precisamente las calles también lugar de reencuentros, de imaginaciones, de soledades, de intimidades. Y es de ellas que que cita Octavio Paz.

*" Mis pasos en esta calles
resuenan
 en otra calle
donde
 oigo mis pasos
pasar en esta calle
donde
 solo es real la niebla." 2*

Por otro parte, existen y viven en la Ciudad, personas de diferentes grupos étnicos, así como costumbres y creencias; sin embargo, en el centro de la ciudad, la gente se confunde, unos con otros se mezclan, se comunican y sufren las mismas metamorfosis que tiene el Distrito Federal.

Hemos encontrado la hermosura de sus monumentos en circunstancias poco comunes; y a pesar de estar sucia, cacariza y decadente, es única y especial porque aún conserva los vestigios de la Colonia con joyas arquitectónicas de todas las ciudades que ha sido, reservándoles para la ciudad que es...

A propósito de lo anterior el escritor Stefan Sweig explica: *"...Para causar sensación, una ciudad debe entrañar fuertes tensiones opuestas. Una ciudad más que moderna resulta monótona, una ciudad atrasada nos será molesta al cabo del tiempo. Una ciudad proletaria nos deprime, una localidad de lujo no tarda en contagiarnos de tedio y aburrimiento que parecen inherentes a la fortuna. Mientras más capas posee una ciudad, mientras más matices presente la escala de sus contrastes, más atrae al extraño."*³

La Ciudad de México, es una gran metrópoli con una infinidad de rostros, de espacios,...; en la cual encontramos varias lecturas y diferentes ópticas. Por ejemplo también los hombres de letras o cronistas señalan con amor su belleza y con ira sus carencias y monstruosidades; pero siempre rescatando la vida de su tiempo, entre la arquitectura de sus muros y calles, el moldeo de sus artesones y columnas, así como todo lo viejo o reciente, lo bello o desgarrador, imágenes que son parte del registro de esta ciudad.

Un ejemplo, el de Salvador Novo cuando escribe:

*" México, Capital, la populosa
ciudad donde orgullosa
ostenta Flora su vergel más lindo.
No os extrañe sí yo por ella brindo
que es mi ciudad natal, donde he nacido,
donde la luz del sol he conocido.*

*Es mi ciudad natal un gran museo
por dondequiera veo
automóviles, coches, carretelas,
casas particulares, mil escuelas
donde mis colegas, jóvenes y niños,
van de la Ciencia a recibir cariños."*⁴

Pero no sólo los literatos le dedican sus pensamientos o redacciones; también encontramos canciones que describen la vida urbana de la ciudad de México; como la estrofa de la canción " El circo" de Maldita Vecindad :

*" Difícil es caminar
en un extraño lugar
en donde el hambre se ve,
como un gran circo en acción;
en las calles no hay telón
asi que puedes mirar como rico espectador-
te invito a nuestra ciudad.*

*En una esquina es muy facil
que tu puedas ver
a un niño que trabaja
y finge sonreir
lanzando pelotas para vivir*

*También sin quererlo puedes ver
a un flaco extraño gran faquir
que vive y vive sin comer
lanzando fuego"*

En estos parrafos se describe a la ciudad como el escenario de un circo, donde miles de niños disfrazados de payasos y tragafuegos salen a las calles a vender sus torpezas miserables; siendo uno de los diferentes rostros que la ciudad.

Esta ciudad es infinitamente rica en imágenes, por lo que varios personajes del mundo, se han inspirado para hacer algunas de sus obras en este lugar. Como aquella película de "Los Olvidados" realizada por Luis Buñuel; quien se dejó envolver por los ambientes de barrios, las atmósferas citadinas y por la vida arrabal de la ciudad de México.

21

1.1.1. LA CIUDAD EL ESCENARIO DE TODOS

*"Alguien de la ciudad fue su testigo, protagonista
hechos al simil pero ninguno el mismo..."*

Raúl Renán

La ciudad es el espacio en el cuál cada uno de nosotros encontramos un escenario para actuar nuestra propia vida; son escenarios de la populosa urbe, donde se reencuentran personajes y lugares que ya han formado parte de nuestra historia.

Al transitar por la ciudad, los habitantes se apropian del espacio urbano y en ese movimiento de traslado van imaginando como se vive en ella, confrontandose con " los otros ", seres diferentes y anónimos. Con esto se relaciona lo que Italo Calvino escribe sobre la ciudad de Cioe:

*"...las personas que pasan por las calles no se conocen.
Al verse imaginan mil cosas las unas de las otras,
los encuentros que podían ocurrir entre ellos,
las conversaciones, las sorpresas, las caricias,
los mordiscos. Pero nadie saluda a nadie, las miradas
se cruzan un segundo y después huyen buscan otras
miradas no se detienen..."⁵*

"...un intercambio de miradas como líneas que unen una figura con otra y dibujan flechas, estrellas, triángulos, hasta que en un instante todas las combinaciones se agotan y otros personajes entran en escena..."⁵

En los espacios de la ciudad todos actuamos nuestra propia vida; porque al vivir dentro de su entorno somos protagonistas de su historia y parte del elenco que conforma su sociedad.

En estos escenarios, los espacios, los ambientes y los estados de ánimo se transforman a diario en algo complejo y contradictorio, obteniendo una mezcla de contrastes y una metamorfosis tan drástica que nuestros ojos apenas alcanzan a captar y dar testimonio de sus cambios

22

23

La ciudad del Distrito Federal es irreconocible de un día a otro, de una noche a otra, de una hora a otra, como si entre un tiempo y otro pasarán lustros, décadas y siglos. De ella es difícil guardar una sola imagen con la cuál se le identifique, pues tiene varias que en ocasiones es desconocida por sus habitantes; Siendo de esta manera una ciudad que nos ofrece : " ... *sus infinitas facetas y fascinantes rostros como escenario, marco y espejo del país y sus habitantes, Para bien y para mal...*"⁶

Generalmente las causas que provocan los cambios de esta ciudad, somos todos sus habitantes, ya que improvisamos espacios, alterando los contextos sociales, así como parte de la vida citadina.

24

1.1.2. ESCENOGRAFIAS URBANAS

La ciudad de México es el lugar donde se desarrollan un sin fin de historias, ya que en ella encontramos diversas escenografías urbanas; empezando por mencionar al centro de la ciudad y los lugares concurridos, ya que en ellos se ejecutan la mayoría de las acciones públicas debido a la diversidad de gente que circula por sus rumbos.

Por ejemplo los lugares que tienden a ser los espacios protagónicos en los que transcurre la vida urbana son áreas abiertas limitadas por construcciones como la calles y las avenidas, así como los espacios abiertos y amplios sin un límite cercano como el Zócalo, la Alameda, etc. Paisajes que forman parte de una cultura visual urbana. Y en los que reencontramos elementos de un tiempo pausado en la ciudad.⁷

La mayoría de los habitantes todos "actores" descontextualizan a estas escenografías, llevándolas a un concepto contradictorio; un contraste entre lo conocido y desconocido de la Ciudad de México.

26

Y a partir de esto, sabemos que la ciudad está llena de rincones visuales, debido a que es un marco de desplazamiento de caminantes o personas en diferentes direcciones, con las que alguna vez hemos tenido un tipo de acercamiento, ya sea por un instante o circunstancia.

1.2. REGISTROS DE UNA CIUDAD OLVIDADA

*"La ciudad gira, mata la memoria, lacera las imágenes todas
sus máscaras son gestos derretidos, su verdadero rostro
un morral con huesos, un cráneo que traspasan las
construcciones demolidas.*

*Atrás de cada muro mueren historias..."
Raúl Renán*

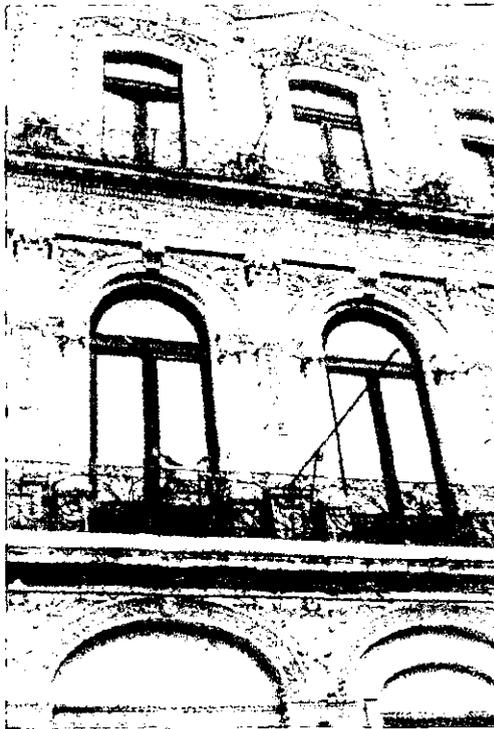
*"En México, [...] los edificios coloniales están en uso y
abuso; por tener tres siglos no se respeta a una fachada..."⁸*

Al caminar por el centro de la ciudad, nos encontramos con la arquitectura antigua llena de fachadas reminiscentes de grandezas olvidadas; en su mayoría esta arquitectura esta formada de tezontle (piedra volcánica de tonos rojos) en combinación con la cantera (piedra blanquizca conocida también como chiluca).⁹

Es una arquitectura hecha con una solidez y magnificiencia de un estilo puro, con azoteas en lugar de tejados, adornada de balcones y corredores de madera, edificios empapados de un misticismo y elegancia.

" Esos lienzos de paredes rojos y vivos junto con los pedazos de muro blanquecinos muy labrados hicieron la fisionomía de la capital novohispana ..."¹⁰ del Virreinato.

Son construcciones llenas de historia, que al contemplarlas, sugiere la esperanza y la paciencia con que fueron creadas. Por lo que es aconsejable permanecer frente a estas construcciones todo el tiempo que sea necesario para extasiarse con su belleza y magnificiencia, dejandose impregnar de su pasado. Es como si nos gritaran " *Me han alimentado con sangre, Mi cuerpo es de tezontle y arena, [...] he visto y escuchado cosas, he sido testigo de la infamia y la locura...*"¹¹

27

Sin embargo el crecimiento de la ciudad y la pobreza produjeron sus propios monstruos: vecindades, ciudades perdida, calles inmundas y desaseadas, basureros de aguas negras, y el hacinamiento promiscuo que provoca la delincuencia. Características que reflejan el rostro oscuro de la vida citadina; pequeños fragmentos de ciudad que necesitan curarse del abandono brutal en el que están.¹²

28

29

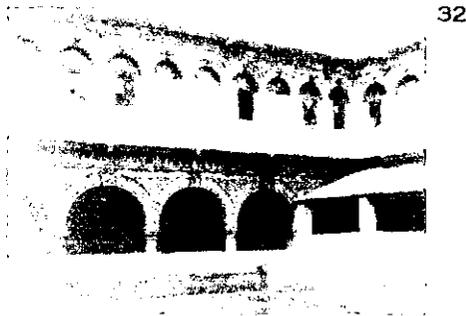
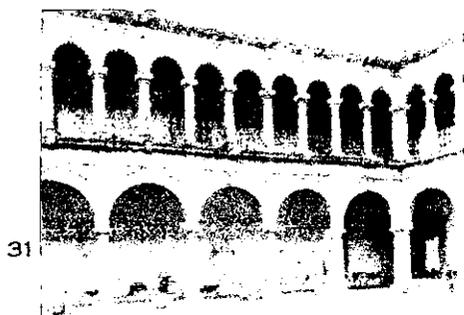

30

Desde los haciamientos parte de la ciudad ha sido destruida y despojada cruelmente de su piel antigua, y en ocasiones es afectada la arquitectura de sus edificios. Nos damos cuenta de como algunos sitios donde quizas hubo un convento, un palacio o un templo, se convirtieron al paso del tiempo en la populosa vecindad donde el claustro es el recinto de alegres fiestas y las celdas son las viviendas de los pobres.¹³

La vecindad es la reminiscencia de antiguo esplendor español que sepultó a la cultura indigena para dar paso a una ciudad española. Aún existen aquellos conventos que se convirtieron en almacenes de desechos textiles contrastando con la arquitectura del edificio; y al mismo tiempo provocando el olvido de sus retablos y de sus torres.

UN EJEMPLO ES EL CONVENTO DE LA MERCED, ANTES Y DESPUES

Otros ejemplos son el Colegio de Ninfas, que llegó a ser cantina, teatro y comercio; el Hospital Real de Indios, vecindad y luego ruinas; parte del Convento de San Francisco convertido en billar (imág.34, 35); así como el Convento de Betlemitas que llegó a ser hotel y vecindad (imag.33) actualmente en restauración.

Ademas de los ejemplos que ya mencionamos, aún existen varias imágenes deprimentes de la arquitectura antigua, como "...el claustro carcomido o por una pastelería, un convento transformado en una tienda, una arquería churrigueresca que no cobija a peregrino alguno; una fachada neoclásica que se mudó de casa, una iglesia atropellada"¹⁴ Y entre estos ejemplos también encontramos a los caserones propiedad de nobles orgullosos; edificios donde hoy ningún gran señor se atreve a domiciliarse, convertidos ahora en vecindades derruidas.

36

Algunas de estas construcciones se encuentran en un aspecto de desolación; al ver rincones cubiertos de miseria, en ignorancia, donde a veces el pauperismo abunda anunciando los cuadros más desgarradores, llenos de pobreza y de atmósferas asfixiantes.¹⁵ Y aunque exista la mendicidad dentro de ellas, no oculta la riqueza de su pasado; así como el sello de la magnificencia en sus piedras vetustas, el cuál no puede borrarse; por lo que aún persiste su belleza, pese a su piel cuarteada.

Muchos de estos recintos siguen siendo parte las arrugas de la ciudad; sin embargo aun les dan vida sus habitantes al recorrerlas, contemplarlas, admirarlas y escuchar sus íntimos silencios.¹⁶

Hace algún tiempo, que el tezontle era brillantez y luminosidad de la arquitectura; de ello sólo quedan imágenes de una ciudad olvidada, de vecindades maltrechas y viejas. Estas piezas de la arquitectura antigua de la ciudad son magníficas estructuras que están repletas de escombros, de ruinas, de construcciones decaídas y olvidadas. Escenarios que ahora sólo son parte del esqueleto de una ciudad agonizante.

37

38

*" Aquí nadie reencuentra los signos de su infancia:
solo un montón de piedras y fierros retorcidos que
fueron una casa, tres cuartos, alguna zotehuela tejida
de geranios, unos patios prosaicos, la sonámbula
escalera amarillenta y las voces familiares. "17*

Ahora solo quedan imágenes en nuestra mente y en la de los demás, de lo que fué, de lo que es y de lo que será, aunque quizá para algunos solo son un montón de escombros y alguna que otra historia olvidada.

39

Esas viejas construcciones, son el ejemplo de las hoy delirantes malditas ciudades que están impregnadas de recuerdos; donde existen estrechas viviendas y mazmorras habitadas por miserables enflaquecidos que envueltos en harapos nos revelaban la necesidad y agonía.¹⁸

Para otros, son las humildes vecindades, lugares donde el sol rehusa a entrar para no contrastar con la miseria, pero en las que hay vida, risas y llantos.

Para mí punto de vista son el ejemplo de la hermosa arquitectura que aún domina en el centro de la ciudad; antiguas ciudades de portales umbríos, de rejas de hierro y con puertas de madera tallada; con fuertes vigas que sostienen sus techos, de escaleras desgastadas, con columnas y barandales de varios estilos; con ornamentos y macetones, de cornisas y arcos triunfales; y con muros y paredes pintados artísticamente. Edificios donde la belleza abunda pero se esconde atrás de sus muros, de sus puertas y ventanas.

40

Probablemente las Ciudades Olvidadas llegan a transformarse en la ciudad de Armilla como lo sugiere Italo Calvino :

" El hecho es que no tiene paredes, ni techos, ni pavimentos; no tiene nada que la haga parecer una ciudad, excepto las tuberías del agua que suben verticales donde deberían estar las casas y se ramifican donde deberían estar los pisos: una selva de tubos que terminan en grifos, duchas, sifones, rebosaderos. Se destaca contra el cielo la blancura de algún lavabo o bañera u otro artefacto, como frutos tardíos que han quedado colgados de las ramas. Se diría que los fontaneros terminaron su trabajo y se fueron antes de que llegarán los albañiles; o bien que sus instalaciones indestructibles han resistido a una catástrofe, terremoto o corrosión de termitas.

Abandonada antes o después de haber sido habitada no se puede decir que Armilla esté desierta. A cualquier hora, alzando los ojos entre las tuberías, no es raro entrever una o varias mujeres jóvenes, espigadas, de no mucha estatura, que retozan en las bañeras, se arquean bajo las duchas suspendidas sobre el vacío, hacen abluciones, o se secan, o se perfuman, o se peinan los largos cabellos delante del espejo..."¹⁹

Como vemos las características de las Ciudades Olvidadas nos permiten encontrar viejas historias en ellas, ya que son sus puertas y ventanas las que se encargan de describirnos el tiempo que ha transcurrido sobre ellas, y del mismo modo nos cuentan en secreto las conversaciones de sus habitantes.

Son las puertas y ventanas los ojos que observan la vida de la ciudad, guardando cada una de sus historias; y al mismo tiempo son los ahujeros de donde brotan los sonidos, las voces y los olores de una historia olvidada. Es por eso que a continuación hablaré de la importancia que tienen en la Ciudades Olvidadas.

1.2.1. DE LAS PUERTAS

*" Frente a nosotros crecen las puertas de cartón,
y lamina oxidada de las ciudades perdidas..."*

Roberto Vallarino

En el diccionario Larousse, puerta significa:

" Vano abierto en pared cerca o verja, desde el suelo hasta la altura conveniente para entrar y salir: abrir o cerrar una puerta (SINON, Portal, Portilla, Poterna. V. tg. pórtico y salida.) Armazón de hierro y madera, que engozna sirve para impedir la entrada o salida..."

En el diccionario de Símbolos de José Eduardo Cirlot, puerta es:

" Psicologicamente símbolo femenino que, de otro lado, implica todo el significado el agujero, de lo que permite el paso y es, consecuentemente, contrario al muro... "20

Sabemos que las puertas son las aberturas para entrar y salir de un lugar a otro; es una puerta que sostiene, que traga y vomita todo lo que puede ocurrir dentro y fuera de un cuarto cerrado

Son las puertas parte fundamental de la fisonomía de la calle, al cruzarlas se puede entrar a la habitación dejándo todo el lodo de afuera, o simplemente hervir dentro de un cuarto repugnante con una atmósfera asfixiante.

41

Las puertas de varias construcciones, están abandonadas por el mismo hombre, en donde cada uno encontraba la entrada a su propia historia, a su propio lugar y entonces regresaba a su propio mundo. *" Todo puede ocurrir atrás de una puerta : amoríos, crímenes, creaciones, torrentes de sueños, traumas, enfermedades..."*²¹

Son las entradas las que guardan los secretos de la vida citadina, saben más de lo que tu y yo podemos imaginar; de lo que podemos describir

Es la puerta el candado que se abre y se cierra para dejar salir o entrar los sonidos y el silencio que se escucha entre cada espacio; es como el toque de la puerta que *"...llena de ecos el zaguan, el patio, los corazones que habitan esas casas hoy mudas y vacias."*²²

No podemos olvidar que antes de entrar a un lugar debemos traspasar a través del portón, pues es necesario que reconozca nuestra voz y el rostro.

42

43

Y probablemente la grandeza y belleza de las puertas y ventanas se hicieron con el fin de demostrar la clase social a la que pertenían sus habitantes; por ejemplo aquellos grandes caserones con magníficos portones tallados acogían a familias de la nobleza, personajes importantes en la época de la Colonia; aunque también encontramos esos grandes portones en las construcciones de lo que fueron conventos.

