

29.532-

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

"El ritual de los Cautivos, libro objeto"

Tesis

Que para obtener el título de:

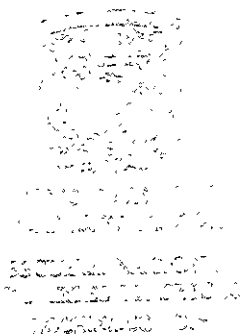
Licenciado en Artes Visuales

Presenta

MENDOZA MENDOZA LESLY YOBANY

Director de Tesis: Dr. En BB. AA. Daniel Manzano Águila
Asesor de Tesis: Pintor, Pedro Ascencio Mateos

México, D.F. 2001

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.

... Haz el menor ruido posible. A lo seres como nosotros, la humanidad solo puede exigirnos una cosa: que nos hagamos olvidar de todos. Que apestemos lo menos posible, que acabemos de podrirnos con discreción...

Maxence Van Der Meersch

INDICE

Capítulo I

- 1.1 Concepto de rito y ritual
- 1.1.2 El mito y el símbolo en el espacio ritual
- 1.2 Diferentes clases de ritos
- 1.2.1 Los ritos a través de la historia en México
- 1.2.2 El ritual Precolombino
- 1.2.3 El rito Virreinal
- 1.3 Posada, la imagen popular
- 1.4 La imagen Guadalupeana
- 1.4.1 La imagen de la Virgen de Guadalupe como protagonista en la identidad en la historia del pueblo mexicano
- 1.5 El ritual guadalupano, reconciliación de libertad en la miseria.
- 1.5.1 El guadalupanismo en México.
- 1.6 Conclusiones
- 1.7 Citas.

Capítulo II

- 2.1 El libro de artista concepto y forma
- 2.1.2 Secuencia y tiempo como elementos estructurales en el libro de artista o alternativo
- 2.2 El libro alternativo como lenguaje plástico
- 2.2.1 La función del libro como medio comunicador
- 2.3 Diferentes tipos de libros
- 2.3.1 El libro de artista
- 2.3.2 El libro objeto
- 2.3.3 El libro híbrido
- 2.3.4 El libro transitable
- 2.4 Seminario del libro alternativo
- 2.5 Entrevistas
- 2.6 Conclusiones
- 2.7 Citas

Capítulo III

- 3.1 Antecedentes formales de la propuesta personal
- 3.1.1 Propuesta y concepto del libro objeto "El ritual de los cautivos"
- 3.2 Material
- 3.2.1 Proceso, contenido y forma del libro objeto
- 3.3 Origen e importancia de la investigación

Procedimientos en la investigación

Conclusiones

Citas

Lista de Imágenes

Bibliografía

INTRODUCCION

A través del tiempo los libros han sido portadores de conocimientos científicos, filosóficos, teológicos, poéticos, históricos y artísticos. En ellos encontramos la respuesta del pasado y el presente. Los libros poseen la cualidad de otorgarnos otra versión de la realidad y de los fenómenos que acontecen. Es decir nos permiten traspasar las barreras del tiempo, espacio y crear una visión crítica de nuestro entorno. Algunos de los libros como los códices jugaban un papel primordial en la iniciación de las generaciones de gobernantes en la época Prehispánica. Los Asirios utilizaban placas de arcillas y en ellas se describían los acontecimientos como batallas, nombres de emperadores, de los dioses y cultos, en la época Medieval en los monasterios se elaboraban muchos de los libros que servían para propaganda religiosa por medio de textos e imágenes. Es la forma occidental de libro la que ha prevalecido, imponiéndose sobre otras formas ya mencionadas anteriormente, donde el concepto, la realización y el material han propuesto otros espacios en el lenguaje del libro a través de la historia. El libro de artista busca romper con el concepto occidental en la tradición de elaborar un libro. Es importante la revaloración en el concepto del libro y sus elementos. Los elementos formales adquieren dimensiones y características innovadoras que nos permiten plantear nuevas

ideas , variaciones en el lenguaje, no sólo visual o plástico sino perceptual.

El libro llega a proponer o concebir un discurso intelectual destinado a experimentar proponiendo una relación con los materiales, formas, colores, texturas, espacio y tiempo. Los libros alternativos o de artista, nos obligan a ver dentro y fuera de ellos. Es esta una nueva valoración en la función de estos libros donde los límites tradicionales quedan superados.

Los ritos buscan desaparecer las limitaciones del tiempo, espacio y forma ,que permitan una vinculación directa a veces no tan clara con el pasado. Es el pasado hecho presente y futuro. Es el regreso a la raíz misma, en la cual el individuo renace y logra salir de sí mismo. Mediante los ritos se pueden ver toda una gama de principios, normas y leyes con diferentes sentidos ya sean políticos, económicos, religiosos, históricos y sociales ,que expresan y comulgan en un mismo tiempo, revelándonos los diferentes matices que delinean una sociedad, en este caso: la mexicana.

Uno de los ritos y celebraciones más importantes en México, es el ritual de la Virgen de Guadalupe que se festeja cada año en la zona norte del Distrito Federal y que alcanza un entusiasmo de participación nacional.

El concepto de rito y su desarrollo histórico en México nos da un panorama claro en el desempeño del rito en la sociedad mexicana. De

procesos de transformación de una identidad ideológica a través de la imagen y los símbolos

La importancia en el entorno del ritual guadalupano en una sociedad mexicana y su cultura actualmente. La escenificación y simbología que nos ofrece la celebración del 12 de diciembre nos provee de una visión muy particular en cuanto al papel del rito actualmente.

En la búsqueda de un lenguaje, el libro alternativo o de artista es el medio que se nos presenta como un vía alterna donde el concepto y la propuesta plástica, nos permite proponer una nueva percepción de lo real y cotidiano.

Dentro del libro alternativo es el libro objeto un medio con características tanto de tiempo como de espacio y forma para interpretar el rito guadalupano en una época actual. Este libro trata de recrear el fortalecimiento de las costumbres o ritos que son parte de nuestra identidad cultural dentro de las tradiciones rituales se crean valores morales, religiosos y cívicos, que dan origen a un orden social y a una representación del entorno. La propuesta formal y temática obedece a una inquietud de cuestionar el papel del arte hoy en día, basándome en las características de un arte popular intento crear un objeto que por medio de símbolos encuentre una conexión directa con el espectador. El libro objeto *Ritual de los Cautivos* trata de acercarse al espectador común mexicano, es un libro con la identidad étnica y social clara. Los elementos técnicos, los materiales y el concepto del libro poseen una vinculación con

los símbolos formales en la imagen de la Virgen de Guadalupe.

El libro esta encaminado a buscar y enfatizar la importancia mítica de la imagen guadalupana y sus componentes o elementos simbólicos. En la realización de un libro objeto trato de crear un conjunto de imágenes, texturas, ritmos, espacio, tiempo, forma y color, que represente simbólicamente una percepción particular del rito . Es proponer una visión plástica y conceptual del rito guadalupano, el cual (entre otras cosas) determina nuestra actitud y forma de percibir una realidad en esta ciudad.

Capítulo I

- 1.2 *Concepto de rito y ritual*
- 1.2.2 *El mito y el símbolo en el espacio ritual*
- 1.3 *Diferentes clases de ritos*
- 1.7.1 *Los ritos a través de la historia en México*
- 1.7.2 *El ritual Precolombino*
- 1.7.3 *El rito Virreinal*
- 1.8 *Posada, la imagen popular*
- 1.9 *La imagen Guadalupana*
- 1.9.1 *La imagen de la Virgen de Guadalupe como protagonista en la identidad en la historia del pueblo mexicano*
- 1.10 *El ritual guadalupano, reconciliación de libertad en la miseria.*
- 1.10.1 *El guadalupanismo en México.*
- 1.11 *Conclusiones*
- 1.12 *Citas.*

1.1 Concepto de rito y ritual.

Hablar de una definición del rito que me permita entender sus características en cuanto al papel religioso y social dentro del desarrollo histórico en su concepción. Abordar al rito como un medio en el que se pueden percibir concepciones tales como la creación del universo y de la vida. El rito define no solo una ideología sino que también un momento histórico, étnico y cultural. La conformación de una identidad a partir de sus costumbres religiosas, festivas y populares. Las diferentes formas de expresión generadas a través del discurso dentro de un medio, llamado rito o ritual.

cuya flexibilidad permite variables, sustituciones, omisiones o adiciones.

Este tipo de ceremonias están compuestas casi siempre, por los elementos simbólicos heterogéneos que están encaminados a crear una unidad con una coherencia y secuencia constante.

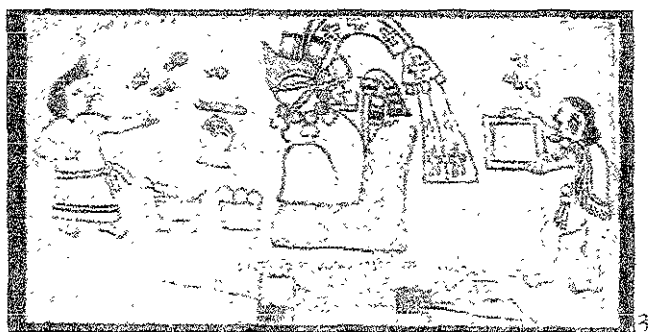
“El rito supone formas de cumplimiento de obligaciones mutuas en una relación de reciprocidades estrictamente establecidas, el incumplimiento de estas, puede ocasionar consecuencias funestas”¹.

El rito se concreta como una forma de obligación en la conducta dentro de la comunidad, y esta conducta le marca como individuo, le crea responsabilidad social, el rito adquiere sacralidad por sí mismo, esto quiere decir que en ocasiones la sacralidad es vertida por los fieles. El creyente supone que los ritos se encuentran cargados con una eficacia empíricamente demostrada a través del tiempo mediante la práctica realizada una y otra vez en generaciones anteriores, el rito crea una estructura mítica desprendiéndose de los cánones y esquemas. El fiel o creyente asume cierta autonomía mezclada, por un lado un espacio particular y su forma a existir, por el otro sus mitos y costumbres, para después expresarlos en representaciones corpóreas, cánticos, sonidos y escenificaciones encontradas en el aquí y el ahora.

El rito pretende expandirse en el tiempo y espacio puesto que busca afectar la relación entre el individuo y la naturaleza. Se inserta a través de

prácticas religiosas en varios tiempos a la vez uno real y uno mítico, esto genera un enlace en las formas de cumplimiento, de acción y en la finalidad de éste.

La relación entre la forma misma de la determinación ritual da acceso a espacios que se apropian del mensaje en el cual se desprende un discurso a través de símbolos, gestos y actitudes. Es aquí donde el espacio ritual concreto se desprende y genera un conjunto de elementos que pertenecen a éste espacio. Los mitos, creencias y costumbres en su forma religiosa, están impregnados del espacio.

El rito se expresa a través de un discurso simbólico, estableciendo normas y leyes precisas que pretenden desembocar en una eficacia dentro de la relación recíproca entre el creyente y lo sobre natural.

Como se puede observar el rito tiene una capacidad de emitir una serie de comportamientos que narran y constituyen una significación de formas en los contextos entre una realidad y un mito, " ritual sería una tentativa a su

*voz simbólica para afrontar la ansiedad surgida de un conflicto originado de experiencias, la discontinuidad engendrada por el régimen de las categorías y la experiencia de continuidad construida por el sujeto en virtud y de su enfrentamiento con el orden denso del espacio y de los fenómenos naturales*².

1.1.2 El mito y el símbolo en el espacio ritual.

La fuerza de los símbolos surge propiamente en el intercambio ritual pleno, tiene una capacidad particular de ser "objetiva" en su papel expresivo, es parte de un acto múltiple de evocar no sólo una imagen, un episodio, sino esencialmente un efecto. Adquiere un sentido de búsqueda común, devolviendo la esencia evocativa encaminada hacia la presencia del "otro" dando como resultado la imposición clara del acto simbólico. Los símbolos sufren un cambio particular no matérico sino dentro de su legitimación expresiva constituida e impulsada por los medios expresivos provocando una restauración individual, y objetiva.

Es la vinculación de la experiencia vivida, pasada e inmemorial, sumergida en un código de expresividad creando tramas afectivas en la fundación de vínculos y valores sociales, plásticos y morales. Es la permanencia de un diálogo que establece entre el protagonista y el receptor. Los símbolos marcan la pauta en el desarrollo del rito, derivando en la creación de una intemporalidad en los contenidos preceptuales e históricos y es también la reclamación en el régimen temporal de los sueños.

El símbolo es un invocador en el tiempo de la vinculación, esta invocación introduce un orden paralelo de una historia que se revela ante la verdad ajena del tiempo ritual, la evocación del símbolo es una narración intempestada de mecanismos de intemporalidad privilegiada en la

tradición." El símbolo abre una vinculación entre creación y percepción de un tiempo propia con un orden objetivo, una cronología de la experiencia íntima "3.

La eficiencia del mito pertenece únicamente a la estructura del tiempo ritual del cual es precedido y condicionado en su afectación e incluye la posibilidad de una expresión mítica y su soporte lingüístico. La naturaleza y los vínculos narrativos en los que el mito adquieren una autonomía relacionada con el orden del lenguaje, adquieren una semantización propia, supralingüística, extrínseca, liberada de los imperativos que atan su lenguaje al mundo.

"Los mitos, escribe Levi Strauss, no dicen nada que no se instruya sobre el mundo, la naturaleza de lo real, el origen del hombre por su destino"4

El mito como una expresión no de la lingüística, sino como una existencia narrativa de las taxonomías, ordenamientos, en las cosmogonías y cronologías de la experiencia. La dualidad del mito en este caso como modalidad hermenéutica, el mito el pues la vinculación, el puente social en si mismo que desata la expresión simbólica de una evocación a una continuidad sumergida en el tiempo.

Es la expresión en la ansiedad de saberse de un lugar, es el vacilamiento de lo real, desarraigo aletargado fuera de la realidad suspendido entre la verdad, lo continuo y su conceptualización de lo real.

Partimos así de varios puntos, uno es la idea en que los preceptos en el ordenamiento de los hechos reales, históricos y filosóficos, tienden a establecerse dentro de una percepción específica del tiempo y espacio

El mito es una forma de arrastrar una pérdida de la continuidad que surge en la transportación del bagaje cultural a través de los símbolos y de sus variantes, estos giran hacia la mitificación misma del régimen interpretativo de la escenificación ritual en la colectividad. La autonomía identificada en la restauración de intercambio de valores y experiencias colectivas a partir de una conjugación en la capacidad de asimilación del signo. La experiencia colectiva es necesaria para la existencia del hombre, en el ámbito de la experiencia es una forma abierta mediante la implantación concreta de un espacio y tiempo, es intemporal y subsiste a través del ritual y sus transformación metafórica.

"cuando la simbolización irrumpe en las etapas tempranas de la vida, arranca a el sujeto de esa incierta, in conjeturable plenitud de la continuidad, para empujarlo de manera irreversible al orden de la representación simbólica, de la restauración discontinua de lo vivido." ⁵

La importancia de los símbolos, sostiene Turner residen de manera fundamental en que se configuran en estos dispositivos-evocadores, estos una materia incierta cuyo uso hace posible al mismo tiempo provocar, controlar el incluso sofocar la intensidad de las emociones. El aspecto connotativo de Turner advierte en el sentido heterogéneos del orden ritual: pero sus rasgos primordial es devolver toda su fuerza al reconocimiento del otro a la inscripción de esa otra identidad en la efusión de los afectos. Esta afloración de los afectos provocada por el símbolo no es pura experiencia solipsista .

No obstante la simbología creada produce en sus remanentes una intencionalidad de efecto en los eventos concernientes al rito. La vinculación de su materia expresiva, sus exégesis y sus interpretaciones de forma narrativa que transcurren en una disolución entre la materia del mito y sus acciones, producen por sí mismas una resonancia que se traduce en manifestaciones ya sean corporales, cantos, vestimentas y objetos que transitan en una especie de orden, en un lenguaje lúdico persistente, y en la conjugación del tiempo, en el aquí y el ahora.

El símbolo deja atrás las trasgresiones entre mitos y se crea la irrupción en el espacio mítico entre un símbolo y otro, es por tanto que se deriva de los enlaces íntimos entre el mito y el símbolo. Permite identificar, la experiencia sensible, es decir pretende una desarticulación de los elementos sensibles de cada objeto, y la relevancia de estos a través de la relación entre el

1.2.1. Los ritos a través de la historia en México

Es necesario tocar el tema de los ritos antes de la llegada española y comprender la estructura religiosa en la cual funcionaban. Gracias a ello se pueden hacer cortes de tipo cronológico en el cambio de las manifestaciones religiosas y artísticas como culturas independientes e influenciadas entre sí.

Los ritos han tenido un papel de suma importancia en el desarrollo de la cultura mexicana entre otros aspectos. Históricamente hablando desde las culturas Prehispánicas, pasando por el Virreinato, la Independencia y la Revolución, hasta llegar al México Moderno el ritual ha desempeñado diferentes papeles. El desenvolvimiento y los cambios transformadores en la estructura social han conservado al rito como una forma con sentido social y cultural en la que el individuo y su comunidad vierten sus emociones y frustraciones. Se mantiene pues como un regulador social activo de convivencia entre las distintas influencias, tanto internas como externas de tradiciones y costumbres.

