

(UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO)

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

COMPOSICIÓN MÓDULOS Y RITMOS: LIBRO TRANSITABLE "REALIDAD Y REFLEJO"

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN ARTES VISUALES

PRESENTA:

LIA VIRIDIANA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

VIII SEMINARIO TALLER DEL LIBRO ALTERNATIVO
DIRECTOR DE TESIS: DR. B.B. A.A. DANIEL MANZANO AGUILA
ASESOR: 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.

DEDICO ESTA TRISIS CON TODO MI CORAZÓN;

A LA CREACIÓN, O SEA A DIOS.

A MI FAMILIA: MARCO A., MA. CRISTINA, C. BERENICE, NOMI M.,

V. ODIN Y CAMER.

A ARTURO

A MIS AMIGOS: LUISA, WENDY, EXA, ANA LAIRA, MIRIAM, MICHAEL, MACARIO Y
QUETZALCOATL, LUCILA Y EMILIANO, RUBEN, DANIEL, VIC SALOMON, MAGUIY, HUI,

BENASSINI, BERNARDO, LUCIANO, AL PICH, FALCONI, HECTOR B., HECTOR P., IVAN,

MA. ESTELA, FANU, TANIS, PEDRO A., SERGIO Y MISS BETTY.

A LOS MAESTROS: PEDRO ASCENCIO, EDDUARDO ORTIZ, PATRICIA SORIANO, DANIEL

MANZANO, VICTOR HERNANDEZ, VLADY.

A LOS FINADOS: ANTONIO, CATALINA, MARIA, FIDENCIO, VILLAGOMEZ Y KARENINA.

A LOS COMPAÑEROS DEL SEMINARIO.

*LAS PALABRAS SE MUEVEN, LA MUSICA SE MUEVE
SÓLO EN EL TIEMPO; PERO LO QUE ESTÀ SOLO VIVO
SÓLO PUEDE MORIR. LAS PALBRAS, DESPUÈS DEL HABER, TIENDEN
AL SILENCIO. SÓLO POR LA FORMA, LA ESTRUCTURA,
PUEDEN LAS PALBRAS O LA MUSICA ALCANZAR
LA CALMA, COMO UN JARRÓN CHINO SIGUE
MOVIENDOSE PERPETUAMENTE EN SU CALMA
NO LA CALMA DEL VIOLÍN, MIENTRAS DURA LA ÚLTIMA NOTA,
NO ES SÓLO, SINO LA COEXISTENCIA,
O, DIGAMOS, QUE EL FIN PROCEDE AL COMIENZO,
Y EL FIN Y EL COMIENZO, SIEMPRE ESTOVIERON AHÍ,
ANTES DEL COMIENZO Y ANTES DEL FIN
Y TODO ES SIEMPRE AHORA.*

T. S. ELIOT

CUATRO CUARTITOS.

- 56 María Dolores Arroyo, op cit, p 125
57 Ibid, p 125
58 Ibid, p 155
59 Fernando Lazaro Carreter, op. cit, p 260
60 Ibidem.
61 Fernando Lazaro Carreter, op.cit, p 261
62 María Dolores Arroyo, op. cit, p 166
63 Ibid, p 216
64 Ibidem.
65 Fernando Lazaro Carreter, op. cit, p 357
66 Ibid p 367
67 Ibidem.

AUN NO LEA NINGUN TEXTO, ESPERE,
DESPUES DE LAS IMAGENES VERA LAS
INSTRUCCIONES DE LECTURA.

LAS SIGUIENTES IMAGENES PERTENECEN
AL LIBRO TRANSITABLE, OBRA A PARTIR DE LA
INVESTIGACION TEORICA.

- 29 Ibid, p 3.
- 30 José Emilio Antón, op. cit., p 2.
- 31 Daniel Manzano, op. cit, p 9
- 32 Jose Emilio Antón,op. cit., p 2.
- 33 Ulises Carrión, México, 1975, op. cit.,
p1
- 34 Joan Lyons , op cit., p 7.
- 35 Barbara Tannenbaum, El libro sólo es una
parte importantísima del mensaje p. 29
- 36 Raul Renán, Los otros libros p.14
- 37 Ibidem.
- 38 Nota: En los párrafos en que aparezca
letras cursivas son notas propias o de algún
autor que hacen énfasis o complementan las
ideas de Ulises Carrión, op. cit.
- 39 Nicola Abbagnano, Diccionario de
f.ilosofia, México, 1996,p 1018
- 40 Jose Luis Borges,. El libro de arena, p
95
- 41 Desde el subcapitulo 2.5.1 al 2.5.6 no
es textual, se trata de un resumen inspira-
do en el texto de Ulises Carrion, op. cit.
- 42 Bruno Munari, ¿Cómo nacen los objetos?,
España, 1983,p 218.
- 43 Ulises Carrión, op. cit, p 1
- 44 Osvaldo López Chuhurra, Estética de los
elementos plásticos,España 1975, p 44
- 45 Leonardo Da Vinci, Cuaderno de notas,
España 1989 p 101
- 46 Osavaldo López Chuhurra, op. cit, p 44
- 47 María Dolores Arroyo, Diccionario de tér-
minos artísticos,España,1997, p 16
- 48 Ibidem.
- 49 Ibid, p 93
- 50 Ibidem.
- 51 Ibid, p 146
- 52 Ibid, p 46
- 53 Luis Montreal y Tejeda, Diccionario de
términos de arte, España 1999, p 150
- 54 Fernando Lazaro Carreter, op. cit, p 168
- 55 Luis Montreal y Tejeda, op.cit, p 420

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It covers both qualitative and quantitative research approaches, highlighting their strengths and limitations.

3. The third part of the document focuses on the ethical considerations surrounding data collection and analysis. It discusses the importance of informed consent, confidentiality, and the responsible use of research findings.

4. The fourth part of the document addresses the challenges and limitations of data analysis. It explores issues such as data quality, bias, and the interpretation of results, providing practical advice on how to overcome these challenges.

5. The fifth part of the document discusses the role of data analysis in decision-making. It highlights how data-driven insights can inform strategic planning, risk management, and operational efficiency.

6. The final part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It reiterates the importance of data analysis in understanding complex phenomena and making informed decisions.

7. The document also includes a detailed discussion on the importance of data security and privacy. It outlines best practices for protecting sensitive information and ensuring compliance with relevant regulations.

8. Additionally, the document explores the future of data analysis, including emerging technologies like artificial intelligence and machine learning. It discusses how these technologies are transforming the field and opening up new possibilities for research and analysis.

9. The document also touches upon the importance of interdisciplinary collaboration in data analysis. It emphasizes the need for researchers from different fields to work together to tackle complex, multi-faceted problems.

10. Finally, the document concludes with a call to action, encouraging researchers and practitioners to continue exploring the frontiers of data analysis and to embrace a data-driven mindset in their work.

11. The document is intended for a wide audience, including students, researchers, and professionals in various fields. It provides a comprehensive overview of the field of data analysis, from its foundations to its latest developments.

NOTAS

- 1 Fernando Lazaro Carreter, Diccionario de términos filológicos, España, 1962 p 168
- 2 Hipólito Escolar, De la escritura a los libros, España, 1976, p.14
- 3 ibid, p.15
- 4 Ibid, p.16
- 5 Ibidem
- 6 Ibid, p.24
- 7 Ibid, p.32
- 8 Ibid, p.43
- 9 Roberto Kwok Chee Cheung, Apuntes de artes marciales I , México,1994, p 43
- 10 Pablo Escalante Gonzalbo, Los códices, México, 2000, p 6
- 11 Ibid, p 9.
- 12 Ibid, p 10.
- 13 Raul Renán, Los otros libros, México, 1988, p 18.
- 14 Ibidem.
- 15 Hipólito Escolar, op. cit., p 50.
- 16 María Cecilia Vázquez Gutiérrez, Silencio y abstracción, México, 1996, p 8.
- 17 Hipólito Escolar, op. cit., p 49
- 18 Jose Emilio Antón, El libro de artista, España, p 1
- 19 Daniel Manzano, La aparición del libro de artista, p 2.
- 20 Ibidem.
- 21 Joan Lyons, Artists Books, USA, 1985, p 7
- 22 Raul Renán, op. cit, i p 16.
- 23 Joan Lyons op. cit., p 8
- 24 Raul Renán, op. cit, p 16.
- 25 Joan Lyons, op. cit, p 8.
- 26 Raul Renán, op. cit, p.13
- 27 Daniel Manzano, op. cit, p 2.

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

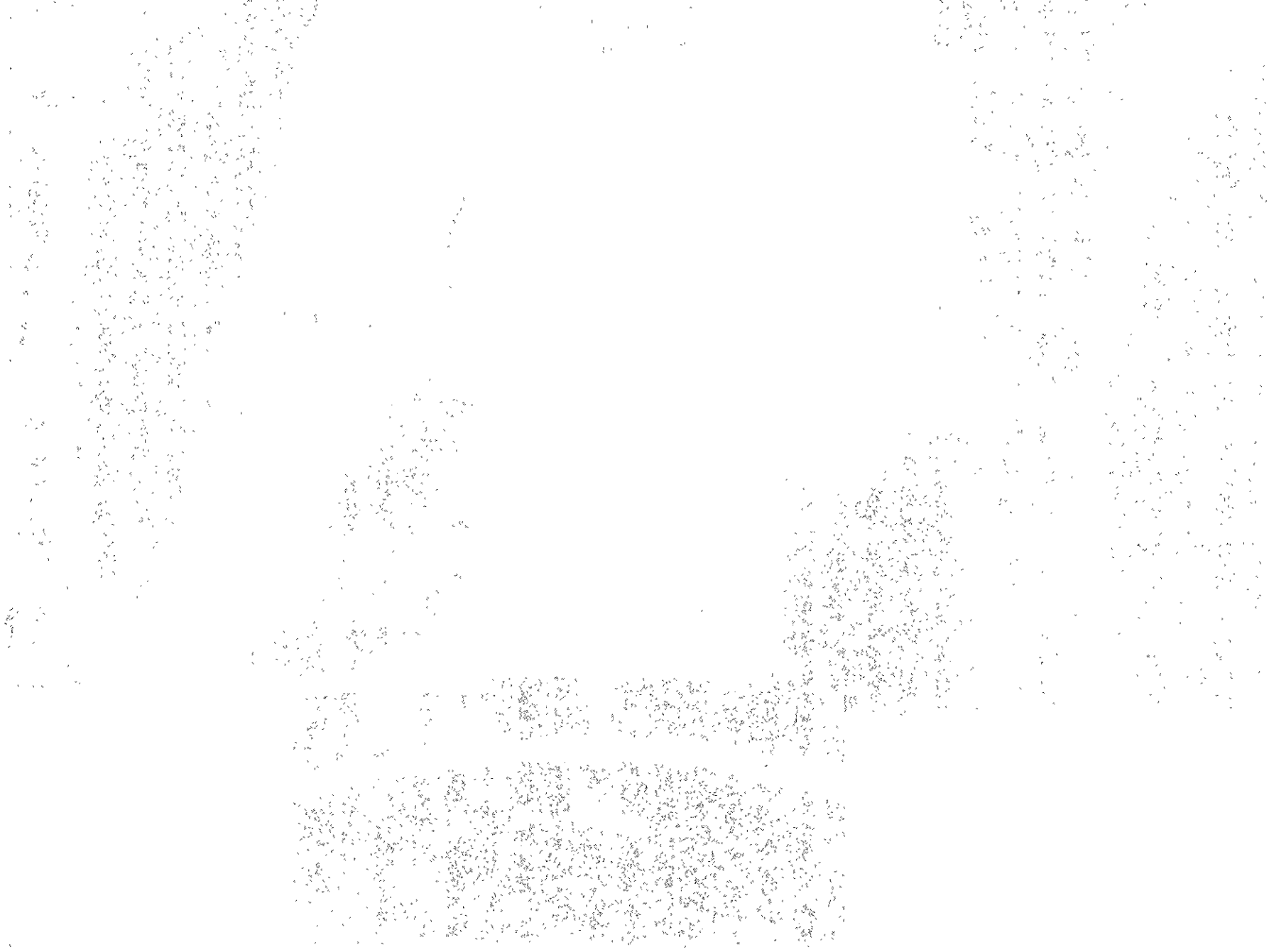
lizados como elementos plásticos por un gran número de artistas contemporáneos.⁶³

Pictograma. En el origen del lenguaje escrito, dibujo simple que equivale a una palabra.⁶⁴

Rúnicos. (Caracteres) Caracteres usados en la escritura por los antiguos escandinavos.⁶⁵

Signo. Elemento de cualquier sistema visual de comunicación, principalmente por la escritura. Signo es una unidad que consta de forma de contenido y forma de expresión. Cosa que evoca en el entendimiento la idea de otra.⁶⁶

Símbolo. Algunas veces este término es usado como sinónimo de signo. Rechazando tal identificación <<porque el símbolo tiene un carácter no ser nunca completamente arbitrario, no está vacío; hay un rudimento de vínculo natural entre significante y significado. Imagen de un objeto u cosa que por cierta correspondencia representa un concepto moral o intelectual.⁶⁷

Jeroglíficos. Tipo de escritura hallada en los monumentos de los antiguos egipcios y se compone de caracteres naturistas y abstractos que corresponden a sílabas, sonidos, palabras o grupos de palabras.⁵⁸

Lengua. Sistema de signos orales (y equivalentes escritos) que utiliza una comunidad para expresarse. Es el conjunto de signos de naturaleza psíquica, a disposición de la colectividad, pero exterior al individuo <<que por sí solo no puede ni crearla ni modificarla, no existe, mas que en virtud de una especie de contrato establecido entre los miembros de su comunidad>>⁵⁹

Lenguaje. Facultad que el hombre posee de poder comunicar sus pensamientos.⁶⁰

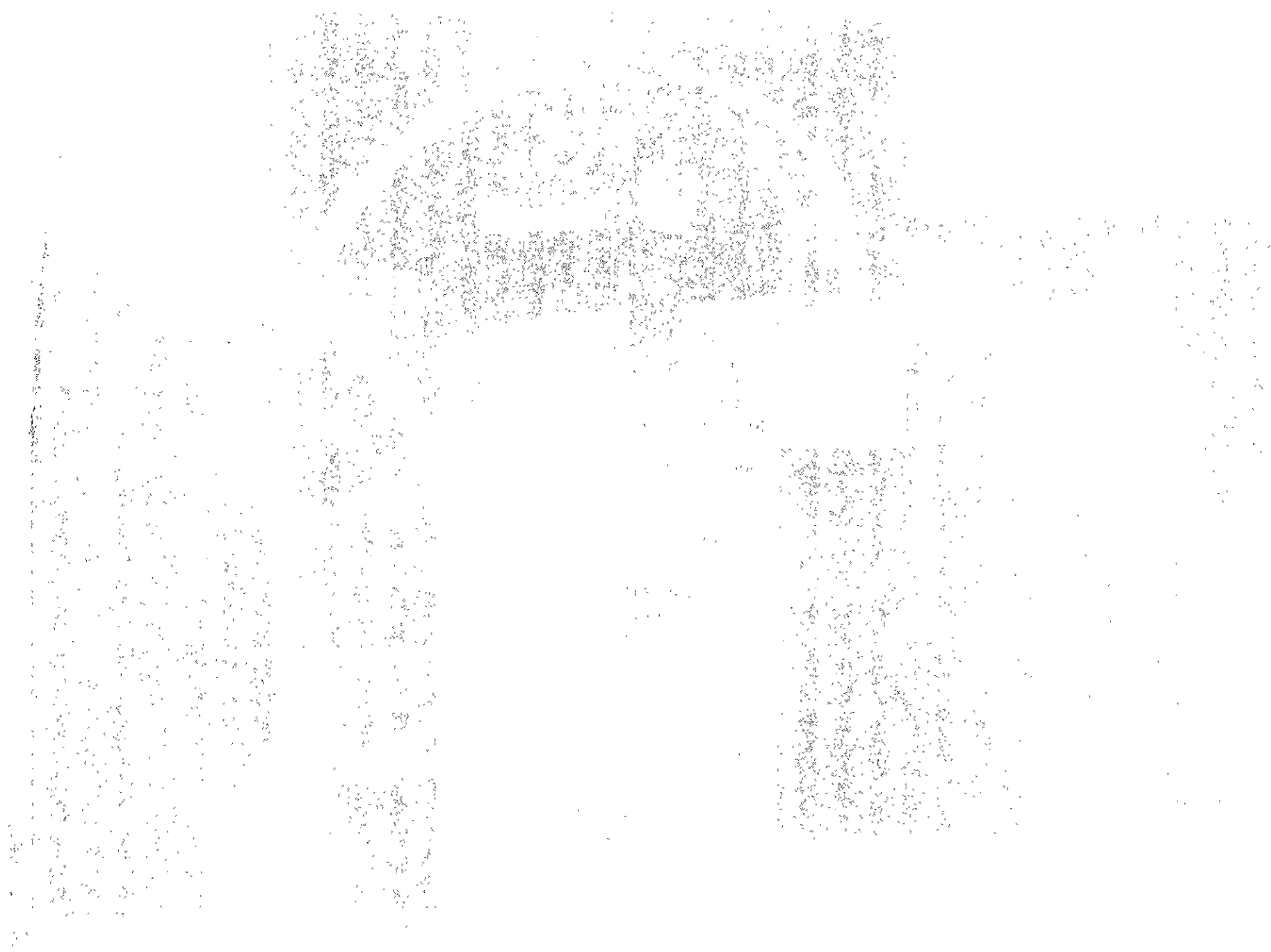
Letra. Signo gráfico que solo o combinado con otros, representa en la escritura un fonema. Las letras pueden ser simples o dobles.⁶¹

Libro. Conjunto de hojas en papel, u otro material, manuscritas o impresas, unidas entre sí por uno de sus lados.⁶²

Libro de artista. Obra de arte en sí misma que se presenta en gran variedad de formas y contenidos combinados combinando escultura, pintura, poesía, artesanía, etc. Es una obra personal poco difundida y a veces marginal.

Logográficos. Taquigrafía del griego logos palabra y graphoo describir. Taquigrafía de logografía.

Pictografía. Escritura ideográfica común a muchos pueblos primitivos, realizando mediante signos esquemáticos que representan un objeto (eje. jeroglífico egipcio). Los recursos pictográficos han sido uti-

renovación musical y se diferencia de este en que sus acciones son menos espectaculares y el espectador permanece más distanciado. Sus objetivos no son precisamente estéticos sino sociales, siendo considerado como una forma de anti-arte que incluso rechaza el concepto de objeto artístico tradicional como un valor de cambio mercantil. Desde el establecimiento en Europa, en 1962, de Maciunas, organizador de festivales Fluxus, estas acciones y conciertos se extendieron por las principales capitales del arte. Jhon Cage, Nam June Paik, Wostell, Beuys, Allan Kaprow, Yves, Klein, son algunos de sus representantes.

Fonograma. En el proceso de creación de la escritura es la asignación de un valor fonético al ideograma.⁵⁵

Glifos. Acanaladura vertical y poco profunda. Ideograma. Dibujo que representa una idea abstracta, acción, persona, objeto, etc. En el origen de la escritura es el paso intermedio entre el pictograma y el fonograma. En el siglo XX ha sido empleado por muchos artistas como parte de sus procesos creativos.⁵⁶

Instalación. Vocablo empleado por vez primera por el artista del Minimal Art, Dan Flavin para designar a partir de 1964, sus obras realizadas con neones. Su precedente esta en las creaciones del futurismo, constructuivismo ruso, dadaismo y surrealismo. Es una manifestación entre el arte objetual y el conceptual, entre la escultura y el performance, y cuando incorporan imágenes en movimiento o la palabra, entre la escenografía y la narrativa. Videoinstalaciones, videoescultura.⁵⁷

INSTRUCCIONES DE LECTURA:

ESTA TESIS SE LEE POR CAPITULOS, LOS CUALES ESTAN DISTRIBUIDOS POR COLUMNAS, EL CAPITULO 1 ESTA EN LA COLUMNA IZQUIERDA, SOLO SE DEBE LEER ESA COLUMNA, AL TERMINAR SE OBSERVARA QUE EL CAPITULO 2 ESTA AL REVERSO DE LAS HOJAS MANTENIENDO UNA CONTINUIDAD DE LECTURA. PERO NO DE MANERA CONVENCIONAL, ES DECIR PRINCIPIA POR LA CONTRAPORTADA, Y MANTENIENDO LA MISMA LOGICA, EL CAPITULO 3 SE LEE EN LA COLUMNA DERECHA, Y SOLO EN ESA COLUMNA.

GLOSARIO.

Alfabeto. Escritura creada por los griegos al adoptar el alifato a su lengua, asignando letras también a las vocales.⁴⁷

Alifato. En el proceso de la escritura, es la que le sigue al fonograma. Fue creado por los cananeos y en el se transcriben sólo las consonantes. A continuación, los griegos lo adoptarían para inventar el alfabeto.⁴⁸

Cuneiforme. Sistema de escritura de Mesopotamia y Próximo Oriente que se caracteriza por sus rasgos triangulares debido a la cuña, instrumento utilizado para grabar, en especial sobre el barro tierno, aunque también usaron como soporte materiales maleables y resistentes, la piedra, pieles, etc.⁴⁹

Cuña. Instrumento de madera o metal con punta en ángulo muy agudo.⁵⁰

Escriba. En los pueblos antiguos, oficial encargado de escribir y copiar documentos.⁵¹

Escritura. Representación de las palabras del lenguaje por medio de signos gráficos. Hay tres principales sistemas de escritura: ideográfica o pictográfica, fonética, acrofonética.⁵²

Fetichismo. En ciertas tribus ídolo u objeto de culto casi divino.⁵³

Fonograma. En el proceso de creación de la escritura, es la asignación de un valor fonético al ideograma.⁵⁴

Fluxus. Movimiento artístico intermedia y modalidad del arte de acción, desarrollado a principios de los años 60's y paralelo al happening, del cual se considera una subtendencia. Su mayor preocupación fue la

CAPÍTULO I

LOS RITMOS Y LOS MÓDULOS.

Índice

Introducción

1.1 Ritmos.

1.1.1 Ritmo en movimiento.

1.1.2 Concepción de ritmo en música.

1.1.3 Concepción de ritmo en artes visuales.

1.2 Módulos

1.2.1 Módulos en arquitectura.

1.2.2 Módulos en artes visuales.

1.3 Espacio

1.3.1 La geometría como lenguaje creativo universal.

1.3.2 Geometría euclidiana.

1.3.3 Retículas.

1.3.4 Espacio piramidal.

1.3.5 Espacio no euclidiano.

1.3.6 Espacio topológico.

1.3.7 Teoría de grupo.

1.3.8 Geometría fractal.

1.4 Composición.

1.4.1 Sección aurea.

Conclusiones.

Notas.

CAPÍTULO II

DE LO DICHO AL HECHO.

Índice

3.1 Los libros transitable.

3.2 Historia de las instalaciones.

3.2.1 La instalación en un libro transitable.

3.3 Proceso de trabajo.

3.4 Materiales de trabajo.

3.5 Historia de los plásticos

3.6 Xilografía

3.6.1 Historia de la xilografía.

3.6.2 El grabado en México.

3.6.3 los grabados del libro transitable.

3.7 Espejos.

3.7.1 Espejo y realidad.

3.7.2 Espejo y mito..

3.8 Lectura.

3.9 Un libro como fin.

Conclusiones.

Glosario.

Notas.

Bibliografía General.

imágenes, hasta vacíos y todo esto dentro de un concepto, que eso sí es una regla, danos en conjunto un resultado, algo que se dice sin palabras y que incita a la imaginación. Los sentidos son los receptores, por eso interesa que se toque el material, se palpe, dando una sensación y esto a su vez tenga un que ver con lo visual, con el lenguaje empleado y hasta con el olor.

1.1 RITMOS

A través del tiempo se ha usado el sonido para tocar música, para bailar, para cantar o simplemente para escucharse. Es deleite de todos, también los artistas visuales tenemos una especial afición por la música, es nuestra compañía durante nuestro trabajo, el cual es solitario y de reflexión, entonces programamos alguna música que nos lleva y que elegimos según el estado de ánimo, o lo que pida la obra, a veces explotamos con música estridente pero no nos mantenemos así, variamos continuamente, a veces utilizamos música suave, tranquila.