1.2.2. Y VENTANAS

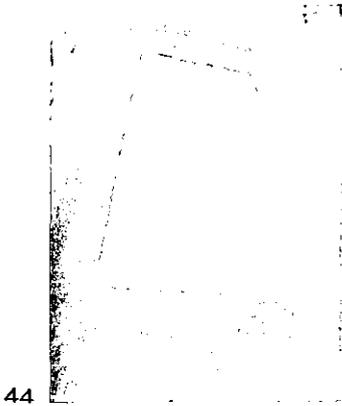
Ventanas, en el diccionario Larousse significa:

Abertura en la pared que sirve para dar paso al aire y a la luz (SINON. Abertura, hueco, vano) Armazón con que se cierra, ventana de cristales. Abertura de la nariz. Tirar por la ventana desperdiciar.

En el diccionario de símbolos de Jose Eduardo Cirlot
Ventana significa:

" Por construir un agujero expresa la idea de penetración, de posibilidad y de lontananza: por su forma cuadrangular, su sentido se hace terrestre. Es también un símbolo de la conciencia (56), especialmente cuando aparece la parte alta de una torre, por analogía de está con la figura humana. Las ventanas divididas tienen un significado secundario, que puede sobreponerse, dimanado del número de sus aberturas y de las conexiones que de las ideas propias de dicho número y del sentido general de la ventana pueden derivarse." 23

Agujeros, balcones, ventanas o ventanales, son los fragmentos vacíos y particulares de un edificio, de donde se fugan los olores que nos explican el abandono de sus habitantes.

Ventanas con cristales sucios y rotos, con la madera desgarrada y polvorienta. Donde ya nadie mira, ni se cuela el aire. " *Ojos de la ciudad, agostaderos, precipicios, las ventanas son huecos de la vida a través de los cuáles se respira o se muere. Porque el suicidio también les pertenece...*"²⁴

Los rechinidos de sus visagras nos revelan las historias que quedaron selladas, cuando se recorrían las persianas que permitían el paso de la luz; los murmullos comenzaban y las horas del día avanzaban; de ello sólo queda el recuerdo, pedazos de cartón, unos sobre otros prohibiendo entrar a los rayos del sol y lo volátil del polvo.

46

47

*"Ese balcón siniestro, de marcos carcomidos y vidrios rotos, apoyó un día la dulce belleza de los muchachos en flor a él asomados"*²⁵

48

Señalamos anteriormente que las puertas y ventanas son la parte fundamental de la arquitectura, explicando la función que tienen en las construcciones de las Ciudades Olvidadas.

Estas características de la arquitectura tienen mucha importancia en la ciudad, desde aquel tiempo en el que la urbe era iluminada sólo por lámparas de trementina, y de esto nos habla el siguiente verso anticlerical de Ignacio Manuel Altamirano :

*"Ilumínate más, ciudad más.
ilumina tus puertas y ventanas;
ilumínate más, luz necesita
el partido sin luz de las sotanas"*²⁶

Comprendiendo con esto que parte de la vida citadina transcurre en las habitaciones, percantandonos de ella cuando sus puertas y ventanas son iluminadas por el calor de una lámpara, luces que inician la vida nocturna en la ciudad.

1.2.3. PERSONAJES

Los habitantes de las Ciudades Olvidadas suelen ser personajes diversos; desde los que tiene una condición social media como el taxista y la mesera; pasando por aquellos que tienen una condición social inferior como la sirvienta, el zapatero, el barrendero, etc.; hasta encontrarnos con personajes que viven en una pobreza muy marginal y con pocas esperanzas o posibilidades de tener una mejor condición de vida.²⁷

49

La vida en cada habitación de las Ciudades Olvidadas es una historia parecida debido a la extrema pobreza de su existencia. Encontrando hombres y mujeres que venden sueños fraccionados de opulencia; por ejemplo un zapatero con una mujer crónicamente enferma y cinco hijos que mantener; madres que caminan largas distancias para ganar un misero ingreso. Hombres y mujeres con un solo salario para mantener a una familia grande.

*" Personajes de mi ciudad
i que tristes son algunos de ellos !"²⁸*

En varias oportunidades encontramos el extremo de la miseria y la enfermedad dentro de esas viviendas; crudas escenas de padres resignados y envueltos en dolor, que beben alcohol para escapar de su realidad.

52

53

Los niños también sufren de estas situaciones de pobreza, pues *"...son aún muy pequeños cuando ya se lanza a la conquista de la ciudad como angeles sucios cuyas alas son los periódicos que vocean"*.²⁹

CONCLUSIONES

En este capítulo explicó la temática de la Ciudad de México, ya que en ella habitamos; pues en sus espacios y escenarios se desarrolla la vida citadina. Al describir esta Ciudad con sus diferentes facetas, nos damos cuenta de como cambia de rostro, de faceta, de orden, escapando de todos los contextos; y a pesar de ser muy cambiante tiene un don especial que atraé a muchos turistas para conocerla y contemplarla.

En esta Ciudad existen varios tipos de arquitectura; desde la barroca, neoclásica, pasando por el art deco, art nouveau, hasta encontrarnos con ejemplos de la arquitectura funcional. Por lo que es indispensable recorrerla, admirarla y sobre todo conocer de su historia, para entender sus transformaciones al paso de los años.

Sin embargo de toda su arquitectura, sólo me enfoqué a la arquitectura antigua; aquellas a los que llamó ciudades olvidadas, ya que son construcciones que están a punto de desaparecer por el abandono, pues no cualquiera se atreve a habitarlas debido al deterioro en el que están; sin embargo eso no impide que para otras personas sean la gran ilusión de vivir en esos grandes caserones olvidados.

Son edificios que fueron construidos con fervor, pues cada pared, reja, corredor, puerta, ventana o abertura nos enseña la habilidad y la paciencia con la que fueron edificados.

Respecto a sus puertas y ventanas, revisamos que son la parte fundamental de la construcción, y que a través de ellas nos podemos imaginar, un sin fin de historias; nadie más que ellas han sido testigos de los hechos cotidianos. Estas construcciones son las únicas que han visto todos los cambios en esta ciudad, observando y sufriendo cada una de sus diferentes transformaciones.

CITAS TEXTUALES

- 1.- Nestor García C., Alejandro Castellanos, et. atl , La Ciudad de los Viajeros. Travesías e imaginarios urbanos: México, 1940-2000, México 1996, p.70.
- 2.- Gonzalo Celorio, México, Ciudad de Papel, México 1996, p.68.
- 3.- Wilberto L. Cantón, La Ciudad de México, Aguila y Sol de su Vida, México 1976, pp.22,23.
- 4.- Salvador Novo, Antología, México 1979 p.111.
- 5.- Italo Calvino, Ciudades Invisibles, México 1967, p.65.
- 6.- Susana López Aranda, Metropolí Cultural, "La Ciudad de México en el Cine", México 1994, p.119.
- 7.- Francisco Cruces, Angel Aguilar, et atl, "La Ciudad y los Ciudadanos Imaginados por los Medios", Cultura y Comunicación en la Ciudad de México, México 1998, p.114.
- 8.- Wilberto L. Cantón, Op. cit., p.11.
- 9.- Programa: "México, Ciudad de Ciudades", Canal Once
- 10.- Ibidem
- 11.- Raúl H. Aviles, Lugar de Sombras, Revista Milenio, México 1998, p.64.
- 12.- Susana I. Aranda, Op. cit., p.128.
- 13.- Salvador Novo, Imágen de una ciudad, México 1967, pp.37,135.
- 14.- Gonzalo Celorio, Op. cit., p.17.
- 15.- Jose Luis Martinez, Metropolí...Op.cit., "Transformaciones en el Siglo XIX": p.247
- 16.- Salvador Novo, Imágen..., Op.cit., pp.37,135
- 17.- Roberto Vallarino, Crónicas Cotidianas, México 1984, p.77
- 18.- Jose Luis M., Op. cit., p.248.
- 19.- Italo Calvino, Op. cit. p.63.
- 20.- Jose Eduardo Cirlot, Diccionario de Símbolos, p. 376
- 21.- Roberto Vallarino, Op.cit. p. 53.
- 22.- Salvador Novo, Imágen...Op.cit., p.135.
- 23.- Jose E. Cirlot. Op. cit., p. 458
- 24.- Roberto Vallarino, Op. cit., p.66
- 25.- Ibid, p.53.
- 26.- Gonzalo Celorio, Op. cit., p. 58
- 27.- Jose Luis M. Op. cit., p.248.
- 28.- Sara Moirón. Personajes de mi Ciudad, México 1972, p.101.
- 29.- Salvador Novo, Imágen..., Op.cit., p.57.

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

- 1.- Panorámica de la Ciudad de México, tomada desde la Iglesia de San Agustín hacia 1850, Manuel Orozco y Berra, 1850.
- 2.- Vista hacia la Catedral y la calle de Seminario, Anónimo, s/f.
- 3.- Vista hacia la Catedral y la calle de Seminario, José Ignacio González Manterola, s/f.
- 4.- Vista del Portal de Mercaderes, Guillermo Tovar y de Teresa, 1860.
- 5.- Vista de la calle de Moneda, Guillermo Tovar y de Teresa, 1881.
- 6.- El extremo oriental de Moneda, José Ignacio Gonzáles Manterola, 1980.
- 7.- La Ciudad de México hacia el oriente, vista desde el mirador de Colegio de Minería, Anónimo, 1855.
- 8.- Vista hacia el oriente de la Ciudad de México, José Ignacio Gonzáles M.,s/f.
- 9.- Vista hacia el oriente de la Ciudad, desde un campanario de Catedral, Guillermo Tovar y de Teresa, s/f.
- 10.-Vista hacia el oriente de la Ciudad, José Ignacio Gonzáles Manterola, s/f.
- 11.-"Semáforos de carne y hueso", José Joaquín Blanco, s/f.
- 12.-"Caseta de tamarindo, José Joaquín Blanco, s/f.
- 13.-Sin título, María García, s/f.
- 14.-Sin título, Guillermo Castrejón, 1985.
- 15.-Sin título, Arturo David Schmitter, s/f.
- 16.-Sin título, María García, s/f.
- 17.-"Llega pintando el afilador", José Joaquín Blanco, s/f.
- 18.-Calle de Moneda, 2001.*
- 19.-Vista al norte de la Ciudad, a fines del siglo XIX, Guillermo Tovar y de Teresa.
- 20.-Vista al norte de la Ciudad, siglo XX, José Ignacio Gonzáles Manterola.
- 21.-Imagen de la película "Los Olvidados", de Luis Buñuel, 19 pág. web
- 22.-Plaza de la Constitución, 2001.*
- 23.-Ambulantes, 2001.*
- 24.-El zócalo, 2001.*
- 25.-Palacio Nacional, 2001.*
- 26.-Sin título, María García, s/f.
- 27.-"Fachada 1", 2001.*
- 28.-"Ciudad Perdida", Nacho López, 1950.
- 29.-Sin título, Pedro Bayona, s/f.
- 30.-"Foco de la esquina", Arturo David Schmitter, s/f.
- 31.-El Claustro de la Merced rescatado, José Ignacio Gonzáles M., s/f.
- 32.-El Claustro de la Merced en la desamortización, Guillermo Tovar de T., s/f.
- 33.-Claustro de Betlemitas, José Ignacio Gonzáles M., s/f.
- 34.-Portal del Convento de San Francisco, José Ignacio Gonzáles, 1985.
- 35.-Vista del Portal de San Francisco hacia los años 20^S, Anónimo.

- 36.-Antiguo patio del Colegio de San Ramón, Anónimo, s/f.
- 37.-Vista del Claustro del Convento de San Agustín, Anónimo, s/f.
- 38.-Vista del Claustro principal del Convento de San Agustín, José Ignacio Gonzáles, s/f.
- 39.-"Ventanas III" De la serie Ventanas, 2001.*
- 40.-Sin título, 2001.*
- 41.-"Portón de madera", 2001.*
- 42.-"Entrada principal", 2001.*
- 43.-Sin título, 2001.*
- 44.-Sin título, María García, s/f.
- 45.-Sin título, 2001.*
- 46.-"Ventana encendida en la noche", Arturo David Schmitter, s/f.
- 47.-Sin título, Pedro Bayona, s/f.
- 48.-Sin título, Pedro Bayona, s/f.
- 49.-"Barrendero" De la serie trabajadores ambulantes, Nacho López, 1950.
- 50.-"Imágen Látina", Marco Antonio Cruz, s/f.
- 51.-"Delirio de papel callejero", Arturo David Schmitter, s/f.
- 52.-Sin título, Arturo David Schmitter, s/f.
- 53.-"Zapatero remendón de puerta en puerta", José Joaquín Blanco, s/f.

* Registro fotográfico personal, documentación visual para el proyecto del libro alternativo.

CAPITULO DOS

LIBROS, LIBROS Y MÁS LIBROS

2.1. LOS LIBROS Y SU HISTORIA

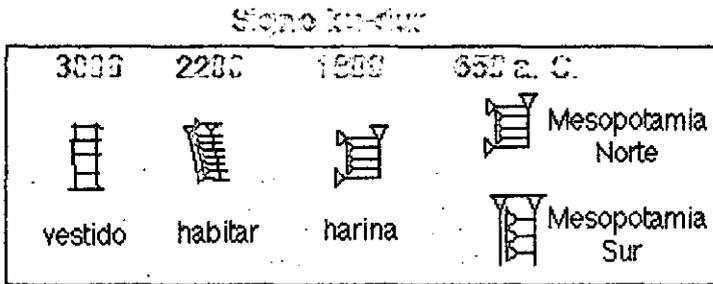
Los libros son el medio que el hombre ha utilizado para expresar y transmitir sus necesidades, emociones y conocimiento, por medio de un sistema de signos o de un lenguaje; sin embargo al utilizar la semiótica también se utiliza la escritura, porque se materializan en ella.

LA ESCRITURA

Por otro lado la escritura apareció aproximadamente hace 40.000 años, iniciando con la necesidad que el hombre primitivo tuvo para comunicar o representar el mundo que lo rodeaba, logrando así los primeros trazos dentro de las cavernas. En su mayoría, estos trazos eran signos - cosas que con el tiempo adquirieron la forma de una palabra o signo - palabra logrando así el lenguaje.¹

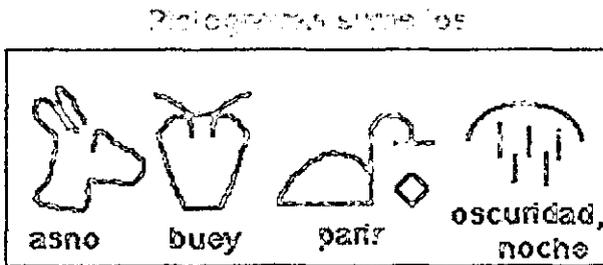
No solo en las cuevas encontramos estos signos, también los hay sobre pergaminos, construcciones y diferentes tipos de soportes; incluso gran parte de ellos, contienen los primeros mensajes; pues casi todos eran "... *libros destinados a ser leídos por las masas analfabetas o para un perfeccionamiento moral, espiritual e intelectual.*"²

Una de las principales civilizaciones que creó un lenguaje escrito, fué el pueblo de la Mesopotámia, a finales del siglo VII. Era una escritura de tipo cúfica cuadrangular, con la cuál decoraban sus monumentos y su cerámica, llena de concepciones religiosas.

1

La escritura Sumeria, estaba compuesta por dibujos toscos que tiempo despues se transformaron en la escritura cuneiforme.³ Sus palabras son monosílabas y de dos consonantes que enmarcan una vocal.⁴

2

En las culturas de Obeid, de Warka y de la Antigua Uruk, surgió un tipo de escritura que emplea palabras - signos y palabras - sonidos escritas sobre tablillas de arcilla.⁵

Los griegos también desarrollaron un alfabeto casi perfecto, que en la época cristiana se utilizó para la evangelización de varios pueblos de Africa. En los pueblos de Armenia y Georgia también aparecieron rastros de esta escritura.⁶

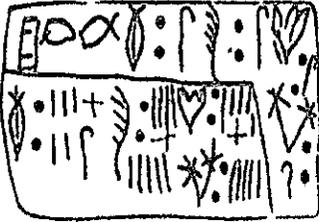
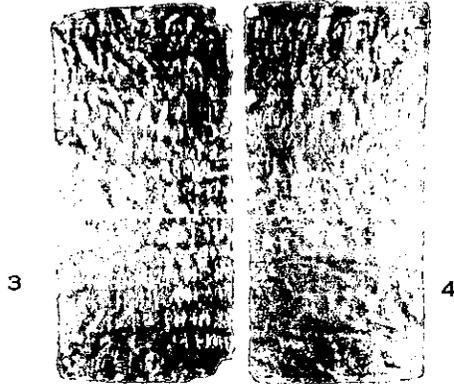
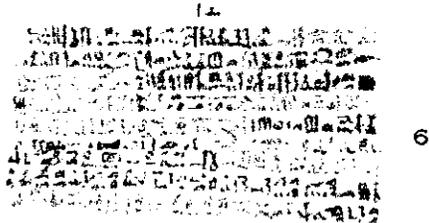
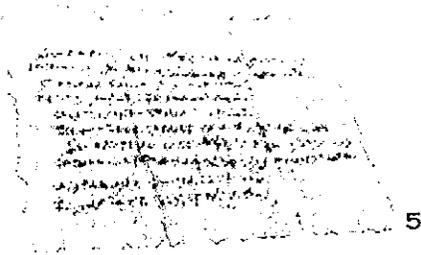

Tabla jeroglífica procedente de Festos.

En los años 3.000 , los egipcios crearon una escritura compuesta de numerosos jeroglíficos con dibujos reconocibles y estilizados; grabados sobre las paredes de las tumbas o pintados en un papiro de 10 a 45m. de largo por 25cm. de ancho; escrito de una sola cara y enrollado en una varilla de madera o marfil.⁷

Los fenicios también llegaron a la perfección en su alfabeto, ya que fueron " los primeros en descubrir en la escritura su profundo sentido, en poner de relieve las inmensas consecuencias espirituales de esa reflexión y técnica lógica como se había iniciado " 8. Su escritura es cuneiforme y la lectura va de izquierda a derecha, utilizandose entre los 1.600 y 1.200 a.C.

alfabeto fenicio	𐤀	𐤁	𐤂	𐤃	𐤄	𐤅	𐤆	𐤇	𐤈	𐤉	𐤊	𐤋	𐤌	𐤍	𐤎	𐤏	𐤐	𐤑	𐤒	𐤓	𐤔	𐤕	𐤖	𐤗	𐤘	𐤙	
alfabeto latino	'	b	d	h	w	z	h	l	i	k	l	m	n	s	p	z	q	i	sh	l							
alfabeto arabigo	ا	ب	د	هـ	و	ز	ح	ل	ي	ك	ل	م	ن	س	پ	ق	ي	ش	ل								

7

En china la escritura aparecio antes del año 1700 a.C.; es una escritura de tipo pictográfica, constituida por un repertorio de signos. Los chinos grabaron en bronce o granito, así como en tela y papel, este último soporte producido por ellos, hecho de bambú, hierbas y trozos de tela.