Con el paso del tiempo la aculturación en relación con los ritos es y ha sido causa de diferentes enfrenamientos ideológicos y segregantes en la búsqueda hacia una definición de la identidad basada en tradiciones culturales. La cronología del rito en México se remonta a los

rituales Precolombinos y las transformaciones que surgen en ellos a la llegada de los españoles.

La imposición de una doctrina religiosa en la cual la iconografía adquiere un carácter católico, sin dejar a un lado símbolos autóctonos en algunas formas de alabanza complejas que refleja ambas vertientes en su contenido y forma. En algunos de ellos hay características del sincretismo cultural aun hoy en día

1.2.2. El ritual Precolombino

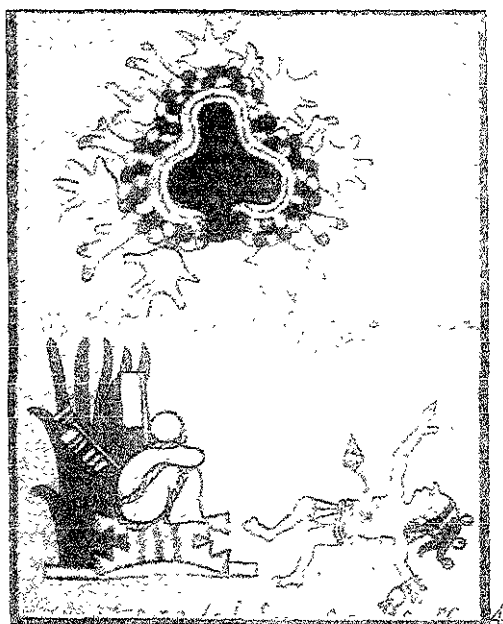
Es importante observar que el antiguo indígena era un arduo servidor de los dioses y su cosmogonía. El rito identifica al fiel y lo determina en su conducta como parte, de su sociedad y establece una relación de convivencia en base a una estructura religiosa y social.

La necesidad expresiva del ritual Precolombino nos expone a un proceso creativo e ideológico, con rasgos estilísticos que podemos observar no solo en su forma física, sino que también en el contenido como pueden ser las representaciones en las ceremonias, códices, jambas, glifos, bajo relieves, telares, representaciones a base de plumas, frescos y tallas de piedra, hasta en la edificación de sus ciudades.

En el papel de estas representaciones y escenificaciones de ritos se encuentra una actitud que parte de la visión religiosa y cultural. En cuanto al simbolismo y su descripción mágica mediante una connotación y participación directa del creyente y la sociedad.

En el transcurrir de los ritos se observaba serie de elementos como sus costumbres y tradiciones del quehacer cotidiano, ya que la sociedad Prehispánica tiene una estrecha relación entre lo que vive, lo que sueña y lo que cree, se convierte en un ser dependiente de las fuerzas incontrolables de los dioses que determinan su diario existir.

Quando llevan los señores de los cautivos a sus esclavos al cu donde los habían de matar llevados por los cabellos; cuando los subían dei cu, algunos de los cautivos desmayaban y sus dueños los subían arrastrando por los cabellos hasta el rajón, donde habían de morir.

Llevándolos al tajón que era una piedra de tres palmos de alto y un poco mas y dos de ancho o casi, echabalos sobre ella de espaldas y tomábamos los cinco: dos por las piernas y dos por los brazos y no por la cabeza, y venían luego el sacerdote que le había de matar y dábale con ambas manos, con una piedra de pedernal, echa a manera de hierro de lanzón, por los pechos y por el agujero que hacia, metía la mano y arrancábale el corazón y luego le ofrecía al sol echabale en una jícara después de ofrecido. Después de haberles sacado el corazón y después de haberle echado la sangre en una jícara, la cual reciba el señor del mismo muerto, echaban el cuerpo a rodar por las gradas

abajo del cu e iba a parar a una placeta, de allí le
comaban unos viejos que llamaban quaquacuilin,
(eran unos ministros del templo que en su
juventud habían servido en el cu y que habitaban
con sus mujeres, tenían oricio en el cu y en la
república y acudían a las fiestas) y se llevaban su
calpal donde le despezazaban y les repartían para
comer. Antes que hiciesen pedazos a los cañivos
los desolaban, y otros vestían sus peilejos y cara,
con ellos con otros mancebos, como cosa de
guerra y se percián los unos a los otros.

Después de lo de arriba dicho mataban
otros cañivos, peleando con ellos y estando ellos
atados por medio cuerpo, con una sogá que salía
por el ojo de una muela como de molino y era tan
larga que podía andar por toda la circunferencia
de la piedra, débale sus armas con que pelease y
verían contra el cuatro con espadas y rodelas, uno
a uno se acuchillaban con él hasta que le vencían
y vencido le mataban como está dicho arriba"⁸

Al fin de todo hacían un solemne areito
deante de las casas reales donde cantaban y
bailaban el señor con todo los principales muy
ricamente acerezados.

En el rito del sacrificio humano que para
las culturas de México Precolombino tiene una
importancia de primer orden, la divinidad de la
sangre humana que sirve de alimento a los dioses,
les provee de vida nueva, forma parte de los
dioses, el personaje sacrificado pasa a ser parte de
la cosmogonía, muere sin perjuicios satisfecho de

su destino futuro. Se puede notar aquí de la importancia en la jerarquía de los serotinos y esta se puede ver en cada elemento que conforma la ceremonia o rito, la utilización de algunos utensilios, como son los cuchillos bifaciales de obsidiana, utilizados en los rituales del sacrificio mexica, estos cuchillos tiene una connotación en la representación de "Tecuapetl figura asociada al rumbo norte (de donde proviene los vientos fríos que corren como navajas, esta clase de minerales asociado al lugar de los siete cuevas Chicomozoc, nacimiento de la humanidad mexicana." ⁹

De estas representaciones algunos cronistas como Duran, Sahagún y Cristóbal de Molina coinciden en que el rito de sacrificio reivindicaba la superioridad y fuerza del dios verdadero dando a cambio sol, victorias en las batallas, buenas cosechas y abundancia de comida y bebida, según era el caso del dios, por ejemplo en los textos de los informantes Sahagún escribe "... y como se ofrecía el incienso, cuatro veces al día y otras veces en la noche primero cuando el sol está a la mitad, la cuarta, cuando está a punto de meterse y durante la noche en esta forma hacían el ofrecimiento del incienso: la primera vez al asociarse, segunda a la hora de acostarse, la tercera al roque de flauta, la cuarta a la media noche y la quinta cerca del alba. Y cuando anocheña salían a la noche se decían: En verdad se extendiese el señor de la noche, se cesar en el día naztlanaguda (Nacatlantli, nombre náhuatl) y cómo resultaría su oficio".

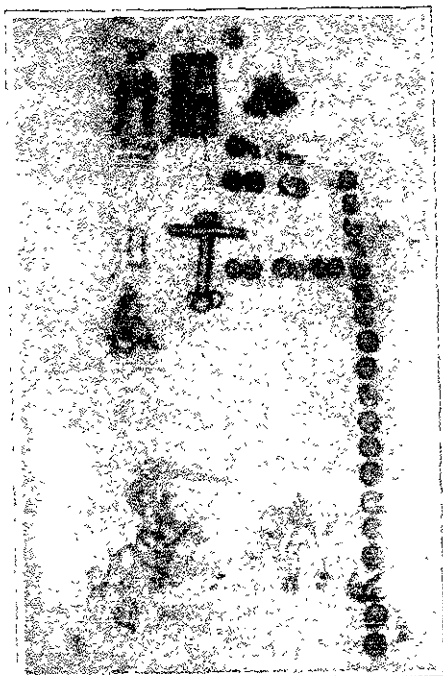

FIG. No. 2. El Cente Guadalupe de mediados del siglo XVI (fotografía directa del autor). Es un signo, la interpretación que hace el pueblo de la Virgen Guadalupe. Nueva la cabeza con la corona de la Virgenita. Los colores de la ropa, la posición de la cabeza, de los brazos, en pliegues del manto y túnica no dejan duda de que es una "nata" así es la imagen original de María "Sin rodeos ni añadidos ajenos"

5

La liturgia aparece como un nuevo rito en la concepción indígena. La re-interpretación en un nuevo discurso, dentro del espacio y tiempo ritual. El mestizo construye un diálogo con los objetos y símbolos ahora católicos. La ideología y las imágenes se funden y se equilibran entre sí, se muestran como un todo, donde se enlaza nuevamente lo espiritual y lo profano, el individuo y sus simbologías. Ahora trataremos de enunciar una de las actividades de corte artístico, en las que tal vez se describe el aspecto formal de cómo el mito y lo real se conjugan en una expresión artística. Se puede hablar de figurillas de barro, biombos, Xilografías, hueco grabado y litografías todas estas manifestaciones del arte popular tienen algo en común son una actividad

que se realiza en talleres y tiene por objetivo su distribución fácil en los estratos sociales bajos de fácil acceso económico, es decir dentro de la imagen popular hay una identificación sincera y accesible al pueblo.

La representación en esta época, de nuevas imágenes establece una reflexión entre los símbolos derivados y sus características estilísticas. Podemos observar en algunas de las pinturas recogidas en Huitzizilapan donde se recrea un ritual mágico-terapéutico en donde los símbolos se confronta al igual que las creencias diablos y nahuales entorno a los danzantes bajo un iglesia y una cruz. Otro ejemplo notable es el fresco que representan " La batalla de los centauros ". en Ixmiquilpan.

Estas imágenes toman carácter primitivo, en donde se puede apreciar la influencia de imágenes Medievales, Renacentistas y Barrocas traídas a México por los frailes y sacerdotes en impresos, pinturas y esculturas o tallas, que servía de referencia a copiar. Otra de las influencias en la creación de nuevas imágenes se debió a la inserción de un pensamiento filosófico y , hasta en concepto de medida y proporción la forma y el color adquieren un nuevo ordenamiento.

Cabe también mencionar que los exvotos son y fueron una manifestación estilística ligada con esta nueva forma dentro del proceso de esta " nueva ritualidad ".

6

Hay que reconocer que el propio trabajo es parte de la identidad, tan importante es la construcción de una visión individual y colectiva que es parte de una sociedad y una época. La identidad es un eje de la existencia.

En los exvotos queda reflejado en parte el mundo tal y como es percibido en parte, a través de los ojos del autor que lo pinto.

Dentro de la pintura del exvoto se puede observar hechos y sucesos cotidianos de una época específica, hay una concordancia con el tiempo real, es decir si hay carretas aparecerán representadas, si hay automóviles aparecerán de igual forma. En lo que a su función se refiere, no cumple como se llama una función material e inmediata, ni tampoco una función estrictamente estética como el arte de las élites, cumplen con

una función estrictamente religiosa y tienen una identidad divina. Dentro de la diversidad genérica de los exvotos, podemos apreciar un sin número de formas donde se muestra la clandestinidad expresiva del pueblo, la obra es un vínculo entre lo espiritual y lo físico. El ritual aparece como una imagen que inscribe su potencial de simbolización en el presente transformándose en un intercambio no solo narrativo sino que a su vez expresivo. El espacio ritual en la creación de los exvotos explora y hace evidente los momentos en qué se advierte cada un lenguaje desprendido de su contenido virtual, reducido a su eficacia, a la pura resonancia del acto a lo que Malinosky llama "comunionfáctica"¹²

Las manifestaciones de religiosidad popular se puede apreciar en diversos lugares de México, y tomo como ejemplo la provincia de San Juan donde se pueden tipificar en dos clases. El primero es la veneración a los muertos familiares en los altares domésticos; el segundo se realiza el santuario de difuntos mirificados en la creencia popular. "La devoción, a las ánimas " como complejo simbólico cuyo elemento fundamental es el poder mediador con lo divino. Este culto se expresa en dos ámbitos diferentes: el familiar y social.

Las comunidades indo-mestizas considera que lo más eficaz para bien morir, es un ser redimido a través de oraciones. Los grupos católicos suelen llamar al sacerdote, pero también

Posada, con un carácter crítico retrata a su sociedad, con sus costumbres, ritos, leyendas y acontecimientos políticos, sociales y algunos fenómenos naturales. Desarrolla en impresos gráficos de tamaño modesto un estilo personal en las imágenes.

8

Traza una visión de un México real con tintes lúdicos. Nos da una muestra de multiplicidad de caracteres mexicanos en una ciudad a borde de la revolución. Es Posada quien rompe con el estilo académico, las influencias mas directas por así decirlo fueron Manilla y Picheta. Quienes ya dejaban ver el desarrollo de una crítica al estado y un apego a algunas costumbres populares. Representantes de una ideología que retoma el sentido de la muerte.

La forma en los grabados de Posada es una interpretación mas social, en ellos aparece la manera estoica de entender la existencia, la muerte y Al individuo. El cual puede mirarse cara a cara en una actitud cuyo sentido profundo

entraña una intensa exaltación de la vida. y sus costumbres

Posada representa la visión de una clase a la cual pertenecía, la clase popular. Es el narrador de esa otra historia que se forjaron los héroes populares, los ritos, las leyendas, los corridos, los horrores reales e imaginarios y los mitos que recorren las calles permitiendo observar sus diferentes rostros. Posada alcanza un estilo personalísimo en la simplicidad de un trazo con una fuerza expresiva desbordante, en una lucha de clases y su desigualdad social y la naturaleza hostil en la dictadura porfirista. La clase popular toma fuerza contra los conspiradores de su existencia nacional, ellos han tenido de compañera a la muerte, y junto a ella han llevado a término sus grandes empresas, los levantamientos populares, las rebeliones e independencia. Posada vivió en medio de esas luchas amargas, duras llenas de miserias y de cadáveres. Posada pudo crear toda una simbología plástica y estética. La visión popular de Posada crea un código de lucha, La idiosincrasia del pueblo mexicano es percibida de manera objetiva y crítica por Posada, da una referencia de el mundo que se muestra ante sus ojos. Con una reinterpretación de los personajes que conforman sus imágenes propone un compromiso social, como se puede ver en obra de Posada "el proyecto a un monumento al pueblo". Para el grabador el hombre común de la calle, la pulquería, la mujer en el mercado, en la iglesia o en la cocina o la calavera son una muestra de los valores éticos y

morales que representan dolor y tragedia ,es la forma de enfrentar o talvez aludir al hecho real. El ser humano debe sobrevivir a su destino.

De alguna manera la risa y el juego de las costumbres mitos ritos y leyendas funcionan como catarsis de la tensión que produce el saberse mortal, es el prolongar la vida a través de ritos y ofrendas es la fuerza a través de la ilusión de inmortalidad.

1.4. La imagen Guadalupeana

La estrategia en la creación de imágenes obedecía a una nueva política en la cual intervenían directamente las instituciones religiosas del Virreinato. Dentro del México Virreinal la fabricación de imágenes es sometida a una reglamentación, con la cual buscaban erradicar abusos (superstición) de pintura, reordenar rompiendo con la tradición Prehispánica y sus imágenes. Esto provocó la aparente eliminación de todo rastro del estilo en las artes y los oficios que los indígenas practicaban con una finalidad religiosa. Por ejemplo la conformación de la imagen guadalupana trata de establecer una hegemonía sustentada en un control religioso, que unificara la diversidad de ritos y costumbres de los pueblos indígenas que habitaban antes de la llegada española. El arte popular en la tradición indígena en su mayor parte tenía como principio y fin una representación religiosa. La imagen guadalupana de influencias Flamencas debido a las imágenes en estampas de originales nórdicos que aravesaron la península Ibérica en el gótico español. Otra influencia notable en la imagen son los ornamentos que aparecen en el vestido tal vez de estilo árabe por la ocupación musulmana en España durante casi 400 años. Otros elementos dentro de la imagen tienen una significación Prehispánica por decir un ejemplo: el trozo de manto que yace sobre la luna simbolizaban la

forma en que los mexicas representaban los tributos dentro de su escritura pictográfica.

La aparición de la imagen Guadalupe obedece a un interés político, sin embargo esta representación mantiene un vínculo directo con los ritos en los cultos primitivos indígenas "todo parece indicar que la imagen que ya veneraban los indios, suponiendo que haya existido, no era la imagen que hoy conocemos" Todo parece señalarnos que la imagen es una imposición sistemática encaminada al re-emplazamiento de los dioses o ídolos en la destrucción del esquema social y de la religión prehispánica. Es importante resaltar este punto que se refiere a la imposición de la imagen, la cual se constituye en base de un conocimiento de lenguaje pictográfico entre los indios "el arzobispo Montufar había pedido a un indígena, Marcos, una obra inspirada en un modelo europeo y pintada sobre un soporte de factura indígena que hizo colocar discretamente en un lugar (o a lado) de la imagen primitiva"¹⁵. El efecto de arrastre sobre la tradición indígena que remonta el culto de la Tonantzin que significa "nuestra madre".