Seis siglos antes de Cristo, alguien se preocupó por hacer transmisible la música de otro modo que no fuera oralmente, o de instrumento a oído, algo que pudiese representar en un papel, algo que aun no existía, medir los sonidos y hacer graduaciones, las cuales constituirían los peldaños de una escala artificial de sonido. "Pitágoras resolvió la cuestión tomando dos puntos de apoyo capaces de unir la seguridad y la diversidad, por una parte el oído humano - la audibilidad humana (y no la de lobos, de los leones o los perros) y por otro lado los números, es decir las matemáticas (sus combinaciones), que es hija del universo.

Así se creó la primera escritura musical capaz de contener composiciones sonoras

Generalmente los libros tradicionales son portátiles, el libro transitable ha sido poco usado, en este caso los libros alternativos nos da otra ejemplificación de lo que se puede hacer, no limitándose a un tamaño.

Ya concretado el tema, y habiendo hecho el análisis de los conceptos del libro convencional, en cuanto a forma, contenido y funcionalidad, así como el libro transitable entendiéndolo como una posibilidad de recrear el contenido dándole una forma plástica a partir de los libros alternativos.

Después de buscar una forma y proporción al libro alternativo, proseguí a llevarlo a cabo. La imaginación me llevaba a ir más allá de un volumen paginado, la dimensión de mi libro rebasa el tamaño del objeto libro, ahora el material tiene que ser adecuado, económico y funcional.

Hay elementos específicos para ser tomados en cuenta además del material; los espacios secuenciales son el orden de la idea en conjunto para llegar a un determinado mensaje en concepto.

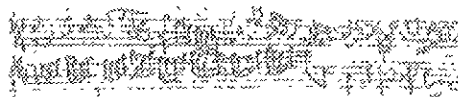

65. Maqueta. Fragmento

CONCLUSIONES.

Los libros son recipientes que contienen conocimiento, son hechos para almacenar y comunicar hallazgos, en determinado momento estos son puestos sobre una mesa de disecciones, se revisa como contenedores el lenguaje, el formato, el material y la forma de pensamiento que habitualmente está contenido dentro de estos, es interesante revisar la historia y a lo que actualmente esta sometido un libro. Este es un recipiente, y como tal los artistas visuales han querido retomar su naturaleza pero dándole un enfoque innovador, el lenguaje que se propone nada tiene que ver con la literatura como tal y de alguna forma la acusan de represora de las ideas que nacen son más abstractas, cosa que un lenguaje lineal es representante solo de ciertas ideas, y bajo esa estructura. En este sentido los libros alternativos ofrecen una riqueza en el lenguaje que se quiere abarcar con otros sentidos y esto ocurre desde la elección del material, que dice algo en su textura, tamaño, color y formato nos trasmite mas que mil palabras, también existe un lenguaje visual que carece de signos, como el alfabeto, por lo tanto podemos incluir cualquier manifestación en un libro-alternativo, manchas, líneas, letras, repeticiones de

y transmitir las a través del tiempo y el espacio: los métodos jónicos y dóricos, génesis más tarde de la música gregoriana y por consiguiente de la práctica del

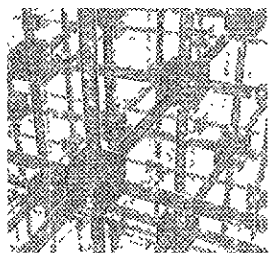

1 Fragmento de una partitura de Bach

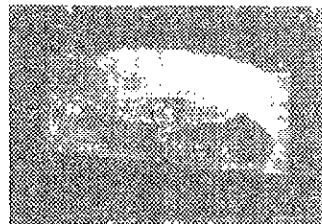
culto cristiano.

Esta práctica continuó hasta el siglo XVII, en que la familia de los Bach y particularmente Juan Sebastián Bach, creó una nueva notación musical: la gama temperada, nuevo utensilio más perfeccionado, que dio después un gran impulso a la composición musical. Hace tres siglos que se emplea este utensilio.¹ El ritmo en las artes visuales es por supuesto distinto a la música, pero tiene paralelos silencio = vacío, notas = figuras, la alternancia entre división e intervalo, entre macizo y vacío. Existe en ambas una variación regular o irregular en la alternancia de elementos, dando una totalidad armónica.

El ritmo se genera por la pauta creada en la separación de elementos, puede leerse escudriñando la superficie como se haría con una partitura musical y estableciendo las pautas que marcan las notas en el tiempo.

2 Ejemplos de ritmos

66 Maqueta

3.1 LOS LIBROS TRANSITABLES.

Los libros transitables son aquellos que tienen una relación con el espacio, éste constituye parte de mensaje. Su proceso y resultado es parecido a las instalaciones, el público es pieza importante porque al transitar por estos libros y adquiere un papel dentro de la obra, este libro existe si se transita por sus espacios y se lee en relación con los movimientos del lector. El espectador es parte activa de estas obras.

Coincido con José Emilio Antón, el tiene una clasificación de los libros montaje como "obras que situadas en un espacio, actúan sobre ese espacio o que sus dimensiones tridimensionales sobrepasan el formato tradicional del libro, condicionando al espectador en su relación con el entorno."¹ A mi parecer esta clasificación habla de lo que nosotros en el seminario denominamos libro transitable, en donde justamente

este seminario, pero se puede hacer dibujos,
pinturas, escenografías, cualquier recurso
vale.

El ritmo se puede definir de manera general en las artes visuales como:

*"Repetición o alternancia de un motivo."*²

*"Reiteración de una forma con un intervalo regular".*³

En los ritmos hay contrastes, los fondos y las figuras se alternan creando fenómenos opuestos en el mismo proceso. De éste significado Whiretchead dice. "En el modo del ritmo, una serie de experiencias que forman una determinada sucesión de contrastes que se logran en el ámbito de un método preciso, se regula de manera que al final de un ciclo es el estadio antecedente adecuado para la iniciación de otro ciclo similar. El ciclo es tal que al completarse, produce las condiciones para su simple repetición." ⁴

Tenemos entonces en el ritmo: repetición, alternancia, intervalo regular, fenómenos opuestos, sucesión de contrastes, regularidad en ciclos, ciclos de ciclos, repeticiones.

Es un movimiento regularmente recurrente, hay un mínimo y un máximo, de orilla a orilla de esa graduación, tenemos tonos intermedios, pero para que se le llame ritmo es necesario que se confronten con los espacios blancos o sea su opuesto dando aire, tiempo, distancia y/o silencios gráficos,

existe un montaje, una instalación de una serie de materiales que dan una sensación de tener un espacio que absorbe nuestros sentidos, con esa intención está hecho. Estos libros plantean un libro extenso, pensando en el espacio exterior como instrumento de su lenguaje y también un espacio interior que no hay que abrirlo sino introducirse a ese lugar, a ese ambiente.

Mi libro transitable es pequeño en cuanto al recorrido porque se camina poco, es en ciertas direcciones que se logra entrar en su contenido, a la derecha y a la izquierda, arriba y abajo. Lo transitable de este libro en un corto espacio hace posible la exploración y la ilusión de un espacio aún más grande. El cuerpo del lector-espectador se involucra por el tamaño de la estructura, la lectura tiene un recorrido circular que envuelve en totalidad y la sensación de no tener un piso firme, sino el reflejo del mismo lector-espectador y la obra, crea un ambiente muy particular para que se sienta absorbido por el tamaño de la estructura y los grabados.

Al precisar el tema y la obra era necesario poner la idea en imágenes (xilografías) y forma (estructura) unidas, como mencione anteriormente; exterior e interior.

Hasta aquí tenía las características generales: proporción humana para el espacio

ular no maneja una secuencia espacio temporal.

¿Cuál es el tipo de libro-alternativo al que recurre en su obra?

M- Por lo regular el libro que yo manejo es el de artista, aunque en mi producción se puede encontrar libros objeto e híbridos, en este caso estos últimos son los que mas realizo, ya que ello me permite conjugar obra plástica personal y textos de otros autores.

¿Algún comentario?.

M- Mi comentario final es que me parece muy bien que estés en este seminario, y espero que no sea el único libro que hagas, sino que este sea el inicio de un camino que no tiene fin.

Curiosamente este camino del que habla el entrevistado, da esa inquietud, para hacer un libro alternativo, se tienen opciones, y se descartan para llegar a uno final, alguno de los restantes se queda como un posible posterior libro alternativo. O en el trascurso del seminario, nacen nuevos libros alternativos que tal vez después se hagan, la variedad de los recursos es infinita, así que es una nueva opción con muchos recursos a explorar.

La grafica es una de las formas en las que se puede producir un libro alternativo, por su reproducción, es la mas recurrida en

así estos toman una secuencia en el recorrido visual, el vacío y la presencia se alternan como elementos progresivos, ya sea linealmente o en planos, caída o elevación según el desarrollo que se determine en su evolución.

1.1.1 RITMO EN MOVIMIENTO.

La vida está basada en el movimiento, en la energía y la materia en interacción para crear movimiento. El movimiento, por sí mismo, significa cambio de un estado a otro, de un momento a otro, de un espacio a otro y nada cesa nunca de moverse, en el sentido más estricto.

El movimiento es un orden secuencial de estados o fases, las formas materializan a esos estados o fases.

Entonces, el movimiento, al ser considerado como un orden secuencial de fases, no es algo totalmente continuo, quizás aún cuando al ojo humano así le parezca.

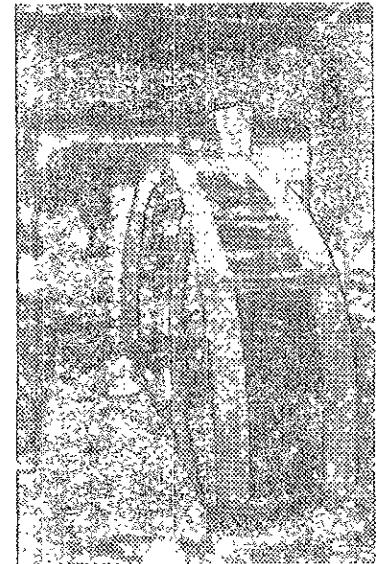
El movimiento es un proceso pausado, aun el llamado movimiento uniformemente rectilíneo es una sucesión de instantes y lugares donde el móvil va pasando.

Si queremos compararlo con algo visual, se observa en una cinta de cine los cuadros crean un movimiento, y significa que hay una continuidad que crea una numeración en cuanto a tiempos o fases.

transitable, pero se requería no solo de tránsito sino de una participación de ese lector-espectador. Hablo de un espacio totalizado donde se relacionan objeto y sujeto, con esto me acerco al género de la instalación.

En este libro existe un espacio externo, (estructura y cubierta) y un espacio interno (xilografías y reflejo) cada uno con sus características. Del primero se puede hablar de un espacio público, gracias a su cubierta, cualquier persona puede darse cuenta de que hay un arco. En el segundo hay una relación interna al introducirse en el espacio así como la imagen reflejada en el suelo-espejo nos deja ver un espacio virtual, reflejo del arco que da por resultado un círculo completo, mitad tangible, mitad inexistente como objeto. Es un hueco que no se mira si nos salimos de esta superficie.

En cuanto a la proporción general de la instalación tenía considerado como altura dos metros tomando en cuenta la altura promedio de un

no tiene claro estos límites. Quizá lo mejor, ya que de otra forma lo alternativo pasaría a ser algo establecido por ciertos límites, es dejar el libre tránsito dentro de este amplio abanico de posibilidades que ofrece el libro-alternativo, donde se incluyen los libros de artista, objeto, híbridos y transitables.

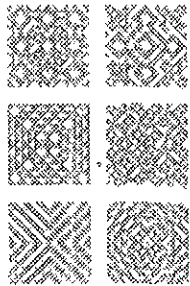
¿El libro transitable como tal, cuando fue su origen?

M- No podríamos decir una fecha exacta, pero antes de que se fundara el seminario, estos no se mencionaban. Este término se acuña en el seminario, en 1995-1996 tiempo en el que se empiezan a crear libros que tienden a integrar al espectador con el libro a ser parte de él, en donde se puede decir que sin el espectador actuando o integrándose no tiene sentido. El libro transitable cobra vida con el espectador. Este término se acuñó así, porque no se podía decir que era una instalación, ya que su concepto de nacimiento está enfocado a ser un libro alternativo.

¿Los libros de apuntes son considerados libros-alternativos?

M- Algunos son considerados así actualmente, pero solo si tienen este sentido, ya que el libro de apuntes es eso de apuntes, no tiene temática determinada y por lo reg-

Entre cada nuevo estado de comportamiento, ubicación, (o fase secuencial) del objeto, existen espacios vacíos.

3 Distintas formas de construir con el mismo elemento.

llabidos entre una y otra fase secuencial, en cuanto la forma cambia, el orden secuencial lleva espacios intermedios que si son llamados vacíos, implican la existencia del tiempo. Este orden secuencial de fases, con los sucesivos vacíos son representados de un modo esquemático y simple, para cualquier forma no

importando el significado, este modo esquemático es la repetición de una forma, ya sea en una representación tridimensional o bidimensional.

La repetición y el ritmo se diferencian en que la primera es siempre el mismo elemento, regular, mientras que el segundo esta formado por elementos en mayor o menor grado, parecidos pero distintos entre sí, como las olas del mar, es decir parecidas pero irregulares en tamaño y tiempo entre una y otra.

El ordenamiento de una secuencia de fases, con los necesarios silencios o espacios intermedios, provoca un ritmo o una repetición. El ritmo se forma de elementos formales mas o menos desiguales. Igual que en la música, donde para que un ritmo

adulto, que es de 1.60 a 1.80 metros, dejando centímetros de espacio, para un tránsito cómodo y representativo en el cual el espectador se sintiera libre y con ganas de observar detenidamente.

El ancho también fue pensado de acuerdo con la antropometría, 40 cm en el grabado, 68 cm con su respectivo margen, así la proporción general nos da un arco ligero en su composición visual y de material.

3.2 HISTORIA DE LAS INSTALACIONES.

Para hablar de las instalaciones, tengo que remitirme al arte conceptual y al arte objeto, el primero es una vanguardia es decir una tendencia artística y el segundo una modalidad, un quehacer como el grabado o la pintura, me interesa abordar el tema por la razón de que estas abarcan a la instalación y al libro-alternativo, que finalmente son dos formas distintas que nos comunican y son visuales, parecidas entre sí en los libros transitables.

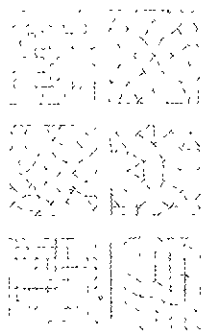
El arte conceptual se aparta del arte tradicional, su búsqueda gira entorno a los "conceptos", esto es que está ligado a la idea artística, dirigiendo con una intención predeterminada, poniendo énfasis en la parte mental y relegando el material, su apli

¿Cuál es la aportación actual que ha hecho este seminario a los libros-alternativos?

Es difícil de hablar de una aportación específica en un campo que es tan amplio y que no presenta límites, mas bien la aportación en lo general es el de mantener viva esta forma de producción plástica, que estaba semi abandonada en México, ya que si bien es cierto existen algunos artistas que siguen haciendo libros, esto se da a un nivel muy cerrado. Así es que si se puede hablar de una aportación esta se da en la producción que se ha obtenido en el seminario y su divulgación, promoción y difusión de esos resultados y sobre todo, lo que considero mas importante, es que haber establecido un seminario del libro dentro de la ENAP/UNAM, permitiendo que la producción de este tipo de libros realmente se ubique como una forma de producción mas democrática, aspecto que obedece al nacimiento de este tipo de libros.

¿Usted se ha encargado de darles una clasificación a los libros-alternativos?

M- Respecto a la clasificación, hasta la fecha, no se han podido establecer unas fronteras claras, entre unos y otros, ya que el transito de una a otra categoría en muchas ocasiones no es visible, inclusive en la producción el mismo artista en ocasiones

4. Los retículas crean módulos

exista, los intervalos deben alternar el mismo sonido (o una variación mínima del mismo) en su duración, cortes y un silencio (pausas).

El concepto de ritmo proviene de la época griega, el poeta Arquíloco en las islas jónicas, hacia el siglo 6 a. C., ya nos hablaba de la intuición de un ritmo en la totalidad de la existencia humana.⁵

1.1.2 CONCEPCIÓN DE RITMO EN MÚSICA.

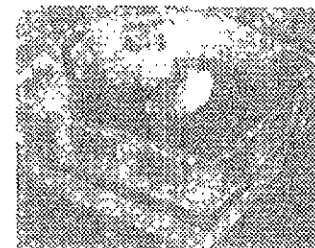
Ritmo

"Aspecto de la música que se ocupa de la organización del tiempo. Como tal, es una función primaria de la duración de los sonidos y silencios en los cuales consiste la música, aunque el énfasis creado por medio del volumen, así como de la armonía y del movimiento melódico, también afectan el ritmo. Casi toda la música occidental organiza el tiempo por medio de pulsaciones o compases que ocurren regularmente que a su vez están arreglados en grupos recurrentes, que consisten en múltiplos de dos o de tres pulsaciones. El número de pulsaciones por grupo y la organización interna de los grupos individuales determinan el metro de una

cación, en todo caso se vale del material como soporte de ideas o conceptos.

"Cuando un objeto material se saca de su contexto ordinario y se coloca en un museo o es pretexto ante los espectadores de cualquier otro modo, este se contempla sólo como vehículo para la comunicación de ideas, o un medio de referencias a sucesos o situaciones exteriores a la representación en cuanto tiempo y espacio"².

Estados Unidos, es el país que da a luz esta nueva tendencia, se expande luego y/o tiene un paralelo en Europa, América latina también se ve influida con nuevos medios expresivos "efímeros"; acciones del happening, performance, fluxus, arte corporal, arte minimal, arte pobre, arte terrestre y el environmental art.

68. Ambientación de Proceso Pentágono, proyecto pentágono, 1971, México

Estas manifestaciones artísticas tienen en común hacer visible un nuevo modo de percibir la realidad a partir de una reflexión crítica de tipo intelectual y sensible, en la política, ecología, sociología, ideología, cultura, arte y estético.

independientemente de que el tema abordado sea el mismo por dos productores diferentes. Esto hace que se multipliquen sus posibilidades en el campo creativo.

En el libro alternativo se puede apreciar toda la imaginación y creatividad que un artista visual, puede expresar para representar un tema, además de que el seminario nos deja ver la capacidad del alumno para resolver un problema tanto en el aspecto técnico como formal, así como la capacidad para responder en la teoría y la práctica. En el libro alternativo, -creo en lo particular- que es posible descubrir otros lenguajes de producción y mantener una constante investigación teórico-práctica dentro de diversas formas de expresión.

El libro alternativo no tiene parámetros establecidos y por tanto para un estudiante como para un profesional, eso es lo importante, ya que no hay condicionantes para la creación, el único límite es su imaginación y creatividad.

¿Hace cuantos años que existe este seminario?

M - El seminario inicia sus actividades en 1993, y su primera exposición es en 1994 en el museo de la estampa del INBA/CNCA en el D.F.

composición. El tempo que es la frecuencia con que proceden las pulsaciones o grupos de pulsaciones. Aunque la regularidad métrica es una característica fundamental de la música occidental, ocurren con frecuencia ciertas clases de desviaciones de la regularidad, recurriendo a una amplia variedad de patrones rítmicos que suelen servir para contradecir momentáneamente algún esquema métrico (...)

El término "ritmo libre" se emplea a veces en esos contextos, aunque tal música suele depender en alguna unidad fundamental de duración empleada para señalar una pulsación regular. Aunque toda la música consiste en sonidos y silencios ordenados, en el tiempo es rítmica por definición, el término rítmico generalmente implica el uso de patrones rítmicos especialmente notables".⁶

El concepto de ritmo en la música tuvo su inicio con Pitágoras, quien pensaba que los acordes descansan sobre relaciones de cifras y la altura del sonido depende de la longitud de la cuerda que se hace vibrar, hallazgo que convirtió a Pitágoras en el precursor de la acústica.⁷

En este caso me interesa comprender la concepción de ritmos en la música por la similitud que puede haber en la concepción de ritmos en las artes visuales, es obvio que el concepto general se comparte, pero

ca. Comparten lo "efímero" de sus medios, materiales o espacios que utilizan, (menos el arte minimal este tiene un carácter escultórico) es necesario usar medios nuevos para dejar constancia de su presencia, es su memoria la fotografía y el video que surgen como el medio ideal para tal cuestión, sobre todo el video por ser capaz de tomar el movimiento que requiere tiempo y el espacio, y es lo único que logra captar enteramente lo efímero de las piezas.

El environment art es anterior a lo que llamamos instalaciones, su traducción es arte ambiental y se definen como "un espacio tridimensional preprogramado en forma maquinal por medio de cualquier tipo de energía para poder incluir al espectador y envolverlo en una multiplicidad de estímulos visuales, auditivos, cinéticos, táctiles, térmicos y en algunas ocasiones olfativas" fue experimentado por Hans Haacke entre otros artistas. Se basó en la utilización de aspectos que existen en el medio ambiente natural, el agua, la vida animal, o vegetal, así como el interés por el movimiento y la luz."³

El desarrollo de estas manifestaciones conceptuales se relacionan con las ideas, en donde lo que importa es el proceso y no tanto el resultado final, ni el objeto estético sino lo que representa, así que se

una manera de entrar a los demás un poco de lo que piensas y de la forma en la que ves las cosas.

¿Cómo se clasifica tu libro-alternativo?

T- Libro híbrido.

¿Algún comentario extra?

T- ¡Haced libros!

Daniel Manzano A., fundador del seminario de libro-alternativo, nos da su punto de vista:

Que es lo que motivo para que el seminario fuera de libro-alternativo?

M- El motivo principal obedece a la constante búsqueda de opciones de titulación para los egresados de la ENAP, y principalmente de la licenciatura en Artes Visuales. Es una opción donde el alumno de artes visuales puede elaborar propuestas novedosas en su campo, sin tener que responder a parámetros establecidos. Además que puede vincular la teoría con la práctica. Ahora bien, respecto a el porque se abrió el Seminario del libro-alternativo, la razón es que este campo no se circunscribe a un área específica de las artes visuales, en el se pueden vincular áreas afines. También otra ventaja es que el Seminario se convierte en Inter. Y multidisciplinario.

Además considero que el libro alternativo es un campo que no se agota y no se puede

también podemos ver diferencias notables, una de ellas es que la música es el arte más apegado al concepto de tiempo, aunque en las artes visuales también existe este concepto pero es un arte con campo físico, es decir el espacio.

“La cuestión del tiempo en la pintura es un tema aparte, de gran complejidad. Hace algunos años se comenzó a demoler, también aquí, un muro. Este muro había separado hasta ahora dos campos del arte: El de la pintura y el de la música.

La separación aparentemente clara y correcta: pintura - espacio (plano) / música - tiempo se vuelve en un examen minucioso (aunque hasta hoy insuficiente) súbitamente dudosa (...)

El olvido del elemento tiempo... carece de toda base científica.”⁸

Kandinsky nos recuerda que el tiempo de realización de los procesos en las artes visuales es distinto a la concepción musical de ritmo, sin embargo tiene una afinidad como origen del ritmo, cada persona mantiene un ritmo como pulsación interior, origen que es en sí mismo es tiempo y acción.

El movimiento es la realización de lo que está en potencia, es el motor. generalmente esto nos habla de translación, una determi-

considera lo que un artista tiene que recorrer para llegar a una idea, cosa que no siempre fue tomada en cuenta y solo el resultado era importante. Por lo tanto su característica fundamental está en el medio de expresión y no tanto en su técnica, dimensión, material, tema u otros aspectos formales. Es difícil definir la frontera de las distintas manifestaciones artísticas conceptuales, desde el principio se invaden mutuamente.

La instalación de objetos y materiales en muchas de estas manifestaciones son los medios de expresión en la obra artística.