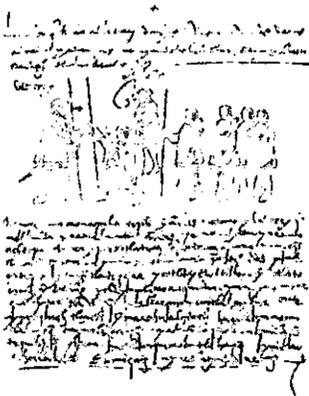
8

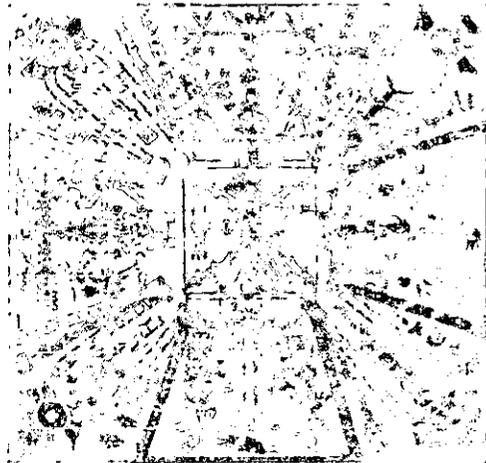
9

Así mismo, en Mesoamérica los Nahuas, Mayas, Tarascos y Mixtecos-Zapotecos, tuvieron la necesidad de expresarse con signos de diferente especie que estos pueblos grabaron sobre piedra, ladrillo, madera, piel y papel. En la cultura Maya, en el siglo XVI, la escritura estaba unida a la arquitectura, debido a la decoración de sus monumentos, los cuáles eran adornados con grandes jeroglíficos; así como sus códices de papel. Aunque por otro lado se sabe que la escritura era reservada para los sacerdotes y grandes señores.⁹

Los Aztecas, en el siglo XIV, tuvieron la influencia de los Mayas, decorando de igual manera sus monumentos. En cuanto a sus códices o libros los hacían con tinte negro y rojo, sobre tiras de papel amate o piel de venado entre 20 a 25 cm. de ancho y de 100 a 125 cm. de largo.¹⁰

10

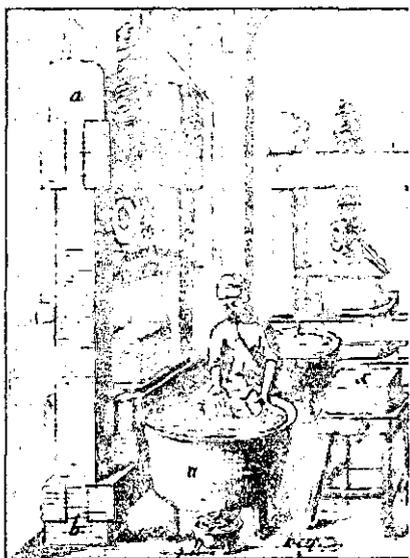
11

El comercio, las conquistas, la unión de culturas y la cristianización, facilitarón que algunas civilizaciones adoptarón un mismo lenguaje unificando el progreso de la civilización intelectual y del comercio.

EL PAPEL

Conforme vemos la historia de la escritura, nos percatamos de los diferentes soportes que se han empleado para la formación de escritos; entre algunos ejemplos encontramos: a las tribús nomadas que grabaron sobre pieles de animales y en los interiores de las cavernas. Como ejemplo el pueblo Romano que escribió sobre cera; los Asirios y Babilonicos en arcilla, y por último el libro de Mahoma escrito sobre los omóplatos de carnero.¹¹

Sin embargo, a pesar de que existieron varios soportes para la escritura, el papel fue uno de los más utilizados en la Edad Media dentro de Europa; y desde su aparición, la escritura lo adoptó como el mejor soporte para su grafía.

14

Con el empleo del papel y el manejo de la imprenta, se inicio la impresión de libros y la multiplicación de escritos, por lo que los textos se volvieron más manejables y debido a su bajo precio se fueron adquiridos por toda la sociedad, dejándolo a un lado a la escritura sobre tablillas de madera, hojas de palmera,... abriéndole el paso a la multiplicación de escritos.

IMPRENTA

Sin duda la imprenta, es una invención mecánica - artística y científica creada a mediados del siglo XV. Con la que no sólo se esperaba multiplicar los escritos, sino que además estuvieran impresos artísticamente. Por lo que se utilizarón los méjores tipos de letra, para tener una perfección formal en cada libro impreso.

Un ejemplo de estos bellisimos libros, es la Biblia de Maguncia, impresa en Mainz en 1455. Siendo la primera obra maestra realizada por Gutemberg; cabe mencionar que es una obra que consta de 42 líneas en latín, con caracteres góticos negros; sus columnas de proporción perfecta, de iniciales majestuosas; y las orlas ornamentales de sus páginas están ejecutadas en color y en dorado. ¹²

15

16

También hay que resaltar, que en los siglos VII y VIII; los chinos ya habían empleado la técnica de impresión con caracteres de madera, utilizando sellos para imprimir sobre arcilla y papel. Las impresiones chinas del siglo XI y XII, destacan por la calidad del papel, las tintas, la caligrafía, las ilustraciones, etc. por lo tanto son comparables con las europeas. ¹³

El Sutra Diamante, es uno de los mejores ejemplos de esta época; siendo un rollo de papel impreso en el año 868, y que tiene relación con el budismo. ¹⁴

En Europa, justamente en el siglo XV. Los primeros libros impresos se destacaron por la utilización de vistosos caracteres tipográficos. ¹⁵

17

Posteriormente el arte de imprimir, es difundido por los alemanes en los países mediterraneos; aunque los impresores de cada país impusieron sus propios estilos de impresión, usando los caracteres romanos o un propio estilo de grafía. ¹⁶

Omnium in rebus est
 quaedam aequitas
 et nihil infortuna
 aequat.

18

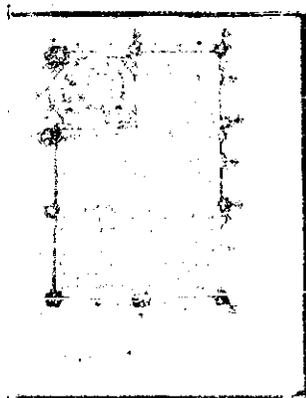

19

A partir del arte gráfico, el libro aparece : " *...desde sus inicios engalanado con preciosas ilustraciones, que crean para él, notables dibujantes y grabadores...*"¹⁷, imágenes que son creadas para enriquecer artísticamente a los libros, y que a la vez nos muestran la época, la región y la sensibilidad de cada autor, editor e ilustrador. Es el fruto de la creación entre el escritor y el artista.

20

21

22

2.2. EDICIONES DE Y EN ARTES VISUALES.

Con anterioridad citamos rápidamente la historia del libro, y la función de sus estructuras. Ahora revisemos a las ediciones en Artes Visuales, libros que tienen la contraimagen de los libros tradicionales; de los cuáles existe un registro variado, desde su forma tradicional hasta la alternativa, con una gran capacidad de producción creativa más que de realización práctica.

Empecemos por mencionar, aquellos que conviven con los textos y que dan testimonio del hombre artístico, histórico, ideológico o pensante, entre ellos estan :

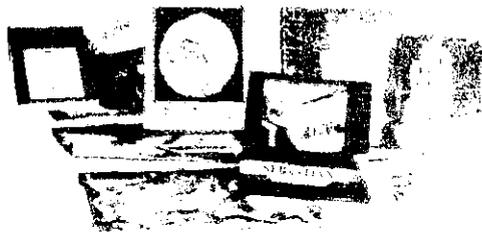
- la currícula, con objetivos informativo y organizativo, catálogos de obra de exposiciones, de consulta, de subasta, de colecciones, de publicaciones de arte o postales; las publicaciones de arte en formatos tradicionales, libros costosos sólo accesibles a los que tienen más recursos económicos; la mayoría de esta documentación dirigida a la materia visual, a lo económico, promocional o teórico.¹⁸
-

" - De los más editados y más impresos :

- carteles, programas de actividades culturales, secciones o columnas de A. V. dentro de publicaciones en revistas y suplementos culturales de periódicos y especializados en artes, revistas de crítica, de reseña y de entrevista.
- carpetas, portafolios, plaquetes, bolsas, cajas, sobres en los cuáles se reúnen estampas, obras de fotografía y gráfica, dibujados o collages, video, audiovisuales y sistemas interdisciplinarios de creación, documentación, ensayo de manera alternativa o tradicional.

23

24

- Por último :

- los libros alternativos, libros marginales a los de editoriales, los de artista, interdisciplinarios, efímeros y didácticos, participativos, los únicos y de edición, colectivos o individuales.”¹⁹

2.3. COMO SURGE EL LIBRO ALTERNATIVO

De las ediciones en A.V. , sólo me enfocaré en los libros alternativos, los opuestos a los tradicionales o convencionales. ¿ Pero cómo y porqué surgen los libros alternativos ? basandomé en el libro de Graciela K. y Manuel M. hagó la siguiente cita " *Lo alternativo surge por desarrollos propios de cada época. Creando espacios y situaciones con pérfiles y conceptos del momento de cada instante que luego se van auto - institucionalizando o academizando* ".²⁰

Un ejemplo es la obra de Duchamp y el dada en el arte, recordando que el objetivo principal era " *...la desvalorización de lo bello en beneficio del contenido y de la significación...*"²¹, lo cuál hacen del libro de artista una obra con diversas alternativas que convencen a las aspiraciones de artistas constructivistas, futuristas, surrealistas y dadaistas. Un ejemplo es este libro de Picasso (ima.25), de Juan Gris (imá26,27) y Joan Miró (imá,28,29)

1. The Sun

2. The Moon

Le
soleil
des
plafond

26

26

27

28.29

Sí revisamos las obras de estas vanguardias encontramos las diferentes formas de producción los libros alternativos, recalando que los "*primeros en producir libros impresos son los artistas que proponen el arte como idea*"²², un ejemplo es "La caja verde" de Marcel Duchamp, la cuál contenía dibujos y notas explicativas a su caja "The Big Glas" (el gran cristal), siendo una de las obras más significativas de estos libros.²³

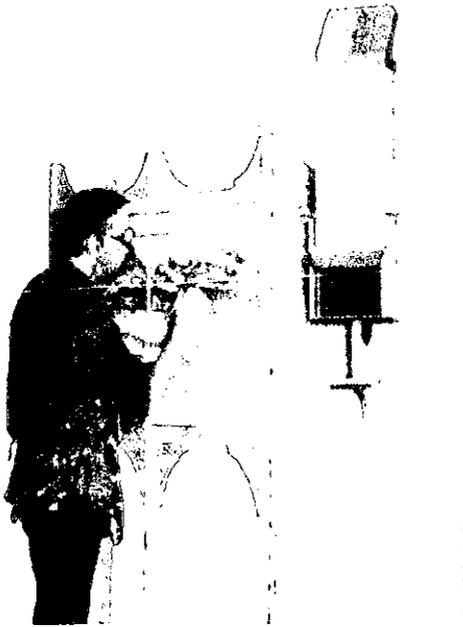
Todavía en la decada de los 60's, entre las vanguardias del arte conceptual y el performance, surge el libro de artista, el arte postal y el arte correo, uniendo "*...al sujeto con el objeto en un mismo gesto...*"²⁴ desde su producción, distribución y comunicación.

30

En 1961, el artista Dieter Rot produce una obra, al encuadernar algunas hojas sacadas de viñetas, periódicos, y albúnes para colorear, como el Dayli Mirror, una obra producida a través de materiales banales.²⁵

También en los 60' s, Felipe Ehremberg empezó a incursionar en el arte conceptual en México, transfigurando el significado de un objeto cotidiano y llevándolo de una realidad trivial a una realidad estética. Pero no sólo en México, Ehremberg, tuvo una notable historia editorial; en Inglaterra imprimió un ferrocarril en marcha con dirección Londres - Edimburgo, esta obra fué llamada por el artista " Edición del Centenario de Tomas Alva Edisón ".²⁶

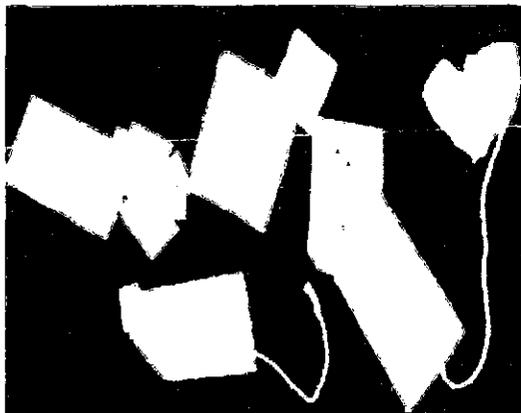

31

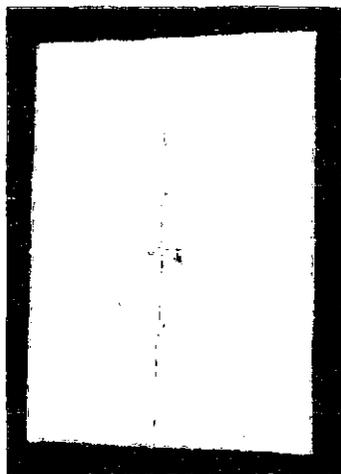
En los setentas surgieron varios grupos, que utilizaron a los medios mecánicos y semimecánicos para la reproducción de imágenes dentro de algunos libros alternativos, de los cuales encontramos al Grupo Marco, Suma, Peyote y La Compañía, y el No - Grupo.

El grupo Marco trabajó con sellos de goma, con los cuáles formó un lenguaje común; este grupo pretendía elaborar libros sobre una misma historia y con los mismos medios, pero a su vez obtener diferentes resultados.²⁷ (imagen 32)

El grupo Cocina Ediciones exploró las posibilidades del mimeógrafo y de la fotocopia, elaborando libros de tiraje reducido. Gabriel Macotela, Yani Pecanins y Wal Doehner fueron de los primeros que impulsaron este taller "Cocina ediciones mimeográficas"; algunas de sus obras son 'Paso de Peatones', 'Don Julián Tragafuegos', 'Hoy el Sol saldrá a Nicaragua', 'Los Pajaros', etc. ²⁸ (imagen 33)

32

33

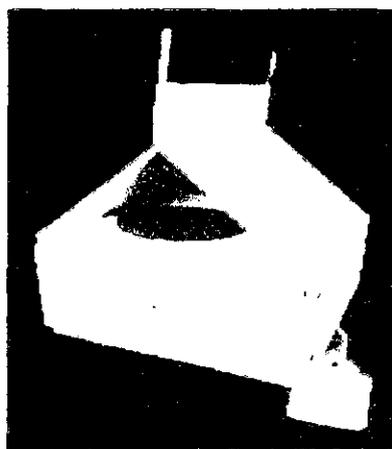
El No-Grupo lo formaban Maris Bustamante (imag.34), Melquiades Herrera B. (imag. 36), Alfredo Núñez (imag. 37), Rúben Valencia (imag.35); La propuesta de estos artistas era mostrar domis de presentación para ser multiplicados; libros que cifraban palabras, que al armarse se leen; imágenes que se ven al ser sacadas, así también frases para escribirse.²⁹

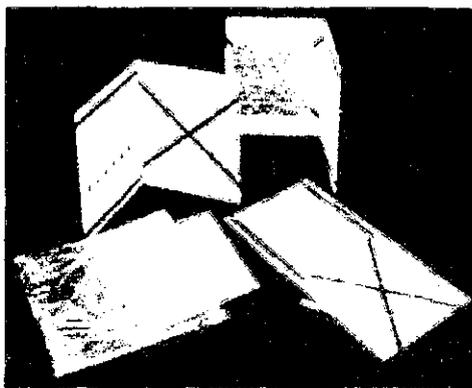
34

35

36

37

El grupo Peyote y Compañía yuxtapone imágenes tomadas de la tradición católica e imágenes de la sociedad contemporánea de consumo en el tercer mundo; y por otro lado practican acciones emparentadas con el performance. Uno de sus proyectos es " El libro de los libros " con técnica mixta.³⁰(imagen 38)

38

El artista holandés Jan Hendrix, ha empleado cine, serigrafía y polaroid en sus obras, también fué fundador de la Agora Foundation en Holanda. Hellion y Hendrix han trabajado juntos (1973 -1975), realizando objetos y libros en serigrafía, donde utilizan los residuos de la cultura del desecho, tales como periódicos, tarjetas, revistas,....., y esto a su vez les permitió elaborar una crónica personal correspondiente a los setentas.³¹

Por otro lado la artista mexicana Magalí Lara nos comenta: " Mi interés fundamental es la narración visual por medio de imágenes y textos, que al irse repitiendo y formando una relación entre ellos a manera de personajes, van creando la posibilidad de una lectura "subjetiva". Por ejemplo los libros de una serie de bolsas claves, que por medio de la transparencia completa la escena, o bien imágenes que con una educación cambian de valor, al tener una cierta combinación. La lectura se da en el tiempo contenido en el libro, tiempo justo de la historia " ³² (imagen 39)

39

40

Judith Gutiérrez, realizó algunos libros de artista y su trabajo han sido nombrados figuración " bizantina tropical ". En el cuál logra que las formas artísticas populares y cultas se encuentren en una sobreposición. ³³ (imagen 40)

Otros artistas, que contribuyeron a la producción y difusión de este nuevo arte de hacer libros, son :

Ulises Carrión, artista interdisciplinario; ya que en sus performance incluía video, música, y otras fuentes de producción creativo. En Holanda en 1970, abrió la librería " The Other Books " con el fin de apoyar y difundir los libros de artista, libros objeto, libros de arte, etc. ³⁴

Encontramos también a Elena Jordana; con obras como " El Mendigo " de 1972, " Carta a un Joven Escritor " de Ernesto Sabato, " Los Profesores " de Nicanor Parra, y " S.O.S. Aquí en Nueva York ". En México obtiene la primicia editorial del poema " Vuelta " de Octavio Paz, empleando como material papel estraza, cartón de cajas tiradas y un mimeógrafo. ³⁵

De igual manera Raúl Renán contribuyó a la difusión de estos libros alternativos al publicar su libro llamado " Los Otros Libros ", en el que describe la historia del libro alternativo, mencionando a sus mejores precursores y ejemplos. Cabe conocer un ejemplo de libro alternativo de Raúl Renán llamado " Papeles ".

41

El artista polaco Marcos Kurtyc, es otro de los iniciadores de los libros de artista con una imaginación infinita. Como regalo a un amigo suyo, le envolvió el cuerpo con pliego de papel aluminio y con el molde produjo una gran figura efímera; algunas otras obras son " La Rosa de los Vientos " (MAM), " Acción al mediodía " (Casa del lago) " La Muerte del Impresor " (Auditorio Nacional). Un ejemplo de sus libros alternativos es el " Machihembrado ".³⁶ (imagen.42)

42

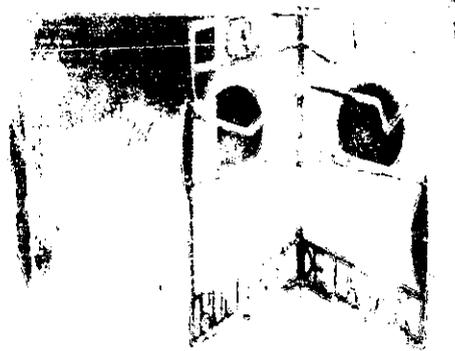
43

Por otro lado esta Martha Hellion, que tiene una influencia de Ulises C., ya que organiza varias editoriales; además de ser cofundadora del grupo de impresores Beau Gest Pressen Devon Inglaterra; de igual manera, exhibe los libros de artista y organiza una exposición de estos en Oaxaca en 1998.³⁷ (imagen. 43)

Artistas como Yani Pecanins (ver imagen 44), Gabriel Macotela (imagen 45) y Armando Saézn , tuvieron la necesidad de crear un espacio para exhibir todos estos libros, conocido como librería ' El Archivero ', dedicado a promover o vender los libros de artista en la Ciudad de México, así como organizar exposiciones en el D.F. y el extranjero. En 1986 se empezó la colección del Archivero, convocando a editores, artistas nacionales y extranjero. ³⁸

44

45

Por otro lado en la Ciudad de Bogotá en 1978, se fundó el taller Arte Dos Gráfico, por María Eugenia Niño y Luis Angel Parra; y en 1981 terminó por fundar Sextante. Dos talleres en los que se producen libros de artista, en diferentes técnicas. ³⁹

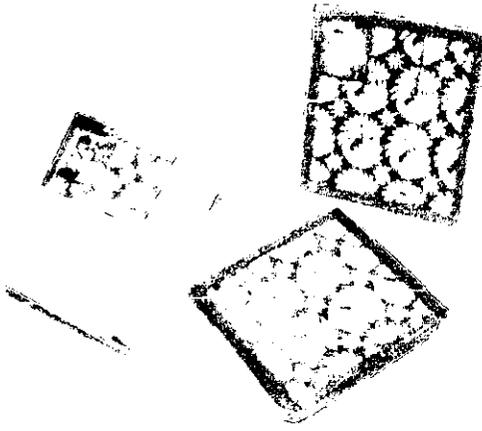
Todos estos artistas y sus obras, nos han demostrado que al producir un libro alternativo y no tener ningún tipo de límite, no se preocuparán por hacer una edición múltiple de su obra y optan por hacer del libro un objeto único.