El culto y la imagen de Guadalupe se instaura como provista de prodigios y misterios que buscan insertarse como una forma idolátrica que se asemeja a su tradición religiosa. Algunas contradicciones surgen a partir de la aparición de la imagen. Por ejemplo el orden de los franciscanos en quien nombra la invención de la imagen de la Virgen de Guadalupe como satánica

para encubrir la idolátrica. En el culto de la imagen guadalupana se insertan valores de devoción en base a las peregrinaciones ancestrales.

9

Dentro del pensamiento teológico occidental representa la madre de Cristo, en el siglo XII aparece España como un símbolo de libertad, pues es la Señora de Guadalupe quien interviene según la orden de los Jerónimos en la liberación del pueblo español de manos musulmanas. En la época Virreinal la emigración de la Virgen de Europa a México, por medio de los conquistadores españoles y cuyos significados encuentran una relación directa en el contexto de veneración indígena con la imagen de la diosa "madre de la tierra" Tonanzin Cihuacoatl en la cultura mexicana. El papel jerárquico de la Tonanzin era del mas elevado rango en la cosmogonía mexicana, al mismo tiempo podemos observar la referencia y semejanza con Chalchiuhtlicue que es contra parte femenina de Tlaloc dios de la lluvia, la cual se observa en la representación

pictográfica "„con un ropaje azul" ¹⁶, se logran observar algunos rasgos simbólicos en la analogía de las imágenes como en Ometecutli Omecuhuatl, señor o señora de la dualidad . Se logran sincretizar los ritos y las imágenes en la tradición religiosa católica e indígena, es decir la imagen de Guadalupe aparece insertada como una imagen memorial. Esto nos habla de una modificación simbólica en la representación de las imágenes y la escenificación de los ritos .

1.4.1 La imagen de la Virgen de Guadalupe como protagonista en la identidad e historia del pueblo mexicano.

La importancia de la imagen de la guadalupana ha adquirido a través del tiempo en México las siguientes interpretaciones: Al principio usada por los españoles como una invocación a la dominación, después es retomada como estandarte y símbolo de independencia por Hidalgo en 1810, y es que a partir de esta fecha que el icono adquiere una autonomía que se presenta como la respuesta a una ideología nacionalista. Por ejemplo la imagen representada en el retablo de la independencia de Juan O' Gorman (1960-61), fresco del museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultépec, Ciudad de México. Después en el México de la Revolución. Ahora es Emiliano Zapata quien porta la imagen de la "morenita" como distintivo en sus sombreros, representados en la obra de Alfredo Leal "el campamento zapatista en el año de 1922 (óleo sobre lienzo). En la década de los 80's es retomada nuevamente como símbolo de la cultura "chicana" es la guadalupana su fiel patrona que representada como insignia por este movimiento cultural y artístico. Llevada en la piel como tatuaje o como parte de su vestimenta en chamarras, camiseras, gorras y vehículos.

Sin embargo al referirnos a la importancia que la imagen guadalupana que se inserta a la

15. *El ritual guadalupano, reconciliación de libertad en la miseria.*

El rito del 12 de diciembre anuncia en su procesión al pueblo vencido, al pueblo cautivo del hambre la miseria y el dolor. La festividad ejerce el derecho de los pobres y de la clase media al culto que reclama mediante rezos y flagelaciones. El rito entorno a la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene en la sociedad mexicana un papel de reconciliación social. En el que su presencia histórica y simbólica enriquecen su significado. El análisis del rito guadalupano nos permite entender su escenificación que no solamente tiene una propuesta de corte estético en la contextualización del arte popular mexicano, sino que también dentro de la manifestación social y política.

El rito guadalupano se inserta como la comunión que busca devolver parte de las creencias y costumbres heredadas, encaminadas a encontrar un nuevo concepto de libertad, además el peregrino guadalupano crea un espacio ideológico que alcanza una necesidad expresiva y que lucha por adquirir una certificación de dignidad que lo libere no solamente de la muerte y el pecado sino que además le proporcione un papel en la identidad cultural dentro de la ciudad.

1.5.1 .El guadalupanismo en la Ciudad de México

El rito guadalupano se inscribe como un grito de pertenencia e identidad tanto étnica como religiosa. es decir una ideología que se percibe a través ciudad del entorno. El ritual guadalupano se lee como la gran congregación de mexicanos entorno a una imagen, la imagen de la madre ,de la patria de la esperanza y el dolor.” El peregrino , desfalleciente, avanza de rodillas y en su rostro se agolpan las tensiones: la piedad llagada, las vibraciones de la esperanza, la inminencia del alivio, el dolor turbio y esclarecido, las plegarias de los fieles... y ecos de la otra marcha , la interminable de los radios de transistores y los sonidos del tránsito”. El guadalupanismo se entiende como un concepto fundamental en la teología de la liberación “Los practicantes de la teoría liberadora de una evangelización , así como de las comunidades de base, llaman la atención sobre el arsenal de símbolos de liberación que contiene la religiosidad popular”.El papel que conservan las expresiones populares en la ciudad de México mantienen viva la voz de la libertad. En la escenificación de las festividades se encierran una serie de valores que van transformando la interpretación del mundo real y el mundo de los mitos como hechos integradores del entorno y la creencias.

Es la Ciudad de México donde el fenómeno guadalupano ya maduro contribuye a equilibrar el

concepto de ciudad " Es el artífice de una ciudad eterna y temporal, pero al mismo tiempo, peregrino celoso en el camino celestial y eterno". El peregrino se observa entre la modernidad de una ciudad urbana. Los ritos y sus costumbres, forma parte del mosaico cultural que tienden a globalizarse y perderse en el mar de la pluralidad ideológica y religiosa que desemboca en la ciudad.

12

Se convierte así en un lugar de penitencia y fiesta a la vez. El peregrino se encuentra y disuelve entre danzas cánticos oraciones y ofrendas. La ciudad participa directa o indirectamente y los medios a su vez lo toman en un espectáculo mas. Se convierte en un medio publicitario y comercial dejando atrás su verdadero fin religioso.

13

1.6 Conclusión (Capítulo I)

Dentro de este capítulo se puede observar la importancia del lenguaje tanto simbólico como visual de una imagen. Es el desarrollo de los mitos y ritos en cuanto a su connotación religiosa en México. Las celebraciones rituales aparecen como generadoras de valores sociales, estéticos y plásticos. Este capítulo gira

entorno a los discursos expresivos que aparecen en el contexto de una imagen que cumple con un papel social como discurso histórico. La vinculación directa con las culturas Prehispánicas hacen de la imagen guadalupano más importante en el desarrollo de una identidad. La imagen ha provocado un sin número de escenificaciones rituales a través del tiempo, y al mismo tiempo que se consolida el rito guadalupano como un catalizador de costumbres y creencias nos permite observar una reconciliación entre la realidad y el mito. El ritual del 12 de diciembre congrega una gama de símbolos que proponen un lenguaje popular como medio comunicador en que conviven las actitudes los objetos el espacio y el tiempo. Es el rito una reconciliación con el pasado, con la memoria, con la fe y con el dolor de los humildes, los cautivos, las clases oprimidas que buscan redimir sus penas mediante el peregrinar de sus lamentos. La trascendencia del rito guadalupano abarca una visión de una ciudad bombardeada por estereotipos e imágenes que rompen día a día los valores sociales, la familia o

la indentidad y crean una actitud indiferente a las manifestaciones del arte popular. Es el ritual guadalupano un ejemplo de cómo el individuo se reivindica con sus tradiciones, con su sociedad y sus creencias, y que es mediante el rito guadalupano que el concepto de libertad y esperanza le pertenecen nuevamente.

1.7 Citas

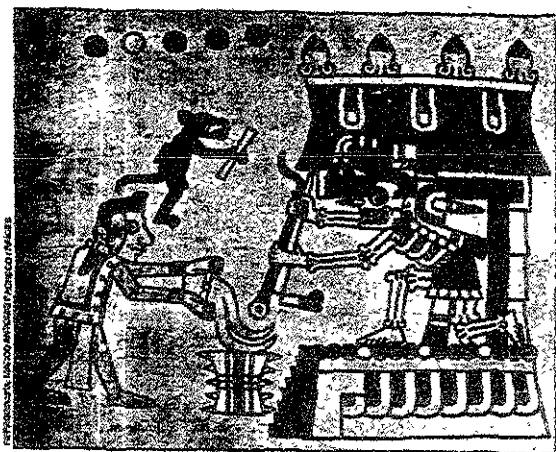
- 1.- López Austin Alfredo. *Arqueología Mexicana*, "Ritos del México Prehispánico: religiosos, mágicos, adivinatorios". Pag. 18
Vol. VI. Num.35. Noviembre-Diciembre
- 2.- Geist Ingrid (copiladora) *Procesos y escenificaciones y contextos rituales* Pag 86.
Año1996.num.de
Pag.315.
- 3.- Mier Raymundo, *Ibid.* Pag. 32
- 4 Masonneuve Jean. *Ritos religiosos y civiles* Año 1991. Pag. 103. num. De pag 147
- 5.-Masonneuve Jean. *Ibid.* Pag.106
- 6.-Masonneuve Jean *Ibidem.*
- 7.-López Austin. *Opcit.* Pag23.
- 8.- De Sahagún Fray Bernardino. *Compendio de ritos idolátricos que los indios de esta Nueva España, usaban en el Tiempo de su Infidelidad.* Año 1983. Pag. 21. Num.de pag.65.
- 9.- Serra Mari Carmen , Labé Michel *Cristales y Obsidiana Prehispánicos* .Año1994.México.
Pag.101.Num. de pag.229.
- 10.- Miguel León Portilla , *Ritos , Sacerdotes y Atavios de los dioses.* Año1992 México. Pag. 32.
- 11.- De Sahagún Fray Bernardino. *Opcit.* Pag 38
- 12.- Geist. Ingrid *Op. Cit.* Pag 53
- 13.- Edit. Fondo editorial de la plástica mexicana
José Guadalupe Posada, ilustrador de la vida mexicana
Año 1992. Num.de pag.485.Pag 740

Capítulo II

- 2.2 *El libro de artista concepto y forma*
  - 2.2.2 *Secuencia y tiempo como elementos estructurales en el libro de artista o alternativo*
- 2.3 *El libro alternativo como lenguaje plástico*
  - 2.7.1 *La función del libro como medio comunicador*
- 2.8 *Diferentes tipos de libros*
  - 2.8.1 *El libro de artista*
  - 2.8.2 *El libro objeto*
  - 2.8.3 *El libro híbrido*
  - 2.8.4 *El libro transitable*
- 2.9 *Seminario del libro alternativo*
  - 2.10 *Entrevistas*
  - 2.11 *Conclusiones*
  - 2.12 *Citas*

2.1 El libro alternativo, concepto y forma.

Dentro de la búsqueda informal de hacer un libro aparece el "libro alternativo" ¹, como una forma independiente, Podemos revisar a través de la historia de los libros el surgimiento de expresiones dentro de una gama diversa en las diferentes culturas, a lo que Raul Renan en su libro "los otros libros" ² llama prelibros. La elaboración de esta clase de libros implica otra concepción en cuanto al material que se utiliza ya sea arcilla o barro, rocas, algunas pieles, telas, bambú, fibras, hojas de plantas en fin, no hay límites todo tiene un lenguaje y una expresión, una historia la cual nos cuenta de otra manera su versión histórico-étnica, es decir el material implica ya una ideología, un estado de tiempo, un carácter, esto le da a esta clase de libros una personalidad única. También de cierta forma tiene implícito un carácter histórico-social en su tiempo, y es en cada libro un juego onírico a través del tiempo y sus convencionalismos.

Un perro lleva a un muerto ante Mictlantecuhtli. Códice Lindesay.

14

Pero la historia se remonta pasado para recordarnos la función comunicativa lograda a través de papiros, pergaminos, rocas, códices, la tierra y en las paredes de las cuevas en todo el mundo.

En el proceso de la elaboración del libro alternativo encontramos un medio de lectura en el cual el lector penetra interactuando tanto físicamente como mental. Libera al lector y le propone una nueva percepción del libro y sus páginas. El libro toma una especie de vida efímera. No tiene más fin que proponer mediante su forma, sus materiales, su espacio, su tiempo y su concepto ya sea en imágenes textos o frases una lectura universal, limitada únicamente por el lector o espectador, no busca llegar a todo el mundo sino solo a aquellos que traten de romper las formas convencionales de tomar o leer un libro, ahora el libro toma al lector lo hace partícipe ya sea del poema, de la imagen o del texto, el principio o el

final ahora depende de su capacidad imaginativa. Es en ésta forma de hacer libros en la que el autor obedece a una necesidad de experimentar con los elementos formales de los libros, como lo son el espacio, el tiempo y sus elementos plásticos gráficos ya sean letras o colores.

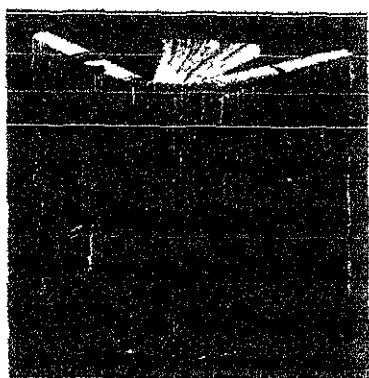

15

Ellos cumplen en atrapar la disparidad de una realidad fragmentada que se ha dado en las últimas décadas, los libros alternativos posiblemente sean ese cristal en el cual nos contemplamos como organismos efímeros y únicos, independientes y a la vez dependientes de varios ciclos que nos permiten crear una propia vida y muerte. Este fenómeno se advierte en la década de los de finales de los 60's en el mal uso de muchos medios de comunicación como la T.V., la radio y algunos medios escritos (revistas, periódicos, etc.) que formaban parte del estado. La expresión artística toma la forma tradicional del libro y lo transforma, colocándole un concepto

diferente alternativo, hasta cierto punto marginal esto debido a su autonomía en el proceso de realización. Así nacen libros, revistas, volantes, periódicos, panfletos, diarios o las famosas ediciones de autor. Esta es la llamada "Edad de oro" ³ descrita en los textos de Renan. En México de los 70's se crean diversas editoriales algunas de ellas como "Máquina eléctrica" o la colección El pozo y el péndulo Cuadernos de Estraza, As de corazones rojos, Sin embargo, Vasos Comunicantes, entre otras" ⁴.

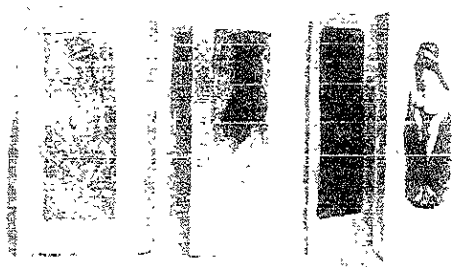

10th (Dieter Rot). *Daily Mirror* (Gesammelte Werke Band 10) by Dieter Rot. c. London. Reykjavik. Edition Hansjörg Mayer, 1970. Offset lithograph, in corrugated cardboard cover containing two miniature books. Page 2 1/4 x 6 1/2" (10 cm). The Museum of Modern Art Library, New York.

16

Al hablar de los libros alternativos o de artista es negar la creación tradicional de los recipientes de textos (libros tradicionales) es referirse una necesidad de reinscribir y resignificar dignamente nuestro tiempo, siendo este su fatal aliado. Tiene por propósito la experimentación y presentarse como una vía libre de tránsito que atestigüe esta manifestación rebelde de proponer un nuevo sistema de signos, símbolos y géneros alternos en el existir cotidiano y su interpretación "plástico-visual" de un tiempo

y espacio. Los libros alternativos pretenden crear una conciencia social y se postulan como medios no convencionales de comunicación, rebasando toda norma tradicional y estereotipada en el concepto de libro. Es conjugar elementos plásticos, sonoros y visuales, es lograr que corran libremente y se mezclen en la percepción anímica de los sentidos en el lector llevándolo a la experiencia nueva, observar no sólo con los ojos.

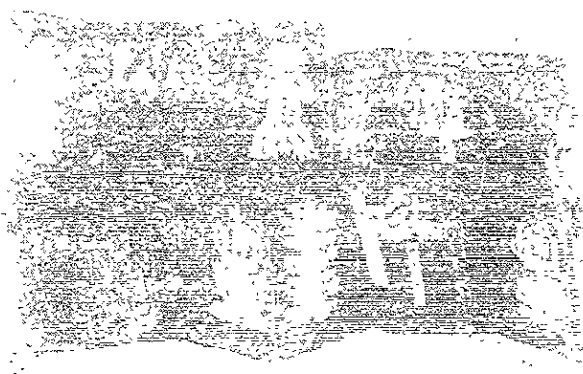
17

Libertad, ésta palabra cobra otro sentido en los libros alternativos, se presenta en cada parte de él. Esta libertad va más allá del discurso teórico y de la metodología, situándose al otro extremo, en la acción, en el hecho. Es esa libertad que se vive, se oye, se ve y se siente impregnando el espacio que toca y es compartida por el autor para aquellos que se atrevan a adquirirla. Tal vez el libro no sea la expresión máxima de la palabra libertad, pero sí se puede decir que es una de las vías para lograrla. El libro además de tener una propuesta plástica, estética y de concepto, permite desarrollar un ideal contracultural, subversivo y de emancipación frente a una cultura

representativo en un concepto evolutivo, que busque divulgar la transformación de sus valores gráfico-literarios en vía de conceder una integración práctica de los temas a las vivencias. En las soluciones formales de los libros alternativos surge desde luego una trasgresión a la forma de las viejas estructuras de su realización, este tipo de libros reconoce la integración de sus componentes artísticos.