Environment art. Como la palabra lo dice (en francés, ambiente) ambienta para “hacer” un lugar. El espacio, la luz y la oscuridad ocupan su lugar, preparando una atmósfera, algo parecido a las escenografías, los actores son las piezas, a veces son acompañadas con sonidos; música, texto escrito o hablado, su utiliza mucho los sonidos de instrumentos de trabajo, de fábricas, máquinas o de objetos creados por el hombre, cristal roto, una pelota botando, voces de gente, de tal forma que el espectador queda envuelto, una sensación que hasta se huele y si se puede se palpa.

Se hace manifiesto el tiempo en que vivimos, las máquinas y los productos humanos invadiendo todos los espacios, ya no entien

tenido hasta convertirse en un libro creado por artistas visuales, con diferentes manifestaciones y medios y es sobre todo la concientización del libro, el espacio, la sucesión del tiempo que se representa en ese espacio.

Entrevistas.

Tania de León Young, titulada en el seminario responde a las preguntas desde Valencia, España.

¿Cuál es la aportación del libro-alternativo en general en tu obra (proceso, material temas, conocimiento de libros de artista, formatos, seriación, etc.)?

T- Encontré en la manera de integrar diferentes elementos (imagen, texto, material) para comunicar una idea, pero no fue la suma de ellos, sino que también se enriquecen mutuamente.

¿Cuál es la aportación que le diste al libro-alternativo en obra, procesos, material, temas, conocimientos, etc.?

T- La aportación que yo di, pienso que por cada libro nuevo es una aportación... aunque hay de aportaciones a aportaciones.

Cómo entiendes el espacio-tiempo en un libro de artista?

T- Para mi espacio-tiempo del autor es compartido con el espectador en el momento

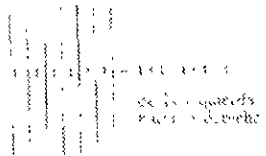
nación del "donde" y "a donde", trans-
portación de la materia que nos recuerda el
otro extremo que es reposo.

1.2.3 CONCEPCIÓN DE RITMOS EN ARTES VISUALES.

Especificando más sobre los ritmos visuales,
tendremos, que el ritmo es una "Ordenación
armónica de líneas o masas que componen la
imagen artística."⁹

En el arte visual, el ritmo aparece como
la repetición de un elemento formal (con
variaciones entre sí) y un intervalo que en
este caso, se trata de espacios, no de
silencios.

Los ritmos generan o acentúan el
movimiento de las com-
posiciones.

5. Los dos sentidos
básicos

Paul Klee afirma
que "Basados en la
repetición de la misma
unidad y en la misma
dirección, los ritmos
elementales más
estructurales van de
izquierda a derecha o
de arriba abajo".¹⁰

La afirmación de Klee va
en el sentido de la importancia vital de las
dos direcciones básicas sobre una misma

demostramos una forma de vida sin la tecnología,
lo efímero de estas obras son producto del
"consumo" actual, hoy sirven y están aquí,
mañana ya no, se tiran o se mandan a otro
lugar.

Para ambientar es necesario instalar
objetos en un lugar, hemos dicho que el arte
tiene ahora una nueva forma de reflexión y
esto es mirar los procesos, el cómo se hace,
así que de esta observación y del hacer que
es instalar, se llega a la instalación.

"La instalación se emplea en la colocación, acumulación, integración y composición de objetos, elementos y materiales diversos; y/o en algunos casos la combinación de objetos similares; o simplemente en la descontextualización o fabricación de objetos aparentemente sin sentido. Usualmente, las instalaciones son colocadas en lugares públicos como en el interior de un museo, de una galería, de un centro cultural, o en espacios abiertos de universidades, parques, centros comerciales, o simplemente en la calle"⁴

Un objeto en la instalación tiene la
peculiaridad de ser mandado a hacer, sea un

2.7 SEMINARIO DE LIBRO-ALTERNATIVO EN LA ENAP.

Hace tiempo opera un Seminario de Titulación, dirigido por Dr. en B.A. Daniel Manzano, como asesor el pintor Pedro Ascencio, y participan También los maestros, Victor Hernández, Eduarado Ortiz, Gerardo Portillo, entre otros, la especialidad de este seminario es el Libro-Alternativo. Ya son varias generaciones que es titulan en la ENAP , a partir de este. Un libro-alternativo es una propuesta que no tenemos dentro de los talleres que se imparten en la ENAP, al existir un seminario de este tipo, vemos una alternativa en nuestra producción, tiene la ventaja de que es multidisciplinario, casi cualquier manifestación plástica cabe en los libros, pintura, dibujo, collages, grafica, instalaciones, escultura, poesía literatura, multimedia, etc; en una propuesta totalmente experimental, con esto no quiere decir que se puede hacer cualquier cosa, tiene sus reglas sobre todo en el concepto global.

Es interesante por los caminos que se atraviesan antes de llegar a construirse un libro-alternativo, la historia de la escritura, que da opciones en cuanto a la imaginaria y lo que es un signo, luego la historia de un libro, la evolución que ha

línea, esto es izquierda y derecha, aunque tenemos un arriba y abajo.

George Kepes habla de otras dos direcciones básicas, que si las juntamos creamos una cruz tenemos arriba, abajo, derecha e izquierda, pero partiendo de dos.

"Dos direcciones fundamentales prevalecen y condicionan nuestras vidas. Cada cuerpo al caer lo hace horizontalmente hacia la tierra, y cada árbol crece también verticalmente, hacia el cielo. El hombre vive en un equilibrio vertical de actividad. Por otra parte, todos los líquidos tienden a un pasivo equilibrio horizontal.

Los hombres y las bestias descansan en posición horizontal. La interdependencia continua entre estas dos líneas fundamentales domina nuestras percepciones y acciones. Lo vertical activo y lo horizontal pasivo, reunidos en un punto focal, crearán una energía concentrada: se complementan, se oponen y se unen inevitablemente uno con otro"¹¹.

Lo cual parece evidente que va crear puntos de tensión en las composiciones que servirán como focos de mayor atención y a su vez, puntos integradores de un todo equilibrado.

materia prefabricado elegido o hacerse por el artista.

Quiero hacer referencia a otra de las modalidades artísticas; el arte objeto.

A diferencia del arte conceptual, no es una tendencia y menos una vanguardia, sino como se dijo es una modalidad artística "que incluye una diversidad y heterogeneidad de técnicas representativas dentro de muchas vanguardias y tendencias incluyendo el arte conceptual. Se manifiesta el proceso artístico como un fenómeno de hacer creativo con materiales u objetos preexistentes que en el proceso configurativo adquieren una nueva dimensión asociativa"⁵.

Forma parte del trabajo el material preexistente, la elección de los materiales, la asociación que se le da con la idea e imagen, la nueva identidad de este objeto y su manipulación, el contexto, forma una obra artística que concede trascendencia al concepto.

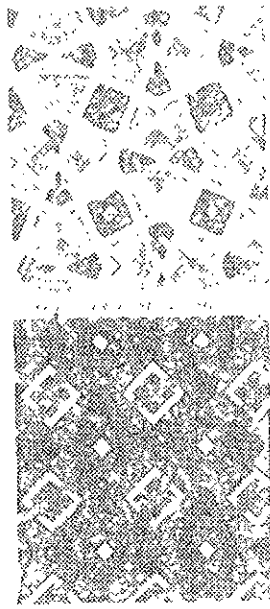
Los collages a principios del siglo XX, son el principio de este arte, Georges Braque y Pablo Picasso, crean obras en donde incluyen, forman el cuadro papeles pegados, madera, alambres y hojalata.

Los futuristas Italianos y la vanguardia rusa también tienen ejemplos de collages.

"La vanguardia dadaísta alrededor de 1915, marco una pauta al cambiar el

*del instante, y los instantes son los límites del tiempo.*⁴⁵

Este pensamiento no hubiera llegado hasta nosotros de no haberse escrito, de no haber estado en un papel, en un espacio, así Da Vinci habla de una relación del tiempo con el espacio de una forma geométrica, por ejemplo vemos que la representación del tiempo-espacio puede darse de distintas formas, podemos hacerlo gráficamente definiendo los elementos primarios, el punto y la línea que son los que generan cualquier cosa en un plano: un dibujo, una mancha o una letra. O el mismo dibujo, interprete de una idea que se genera en un artista pero que si no la exterioriza "por medio de la materia, la mente no es capaz de provocar un hecho estético" ⁴⁶, un dibujo también ocupa su lugar, y un tiempo de recorrido. Y el espectador, que le da un tiempo de vida a un libro-alternativo, según su lectura. O el propio libro, que tiene un espacio que ya ocupa y que muy aparte de todo vive.

6 Ejemplo de ritmo

La gravedad es lo que incita la caída, es una fuerza que nos mantiene en tierra, así que la verticalidad y la horizontalidad tiene que ver con su disposición en su forma natural, si ponemos un péndulo si lo tiramos, su naturaleza nos da una forma vertical (curiosamente), así un reptil parado nos parecería horizontal es por su forma natural, pero para el reptil no es lo mismo estar parado que

acostado.

La búsqueda dentro de otras artes como la música o la arquitectura para darle un valor en lo visual a los ritmos, no es una innovación, ya la Bauhaus - sobre todo Klee y Kandinsky - vieron ritmos, melodías visuales que no solo en las formas sino en los colores también tienen una armonía de orden musical. Y los diseños que tuvieron por estética la sencillez y la funcionalidad que determinaron sus obras. Los dos (Klee y Kandinsky) fueron músicos, de ahí su vinculación con la música y la característica de

enfoque artístico prevaleció, en el que en vez de ver el objeto artístico desde un punto de vista puramente morfológico, se cuestionó la función del objeto dentro del arte. El cambio de estructura de la forma aparente, a aquella relacionada con la concepción de arte, fue el comienzo de lo que posteriormente se dio a conocer como arte conceptual " 6.

Los readymades de Marcel Duchamp son la primer manifestación de la utilización de objetos de consumo prefabricados o producidos industrialmente sin alterar su aspecto externo. Un urinario, una pala de nieve, o un secador de botellas, entre otros objetos. Con el tiempo combinó dos objetos para formar uno solo, esto es un ensamblado.

En 1913, pegó una rueda de bicicleta a un laburete de cocina. Otro artista alemán Joseph Beuys trabaja con dos elementos materiales y objetos diversos. "The pack (des rudel) en 1969 utiliza un camión Volkswagen, sebo, fieltro y una linterna mágica empacados nítidamente en 20 trinos alinead-

70 "Des Rudel", obra d

012

referido al acto puro de pensar (en lo que tiene de operación inmanente y abstracta); con el lápiz o el pincel, y a medida que el dibujo se va mostrando, sé des-oculta el discurrir del pensamiento."⁴⁴

El papel receptor nos ayuda a registrar, con la aparición de un dibujo o un signo para exteriorizar una imagen y el artista se hace consciente de su idea, de un sentimiento que toma forma y en un tiempo específico, en ese momento de hacerlo, y con un orden concreto, donde el movimiento de cada dibujo y/o signo tenga una secuencia en su superficie, en un espacio determinado.

La lectura es otro de los ordenes en el tiempo y el espacio, así si dejamos un libro, su tiempo (el del libro) parece no alterarse, nos espera, su tiempo transcurre dentro de él mismo, por eso el libro es autónomo, se independiza de su creador cuando esta terminado, porque ya solo nos dice algo sin necesidad del autor.

Leonardo Da Vinci dice algo mas específico sobre el tiempo-espacio desde un punto de vista más abstracto: *"Definamos el tiempo comparándolo con definiciones geométricas (...)*

Un instante no tiene tiempo alguno; el

sus obras. Es innegable su musicalidad en el espacio que crean.

*"Las formas, los colores y los espacios, organizados con la lógica de las apariencias de la realidad dan sentido a estas apariencias e intensifican la evocación. Los espacios vacíos, alternando con los llenos, se convierten en una alusión rítmica; los símbolos visuales suscitan sensaciones e imágenes de la vida, aluden a espacios comprimidos o dilatados, y las líneas adquieren energía. Cuando los símbolos se juntan, por contraste o por afinidad, cobran un sentido armónico o dramático, se dilatan directamente y acrecientan la tensión expresiva"*¹²

Kandinsky propuso una asociación de los ritmos dados por puntos sobre un plano con colores y sonidos.

"La repetición es un medio poderoso para incrementar la conmoción interior y, simultáneamente, un medio de obtener el ritmo primitivo; éste ritmo es a su vez es un medio de la obtención de la armonía primitiva en todo arte. Pero aparte de esto, debemos considerar dos tonalidades: en cada lugar del plano básico, junto con un sonido individual, hay una peculiar coloración interna.

os en el suelo detrás de la cajuela de camión.

El arte pop de los Estados Unidos y el nuevo realismo en Europa retomaron la técnica del ensamblado, de fragmentos de objetos y de materiales diversos" ⁷. Usaban grandes formatos, llegando a una ambientación, (pop environments o el arte del entorno pop). "El concepto de ambientación, así como muchos otros conceptos, ha sido deformado o se han presentado muchas confusiones con relación a la manifestación artística de índole conceptual que es el environment conceptual".⁸

La ambientación o arte del entorno aunque es parecida no es igual al environment art, o environment conceptual, este es arte conceptual y la ambientación del pop es más parecida al arte objetual, porque utiliza el ensamblado aunque también es arte conceptual, los dos tienen el común que son ambientes, los dos afectan directa o indirectamente la actividad sensorial del espectador, se busca que los espectadores exploren el lugar, los objetos, su distribución. Y el espectador es el ingrediente que falta para que se complete el proceso creativo del objeto artístico.

Las ambientaciones en Estados Unidos: En los 60's dos artistas pop George Segal y Edward Kienholz hacen ambientaciones, Segal

vez estos ocurren en un lugar físico, o sea su espacio. Lo mismo pasa cuando nuestra vista recorre una columna de letras o signos, necesita de tiempo para ser vista, recorrer una letra unida a otra juntándose hasta hacer palabras y/o símbolos, estos constituyen un bloque completo que se crea dentro de un espacio, en un tiempo determinado.

Para el público o lector, según el caso la secuencia de espacios es una expansión de una idea global a partir de lo que nos dice el artista en su libro, el espacio que recorre con sus ojos, el tiempo que tarda en tocar y sentir el material del que está hecho, las hojas que pasan, el formato que tienen, lo que huele, esto constituye su relación con un libro-alternativo.

Pero para el artista explicar el espacio-tiempo es un poco más complicado, pensemos que una idea no nace sola, hay un acontecimiento que nos incita a reflexionar, de ahí se trata de ordenar, de explicar y de desarrollar esta idea.

"La idea es la interprete del pensamiento. Y puesto que el artista da, en resumen, la idea de su sentimiento, al dibujar lo hace evidente, ayudado por una conciencia <<pensante>> que ordena y construye. El acto de dibujar no apa-

Así de circunstancias aparentemente simples resultan consecuencias complejas e inesperadas (...) la marea de sonidos que una multiplicación de puntos producirá sobre el plano, marea que alcanzara su clímax si los puntos, en vez de ser idénticos entre sí, presentan creciente desigualdad en tamaño y forma".¹³

Lo que Kandinsky propone está en función con la composición, y el surgimiento de puntos de mayor o menor interés en la obra, y la consecuente sucesión musical, de lo que él llama ritmo primitivo en el arte, supongo que este ritmo del que habla, está asociado a las pulsaciones naturales, dado que tenemos un corazón y este no deja de funcionar en toda la vida así que esas pulsaciones existen. La rotación o translación son ejemplos de ritmo dos funciones del planeta y de un todo que determinan un ciclo dentro de un sistema planetario.

En este caso me interesa la asociación de ritmos de puntos con tonos y sonidos, ya que la interacción interdisciplinaria enriquece y da una amplitud en las ideas, por lo tanto influye en obra.

crea figuras humanas en posiciones ordinarias, comunes, en tamaño real con yeso, el blanco natural de este material solo es apreciado en los humanos, los muebles con los que comparten estos seres, son reales, haciendo del hombre otro objeto más, al fin y al cabo sociedad de consumo.

Kienholz propone un tratamiento distinto de la figura y de los objetos ya que pone al descubierto las fallas de la sociedad norteamericana, sensibiliza los sentidos porque da preponderancia a los olores y los sonidos artificiales, la luz de foco que casi siempre utiliza y los cuerpos de maniqués, muñecas y huesos desgastados, el tiempo y su transcurrir con su desgaste es una de sus peculiaridades. Los rostros son sustituidos por toda clase de objetos también simbólicos, relojes, cascos, fotografías, dibujos o bien, si tienen rostro dan la espalda y no se contempla, una especie de anonimato, de gentes sin rostro.

En México es el reflejo de Estados Unidos, no es igual pero siempre es afectado por los sucesos de ahora el país que es el imperio más poderoso del mundo. Así el arte se había importado (menos el muralismo) siempre, siendo los vecinos de este país, nos vimos invadidos pero a la vez críticos porque la situación política, religiosa, social, cultural es distinta, se toma

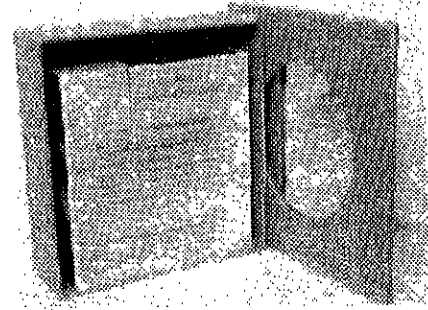
tierra), arte objeto (objetos prefabricados y modificados), así se vale cualquier cosa.

El material en los otros libros es múltiple, de hecho el libro tradicional con papel es solo una síntesis de una cantidad de recursos con que se contaba (los pre-libros) por lo práctico y remunerable, por lo tanto el libro alternativo mantiene una conexión con el pasado que se identifica más por los diversos recursos del medio y su artesana o "artística" manufactura además de su diverso lenguaje hecho de un concepto global pero que abarca, o así se pretende, tomar todos los lados del objeto, como cualquier obra de arte, para expresar una idea concreta y que busca a su vez que el espectador-lector se meta a su mundo, entre el libro alternativo y el mismo.

2.6 ESPACIO -TIEMPO.

"Un libro es una secuencia de espacios"⁴³, así comienza Carrión con su definición de "el arte nuevo de hacer libros", recalco esto por que este es el principio de todo libro.

Imaginemos qué estamos en un suelo que tiene cuadros de cemento (enlozado), uno al caminar ocupa uno de estos cuadros, se desplaza al caminar, paso a paso se recorre un tramo, esto necesita de un tiempo dentro

64 Libro objeto hecho con materiales no convencionales.

1.2 MÓDULOS.

Modulo significa medida, la porción de un todo que nos da una armonía que unifica, pero la armonía no es algo solo de gusto, intervienen escalas que tienen su origen en los formatos, el hombre crea medidas a parti-

ti, de sí mismo, un árbol es grande respecto a la dimensión del individuo, un insecto es pequeño en relación al hombre, Le Corbusier propuso medidas en aurea mesura¹⁴ en construcciones, encontrando la armonía con el hombre, la naturaleza tiene ese patrón de crecimiento y el hombre aprende de ella, cuando nos referimos a la armonía, de algo es por que está bien hecho, que tiene proporción, que es funcional y medido en ref-

erencia a su entorno. Se ha usado con frecuencia la medida aurea para composiciones en el arte visual, así como el renacimiento con esto daba profundidad, algunos cubistas la tomaban como estructuras para hacer sus obras de planos sin profundidad sin querer darle realismo sino una investigación a cada parte-plano que hacían.

El módulo "es una pieza, dentro de un conjunto unitario de piezas que se repite en una construcción de cualquier obra, para

lo que llega pero es transformado. Con el movimiento estudiantil del 68, se hizo patente la crítica a un régimen autoritario, con lo que eso implica, para el arte las disciplinas tradicionales concernientes a los mecanismos de control, la mafia en el arte, las manifestaciones que limitan cualquier otro modo, otra forma, lo alternativo, en donde se supone que el arte tiene mas libertad de pensamiento, y por lo tanto de su proceso.

Los artistas requieren participar en la vida publica, tener una participación colectiva para que los miren como parte de la vida cotidiana. Un carácter urbano y público para la ciudad, en donde se respira un compromiso de responder a las necesidades sociales por medio del empleo de innovaciones en la expresión plástica contemporánea.

Grafica del 68 es una de las manifestaciones plásticas del 68 y duró hasta que culminó el movimiento estudiantil. El Geometrismo escultórico, que tuvo auge aproximadamente de 1968 en adelante, hasta los ochentas, y entre 1973 y principios de la década de los 80s, se dio el trabajo conceptual de los Grupos de Trabajo Colectivos.

7. Una forma de utilizar la medida aurea.

71. Litografía con mensaje político, muy a la manera de esta época

2.5.5 MATERIAL.

-El material, primer elemento a trabajar por el artista, el artista crea con la energía sobre el material la manifestación de su sentimiento, del espíritu. Nos habla de que se comunica, de que forma es trabajado para expresar mejor. El material es el primer obstáculo a vencer, pero es el primero en decir, el dice sus reglas físicas, es el receptor del trabajo.

Existe un objetivo en la elaboración de los libros alternativos: la experimentación en diferentes campos, en la materia hay un lenguaje visual y táctil, el papel como soporte del texto, y también como comunicador, "con diferentes materiales, con sus colores naturales y sus texturas".⁴² Papel amate, algodón, periódico, libros impresos, madera, plomo, tubos, costales etc.

El formato, es otro elemento importante que se relaciona mas con la forma, podría ser variable desde hojas pequeñas o grandes en un solo libro-alternativo, las pastas con distintas encuadernaciones como cajas, maletas, mochilas, íeretros, televisión, incluyendo a sus parientes el arte alternativo; el fluxus (proceso), el performance (acciones), las instalaciones (espacio),

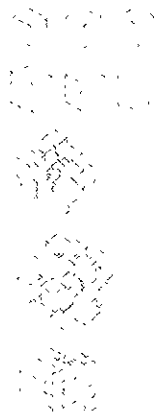
hacerla más fácil, regular y económica".¹⁵
Cuando menciono una construcción, me refiero a un espacio gráfico o de una escultura, de un dibujo o de un cuadro, lo económico lo prefiero cambiar por práctico. Lo fácil y regular depende de la forma del módulo, la participación en el espacio es una composición que varia.

Los módulos implican ritmos, pero no necesariamente los ritmos implican módulos.

Los módulos, concepto ligado al de ritmos, pueden ser definidos de la siguiente manera:

Medida de una parte de una obra artística sobre la que determinan las proporciones del resto de las partes dentro de un espacio involucrado en el movimiento rítmico.

La repetición de módulos o la alternancia con que sean dispuestos nos produce ritmos a veces como con algunas obras abstractas, concretas o geométricas donde su uso es obvio, pero en otros casos pueden ser las estructuras las que nos generen esos ritmos, las líneas compositivas crean ritmos

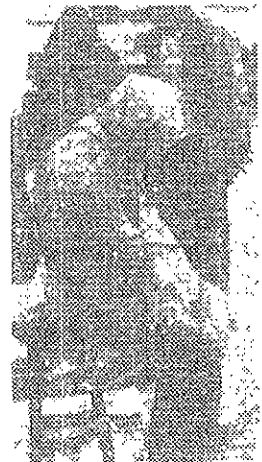
9 Módulos en distintas disposiciones

Se sustituye el habitual espacio de exposición en los museos, galerías, centros culturales.

Por ejemplo el Taller de Gráfica Popular, así como la Gráfica del 68 fueron dos formas de manifestación y protesta en contra de un sistema en el que ya existía de muchas maneras la inconformidad y se pugnaba por un cambio, las propagandas y los carteles son una exposición alternativa, así como los libros-alternativos como sistema de comunicación y difusión.

El Geometrismo escultórico reclamaba un espacio más grande que las galerías o los museos, así que en la calle, plazas o cualquier espacio público, como por ejemplo; la Ciudad Universitaria, o las torres de satélite, donde un presupuesto, la imaginación, un proyecto, un permiso y la realización se conjuntaran.

Los Grupos de Trabajo Colectivo durante la década del setenta, adoptan lenguajes foráneos contemporáneos. Este fenómeno se dio con el gusto de trabajar dentro de agrupaciones con individuos de diversas vocaciones artísticas. Las propuestas de estos grupos eran

17 Acciones de TTP, (Taller de Investigación Plástica), El Fardo, en Morelia, Mich., 1978

"comentarios" que son en base al número resultante, y de paso le dan un significado al número, la lectura puede ser de uno o dos capítulos, según el resultado.