2.4. SEMINARIO - TALLER DE PRODUCCION DEL LIBRO ALTERNATIVO

“ El Seminario de Titulación dentro del Taller de Producción del Libro Alternativo ” es fundado y dirigido por los maestros Daniel Manzano (imagen 44) y Pedro Ascencio; con la asesoría de los maestros Víctor Manuel Hernández, Fernando Zamora Aguila. Eduardo Ortiz, Gerardo Portillo y entre otros colaboradores Alejandro Pérez Cruz.

En este seminario se vincula la práctica con la teoría para la producción de los libros alternativos. Es un taller que brinda las infinitas posibilidades de investigación y experimentación, obteniendo de ello grandes respuestas por parte de sus participantes. Algunos ejemplos de este seminario son los siguientes libros que mostro Paola Uribe. (ima.45) y Erika Bulle (ima.46)

47

48

Por ejemplo algunas de las grandes exposiciones del Taller Seminario de Libro Alternativo son " Libro objeto: Variaciones sobre la aprehensión total " en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (Macaz), así como " Umbral del Objetuario " que se expusó en la galería Luis Nishizawa de la ENAP., entre otras; dentro de las cuáles también encontramos la participación de algunos maestros como Pedro Ascencio(imag.47) y Alejandro Pérez Cruz (ima.48)

49

50

2.5. EL LIBRO: UNA SECUENCIA ESPACIO TEMPORAL

Para el arte de la literatura y la filosofía, el libro es el medio por el cuál se transmiten sus mensajes; garantizando la permanencia de éstos, dentro de la historia del hombre. ⁴⁰

En cambio para los autores de los libros alternativos, los artistas visuales y no visuales; el libro es un espacio alternativo, con una gran libertad de experimentación, en el cuál se pueden aplicar diferentes soluciones para su producción, desde las parciales o totales; las formales o de contenido; y aquellas que pueden generar el tiempo de vida, las efímeras.

Y desde el punto de vista de Ulises Carrión, el libro es considerado como una secuencia de espacio temporal autónoma que ofrece otras alternativas para los géneros literarios. En su libro, nos hace la siguiente reflexión: "*¿Qué es un libro? Un libro es una secuencia de espacios, cada uno de esos espacios es percibido en un momento diferente: un libro también es una secuencia de momentos*".⁴¹

51

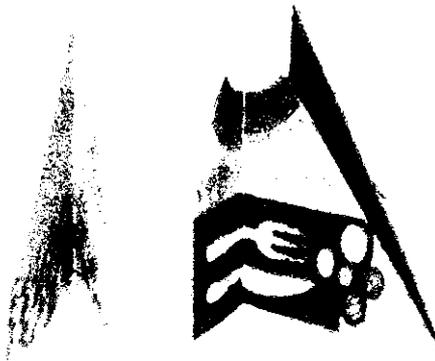

52

Por lo que entendemos que el libro siempre se destacará por su historia, por su contenido y por el arte en su producción.

Ulises también menciona que "*... libro es un volúmen en el espacio. El terreno real de la comunicación por la palabra impresa su aquí y su ahora*" ⁴²; sin embargo este espacio puede modificar la comunicación entre dos sujetos, al imponer sus propias leyes en la retroalimentación de la comunicación.

Por otro lado el espacio del libro está distribuido en secuencias, que comprenden la estructura, el lenguaje y la lectura; sin embargo para interpretarlo, existen dos maneras: una es ver el exterior, con sus cubiertas a la vista de cualquiera y en un espacio público y la otra es verlo desde su interior, viajando a través del espacio de sus páginas, las cuáles nos llevan al contenido, a la idea o la imagen por medio de un lenguaje. ⁴³

2.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS OTROS LIBROS

Los alternativos o los "Otros Libros" como los llama Raúl Renán, son libros producidos con una gran creatividad y capacidad intelectual, estética y teórica, sin recurrir a las vías formales.

Los libros alternativos, son publicaciones que deben ser analizadas y revisadas desde sus bases o conceptos; ya que son ejecutados a través de canales no tradicionales, en búsqueda de nuevas soluciones, " *Siempre hay opciones y a eso se refiere este término de alternativo*".⁴⁴

El autor elige la forma de dar presentación a su idea o contenido; sin embargo, al ser el ejecutor de su propio trabajo, escoge con mucho cuidado la estructura, la lectura, el lenguaje y el tiempo de vida que llevará su libro.

En la estructura, el libro es capaz de adoptar todos los formatos y admitir diversos soportes y materiales, que den la presentación a la idea del autor. Siendo éste último el responsable en el proceso de la impresión.

54

Estos libros, usan por lo regular un lenguaje que transmita imágenes mentales al lector; un lenguaje que se investigue así mismo, en busca de formas y signos. Incluso algunos llevan un texto literario, original o ajeno del autor. ⁴⁵

En la mayoría de los signos que forman el lenguaje de un libro alternativo, están cargados de misterio y magia, lo que permite que exista un juego entre el espectador y la obra.

No todos usan el mismo lenguaje, y tampoco requieren de la misma lectura. Cuando el artista es el escritor de su propio libro, debe controlar el paso del lector entre las páginas del libro; ya que éste último se involucra y participa con todos los materiales del libro, desde un aspecto táctil, visual y de contenido. Aunque a diferencia de los libros tradicionales, su lectura puede precipitarse o apresurarse y no es necesario tener un alto grado de lectura para entenderlo o simplemente leerlo.

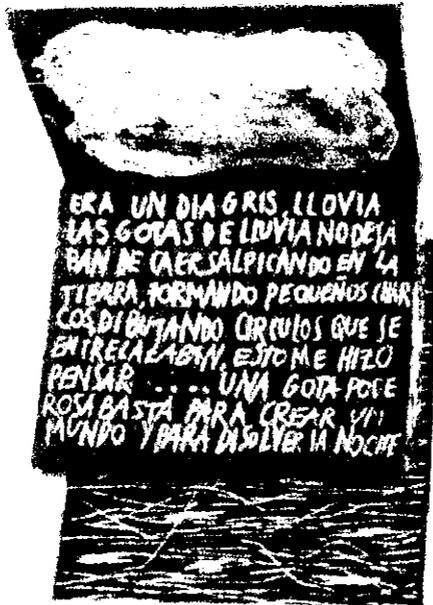
55

56

Por consiguiente, entendemos que el lenguaje es un factor que interviene en el proceso de la lectura, ya que esta formado por un sistema o secuencias de signos y códigos; los cuáles a su vez son ordenados en el espacio del libro. Y en relación con estó, Ulises C. afirma: " *El libro es una secuencia espacio temporal*".⁴⁶

Sin duda que para leer un libro alternativo, necesitamos conocer su estructura, identificar sus elementos y los signos, que transmiten el mensaje o la idea del autor. " *La lectura puede cesar en el momento en que se ha comprendido la estructura total del libro* " ⁴⁷

2.6.1. LIBROS DE ARTISTA

El antecedente de los libros de artista, pueden ser los textos o imágenes que están sobre los papiros, pergaminos o arcilla,... soportes, que posteriormente fueron adquiriendo lineamientos de un libro tradicional.

Con respecto a la producción de los libros de artista sólo se pueden reproducir en ediciones de 500 ó más. Pero para el libro de apuntes, el diario visual, el libro autobiográfico y las ediciones auto - impresas de autor - artista la producción es única.

En éstos libros, se combina el arte literario con el gráfico, una fusión entre el contenido y la forma; Sin embargo el libro de artista se diferencia del libro ilustrado, porque su estructura y su producción es responsabilidad del autor; ya que es él quien escogió los materiales (que por lo regular son sencillos y baratos) así también decide sobre el formato y la estructura.

El lenguaje es creado por el artista (ver pág.78), son lenguajes privados, con un sistema de alfabetización entre signos y códigos; un juego de palabras combinado con la poesía visual. Como lo afirma Raúl Renán, en el libro *The Others Books*, cuando comentó: " *El autor no tiene otra intención que la de poner a prueba la capacidad de querer decir algo* " ⁴⁸

Desde luego que debe existir la necesidad de conocer por parte del lector, desde los elementos hasta las estructuras que componen el lenguaje del libro; " *El arte nuevo apela la facultad que tienen todos los hombres de entender y crear signos...*" ⁴⁹

58

La estructura también es el formato del libro, desde como se abre, se hojea, se aprecia y se lee; motivando a todos los sentidos para su contemplación; y por supuesto que no necesita leerse de izquierda a derecha, con un principio al frente y el final en la parte posterior. Su estructura puede parecerse a los escritos de la antigüedad, que adoptan otros soportes y tienen distintas maneras de manejar sus signos. ⁵⁰ (ver página 77)

"Vemos entonces, que el libro de artista y el libro objeto son estructuras temporales de carácter solamente visual, que requieren la interacción del espectador, en algunos casos táctil ó de algún otro de los sentidos cuya condición literaria no necesariamente es primordial " ⁵¹, recordando que para leer un libro tradicional es necesario conocer el lenguaje y leerlo enteramente.

59

60

2.6.2. LIBROS OBJETO

Anteriormente vimos que los escritos o libros existieron antes que la imprenta, usaron diferentes soportes para sus estructuras; conteniendo una formación visual más que literaria. Entre ellos encontramos a los libros orientales de sello, el grabado en madera de los fontipicios, el rollo continuo paralelo, los acordeones chinos, los escritos sobre los monumentos, las carpetas de papiro, etc.; ideas que se han ido retomando para la realización de los libros objeto.⁵² (ver imagen 34)

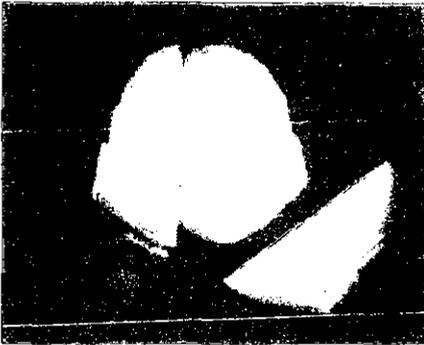

61

Por otra parte los libros objeto son producidos por su propio autor; con una estructura elegida por este, un lenguaje manejado a través de códigos personales, los cuáles invitan al público a conocerlo. Pero el libro objeto se diferencia de los otros libros porque acentúa más la dimensión de objeto antes que de libro, obteniendo de su apariencia un contenido semántico. ⁵³

Es un libro que se remite a él mismo, a su estructura, a su forma, a su lectura, a su textura. No sólo es el soporte de la información, ni transforma la idea original en relación con el contenido; su discurso es él mismo, y realiza la comunicación con el espectador a través de su manifestación escultórica o pictórica.⁵⁴

63

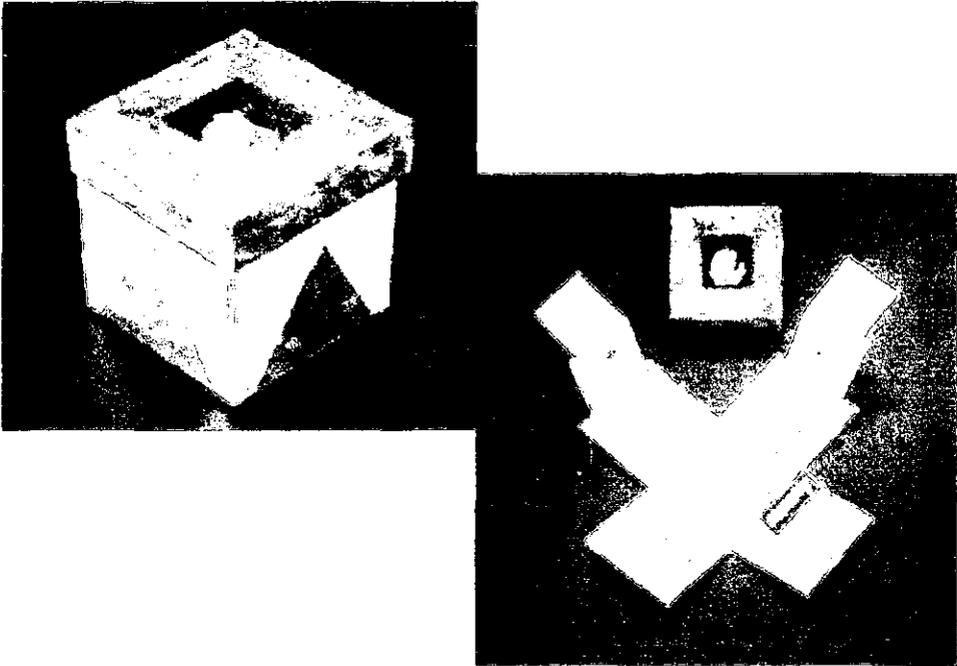
64

Esta comunicación es trabajada con una independencia de códigos, y una complejidad en los significados; manifestada por dibujos, objetos, instalaciones,... dependiendo siempre del formato de cada uno.

En cuanto a su producción, no se realiza la multiplicación o los tirajes; pues va de lo múltiple a lo único, de lo atemporal a lo discursivo, enfatizando su propio tiempo. Y por eso se catáloga como un libro único, inédito y de edición limitada.

*" Duchamp en 1921, cuando produjo su ' Libro Blanco ' ya tocó algunos de estos problemas; libros objeto, multiplicación artesanal, periodicidad imaginaria codificación absurda del espacio, aglutinación o acopio de significantes, inconexos "*⁵⁵. Y con ésto abrió un campo a las ediciones conceptuales, sin límites ni generalizaciones.

Incluso sabemos de la existencia de algunos libros en ediciones con características de objeto, como el libre-libro visual, el libre-libro conceptual,...producidos con gran creatividad y una mezcla de materiales; algunos se inclinan hacia el juego por lo manual, de los cuáles encontramos un rollo, una cajita, una bolsa, etc. como el siguiente ejemplo. ⁵⁶ (imagen 35)

65, 66

2.6.3 LIBROS ILUSTRADOS

Los libros ilustrados son parecidos a los libros de artista, por su producción artística desde la parte literaria hasta la parte gráfica; sin embargo, existe una diferencia entre estos, ya que el libro de artista es de producción única y pequeña, contraria a la de el ilustrado.

En la época Medieval los artistas usarón la página como el espacio, en el cuál podían exhibir su trabajo, y empezaron por ilustrar los textos escritos; así fue como se le dió la misma importancia al texto y a la ilustración. ⁵⁷

Un ejemplo es la obra del artista William Blake, ya que coloreaba sus propios grabados para ilustrar sus poemas, haciendo de la obra, un libro de artista. Pero a causa de la invención de la imprenta, empezaron por emplearse otros métodos de impresión, provocando el abaratamiento de la obra. ⁵⁸

En el medievo, con la aparición de la imprenta, algunos libros eran ilustrados por artistas (ver página 57), era el trabajo producido por un escritor y un grabador haciendo del libro ilustrado una obra de arte; por estar elaborado con los más bellos acabados.

El libro ilustrado usa materiales costosos, papeles de alta calidad y una selección tipográfica refinada, así como la selección a color en sistema offset; es contrario a la producción de los otros libros, aún así es de edición limitada, por sus grabados originales y su empastado rebuscado, con un alto costo de producción; sin embargo, se han producido libros con materiales de baja calidad, modificando el costo de la obra. ⁵⁹

Aunque en el libro ilustrado, la obra del artista plástico puede pasar a segundo plano, ya que el artista debe seguir el paso del escritor al ilustrar los textos; posteriormente se dedicará a la encuadernación, eligiendo los materiales que formarán el aspecto exterior del libro. Por otro lado el escritor debe arreglar el texto, poemas,... y todo lo referente a lo literario. ⁶⁰

68

2.6.4. LIBROS HIBRIDOS

El libro híbrido es visto como la obra que se encuentra entre la intersección del libro objeto, del libro ilustrado y del de artista, ya que retoma algunas características de las tres categorías dentro de los libros alternativos. ⁶¹

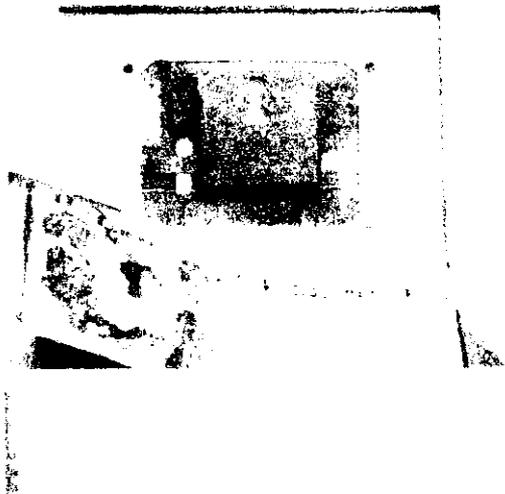
Por ejemplo dentro de las características del libro de artista que tiene : es por estar ejecutado por el mismo autor, ya que desarrolla un lenguaje propio con el cuál le da forma a la idea o contenido del libro; en algunos casos retoma textos de otra persona, obteniendo una combinación entre el arte gráfico y el arte literario.

También encontramos en él características del libro objeto, ya que es el artista quien elige su estructura, buscando en ella un contenido semántico que le de forma a su idea; y del mismo modo invitar al espectador a contemplar y comprender su forma y su contenido sin necesidad de leerlo enteramente.

De igual forma maneja características del libro ilustrado porque los materiales que se emplean en su producción son seleccionados por el artista, desde la dimensión de sus páginas hasta las técnicas aplicadas en su edición.

71

Sin embargo dentro de su producción siempre busca vías alternas a los lineamientos de lo que es un libro tradicional, para convertirse en una producción única y original.

Por lo que entendemos, que un libro híbrido puede o no reunir en su totalidad o parcialidad las características de los tres tipos de libros alternativos. ⁶²

CONCLUSIONES

Cabe mencionar que la escritura ha sido una de las primeras manifestaciones que tuvo el hombre para comunicar su entorno; así también nos percatamos de las diferentes transformaciones que ha sufrido el lenguaje conforme a la evolución de la sociedad y de los medios de comunicación.

Sin embargo el lenguaje no es el único medio que el hombre ha cambiado para su comunicación, ya que también el hombre ha necesitado de experimentar con otros soportes para documentar su historia; por ejemplo conocemos desde los primeros trazos dentro de las cavernas, los papiros, las piedras, las pieles, sellos y grabados hasta llegar a invención de la imprenta y la fabricación de los llamados libros impresos. Lo cuál provocó que los libros impresos en offset se fueran convencionalizando en el mercado, para tener una mejor distribución en la sociedad; olvidandose de la búsqueda de nuevos materiales para la producción de libros; dejando a un lado la experimentación y quedarse solo con el papel y la imprenta.

En cambio varios artistas visuales y no visuales han retomado soportes de la escritura antigua; a partir de una manera personal, donde se integra la creatividad y la experimentación; obteniendo de esto un gran número de excelentes resultados para la elaboración de un libro único o alternativo. Por lo que a ellos también se les debe la historia del libro, ya que han aportado nuevas formas para la realización de libros alternativos; fabricados con diferentes soportes y materiales, algo que los distingue de los libros tradicionales.