2.1.1 Secuencia y tiempo como elementos estructurales en el libro alternativo

La lectura pertenece y se desenvuelve en un tiempo y un espacio determinado dentro de estos "otros libros". De ahí la importancia de estos dos elementos en el libro alternativo dentro y fuera de él. El libro crea a partir de su autosuficiencia un sistema de tiempo a modo de forjar secuencias espacio-temporales que le proporcionan al libro un dinamismo capaz de envolver la percepción de su lector. La relación de los diferentes tiempos que fluyen en su papel comunicante, dando paso hacia una concepción intemporal entre sus formas, éstas realizan un sistema de signos independientes con la capacidad de interpretarse a sí mismos.

10

La expresión del tiempo a partir de sus secuencias multiplica el panorama visual entre el

libro y su espectador y surge entre ellos una interacción que permite ingresar a su sistema sensible. En la distorsión del tiempo intervienen todos sus elementos tanto materiales como visuales, es decir su relación modifica y le otorga simbólicamente una función. esta función es variable ante la posibilidad en la que el lector intervenga o no en ella. Cada página o parte del libro marca su propio tiempo, la problemática que surge en esta dicotomía de tiempos tal vez sea la de generar un tiempo unificador perceptible, que nos permita descubrir y participar en la elaboración de un tiempo para que de forma libre nos inserte a un lenguaje individual de cada una de sus partes. El tiempo en un libro alternativo surge de diversas formas, en su lectura, tránsito, en su materialidad y en el lugar de su estadío. El libro produce un sistema propio en cuanto a su concepción de tiempo, crea sus limitantes y sus alcances, lo estimula o lo somete. Pero lo que no se puede negar es que el libro marca la pauta en la cual deberás ser leído o contemplado.

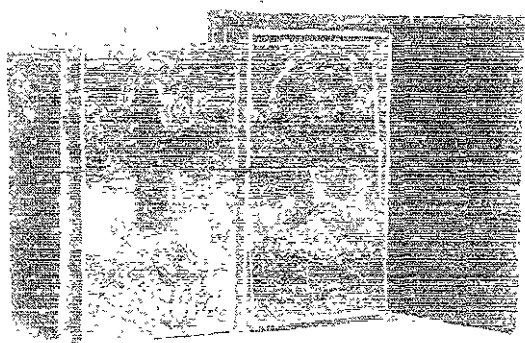
Otra forma de leer el tiempo en los libros alternativos es el material del cual están hechos, en ellos está coartado un discurso histórico y regional por ejemplo un libro con medios de imágenes digitales, nos da una noción que están realizados en un época contemporánea y que su estructura temporal atiende a la concepción del hombre frente a este medio y tal vez su lectura será vertiginosa. La idea de tiempo y espacio nacen por sí mismas y generan una expresividad

cinámica dentro de sus transmisiones de interpretación correspondiente a su labor transitoria en el sentido temporal.

En la lectura de los libros alternativos, se interpreta el tiempo en cada uno de sus elementos que lo integran ya sean signos, símbolos o forma y materia, que se comunican a través de sus características de objetos en su contexto de uso o invalidez. El espectador determina sus referencias personales de lectura dentro del espacio real a través de los objetos y las formas, otorgándoles un sentido mediador entre la forma en que percibe y el discurso de los objetos es decir el libro. Se descubre en cada elemento del libro alternativo, ya sean textos, imágenes, materiales y texturas

El artista entra en el sentido lúdico y resignifica el término libro tradicional, reinterpretándolo en el contexto de libro alternativo, dentro de este contexto la imagen y la forma se recrean en un tiempo y un espacio contenido de manera real en el espacio virtual dentro de mismo libro. Mediante la elaboración de un libro alternativo se propone un espacio real a partir de imágenes y formas que van del signo, al objeto y que busca enlazar el espacio a través de transgresión del entorno mediante una función expresiva, así vez la lectura del libro propone un lenguaje en cuanto a la función del objeto e imagen, y estos a su vez sean el detonante que invite al lector a asumir una función física e intelectual dentro del espacio del libro y que desemboque en la interacción entre

ambos: sujeto y libro. Es a partir de estas reciprocidades que observamos una dialéctica visual que transforma la percepción y exalta a una reflexión sobre el tiempo, la forma y el espacio de dicho libro. Es el libro alternativo el medio que exige al lector un análisis entre los elementos en la conformación del libro, además lo avasalia e incentiva en una experiencia sensitiva e imaginaria. El libro no pierde su autonomía, al contrario, sus valores estéticos e intelectuales no dependen del tiempo o del espacio, el libro alternativo crea sus propios medios.

20

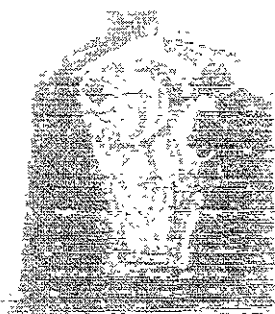
Uno de los recursos que utilizan los libros alternativos es la secuencia, la cual trata de reforzar una estructura en el que el tiempo y el movimiento, evidencian al libro alternativo como un espacio autónomo e independiente del espacio y tiempo real, y nos propone establecer un contacto más directo entre el libro y su estructura a través de las secuencias progresivas en la percepción dentro de las imágenes o los textos, los cuales tienen una función ya sea enlazando o fragmentado el ritmo entre sus partes.

El libro alternativo nos provee la condición de crear cierta un concepto de libertad, cada lector y cada elemento del libro funda una propia secuencia o ritmo y que no sólo obedece a la parte interior del libro, sino a su entorno físico, ya que propone un concepto alternativo de movimiento, espacio, tiempo y forma

2.3 El libro alternativo como un lenguaje plástico.

Los libros alternativos asumen un lenguaje basado en la experiencia de la forma, la materia, el espacio y tiempo. El libro proporciona al espectador o lector un lenguaje unificador de formas y valores que discurren simultáneamente, en rutas de configuración total, las cuales se inscriben en la percepción de lo real. El libro alternativo se basa en procesos dialécticos y categorías estéticas, que buscan proponer un lenguaje renovador, que rompa con los convencionalismos en los sistemas de comunicación que condicionan el discurso artístico de los libros hoy en día. Proporciona una opción de cuestionar los valores estéticos dentro de la comercialización con el arte y su proceso creativo bajo el régimen de la alta cultura económica en el poder. Es la visión inconforme alterada de un forma expresiva que busca transitar dentro del paisaje anárquico encargado de transformar una ideología en el concepto del libro y sus procesos creativos.

El libro alternativo incita a interpretar el lenguaje en medida de una necesidad propia, tanto del autor como del lector a través de la manipulación de sus elementos comunicantes, el discurso del libro alternativo converge hacia líneas vinculadas al espacio y su distribución práctica, probablemente se desprende del espacio impuesto por la tradición a través del diseño, la riqueza y variedad de materiales. Es decir los aspectos de su conformación plástica, abordados desde otras perspectivas. La materialidad en el libro alternativo nos permite analizar el desarrollo del discurso plástico-expresivo, el carácter con que son abordadas cada parte del libro constituyen un problema y su solución a través de planos, líneas, colores, formas y objetos es decir elementos plásticos ya sean tridimensionales o bidimensionales. Es proponer una serie de signos aleatorios que ayuden al reforzamiento en el mensaje del libro alternativo frente al espectador el cual pretende ser parte de un proceso a través de la materialización. El libro alternativo como un objeto en mutación continua tanto física y perceptual que busca

constantemente redefinirse mediante su naturaleza reflexiva.

Los procesos en la vinculación entre realidad cotidiana serían las constantes entre la percepción más inmediata, y las discontinuidades proyectadas entre los límites del valor plástico y la visión racional entre contenido y la forma en que se produce, le atribuye al libro una propuesta como obra física y una experiencia inmediata estético-plástica.

En el libro como lenguaje múltiple, con una especificidad autónoma que evoluciona, "el artista propone los medios formales de expresión que pueden ser desde el tradicional papel hasta la fotografía digital, la multimedia y los libros electrónicos"⁶, de este modo cada libro tiene expresión individual en la que los avances tanto tecnológicos y científicos, forman parte de un proyecto. En que el papel del lenguaje rebasa el término de libro en su forma tradicional y va más allá de la intencionalidad del propio autor, tomando un sentido propio que abarca no solamente los procesos internos, sino que modifica los aspectos perceptuales en su periferia.

Los términos espacio, forma, color, repetición en los libros alternativos muestran una gran diferencia con el uso del libro común, estos términos se entrelazan en su función práctica y crean vertientes en la experimentación y la

búsqueda de nuevas vías de comunicación es una confrontación entre el artista autor, el libro y el espectador, cuyo resultado en la experiencia de leer un "libro" nos da una sensación de aprendizaje y búsqueda, pero también de integración en las secuencias de cada una de sus partes (páginas, portada, textos o imágenes y formas u objetos) en las que recae una intención, idea o concepto. Cada libro es una propuesta de valores ya sean plásticos, estéticos, etc. "...la importancia va de acuerdo a la intencionalidad del artista ya que en el nuestras propuestas el espacio que requiere cada libro es de tal importancia que se puede convertir en una distracción. En cuanto al tiempo, el libro de artista puede adquirir significados y asociaciones puramente formales o históricas, simbólicas, filosóficas, poéticas, etc" ⁷. Es decir en un libro alternativo o de artista se encuentra un discurso en el que cada uno de sus valores se fusionan y solidifican en un fin expresivo.

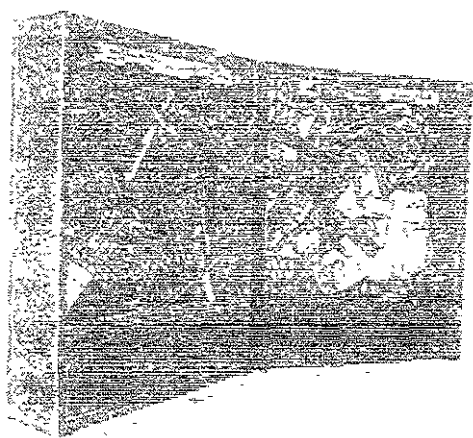
Dentro de los libros alternativos se exploran y entre mezclan materiales de todo tipo, ya sean tradicionales (el barro, la madera, el vidrio, la cera, etc.) o contemporáneos (el poliéster, acrílicos, resinas derivadas de algunos químicos, luces, videos entre otros) es decir las propuestas buscan una función de formas producidas en la experimentación que nos remita al concepto y a la reorientación de los libros acorde a nuestro

tiempo y el desarrollo de una cultura en el arte de hacer libros alternativos.

El libro cumple no solo con el papel social sino que puede tomar otras rutas "...one of the ways artists have approached the book is as means of mix in their theories regarding a esthetics composition and other matters concerning their own works"⁸⁸ (uno de los caminos que el artista aprovecho en el libro es mitigar la significación de las teorías estéticas, de composición y otros materiales concernientes a su propio trabajo). Los conceptos son redefinidos mediante los simbolismos plásticos bajo una capacidad creadora en la que los elementos e imágenes se entre lazan y expanden una misma forma u objeto. Incidir en la percepción otorgando un juicio personal del artista en la presentación de espacios y formas específicas que subyacen en la asimilación de los diversos materiales que conforman los libros.

2.4 La función del libro alternativo como medio comunicador

El libro alternativo se presenta como una forma dentro de un medio comunicativo, como una ideología que se expresa a través de su síntesis en el manejo de la imagen, la forma y su contenido, ya sea a través de textos, objetos, espacio y tiempo, en sí las partes que lo constituyen, dentro de las cuales podemos encontrar un mensaje, un diálogo o un discurso en el cual el autor del libro emite su versión en un concepto plástico y que a su vez nos remite a un entorno, y que genere así rutas específicas alternas cuyo valor comunicativo se conciba como un instrumento experimental y que va más allá de la propia materialidad del objeto.

2

Ofrece además, de forma tangible un sistema de articulación que propone un lenguaje en el sentido social mediante su naturaleza

sensible y que juega con los elementos sociales, políticos, estéticos y funcionales de los objetos, su discurso de valor y de uso. El libro alternativo transgrede las fronteras en cuanto a conceptos preestablecidos y trata de romper con la idea equívoca de ser un contenedor de frases imágenes y textos.

Es necesario mencionar que dentro de la diversidad en la elaboración de los libros alternativos hay algunos que contienen un mayor énfasis en su sentido comunicante, y otros como los libros híbridos y los libros objetos en los cuales se plantea un interés de expresar más un discurso formal plástico o un sentido filosófico e intelectual estético aunque estas líneas suelen ser van delgadas, que las fronteras entre los diferentes tipos de libros alternativos suelen romperse.

El libro alternativo no se muestra complacido hasta hoy por los medios actuales de comunicación, las instituciones culturales y del estado. Los libros alternativos se presentan categóricamente como una contracultura actual emanada de los cuestionamientos del desempeño del arte y su valor ante las necesidades sociales y sus estructuras de comunicación. En el libro surge una propuesta transformadora de los significados en cuanto a la costumbre regimentada, de una identidad con los objetos en este caso, los libros.

El libro alternativo pertenece, existe y funciona a partir de una necesidad creada por el

autor, en la cual establece un diálogo y un ritmo con el transcurrir de las páginas, aporta su discurso a partir de una totalidad llamada libro en la que interpreta partiendo de un lenguaje propio a un lenguaje universal de elementos formales y propiedades físicas de los materiales. En el libro narran en su exterior e interior una crónica del tiempo al que pertenece. Cuestiona al lector y la relación de este con la lectura, traduce en formas sus ideas.

Muere, el libro común muere al terminar de ser leído pasa a ser un artículo decorativo en el interior de un librero o sobre una repisa. En cambio el libro alternativo nace, cumple una función comunicativa, provee nuevas experiencias, aviva los sentidos, nos obliga a cuestionar y cuestionarnos, después de cumplir con sus objetivos tanto plásticos, estéticos comunicativos y conceptuales fallece así y como fallecieron los autores de los libros comunes, bajo esta perspectiva podemos nombrar el libro *Anni Knutson* y el de *Lee Ruelle*, "estos libros carecen de ilustraciones pero las formas se van creando al pasar las páginas las cuales revelan una fascinación con el desarrollo de una historia que va desenvolviéndose la índole secuencial de la lectura"⁹

El papel de los libros de artista o alternativos en la actualidad así como su función se tendría que definir, si bien el libro de artista o alternativo busca ser antes generadores de propuestas y conceptos acorde con una realidad cultural y

social "el libro de artista como concepto alcanza su vértice en los años 60's y 70's en Europa con grupos de artistas como el llamado Fluxus. Es importante señalar que un escritor mexicano, Ulises Carrión veracruzano, impulsó en Europa la hechura formal y conceptual de lo que se conoce como libro de artista. Aquí en México, gente como los artistas plásticos Marcos Kurtz, Felipe Ehrenberg, Martha Helió y Daniel Manzano entre otros, y escritores como Raúl Renán, desarrollan el género del libro artista como una manifestación de creación experimental"¹⁰ El libro de artista o alternativo se convierte y define como una búsqueda constante en una revaloración plástica y estética en la función del medio (en este caso el libro) como propuesta generadora de imágenes, textos, formas, colores y texturas, sobre una idea, concepto o tema. El libro es la propuesta revolucionaria en las artes plásticas puesto que en él, se concensan por lo menos dos áreas de la plástica o artes visuales: la escultura, la gráfica, fotografía, la pintura o los medios alternativos el video, la instalación y el arte digital.

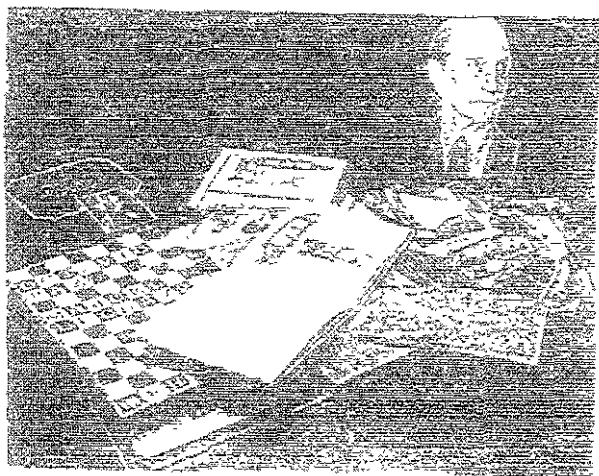
2.3. Diferentes tipos de libros alternativos.