-La Biblia se dice que si uno tiene un problema o que tan simple como querer escuchar algún consejo divino, sé abre una página al azar y se lee el contenido.

-Has tu propia aventura, la lectura avanza según la decisión que se tome según la reacción que hay ante el peligro, uno forma su propia aventura.

-El libro tonalpohualli.

Este es un resumen de los puntos más importantes de cual ha sido la evolución del libro, los porqués de estas nuevas formas a las que se somete la idea básica de un libro. Es importante señalar la libertad con que se cuenta, pensando en un formato sin una estructura rectangular, o solo ampliando el lenguaje literario con que se dispone, y comprender que la característica de estos libros no sólo son la lectura sino el formato, así como la pieza, el objeto, el material, las posibilidades del espacio, el lenguaje y entonces una lectura multidireccional, y el saber que es una pieza única da una posibilidad de entenderlo y apreciarlo como un arte distinto.

en las artes visuales creando una armonía en la totalidad de la obra.

El volumen virtual de estos módulos bidimensionales se puede usar para enriquecer los equilibrios para que no sean regulares ni simétricos, o bien, crean profundidad si tienen un punto de fuga, así los mayores nos parecen mas cerca y los pequeños que se colocan arriba nos dejan ver hasta un plano distante, hay composiciones que si el objeto tiene su punto de fuga central hacia abajo se puede ver el horizonte.

1.2.1 MÓDULOS EN LA ARQUITECTURA.

Del latín. Modulus. de modus, -i "medida, modo, regla, compás".¹⁵ Unidad de medida y sistema de proporciones adoptado para determinar las magnitudes de los diferentes miembros arquitectónicos. El módulo griego, variable en sus dimensiones, establecía proporciones invariables: El semidiámetro de la parte inferior de la columna, se divide en 30 partes, cada una de las cuales, se llama minuto y, se dice que una parte cualquiera de la composición tiene tantos módulos y minutos o solo tantos minutos de anchura, altura o saliente. Distintos módulos han sido utilizados por las diferentes arquitecturas, antiguas o modernas.

Cantidad que sirve de comparación para medir otras."¹⁶

conceptuales, buscando ser estéticamente alternativos, y eliminando los intermediarios para llegar directamente a un público, algunas veces haciendo escándalo para llamar la atención.

La instalación en un libro transitable es un proceso que da un resultado determinado para el público, hemos dicho que las nuevas tendencias están clasificadas, pero difícilmente están aisladas unas de otras, es el caso de este libro alternativo.

El proceso de este libro en su instalación es de la siguiente manera: se instalan las hojas de triplay en el piso para amortiguar las pisadas, enseguida el acrílico que funge de espejo, este es una larga tira, dividida en cuatro partes, sobre la madera. Sobre el piso de acrílico están los dos medios arcos de PVC, ensamblado en concreto, el cual fue ideado fin. El medio arco se forma con dos líneas paralelas de PVC que parten de orilla a orilla, de lado a lado, unidos entre sí por la tela impresa con los grabados correspondientes, creando una especie de puente. En el piso se reflejan los grabados, dando por resultado un círculo. Este libro también toma de environment art, porque hay que introducirse al libro que envuelve al espectador, no importando en que lugar sea exhibido el libro. Este libro difiere en esto de las instalaciones, ya que

2.5.4 LECTURA.

En este arte nuevo es preciso aprehender el libro como una estructura, identificar sus elementos y entender la función de estos.

-Estos libros sólo pueden ser leídos si se entiende lo anterior.

En el arte nuevo cada libro requiere una lectura diferente.

En el arte nuevo el ritmo de la lectura cambia, se apresura, se precipita.

No es necesario leer el libro entero.

El arte nuevo apela a la facultad que tienen todos los hombres de entender y crear signos y sistemas de signos.⁴¹ -Analizando este punto, se observa que la cultura marca la lectura de los libros, así como también la lectura de una pintura; en occidente la estructura de la lectura va de izquierda a la derecha por alguna razón, también en otras partes de mundo se lee distinto, tenemos el árabe que se lee al revés de derecha a izquierda, así como en oriente que es de arriba hacia abajo.

-Hay libros que cambian, juegan o alteran el orden de la lectura.

-El orden cambia en Rayuela de Cortazar, hay dos formas de lectura una la que él autor sugiere (capítulos salteados) y otra la común, que altera el contenido.

-La consulta del I Ching que depende del

El módulo, como unidad proporcional dentro de una obra de cualquier género, es importante como unidad constructiva, la cual ha sido utilizada desde tiempos muy antiguos, y en todas partes del mundo.

Los antiguos egipcios ya habían utilizado los módulos arquitectónicos para la construcción de pirámides y templos. Los módulos son una forma práctica de construcción porque reducen los costes y el tiempo de la hechura y en otras palabras son muy funcionales, tan es así que hasta ahora se continúa usando el concepto y solo ha cambiado el material o los diseños en la construcción.

10 Módulos en la construcción

A pesar de su temprana utilización por la humanidad constructora, los módulos fueron conceptualizados como tales y más claramente hasta el descubrimiento de las estructuras de los átomos de carbono "Los átomos del carbono son adecuados como bloques de construcción a causa de la manera en que pueden unirse para formar cadenas y anillos o estructuras tridimensionales"¹⁷ y esta predisposición constructiva es la quintaesencia del concepto modular.

En la Grecia de la antigüedad fue considerado el módulo como "medida típica de

estas se piensan para determinados lugares, usando ese espacio para una obra determinada.

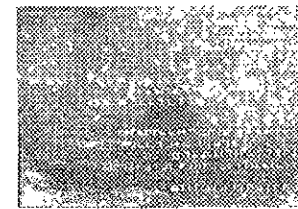
El lenguaje usado en el libro transitable, es de alguna forma conceptual y formal pero tratado de un punto de vista personal.

Solo al introducirse el público se logra el efecto deseado, ya que el círculo que esta hecho de un material tangible y con su reflejo se logra el círculo completo.

3.3 PROCESOS DE TRABAJO

El principio de este trabajo es la idea, la investigación que se lleva a cabo; el como y el porque. Al tener en cuenta que lo que buscaba era una investigación de composición en el espacio, que mejor que llevarla a tercera dimensión, y a su vez da una ilusión aludiendo a los formatos bidimensionales, teniendo en cuenta los formatos bidimensionales. La creación de una maqueta implica un plano o domo del trabajo, luego el interior del libro transitable. Hay varias

características que se deben cuidar: el material, las dimensiones, la lectura del contenido, imagen, participación del público, etc.

73 Una placa

ción, sirven solo para formar los elementos del libro.

El lenguaje en el arte nuevo es un enigma.

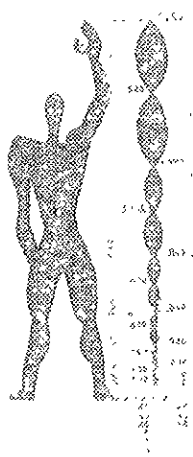
-El lenguaje literario está armado con los elementos básicos (punto y línea) y con estructuras paralelas, pero claro, no iguales al lenguaje de las artes visuales:

" La línea consta de un número infinito de puntos el plano, de un número infinito de líneas ; el volumen, de un número infinito de planos; el hipervolumen, de un infinito de volúmenes." 40

La línea consta de un número infinito de puntos, la letra de una o varias líneas, las palabras de muchas letras, las oraciones de varias palabras; los textos de varias oraciones.

Se dice todo, cualquier cosa, con casi nada, sin ser palabras "narrativas".

-Hay tres partes que estructuran al libro, la portada que da entrada a la lectura del libro, la página que es una discreta unidad y en el lenguaje la distribución de los signos en una estructura de secuencias que hacen cada página.

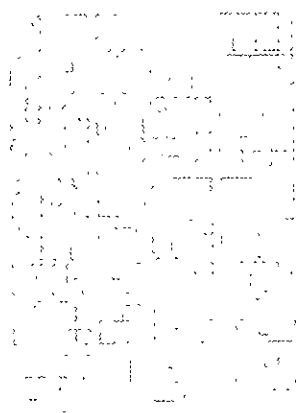
11 Le Modulor por Le Corbusier.

Los ordenes arquitectónicos clásicos, que es el radio del fuste de la columna y a partir del cual se establecen las dimensiones de todas las partes del edificio. Altura de las columnas, intercolumnios".¹⁸

Relacionado con el concepto modular en arquitectura y diseño, está el llamado Modulor, sistema proporcional creado por Le

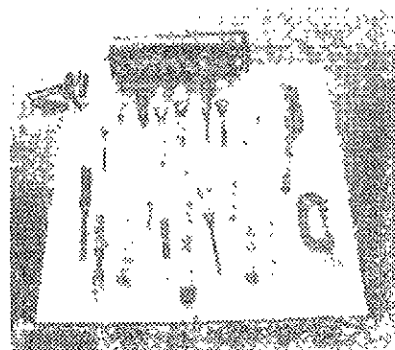
Corbusier en torno a 1940 y publicado en los años 1948 y 1955 con el título de la palabra francesa "modulor". Toma como base la sección aurea y la medida de las medidas de un ser humano en vertical y en posición de brazos levantados.¹⁹ Las dimensiones de partida son 216 cm. y su mitad 108cm. la altura del hombre admitido varía de 1/5cm."²⁰

Además de la importancia antropométrica y de proporcionalidad, el modulor me interesa porque se basa en un juego dinámico de proporciones de módulos cuadrados y rectangulares que se acomodan y regulan a través del juego.

El modulor, un juego para entender y poner en práctica los módulos con medida aurea, creado por Le Corbusier

Este libro es reiterativo en cuanto al proceso del trabajo en xilografía. Cuando un grabador prepara su placa, dibuja al revés, sabe que su grabado será visto como si colocara frente a un espejo. Se dibuja con gis o tiza blanca en la placa entintada en negro para darse una idea de cómo será el grabado, a esto se le llama calco, luego se devasta con gubias la madera, modelándola, dando el bajo relieve que dará tonos según la profundidad del hueco.

74 gubias

El valor de los grises se logra a través de las diferentes profundidades de las incisiones. Se trabaja por planos ya que una incisión poco profunda produce un gris

oscuro, una incisión media da por resultado un gris medio y una incisión muy profunda da un gris muy bajo, casi blanco o blanco. El negro es el resultado de la madera que no se toca, pero la forma es modelada. Se imprime entintando la placa, pasándola por un tórculo junto con el papel, o la tela en que se va a imprimir.

Siempre se encuentra una sorpresa cuando se imprime una placa, aunque se sabe que la

El lenguaje cotidiano y el literario comparten una estructura.

El lenguaje del arte nuevo desatiende las intenciones concretas.

Se vuelve sobre sí mismo.

Volverse sobre sí mismo es investigarse.

Se despliega ese lenguaje en secuencias espacio-temporales.

Las palabras están para transmitir su existencia.

Los símbolos o signos del nuevo arte pueden ser o no del autor.

El lenguaje más completo es el que esta mas allá de las palabras.

El libro más perfecto es el que está en blanco.

Todo hablar es la búsqueda de silencio.

Un lenguaje no intencional es abstracto.

2.5.3 ESTRUCTURAS.

Toda palabra es un elemento de una estructura.

Toda estructura es a su vez, elemento de otra estructura.

Todo lo que existe son estructuras.

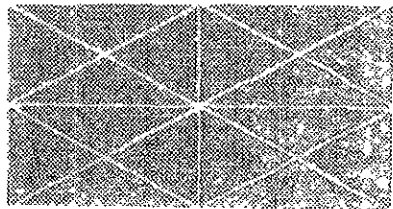
Comprender algo es comprender la estructura de la que forma parte y/o los elementos que forman la estructura.

Si en un libro del arte nuevo se utilizan palabras, éstas no transmiten ninguna inten-

1.2.2 MÓDULOS EN ARTES VISUALES.

Los módulos, medidas relativas si lo describimos en términos de un espacio. Son formas unitarias, idénticas o similares, sencillas, que se repiten regularmente, tienen en conjunto el efecto de unidad.

La repetición de los módulos es un requisito para que un módulo sea esto y no una pieza unitaria, si una pieza es repetida más de una vez en un diseño, es considerada repetición. La cantidad y el tamaño también aportan una sensación al diseño, si se tienen módulos muy grandes, puede parecer sencillo, amplio y espacioso, si son pequeños pueden dar la sensación de textura. Hay infinitas posibilidades en acomodar los módulos, por la dirección, por la cantidad que se colocan en el espacio, o en donde se ubiquen.

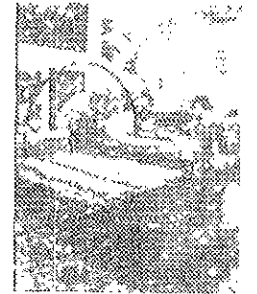
13 Módulos, submódulos y supermódulos.

agrupaciones mayores en su tamaño.

Un módulo puede estar compuesto por elementos más pequeños, que son utilizados en

imagen esia invertida cuando se trabaja, pero la madera tiene la cualidad de dar calidades de grises por su beta, por su naturaleza el resultado no es algo totalmente controlable como sucede con otros materiales.

Los procesos de trabajo en la actualidad son obra, conscientemente trabajo con la ilusión del reflejo en un acrílico-espejo que muestra los grabados como son trabajados, este nos habla de cómo fue concebido, porque la imagen mental nos pide un resultado, pero el material y la técnica muestra como hay que realizarlo, no es directo como la pintura, sino con impresiones, con estampado.

75. Impresión en torcuato

La imagen del espejo de las impresiones nos muestra como fue trabajado el grabado, la imagen en la tela estampada es el resultado final de esta impresión; la primera (el espejo) deja ver el proceso, lo anterior al resultado, y la segunda es una obra normal, de estampa en tela, con el resultado esperado, como fue pensada. El tiempo y el espacio en una realidad tangible por medio de la gráfica en tela y su reflejo que nos muestra el pasado.

Trabajar con reducción al mínimo de elementos era una de las características buscadas en este tema, el punto, la línea dando

y del atrevimiento a ser más creativo que correcto.

La transcripción de la poesía necesita un lenguaje +elaborado, -cotidiano, <abstracto.

En el arte nuevo la comunicación se establece en un espacio concreto, real físico: la página.

El libro es un volumen en el espacio.

El espacio existe fuera de la subjetividad.

El espacio se vuelve un canal de comunicación.

El arte nuevo sabe que el libro es un objeto de la realidad exterior.

Está sujeto a condiciones objetivas de percepción.

2.5.2 LENGUAJE.

El lenguaje trasmite imágenes mentales.

En las imágenes hay una intención, una idea concreta.

La intención es la madre de la retórica.

*La retórica: "arte de persuadir mediante el uso de instrumentos lingüísticos."*³⁹

Las portadoras en este nuevo arte no son las palabras.

Toda intención supone una utilidad.

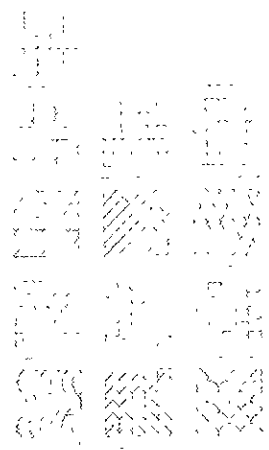
El lenguaje de la vida diaria es utilitario.

repetición. Tales elementos son denominados Submódulos.

Los módulos al ser agrupados en una forma visiblemente determinante, que pueden ser constituidos de elementos más pequeños, son elementos medios, que forman el total.

Los supermódulos son agrupaciones de módulos, parecidos a una estructura, piezas mayores.

“Cuando un diseño ha sido compuesto por una cantidad de formas, las idénticas o similares entre sí, son “formas utilitarias” o “módulos” que aparecen más de una vez en el diseño, la presencia de módulos tiende a unificar un diseño.

14. Ejemplos de retículas

Los módulos deben ser simples, si utilizamos la misma forma más de una vez en un diseño, la utilizamos en repetición.

La repetición es el método más simple para el diseño.

La repetición de módulos suele aportar una inmediata sensación de armonía.”²¹

Una retícula es formada por una red, que tiene módulos sencillos que determinan el espacio, la retícula puede ser evidente o

una interpretación en la obra, el lenguaje será estos dos aspectos de las artes visuales, el origen y principio de la gráfica, del dibujo, la pintura o lo que requiera plasmarse en una obra visual, ya lo dijo Leonardo Da Vinci.

(...) el punto, mirando en términos de tiempo, se puede comparar con el instante, y podemos decir que la línea se parece a la duración de una cantidad de tiempo. Lo mismo que los puntos son el principio y el fin de dichas líneas, así los instantes constituyen el principio y el fin de cualquier periodo de tiempo. Y mientras una línea es divisible hasta un infinito, un periodo, del mismo modo que las divisiones de una línea pueden hacerse con cierta proporción entre sí, así puede hacerse con las partes del tiempo.”⁹

No se puede comenzar sin estos dos elementos, Kandinsky nos da su versión del caso en un libro que es extenso haciendo el análisis del punto y línea, y él lo utiliza como parte fundamental de su obra, he escrito en los capítulos anteriores que la cuestión del tiempo y el espacio va unido en un libro.

Kandinsky era músico y la escritura de la música en un papel es con puntos y líneas,

Cada página por lo tanto es diferente.

Se dice que la estructura de estos libros no es aburrida (tal vez mareadora).

La estructura del libro es compuesta por las páginas.

Los libros viejos ya tienen una fórmula para ser creados.

Los libros nuevos no tienen límite de recipiente, por lo tanto de contenido.

Aun en la poesía se lee para imaginar, no se imagina desde el principio de su creación.

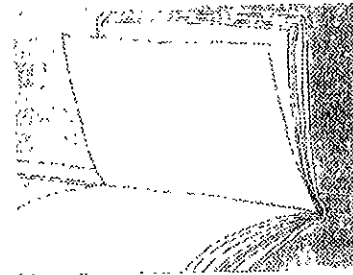
O sea el arte viejo traduce a un lenguaje en donde se hace una estructura del habla.

2.5.1 ESPACIO.

Hasta hace poco tiempo, el espacio como elemento de la poesía fue poco usado, la expresión que manifiesta así como las figuras que se pueden dibujar por medio de espacios, puede ser un agregado del arte nuevo al viejo, es decir no lo niega sino lo enriquece.

La utilización del espacio es un rasgo de la poesía escrita.

La poesía concreta y/o visual es una consecuencia del desarrollo natural de la literatura. Su evolución en este sentido es solo la observación del espacio disponible,

63. Carrión.

invisible, aunque muestre la estructura de la retícula, se le llaman celdas a los espacios que se crean y módulos a los "cajones" que utilizan este espacio. Las retículas serán nombradas mas adelante.

Unos ejemplos que a mi parecer son utilizados con gran maestría en los módulos de una forma creativa y variada por sus composiciones circulares también son los árabes con su estilo Mudejar, Fischer recurre a las retículas, explora con rigurosidad e imaginación las posibilidades, y también en muchos de los motivos prehispánicos se encuentran ritmos, espacios divididos en módulos y movimiento.

3.3 ESPACIO

El espacio en gráfica es el lugar en donde ocurren los eventos, aquí se planean y se realizan los dibujos, se tiene una medida específica, pero esta puede ser tratada de muy distintos modos, una figura grande nos puede crear la sensación de acercamiento, si el espacio lo comparten muchos elementos observamos un gran lugar en donde hay multitud, parece que esta a mas distancia. La composición depende del espacio y determina el sitio de trabajo.

Liebnitz dice "el espacio es el orden de las coexistencias y el tiempo es el orden de las existencias sucesivas" Así pues, el es-

él lo retoma y encuentra su ligue con estos elementos de la música con su pintura, en su obra finalmente.

Los módulos son en este caso el tema junto con los ritmos, en este libro hice la interpretación tomando como base lo anteriormente dicho, así también trabaje por módulos al ser placas de dos tamaños solamente y repitiendo las impresiones en ciertas partes.

Las impresiones son en tela, hay que cocer las orillas dejando un margen.

3.4 MATERIALES DE TRABAJO.

Los materiales en el grabado son:

La placa de madera, triplay de 6mm, caobilla,

Medidas de 40 cm. x 60 cm y 40 cm x 120 cm.

Impresiones en tela (popelina) blanca con tinta negra.

Los materiales de la instalación son:

Triplay de madera, 4 piezas.

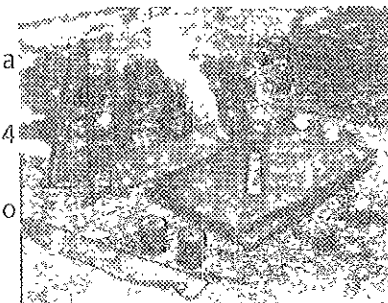
Acrílico espejo dividida en 4 partes.

Tubos de PVC.

La tela impresa.

Botes de lata .

En las botes, cemento.

76. Los materiales trabajados

El libro es una secuencia espacio-temporal.

El libro se origina como recipiente de textos.

Este recipiente abarca cualquier lenguaje escrito u otro sistema de signos.

El lenguaje literario es el más comúnmente usado en los libros.

Lo más comúnmente usado no siempre es lo mejor.

El libro es un ser autónomo y suficiente en sí mismo.

Como tal aquí es el principio del libro-objeto.

El autor es responsable del proceso y resultado de su pieza.

La creación de un libro nuevo implica un arte nuevo.

El escritor de este nuevo arte hace sus libros de principio a fin, después no es suyo.

La idea de espacio-tiempo en los libros tradicionales se modifica.

Solo se puede evolucionar una idea si se pone en práctica.

La creación de una secuencia de signos no conocidos, lleva a espacios no conocidos.

Las leyes secuenciales del libro son distintas al del lenguaje.

Compuesto el lenguaje de signos, son estos los elementos de una página.

pacio es una forma de ordenación de lo coexistente, de la misma manera que el tiempo es la forma de lo sucesivo". Hay dos tipos de espacio, el espacio interior y el espacio exterior.²²

Worringer menciona "para captar el espacio, necesitamos quitarle su carácter abstracto, sustituirlo por nuestra representación en algo corpóreo, en suma, hacer de la existencia espacial una experiencia sensible, transformar el espacio abstracto en espacio real, atmosférico".²³ Por esta definición hay dos clases de espacio, el espacio abstracto; el de la metafísica y la matemática (sin vida) y el espacio empírico, o sea, el espacio sensible, (con vida) aquel en que vivimos, nos movemos, respiramos, el espacio de la existencia simultánea de los objetos.²⁴

Existen casos en los que el espacio abstracto, con la definición metafísica o matemática, cobra una importancia fundamental en los significados, a su vez, puede ser representado como un espacio sensible.

En la edad media, se hacía de la perspectiva una filosofía, esta debía contener en su espacio el suceso del tiempo, lo que ya existe por fuerza y relacionado con el destino, una pintura de Piero della Francesca "la anunciación" tiene por perspectiva el símbolo de la cruz, término del

3.5 HISTORIA DE LOS PLÁSTICOS.

En 1936 se construyen nuevos procedimientos de refinamiento en la industria petroquímica, en estos procesos (llamados sistemas cracking) el petróleo se evapora y se hace correr por catalizadores. Primero se buscaba el isociano, que aumentaba la eficiencia de la gasolina para motores de aviación, Posteriormente se obtuvieron otros productos químicos útiles como disolventes o como sustancias de partida para la construcción de glicerina, detergentes, antibióticos y fibras sintéticas.

Así la industria petroquímica cobra su crucial importancia durante los años 40's y 60's incluye la fabricación de sustancias orgánicas fundamentales.¹⁰

PVC. Siglas de polímero de cloruro de vinilo.

Acrílico: Químico orgánico. Los esteres del ácido acrílico, líquido de olor vinagre, dan resinas acrílicas, materiales transparentes (cristal o vidrio orgánico) y fibras artificiales (orlón), y su nitrato entra en la composición de caucho sintético. Todos estos compuestos suelen prepararse a partir del acetileno.

"Un otro libro tiene una personalidad distinta a la de los otros miembros de la especie.