CITAS TEXTUALES

- 1.- Hipólito Escolar, Escritura de un Libro, México 1976.
 - 2.- Howard Goldstein, Libros de Artista, Paseo de Recoletos, 1982, p.32.
 - 3.- Hipólito Escolar, Op. cit., p.26.
 - 4.- Ibid. p.28.
 - 5.- Ernesto De la Torre V., Breve Historia del libro en México, México 1999, p.24.
 - 6.- Hipólito Escolar, Op. cit., p.40.
 - 7.- Raúl Renán, Los otros libros, México 1999, p.19.
 - 8.- Ernesto De la Torre Villar, Op. cit., p.26.
 - 9.- Hipólito Escolar, Op. cit., p.18.
 - 10.-Raúl Renán, Op. cit., p.18.
 - 11.-Ibid. pp.18,19.
 - 12.-Ibid. p.84.
 - 13.-Ibid. p.64.
 - 14.-Ibid. pp. 60, 61.
 - 15.-Ibid. p.83
 - 16.-Ernesto De la Torre Villar, Op. cit., p.84.
 - 17.-Ibid. p.85.
 - 18.-Graciela Kartofel, Manuel Marín, Ediciones De y En Artes Visuales, 'Lo Formal y lo Alternativo, México 1992, p.17.
 - 19.-Ibidem
 - 20.-Ibid. p.93.
 - 21.-Arte Dos Gráfico, Libros de Artista, Colombia 1994, p.5.
 - 22.-Catherine Coleman, Libros...Op. cit., p.42.
 - 23.-Howard Goldstein, Op. cit., p.34.
 - 24.-Carla Stellweg, Libros...Op. cit., p.41.
 - 25.-Daniel Manzano, Introducción, s/f, p.1.
 - 26.-Raúl Renán, Op. cit., p.42.
 - 27.-Judith A. Hoffberg, Obras en formato de libro, Renacimiento entre los artistas, s/f, p.52.
 - 28.-Ibid. p.55.
 - 29.-Ibidem
 - 30.-Ibid. p.45.
 - 31.-Ibid. p.57.
 - 32.-Ibid. p.45.
 - 33.-Ibid. p.57.
 - 34.-Raúl Renán, Op. cit., pp.32,33.
 - 35.-Ibid. pp.40,41.
 - 36.-Ibid. pp.41,42.
 - 37.-Ibid. p.45.
-

- 38.-Graciela Kartofel, Manuel Marín, Op. cit., p.51.
39.-Arte Dos... Op. cit., pp.44,45,46.
40.-Fernando Zamora, Presentación, s/f, p.
41.-Ulises Carrión, El arte nuevo de hacer libros, México 1988, p.1.
42.-Ibid, p.8.
43.-Barbara Tannenbaum, Libros... Op. cit., p.22.
44.-Graciela K., Manuel M., Op. cit., p.51
45.-Ulises Carrión, Op. cit., pp.11,12.
46.-Ibid, p.1.
47.-Ibid, p.18.
48.-Raúl Renán, Op. cit. p.38.
49.-Ulises Carrión, Op. cit., p.18.
50.-Barbara Tannenbaum, Libros... Op. cit., p.19.
51.-Graciela K., Manuel M., Op. cit., p.60.
52.-Raúl Renán, Op. cit., p.18.
53.-Daniel Manzano, Op. cit., p.5.
54.-Ibidem.
55.-Graciela K., Manuel M., Op. cit., p.64.
56.-Raúl Renán, Op. cit., p.21.
57.-Ernesto De la Torre V., Op. cit. p.85.
58.-Catherine Coleman, Libros...Op. cit., p.7.
59.-Daniel Manzano, Op. cit., p.3.
60.-Ibidem.
61.-Ibidem.
62.-Ibidem.
-

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

- 1.- Signo kudur, página web . La Escritura
- 2.- Pictogramas Sumerios, pág. web. La Escritura
- 3.- Tablilla Jeroglífica procedente de festos, pág. web.
- 4.- Escritura Egipticia, pág. web.
- 5.- Papiro, Egiptomanía, pág. www. egiptomanía .com.
- 6.- Manuscrito Egipcio, Imprenta, www.portal del libro .com.
- 7.- Alfabeto Fenicio. pág. web.
- 8.- Papel 01, pág. web.
- 9.- Historia del papel 01, pág. web
- 10.-Osuna, pág. web.
- 11.-Ferjerbar, pág. web.
- 12.-Deca, pág. web historia del papel.
- 13.-Historia del papel 02, pág web.
- 14.-Siera. pág www.portal del libro.com
- 15.-B-small, Historia de la imprenta, pág. web.
- 16.-Mainz_3, La Biblia de Maguncia, pág. web.
- 17.-ra011001, Historia de la imprenta, pág. web.
- 18.-Crown-small, Historia de la imprenta, pág. web.
- 19.-Oriente10-small, Historia de la imprenta, pág. web.
- 20.-Hours1-small, Historia de la imprenta, pág. web.
- 21.-Legend-small, Historia de la imprenta, pág. web.
- 22.-Hours2-small, Historia de la imprenta, pág. web.
- 23.-Invitaciones, catálogos y presentaciones formales y alternativas, Graciela Kartoffel, s/f.
- 24.-Publicaciones diversas editadas principalmente por la UNAM, S/F.
- 25.-Libro alternativo " El entierro del Conde de Orgaz ", Pablo Picasso/ Rafael Alberti, 1969.
- 26.-Portada del libro alternativo " Au soleil du plafond ", Juan Gris/ Pierre Reverdy, 1955.
- 27.-Página del libro " Au soleil du plafond ".
- 28.-Portada del libro " il était une petite pie ", Joan Miró/Lise Hirtz, 1928.
- 29.-Página del libro " il était une petite pie ".
- 30.-" Viva Octubre ", Elios Gómez, 1934.
- 31.-Felipe Ehreemberg.
- 32.-Libro alternativo del Grupo Marco, www.artepostal.com.mx
- 33.-Libro alternativo del Grupo Cocina Ediciones, www.artepostal.com.mx
- 34.-Libro alternativo de Maris Bustamente, www.artepostal.com.mx
- 35.-Libro alternativo de Rúben Valencia, www.artepostal.com.mx
- 36.-Libro alternativo de Melquiades Herrera B., www.artepostal.com.mx

-
- 37.-Libro alternativo de Alfredo Nuñez, www.artepostal.com.mx
 - 38.-Libro alternativo de Grupo Peyote y Compañía, www.artepostal.com.mx
 - 39.-Libro alternativo de Magalí Lara, www.artepostal.com.mx
 - 40.-Libro alternativo de Judith Gutiérrez, www.artepostal.com.mx
 - 41.-" Papeles ", libro de Raúl Renán, *s/f*.
 - 42.-" Machihembrado ". libro objeto, Marcos Kurtycz, *s/f*.
 - 43.-Libro alternativo de Martha Hellion, www.artepostal.com.mx
 - 44.-" Bordada ", libro objeto, Yani Pecanins, *s/f*.
 - 45.-" Las huellas de la voz ", libro objeto, Gabriel Macotela, 1984.
 - 46.-" Sortilegios ", Daniel Manzano.1997.
 - 47.-Libro alternativo de Paola U. Seminario de libro alternativo,
 - 48.-Libro alternativo de Erika Bulle. Seminario de libro alternativo,
 - 49.-Libro alternativo de Pedro Ascencio,
 - 50.-Libro alternativo de Alejandro Pérez Cruz.
 - 51.-Libro alternativo de Daniel Alonso García.
 - 52.-Libro alternativo de Gema Ballesteros Rodrigo, *s/f*.
 - 53.-Libro alternativo de Ana Gómez de Villavedón Pedroza,*s/f*.
 - 54.-Libro alternativo de Zulema Reynoso, pág. www.artea.com.ar
 - 55.-Libro alternativo de Tola Clérigues Peris. *s/f*.
 - 56.- " Improplu ", José María Sicilia/Jaques Dupin, 1995.
 - 57.-Libro alternativo de Dolores Pascual Buyé, *s/f*.
 - 58.-Libro alternativo de Rosana Monrós Martínez, *s/f*.
 - 59.-Libro alternativo de Marta Abad Blay, *s/f*.
 - 60.-" U ", Jaume Plensa/Jesús Ferrero, 1988.
 - 61.-Libro alternativo de Otilia Carrique, pág. www.artea.com.ar
 - 62.-Libro alternativo de Elías Pérez García, *s/f*.
 - 63.-Libro alternativo de Alba Moixc, pág. www.artea.com.ar
 - 64.-Libro alternativo de Lidia Orellano, pág. www.artea.com.ar
 - 65.-Libro objeto estructura, Aftlifelcl, pág. www.the creative zone.com
 - 66.-Libro objeto contenido, Aftlifelcl, pág. www.the creative zone.com
 - 67.- " Empuries, inici d' un retorn ". Joan Barbara/Alexis Eudald Solá, 1992.
 - 68.-" Letters d'Espagne ", Antoni Clave/ Prosper Mérimée, 1944.
 - 69.-Libro alternativo de Ana Karina Lema Astray, *s/f*.
 - 70.-Libro alternativo de Susan Mercedes Gálvez Sánchez, *s/f*.
 - 71.-Libro alternativo de Carolina Pallares Noguera, *s/f*.
-

CAPITULO TRES

LA ELABORACION

3.1.ANTECEDENTES DEL LIBRO

Para la fabricación de este libro híbrido realice previos bocetos para la producción de la obra que esta contenida en él. La mayoría de las imágenes que se muestran a continuación son ejemplos de una arquitectura antigua, y debido a esto tuve la necesidad de hacer un recorrido por el centro del Distrito Federal

Por otro lado era necesario contar con una bitácora de imágenes, por lo que fué indispensable tomar algunas fotografías de la arquitectura antigua; las cuáles funcionarían como referencia para la realización de algunas composiciones gráficas, en particular para las transferencias.

3.1.1. BOCETOS Y FOTOGRAFIAS

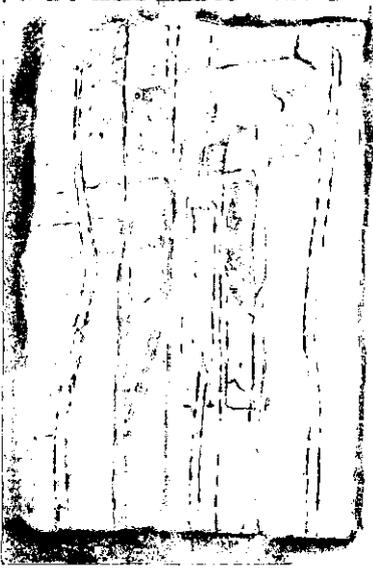
BALCON (GRAFITO SOBRE PAPEL)

PERSONAJE (GRAFITO SOBRE PAPEL)

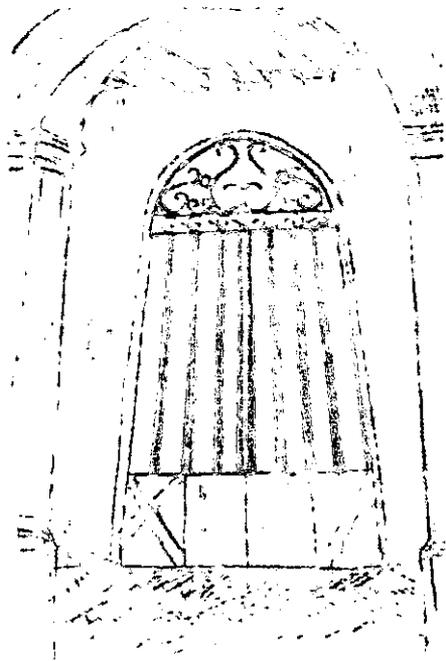
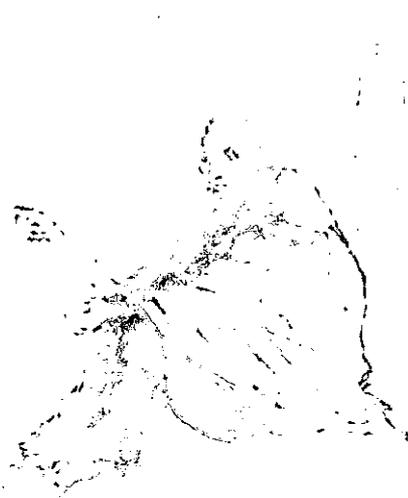

VENTANAS (GRAFITO / PAPEL Y TINTA CHINA)

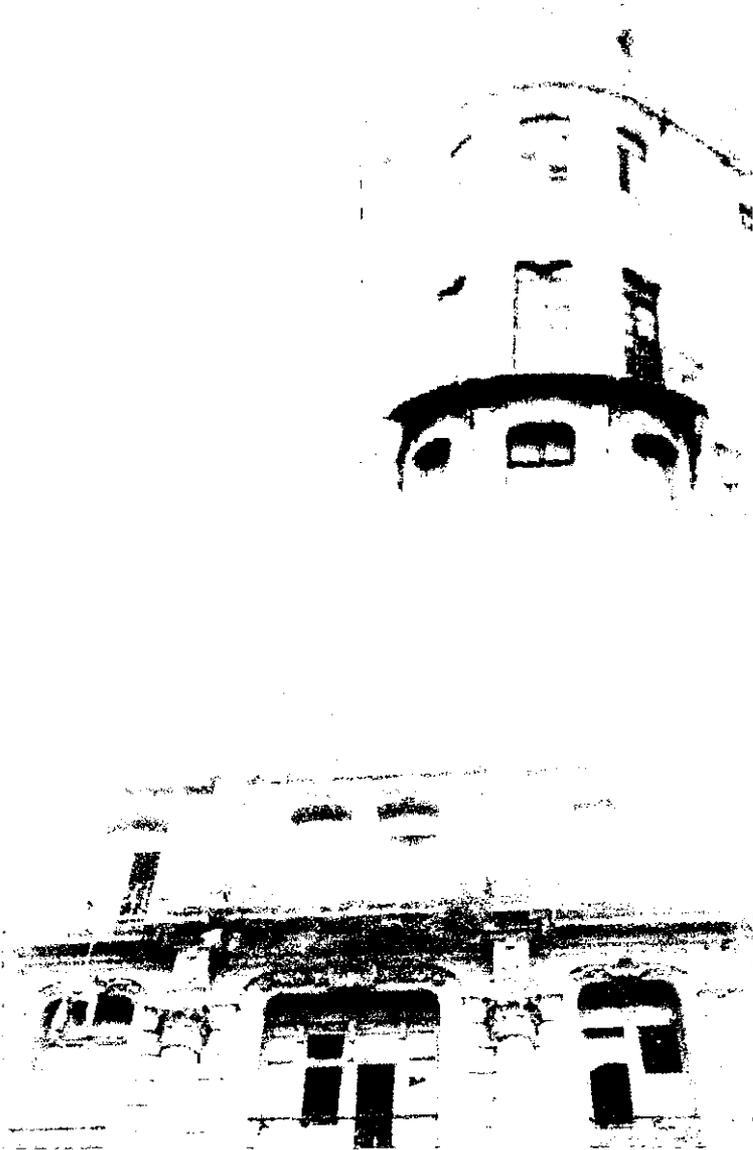
BOCETO DE CAPILLA (GRAFITO/PAPEL)

PERSONAJE DE LA CIUDAD (GRAFITO/PAPEL)

PORTON (GRAFITO/PAPEL)

FOTOGRAFIAS EN B/N

BALCONES DE LA CIUDAD DE MEXICO B/N

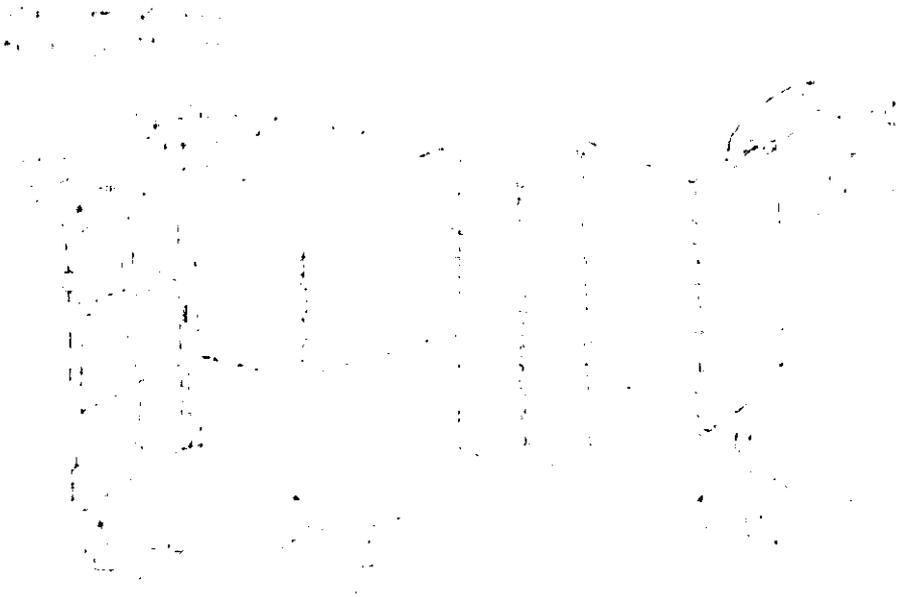
3.1.2. DOMI O MAQUETA

Al principio del proyecto de libro alternativo fué necesario hacer un bosquejo de la estructura que tendría el libro híbrido : " Registros de una Ciudad Olvidada que Brotán de una Ventana "; prosiguiendo con la realización de la maqueta correspondiente al citado libro.

Empero también era necesario contar con las dimensiones del libro, así como presentar una lista de los materiales que serían utilizados. Por lo que tomé en cuenta las características de la primera idea que surgió para la elaboración de este proyecto y de igual manera los cambios que se tuvieron que hacer para llegar al definitivo.

A continuación presentó algunas fotografías que demuestran algunos cambios que sufrió la primera maqueta o domi.

PRIMER BOSQUEJO PARA LA MAQUETA DEL LIBRO

Como podemos ver en un principio se pensó que los grabados estarían unidos por ambos cortes laterales a través de zurcidos; sin embargo el tamaño de los grabados provocaría que se maltratarán por lo que se requirió montarlos sobre un soporte rígido.

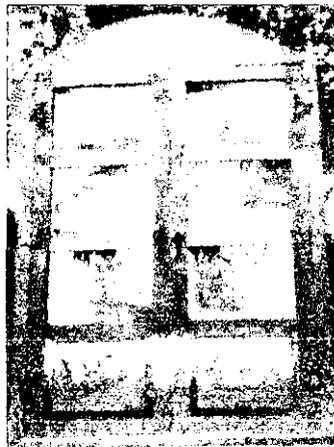
Por lo que fué indispensable elaborar una nueva maqueta que permitiera un mejor manejo de las páginas, y debido a esto se presentó una nueva propuesta para la estructura que tendría el libro híbrido; los materiales que se pensaron para la fabricación del libro eran: un contenedor hecho con madera de pino, con medidas de 1.40 cm largo por 84 cm de ancho y 30 cm de profundidad, la estructura terminaría en un arco de medio punto.

De igual manera las páginas se presentarían en forma de arcadeón como podemos ver, sin embargo las dimensiones de estas no permiten una buena contemplación de sus contenidos, por lo que fué necesario montarlas por separado. (revisemos pág. 114)

3.2. DESCRIPCION DEL LIBRO

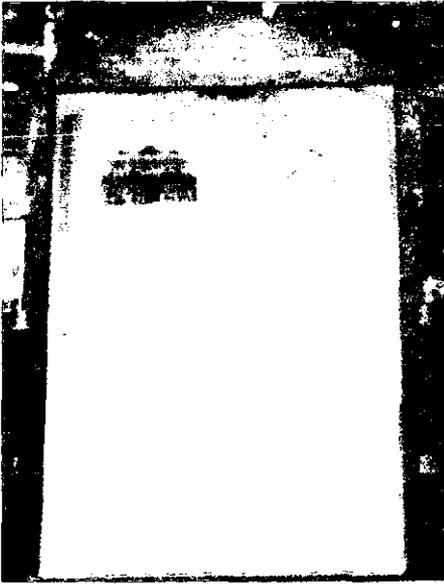
3.2.1. TIPO DE LIBRO

“ Registros de una Ciudad Olvidada que Brotán de una Ventana ” es un libro híbrido porque reúne algunas características de lo tres diferentes tipos de libros alternativos. Principalmente se llama libro híbrido porque tiene las características de un libro de artista, ya que el autor dirige los ritmos del libro, orientando la lectura del espectador, por medio de un lenguaje personal y al mismo tiempo retoma algunos textos de la periodista Cristina Pacheco; obteniendo de esta manera la fusión entre el autor y el editor.