Esta clase de libros tienen cierto apego con algunos aspectos de los libros tradicionales como pueden ser las páginas y pastas, pero al contrario de los libros comunes o tradicionales sus espacios interiores y exteriores se cruzan sin tener una conexión directa, esto es que cada una de las partes es autónoma, independiente de las otras. Otro punto en el cual rompe con la tradición de los libros comunes, es en su forma el libro de artista no pretende desasociarse entre el contenido y su forma física todo pertenece a un solo concepto, la forma deberá o debe de tener una función plástica, que nos hable o nos muestre a partir de los materiales utilizado en su elaboración la temática, la secuencia entre espacio y tiempo esto resulta a través de elementos plásticos como son: el color, textura visual y táctil, repetición, espacio, movimiento, el concepto de la forma y el manejo de planos, así como las técnicas dentro de la plástica y el diseño, esta clase de libros por su versatilidad tienden a convertirse en libros u objetos en algunos casos en libros híbridos. Es importante señalar la dificultad para la clasificación de los libros alternativos debido a que en él, se encuentran discursos como el material o la forma y su contenido intelectual o concepto, que por su naturaleza experimental y autónoma se va transformando.

2.3.1. El libro de artista.

El libro de artista constituye una de las primeras especies de libros no convencionales en ellos encontramos una manipulación de la caligrafía o la tipografía de las páginas se convierten en símbolos, signos o elementos de composición visual.

Otra diferencia que se encuentra en los libros de artista es que el autor o artista confecciona todas las partes del libro que va desde el diseño total, pastas, encuadernación, imágenes, textos, impresión así como en la selección de materiales con relación al tema.

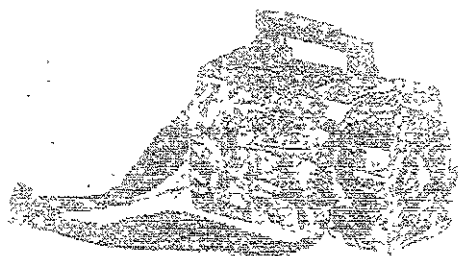

23

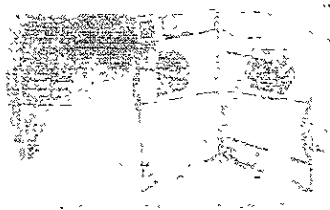
Otros de los elementos del libro artista es la utilización de algunos medios gráficos (xilografía, fotografía, dibujo, huecograbado, linóleo, rotulador, litografía, offset, transferencias, etc.) y que a su vez no se mantiene con la tradición con el uso de

estas técnicas sino que trata de desbordarlos en otras técnicas ya sean de pintura, escultura, en fin, es todo un proceso que culmina en "la parte visible o el elemento desprendido de todo un proyecto compuesto, al cual si queremos esclarecer la significación y medir su interés"¹⁴ En definitiva el libro de artista propone una lectura interna y externa, crea una ruptura y un concepto, que además requiere; que el lector manipule de una forma determinada, tiende más a concentrarse como algo irrepetible o de tiraje muy reducido y con una tendencia más plástica.

Se preocupa más por el discurso visual: desplegando una serie de elementos plásticos y materiales se convierte en un objeto en el cual su forma adquiere una función y declara su especialidad autónoma. Hay que decir que el libro objeto construye un espacio y un tiempo en cuanto su entorno y que a su vez logra unificar e influenciar el espacio circundante y crea una ambientación del cual depende su fuerza expresiva. Es un acercamiento más al objeto y se establece más como una tridimensionalidad. El libro objeto no tiene páginas o suele tenerlas en una disposición diferente a la que se conocen comúnmente, éstas dejan atrás la bidimensionalidad y se conjugan en el tránsito visual, el lector se convierte en un todo, el libro propone su lectura puede ser abierto o no, se puede poner como ejemplo el libro de Santiago Rebolledo titulado "Cajón de Bolero", elaborado en 1985 en la Ciudad de México

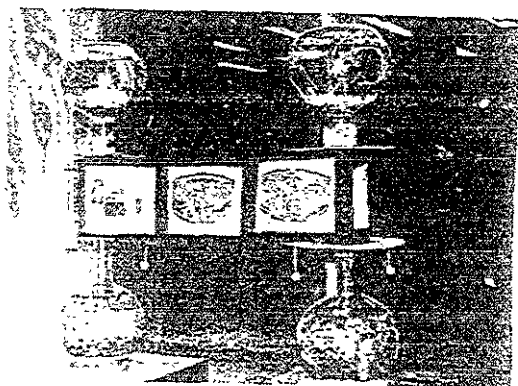
24

En esta clase de libros la imagen se convierte en una forma y esta se descontextualiza y adquiere un carácter de objeto ingresando de esta manera a un discurso de los materiales y su poética visual. El libro objeto se instala y somete al lector a un juego, proponiéndole ingresar a través de la actitud a su espacio y tiempo con una actitud de búsqueda hacia una lectura de sensaciones que le son propuestas por el autor. Otro ejemplo de libro objeto es el de Gabriel Macorela, titulado "Las Huellas de la Voz" elaborado en 1984 en México.

2.5.3 El Libro híbrido

El libro híbrido es tal vez una de las especies de libros en la que podemos observar una gama de recursos tanto visuales como plásticos, ideológicos, conceptuales y sensitivos que se mezclan entre sí y que en su alternancia ofrecen diferentes enfoques objetivos y subjetivos en la percepción e información en la lectura de su forma y contenido. Las técnicas utilizadas en la realización de este tipo de libros son por una parte los materiales que la conforman y que estos varían desde objetos funcionales, naturales hasta el uso de los medios tecnológicos como son video arte y la multimedia o puede combinarse con otros tipos de soluciones formales en su entorno cotidiano. "El libro se presenta como un manantial de posibilidades poéticas, de color, forma y espacio para coadyuvar a que este punto cultural no se pierda con el avance tecnológico, científico y sin embargo, que se utilice y se amenice por medio de propuestas lúdicas, lúbricas y permanentes y que sin duda trasciendan"¹². El libro híbrido ejemplifica un despliegue técnico que se enlaza dentro de las posibilidades prácticas que se desarrollan en un espacio de tiempo y materia que cohabitaban un mismo concepto en el lenguaje como otra manera de designar, de describir, de decir y de mostrarse, utilizando dos o más medios dentro de una serie de valores plásticos y estéticos que pueden ser táctiles o visuales, y por qué no, también sonoros

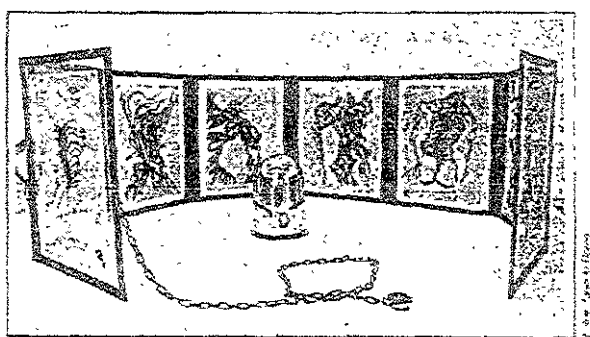
26

Las alternancias que se suscitan en los libros híbridos son fruto de una constante en los tiempos actuales, la saturación de información y la complejidad del lenguaje, surgen en el libro híbrido como base de su fuerza expresiva en el concepto de los libros actuales.

2.3.4 El Libro transitable

Son aquellos que invitan al lector a formar parte de su ritmo, espacio y tiempo es él tiene prioridad el sentido motor, nos invita a entrelazarnos en su interior, el libro transitable se expande y nos expande en su espacio su límite y su desenvolvimiento en el tiempo, proponen realizar de parte del lector una acción transitoria y a someterse a la secuencia "espacio-temporal"⁴³ y a la secuencia de imágenes o textos, así como su forma total o parcial a través de movimientos físicos estos pueden ser permanentes o pausados. Crea un ritmo explorable y visual entre libro y lector, el individuo o lector no puede ser solo espectador sino que debe existir a través de la forma del libro mismo.

Motus-Extremus Vitas Tempus o Le Otra Vida de Andrea Vesalius, Mauricio Garcia.

27

El espacio transitorio del libro es una de sus características más prominentes y remarcadas, el libro cambia y se desenvuelve a cada paso, cada movimiento conlleva una experiencia diferente

en cuanto a la sucesión rítmica es en sí un espacio activo, efímero e irrepetible que se transforma en torno al lector. Esta clase de libros crean un vínculo de comunicación dependiente entre las partes que lo conforman, evolutivamente se enlaza con la percepción y crea en el lector una necesidad de trasgresión espacial que da forma a una clase de lectura móvil.

2.4 Seminario del Libro Alternativo

En 1993 se funda en la Escuela de Artes Plásticas el SEMINARIO TALLER DE LIBRO ALTERNATIVO a cargo del Dr. B.B.A.A. Daniel Manzanao Águila y el pintor Pedro Ascencio Mareos. Este seminario tiene como finalidad la investigación de los procesos en la elaboración de libros alternativos y retoma esta forma de arte contemporáneo, como un objeto experimental y expresivo que busque sus propios medios formales y que junto con el tema propongan innovar y proponer un discurso plástico. La labor dentro del seminario es conjunta y se divide en varias partes, cada alumno tiene la libertad de elegir un tema, este le dará el esbozo en cuanto a la forma del libro, de este modo el tema y la forma final del libro tiene que ser congruentes, y que remitan a la idea general del libro. El libro alternativo es el resultando del proceso creativo que van generando las lecturas, es en gran medida un detonador de símbolos.

con un espacio de diferentes estilos, sus, expres, el espacio, Daria, no sólo por el uso de la materia...

1974 - 1975, 7

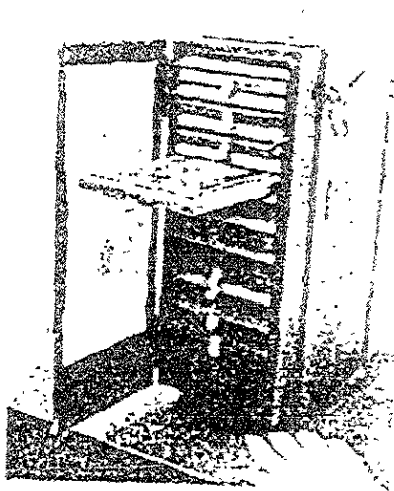

El Cid Campeador

El Nuevo Cine y el Teatro

En la necesidad de tratar de conformar un libro alternativo dentro del seminario no damos a la labor de realizar dos tipos de trabajo, uno es crear un proyecto de investigación que abarque y sustente el tema elegido que se abordará en el libro, el otro proceso es el de la manufactura de un libro alternativo, esto implica documentar el proceso intelectual y técnico que se requiere para estructurar un libro en cada uno de sus partes. El marco teórico es la base donde quedara la forma y el contenido del libro, cada libro tiene un proceso diferente de acuerdo a diferentes instancias, uno de ellas es la categoría del libro (libro objeto, transitable, híbrido, etc.) otro de los aspectos y variables en los libros es sin duda sus partes y los medio formales que los componen en ellos intervienen valores de tipo social, poético, plástico, tecnológico, lingüístico estético entre otros que le proporcionan un carácter único a cada libro.

Hechizos y Embrujos: Libro Coñe

La experimentación como una herramienta en la conformación del proceso intelectual de las alternativas que trata de recopilar una serie de conclusiones e hipótesis acerca de la realización de un medio como lo es, el libro y su estructura interna y externa. Este seminario se ha especializado en señalar al libro alternativo como un medio artístico que se regenera sí mismo y se constituye como un medio actualizado e independiente a la cultura del consumo y el mercado, estas características que desde sus inicios formaron parte de su concepto original, determina su carácter de obra que busca salir de todo orden establecido y que aporta una visión que cuestiona los procesos de lectura y sensitivos del espectador ante los libros.

En la búsqueda de condensar en un objeto en este caso el libro alternativo, los medios son distintos y corresponden a una visión e investigación individual. En el seminario de libro alternativo, no hay una imposición sobre el medio que se utilizara en la elaboración de cada uno, esta selección corresponde a un desarrollo de los seminaristas, que forman parte de su proceso en la búsqueda de un lenguaje que exprese su necesidad de comunicar.

Todos los medios tienen lugar en el seminario: la pintura, dibujo, gráfica, el objeto, la multimedia, la instalación, la escultura, así como todos los demás medios que cumplan con proponer una nueva forma de lectura hacia los

libros. Es importante hacer notar la fundamentación teórica que acompaña cada libro, ya que es un proceso en el que individualmente se va recopilando la información a través de la investigación y análisis de distintas fuentes como revistas catálogos, libros especializados, Internet, etc. Así se concentra en una tesis (documento teórico) lo que se conoce sobre la conformación de un libro, los procesos, hipótesis y conceptos, así como los antecedentes históricos de los libros y de la obra en cual esta basado el libro Alternativo que se está realizando.

Cada maestro, profesor o doctor que forma parte del seminario hace una revisión del tema (capítulo I) previamente desarrollado por cada seminarista. Estas revisiones tiene como fin proporcionarle al alumno elementos que enriquezcan en contenido de su investigación, la corrección y la delimitación del tema forma parte de estas revisiones. Al igual que con la tesis teórica la tesis práctica (el libro) también es revisado constantemente, cada parte del libro es cuestionada por los asesores, teniendo como fin consolidar su función y concepto. Poco a poco la idea inicial toma forma los capítulos se entrelazan, el trabajo teórico y el práctico le dan cuerpo al libro. La tesis y el libro se complementan mutuamente y si bien el libro alternativo adquiere una autonomía como objeto por si mismo la tesis teórica es a mi punto de vista la columna que sostiene el concepto y el proceso de tránsito entre la idea y el objeto

2.4.1 ENTREVISTAS

- ✓ MTRC. EDUARDO ORTIZ VERA
- ✓ DEIMAN FLORES
- ✓ DOMINGO RAMÍREZ URIBE

CUESTIONARIO SOBRE LO LIBROS DE ARTISTA

1. *¿Qué es un libro artista?*
2. *¿Qué medios formales componen el libro de artista?*
3. *¿Cuál ha sido el papel del libro de artista en el arte moderno?*
4. *¿Cuál es el papel del libro de artista actualmente?*
5. *¿Cuál es el sentido de la experimentación en la elaboración de un libro de artista?*
6. *¿Cuál es la importancia espacio-temporal dentro del libro de artista?*
7. *¿Cuándo crees que nace el libro de artista?*

1. Es un libro en el cual se proponen formas alternativas de lecturas visuales con un fin estético. El artista propone los medios formales de expresión, que puede ser desde el tradicional papel hasta la fotografía digital hasta la multimedia y los libros electrónicos.
2. La conjunción de expresiones vanguardistas en donde las intenciones estéticas, poéticas, ideológicas y filosóficas, etc. Nos muestren lecturas no convencionales a comparación del libro tradicional
3. El ser un medio alternativo de expresión por el cual se pretende revalorar el concepto de libro
4. La innovación y la creación de un lenguaje visual.
5. Esta importancia va de acuerdo a la intencionalidad del artista, ya que en nuestras propuestas el espacio que requiere cada libro es de tal importancia que se puede convertir en una instalación. En cuanto al tiempo el libro de artista puede adquirir significados y asociaciones puramente formales o históricas o simbólicas o filosóficas o poéticas etc.
6. Cuando el artista percibe que el libro es un objeto que contiene en él ideas y valores de tipo estético como son, las sensaciones táctiles (pergaminos o diferentes tipos de papel y texturas) y visuales (el color imagen y forma) las cuales le proponen una serie de excepciones y propuestas de tipo plástico o conceptual.

Entrevista realizada en México D.F. a 18 de junio
del 2001

1. El libro de artista es un término acuñado para designar los libros que, a diferencia de los libros tradicionales, sólo son conectores de textos (Ulises Carrión dixit). El libro de artista, además de contener, en su caso, texto, también contiene elementos o aspectos de carácter estético y plástico.

2. Un libro de artista, desde el punto de vista formal, es una secuencia de espacios mediante el cual las páginas dejan de ser solamente depositarias de información, para convertirse en vehículos de expresión plástica sin perder su condición de libro.

3. El libro artista como concepto alcanza su vértice en los años 60's y 70's en Europa con grupos de artistas como el llamado Fluxus. Es importante señalar que un escritor mexicano, Ulises Carrión, veracruzano, impulsó en Europa la hechura formal y conceptual de lo que se conoce como libro artista. Aquí en México, gente como los artistas plásticos Marcos Kurticks, Felipe Birenberg, Martha Hellón y Daniel Manzano entre otros, y escritores como Raúl Renán, desarrollan el género del libro artista como una manifestación de creación experimental.

4. Hoy día, el libro de artista es un género cabalmente definido dentro de las artes visuales, aunque sus manifestaciones están abiertas a nuevas propuestas, como pueden ser los

1. El libro de artista es un término acuñado para designar los libros que, a diferencia de los libros tradicionales, sólo son contenedores de textos (Ulises Carrión dixit). El libro de artista, además de contener, en su caso, texto, también contiene elementos o aspectos de carácter estético y plástico.

2. Un libro de artista, desde el punto de vista formal, es una secuencia de espacios mediante el cual las páginas dejan de ser solamente depositarias de información, para convertirse en vehículos de expresión plástica sin perder su condición de libro.