*Pero suele estar distante de su modelo original. Sus señas anárquicas principian con las fuerzas que lo generan. Es decir sus autores".*³⁶

*"El otro libro representa la inconformidad".*³⁷

2.5 LAS CONDICIONES DEL LIBRO COMO ARTE NUEVO SEGÚN ULISES CARRIÓN.³⁸

El libro consta de espacios en donde se coloca la información, centrándonos en su poder informativo, pero excluyendo el texto tenemos que un libro es "una secuencia de espacios, en cada uno de estos espacios existe una secuencia de momentos (tiempos)."

Un escritor escribe textos.

Muchos textos hacen un libro.

Pocos textos saben que el libro es autónomo.

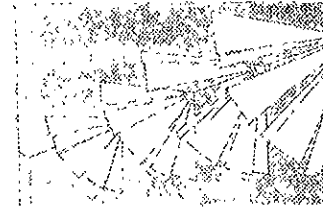
El orden del interior de un libro es una manifestación de su naturaleza.

Su naturaleza ha sido poco explorada

El lenguaje escrito es una secuencia de signos.

Los signos se despliegan en el espacio.

La lectura transcurre en el tiempo.

62. Ilustración de Carrión

hombre, la muerte mientras nuestra atención está dirigida al tema de la llegada del niño Jesús, pero he aquí que también por medio de la perspectiva, por lo tanto del espacio compositivo, se representa lo que en un tiempo va a pasar (nacimiento y muerte de Jesús), pero que es ya presente por el espacio representativo, es el destino marcado mas allá del tiempo, esta es una perspectiva simbólica.

El espacio manifestado en una representación tiene un límite, por mucho que se quiera extender se llega a un tope.

"El concepto espacio-tiempo, en tanto que espacio cúbico determinado por la intersección de tres líneas rectas perpendiculares entre sí, será medido por el tiempo y el esfuerzo físicos empleados en recorrer la distancia entre un punto y otro. El espacio y el tiempo están superpuestos en una sola idea de medición subjetiva. El tiempo que necesita una piedra para caer desde la cumbre de una montaña hasta un valle, nos da una sensación emocional de la distancia recorrida al caer. La trayectoria de un objeto lanzado es una curva parabólica, y su medición visual nos hace sentir que participamos emocionalmente en el tiempo. El espacio se con-

3.6 XILOGRAFÍA

El grabado en madera, el más antiguo de los sistemas de impresión, evolucionó a partir de la sencilla impresión con tacos, con fines decorativos, del periodo prehistórico. El grabado en madera, junto con otras técnicas afines, es también uno de los sistemas impresión más practicados. Técnica práctica y económica en comparación con otras, aunque antigua se continúa experimentando, su material da una calidez que otros materiales no proporcionan, además de que la placa por su composición de fibras da ciertas texturas que enriquecen el trabajo, hay dos tipos de placas o tacos, estos son a la fibra en donde la fibra es transversal y a contrafibra que es con la fibra en corte frontal. Hace tiempo que se dejó de utilizar la contrafibra, es común la anteriormente nombrada.

3.6.1 HISTORIA DE LA XILOGRAFÍA.

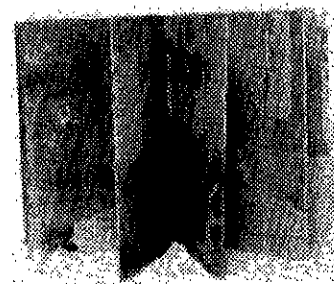
Los egipcios practicaban la estampación de tejidos con bloques de madera al menos 2000 años a.C., según documentos, pero la tela estampada más antigua que se conserva, data del siglo IV d. C. Se considera que a partir del siglo VI d. C. la estampación con bloques de madera había alcanzado en Egipto un alto nivel de desarrollo. Al mismo tiempo

pagina, el formato y el contenido, a veces sutilmente y a veces tornando al libro dentro de una reflexiva discusión acerca de su tradición. Los artistas han ilustrado el tiempo real en simples libros o unido el tiempo real en tiempo ficticio dentro de complejas capas."

34

"Los artistas que adoptan este nuevo medio, lo han acometido con tal energía y vitalidad que sus formas son fluidas, experimentales y apasionantes. Su entusiasmo e imaginación han hecho ardua la tarea de definir el libro de artista".35

Existe un carácter de rebeldía de por sí en los artistas de cualquier ámbito, la creación de los libros de artista solo es una forma de manifestar este carácter, ya que se requiere de este principio y de manufacturar una pieza que sugiere tanta dedicación en el lenguaje con que esta escrito, así como el diseño del contenido y del recipiente de ese contenido. La edición no esta supeditada tampoco a ninguna censura de estilo, ni a la prometedora visión de una venta exitosa y los medios que disponen de la fabricación es solo la decisión del mismo autor.

61. Libro de este seminario

vierte en un sentimiento de espacio-tiempo en su medición visual." ²⁵

"El tamaño, la forma y la velocidad se perciben en razón del armazón espacial en que aparecen." ²⁶

1.3.1 LA GEOMETRÍA COMO LENGUAJE CREATIVO UNIVERSAL.

En la isla griega de Mileto, al igual que en otras islas jónicas se llevaron importantes aportaciones a la ciencia, hacia el siglo 6 a. C. fue allí donde Pitágoras y otros importantes filósofos y matemáticos comenzaron a desarrollar los principios de la geometría, literalmente de geos, tierra y metros, medida, la ciencia de la medición de la tierra tomando en cuenta el espacio y el tiempo.

"Para extender el dominio del número al cosmos entero y al orden de la vida humana, fue preciso llegar a una atrevida generalización de las observaciones fundadas, sin duda alguna en la simbólica matemática de la filosofía natural milesia" ²⁷

Fueron los antiguos griegos quienes sentaron las bases para la descripción

po parece que este arte ya estaba muy difundido, siendo incluso muy común en la India, Persia, Perú y México, donde se siguen practicando las mismas técnicas.

El uso de superficies talladas en relieve, empleadas principalmente como sellos para estampar e imprimir, siendo perfeccionados por antiguas civilizaciones de los sumerios y los babilonios.

En China se utilizaba la estampación rudimentaria, se considera que no es una estampación en serie sino hasta el siglo VII. "la forma más antigua suponía tener que golpear o estampar el bloque de madera entintado sobre una hoja de papel" ¹¹, posteriormente fue sustituido este método por frotamiento. En lugar de apretar fuertemente el bloque sobre el papel, ahora se colocaba el papel sobre la superficie entintada del bloque, se frotaba o pulía hasta conseguir una impresión clara y uniforme. De igual forma se trabaja ahora cuando se hace una impresión a mano.

Los amuletos budistas son los registros más antiguos que se conocen hechos por este método "impresos y distribuidos en Japón en el año 770" ¹², estos eran únicamente textos con los cuales rezaban.

77 Texto budista

Un importante libro sagrado budista, el pergamino

libros, adquiere un papel dentro de la obra. Este libro existe si se transita por sus espacios y se lee en relación con los movimientos del lector. El espectador es activo y pieza importante en este libro-alternativo.

2.4 LA FUNCIÓN DEL LIBRO ALTERNATIVO EN ARTES VISUALES.

Se cree que el libro solo puede ser creado por escritores por tener un lenguaje literario, en el arte viejo ³³ así es, pero tomando en cuenta el tiempo de existencia de esté arte y existiendo una evolución en el libro y sobre todo los horizontes para hacer y reconocer que el "otro libro" es una nueva forma de hacer libros, su experimentación es una búsqueda que no huye, sino encuentra nuevas formas, nuevas expresiones por la conjunción de disciplinas como arte nuevo y, su lenguaje depende de cómo quiera ser tratado tal o cual tema, según un sistema de signos inventados, o recreados por el autor.

Su carácter por esto es diferente y abstracto. No es necesario decir algo como se venía haciendo en los libros tradicionales, aquí no hay nada que decir de esa forma.

"Lo artista han analizado los aspectos del libro como contenedor de las

matemática del espacio-tiempo, creando la geometría.

Sin embargo no se les puede adjudicar a los griegos el concepto abstracto de utilización de la geometría para la construcción ya que los egipcios hicieron casos notables de alineación de estructuras arquitectónicas en acorde con localizaciones de astros y por tanto de una concepción de universo.

Fueron también los pueblos prehispánicos de América que construyeron sus ciudades tomando en cuenta los astros, como nos dice actualmente la arqueoastronomía, que ha descubierto en México que prácticamente todos los asentamientos prehispánicos fueron construidos con base a lineamientos astrales.

Los mayas son un caso notable de una cultura que tenía la concepción numérica dentro de todos los conceptos y alineaba sus ciudades en torno a precisos cálculos astronómicos.

Pero es a los griegos a quien se deben las bases del espacio occidental y por tanto más reconocido en el mundo actual, los griegos crean la geometría como un instrumento divino de representación del universo. Con base a precisiones matemáticas sobre el espacio y los cuerpos que en él existen.

del Sutra del Diamante, impreso en 868, contiene ya dibujos, diseño y una calidad de impresión, que por ser el documento que se conoce, se piensa fue de los primeros, mas no el primero, ya que se comprueba una gran calidad en el oficio, cosa que no nace de un día para otro. Por esto se le da el reconocimiento de las xilografías pictóricas a Oriente, aproximadamente en el siglo VIII.

“Los españoles fueron los primeros en fabricar papel en Europa, en el siglo XII, aunque este ya se importaba desde 950 aproximadamente. En Fabriano, Italia se fundó una fábrica de papel, esa ciudad se convirtió en un gran centro papelerero, que durante el siglo XIV abasteció a casi toda Europa con papel de buena calidad, y aun hoy lo siguen fabricando. En el siglo XV, se fabrica papel también en Francia y Alemania. Al aumentar la disponibilidad de papel Europa, la producción de láminas idénticas, impresas tanto en madera como en metal, se convirtió en algo natural e inevitable”.¹³

El grabador casi siempre era un orfebre, después con el tiempo se clasificaba junto con los carpinteros, un oficio parecido a los estampadores de textiles, sus inmediatos

ario, esto es tienen un contenido de collages o dibujos pero con el mismo formato de libro, casi siempre es un libro tradicional pero modificado plásticamente.

Por si mismo nos habla de materia, de un objeto, de algo táctil, la experiencia es sensible en cuanto al material, ahí esta la seducción de estos libros, y no necesariamente de un concepto, aquí no importa tanto la lectura, ni la idea global, ni la interpretación sino el objeto.

La edición es limitada de por sí, o puede ser obra única.

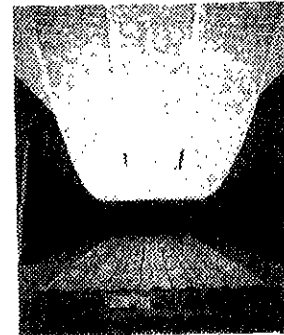
2.3.1.8. EL LIBRO- RECICLADO.

"Partiendo de un libro de edición normalizada, el artista manipula este libro hasta convertirlo en una obra propia"³². Es un libro común, manejando en sus hojas otra obra, parecido al collage ya que se le pega papel, cartones, y otro tipo de material, rescatando un libro y creando sobre el.

2.3.1.9 EL LIBRO- TRANSITABLE.

Estas novedosas propuestas sobre los libros, son las que tienen una relación con el espacio,

En donde el proceso y resultado es parecido a las instalaciones, aquí el público es importante porque al transitar por estos

60 Libro del cielo

"La geometría, en sus inicios puede ser definida así: un objeto útil que permite encontrar deducciones o fórmulas de portada general para las actividades específicas. En las teorías eran inducidas las prácticas, las cuales, a su vez, servirían de nuevas prácticas".²⁸

La geometría es utilizada consciente o inconscientemente en todos los aspectos de la vida cotidiana del hombre, desde la disposición de objetos en una habitación hasta el trazado de ciudades, caminos, vías férreas. El hombre tiene la virtud o desvirtud de construir todo dentro de trazos geométricos.

1.3.2 GEOMETRÍA EUCLIDIANA.

DIANA.

Es necesario definir a grosso modo, la intención ordenante de la geometría euclidiana, madre de todos los conceptos espaciales occidentales.

"Los antiguos griegos no inventaron la geometría. Pero supieron hacer de ella un instrumento racional para el conocimiento del mundo. Supieron introducir una capacidad de abstracción sin precedente hasta entonces. Lo hicieron

predecesores. Se cree que no realizaban los diseños que estampaban, y así era un trabajo conjunto, el que una persona diseñaba, otro dibujaba y el último tallaba e imprimía.

Un trabajo de oficio, que con el tiempo se fue refinando, hasta lograr una calidad que se distinguía la de los unos a las de los otros, pero aun así hasta el siglo XV y XVI, se les sigue considerando solo como artesanos habilidosos.

Durante la primera parte del siglo XV, los grabados eran hechos con líneas anchas y curvilíneas, en algunas partes más delgadas para ser coloreadas a mano, así que los primeros grabados a color son de esta forma, "aunque el verdadero grabado a color --aquel en el que los colores se aplicaban al bloque antes de la impresión, en lugar de añadirlos a mano sobre el grabado hizo su aparición bastante tarde."¹⁴

El arte en conjunto camina, el grabado está supeditado a la pintura, para entonces los grabados tienden a imitar a los iconos y retablos religiosos, de hecho a veces suele la gente comprar los grabados por lo barato que resultan en comparación a la pintura.

Con el tiempo la línea fue haciéndose más fina, aparece el sombreado, el volumen comienza a representarse, el fondo y el

ción, y está destinado a un público que aunque es exigente, también es escaso. También se producen libros de ediciones no tan caras, con papel reciclado, de deshecho etc, lo cual no demerita ni modifica el valor de la obra".²⁹

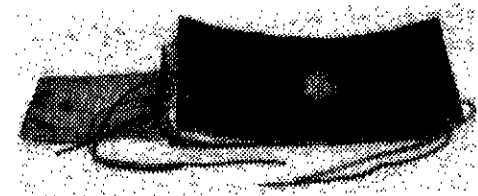
2.3.1.6 EL LIBRO- MONTAJE.

"Las obras que situadas en un espacio, actúan sobre ese espacio o que sus dimensiones tridimensionales sobrepasan el formato tradicional del libro, condicionando el espectador en su relación con el entorno."³⁰ Estos libros plantean un libro extenso, pensando en el espacio exterior como instrumento de su lenguaje, ya que requiere una instalación por su forma para ser expuesto.

2.3.1.7 EL LIBRO- OBJETO.

En este tipo de libros es su apariencia exterior, lo que define más que nada como objeto antes que como libro³¹. La colaboración es estrecha entre el escritor y el artista visual, el escritor provee el texto (si es que lo hay), el artista crea una envoltura original, objetual y/o escultórica. No ilustra el contenido, lo cubre.

también está dentro de esta definición

59 Libro objeto.

conciendo el punto como un elemento sin dimensión, la línea como un elemento formado de puntos, el plano como elemento formado de líneas y los cuerpos como elementos formados de planos."²⁹

"No es ninguna casualidad que los pitagóricos formaran una secta casi religiosa, animada por una verdadera veneración por los números y las relaciones numéricas que encontraron en las vibraciones de sonidos armónicos y los movimientos de los planetas"³⁰

"En el siglo 3 A.C. Euclides reunió el conjunto de conocimientos matemáticos de la antigüedad en los 13 volúmenes de los Elementos. los que encierran el tratado sobre las formas y sus relaciones, las configuraciones, las dimensiones y proporciones."³¹

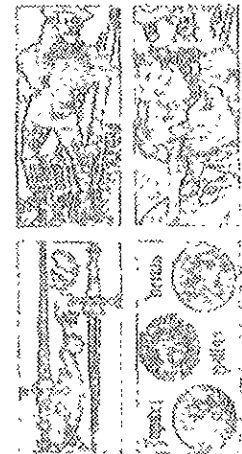
1.3.3 RETÍCULAS.

Las retículas, también llamadas redes, son espacios consistentes en una serie sucesiva de ejes horizontales, verticales, diagonales y /o cuivos, con tamaños regulares que corian un plano que conforman un número determinado de celdas, parejamente espaciadas, que se cruzan entre si. La retícula básica se compone de líneas horizontales y verticales, lo que resulta una cantidad de

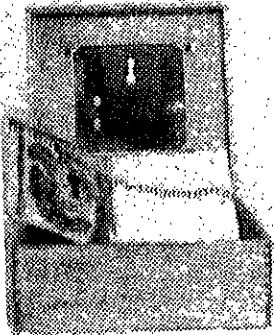
paisaje son otros elementos que son tomados en cuenta, haciéndose una composición compleja.

La xilografía va tomando se cause independiente de la pintura, sobre todo de la pintura religiosa que limitaba los experimentos que ya se comenzaban a dar. La experimentación técnica y artística aumento rápidamente, influyendo sobre otras artes visuales y creando estilos nuevos. La producción de xilografías en color se vio estimulada en gran medida por las innovaciones técnicas y por el creciente interés que suscitaba la impresión en general.

"Poco tiempo después los monasterios comenzaron a producir láminas de temas devotos, especialmente de crucifixiones, santos e innumerables versiones de la vida de Cristo y de la Virgen, que luego se vendían en grandes cantidades a los peregrinos del templo.

Los monasterios no tenían en absoluto un monopolio sobre la producción y venta de xilografías: unos de los aspectos más rentables del grabado europeo, centrado

58. Libro híbrido

*originalidad del proyecto que la anima... ponen lo escrito al servicio de la práctica artística*²⁷

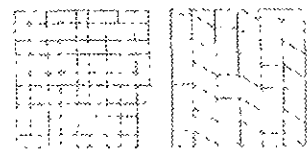
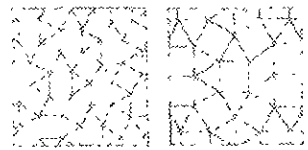
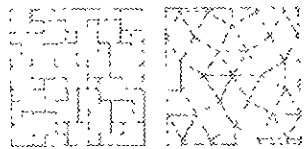
2.3.1.4 EL LIBRO- HÍBRIDO.

“Se llama así a aquellos libros que se sitúan en la intersección de alguna de estas categorías, es decir, que reúnen características de los libros de artista, ilustrado, y objeto, ya sea en su totalidad o parcialmente”²⁸. Como es un arte joven, es relativamente fácil que haya una variación o varias en los procesos y resultados. De este modo los libros híbridos son una ampliación de los límites de los alternativos y por lo tanto de creación.

2.3.1.5 EL LIBRO ILUSTRADO.

Como su nombre lo indica, es un texto con ilustraciones, y es el trabajo conjunto de un escritor con un grabador o ilustrador. La característica en este caso es que la ilustración sólo acompaña al texto sin robarle la atención al mismo, y sin salirse de lo que el mismo este sugiere. Generalmente “se presenta como un trabajo precioso-lujoso-impreso en papel de gran calidad y con una selección tipográfica refinada y muy cuidadosa. Tiene un tiraje necesariamente limitado, ya que tiene un alto costo de produc-

subdivisiones cuadradas de igual manera. "la retícula básica aporta a cada módulo una misma cantidad de espacio, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, las direcciones verticales y horizontales quedan equilibradas, sin dominio obvio de una dirección sobre otra." ³² Excepto por la dirección generada por los mismos módulos, las direcciones verticales y horizontales quedan equilibradas, sin dominio obvio de una dirección sobre otra a salios de una celda a otra que no le es contigua, materializando simultáneamente una serie de celdas intermedias, dispuestas de una cierta una forma entre sí y que constituirán una molécula superior compleja, que encerrará un cierto ritmo espacial." ³³

"La repetición tiene un caso especial con la reflexión, una forma espejada, una forma que se deriva de una original, pero va en la dirección opuesta, con la misma cantidad de repeticiones y de espacios intermedios, creando simetría." ³⁴

en Ulm y Venecia, era la producción de naipes". ¹⁵

Se cree que la mayoría de los grabados de esta época eran pequeños, pero queda la duda, ya que es más fácil conservarlos y almacenarlos, por lo que hasta nuestros días hay ejemplos de estas antigüedades.

Los primeros libros impresos comenzaron a aparecer hasta mediados del siglo XV, la mayoría tenía textos y dibujos grabados únicamente a partir de bloques de madera, de ahí su nombre de libros xilográficos. La mayoría de estos libros eran religiosos, se colocaban con ilustraciones para que la gente que no supiera leer entendiera de que se trataba, o simplemente para hacerlos más atractivos.

Alemania y Holanda eran los países en donde se publicaban mayormente estos libros, Holanda país de artistas y progresista, influía con su estilo a las demás regiones, perfeccionando las xilografías hasta con vertirlas en obras de arte.

"La demanda de los textos y dibujos iba en aumento; los libros xilográficos representaban la etapa de transición entre el grabado individual y los libros con ilustraciones, técnicamente más avanzados, a finales del siglo XV." ¹⁶

nuevo. Le da al libro la característica de independiente por sí mismo sin supeditarse al quehacer literario, es decir, toma su rumbo y analiza de forma ya liberada sus elementos, desde el espacio exterior y su interior para estudiarlo como objeto que se sabe objeto y que su lectura depende de la capacidad de abstracción del "lector", otorgándole a este la posibilidad de ver algo que no esté digerido, sino atendiendo a su capacidad de entender sin una narrativa conocida, creando así un puente entre el libro, su imaginación y el lector.

2.3.1.3 EL LIBRO DE ARTISTA.

En este tipo de libro, el artista visual es el que escribe los textos, los cuales pueden representarse con un lenguaje literario o con cualquier sistema de símbolos o/y signos, siempre manteniendo una estructura propia que haga de cada parte una pieza, que a su vez junto con el formato y las imágenes dará como resultado un conjunto total que será el libro de artista. Aquí se utiliza casi cualquier medio de reproducción y distribución, pero son ediciones limitadas para no perder calidad y mantienen originalidad.

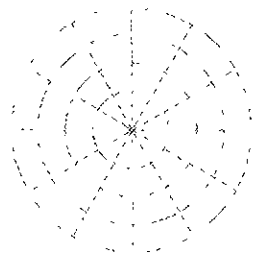
"Es un medio de creación cuyo valor no radica en la naturaleza del material

Existen variaciones de la retícula básica:

Lineal cuando los módulos son alineados como si fuesen guiados por una línea, que pasa por el centro de ellos, la distancia puede ser regulada con ritmos.

Cuadrada o rectangular tienen dos ejes uno horizontal y otro vertical, iguales en su medida o distintos, este último hace una retícula rectangular.

Rombo aquí las líneas son diagonales, y al intercederse forman los rombos.

16 Esquema radial

Triangular se usan ejes diagonales, horizontales y verticales. Pueden formar por su disposición distintos cuerpos como los pentágonos.

Circular cualquier elemento del interior de una estructura puede girarse individualmente mediante el giro, creando un círculo en su total estructura.

La rotación es en un giro en la figura que se repite y produce una radiación, rotación sistemática debidamente dispuesta, esto da la inmediata sensación de movimiento que no termina, continuo y constante. Pero su concentración en un punto central, generador, nos da la sensación de unión con un centro.

3.6.2 II GRABADO EN MÉXICO.

El estampado en imágenes es una vieja tradición mexicana, existía en mesoamérica unos sellos cilíndricos llamados pintaderas; unos pequeños objetos de barro cocido, reproduciendo la impresión del dibujo grabado en ellos. En épocas muy antiguas como la cultura arcaica en Tlatilco, pero existen en todas las regiones y en muchas épocas posteriores. Existen ejemplares de piedra o hueso pero son muy raros.

"Hay otros tipos de sellos: tablillas cuadradas o rectangulares -planas, cóncavas y convexas- o bien pequeños cilindros que permitían una impresión en rítmica sucesión. Muchos de los cilindros se hallan perforados en sentido de eje longitudinal, de modo que pasando por ellos un palito o un hueso, se podían manejar como un rollo impresor. Los había también provistos en sus dos extremos de sendas asas. Algunos tenían la forma de un pie, y el dibujo se hallaba grabado en la planta del pie (...).

Ahora según sus características y/o el autor se pueden clasificar de la siguiente forma:

- Los otros libros.
- El arte nuevo.
- El libro de artista.
- El libro- híbrido.
- El libro ilustrado
- El libro- montaje.
- El libro- objeto.
- El libro- reciclado.
- El libro- transitable.