En cuanto a las características que tiene del libro-objeto encontramos que su impresión, el formato, los detalles para la estructuración de su diseño, así como los acabados fueron realizados de manera personal, por lo que la estructura también tiene un contenido semántico que busca ser interpretado por el espectador.

Posee de igual manera características del libro ilustrado porque en él existe la combinación de la parte literaria con la parte gráfica, sobre todo porque los materiales empleados para su elaboración no son de alta calidad pero si un poco costosos, debido a la presentación e investigación y acabado del libro.

3.2.2. CARACTERISTICAS

Las características de este libro híbrido se dividen en 3 partes; de las cuáles empezaré por describir su estructura: la cuál es un contenedor de madera en forma de ventana con un arco de un medio punto; cuenta con dos puertas laterales, las cuáles a su vez tienen pequeñas ventanillas, y están cubiertas con un acrílico transparente impreso en serigrafía y transferencia. El contenedor está cubierto por una capa de chapopote, y sus medidas son 1.40 cm de largo X 84 cm de ancho y 30 cm de profundidad.

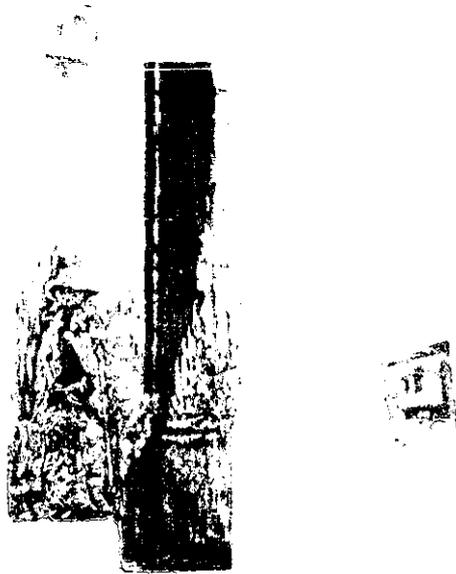

Dentro de este contenedor se encuentran las páginas del libro, las cuáles se hojean hacia la parte superior del libro, algunas páginas tienen grabados laterales. Y como podemos ver las páginas de este libro son de un formato variado; se pensaron de esa manera porque al ser sobrepuestas simulan pequeños fragmentos encimados de una ventana.

Es un libro que consta de 12 páginas con formatos que oscilan entre los 50 cm. y 1.12 cm. de largo X los 30 cm. y 76 cm. de ancho. Las impresiones están sobre papel de algodón.

Es un libro auto - impreso en su contenido y el material con el que esta hecho fué elegido personalmente. Para la elaboración del libro híbrido utilice como pincipal medio el grabado en relieve o xilografía, combinado con la técnica de la serigrafía y transferencia, y algunos tintes de acuarela.

PAGINA DEL LIBRO

SERIGRAFIA, XILOGRAFIA, TRANSFERENCIA Y ACUARELA

" Registros de una Ciudad Olvidada que Brotán de una Ventana " es un libro alternativo que surge a partir de la idea de describir imágenes retenidas en la mente, lugares que al ser recorridos por la vista nos dan un poco de sí mismos, para encontrar una experiencia en ellos. Con una iconografía que muestre la ciudades viejas o descuidadas, a lo que yo llamo Ciudades Olvidadas

PAGINA DEL LIBRO
SERIGRAFIA, XILOGRAFIA, TRANSFERENCIA Y ACUARELA

3.2.3.TEMATICA

Hemos ya revisado en el primer capítulo la temática de la Ciudad, ya que es en ella donde se desarrolla el tiempo y la propia vida. Además de ser el espacio en el que encontramos los mejores ejemplos de la arquitectura antigua a la que hace referencia el libro híbrido ya citado.

Por otro lado propongo el tema de las Ciudades Olvidadas, porque son construcciones en las cuáles uno encuentra distintas historias en cada rincón, en cada pared, en cada puerta y ventana que la constituyen.

Al contemplar esas estructuras, que en ocasiones son descuidadas pero que de igual manera están llenas de infinita belleza; siempre me hago estas preguntas ¿ Cuánto tiempo tienen desde la última persona que las habitó ?, ¿ Qué recuerdos les han quedado impregnados ?, ¿ Cuántos secretos, murmullos y palpitations no habrán escuchado ?, ¿ De cuántos hechos han sido testigos ?..... Sin embargo son respuestas que no se encuentran tan fácilmente en documentos, pero que de alguna manera existen o existieron, solo que se esconden en cada pared, habitación, puerta o ventana. Y es que a pesar de que se reserven el derecho de contarnos una de esas historias, nosotros podemos imaginarnos e inventarnos cada una de ellas, apartir de una infinidad de imágenes que son captadas por nuestra mente y que llegan a ser mezcladas con experiencias propias.

3.2.3.1 MI HISTORIA Y CRISTINA PACHECO

Y debido a que creo que en las historias de esas construcciones y en cada relato que deben guardar sus rincones, concideré conveniente recurrir al 'Mar de Historias' de la periodista Cristina Pacheco, para que a través de sus cuentos nos relate esas historias que hubieran podido suceder dentro de aquellos imágenes que propongó como escenarios.

En esta dirección encuentro un gran vínculo con Cristina Pacheco , ya que la mayoría de sus historias son basadas en la Ciudad de México; además porque son relatos impregnados de cierto drámatismo, melancolía y tragedia que describen un instante, recuerdos, lugares y hechos cotidianos de un tiempo en una Ciudad.

Por otro lado hagó una comparación entre las historias de Cristina Pacheco y mi historia; pues a pesar de estar desarrolladas en los escenarios de las Ciudades Olvidadas, y ser el reflejo de experiencias propias, utilizan un lenguaje distinto; por ejemplo: en los relatos de Cristina P. encontramos un lenguaje más literario contrario al lenguaje de imágenes y signos que intento manejar en el libro híbrido. Sin embargo ambas maneras de transmitir o contar una historia estan fusionadas en libro " Registros de una Ciudad Olvidada que Brotan de una Ventana " .

DE LAS PUERTAS Y VENTANAS

En la mayoría de las imágenes que encontramos en este libro son fachadas de puertas y ventanas, las cuáles funcionan como un lenguaje propio.

Por otro lado retomó estas características de la arquitectura porque a pesar de ser la parte fundamental de las fachada, creo que también funcionan como ojos, oídos y en algunos casos son cofres empapados de sonidos; los cuáles a veces nos permiten escuchar parte de aquellas historias que los conforman.

No solo han permitido salir los sonidos que sus habitaciones guardan; sino que también dejan ir los olores que en ellos se concentran.

De igual manera cuando esas puertas y ventanas se abren nos permiten ver parte de sus estructuras, de sus habitaciones, comprendiendo el paso del tiempo que ha transcurrido sobre su construcción.

Sin embargo el hablar sobre las historias de las Ciudades Olvidadas ; nos permite mencionar o proponer a aquellos personajes que habitan en ellas, para darles más vida con sus historias.

DE LOS FRAGMENTOS DE HISTORIAS

Como podemos ver en cada página del libro híbrido se encuentran pequeños fragmentos de las historias de Cristina Pacheco. Cada una de ellas fué seleccionada personalmente y detalladamente, puesto que formarían parte de las páginas del libro. Por eso me fué necesario contar con los libros ' Sopita de Fideo ' y ' Trabajos Perdidos ', publicaciones que tienen una recopilación del " Mar de Historias " que la autora Cristina Pacheco ha escrito en distintos diarios, uno de ellos es la Jornada.

En estos libros Cristina nos dice: " Todas las narraciones pretenden rescatar un instante del paso; sin retorno de los días y destinarlo a oír la voz de alguien que nos cuenta su vida, maravillosa y difícil, rodeada por los trabajos perdidos."¹ Y es por esto que las narraciones que se escogieron para presentarlas en este libro híbrido, reflejan la vida urbana de la Ciudad de México.

Por otro lado, algunos párrafos se han transferido de manera invertida, porque pretendió que al ser leídos nos causen confusión; ya que muchos de esos sonidos que las habitaciones guardan no se pueden captar totalmente.

Sin embargo también existen palabras y textos que se entienden perfectamente, los cuáles nos permiten imaginar la vida dentro de esas Ciudades Olvidadas. Ya que la mayoría de las historias de Cristina P. son relatadas en contextos ciudadanos, y escenarios decaídos con personajes de bajos recursos.

3.2.3.2. CUENTOS DE CRISTINA PACHECO

A continuación citó algunos de los cuentos de la periodista Cristina Pacheco. Historias que se desarrollan en esos lugares olvidados de esta Ciudad, donde casi nadie se atreve a visitarlos, sólo porque están descuidados y un poco sucios. Como no los describen los cuentos de Cristina P. en los siguientes párrafos:

LA DESESPERANZA CAE ANTES QUE LA NOCHE -

" Desde la mañana en que ocurrió el desalojo, Miguel tiene como única tarea cuidar las pertenencias que quedaron a mitad del camino: el colchón plagado de manchas, el catre vencido, el buró que se volvió depósito de ollas y trastos, un tanque de gas. El niño vigila especialmente la sábana donde están las cucharas de peltre, el radio, prendas de vestir, un par de zapatos de su madre, algunos cascotes vacíos y un Sagrado Corazón tan natural que "hasta tiene pestañitas ".²

" Sentado en lo alto de su observatorio Miguel escucha a las mujeres. De un extremo a otro de la calle que nunca tuvo nombre se cuentan capítulos de una experiencia común: "Por Dios santo que no me imaginé que nos echaran las máquinas..." "Entonces ¿creyó que las trajeron a dar la vuelta?" Incansables, levantan muros falsos con montones de muebles y cartones; de las sábanas y manteles rotos, hacen techos. Bajo las mesas, los recién nacidos se agitan , duermen, se mordisquean los puñitos húmedos de lágrimas. " Escuinclito tragón ¿a poco quieres más chichi...?....." ³

TU , YO , LA CASA

" Las mujeres trabajan en grupos. Temen que quienes demolieron sus casas vuelvan y las ataquen. Mientras ellas rescatan y amontonan sus pertenencias sobre sus antiguos predios, discuten los líderes del grupo que fundó la colonia

- La cosa es que el frío está tupiendo reciecito, así que tenemos que decidir si nos vamos o si de plano nos quedamos, aunque haya más broncas -dice Joaquín .

- Echale que nos pongamos a levantar las piezas otra vez: ¿qué nos ganamos ? Estos cabrones vuelven mañana o pasado y las tiran de nuevo. Qué les importa, si al fin que, como dicen, los ampara la ley ...-responde Genaro, albañil de oficio.

- Y esto, ¿no vale nada, no sirve de nada? - grita Eusebio, mostrando la boleta de su último pago predial .

*- Sí sirve, como de que no: para que los tipos se limpien...
...los zapatos - concluye Joaquín, y provoca algunas risas entre sus compañeros." ⁴*

- Ora que si nos vamos es darle la razón y regalarles todo nuestro dinero al infeliz que nos engañó y que ahora la está pasando a toda madre..

- interviene Luis.

- Y además ¿a dónde chingaos nos metemos? Para ellos es muy fácil decir que nos larguemos: pero la cosa es ¿a dónde?, ¿con qué lana ?

Las palabras de Marcial quedan flotando en el aire. Imponen el silencio entre los hombres que no tienen respuesta. Bartolo, el más viejo, sale de su aparente indiferencia para decir :

- Mejor que cada quien se rasque con sus uñas, Tú, Joaquín, no tomes la responsabilidad. Aquí puede haber muertitos y a tí te puede pesar. Yo por mi parte, me largo. Allá tú si decides quedarte con Micaela.- El anciano se arrebujó en su sarape y empieza a caminar, seguido por el perro negro que es como su sombra.....⁵

ANALISIS DE LOS CUENTOS

En estos dos cuentos de " La desesperanza cae antes que la noche " y " Tú, yo, y la casa " considero que están escritas con cierto dramatismo y trágica. Las historias se desarrollan en construcciones decaídas, lugares abandonados, predios con basura y cascajo, etc. Y los diálogos que se leen nos hacen imaginar a los personajes.

Pareciese que estas historias se desarrollan en espacios desérticos, impregnados de olores, rodeados de escombros, de puertas y ventanas que alguna vez fueron parte del cuarto que sirvió como escenario de una historia; lugares que solo a pocos les causan nostalgia y lastima su estado por ser parte del esqueleto de la ciudad.

" EL HEROE " NICOLAS "

" Primero fue un grito en el patio, minutos después golpes a la puerta. Dionisia no los escucha. Está absorta contemplando a su hijo menor que dormita prendido a su pecho. Envidia su inocencia, placidez de su sueño. El no sabe que renació, que viven a la mitad de un cuarto con las paredes tan rotas que "uno puede asomarse por las cuarteaduras y ver lo que hacen los vecinos ".

Si Dionisia cometiera esa indiscreción no vería nada. Ella y sus hijos son los únicos moradores de la vecindad donde la mayor parte de las viviendas se derrumbó a causa del temblor. Antes de irse a los camellones y albergues, sus antiguos vecinos le insistieron en que se mudara también. Dionisia se negó.

Los golpes se hacen más fuertes, sobresaltan al niño que despierta y gimiendo se debate en los brazos de su madre. Ella, indignada, se dirige a la puerta:

- Burros, les dije que no tocaran fuerte para que Fede no se despertará...pero no entienden.

Dionisia calla al ver en la puerta a una joven desconocida que sonríe y oprime contra su pecho una carpeta con un emblema que para Dionisia no significa nada .

- Ay Dios santo, qué pena... ¿toqué muy fuerte? -dice la recién llegada. Apenas logra soportar el olor que sale de todos los rincones de la vivienda .

- No se fije, lo que pasa es que éste tiene el sueño bien ligero, sobre todo desde que le entraron los nervios con el temblor...Si no se duerme no deja que haga mi quehacer...

¿ Buscaba usted a alguien ? " 6

" - Pues sí, creo que a usted - la muchacha sonrie y se balancea, como si el esfuerzo de pronunciar la frase la cimbrara
- ¿ A mí ?

-Sí, verá usted. Yo trabajo en la Delegación. Una persona avisó que este inmueble está en muy malas condiciones y por lo que veo así es... Perdona ,
¿ podría pasar ? Un momentito nada más.

- Entre , pero no se fije en el tiradero - Dionisia se aparta y deja el paso libre a la trabajadora social que mira el colchón tirado a media pieza, las ropas dispersas, los alteros de tortillas que se enlaman sobre la estufa. No he trapeado porque cae poca agua y no puedo desperdiciarla en eso. Si quiere haga a un ladito los cuentos que están en la silla y siéntese por favor

- Señora, sabe usted que muy cerca de aquí está un albergue....

- Sí, ya lo he visto.

- ...y que muchos de sus vecinos se instalaron en tiendas de campaña en el jardín de la Purísima ?....." 7

En este cuento de - El héroe " nicolas" - también encontramos el dramatismo, la tragedia y la nostalgia, por la manera en que esta narrado, remontándonos al año del terremoto de 1985 y a las historias que sucedieron, repletas de imágenes desgarradoras que nos causaron transtornos debido a su gran crudeza; De igual manera recordamos parte de esas construcciones dañadas por el tiempo, pedazos de paredes que escucharon gritos, risas, secretos y llantos, ecos que conocen algunos argumentos de una familia que los habitó, porque después de todo fueron abandonados con su propia historia.

LAS FRUTAS PROHIBIDAS

" Nuestra calle en Tacuba no era modelo de urbanismo. No había casas con los muros enteros, ni pared sin cuarteaduras, ni puerta en su sitio, ni ventana con los vidrios completos o relucientes. Entre la esquina del ' Viudo ' - como llamábamos al propietario del estanquillo obscuro y maloliente - y la panadería ' Puerto de Palos ' sólo era posible hallar remedos de vivienda y entre ellos pedacitos de dignidad humana, sonrisas chimuelas, saludos con tufo alcohólico, rostros y cuerpos marcados por la señal de la miseria. Desde luego en ese tramo tan corto no faltaban las historias de amor, violencia y celos....

...Las puertas verdes nunca abrieron y aunque estirábamos el cuello para ver más allá de su altura. Nunca pudimos descubrir más que un rectángulo de cielo. Esto nos decepcionó....

...El patio era inmenso, con una fuente en medio. En su centro, piedras y caracoles simulaban una montaña sobre la cuál resplandecía una cruz blanca. Avanzamos por los pasillos, inundados por el aroma de la canela. Todas las puertas de las habitaciones que daban al patió estaban cerradas, menos una conducía al comedor...

...En la habitación de techos altísimos todo era blanco: los tapíces de la sillas, los esquineros, el mantel, los platos, las tazas que estaban sobre la mesa..."⁸

En este cuento también encontramos la descripción de aquellas Ciudades Olvidadas, sus corredores, las puertas y ventanas que constituyen sus estructuras, características que son el mejor ejemplo de la arquitectura antigua; las palabras nos hacen imaginar sus ambientes los personajes y la vida que se puede encontrar en ellas

MI TUMBA, MI CASA

"...Domitila concluye con una risa aguda que irrita al hombre, siempre en silencio. La gentileza de la mujer lo presiona tanto como el aire viciado que respira en la habitación. Aunque no se lo confiese, tienen miedo de compartir la penumbra con esa anciana a la que ha venido a arrojar del sótano que ocupó durante los 49 años que ha sido portera del edificio ' Los Girasoles '. Lo reconforta acordarse de que pronto estarán allí los cimientos de un condominio ultramoderno. EL hombre estira una pierna y sin proponérselo tira un bulto. Va a recogerlo pero la anciana se lo impide tocándole suavemente el brazo:....."

.....Desde que vino el actuario – aquel viejo que nos echó un sermón de que la gente no podía seguir pagando nomás 300 pesos de renta cuando sobraba quién quisiera darle por las viviendas no sé cuántos miles, yo comencé a buscarme otro lugar, no crea que no. Pero no puede irme, ni siquiera cuando se rompieron los caños y se me llenó todo esto de agua puerca. ¿ Usté cré que me quedé por mi gusto ? No. Si yo también tengo narices, mi orgullo y mi vergüenza. Pero ni modo ¿ a dónde me metía ? Fíjese usté, por un cuartito mugroso de azotea ¿ saben cuánto estan pidiendo, licenciado ? Dos y hasta tres mil pesos. Para mi, como si fueran millones porque no tengo un centavo. Luego me ofrecí de portera: " Sin sueldo: les trabajó nada más por la pieza ", dije en varios edificios, pero no me aceptaron. Fue por lo mismo: por vieja. Dicen que, según como están las cosas, ahora se necesitan hombres en las porterías, para que puedan detener a los ladrones, atajar a la gente mala que anda viendo a ver qué...."⁹

De igual modo este cuento nos relata alguna de esas historias que aún se vive dentro de aquellas construcciones viejas, las cuáles son habitadas por personas de bajos recursos; sin embargo cada una de esas historias aun les dan vida a sus habitaciones.

3.3.DESARROLLO PRACTICO DE UN LIBRO HIBRÍDO

3.3.1. XILOGRAFIA (TECNICAS Y MATERIALES)

GRAFICO, CA.