3. El libro artista como concepto alcanza su vértice en los años 60's y 70's en Europa con grupos de artistas como el llamado Fluxus. Es importante señalar que un escritor mexicano, Ulises Carrión, veracruzano, impulsó en Europa la hechura formal y conceptual de lo que se conoce como libro artista. Aquí en México, gente como los artistas plásticos Marcos Kurricks, Felipe Bhrenberg, Martha Helión y Daniel Manzano entre otros, y escritores como Raúl Renán, desarrollan el género del libro artista como una manifestación de creación experimental.

4. Hoy día, el libro de artista es un género cabalmente definido dentro de las artes visuales, aunque sus manifestaciones están abiertas a nuevas propuestas, como pueden ser los

hipertextos los libros virtuales y las fusiones que se están dando. En este sentido, la experimentación del libro de artista pasa a otra fase muy diferente a la adoptada por los artistas en las décadas anteriores.

5. El sentido de la experimentación en el libro de artista es que permite replantear continuamente elementos conceptuales y formales que derivan en otras manifestaciones como la incorporación de lenguajes diversos en un medio secuencial y con un sentido lúdico, que es otra de las características de la búsqueda experimental.

6. En las respuestas anteriores, me he referido al libro de artista en un sentido estricto, habría que decir que existen otras formas genéricas del libro alternativo, como lo es libro objetivo, el libro único, el libro volante, etc. Estas características si bien se rocan entre sí, tiene sus propias características. En este sentido, la importancia espacio-temporal en el libro de artista es definitorio y definitivo, porque sin este concepto el libro de artista no existe como tal.

7. Conceptualmente, el libro artista nace en la década de los 60's, aquí se define como tal. Pero visto en forma histórica y con las definiciones con que contamos actualmente, el libro de artista ha existido desde la invención misma del libro. Es decir, desde los de tipo móvil hasta los de impresión masiva o industrial; desde los impresos medievales hasta los impresos lúdicos de los surrealistas; desde los encapsulados de Dieter Roth hasta la biblioteca de Anselm Kiefer.

Entrevista realizada en México D.F., a 27 de junio
del 2001

1. El libro es como en todos los tiempos es un compendio de información y significado, cuando se cambia la estructura del formato, concepto, materiales tradicionales es cuando se da la connotación de ruptura espacio-temporal. Ahí es cuando nace el libro de artista.

2. Los medios como la expresión son infinitos no contiene límites mientras esa estructura conserve el carácter del concepto del libro de artista, los elementos formales pueden ir desde el manejo del espacio hasta la incorporación de los cinco sentidos.

3. El Arte Moderno se caracteriza por las rupturas de movimientos y postulados el libro de artista juega un papel fundamental en cuanto a las de expresión y experimentación de lenguajes y materiales

4. Dar lecturas Inter. Activas con el espectador y despertar la inquietud de nuevos formatos.

5. El sentido de experimentación es descubrir, no como un elemento formal, sino, como una conciencia de experiencia, basado en las expectativas contempladas de cada uno.

6. El espacio temporal es la forma más relacionada entre objeto-comunicaciones-sujeto esto da en sus mínimos conceptos la interacción con un entorno e intención.

7. Los conceptos del libro de artista así como su nacimiento son ambivalentes pueden ser desde las connotaciones de las cajas verde y blanca de Duchamp (estudio para el gran vidrio 1951), cuando hay una gran utilización de este medio se da en los 60's.

Entrevista realizada en Xochimilco, el 23 de junio 2001

CONCLUSIONES (CAPITULO II)

En este capítulo, se define la importancia que tienen los libros alternativos o de artista actualmente. Cual ha sido la relación de los libros en las culturas antiguas el papel del libro como un medio de conocimiento de lenguaje y de comunicación que relaciona a los individuos con el contexto tecnológico, geográfico, histórico, social, productivo y religioso. Este capítulo permite comprender los diferentes aspectos en los cuales el libro se ha ido desarrollando, mediante diferentes procesos ya sean técnicos, ideológicos o científicos, quienes le han provisto de una utilidad hasta cierto punto cuestionable su función en la cultura occidental. Es hasta este siglo que su estructura es debatida en el medio de las Artes Plásticas, y se revalora la función de las imágenes o el texto, se transforma en una pieza en donde la tipografías, la pasta, las imágenes, los textos y su forma física es decir la materialidad obedecen a un concepto estético y son elaborados de principio a fin por su autor. En todo el libro de artista o alternativo no hay una sola parte en la cual el artista o autor no intervenga.

El libro alternativo o de artista es un medio lleno de posibilidades lingüísticas, sonoras, táctiles y gráficas que nos permite expresar y comprender mediante la experimentación una idea. El libro también nos permite relacionarnos con nuestro entorno, con los materiales y el público a quien es dirigido, se puede hablar de ofrecer otros medios

de lectura en cada libro, del espacio en la secuencia en el tiempo dentro y fuera de ella. La conformación histórica de los libros nos permite reconocer el valor en cuanto a sus elementos formales, los primeros libros elaborados con arcilla, roca, madera o piel de animales, con una función definida en la sociedad en ellos se encastraba el conocimiento, la visión de su mundo y sus creencias. El desarrollo de las comunidades y las sociedades le permitieron al libro un desarrollo que muchas veces rebasó los límites y las expectativas en torno a su papel comunicante, un ejemplo serían los libros en la edad media en que los libros formaron parte de sistema escolástico en la expansión de la ideología cristiana, en donde la imagen se le asignaba un papel discásico

El libro de artista o alternativo no tiene una fecha definida en cada uno a su nacimiento "conceptualmente el libro nace en la época de los 60's, aquí se define como tal. Pero visto en forma histórica, con las definiciones que contamos actualmente, el libro de artista ha existido desde la invención misma del libro". El libro en la década de los 60's es un vehículo en contra de las estructuras artísticas y las políticas culturales desastrosas y el poder y llega a proponer un nuevo concepto de la palabra libro, revalorar todos los valores y funciones de cada uno de sus elementos formales. El libro de artista o alternativo comienza con la idea de "conferencia" la da un carácter más rico, que comuniquen y exprese en su discurso

conceptual el espacio, formas, imágenes, textos, etc

El libro alternativo crea un sentido de libertad, el artista trabaja en cada etapa de su elaboración, que va desde la elección del tema, los materiales, el diseño y su función. Actualmente utiliza una gama de medios muy amplia "Los medios como la expresión son infinitos, no tienen límites mientras esa estructura conserve el carácter en el concepto del libro de artista". Las categorías de los libros alternativos se conjunta y se renuevan dando lugar a nuevas categorías las cuales va a la vanguardia de la tecnología. Pero sería preciso no olvidar la función social y experimental de los libros como renovadores de conceptos en sus propuestas plásticas y estéticas.

CITAS

- 1 Graciela Karlofel, Manuel María, Revoluciones de
y en Artes Visuales, lo formal y lo alternativo. Edit.
UNAM, México 1992, pág. 51
- 2 Raúl Renán, Los otros libros. Edit. UNAM,
México 1988, pág. 15.
- 3 Op. cit. pag. 15.
- 4 ibid. pág. 46.
- 5 Ulises Carrón, El arte nuevo de hacer libros
Edit. El archivero 1988 pág. 3
- 6 Eduardo Ortiz Vera, Entrevista realizada en
México D.F., a 24 de junio del 2001.
- 7 ibidem.
- 8 A century of Artist Books Museo de Arte
moderno de Nueva York. Exposición de octubre 23
al 24 de enero (1994-1995).
- 9 Harvard Golstein, Libros de Artistas Catálogo
Sala Pablo Ruiz Picasso. Exposición del 15 de
septiembre al noviembre 1982 Madrid España.
- 10 Demian Flores, Entrevista realizada en México
D.F., a 27 de junio del 2001
- 11 Catálogo. Daniel Manzano a pág. 2
- 12 Barbara Tannenbaum "libros de artistas" Op
cit pág. 19.
- 13 Demian Flores. Op.Cit
- 14 Domingo Ramírez U. Entrevista Realizada en
Xochimilco el 23 de Julio 2001

CAPÍTULO III

3.1 Antecedentes.

3.1.1 Propuesta y concepto del libro "El libro ritual de los cautivos".

3.2 Materiales.

3.2.1 Proceso contenido y forma del libro objeto "El ritual de los cautivos"

3.3 Origen e importancia de la investigación.

3.3.1 Procedimientos en la investigación.

3.1 Antecedentes

Entre los antecedentes que retomo para justificar una propuesta es el arte popular, que va desde las pinturas de lo ex votos hasta la obra del fotógrafo Nacho López, pasando por las imágenes del grabado a fines del siglo XVIII y principios del XIX en México con Picheta, Maulilla y Posada. Quienes con carácter irónico retratan las costumbres y tradiciones de una sociedad identificada con los ritos como metáfora y experiencia cotidiana. Uno de los recursos a los que me apego en que cada personaje dentro de las imágenes de los grabados contengan una fuerza expresiva y dramática, es el retomar a algunos artistas de la corriente expresionista alemán como son: Kiefer, Kollwitz, Kirchner, Nolde o Müeller; también al grabador José Guadalupe Posada en donde lo sacro adquiere características involucradas con los pesares de la vida que transcurre en situaciones comunes y que llegan a hacer vistos de una forma terrenal.

Estos marcos de referencia parten del contenido de libro en grabados elaborados en color sobre madera, la mayoría de los personajes y objetos dentro de las imágenes, pretendo una representación contrastada dentro de la consecución del ritual guadalupano, como un temperamento expresivo con un carácter dramático. Es a partir de figuras con tratamiento encaminado hacia el alto contraste no solo en la forma de la talla, sino que también con los tratamientos a base del color y la luz, otra de las cualidades por las que yo retorno a el grabado en madera es por el papel tan importante en la implantación ideológica a partir de la Conquista en la cual las imágenes adquirieron un papel decisivo y son estas imágenes en grabado en madera de los siglos XII, XIII y XIV de las representaciones religiosas del catolicismo medieval. Es pues las primeras aproximaciones de imagen en las técnicas de la xilografía en cuanto a un discurso mediador entre lo social y lo religioso.

31

El crear un libro objeto a partir de representar objetos, imágenes y formas de un lenguaje con tintes populares, mediante los cuales hay una valoración como un objeto que se desenvuelve en el espacio con valores simbólicos en los ritos religiosos que tal vez pertenecen a un sistema imperceptible para los espectadores comunes, y que se convierte en un espectáculo "No solo se ha transformado en sus calidades etnográficas, ahora más escenográficas sino que también se transforman en la forma como se representa ante la mirada inocerna"¹. Es decir pretendo representar el ritual guadalupano como un fenómeno, reflexivo, entre sus significados y valor expresivo, como una manifestación en las creencias de orden popular, a la par de busco realizar una crítica a una imagen implantada y que se consolida como la más venerada en nuestra

cultura de costumbres religiosas / y que habra en las escenificaciones ceremoniales y míticas de la ciudad de México

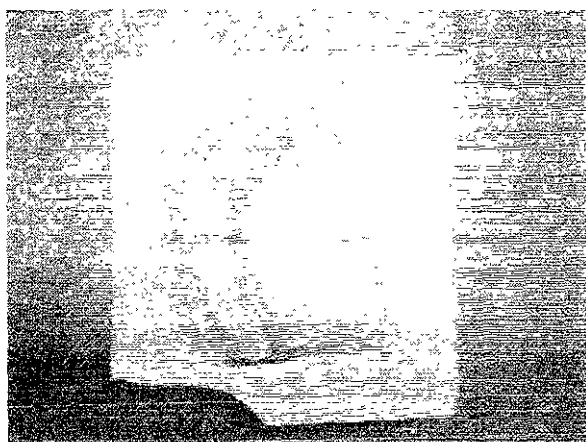
La visión de los personajes dentro de las imágenes del libro objeto trata de desencadenar la necesidad de fe y esa lucha entre las clases que se emancipan y exigen un lugar en la sociedad actual, en la Ciudad de México. Estos personajes buscan la respuesta a las exigencia expresivas y de lenguaje, considerándolos como puentes comunicantes en los procesos de convivencia y de proyectar del ritual como una propuesta conceptualizada y como un medio de acción en la identificación de una dimensión expresiva. Represento en estas imágenes la fusión entre la agonía y la esperanza que se perciben en las actitudes en las acciones del peregrino, que busca

En la revaloración existencial y su vinculación entre pasado, presente y futuro; la idea de libertad. El obrero, el chofer, el repartidor, etc., se convierte en una masa viviente conformada no solo de seres sino que también los objetos forman parte del discurso comunicante.

Cada personaje es o inventa ser un individuo que lucha ante la posibilidad de revelarse y de afirmarse como parte de una sociedad con un carácter trágico, en donde recobra de pronto la conciencia de su destino. Algunos objetos son presentados como una actitud ya sea de expresión

o de significación estandartes, ionas, bicicletas y siluetas de vírgenes que acompañan al peregrino e su marca dolorosa cada 12 de diciembre.

32

3.1.1 Propuesta y concepto del libro "El libro ritual de los cautivos".

La propuesta en este libro objeto es tratar de mostrar la importancia en México actualmente de las costumbres, que surgen con un carácter definitorio de identidad mediante la relación de lugar, de tiempo y dentro de las categorías sociales en las cuales es determinada una percepción del entorno, es decir del espacio, color y forma convertidos en simbologías protagonistas de un medio religioso en el cual el individuo se asume como un ente social. Dentro de esa gran gama de costumbres actuales o contemporáneas, encontramos al rito como un espejo que a través del tiempo, subsiste y es portador histórico de los procesos, el que desde la época Prehispánica, pasando por el Virreinato, la Independencia, la Revolución, hasta nuestros días y es el ritual en torno a la Virgen de Guadalupe el constante ritual de íconos en el cual está basada esa búsqueda. La importancia de los ritos en el entorno urbano de la Ciudad de México. En el rito guadalupano observo una manifestación artística de carácter popular y religioso de la que se desprende símbolos y signos alrededor de una imagen que congrega cada año a millones de seres en búsqueda de sus orígenes, en los cultos y ritos prehispánicos a los cuales se remonta sus raíces basadas en imágenes de la diosa Tonatzin en los mexicas y en las peregrinaciones de lugares sagrados, como el cerro del Tepeyac. Se puede decir que la imagen de la Virgen de Guadalupe

esta sustentada en una serie de acontecimientos culturales y de aculturación que le ha dado una evolución propia en su discurso simbólico. Es resaltar la importancia en el desarrollo social, político, histórico y religioso.

Es en el libro objeto en donde represento el fenómeno del ritual guadalupano, propiciado en él una visión que interprete los factores que intervienen durante esta demostración de fe, fiesta, agonía, dolor y devoción. Las imágenes contenidas en el libro y su espacio exterior, están cargados de símbolos que describen el rito con una visión personal, basada en una investigación, en cuanto al papel en las representaciones y las escenificaciones. La contemplación del rito guadalupano no como un espectáculo, sino como una manifestación de formas, color, espacio, tiempo que son condensados a través de símbolos, en la iconografía religiosa de la revaloración en una identidad actual y que es a su vez parte de una clase social específica la pobre, la humilde, la baja o popular, aquella que a través del tiempo reclama sus costumbres y creencias. Si bien la mayoría carentes de educación, conservan gran parte de la riqueza cultural étnica y popular de la sociedad urbana. Se tiende a olvidar y desaparecer con la negación de sí mismo, como reflejo de un país con una amálgama de rituales, festividades y costumbres de una trascendencia que fascina y envuelve a cada uno de sus habitantes.

Al encontrarme en la posibilidad de poder proponer una revaloración en el papel que juega actualmente las costumbres y tradiciones en México "postmoderno". Es el escenario en donde se gestan una serie de valores morales, religiosos, étnicos y culturales, que día a día marcan la pauta de una actitud en un compromiso entre el culto y las aspiraciones populares de Libertad y su expresión. Tal vez el ritual de la Virgen de Guadalupe encierre una significación en una realidad autóctona viva a través del tiempo, en la que conculgan los sentimientos de culpa, libertad y tradición. La concepción de existencia entre el espacio mítico y el espacio real son objeto de una actitud vital, producto de las circunstancias en una analogía de las costumbres, es decir "el mexicano no quiere o no se atreve a ser el mismo"² hay una crítica a la forma en la cual se percibe el ritual guadalupano actualmente y que es esa que nos lo describe como un espectáculo casi circense, sin ninguna función en cuanto a un lenguaje simbólico que cada año nos envuelve "el mexicano, como todos los hombres, al servirse de las circunstancias las convierte en materia plástica y se funde a ellas. Al esculpir, se esculpe". Es decir fenómenos que acontecen a nuestro alrededor nos sirven para comprender ciertas actitudes dentro del carácter cotidiano en nuestras emociones ya sean de forma violenta o tranquila se miden como un reflejo en el lenguaje al tratar de afirmarnos.

El libro objeto el ritual de los cautivos es descripción personal de un fenómeno en que puede verse una realidad cultural contemporánea que denota una serie de términos sociales, estéticos e ideológicos que reconocen la autenticidad de la poesía plástica en las imágenes populares, como resultado de una idolatría moderna. Busca restaurar mediante la tentativa de comunión la relación profunda de las experiencias sensitivas y la obra plástica, en este caso el libro alternativo. Es de esta forma en la que mi libro objeto configura ciertos símbolos y actitudes, que buscan convivir en un mismo espacio, cambiando en el espectador el sentido enfrentarse a nuevas expresiones.