2.3.1.1 LOS OTROS LIBROS.

Raúl Renán dice que "los otros libros al no ser producto de los profesionales, escapan de aquellos modelos en cuanto a procedimientos materiales y herramientas".²⁶ Esto se refiere a que casi de cualquier formato de libro-alternativo es válido, esta es una forma de darle el espacio que se merece el libro como un objeto contenedor de información no necesariamente de las letras.

2.3.1.2 EL ARTE NUEVO.

Ulises Carrion menciona que con el arte nuevo de hacer libros, se abre un infinito de posibilidades frente a lo que marca el arte viejo de hacer libros, y lo que da y demanda el arte

De estas variantes se derivan cualquier cantidad de formas, dependiendo de la complejidad que se le quiera dar, mezclando los distintos tipos de celdas, alternando las distancias o utilizando distintos tamaños.

Los aztecas, tienen el símbolo de movimiento ollin, movimiento circular que conduce periódicamente al país del sol, después de un peligroso paisaje por los abismos terrenales, éste símbolo tiene un centro generador, que crece y continua girando, cíclicamente.

“René Descartes utilizó las retículas para crear un espacio fusionante de dos importantes ramas matemáticas, la geometría y el álgebra, creando un espacio matemático llamado plano cartesiano o plano de coordenadas, el cual divide en cuatro un plano cuadrado, creando dos ejes principales ordenantes, X y Y, por medio de este espacio se localizaran puntos.”³⁵

Las retículas o cuadrículas fueron ya utilizadas en la antigüedad, por los egipcios, para las representaciones pictóricas, los griegos y los primeros renacentistas las utilizaron para hacer por ejemplo un dibujo, era una pantalla de hilos como red cuadriculada para hacer dibujos previo dibujo de la red igual que en la malla, pero

Los sellos se usaban hasta la llegada de los españoles. Se encuentran en diferentes regiones de lo que hoy son los E.U., también las Antillas y en la América del sur: en Colombia, Ecuador y Brasil.

En el antiguo imperio Maya el procedimiento no estaba muy generalizado, a juzgar por los hallazgos, relativamente escasos, de los sellos (...). El verdadero centro del estampado fue la Meseta Central, donde se ha encontrado y siguen encontrando por millares.

El procedimiento de imprimir dibujos grabados en una tabla de madera, se empleaba desde tiempos inmemoriales en Asia, en China, Caldea, Asiria y Persia. En Europa no se conocía hasta el siglo XIII de nuestra Era cuando empezaron a utilizarse cilindros de madera en el estampado de telas. Podemos suponer con bastante seguridad que la América precolombina inventó la técnica de impresión de imágenes independientes del Viejo Mundo ¹⁷

Se usaban para decorar vasijas, para estampar tejidos, papel y cosméticos (ese último se sabe por fuentes de la conquista), se estampaban dibujos sobre la piel, dibu-

2.3 LOS LIBROS ALTERNATIVOS

.2.3.1 EL LIBRO ALTERNATIVO.

Un libro alternativo es una obra que puede tomar un formato convencional o no, replantea algún elemento, ya sea la escritura, el espacio, sus temas, el material, las técnicas y su correspondiente orden de lectura dando otras soluciones. Es así un medio de expresión artístico que da la posibilidad de experimentar y de otorgar al lector una chispa para su imaginación.

El juego es uno de los elementos característicos de los libros-alternativos, no solo para los hacedores sino para el público al conocer el libro, manipulando las hojas, al desplegarlas, leerlas de atrás para adelante, de abajo hacia arriba, etc. Pero para los artistas visuales es una cuestión de búsqueda, de replanteamiento con otras áreas artísticas, al crear un collage, escribir, dibujar, recortar, pegar, fotografiar, hacer video, utilizar medios audiovisuales, editar en computadora, etc.

Se puede hablar de que existen dos tipos de libro-alternativo, cuya definición esta en el tiraje:

- Libro-alternativo de ejemplar único.
- Libro alternativo seriado.

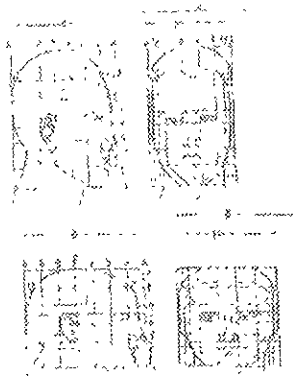
en papel o lienzo para hacerse a escala.

Más tarde en la pintura se complejizó el uso de retículas. Da Vinci utilizaba retículas en tercera dimensión para sus dibujos.

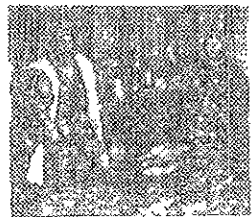
Después hubo quienes se concentraron en la deformación parcial de las cuadrículas. Como nos comenta Gerstner:

*"Pero encontramos ya un signo de esto con Dureto. El dibujaba caras humanas dentro de abscisas y ordenadas. Y por la modificación de coordenadas obtuvo no solamente otras proporciones, sino también otros caracteres."*³⁶

Durero volvió este procedimiento aún más eficaz proyectando las coordenadas en perspectiva. De este modo Durero accedió a espacios más profundos y en ocasiones preparados para dar sensaciones de monumentalidad a las figuras. También Holbein utilizó este método, deformó un cráneo, flota oblicuamente un

17 Rostros modificados por Durero.

18 Cuadro con un cráneo escondido, solo en un ángulo se puede apreciar.

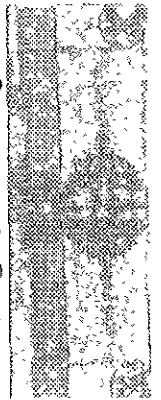
jos que eran insignias, de adorno o identificación.

En México se conoció la xilografía con los españoles, las herramientas que se conocían anteriormente no tenían el metal, así que una incisión en la madera es casi imposible. Los grabados son muy importantes culturalmente porque a través de estos es que se conoce el arte español, siempre su ejemplo para las imágenes parien de este arte, ya sea para reproducir una escultura, pintura y grabado.

*"Las primeras xilografías grabadas en México, toscamente, fueron según Manuel Romero de Ferreros, naipes para las tropas de los conquistadores, recordemos también en Europa el nuevo invento del grabado en madera se puso en seguida al servicio de la pasión por el j u e g o ."*¹⁸

3.6.3 LOS GRABADOS DEL LIBRO TRANSITABLE.

Los grabados son alternados según los tamaños, son dos medidas, 60cm y 120cm a lo largo y el ancho de todos es igual 60 cm, la secuencia es la siguiente:

80 Grabado reflejado en el espejo, como pa concepto 1

1867

"Son una característica de estos libros alternativos la necesidad de expresarse fuera de la industria e institución, con el motivo de no mantener los mismos formatos, o mejor dicho con libertad de elegir material de soporte y de impresión, lenguaje, formato y hasta lectura diferente dándole la espalda a lo "fácil" que puede ser hacer la eterna repetición de lo ya establecido, "la imposibilidad económica... los tropiezos contra la muralla del sistema, de una impotencia contra el poder, y de una conciencia social... inventando una forma rebelde o por esnobismo" ²⁴.

A estos artistas les interesa llegar a un mayor número de personas, que no sean únicamente gente que este alrededor del arte, para eso usan imágenes y/o técnicas de los medios masivos, con fines estéticos y políticos.

Es importante recalcar el papel de la mujer ya que ha participado activamente en la producción y retroalimentación de los libros tal vez por identificación de un carácter "diarístico y narrativo" ²⁵.

objeto en la pintura este hace una alusión a la muerte.

En la arquitectura y el diseño es fundamental el uso de retículas.

"Los planos gráficos han sido usados de distintas formas, la cuadrícula liberera al diseñador, al arquitecto o ingeniero de la carga de ciertas decisiones (dimensiones, proporciones, distribución), para acomodar los elementos en su plano de trabajo."³⁷

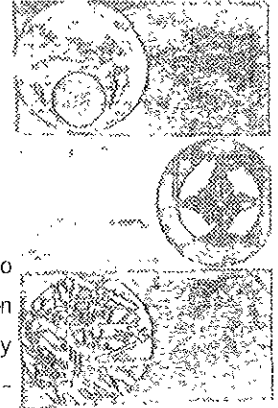
El plano de un arquitecto, es un sistema de retícula que proporciona una distribución ordenada y armoniosa de los diversos materiales, y es muy importante en este caso porque "Es un sistema de proporciones basado en

un módulo, cuyo tipo se deriva del material mismo... la retícula debe definir las zonas de

actividad y proporcionar la posibilidad del manejo de diferentes técnicas... "³⁸

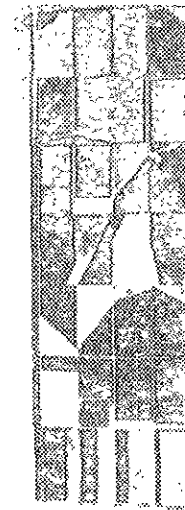
El mismo esquema de retícula, es usado por el diseñador, para hacer ilustraciones y a su vez para lograr un orden con los tex-

1 Una impresión que forma un módulo en la cual trabajé con la reflexión, esta es real, el espejo refleja la imagen y crea un todo. Dentro del módulo tenemos un punto formado de muchos otros en donde interviene una línea, aquí invertí la importancia de que un punto genera la línea, es decir, la línea establece y genera los puntos. Mide 60 cm pero al tener la reflexión da la sensación de ser de 120 cm,

81. Grabado 1

2 Un grabado de 60 cm, en este hago un estudio del punto, tres módulos, 1 punto positivo con punto negativo, 2 líneas formando un punto, y 3 un estudio del círculo, como forma geométrica, ya que siempre un punto es asociado con un pequeño círculo.

87 Grabado 3

3 Un supermódulo contenedor de módulos sencillos de forma regular (rectángulos) en donde los habitantes de estas celdas son el punto y la línea dividiendo esta última en espacios positivos o negativos, teniendo en cuenta el ritmo que generan ya que ninguna es igual a la otra, tiene 120 cm de

Largo

19. Los ideogramas chinos tienen armonía y equilibrio, esto se debe a que la retícula es tocada en todos sus puntos

artista y no las mafias sean los que determinen lugar y obra, sin censura primero y luego por cuestionamiento propio, por lo que crean lugares alternativos. El arte independiente publicado fue una de esas alternativas y libros de artistas se volvieron parte del fermento de formas experimentales"²¹

Los libros también revolucionaron su iconografía, sus sistemas de edición y distribución, sobre todo con fines políticos, dando lugar a que surjan los libros como informantes con un ánimo de creatividad, una forma de rebeldía y de búsqueda de nuevos espacios a descubrir.

En México cobran auge las nuevas editoriales, "las otras", para estos otros libros gracias al trabajo que se producía en esos años y precisamente en los años de "1976 y 1981, lo han llamado la Edad de Oro de "las otras editoriales".²²

Las condiciones favorecen a este desarrollo como los materiales derivados del petróleo, pero a la par existe una gran cantidad de artistas y con la oferta viene la demanda (o al revés) o sea los talleres. "Las copadoras y el offset, en Europa del este y América latina mimeógrafos y estampa, son las nuevas formas de reproducción."²³

los y la consiguiente interacción de estos dos elementos con una sutil armonía, que no salte a la vista.

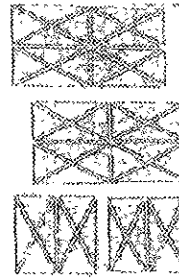
Me interesa esta función de orden y la armonía de la retícula, la distribución y sobre todo las estructuras, las tensiones que se crean a partir de un plano.

Estas soluciones son para facilitar el trabajo y hacerlo práctico, pero también se le ha condenado por rígido, envarado y frío, pero sin perder la frescura se puede llegar a una construcción en el espacio que en este caso no será el recurso único de trabajo, solo una herramienta que como tal hay que saber usar en el momento y lugar adecuado.

Hay artistas en todas las épocas que utilizan retículas, redes o que trabajan por medidas aureas, Durero, Velázquez, el Greco, los cubistas, Juan Gris, Braque y Picasso, los mexicanos S. Balmori, Vicente Rojo, Francisco Castro Leñero, por mencionar algunos, recurren a estas.

1.3.4 ESTRUCTURA PIRAMIDAL.

En el espacio euclidiano (geometría plana) las líneas del mismo tamaño se ven iguales, mientras que en el espacio piramidal, los componentes de un gradiente de tamaño se ven iguales. Las reglas que gobiernan este espacio son más complejas que las del euclidi-

83 Grabado 4.

4 Posteriormente tenemos un grabado didáctico, en este se observan claramente los módulos, los submódulos y los supermódulos, la impresión está hecha por medio de módulos en distintas disposiciones, su medida es 60cm.

84. Grabado 5.

5 En este caso tenemos una disposición circular, radial, es la demostración de la repetición pero en lugar de verse en línea, giran en un eje provocando un círculo, mide 60cm, pero sus ritmos están en la alternancia de los espa-

cios vacíos y llenos.

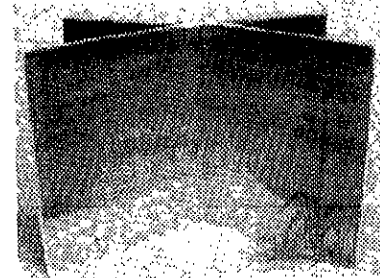

85 Grabado 6

6 La composición es un tema, el aurea medida es el favorito de todos los tiempos, posiblemente llama la atención por ser un patrón de crecimiento en las estructuras, así dividí la placa en el llamado número de oro, 6, 18, y a su vez, lo volví a dividir hasta una minúscula parte. En este grabado, el ritmo está dado por la división de los módulos así como en el dibujo de cada uno de ellos, las alturas y las bajadas en una línea que crea formas, una ciudad, un monte, una gráfica, etc.

Durante los años 60, afirma M. Wilson, los artistas Fluxus, influidos por Jhon Cage¹⁹, trabajaron en Europa, Japón y Estados Unidos, emprendiendo con gran energía, la tarea de elaborar los libros de artista. Conforme sugiere su nombre, acuñado por George Maciunas²⁰, los artistas Fluxus estaban mas centrados en el cambio que en la estabilidad, utilizando impresión barata y asequible para producir manifiestos, tarjetas, posters y libros.

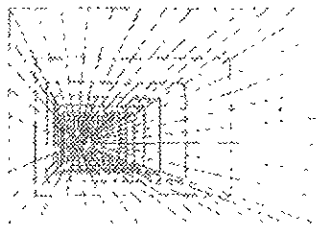
Los libros alternativos surgen como una evolución del libro tradicional, se añaden como propuestas, en los 60's existe una serie de cambios sociales, de cuestionamientos sobre el sistema político y económico del país, la juventud, sobre todo y en gran medida los artistas, con una gran fuerza, pero con pocos recursos crean su propia manifestación experimentando con los trabajos de arte efímero; "los happenings, el performance e instalaciones y algunos encontraron que el libro puede ser un trabajo de arte por si mismo, y a muchos artistas les fueron negando lugares de exposición, otras veces ellos mismos en su nueva búsqueda ya no recurren a los lugares tradicional como los museos y las galerías, ahora se quiere juntar la vida real al arte, esto es la vida común y corriente a un arte que este por todos lados, espacios en donde el

56 Libro de artista

ano, pero aun así, parecen ser bastantes simples y es lo que a partir del renacimiento se llamó perspectiva o espacio piramidal.

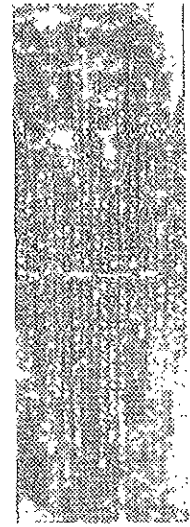
*"El espacio que se presenta al sentido humano de la vista es uno de estos espacios piramidales, en virtud del hecho de que, en la percepción, las proyecciones convergentes sólo se enderezan parcialmente. Vemos profundidad, pero vemos al mismo tiempo convergencia. (...) Pero aún dentro del mundo mas claramente piramidal, las relaciones con la armazón se perciben de forma tan directa que es prácticamente imposible que el observador ingenuo vea "en perspectiva" porque ver en perspectiva significa percibir el mundo no homogéneo como un mundo homogéneo distorsionado, en el cual el efecto de profundidad aparece como una torsión del mismo tipo de la que observamos cuando se ve un objeto retorcido en un plano frontal."*³⁹

70 Perspectiva central

De este modo, por ejemplo, un trapezoido irregular puede aparecer dentro de nuestra mente, y en relación con otras formas igualmente defor-

7. El siguiente grabado es una escritura que tiene una retícula invisible, juego con los ritmos de una forma lineal, ya que el termino de cada hilera es irregular, de tal forma que parecen gráficas (de coordenadas), este grabado fue 2 veces, pero al juntar las orillas forma un solo grabado con ritmos pues la hilera es variable en su termino, algo parecido a lo que seria una gráfica de un ecualizador visual, visto horizontalmente, su medida es de 120 cm.

86 Grabado 7

Existe una secuencia en estas impresiones, son el progreso de un descubrimiento; el estudio de la composición, mostrando un proceso de trabajo, los módulos y los respectivos ritmos, la regularidad está en la alternancia de impresiones entre 60cm y 120cm a lo largo y 40cm en todas igual de lo ancho. Cada parte muestra su individualidad pero en conjunto nos da una idea clara de lo que se trata, digo clara pero no obvia.

Para entender la composición debo de partir de la esencia, el espacio en tercera dimensión es distinto al de la bidimensión, así entendiendo la materia y luego el espa-

en su casa museo, Vlady pintor ruso-mexicano que aun vive, tiene cuadernos en donde alterna reflexiones artísticas, sociales y políticas, con dibujos y bocetos con frases poéticas del ser, sin embargo son eso, libros de apuntes, ya que no tienen una dirección en cuanto a su contenido final, un concepto que los sostenga como obra, estos son tal vez mas parecidos a un diario pero no tienen la intención en su material, en su formato, en su concepto, en el tema una secuencia que lo haga global para ser vistos como un libro de artista o libro-alternativo, aunque sean artistas.

55. Libro de artista.

" Este concepto comienza a concretarse con Mallarmé (Una tirada de dados nunca podrá suprimir el azar, 1897), Apollinar (Caligramas de 1914), El Lissitzky (Dyla Golosa, 1923. Las cuatro funciones aritméticas, 1928); Francis Picabia (391,1924), Dieter Rot, (Kitederbuch, 1954-57; Picture Book, 1956); hasta llegar a las obras actuales de artistas como Beyus, Brossa, Cage; Lewitt." ¹⁸

Otro predecesor inmediato del libro de artista es el Mail Art, como lo señala Catherine Coleman, y es Ray Jhonson el primero que desde 1943 intercambian arte a

madas, como un cuadrado definido por puntos de fuga.

Entre los efectos más dinámicos del espacio piramidal se cuenta el de compresión.⁴⁰ Debido a que las deformaciones de las figuras que se alejan en profundidad solo se compensan parcialmente, todos los objetos aparecen comprimidos en la tercera dimensión. Esta experiencia es particularmente fuerte porque la compresión no se ve solo como hecho consumado, sino como proceso gradual. En la periferia, las distancias son grandes y la disminución de tamaño se verifica a medida que el ojo se traslada hacia el centro, hasta que se llega a un grado de compresión en teoría infinito.

Por otro lado es obvio, que la perspectiva central sigue jugando un rol importante, para el artista en tres aspectos fundamentales: la perspectiva ofrece una imagen notablemente realista del espacio material; suministra un esquema compositivo rico y refinado y contiene la concepción de un mundo convergente que comunica su propia expresión característica.⁴¹

1.3.5 ESPACIO NO-EUCLIDIANO.

Los postulados de Euclides son inherentes a el pensamiento humano, escribía Immanuel Kant, escribía esto mientras la era euclidiana llegaba a su fin.⁴²

cio plano, parto de algo concreto, así la instalación de los grabados tiene un fin de hacer una composición que reúna características de un libro-alternativo, por eso hay un interior y un exterior, los grabados y el acrílico espejo solo pueden ser apreciados si se miran desde el interior de este, si se interna un sujeto, y el exterior muestra la forma de lo que contiene.

3.7 ESPEJO.

El espejo es un objeto inherentemente introspectivo. El hecho de reflejar una imagen determinada le da este carácter. Naturalmente el hombre desde sus inicios ha encontrado en la naturaleza superficies que al devolverle su propia imagen lo han enseñado a verse a sí mismo, el ejemplo mas claro es la superficie en el agua en reposo. Mas tarde los medios técnicos le permitieron crear objetos especiales con tal fin.

Los espejos más antiguos de que se tienen noticia se remontan a los egipcios y posteriormente también griegos y mayas, hechos de piedras o metales pulidos con tal fin. En esos casos se trata de espejos de localador,

87. Narciso contemplándose en su reflejo

libro, el analfabetismo continua en el mundo.

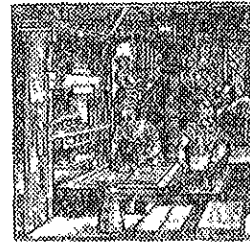
La reproducción a color, el offset, la fotografía, la computadora, todos estos inventos ayudan al libro y a sus derivados, la revista, el catalogo, el folleto, etc.

Algo curioso es que la primera biblioteca del mundo fue hecha en Roma, por orden de Alejandro Magno. Esta fue la Biblioteca de Alejandría que constaba de libros, claro y la primera exhibición de piezas de arte, un lugar donde se difunde el conocimiento.

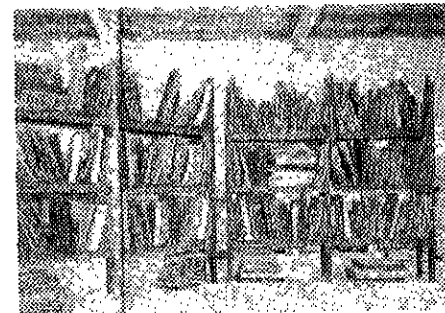
2.2.3 HISTORIA DEL LIBRO-ALTERNATIVO.

En el siglo XVIII William Blacke crea un libro único, ya que el mismo interviene como poeta, ilustrador e impresor, realizando lo que sería el primer libro de artista.

Supongo que la diferencia de libros-alternativos y los libros de apuntes, tienen diferencias, esta es la consciencia, es decir, en la primera es hace el análisis de lo que es el libro como tal, y el segundo son los cuadernos de apuntes, que bien podrían ser considerados como libros de artista, porqué? sí tenemos los cuadernos de Da Vinci que son una maravilla, tienen datos, dibujos, una propuesta en su lectura (se leen en un espejo), Frida Kahlo tiene muchos libros de apuntes que son exhibidos

53 Grabado de una imprenta.

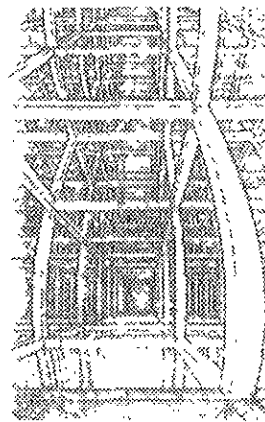
54. Libros de plomo de Kiefer.

El espacio euclidiano no fue invalidado por otros como lo fueron el del sistema de Ptolomeo por el de Copérnico, sino que nuevos espacios, justamente los espacios no euclidianos de propiedades inimaginables han llegado para agregarse al espacio euclidiano.

La asignación se debe a Karl Friedrich Gauss quien, anticipó el problema y su solución, pues decía que existían dos geometrías no euclidianas: la hiperbólica de Bolyai/ Lobachevsky y la elíptica de Bernhard/ Riemann.⁴³

En la geometría hiperbólica, aunque compleja en su construcción matemática, permite saber que los ángulos generados por los lados de sus triángulos, debe ser menor a los 180°

Examinando atentamente descubriremos en todas las formas, triángulos que se vuelven cada vez mas deformes llegando a los bordes del círculo que los enforma y en repeticiones hasta el infinito.