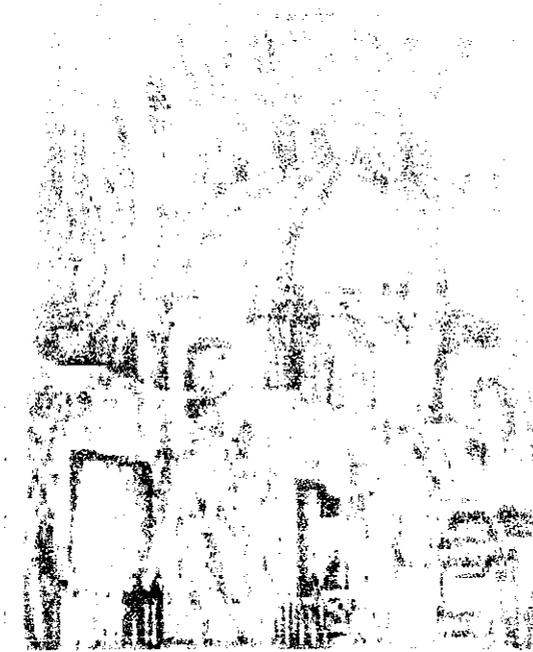
" adl. Se dice de aquello que se relaciona con el arte de representar los objetos por medio de líneas o figurasArtes Gráficas , expresión con la que se designa el conjunto de procedimiento para reproducir copias de escritos o dibujos..."

En el siglo XV surgió el grabado en Europa con bloques de madera labrados y toscamente tallados que sirvieron para estampar sobre tejidos. La iglesia vió a la xilografía como el medio con el que podía propagar su conocimiento y fortalecer su influencia. Por lo que se realizaron libros ilustrados con xilografías que aportaban imágenes para comprender los textos o relatos. Siendo una de las técnicas más antiguas, y precursora de la imprenta.

Por lo que entendemos que el grabado es uno de los medios más expresivos, para representar dibujos u objetos o transmitir ideas, emociones o sentimientos por medio de composiciones, símbolos, signos y códigos.

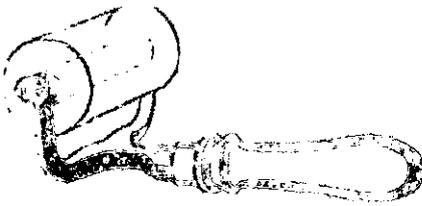
TÉCNICA DE LA XILOGRAFÍA

Para la realización de este libro utilice la técnica de la xilografía la cuál consiste en marcar basicamente el diseño sobre la madera con un crayón de cera blanco iniciando posteriormente las incisiones sobre la matriz o placa, con la ayuda de gubias, buril o navaja; dejando solo intactas las partes que se imprimirán del diseño.

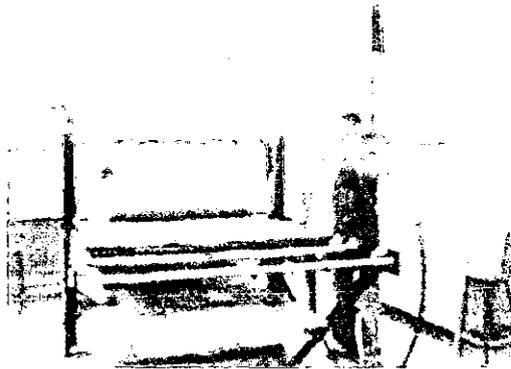

GRABADO TALLADO SOBRE MADERA DE CAOBA

La técnica de impresión se realiza al entintar con un rodillo el relieve de la placa, respetando las partes blancas. Posteriormente es llevada al tórculo; colocandolá sobre la plancha de metal. A su vez se le encima el papel donde se imprimirá, plenamente extendido, y ambos son cubiertos por un fieltro.

El tórculo deberá tener la presión adecuada al grosor de la placa; ya que al ejercer esa presión se obtendrá la estampación del diseño sobre el papel.

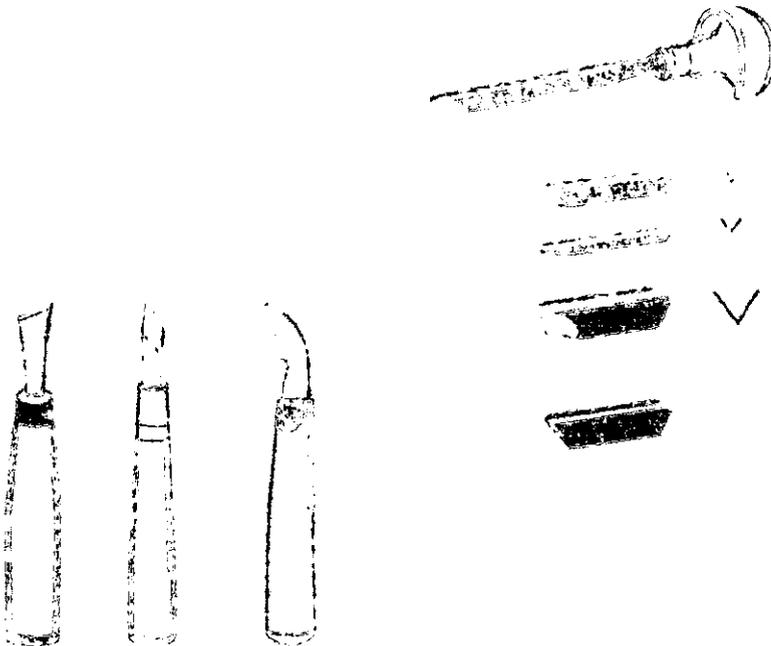
De esta manera se realizaron las impresiones con la técnica de la xilografía; aunque en algunos casos solo se obtuvo un gofrado, el cuál resulta al no entintar los relieves de la madera tallada; y solo permite registrar el relieve sobre el papel. Encontrando estas impresiones en varias páginas del libro alternativo.

XILOGRAFIA, TRANSFERENCIA Y ACUARELA

MATERIALES UTILIZADOS

- PLACA DE MADERA DE PINO O CAOBA
- CRAYÓN BLANCO DE CERA
- GUBIAS, NAVAJA, LIJAS Y CEPILLO DE ALAMBRE
- PIEDRAS PARA AFILAR
- ESCOFINAS Y PRENSAS
- ESTOPA Y ESPATULAS
- TINTAS Y RODILLOS
- TALCO
- AGUARRAZ
- FIELTRO
- LUNETAS
- PAPEL REVOLUCION
- TÓRCULO

3.3.2. TRANSFERENCIA (TECNICAS Y MATERIALES)

Dentro de la gráfica tradicional la fotocopidora tomó mucha importancia, debido a que de ella surge la electrografía o neográfica, una nueva técnica capaz de aportar soluciones alternas para la imagen. En el Arte Pop la vanguardia artística fueron las fotocopadoras; ya que muchos artistas reproducían imágenes que abundaban en los medios de comunicación, insertándolas en sus producciones.

Estos nuevos avances y procesos de producción en las Artes Gráficas han alterado la estabilidad de la imagen como elemento de placer de contemplación. Mas el proponer la multiplicidad y versatilidad de las imágenes, pareciese que se pone en peligro la exclusividad de la obra; pues en general la valoración de la obra se rige por su irrepetibilidad, los procesos lentos y costosos en su producción; sin embargo la creación artística no la encontramos en la tecnología sino en la capacidad que tiene el artista para crear.

TECNICA DE LA TRANSFERENCIA

La técnica de la transferencia es por medio de una fotocopia de la imagen que se desea estampar en el papel. Y se realiza de la siguiente forma: se coloca el papel sobre la plancha de metal del tórculo, y situando la fotocopia en el lugar que se requiere imprimir, con la imagen hacia abajo; posteriormente se le pasa una estopa empapada de thinner, y ambos estarán cubiertos por el fieltro, a su vez estas pasarán por el tórculo. El método de impresión es el mismo que el de la xilografía.

PAGINA DEL LIBRO CON LAS PRIMERAS TRANSFERENCIAS

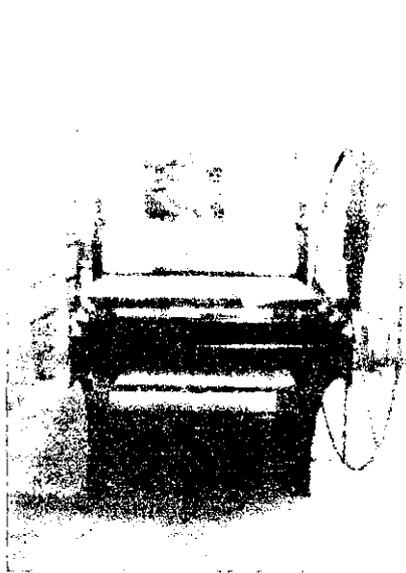
De igual manera la transferencia es utilizada para la impresión de algunas imágenes dentro del libro alternativo, se propone como la repetición de imágenes y también como la combinación de técnicas para la producción de las páginas del libro ya mencionado.

PAGINA DEL LIBRO
TECNICA: SERIGRAFIA Y TRANSFERENCIA

MATERIALES

- FOTOCOPIA DE LAS IMÁGENES A IMPRIMIR
- ESTOPA
- THINER
- FIELTRO
- TÓRCULO

3.3.3 SERIGRAFIA (TECNICAS Y MATERIALES)

SERIGRAFIA

"(del latín: sericum: "seda" y del griego grafe: "acción de escribir"), esta denominación proviene de que el tejido más utilizado para la fabricación de la pantalla fue, y sigue siendo la seda,"

La serigrafía parece ser de origen británico, hacia 1890; aunque las primeras serigrafías fueron americanas. En la 2da guerra mundial fué una de las técnicas más utilizadas, pues era muy práctico el procedimiento para marcar el material de transporte, pancartas, cascos, etc. Y tiempo despues se aplicaría a la publicidad.

Mas cuando se trata de serigrafía artística, la técnica se puede trabajar como si se grabará sobre una piedra litográfica, obteniendo a la vez las texturas del grabado en madera. El artista puede crear directamente y manualmente sobre la seda. La técnica de la serigrafía es de una base simple, con un desarrollo y aplicaciones muy complejas; debido a la diversidad de efectos, así como de soportes.

TÉCNICA DE SERIGRAFIA

Al emplear la serigrafía, es necesario contar con un positivo o negativo de la imagen a imprimir. La malla deberá tener una capa muy ligera de fotoemulsión, posteriormente el positivo y la malla se expondrán a la luz ultravioleta en la prensa de contacto; al terminar el tiempo indicado para cada tipo de malla se limpiará con la pistola de agua, obteniendo sobre la malla el negativo de la imagen.

Al retirar la emulsión de la malla y tener solo el negativo de la imagen, la tinta penetrará solo en los huecos de la pantalla, aquellos donde la luz entro y permitió que la fotoemulsión se cayerá con el agua.

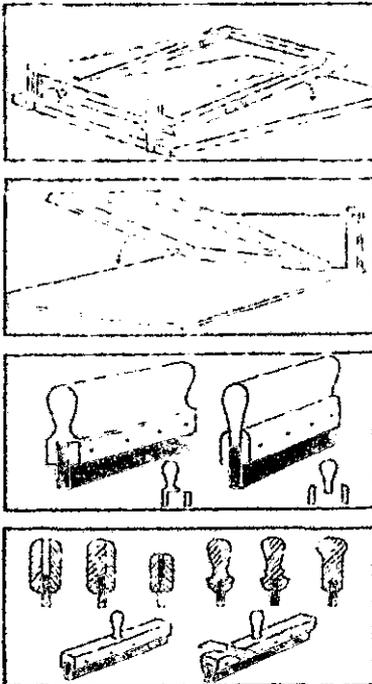
Existen otras técnicas, como la de sal, en la cuál se combinan el bloqueador de agua con la sal para lograr un efecto de expansión en la malla. Y de igual manera la técnica de crayón su utiliza con bloqueador para obtener algunas texturas sobre la imagen.

SERIGRAFIAS A DOS COLORES/ PAGINA DEL LIBRO

MATERIALES

- MALLA DE SEDA O NYLÓN MONTADA SOBRE UN MARCO DE MADERA
- POSITIVOS O DIBUJOS SOBRE MICA
- ESTILOGRAFOS Y PINTURA POLITEC
- PLANEROS
- PRENSA DE CONTACTO
- FOTOEMULSIÓN
- BLOQUEADOR DE AGUA
- CRAYOLA PINCELES Y SAL
- RASEROS
- ESPATULA
- TINTAS
- AGUARRAZ, THINER, AGUA Y ALCOHOL

3.3.4. PROCESO (ELABORACION DEL LIBRO)

El proceso de este libro se empezó cuando realice previos bocetos (revisar pagina 97) para la elaboración de las páginas y textos del libro híbrido, y de igual manera se formó una bitácora de imágenes que funcionarían para la realización de transferencias dentro de las páginas del libro híbrido.

Principalmente empecé por la impresión de la serigrafías sobre el papel guarro, cortado en distintos formatos; estas serigrafías estan impresas en diferentes colores, en algunos casos tienen dos colores. Se continuó con la transferencia de imágenes y de fragmentos de algunas historias de la periodista Cristina Pacheco.

Posteriormente se paso a la impresión de los grabados en madera para obtener la estampación o gofrado; xilografías que se realizaron sobre madera de pino y caoba.

A este proceso le continuó la coloración de las páginas con acuarelas de distintos tonos tierras y verdes .

PAGINA DEL LIBRO / SERIGRAFIA

PAGINA DEL LIBRO /SERIGRAFIA, XILOGRAFIA Y TRANSFERENCIA

PROCESO DE UNA PAGINA DEL LIBRO
SERIGRAFIA, XILOGRAFIA, TRANSFERENCIA Y ACUARELA

[Faint, illegible text]

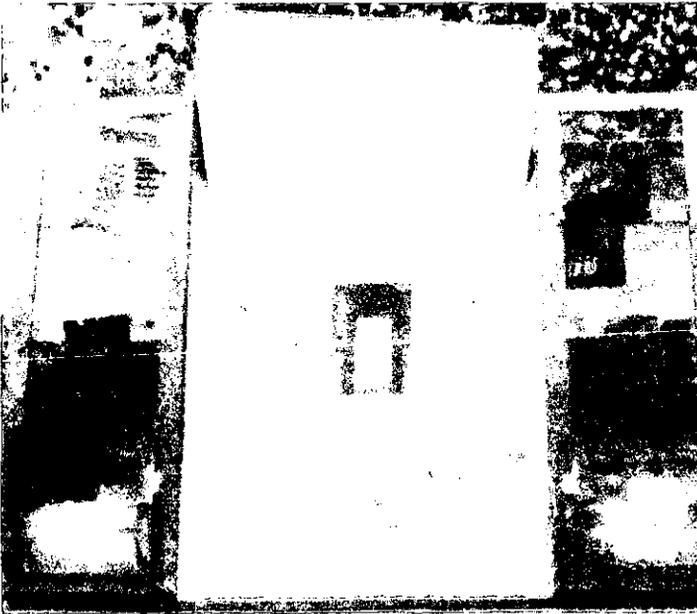
El contenedor esta fabricado de madera de pino, tiene la estructura de una ventana; en sus lados externos se le imprimieron imágenes de la arquitectura de la Ciudad así como textos de Cristina Pacheco, con la técnica de serigrafía y transferencia; aplicando por último algunos empastes y una capa transparente de chapopote sobre las impresiones.

De igual manera se le imprimieron los acrílicos que cubren las ventanillas de las puertas. Estas puertas a su vez permiten ver las páginas que se encuentran dentro del contenedor.

Posteriormente se prosiguió al montaje de los páginas, las cuáles están unidas al contenedor por la parte superior con papel amate.

ENTREVISTA AL MAESTRO ALEJANDRO PEREZ CRUZ

MARIBEL ROJAS: - Tengo entendido que hace tiempo formaste parte del Seminario de Libro Alternativo que dirige el Dr. Daniel Manzano; me podrías decir, ¿Cuál fué el objetivo o el motivo por el que tu ingresaste al seminario ?

ALEJANDRO PEREZ CRUZ: - Número uno: tenía por lo menos tres ó cuatro años trabajando en este tipo de cosas como ejemplares, carpetas, libros, tratando de establecer otra manera de difundir mi trabajo; en algún momento aparece el Seminario de Titulación ya más concretado que organizaba el maestro Daniel Manzano y aprovechando todas las circunstancias decidí entrar; es decir había estado realizando este tipo de cosas años atrás y era una buena oportunidad de concretarlo teóricamente y sustentarlo.

- Esto es 1994, creo que fué el primero, indudablemente es el que más cosas aportó a los subsecuentes; me acuerdo que trabajamos en equipos; - cosa que creo que no ha sucedido posteriormente - en donde los grupos ó equipos entrevistaban artistas que se dedicaban a esto, o investigaban en bibliotecas; a recabar todo, por que estábamos empezando desde cero prácticamente; a pesar de la información que tenía el maestro Daniel Manzano, que era algo; pues se tenía que documentar mucho más, de eso se trataba; - y creo que esto de alguna manera se debería reavivar en la actualidad, como es el trabajo de equipo de colaboración, puesto que es un Seminario y hay bastantes personas, a todos les va a servir y al final lo que se diferencia es el trabajo de cada uno, la propuesta personal.

- Creo que ese primer seminario fué exquisito, porque se plantearon cuestiones estéticas, se re planteó la posición como libro de artista, diario de artista, como una cuestión de visión de ilustración; bueno todos esas cuestiones se definieron y que han servido como base para los siguientes seminarios

M.R.: - Me comentas que ese primer seminario apporto muchas cosas para los subsecuentes, podemos decir que en un principio ustedes solo conocían el término del libro alternativo, pues parece que aún no se tenían bien claro las otras definiciones.

A.P.C: - Si, yo creo que era muy claro que no se tenían las definiciones, para empezar el seminario hasta la fecha se llama "Taller de Libro Alternativo"; la palabra alternativo como una palabra nueva en ese momento; ahora esta complicado hablar de lo alternativo a menos que se maneje como "alternativas"; alternativas posibilidades que te puede dar una manera de editar un libro y como lo hace un artista.

- Ahora, las definiciones nacen apartir de toda esa investigación de definir que era un libro; de ir a una biblioteca y ver la historia del libro, que te dice: lo hacían artesanos, monjes, y de acuerdo a las necesidades que se iban dando de comunicación se van transformando en una industria. Retomando todos esos principios, el artista dice ¿Qué es mi obra?, mi obra es una especie de reflejo mio, desde luego propio, una expresión propia, yo quiero decir algo con esto, pero en lugar de colgarlo, lo hagó en una especie del libro, pensando el los parámetros que te marca el libro. Por eso siempre se toman como bases la forma como esta estructurado un libro. Un libro lo conocemos como edición de editorial, pero regresandonos hacia atrás a la historia resulta que no estabamos desvariando, ni estabamos haciendo locuras, sino que era regresar al inicio; de echo se hicieron sus prensas para encuadernar como se hacia antiguamente ó artesanalmente, o como se sigue haciendo en algunos lugares. También es el reflejo de la rebeldía del artista, el no mandar editar tu propio diario, tu propia expresión que se puede hacer como un libro de artista desconocido, como un catálogo, ese es un libro de artista; se narra una historia, se narra la exposición, existe la obra impresa de otra manera ¿Cómo lo harías, de alguna manera más única y más tuya, y donde tu intervienes más directamente ? esa fué un poco la posición que se manejó en esa época y se fue definiendo así.