3.2 Materiales

12 placas de madera de 60 x 30 cm

guías

2 frenos

Cepillo de alambre

Punta de metal

Cepillo para madera

Tintas tipográficas de color azul, rojo, amarillo

Rodillos de hule 10 cm, 15 cm, 20 cm y 35 cm

3 espátulas de 6.5 cm

60 pliegos de papel de "china" de diferentes colores

12 pliegos de papel

10 metros de tela

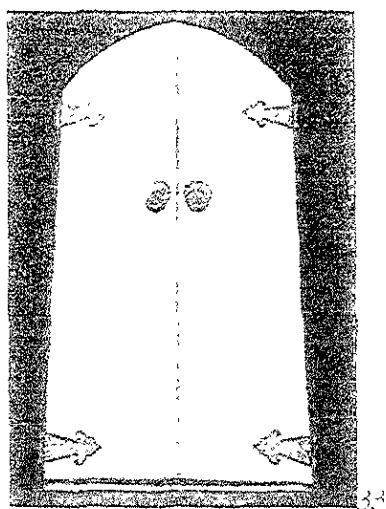
Ferrajes tipo colonial

1 tabla de 40 x 80 cm de 6 mm

2 tablas 20 x 80 cm

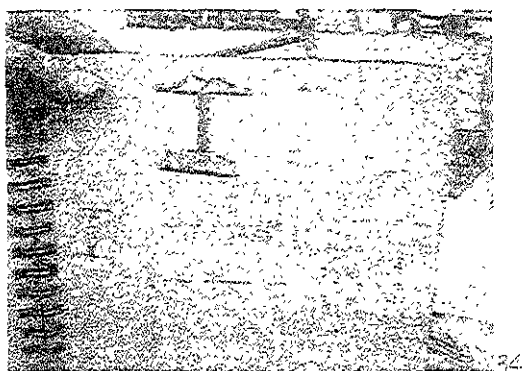
3.2.1 *Proceso contenido y forma del libro objeto* *"El ritual de los cautivos"*

En el proceso de integrar un discurso, que no solo pretende plantear una visión personal el libro objeto del ritual de los cautivos, es concebido en diferentes etapas. Las cuales, cada una de ellas es una manifestación que conjunta una preocupación plástica de espacio, forma, color, tiempo, texturas y materialidad. Así como el concepto de la temática es el lenguaje de los libros de artista o alternativos que al mismo tiempo proponga una revaloración en la percepción y la relación entre el individuo, percepción y el objeto que en este caso es el libro. La primera etapa consiste: En elaborar una serie de bocetos que me permitan en base al tema construir la estructura tanto interna como externa, cuya forma amalgame un sentido simbólico que transgreda el espacio y le otorgue una disposición receptiva a una serie de reglas, y a la inquietud de reconocer y encontrar una nueva forma de lenguaje. El lenguaje de este libro se basa en la utilización de formas y objetos de carácter religioso, como es el reclinatorio que se usa en la liturgia católica y que tiene el propósito de mostrar sumisión, veneración y respeto. Otro de los elementos en lo que trabaje es el del pedestal allí donde descansa el libro objeto.

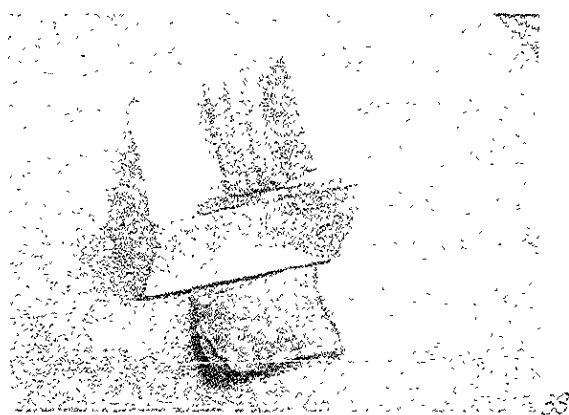
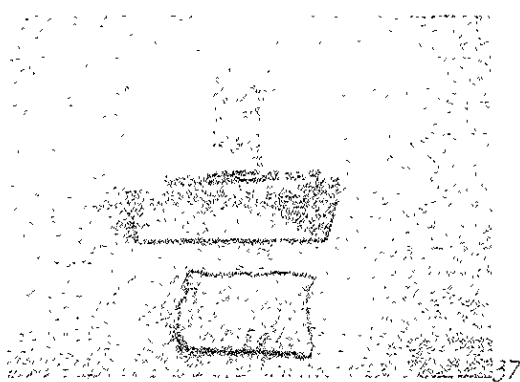
La cubierta le da un carácter solemne de cierta solemnidad frente al libro, esto es que el lector queda limitado en cuanto a la forma de manipular y observar. Al igual que las anteriores partes el libro como tal tiene una dinámica ante el paso de cada página, es decir que entre cada imagen habrá una guarda que abrirá de abajo hacia arriba, esta se enlaza a la página sucesora, cada imagen contiene una página y una guarda. Parte de esta primera etapa una de las actividades realizadas es buscar el tipo de material para cada aspecto, así como el color, la técnica en la conformación de las imágenes, si serán monocromas o tendrán una intervención colorista.

Segunda etapa. Realizar una maqueta con la idea real sobre todos los elementos que integraran al libro. Este primer modelo de libro no esta

sujeto a un solo tipo de material, al contrario los diversos materiales tendrán las cualidades o una aproximación a los que conforman a el libro en la realización final y estos pueden ir desde el papel de algodón, cartón, bonn, marquilla, tela, ilustración, madera, meta, acrílico, poliéster, burla, plástico o cualquier otro. La idea de realizar la maqueta tiene como propósito que los asesores y el realizador del proyecto afinen algunos o todos los aspectos que conforman el libro, así como verificar la eficacia de los materiales propuestos.

El libro es forma de escenificar, es un lugar de culto. Insiste a predefinir al lector como sujeto a los elementos del libro, es decir somete al lector a una dinámica de espacio y secuencia "Un libro de artista, desde el punto de vista formal, es una secuencia de espacios mediante el cual las páginas dejan de ser solamente depositarias de información, para convertirse en vehículos de expresión plástica sin perder su condición de libro"⁴. El formato vertical de cada página tiene como fin crear un espacio más espiritual y que simplemente con nuestra forma occidental de lectura se crea una vinculación entre arriba y abajo, entre celestial y terrenal, entre religiosidad y paganismo, tal como se ve en las pinturas de El Greco y más claramente en "el entierro del Conde de Orgaz". Otro de los ejemplos que me aportaron la idea de verticalidad es una imagen de la artista alemana Kate Kollowitz titulada "Self Portrait", realizada en 1961. Además los impresos tienden a una verticalidad "con el arriba evocamos la imagen de mayor soltura; nos da la sensación de ligereza, de liberación y por último de la misma libertad"⁵

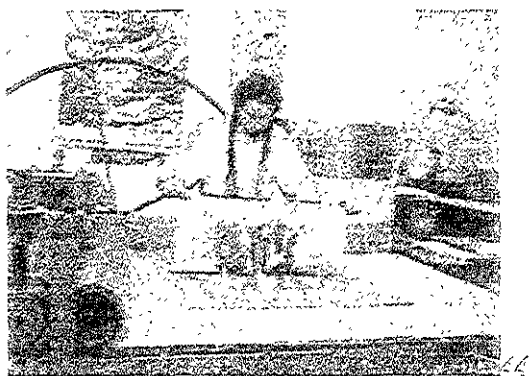

Al igual que el formato, el papel en el cual quedarán impresas las xilografías será el de "china" que en México tiene una connotación dentro de las festividades populares como lo son el Día de Muertos, celebraciones de Santos y patronos en barrios en iglesias y que en este libro objeto en el que trato al ritual entorno a la Virgen de Guadalupe que desde mi punto de vista pertenece a un lenguaje expresivo con un carácter popular, y que remite al lector a una actitud simbólica en el contexto popular de celebración y de riqueza en el colorido y dramatismo en la imagen de los personajes

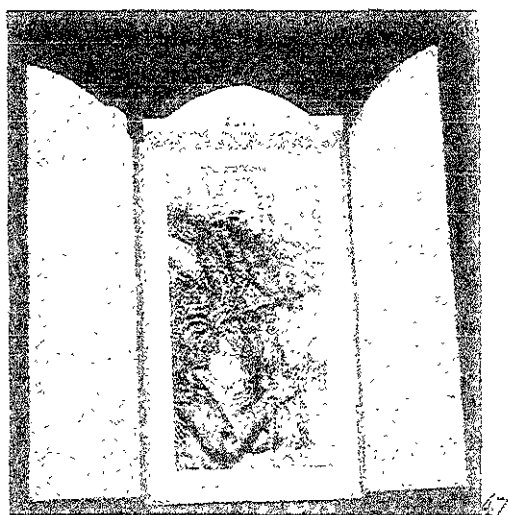
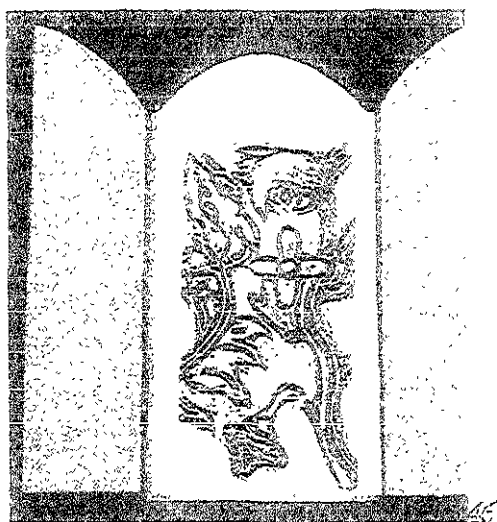
Todos los impresos buscan intensificar su expresividad a través del color por un lado; el color que tiene el papel de "cama" y por el otro el color de cada placa, es decir cada placa posee una expresión "configurar por medio de las formas y colores experiencias vitales" buscar la tensión y el juego entre cada placa, ya que cada uno de 6 grabados consta de 2 placas, mediante la combinación mayor de la forma y color de cada placa se genera 6 grabados más creando imágenes que vanpe y con el grabado inicial y crear un juego entre el fondo y figura, que remitan a escenas cotidianas que las emociones el color y esperanza, se fundan una relación en la que cada color construye un espacio compositivo con el fin de comunicar una experiencia sensorial.

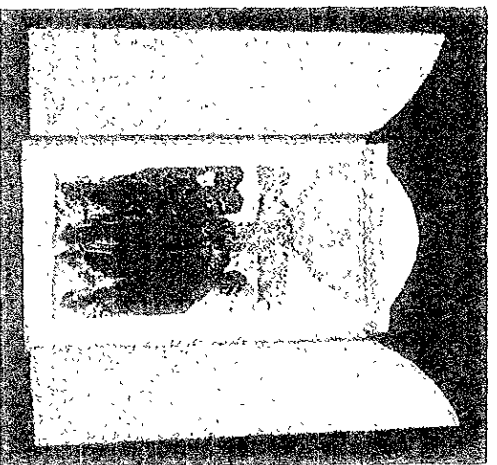

Cada grabado estará montado en una superficie más rígida elaborada de papel ilustración puesto que la naturaleza del papel de china tiene una delicadeza peculiar, la necesidad de utilizar un soporte y una guarda realizada en tela de luser impresa con una imagen realizada en xilografía, que basada en los dibujos del vestido de la Virgen de Guadalupe que simbolizan la pureza o un futuro nacimiento, esta guarda corresponde no solamente a preservar el impreso, sino que también es una aportación al concepto unificar símbolos e imágenes en los impresos del libro "El ritual de los cautivos" Este libro conserva

una secuencia, la determinación de que cada impreso tenga un aporte de tiempo determinado para su lectura, es decir, al abrir la carpeta que contiene los impresos, el lector es sometido a una dinámica de lectura ritual.

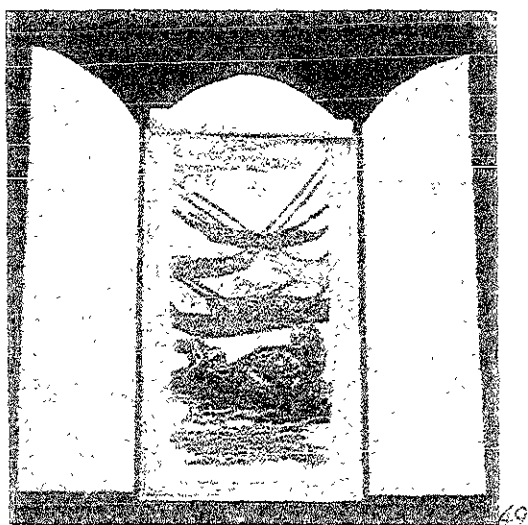

El lector deberá tomar los impresos de uno en uno, deponer la guarda y acceder a la imagen, creando una apertura entre el concepto, las imágenes y el lector. El concepto de ritual prevalece no solo en las imágenes de los impresos, sino que también en el papel, el soporte y la forma en que son tomados y leídos e interpretados. Es crear una visión de acto ritual en el concepto de mi libro objeto "sumergido en lo visible, por su cuerpo, siendo el mismo visible, el vidente no se apropia de lo que ve, solo se acerca con la mirada y se abre al mundo". Dar una sensación de penetrar al espacio ritual del libro objeto y formar parte de ese espacio y ese mundo, como un conjunto de procesos en un tiempo y espacio definidos.

El libro objeto es en sí un rito, en el que se va involucrando el lector con la serie de objetos que forman parte del libro (el reclinatorio, la carpeta, la guarda y las imágenes), y que buscan una integración a través de las acciones y los sentidos.

El sentido de mi libro objeto es el de formar parte de esa crónica del arte popular que tiene un sentido y un papel social, que surge de un lugar específico en el que lo sagrado retumba entre cánticos, actos de fe y agonía en donde la esperanza y el dolor de rodillas y pies ensangrentados renuevan la dignidad de saberse desamparados e hijos de Guadalupe.

Dentro de la Historia en la aparición de el culto en la Virgen de Guadalupe en el siglo XIII en la orden de los Jerónimos y que a su vez es parte de las estrategias españolas en el sistema de la aculturación de los pueblos indios en América. La imagen de la guadalupana sirve como mediador entre creencias, cultos y rituales en una convivencia de aceptación.

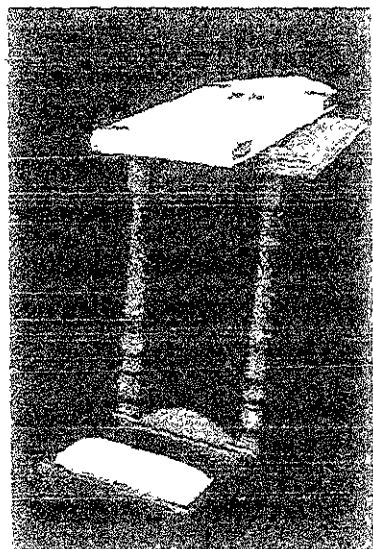
33 Origen e importancia de la Investigación.

El origen de mi investigación se debe al papel fundamental que tienen las costumbres y tradiciones para entender una cultura, ya que en ellos los valores tanto éticos como morales e históricos, definen la visión personal y colectiva de nuestro entorno, esto es que cada comunidad tiene una particular en su discurso estético y expresivo en el cual está fundada una identidad como individuos pertenecientes a un lugar y a un tiempo definido. Otra de las instancias en la elección del tema es la fe religiosa que se vive en un México a principios de un siglo y un milenio donde los ritos tienen una función conciliadora y que tiene sus orígenes y que tiene sus orígenes en el México prehispánico. El rito como un catalizador de emociones y sentimientos que se concentran para después estallar en una búsqueda de la libertad, dignidad, esperanza, reconciliación con sus dioses.

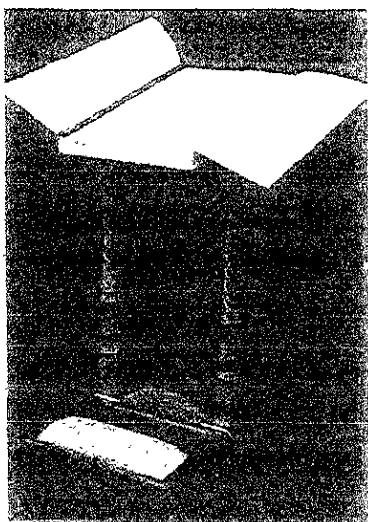
La imagen de la Virgen de Guadalupe tiene un discurso tanto simbólico como mítico en la cultura de nuestro país y que sin embargo al pasar de los siglos ha forjado diferentes lecturas en cuanto su relación y significado en la cultura popular-religiosa, que hoy en día convoca a millones de fieles a peregrinar y concentrarse en torno a su divina imagen.