27 Ejemplo de geometría esférica o elíptica, Escher, Cubo de escalera, tinta china y lápiz, 1951.

aunque se sabe que el uso de los espejos de obsidiana y jade en mesoamerica tenia fines rituales y de conocimiento, tal es el caso de los espejos de agua utilizados para la observación de astros o tiene implicaciones míticas como en el caso de Tezcatlipoca, cuyo nombre significa Espejo que humea.

En Europa, el uso se limito mas al aspecto egocéntrico, como en el caso de la leyenda griega de Narciso. Los primeros ejemplos arqueológicos de espejos de tocador corresponde a los griegos siendo el metal la superficie reflejante.

Su uso fue transmitido a los romanos quienes fueron los primeros en usar el cristal pero el fondo era oscuro y la imagen no era mas clara que en el metal. La evolución de la técnica en la fabricación de vidrio está ligada a la del espejo.

El vidrio que había sido inventado por los egipcios, para crear cuentas coloreadas utilizadas en alhajas, siendo muy cotizadas; extendiéndose su uso por medio del comercio a Grecia, donde después comenzó también a fabricarse. Los romanos al conquistar Grecia comenzaron también a fabricar cuentas de vidrio, mas tarde a la caída de Roma, la fabricación de cuentas se especializa en Murano y Altare, situados en Boloña donde actualmente se siguen fabri-

tales técnicas fue posible producir múltiples ejemplares de un volumen compaginado, y darle amplia difusión a las letras escritas. La fecha más antigua de impresión en China es en el año 700d.C."¹⁷

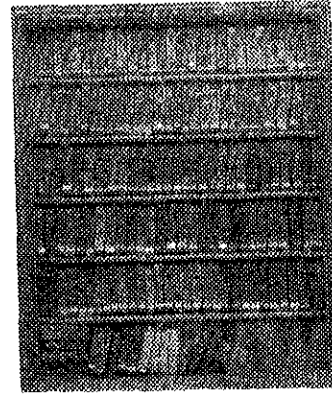
A Gutenberg se le reconoce como el padre de la imprenta con tipos móviles, en donde existe la concepción global de cada página estableciendo un juego entre letras y espacios en blanco, esto es la tipografía con todas sus posibilidades, que como veremos aun no está totalmente exploradas y explotadas.

La primer obra impresa fue la Biblia de Maguncia.

Con el tiempo el tiempo, el arte de la tipografía ha ido conociendo sus posibilidades, el agregar las mayúsculas a color, tener tal tipo de letra, el orden estas: la proporción entre línea y letra, espacios y márgenes, se conjugan y se conjuntan. Posteriormente para las ilustraciones hubo que imprimir grabados de cobre o xilografías.

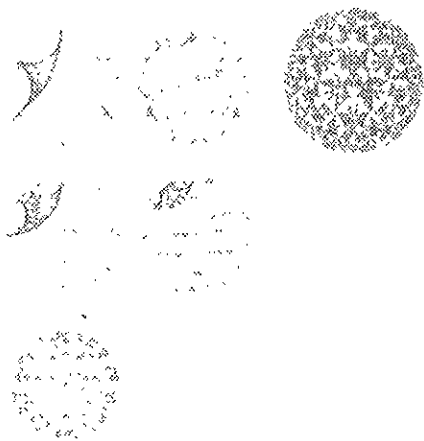
En Europa, en la edad media, los primeros libros se deben a monásticos y su reproducción era hecha por los escribas o copistas.

Los libros en serie, sin duda cambiaron a la sociedad en cuanto que el conocimiento no solo era poseído por elites, sino también la plebe, ahora la cuestión es ¿quien

51. Tipos.

73. Ejemplo de geometría hiperbólica en las figuras circulares de Félix Klein. Y Escher las toma en la obra "Ángel y diablo"

Estas dos ramas de la geometría, la hiperbólica y la elíptica, desafían a los Pitagóricos y por consiguiente a la geometría euclidiana, ya que la suma de los ángulos de sus triángulos no es de 180° sino inferior en el primer caso y superior en el segundo. Esto porque los triángulos generados por un espacio piramidal no se hallan en una superficie plana sino esférica en un caso de hiperbólica, en el otro.⁴⁴

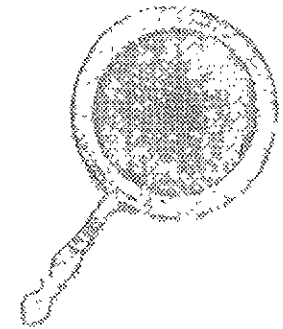
Esta abstracción expresa algo muy concreto, en el universo no hay superficies planas sino curvas, lo que va de acuerdo con la teoría General de la Relatividad de Albert Einstein.

Por tomar un ejemplo evidente, en la superficie del globo terrestre el triángulo equilátero formado por los lados del cuadrante, de tres ángulos rectos, es de 270° 45

cando en grandes cantidades, como artesanía local.

En el norte de Europa cuando se conoció el vidrio se le dio un fin más práctico debido a razones climatológicas, se hicieron ventanas. En Venecia también se comenzaron a fabricar. A finales de la edad media se han difundido en toda Europa el uso del vidrio en ventanas y artesanías y en numerosos casos como una combinación de ventanas y arte, los vitrales.

En Italia se comenzó a utilizar el vidrio en instrumentos ópticos, al hacerlos convexos y cóncavos como en el caso de las lentes y el telescopio inventado por Galileo, pero fueron los holandeses quienes perfeccionaron este instrumento además de inventar el microscopio e instrumentos que hicieron más precisa la navegación, siendo en este caso utilizados los espejos, pero fueron una vez más los venecianos quienes inventaron la película de plata sobre al vidrio, como superficie reflejante en el siglo XVII, obteniéndose una imagen casi tan precisa a la de los actuales, durante esa época aristócratas y

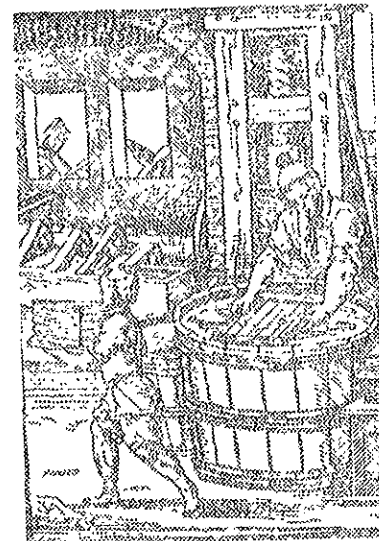
88. Vidrio como instrumento óptico

La palabra "papel" procede de "papiro" que es egipcio, por eso se pone en duda el origen de este, pero el invento es Chino.

*"El papel es una lámina fibrosa que se forma sobre una fina trama suspendida sobre el agua. Al evacuarse el agua queda una superficie plana que se seca a continuación."*¹⁵

El papel se popularizó en China y empezó a difundirse en todo el mundo: hacia el Este en Corea en el siglo II, en Japón en el siglo III, hacia el sur en Indochina en el siglo III y en la India antes del siglo VII y hacia el oeste, en el Asia central siglo III, Asia occidental siglo VIII, África en el siglo X, Europa en el siglo XIII y en América en el siglo XVI ¹⁶. Aquí hay que aclarar que en México existían ya los códices, un pre-libro con un lenguaje pictográfico o ideográfico en papel amate.

La historia del libro va unida a la de la estampación múltiple, esto es, reproducciones exactas de un mismo modelo, comenzó en "China en el siglo II de nuestra era con el empleo de sellos para imprimir en arcilla y más tarde en papel. Emplearon por primera vez la impresión con caracteres de madera en el siglo VII o VIII y los tipos móviles unos 400 años antes de Gutemberg. También se uso de tinta china, y gracias a

50. Fabricación de papel.

En los planos no euclidianos, el camino más corto de un punto a otro no es la línea recta, sino la curva.

1.3.6 ESPACIO TOPOLÓGICO.

El espacio topológico tiene que ver con la estratificación de niveles de profundidad visual, y la elección que la mente y el ojo hacen para crear espacios ilusorios no en base a una estructura piramidal, sino en base a el cambio de tonalidades y formas. Veamos un ejemplo, se trata de una xilografía de Hans Arp.

En este sencillo juego de traslapes tonales, se basa una de las disciplinas matemáticas de mayor auge actual: La topología.

La geometría en tanto que es ciencia de la forma y la medición del espacio, implica igualmente una transformación, de eso trata justamente la topología. La cual estudia las propiedades de una forma, propiedades que permanecen incambiables, incluso cuando la forma cambia. En la Fig. un cubo es distorsionado, torcido como si fuera de hule, remodelado como si fuera pasta en cualquier forma. Finalmente, en la

24 Grabado de Arp, en esta xilografía se pueden ver cinco soluciones estratigráficas diferentes, en las cuales B sería la más sencilla y más recurrente y A la más compleja pero también recurrente, en tanto que conforma una pirámide

burgueses llenaron sus casas de espejos difundiendo su uso y fabricación al resto de Europa.

Durante la revolución industrial en Inglaterra, se descubrió el método actual en la fabricación a granel de espejos además de la fidelidad en la imagen.¹⁹

Curiosamente el primer intercambio comercial de los españoles con el Imperio Mexicano, fueron los regalos de Cortés a Moctezuma de espejos y cuentas de vidrio intercambiados por oro, arte plumario y otros objetos igualmente preciados.

3.7.1 ESPEJO Y REALIDAD.

Espejo. "Se ha dicho que es un símbolo de la imaginación o la conciencia- como capacitada para reproducir los reflejos del mundo visible en su realidad formal. Se ha relacionado al espejo con el pensamiento, en cuanto este -según Sélter y otros filósofos es el órgano de auto contemplación y reflejo del universo. Este sentido conecta el simbolismo del espejo con el agua reflejante y el mito de Narciso, apareciendo el cosmos como un inmenso Narciso que se ve a sí mismo reflejado en la humana conciencia

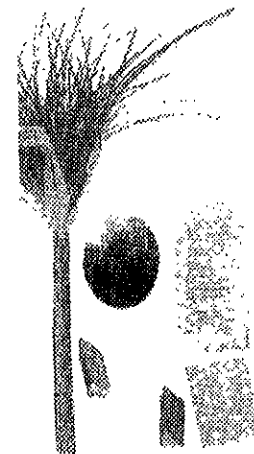
El mundo es cambiante, se ve afectado por la ley del cambio y de la sustitución, es el que proyecta ese sentido de la sustitu-

Los libros son una voz que nos habla de una persona a través del tiempo y del espacio, de un modo claro y silencioso, directamente a nosotros, a nuestra cabeza. Desconocemos al autor, pero no ese pensamiento que le habrá ocupado mucho tiempo y reflexión.

Si la información se pudiese transmitir únicamente de boca en boca, sabríamos poco sobre nuestro pasado, o del pasado que nos permiten leer, porque el saber es poder, así que según las épocas tenemos una tendencia en las ediciones, hay que contemplar que existe la censura, y que también hay una historia alterna. Es como un periódico, según el que se lea se creara una opinión, no es lo mismo leer los diarios la jornada, que el novedades o el reforma, pues los comentarios, la forma de hacer crítica y la importancia de una nota, nos crea una opinión.

La cuestión es saber que libros se leen, que se elige, porque de ahí depende nuestra información.

La historia comienza en China en el año 100 a. C., se dice existió el primer libro, o lo mas parecido al actual, y tuvo su aparición en la costumbre de escribir sobre tejidos y su ulterior perfeccionamiento, lo que lo convirtió en un a opción económica al

49 Papel papíro.

esfera, el interior se torna hacia el exterior, y el exterior hacia el interior.

La topología nos ha sido legada en el término literal de este, por August F. Möbius⁴⁶. En un artículo publicado después de su muerte en 1868, describe una banda de propiedades sorprendentes que con el nombre de la banda de Möbius, se convirtió tan célebre como los cuerpos platónicos.

Lo más extraño de todo eso es que alguien puede fabricar una banda de estas sin el menor conocimiento de matemáticas, simplemente tor-

ciendo una banda de papel sobre 180° y pegando sus dos extremos.

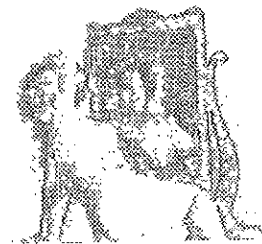
25 Variaciones
geométricas

Existen complejas variaciones geométricas de la banda de Möbius. La botella de Klein⁴⁷ es una superficie unilateral, disorsionada para formar un sólido que se interpenetra. Al igual que la banda de Möbius, no tiene interior ni exterior, pero está cerrada, su superficie es infinita, una botella que es imposible de llenar.⁴⁸

1.3.7 TEORÍA DE GRUPO.

El triángulo pitagórico o rectángulo, era utilizado por los egipcios mucho tiempo antes que los pitagóricos. Sabían como dibu-

ción, es el que proyecta ese sentido negativo en parte, caleidoscópico, de aparecer y desaparecer, que refleja el espejo. Por eso desde la antigüedad el espejo es visto con un sentimiento ambivalente. Es una lamina que reproduce imágenes y en cierta manera las contiene y las absorbe. Aparece con frecuencia en leyendas y cuentos folklóricos dotado de un carácter mágico. Sirve entonces para suscitar apariciones, devolviendo las imágenes que aceptara en el pasado, o para anular distancias reflejando lo que un día estubo frente a él y ahora se halla en la lejanía. Esta variabilidad del espejo "ausente" al espejo "poblado" le da una suerte de fases y por ello, como el abanico, esta relacionado con la luna, siendo atributo femenino. Además es lunar el espejo por su condición reflejante y pasiva, pues recibe las imágenes como la luz del sol. Todo lo dicho no agota el complejo simbolismo del espejo. Como el eco, es símbolo de los gemelos (tesis y antitesis), y es símbolo específico del mar de llamas (vida con enfermedad). Para Loeffler, los espejos son símbolos mágicos de la memoria inconsciente (como los palacios de cristal). Un sentido muy particularizado poseen los espe-

89. El espejo actualmente.

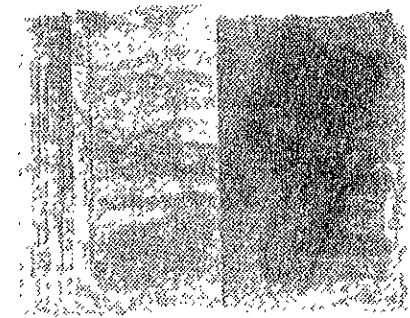
El códice sobre papel amate y/o piel de venado es un 'pre libro' y tiene todas las características de un libro de artista, el objeto por sí mismo reúne la belleza, legibilidad en su lenguaje, y el misterio del mismo.

2.2.2 HISTORIA DE LOS LIBROS.

Un libro se hace a partir de un árbol. Es un conjunto de carátula y hojas impresas con signos de pigmentación oscura. La escritura es el invento que dio luz al libro, un invento que une en geografía y en tiempo, que cultiva ideas o que rechaza otras. El objetivo es registrar datos, y con el tiempo este registro se fue especializando hasta hacerse un arte: literario o como veremos con los artistas visuales una obra es sí misma.

Durante muchos años se escribió en toda clase de materiales, supeditados a la materia prima que se tenía a la mano, la herramienta que sabían usar y esto limitaba la difusión, según nuestro punto de vista, ya que la globalización tiene que ver con esta era.

Actualmente la historia del libro abre una gran puerta pues ha evolucionado hacia libros más independientes, con un lenguaje propio, y esto en los libros-alternativos.

48 Libro de Kierri

jar un ángulo recto con la ayuda de un triángulo que tuviera lados en la proporción 3:4:5. Pero fue Pitágoras ⁴⁹ quien encontró la fórmula válida no solamente por este triángulo rectángulo particular, sino para todos los triángulos rectángulos.

26. Contiene 64 permutaciones

La teoría de grupo es una disciplina relativamente joven, fundada por Evariste Galois ⁵⁰ en 1822. Su concepto básico, el grupo, fue convertido por los matemáticos modernos tan importante como las nociones de grandeza, de medida, de función o de cantidad. Designa un sistema de cosas -número o formas- que tienen propiedades comunes.

Su quintaesencia -a saber, la sola relación de sus elementos, no su naturaleza, es importante- fue descubierta por Galois dentro de los grupos de permutación. Se trata de elementos que se componen de permutaciones de un número definido de elementos.

Un siglo antes de Galois, el padre Dominique Douai, en 1722 redirigió los consejos prácticos sobre el método para hacer "una infinidad de diseños diferentes", a partir de pocos elementos y gracias a la permutación.

jos de mano, emblemas de la verdad y, en China, dotados de cualidades alegóricas a la felicidad conyugal y de poder contra las influencias diabólicas. Las leyendas chinas hablan de los "animales de los espejos" ⁷⁰.

El espejo es un objeto con el que hemos convivido, así que a través de los siglos ha tendido distintas funciones, es utilizado mucho como aplicación visual de espacios, por ejemplo en los escaparates, o en un local en donde el espacio es agobiante, entonces en la pared se coloca el espejo, dando un respiro visual. Tenemos también en lugares donde se realizan entrevistas y una persona se encuentra detrás de el espejo que de ese lado es ventana.

Sobre este mismo principio en el espacio, el espejo da una amplitud de lo que tenemos, así un medio arco, se convierte en una espacio de círculo. Al transcurrir los años la tecnología nos da opciones en el material, el acrílico me proporciona un material con la

90 Espejo en el libro
resistencia que la transparente, es la mitad de
fragilidad del vidrio la obra

2.2 HISTORIA DE LOS PRE-LIBROS, LOS LIBROS Y EL LIBRO-ALTERNATIVO.

2.2.1 HISTORIA DE LOS PRE-LIBROS.

Raul Renan 13 nombra a los pre-libros como los primeros otros libros por sus características aunque se sitúen en ese extremo del tiempo.

Los pre-libros pueden ser:

"El Corán, cuando lo escribió Mahoma sobre los omoplatos de carnero.

Los libros hindúes escrito sobre hojas de palmera.

Los babilonios y los asirios en arcilla.

Los libro-cintas de los egipcios cortando tiras de papiro.

Los libros de cera inventados por los romanos.

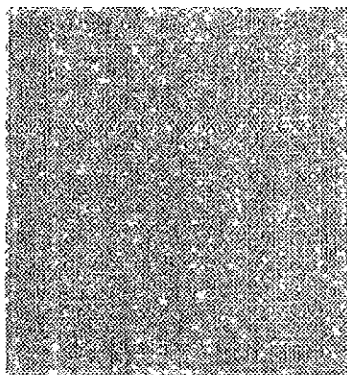
Los libro piedras escritas en latín y griego.

Pero los papeles que elaboraron los chinos con fibras de bambú, hierbas y viejos trozos de tela, impusieron su uso por la ductilidad y la porosidad absorbente de su superficie para conformar las composturas definitivas del libro actual ".¹⁴

Los mayas en piedra hacían estelas. En hueso también se escribía o bien en murales.

47. La piedra Roseta.

27. Diseño de la Alhambra.

Cien años después de Galois y doscientos después del padre Douat, Andreas Speiser⁵¹ publicó la "teoría de los grupos, de un orden infinito", en este caso, como dice Gerstner no son las matemáticas quienes han producido el arte, sino el arte el que produjo las matemáticas. Porque Speiser, habiendo analizado los ornamentos del antiguo Egipto y de la Alhambra, constató que no había ninguna matemática conocida con la que pudiera formular la complejidad de esos diseños.

Puesto que los ornamentos están compuestos de elementos idénticos combinados en simetrías simples o complejas, Speiser comenzó por las operaciones elementales de simetría: la translación, la rotación y la reflexión.

Gracias a la combinación obtuvo la integridad, es decir el grupo de todas las operaciones de simetría. Diecisiete en total, con las cuales podía tener una descripción matemática de todos los ornamentos.⁵²

Veremos con interés que una práctica tan vieja como una de las más antiguas civi-

no tenía, al mismo tiempo da fidelidad en la imagen y por lo tanto en la lectura.

3.7.2 ESPEJO Y MITO

Espejo de obsidiana. "Tezcatlipoca, "espejo humeante", portaba un tocado de pedernales, orejeras de oro y cascabeles en los tobillos, se le llegaba a representar como un espejo negro de obsidiana. Los espejos fabricados con obsidiana o con minerales como la magnetita y hematita, fueron utilizados como adornos, aunque principalmente eran instrumentos que los antiguos mesoamericanos usaban para la adivinación, ya que se les consideraba pasajes que comunicaban al mundo sobrenatural. Alrededor del siglo XVI, los mayas calchikeles se comunicaban con una piedra sagrada de obsidiana llamada Chay Abah, la que al parecer poseía poderes proféticos y que posiblemente fuera uno de esos espejos de obsidiana."²¹

Los mayas utilizan una palabra para designar a sus chamanes, esta es "men", esta palabra tiene un gran parecido con "nen" que significa espejo. Parecería como si el origen de la palabra que denomina chaman fuera similar a la que significa espejo. Esta similitud resalta extraordinariamente interesante, precisamente porque se supone que

Así se pierde el sentido de las estelas, las esculturas, la pintura mural, los códices y la cuenta de los diferentes calendarios, con ello los horóscopos y demás cosas.

El soporte.

Son básicamente dos materiales sobre los que se pintaron los códices, piel de venado y papel amate. Los lienzos de piel o papel se empalmaban para formar largas tiras que posteriormente se enrollaban o plegaban en forma de biombo.

" El primer paso para pintar el códice consistía en aplicar una capa blanca de goma y cal sobre el soporte"¹².

Después se pulía, con la goma y la cal se podía rectificar si se equivocaban. El dibujo preparatorio se realizaba una incisión como un rasguño o bien con una capa delgada de color sepia o negro, a estas formas se le aplicaba el color directamente y sin variaciones de tonos. Al final delineaban de nuevo las figuras con una gruesa línea.

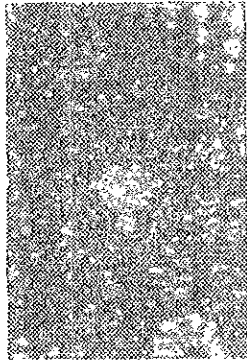
Los hacedores de códices son llamados en náhuatl tlacuilos.

lizaciónes apadrina a una de las ramas más modernas de las matemáticas.

1.3.8 GEOMETRÍA FRACTAL.

Paul Cézanne ⁵³ afirmó que la naturaleza estaba formada por esferas, conos y cilindros. Esta declaración, que por otro lado fue tomada por el cubismo, es para los geómetras fractales, una afirmación falsa. Al parecer ni las nubes son esferas, ni las montañas conos, ni los troncos de los árboles cilindros. En su complejidad las formas de la naturaleza difieren de todas las formas de la geometría existente hasta el presente, en que no es solamente cuestión de grados sino de categorías, así pensaba Benoit B. Mandelbrot, ⁵⁴ el cual emprendió una nueva geometría, una geometría de la naturaleza. ⁵⁵ Con el fin de describir los fenómenos y formas de la naturaleza, la llamó geometría fractal.

Mandelbrot tomó como base las imágenes realizadas un siglo antes en nombre de la diversión, se trata de casos "patológicos" de la geometría, llamados monstruos geométricos, que escapan del concepto clásico de dimensión. Por ejemplo, la línea costera de

28 Fractal

el chamán debe actuar como un espejo, para poder reflejar con sus paciente lo que buscan de si mismos.

Simbólicamente los españoles nos dan con sus regalos lo que son, espejo y egocentrismo. El espejo aquí es visto de otra forma, se dice que se puede mirar el otro lado, otro mundo.

Aparece a veces, en los mitos, como puerta por la cual el alma puede dissociarse y "pasar" a otro lado este, tema que es tratado por Lewis Carroll en Alicia.

En los cuentos es un tema muy rico, en Blancanieves y los siete enanitos, en donde una bruja mala y ambiciosa se vale de un espejo mágico para conocer la verdad y su solución.

También hay quien por medio del reflejo mata, es el caso de Medusa, que tiene en sus ojos el don o desgracia de convertir en piedra a quien la mire directamente, es Perseo quien le da muerte por medio del propio reflejo de Medusa. el espejo es un escudo de Bronce.

91 Medusa reflejada en el escudo de Perseo

En referencia al espejo tenemos que en Egipto hay una forma de adivinación la

ideogramas, estas pueden ser silábicas o por ideogramas como los calendarios.