- Se siguió manejando la palabra idea de artista ¿ porqué ? porque si tu eres un artista o un creador entonces siempre debería llevar ese título, los otros términos de híbrido y más que surgieron despues de ese asunto correspondían a las posibilidades que te daba y eran por definir cada uno de esos libros que surgió; que si ilustraba, que si no ilustraba; que si compartía, que si no compartía, que si se unía, que si se fucionaba; entonces en lugar de mencionar esas frases había que darle otros términos que le dieran una prescencia estética en el medio plástico y esos términos se les fueron dando tanto en el seminario como posteriormente al presentar las exposiciones despues de concluir el seminario. Críticos de arte, historiadores los definían así ¡hay mira este libro me parece que es un híbrido ! entonces surgía la frase, ¡ hay mira este libro me parece que esta rescatando! atrás de esa imagen hay otra, es una superposición de imágenes, ¡ hay mira es un rescate arqueológico ! ¡palimpsestos!; en fin todo este tipo de términos casi antropológicos que se fueron sumando a una cuestión estética; se fueron dando en ese momento y con el tiempo ya estan definidos; en la actualidad lo estan manejando en el seminario, como términos ya muy hechos.

M.R. - Por ejemplo, ¿Qué definición le darias al libro alternativo, olvidando los términos que han adquirido por sus características ?

A.P.C. - Para mi en lo personal, el libro es un diario, es mi diario como creador o como artista, si se le puede llamar así; lo que hacemos es contar historias ó hacer imágenes y esas imágenes narran algo, a veces no dicen nada, aveces nos dicen más a nosotros que al espectador, al cuál van dirijido. Pero es un diario, para mi es un diario; es el diario que puede tener cualquier escritor, cualquier persona, con la diferencia que cada quien lo hace a su manera; el escritor escribiendo, las personas igual haciendo escritos metafóricos o narrandolos terriblemente como es su vida o sus historias fascinantes, ricas en alegrías, ó con imágenes ..

- Regularmente así es; creo que el artista contemporáneo y el de otros tiempos hacia eso, puedes ver los diarios de Frida Kahlo, de Gauguin, en fin de algunos artistas. Con el tiempo se volvieron muy interesantes para los investigadores, porque cuando abrían y veían los bocetos del artista empezaban a notar como vivía, como sufría, y empezaron a definirlos. Frida Kahlo reflejaba todas estas cuestiones, entonces creo que es un diario.

- Cuando tu te planteas algo aunque sea para un seminario o para una titulación, no es que tengas que buscar entre la multitud de posibilidades temáticas. La más fuerte eres tu, haz lo que hazas y aunque lo tomes como pretexto, el tema es el que has vivido y es el que más te ha cautivado porque lo has vivido; entonces no hay vuelta de hoja, lo estas proyectando, sustentando algo que tu conoces bien y es el más honesto. En ese sentido para mí es un diario, es mi diario como creador, como artista y siempre ha sido así, y le pueden poner el título que quieras y me pueden decir: es el diario de un creador, o el diario de un artista, o el libro de un artista o el de un creador, pero es mi diario, es mi propia vida reflejada ahí, es mi propia visión, mi propia expresión de lo que estoy viviendo, de lo que esta causando esa necesidad de expresarme.

M.R. - Quizá por eso surgió el libro de artista

A.P.C. - Si, de echo el libro surge por eso, es una necesidad de comunicar, ya que para el artista era interesante decirlo de otra manera. Puedes ver en la historia del arte todas estas cosas, para los monjes pintores era un necesidad enorme de decir su espiritualidad, ellos mismos dibujaban o pintaban a su padre rector, en fin toda su historia, que esta narrada o expresada.

- Con la mayoría de los artistas es lo mismo, ahí tienes a Alberto Durero, alguien dice por ahí que: un día despierta y empieza a dibujar porque no sabía como escribirlo o describirlo, y todos le preguntan ¿que es eso? Y espantadísimo les dice a todos - soñe una nube enorme y de ahí caían personas - ¡ Es la muerte, es el fin del mundo ¡ - decía -. Eso lo vuelve un documento que de alguna manera pertenece a él y lo está donando para que lo vean, para que descubran lo que él piensa, lo que soñaba, lo que quería decir en ese momento; algo quizá demasiado íntimo pero que se hizo muy público.

- El término del libro de artista se empezó a manejar en México a finales de los 50's también con una cuestión que tenía que ver con el rollo estético, incluso con las posibilidades de llegar a más público.

ENTREVISTA AL MAESTRO MELQUIADES HERRERA

MARIBEL ROJAS -¿ Cuántos libros hizo con el " No Grupo " ?

MELQUIADES HERRERA: - El libro del " No - Grupo " que editó la escuela con 400 ejemplares, 300 en cartulina y 100 en opalina. No Grupo, Sebastian, etc.

- Un libro de artista en la Expo Guess en los Angeles eran 3 tabiques con tomo 1,2,3.

- Yo hice un modelo a la 15 Bienal de Sao Pablo; que es un diagrama del arte, " el arte era una caja negra " que es una teoría del arte personal y es como una lonchera, adentro se le guarda un cajón que se arma y esta una simplificación del hombre de Leonardo como logotipo en rojo y c/u de las paredes es uno de los elementos de categorías estéticas o filosóficas, un ejemplar único,

- Es una cajita lonchera, de ahí conformo las diferencias entre arte antiguo y arte moderno. La casualidad, el arte es para hoy no para mañana; (ver pagina 67, imagen 36)

- El primer libro cuando estaba en el No - Grupo los libros de artista en la Feria del libro; había que testimoniar nuestro trabajo, entonces yo puse mi discurso de aceptación del Premio Nobel, etc. y como surgió la invitación de que nos invitan al stand de los años editores junto con Magalí Lara, La Cocina y otros artistas invitados, Gustavo Sánchez.

- Incluso la publicidad era arrastradora porque decía que había libros de metal; el enunciado de los libros que había en ese stand y de los otros editores en la 1ra Feria del libro. No había compra-venta, solo estaban en exhibición.

M.R.-¿El 1er libro del No Grupo es un Libro de Artista ?

M.H.: - Sí, solo unos ejemplares era de lujo, era blanco empastado escrito el discurso a máquina pero eran fotocopias de maduros osea albanenes. Era algo que dentro de sus modestas dimensiones pretendía ser de lujo.

M. R.: - Marcos Kurtycs hizo un libro del cuerpo regando la tinta sobre papel ¿Como lo define ?

M. H.: - ¿ Es una hoja de papel ?...puede ser un dibujo con el cuerpo... ¿ Apenas empezaba a tener difusión de los libros alternativos ?...La difusión es a partir de Duhamp con la "Caja Verde ".

M.R.: - La Prensa Libre de Ehremberg, Ferrocarril-

M.H.: - No ha tenido relevancia, pues ha sido pura basura textual, no ha habido algo que valga la pena

- Yo creo que mucho del arte Conceptual son fotocopias malas, no tienen el "encanto"; que es basura y no difiere de la basura del medio ambiente, como para que digas yo quiero ese libro o para que lo editen industrial en 100 ejemplares o 2000, por eso yo creo que se queda ahí.

M.R.: - Ulises Carrión nos comenta, en su publicación " El Arte Nuevo de Hacer Libros " sobre el espacio secuencia temporal en los libros alternativos ¿ Qué opinión tienes sobre esto ?

M.H.: - El 1er problema, la secuencialidad. Un libro no necesariamente es secuencial, ya hablamos de objetivos sino que hay un larga experimentación en literatura que viene desde el Caballero Tristán Sam en el S. XVIII (abuelo de Joyce y Prost).

- Son libros que usan la tipografía por ejemplo hay una hoja negra por la muerte de mi amigo Tristán Sandi, Y es libro impreso pero juega tipógraficamente con las imágenes.

M.H.: - Libro "la vuelta al mundo en 80 dias" es un libro que no tiene que leer secuencialmente, sino poder pasar de un página a otra. Un libro que se puede leer en desorden.

- Contrariedad entre los libros alternativos y tradicionales
- Es un libro que propone
- Es un libro encuestador lo que no hay en un libro tradicional.

ENTREVISTA AL ARTISTA VISUAL JUAN CARLOS TREJO

M.R.:- ¿ Crees conveniente catalogar los diferentes tipos de libros alternativos ?

J.C.: - Tal vez para comprenderlos mejor, para una gente que no sepa, puedes ser que si, pero en general son artísticos por el simple echo que el artista toma parte en la formación, en la construcción y en la finalización del proyecto; Para mi entonces, tal vez para comprenderlos esquematicamente si seria bueno, pero en general son libros de artista, libros alternativos.

M.R.: - ¿ Crees que no han tenido una buena difusión este nuevo arte de hacer libros? y ¿ Porque?

J.C.: - Considero que no han tenido la difusión necesaria porque cuando uno expone libros, obviamente la gente pregunta ¿ Qué es esto ?, porque no es tan común como ver un grabado o una pintura o ver una escultura; digamos a la par de lo que es el performance y el happening para la gente todavía es algo nuevo, al menos aquí en México; como que todavía no es bien aceptado no porque sean malos sino porque no se ha dado la difusión tanto a los artistas como a las galerías.

M.R.:-Por otro lado, tengo conocimiento que tu tomaste el Seminario del Libro Alternativo; por lo que te pregunto ¿Cuál fué la razón por la que hiciste un libro alternativo ?; si fue el simplemente el echo de estar dentro del seminario o fue la necesidad de tu propuesta

J.C.: - Al principio yo desconocía lo que era libro alternativo, un libro de artista; desconocía completamente su situación y sus alcances, su metodología; pero cuando tuve conocimiento de ello, me intereso desarrollarlo,tanto que a la fecha es y sigue siendo mi propuesta artística; ahora en el posgrado lo estoy implementando

- cada capítulo de tesis tiene que ver con un libro alternativo, me interesa desarrollarlo hasta sus últimas consecuencias.

M.R.: -Me comentas que dentro del seminario y hasta el momento, tu propuesta es hacer libros alternativos. Te pregunto ¿ Qué tipos de libros alternativos has elaborado y cuáles son sus características?

J.C.: - Hasta ahora he hecho libros gráficos, porque comprenden el dibujo y el grabado en metal; actualmente estoy empleando la técnica de la electrografía que es hacer imágenes por medio de la computadora, que no se ven tan digitales como el diseño, mas bien enfocándolas a lo artístico. Estoy conjugando lo que es la electrografía, el huecograbado y el dibujo, Es lo que hago actualmente.

Y bueno los temas que tengo son como los de mi tesis anterior, temas críticasociales y sociopolíticos.

M.R.: -Y que me puedes decir sobre las características físicas de tus libros,¿ son efímeros ó los materiales tienen buena duración?

J.C.: - Creo que la duración tiene que ver con el material que trabajo puesto que son: papeles de algodón como el guarro, papeles de impresión como son los epon. Los he tratado de hacer pensando en que si duren, en que puedan ser conservados para que sean vistos por la mayor cantidad de gente que sea posible.

M.R.: -Por otro lado encontramos en los antecedentes del libro alternativo, a los efímeros. En cuanto a esto ¿ Crees tú que los libros alternativos deben valorarse dependiendo su duración respecto a sus matetiales ?

J.C.: - Considero que cada libro fue hecho para un diferente uso, cada uno tiene un fin, ambos son válidos, pero son para diferentes situaciones lugares y espacios.

M.R.: -Con respecto a los libros que has elaborado, me podrías decir – ¿ Sí, tuviste alguna influencia de otro artista para hacer tus libros ?

J.C.: - Podría ser Dietter Rot, los libros más rudimentarios hechos a papel amate, los códices sobre todo, la cultura cool también tiene que ver mucho de mi trabajo, y sobre todo las ganas de hacer algo original que se adapte a mis necesidades. En si las influencias pueden ser la del arte pop y el dadaismo.

M.R.: -Me podrías describir desde las características físicas hasta el contenido de alguno de los libros que has hecho, así como darme una breve descripción del proceso que te llevó en su elaboración:

J.C.: - Por ejemplo lo que hago ultimamente para hacer los libros es plenamente leer un texto, un texto que me interese y que este de acuerdo a mi investigación, en base a eso hago la producción gráfica y despues tengo que ver el contenedor que vaya de acuerdo al tema de la producción dibujística o del grabado y que se complemente con el texto, osea que deben guardar una simetría entre los tres.

M.R.: -Y En cuanto a los procesos

J.C.: - Son diferentes, no he hecho libros iguales, siempre trató de implementar nuevas técnicas y si ya estan las técnicas, por lo menos darle una versatilidad.

CONCLUSIONES

" Registros de una Ciudad Olvidada que Brotán de una Ventana " es un libro alternativo que me dió la posibilidad de representar, por medio de imágenes; el misticismo, la belleza y magnificiencia de la arquitectura antigua de la Ciudad de México.

Esta arquitectura ha sufrido varias transformaciones, y lo vemos registrados en sus construcciones, por ejemplo muchos de estos recintos y caserones están convertidos en vecindades y depósitos de mercancías. Sus corredores se encuentran descuidados; las habitaciones impregnadas de silencios y voces, con historias que guardan las paredes; puertas y ventanas con los cristales sucios y rotos, muros de cantera rayados, etc..

Y entre la nostalgia de un tiempo pasado y la belleza que tienen las Ciudades Olvidadas, comence por desarrollar un lenguaje propio, con imágenes de las fachadas de esas construcciones; trasportándolas a las páginas del libro híbrido ya citado; de igual manera, fusione mi lenguaje propio con un lenguaje más literario, retomando algunas historias de la periodista Cristina Pacheco, que se desarrollan en la Ciudad de México.

Pero los textos y las imágenes también se encuentran impresas en el contenedor del libro, convirtiéndolo en un libro híbrido; ya que el lenguaje, la estructura, las técnicas que se utilizaron para su impresión: serigrafía, xilografía y transferencia; los materiales y el formato de su estructura; hasta la selección de textos que fueron transferidos en sus páginas y su contenedor, fueron elegidos personalmente. Sobre todo porque el editor fué el propio artista.

CITAS TEXTUALES

- 1.- Cristina Pacheco, "Los Trabajos Pérdidos", México 1998, pag. 11.
- 2.- Cristina Pacheco, "Sopita de Fideos," La Desesperanza Cae Antes que la Noche", México 1989, p.43
- 3.- Ibidem.
- 4.- Cristina Pacheco. Sopita...Op. cit., "Tu, Yo, la Casa", p. 59.
- 5.- Ibid, pp. 59, 60.
- 6.- Cristina Pacheco, Los trabajos...Op. cit., "El héroe Nicolas", pp.208,209.
- 7.- Ibid, pp. 209,210.
- 8.- Cristina Pacheco, Los trabajos...Op.cit., "Las Frutas Prohibidas", pp. 250,252,253.
- 9.- Cristina Pacheco, Los trabajos...Op.cit., "Mi Tumba, Mi Casa", pp. 179.180,181.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Aviles, Raúl H., Revista Milenio, Lugar de Sombras, Num.57, México D.F., agosto 1998
 - 2.- Blanco, Jose Joaquín; Ciudad de México, Espejos del Siglo XX, Fundación Cultural Televisa, ERA, INAH; México D.F., 1998.
 - 3.- Cantón, Wiberto L., La Ciudad de México, Agulla y Sol de su Vida s/e México D.,F 1998,
 - 4.- Calvino, Italo; Ciudades Invisibles, Editorial Siruela, México D.F., 1967,
 - 5.- Capetti, F; Técnicas de Impresión; Editorial Don Bosco, Barcelona s/f .
 - 6.- Carrión, Ulises; El Arte Nuevo de Hacer Libros, El Archivero, México D.F., 1988.
 - 7.- Celorio, Gonzalo; México, Ciudad de Papel, Editorial Tus Quets, México D.F., Agosto 1998.
 - 8.- Coleman, Catherine, et. alt; Arte Dos Gráfico, Libros de Artista; s/e 1994.
 - 9.- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, D.D.F., U.I., Metrópoli Cultural, Ensayos Sobre la Ciudad de México, Tomo V. CNA, D.D.F., U.I., México D.F., 1994.
 - 10.- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, D.D.F., U.I., Reencuentro con Nuestro Patrimonio Cultural, Tomo VI. CNA, D.D.F., U.I., México D.F., 1994.
 - 11.- Cruces Francisco, Aguilar Angel, et.atl, ' La Ciudad y los Ciudadanos Imaginados por los Medios ', Cultura y Comunicación en la Ciudad de México, Editorial UAM Grijalbo, México D.F., 1998,
 - 12.- Chamberlann, Walter; Manual de Grabado en Madera y Técnicas Afines; Editorial Herman Blume, Madrid s/f.
 - 13.- Dawson, John. Guía Completa de Grabado e Impresión: Técnicas... Editorial Herman Blume, Madrid s/f.
 - 14.- De la Torre Villar, Ernesto, Breve Historia del Libro en México, s/e 1999,
 - 15.- Echegaray, Enrique, Colección Popular de la Ciudad de México, s/e México D.F. 1984.
 - 16.- Escolar, Hipólito; Escritura de un Libro, s/e 1976.
 - 17.- Espinoza López, Enrique; Ciudad de México, Compendio Cronológico de su Desarrollo Urbano, s/e México D.F., 1991.
-

-
- 18.- Fondo de Cultura Económica, Sobretiro de las Razones y las Obras; Crónica del Sexenio., Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1982-1988
 - 19.- García, C. Nestor; Alejandro Castellanos, et al, La Ciudad de los Viajeros, Travesías e Imaginarios Urbanos: México, 1940-2000, Editorial UAM - Grijalbo, México D.F., 1996.
 - 20.- Goldstein Howard, Libros de Artista, Paseo de Recoletos, s/e 1982.
 - 21.- Hoffberg, Judith A; Obras en formato de libro, Renacimiento entre los artistas; s.p.i.
 - 22.- Kartofel, G., Marín, Manuel; Ediciones de y en Artes Visuales: Lo formal y lo Alternativo, Editorial Colección Biblioteca del Editor, UNAM; México D.F., Agosto 1992.
 - 23.- Manzano, Daniel; Introducción, s.p.i. Material Fotocopiado.
 - 24.- Messmacher, Miguel; Megápolis, Evolución y Dinámica de los Municipios Conurbados de la Ciudad de México; Secretaria de Educación Pública, Consejo Nacional de Fomento Educativo; México D.F., 1987.
 - 25.- Mills, I. William. Imagen Impresa y Conocimiento. Editorial Gustavo Gilli, Barcelona s/f.
 - 26.- Moirón, Sara; Personajes de mi Ciudad, Editorial SEP, México, D.F., 1972
 - 27.- Novo, Salvador; Antología, Editorial Porrúa, México D.F., 1979
 - 28.- Novo, Salvador; Nueva Grandeza Mexicana, Editorial ERA, México D.F., 1967
 - 29.- Novo, Salvador; México, Imagen de una Ciudad, Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1967.
 - 30.- Pacheco, Cristina, Los Trabajos Perdidos, Editorial Oceano de México, México, D.F., 1998
 - 31.- Pacheco, Cristina, Sopita de Fideo, Ediciones Cal y Arenas, México, D.F., 1999.
 - 32.- Renán, Raúl, Los Otros Libros, Distintas Opciones en el Trabajo; Editorial Colección Biblioteca del Autor, México D.F., s/f.
 - 33.- Renán, Raúl, Los Urbanos, Editorial Instituto Nacional de Bellas Artes, México D.F., 1988.
 - 34.- Vallarino, Roberto, Crónicas Cotidianas, Editorial Katún, México D.F., 1984.
 - 35.- Tíbol, Raquel. Gráficas y Neográficas en México, Editorial SEP /UNAM, México D.F., s/f.
-

-
- 36.- Tovar y de Teresa, Guillermo, La Ciudad de los Palacios, Crónica de un Patrimonio Pérdido, Fundación Cultural Televisa A.C., México D.F., 1992.
- 37.- Westheim, Paul . El Grabado en Madera . Editorial F.C.E. México D.F., s/f
- 38.- Westheim, Paul . El Pensamiento Artístico Moderno y Otros Ensayos, Editorial SEP - Diana, México D.F., s/f.
- 39.- Zamora, Fernando; Presentación, s.p.i. Material Fotocóiado.