Este primer punto que se refiere al tema dentro de mi investigación fue

proporcionándome los elementos formales en la elaboración de un libro objeto. ¿Por qué? Lo explicaré a continuación. Mi idea de hacer un libro que pretendiera tener la función de un ritual que mediante este ritual el lector reconociera un discurso popular expresivo, el libro como un objeto de los objetos religiosos donde el espacio se expanda y el tiempo se perciba como resonancia en la secuencia entre el espíritu y la razón, el que un objeto contenga un valor plástico y un mensaje religioso. El libro objeto intenta que el lector participe abiertamente convirtiéndose en una extensión del propio libro, es decir, se conjuguen en una sola imagen el lector y el libro. "Dar lecturas interactivas con el espectador y despertar la inquietud de nuevos formatos".

50

51

El ritual guadalupano ha atesorado a través de los siglos valores no solo religiosos, pues en la imagen y en el culto se alcanzan a observar elementos dialécticos de corte histórico y cultural que aun hoy en día nos proporcionan los fundamentos del pensamiento religioso de México.

Los procesos de escenificación y de representación en el discurso simbólico que envuelven la participación del individuo y su función colectiva. Lo mítico, lo anecdótico ocurre en un mundo controlado por los sentimientos de angustia, soledad y desamparo, en el que se ofrecen dolor y sacrificios que afirman y existen en la vida profanándose en un mundo que encierra el instinto vital del concepto de libertad.

3.3.1 Procedimientos en la investigación

En esta investigación se vincula la teoría y la práctica. El primer punto de la investigación teórica se lleva a cabo a través de capítulos que consiste en el desarrollo de una temática personal. El capítulo I trata el tema de el rito, la imagen de la Virgen de Guadalupe, cada uno de ellos se conciben social, histórico, simbólico, ideológico y estético. Los puntos en cada uno de los temas en el primer capítulo se entrelazan a medida que se va desarrollando logrando al final unificarse y definirse.

En el capítulo II la temática concierne al concepto, historia y desarrollo de los libros de artistas y alternativos. La clasificación en las diferentes épocas así como la función social en sus diferentes etapas, contenidos formas y propuestas. Las partes que los componen, los materiales y los diferentes tipos de lenguajes que han propuesto y que van desde los tradicionales con modificaciones a los contextos y elementos que los conforman así como el seminario que se imparte en la Lic. De Artes Visuales, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la UNAM:

El tercer y último capítulo trata del proceso y la elección de un tipo de libro que en el caso mío es el de un libro objeto. El material utilizado en su elaboración así como aportación estética y plástica que propongo, los antecedentes en los cuales me baso para configurar un lenguaje propio, el proceso

por el cual voy resolviendo la forma del libro.
Cada parte del libro es una manifestación
expresiva.

En cuanto a la parte práctica, es la realización
física del libro la cual quedará apegada al tema ya
elegido. Esta realización del libro conlleva a una
experimentación constante en la que muchas
veces surgen modificaciones a los bocetos
previamente seleccionados. Esta parte consolida
la parte teórica y el libro en un solo concepto

CITAS

¹ Ingrid Geist, procesos de estetización y conexiones nuevas. México 1996 pág 166

² Octavio Paz, El laberinto de la soledad Año 1959 pág 40

³ O.C.U. Pág 71

⁴ Demian Flores. Entrevista realizada en México D.F., a 27 de junio del 2001

⁵ Wassily Kandisky Punto y línea sobre el plano. México 1994 pág. 113.

⁷ Marice Marleau-Ponty, El ojo y el espíritu Año 19 pág. 16

⁶ Jhoannes Itten, El arte y el color . México D.F., Año 1994 pág. 12

⁸ Domingo Ramírez Uribe. Entrevista realizada el día 29 junio del 2001 Ciudad de México.

Conclusiones Generales

Podemos hablar de la trascendencia que tiene los objetos artísticos en la sociedad actual. Si presentar un objeto que busca generar y desprenderse de los contextos culturales mediante un planteamiento plástico y estético en este caso un libro es una labor muy difícil. La temática y la forma del libro "el ritual de los cautivos" tratan de vincularse a través del simbolismo en la representación y escenificación religiosa entorno a la Virgen de Guadalupe. Es el libro objeto el medio expresivo dentro del cual planteo una visión personal del rito como un fenómeno actual persistente al paso de los siglos. La imagen de Guadalupe como parte de una identidad e ideología religiosa que nos identifica a través de la historia. Es el ritual guadalupano visto no solo como un evento onomástico, sino como un evento social, religioso, histórico y político. Dentro de mi planteamiento a esta visión del rito guadalupano construyo una propuesta de tipo formal y conceptual mediante la cual vinculo las expresiones artísticas de corte popular y el culto a la simbología de la imagen de Guadalupe. Es en cuanto a una revaloración plástica de los fenómenos sociales y manifestaciones populares que trato de otorgar una reivindicación a una identidad étnico religiosa que habita en la ciudad de México, y que cuestiona las políticas globalizantes de la cultura actualmente. En esta tesis no solo hay un discurso de tipo plástico y conceptual que busca retomar

de corrientes artísticas como el expresionismo
aierán y de Posada ,etc. Hay también una
correspondencia histórica y étnica, en cada
impreso los protagonistas son parte de una clase
social específica. Es la clase popular en la cual
residen actualmente gran parte de nuestras
tradiciones e identidad.

Este libro objeto: el ritual de los cautivos, se
proyecta como una escenificación del fenómeno
ritual gadalupano cuya complejidad en cuanto a
la significación histórica y religiosa recae en las
peregrinaciones cada año. el resultado es un libro
objeto lleno de imágenes y símbolos que
corresponden a una cultura religiosa y popular,
ligadas a nuestras tradiciones en el México actual.

Lista de Imágenes

1. *Ritos en América del sur, ritos de iniciación/ Atrophos.*
2. *Ritos en África del norte, ritos de iniciación/ Atrophos.*
3. *Códice Mendocino, reprografía. Antonio Pacheco/ Raíces.*
4. *Códice Mendocino, reprografía. Antonio Pacheco/ Raíces.*
5. *Códice Guadalupano a mediados del siglo XVI/ Ángel Camiro.*
6. *Alegoría de Europa y América coronando a la Virgen de Guadalupe, retablo siglo XVI- XVII.*
7. *José Guadalupe Posada. "Sorprendente milagro, segunda aparición de la Virgen Santísima de Guadalupe entre la Hacienda de lechería y San Martín.*
8. *José Guadalupe Posada, "Estupendo y Prodigioso milagro.*
9. *La Virgen grabado Medieval.*
10. *José Guadalupe Posada, "La coronación de María Santísima de Guadalupe, cuaderno religioso.*
11. *Celebraciones religiosas/ Voices of México.*
12. *Celebraciones religiosas/ Voices of México.*
13. *Nacho Lopez, "Virgen india, Villa de Guadalupe.*
14. *Códice Laud, reprografía/ Antonio Pacheco.*
15. *Pintura rupestre representaciones antropomorfas y zoomorfas, cueva la pintada sierra de San Francisco, Baja California Sur Foto André Cabrioler /Raíces.*

16. Dieter Roth "Daily mirror"
lithographs, aguas tintas, cubierta de
papel corrugado y pinado, contiene 2
libros miniatúra, 23 x 17 cm.
17. Daniel Manzano "Sortilegios" agua
fuerte y agua tina sobre lámina negra,
fotograbado, transferencias y mono
tipos. Impresión sobre diversos
soportes, 24 x 12 cm.
18. Pablo Picasso "Sueño y mentira de
Franco" lito-ground, agua tinta, each
sheet, 36 x 57 cm. Museo de Arte
Moderno de Nueva York.
19. Marcos Kryez. Tristan Barbara editions,
Girona.
20. Daniel Mazeno "Las paredes oyen"
agua fuerte y agua tinta sobre lámina
de hierro, transferencias, pan de oro y
plata, 12 planchas de 21 x 11.5 cm,
contenedor 23.5 x 14 cm papel amate.
21. Antonio Saura, Kafka, "Tage Bücher".
Manus press GMBH. Stuttgart, colect.
22. Felipe Ehrenberg "Libro objeto".
23. Octavio Paz- Marcel Duchamp. edit.
FRA.
24. Santiago Rebolledo "Cajón bolero" libro
objeto. 1985.
25. Gabriel Macoveia "Las huellas de la
voz" libro objeto. 1984.
26. Juan Pablo Calatayud "Imágenes
oníricas. 1996.
27. Mauricio Garcia "Motus- Extremus
vitae tempus o la otra vida de Andrea
Vesalius" 1996
28. Exposición del libro alternativo en
Michoacán. 1996.
29. Pedro Ascencio M. "Hechizos y
embujos" 1995.
30. Kircher "Der verkauf des shatrens"
32.3 x 21.9 cm 1915.
31. José Guadalupe Posada "Juan Diego"
carátula, coloquio para celebrar las
cuatro apariciones
32. Lesly Giovanni, Bocero dibujo a lápiz
16x 14 cm
33. Contenedor del libro.

Bibliografía

1. Arnheim, Rudolf Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador. Edit. Alianza, Madrid. Año 1999. Num de pag 507
2. Religiosidad popular tomo I Y II Edit. Atropkos Año 1992. Madrid. Num de pag 478
3. V Bienal internacional en México Poesía Visual Año 1994 Num de pag 18.
4. Carrión Ulises El nuevo arte de hacer Libros. Edit. el Archivero Año 1988, México. Num de pag. 18
5. Carrillo y Gariel, Abelardo, Técnicas de la pintura de Nueva España, Edit Imprenta Universitaria. Año 1946, México. Num. de pag.197
6. De Sahagún, Fray Bernardino, Compendio de ritos :dolátricos que los indios de esta Nueva España, usaban en el tiempo de su infidelidad. Edit. Departamento del Distrito Federal Año 1985 Num. de pag. 65
7. Demetrio Olivo Libro objeto, Variaciones sobre la aprensión total. Exposición , Museo Contemporáneo Alfredo Zalce. "La voz de Michoacán" "La voz de pueblo hecho periódico",diario matutino. Jueves 19 de junio de 1997
8. Fenollosa Ernest, Ezra Pound. Los Caracteres de la escritura china como medio poético. Edit Molinos de Viento México. Año 1980. Num de pag.59.
9. Flores Demían. Exposición realizada en la ciudad de México el 27 de junio del 2001.
10. Geist Ingrid (copiladora) Procesos de escarificación y contextos rituales. Edit Plaza y Valdez editores. México 1996 Num. de pag. 315

34. Boceto a pluma
35. Boceto, tinta sobre papel, 37 x 24 cm.
36. Boceto, tinta sobre papel, 37 x 24 cm.
37. Maqueta realizada de papel ilustración, tela papel de china
38. Maqueta
39. Käthe Kollwitz, "self portrait"
Xilografía: 1910.
40. Kirchner "Kampfe" 35.3 x 21 cm , 1915.
41. Procesos técnicos 1, de desbaste e impresión.
42. Proceso 2
43. Proceso 3
44. Proceso 4
45. Proceso 5.
46. Guarda impresa en xilografía sobre tela de rucor, 60 x 29 cm.
47. De la serie "El ritual de los Cautivos"
libro objeto, xilografía impresa sobre papel de china a 2 tintas de color , 60 x 29 cm , con soporte y guarda, año 2001
48. De la serie " El ritual de los Cautivos"
libro objeto, xilografía impresa sobre papel de china a 2 tintas a color , 60 x 29 cm con soporte y guarda, año 2001
49. De la serie "El ritual de los Cautivos" libro objeto, xilografía impresa sobre papel de china a 2 tintas a color , 60 x 29 cm , con soporte y guarda, año 2001.
50. Libro objeto, reclinatorio medidas altura 99, ancho 64, largo 74 cm, cojín 44 x 20 cm, contenedor 80 x 39, ancho 48 cm, guardas 70 x 40 cm, soportes e impresos 60 x 29 cm.
51. Libro Objeto " El ritual de los cautivos."

*Nota partir de la imagen 52 la realización de las tomas fotográficas corrieron a cargo de: Josué Borcegui y Héctor Armenta,

Bibliografía

1. Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual, Psicología del ojo creador. Edit. Alianza Madrid. Año 1999. Num de pag 507
2. Religiosidad popular como I Y II. Edit. Atropkos. Año 1992. Madrid. Num de pag 478
3. V Bienal internacional en México Poesía Visual Año 1994. Num de pag 18.
4. Carrón Ulises El nuevo arte de hacer libros. Edit el Archivero Año 1958, México. Num de pag. 18
5. Carrillo y Gariel, Abelardo, Técnicas de la pintura de Nueva España. Edit Imprenta Universitaria Año 1946, México. Num. de pag 197
6. De Sahagún, Fray Bernardino, Compendio de ritos idolátricos que los indios de esta Nueva España, usaban en el tiempo de su infidelidad. Edit. Departamento del Distrito Federal Año 1983 Num. de pag. 65
7. Demetrio Olivo Libro objeto, Variaciones sobre la aprensión total. Exposición , Museo Contemporáneo Alameda Talca. La voz de "Michoacán" La voz de pueblo hecha periódico", diario matutino. Jueves 19 de junio de 1997
8. Fenollosa Ernest, Ezra Pound. Los Caracteres de la escritura china como medio poético. Edit Molinos de Viento México. Año 1987. Num de pag. 59.
9. Flores, Demian. Encuesta realizada en la ciudad de México el 27 de Julio del 2001.
10. Geist Ingrid (compiladora), Procesos de escenificación y contextos rituales. Bde. Plaza y Valdez editores. México 1996. Num. de pag. 315

11. Goldstein, Howard. Libros de Artista. Catálogo. Sala Pablo Ruiz Picasso Exp. Del 15 de Septiembre al 2 de Nov. 1982 Madrid, España.
12. Gónzales De León, . Silvia El libro es una provocación. Artículo de 2 paginas
13. Grunzisky, Serge La Guerra de las Imágenes, de Cristóbal Colón a "Blade Runner" 1492-2019 Edit F.C.E Año 1994, México. Num de pag. 221.
14. Grunzisky, Serge La colonización de lo Imaginario. Edit. F.C.E. Año 1991, México. Num. de pag 309
15. Gutiérrez Zamora, Ángel Camiro. La imagen histórica de la Virgen de Ecit. Año 1990, México. Num de pag. 196
16. Itten Johannes El arte y el color. Edit Noriega, México. Año 1994. Num. de pag 94.
17. Kartoffel, Graciela, Manuel Marín Ediciones de y en Artes Visuales. lo formal y lo alternativo. Edit UNAM, México 1992 Num de Pag 102.
18. León Potilla, Miguel Ritos sacerdotes y atavíos de los dioses. Edit. UNAM Año 1992, México Num de pag 173.
19. López Austin, Alfredo Revista Arqueología Mexicana. Ritos del México Prehispánico: religiosos, mágicos, adivinatorios. Vol. VI. Noviembre-Diciembre. Num 35. Num. de pag. 77.
20. López Chuhurrúa, Osvaldo Estética de los elementos plásticos. Edit Labor S.A. España Año 1995 Num de pag :55.
21. Manzano Águila Daniel. Introducción. Num de pag 1
22. Manzano Águila Daniel Características y clasificación de los libros alternativos. Num de pag 1.

23. Masonneuve, Jean Ritos religioso y civiles. Edit. Heder, España. Año 1991. Num de pag. 147.
24. Mandoky Katia Prosaica- Introducción a la estética de lo cotidiano. Edit Grigalbo interdisciplinaria, México. Año 1994 Num de pag. 285.
25. Marleau- Ponty Maurice El ojo y el espíritu. Edit. Piados Buenos Aires. Año 1982 Num. de pag 69*
26. Monsivais, Carlos. Los rituales del caos. Edit. Bra, México Año 1995. Num de pag 250.
27. Museo Nacional de la Estampa INBA. Exposición Al Abismo del Milenio. 1994, México ,Centro Histórico.
28. Museo de Arte Moderno de Nueva York, A century of Artist Books. Exposición, de Octubre 23 a Enero 24 (1994- 95).
29. Richard Nebel Santa Maria Tonantzin, Virgen de Guadalupe. Edit F.C.B México Año 1998. Num de pag 221.
30. Ortiz Vera, Eduardo Entrevista realizada en México, el 24 de Junio 2001.
31. José Guadalupe Posada, Ilustrador de la vida mexicana. Edit. Fondo editorial de la plástica mexicana. Año 1992 Num de pag 485.
32. Plascencia, Carlos. Libro alternativo. Daniel Manzano y los seminarios-taller. Edit. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica der Valencia. Año 2000. Num de pag. 46.
33. Paz ,Octavio El laberinto de la soledad. Edit F.C.E., México. Año 1959. Num de pag 191.
34. Ramírez Uribe ,Domingo. Entrevista realizada en Xochimilco el 23 de Junio del 2001.

35. Serra Mari Carmen, Michel Zabé. Cristales y Obsidiana Prehispánicos. Edit Siglo XXI México 1994. Num de pag 229.
36. Sanchez Reyna Ramón. Exposición en el M.A.C Revista Porque. 4 de Junio de 1997. Num de pag 32.
37. Wassily Kandisky. Punto y línea sobre plano. Edit. Ediciones Coyoacan, México. Año 1994. Num. de pag 113.
38. Westheim, Paul El grabado en Madera. Edit F.C.E México. Año 1954. Num de pag 284.