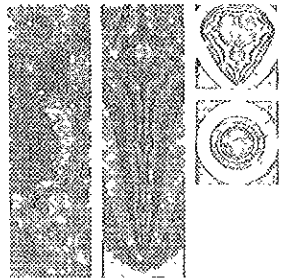
El método de anotación maya, ya tenía los principios de una cultura avanzada, se han descifrado ideogramas silábicos, de palabras completas y de ideas, casi todos fonográficos.

La línea utilizada por los mayas es de gran maestría, a mano alzada, un solo trazo, gestual y de gran definición en sus figuras, detallados y con una proporción casi naturalista, pero respetando la frontalidad de todos los códices mesoamericanos.

Una curiosidad, no sé si así fue pensado, pero un bailarín de ballet tiene que hacer sus pasos pensando al frente, por eso rota sus piernas, como era para gente de la nobleza se hacían funciones en salones, así se veía todo, es como si se quisiera que el público viera desde un ángulo, casi todos los ángulos en los bailarines, tal vez este pudo ser un principio de la frontalidad de la escritura mesoamericana.

Con la conquista y la colonia este arte esta perdido, así los códices que fueron condenados a la hoguera, como si fueran brujas, así como cosa del demonio, por eso aquí en México también se repite que por invasión y religión, el idioma, las creencias y la escritura son impuestas por los conquista-

una isla puede ser como un círculo en el mapa, pero que es en realidad una forma de contornos irregulares en pequeños desmenuzamientos. Esto, en la observación detallada de que cada roca, piedra pequeña e incluso cada grano de arena puede determinar las dimensiones reales y las formas de la isla. Entre mas precisa la observación, mas difícil será determinar la longitud del perímetro de la isla, la costa sería infinitamente larga y la superficie sería igual a cero, puesto que sería mas que una sola dimensión (un punto) pero menor a dos dimensiones (coordenadas cartesianas).

29 Fractal

Según Mandelbrot debe ser entonces clasificada no en una dimensión integral, sino al contrario, en una dimensión fraccionada de donde el nombre fractal. Lo que convierte el modelo en un "monstruo geométrico".

Este fractal, esta dimensión intermedia, es determinante para las formas y las estructuras formales dentro de la naturaleza. Su inmensa complejidad se manifiesta en las zonas fronterizas, los valores de las fronteras y las evoluciones fronterizas; dentro de la transición de fases, ya que una cualidad se transforma en otra, en

Catoptrancia, que sucede a través de un espejo.

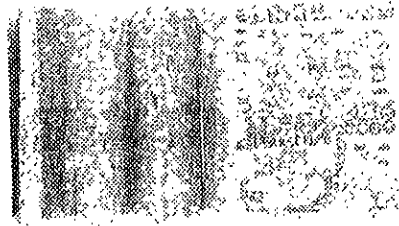
En un libro de Carlos Castaneda se habla de un mundo paralelo que vive por si mismo y un espejo es la puerta a tal mundo, según la narración esto se realiza con un espejo dentro de un río.

En Grecia encontramos el mito de Narciso y el simbolismo del espejo con el agua reflejante, apareciendo el cosmos como un inmenso Narciso que se ve a si mismo.

92 Reflejo en el espacio

En el libro transitable quisiera evitar que se mirara el espejo como reflejo del individuo, por eso lo pongo en el piso para que el círculo nos dé una connotación de espacio que es el objetivo de este estudio. El reflejo es importante en esta obra porque nos da la mitad de la imagen total, la estructura tiene 180°, medio círculo, al ser reflejado nos da 360°; un círculo. Este representa el ciclo, un ritmo se basa en los ciclos, así los grabados y la correspondiente lectura nos dan este efecto.

46 Códice Dresden.

“Así por ejemplo, para indicar que un personaje es viejo se deben dibujar dos arrugas en su rostro y se le debe representar chimuelo; si se trata de un sacerdote, la piel se pintara de negro, y si es una mujer deberá llevar alguna prenda distintiva como el quechquémitl, etcétera. La acción de caminar se señala con un braceo, y la de ir a la guerra con un escudo y las flechas colocadas en la mano del personaje, etcétera.”¹¹

Por lo tanto el lenguaje pictórico de los códices es más conceptual que naturista; las figuras se ajustan a los estereotipos que admiten poca variación y están distribuidos en el espacio para expresar relaciones conceptuales, no hay paisaje ni líneas de horizonte. El uso de los marcos y de áreas de color uniforme da como resultado formas planas.

Los códices mayas.

En la actualidad se conservan tres códices mayas de origen prehispánico: El Códice Dresden, el Códice Pérez y el Códice Tro-Cortesiano.

Existe una gran diferencia con los códices del resto de mesoamérica, su escritura es escritura. Con esto quiero decir que ya hay ideas con sonidos, ideas completas con

tanto que la materia se transforma en otra de las fluctuaciones a las turbulencias, entre estática y dinámica.

Mandelbrot descubrió un sistema fundamental: Leyes sorprendentes según las cuales, simples mecanismos desplazan motivos extremadamente complejos que a su vez desarrollan motivos cada vez más complejos. Mandelbrot veía en su geometría una relación entre la geometría euclidiana y todas las geometrías no euclidianas. Escribió "En tanto que la primera significa el orden hasta el exceso, la segunda es completamente caótica".⁵⁶ En ese sentido la fractal es una geometría que se sitúa entre el orden y el caos.

Actualmente los complejos fractales creados por computadora abren una zona fronteriza entre la ciencia y el arte.

3.4 COMPOSICIÓN.

Una vez que el espacio ha sido definido en sus variantes geométricas, llegamos a un punto modular en este trabajo. Se trata del ordenamiento del espacio con fines puramente artísticos, es decir, las composiciones, que en esencia son estructuras que van a definir los espacios dentro de las obras.

Una estructura es una "disposición de los elementos de un conjunto para formar un todo

3.8 LECTURA.

Por la forma que tiene la estructura, la lectura de este libro intransitable es circular, constante, como cualquier círculo no tiene ni principio ni fin, puede comenzar en donde sea porque de todas formas el círculo nos remite al principio de nuestra lectura, no hay derecho ni revés.

93 La circularidad en la lectura.

Mi hipótesis es que la gente según su eje de visión, o sea la mirada a la altura de sus ojos principie su lectura en ese punto, según yo por anatomía y comodidad será así. Por la cultura del libro tradicional, de izquierda a derecha. Pero habrá que comprobarlo. No hay ningún ideal para la lectura ya que de todas formas se recorre todo el libro, y como todos los libros alternativos, la lectura del todo o solo de un fragmento da una idea de lo que contienen los libros. La lectura es pues circular.

3.9 UN LIBRO COMO FIN.

Lo mejor de escribir no es la tarea en sí de colocar palabra tras palabra, ladrillo sobre ladrillo, sino los preliminares, los

turas de la antigüedad. Y efectivamente, sabemos que varios testimonios que había entre los indígenas hombres de memoria prodigiosa capaces de relatar muy largas historias sin perder detalle.

El sistema de registros de los códices mesoamericanos que conocemos - excepto los mayas- se compone de tres elementos básicos: a) figuras que representan seres humanos, animales, plantas y objetos llamados pictogramas; b) signos que expresan ideas, denominados ideogramas, y c) signos con valor fonético. A estos dos últimos se les suele dar el nombre de glifos fonéticos" ¹⁰.

Los mensajes transmitidos por los códices son formulados por medio de las pictografías son los que predominan, y son complementados por los glifos ideográficos, los glifos fonéticos se utilizan para precisar la pronunciación de los locativos.

Si quisiéramos hacer códices, tendríamos que saber que los ideogramas son empleados conforme a ciertas reglas y estereotipos, solo así transmiten de un modo eficaz su significado.

coherente" ⁵⁷ es un concepto que tiene que ver con armonía y equilibrio de los componentes y está en relación a las leyes perceptuales.

Una composición es una "organización estructural, voluntaria de unidades visuales en un campo dado, de acuerdo a leyes perceptuales, con vistas a un resultado integrado y armónico.

Los elementos reciben en la composición una distribución que encuentra su valor individual como parte pero subordinada al total".⁵⁸

La composición es una colocación de formas con una intención determinada en una obra para conseguir una sensación de un orden predeterminado. La composición es la estructura que sostiene a la obra, guarda similitud con un esqueleto. La composición puede ser simétrica o sea, con igual distribución a ambos lados de un eje central,⁵⁹ axial, la radial y las no simétricas

"En la adecuada distribución de los diferentes elementos plásticos en una obra de arte (color, volumen, línea..) Estos deben estar organizados en el espacio de tal manera que produzcan una eficaz lectura de la obra. Según como estén ordenados se denominan: composición simétrica, asimétrica, piramidal, diagonal, helicoidal".⁶⁰

trabajos preparatorios, que se hacen en silencio en cualquier circunstancia, en sueños igual que en vela. En resumen el período de gestación. Ningún hombre consigna nunca lo que tenía intención de decir: la creación original, que está produciéndose todo el tiempo, tanto si escribes, como si no pertenece al flujo primario: no tiene dimensiones, ni forma, ni componente temporal. En ese estado preliminar, que es la creación y no el nacimiento, lo que desaparece no sufre destrucción; algo que ya existía, algo imperecedero, como la memoria, o la materia, o Dios, acude a la llamada y uno se arroja a ello como una rama en un torrente. Las palabras, las oraciones, las ideas, por sutiles o ingeniosas que sean, los vuelos más locos de la poesía, los sueños más profundos, las visiones más alucinantes, no son sino toscos jeroglíficos cincelados con dolor y pena para conmemorar un acontecimiento que es intransmisible. En un mundo ordenado de forma inteligente no habría necesidad de hacer el irracional intento de consignar semejantes milagros. En realidad carecería de sentido, porque, si los hombres se pararan a pensarlo, ¿quién iba a contentarse con la imitación, cuando lo real estuviese a disposición de cualquiera? ¿quién iba a desear conectar y escuchar a Beethoven, por ejemplo, cuando

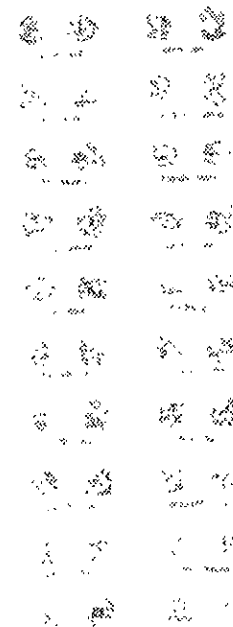
consumado, sus virtudes son vistas por medio de sus caracteres, el equilibrio es puesto a prueba, su observación y el movimiento de su muñeca, un joven pocas veces es capaz de hacer una caligrafía buena, con el tiempo el hombre se perfecciona, madura, así mismo su escritura, su dibujo.

2.1.2 LA ESCRITURA EN EL MÉXICO ANTIGUO.

Los códices forman parte de la gran tradición de sistemas de registros mesoamericanos. Son prácticos, permiten por su tamaño guardar gran cantidad de información, son manuales, posibles de guardar y trasladar, a diferencia de la pintura mural y la escultura, los códices solo eran accesibles para una pequeña parte de la población, los murales y las esculturas están a la vista de quien pasa por esos sitios, un libro necesita estar en las manos de quien lo quiera leer, y por su puesto saber leer.

Se dice que no podían entenderse un códice solo interpretándolo de manera completa sin recurrir a un saber que formaba parte de la tradición oral.

“En tales circunstancias, el arte de la memoria y el arte de la narración debían ser fundamentales para aquella

Estas denominaciones están en función de las distribuciones espaciales. Veremos:

Composición. Asimétrica: Composición de los elementos en una obra que no se atiene a un orden simétrico.

Composición Simétrica: Composición ordenada de los elementos en una obra en torno a ambos lados de un eje central, real o imaginario, correspondiéndose los de un lado con los de otro.⁶¹

Composición Piramidal: En forma de pirámide. Está desarrollada dentro de un espacio piramidal.⁶²

Composición Diagonal: En diagonal.⁶³

Composición Helicoidal: En forma de espiral. Desarrollada dentro de un espacio no euclidiano.⁶⁴

Kandinsky resume en unas cuantas frases la importancia capital y la simplicidad del concepto compositivo.

"Mi concepto de "composición" es el siguiente:

La composición es la subordinación interiormente funcional.

de los elementos aislados y de la construcción

a la finalidad pictórica completa.

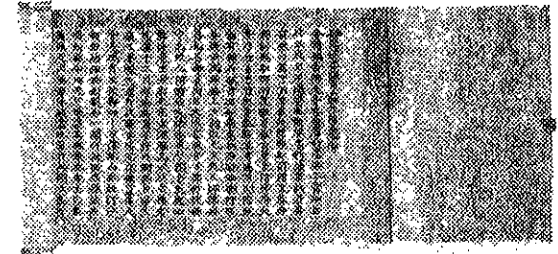
De modo que cuando un acorde constituye perfectamente la meta pictórica propuesta, debe ser considerado como una composición"⁶⁵

podriese experimentar personalmente las armonías extáticas que Beethoven luchó desesperadamente por registrar? Una gran obra de arte, en caso de que logre algo sirve para recordarnos o mejor dicho, para inducirnos a soñar todo lo fluido e intangible. Es decir el universo. No se puede entender; solo puede aceptarse o rechazarse. Si lo aceptamos nos vemos revitalizados, si lo rechazamos nos vemos disminuidos. No es lo que quiera que se proponga ser: siempre es algo más cuya última palabra no se pronunciara nunca. Es todo lo que ponemos en ella por anhelo de lo que negamos cada día. Si nos aceptásemos a nosotros mismos así de completamente, la obra de arte, el entero mundo del arte, de hecho, moriría de desnutrición. Cualquiera de nosotros se mueve sin pies por lo menos unas horas al día, cuando tiene los ojos cerrados y el cuerpo tendido. Llegara un día en que el arte de soñar estará al alcance de todos los hombres. Mucho antes que eso, los libros dejaran de existir, pues cuando los hombres estén bien despiertos y soñando, su capacidad de comunicación (entres sí y con el espíritu que mueve a todos los hombres) se incrementara tanto, que la escritura parecerá como, los broncos y estridentes chillidos de un idiota.

yen). Las técnicas lexicográficas de Occidente no tienen medios aptos para describir y clasificar adecuadamente los valores fonéticos, etimológicos y gráficos de los caracteres chinos, ni para describir la cambiante polisemia de los caracteres combinados.

La mayoría de los caracteres chinos son polisemánticos y cambian su valor gramatical según su colocación determinada, su función como partícula auxiliar enclítica o proclítica o por sus resonancias onomatopéyicas. Según esas diversas posiciones dentro de la oración, un mismo carácter puede estar como sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, o interjección. Los caracteres chinos es la más antigua escritura aun en uso como expresión lingüística de un pueblo siendo la base literaria común de chinos, japoneses y coreanos. Debido a los inagotables procedimientos para combinar los elementos gráficos ideológicos y fonéticos, la lengua china tiene 80 000 caracteres distintos, pero el 80% son símbolos de raro empleo. Los diccionarios modernos a nivel universitario contienen de 6 000 a 13 000 caracteres. La lengua popular utiliza 4000."⁹

Los chinos con su idioma nos hablan de su cultura, ideogramas que por siglos con-

44 Rollo Oriental.

1.4.1 LA SECCIÓN AUREA.

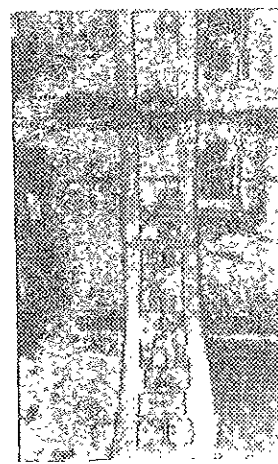
En su libro, curvas de la vida Theodore Acook afirma que "la línea que contiene la figura desde el tope de la cabeza hasta la planta de los pies, está dividida a la altura del ombligo en proporciones exactas dadas por... la sección aurea... tenemos siete términos consecutivos en la sección aurea, en la composición completa." ⁶⁶
Sección aurea.

"Regla de oro de proporciones creada en la Grecia del periodo clásico y definida por el arquitecto romano Vitruvio en el siglo I a.C: "Para que un todo dividido en partes desiguales parezca hermoso, es necesario que exista entre la parte menor y la mayor la misma relación que existe entre la mayor y el todo". El sistema que reutilizado por los artistas del Renacimiento y plasmando por escrito por Luca Paccioli en su libro "De Divina Proportione". El número que la representa es Phi".⁶⁷

30 Caracol aureo

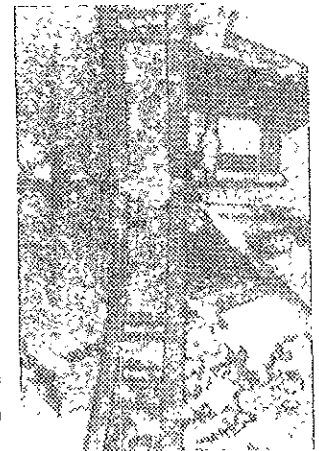
Sección aurea, o número de oro, al igual que el oro es considerado como el más incorruptible y perfecto de los materiales, también los antiguos consideraban esa relación

94. fragmento

no una alumna de artes visuales, este fue Henry Miller, (Sexus, la crucifixión rosada, p.20), pero identificándome con el y sintiendo que lo puede expresar mejor que yo, le doy la palabra.

Miller anula de alguna forma la creación, el arte, lo que dice es una muestra de la inmensidad de la creación original y lo que nosotros como seres hechos a semejanza de un creador todopoderoso imitamos. hablamos de la verdadera creación, y del origen de la nuestra, siempre con un dejo de nostalgia. Al querer abarcar cuestiones tan recónditas, cualquier expresión es solo una manifestación del espíritu.

95. Fragmento desde e

lado opuesto a l anterior. Ilustración

para el mundo. Con el tiempo parece que las conquistas y las religiones tienen un papel preponderante.

Los asiáticos en este sentido tienen más riqueza en la variedad de escrituras, también la dirección de la lectura y esto nos habla de un mundo rico y variado, las estilizaciones, las distintas formas de pensamiento, la forma de mirar son sin duda distintas a lo que nosotros respecta ya que nuestra escritura nos da una forma de mirar, de reconocer un mundo heredado.

2.1.1 EL IDIOMA CHINO.

Hago un apartado del idioma chino por su diferencia con las demás lenguas, única escritura ideográfica en la actualidad, de gran belleza y de contenido, inspiradora de artistas y como dice más adelante no poseemos las palabras para describir un carácter chino, su riqueza y abstracción.

“El término “idioma chino” es plurivalente porque se aplica a varias lenguas sinenses con distintos sistemas fonéticos y tonales: el mandarín, el hakka, el shangahi, el ningpo, el fuchou, el amoy, el suatou y el cantón. Cada uno de ellas abarca varios dialectos. Son notables las diferencias entre la llamada Lengua coloquial hablada (pai hay wen= el estilo clásico antiguo (Ku

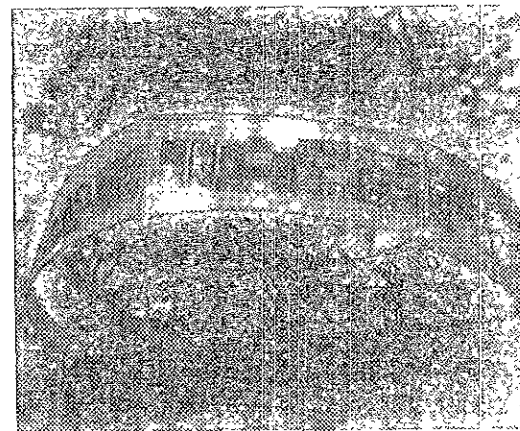
43. Fragmento del códice Nutall

de proporcionalidad como perfecta. Puede expresarse como la relación entre dos partes desiguales en que la menor es a la mayor, como la mayor a la suma de ambas; $a/b = b/a+b$.

Todavía existe otra curiosa correspondencia con un sistema de proporcionalidad basado en la serie numérica llamada serie Fibonacci, descubierta por el matemático medieval Leonardo Fibonacci, llamado Leonardoa Pisano (1170-1240). En esta serie numérica, cada termino es igual a la suma de las dos anteriores, o sea, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... cuanto mas larga es la serie mas se acercan sus dos últimos términos al valor del número aureo:

Por ejemplo $21:34 = 1:1,61905$, y $34:55 = 1:1,61765$.

ahora viendo la forma de un libro de artista nos da una oportunidad de ampliar nuestra creación, el formato, las líneas, las manchas, cualquier expresión lleva consigo un instrumento de comunicación, algo que solo al ser creado es conocido por el creador, tiene un carácter individual por si mismo, y claro para el que contempla.

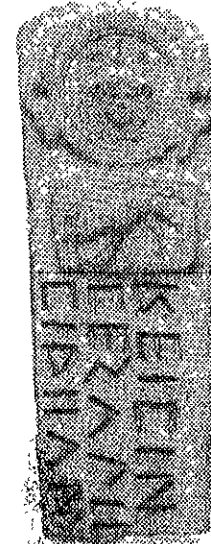

96 Vista aerea del libro transitable, ''

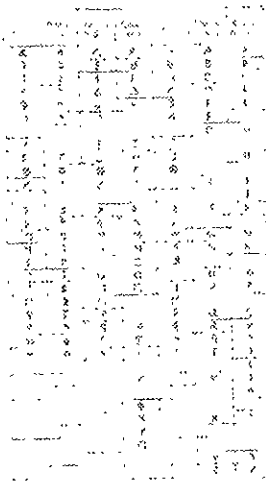
En el uso de la escritura libresca gótica en el siglo XVI, que recuerda singularmente el estilo arquitectónico ojival, acompañada de una cursiva mal formada, se lee de izquierda a derecha.

"La escritura latina se extendió por Europa, primero con la administración romana y luego con las sucesivas cristianizaciones, aunque su expansión se haya visto limitada por la escritura cirilica. Más adelante, con la navegación y las colonizaciones europeas, ganó una parte considerable del mundo, especialmente en las Américas, y hoy es la mas extendida de todas" ⁸

La historia de la escritura es muy extensa, cabe decir que su ampliación la han enriquecido muchos pueblos, por lo leído, parece que la escritura antiguamente tuvo que ver su evolución con las relaciones de comercio, también de los pueblos que dependían de otros imperios, pero sin duda es apasionante. La historia se enriquece, crece sola, desde los Babilonios hay personas que dedican su vida al estudio del lenguaje y a la escritura y sus múltiples beneficios

41. Escritura Italiana

42. Lista de distintas lenguas

CONCLUSIONES.

El hombre por instinto de supervivencia estudia su entorno, el artista visual necesita este mismo principio, en la historia del arte siempre el espacio compositivo se replantea una y otra vez de distintas formas, se renueva. La expresión en las artes, surge de la necesidad de encontrar un sentido del orden, este implica las relaciones matemáticas y geométricas; proporciones en los objetos y del espacio, la composición, los vacíos y elementos, el tamaño, las estructuras visibles o invisibles, las tensiones, etc.

La combinación de estos crean módulos y ritmos que son los que nos dan lectura por su constancia y regularidad, y dan el contraste entre racionalidad y creatividad .

Los ritmos y la creación de los módulos tienen por origen las pulsaciones , ya sean simples o regulares o complejas y variadas en cualquier ser viviente.

Nuestra percepción evita el caos y la confusión ordena con los elementos ya mencionados una concepción de la realidad.

CONCLUSIONES GENERALES.

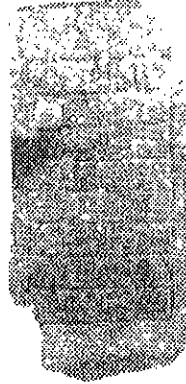
El libro transitable, el espacio, la composición, los módulos, los ritmos son temas que trabajo desde un espacio real, tridimensional, también bidimensional y virtualmente, internando al espectador a un mundo dentro del libro. De esta forma incluí en el formato el tema del ritmo y una de sus características, esta es el ciclo, tomándolo metafóricamente y textualmente, retorna a un sitio y mantiene ciertas formas repetitivas. El ciclo siempre (personalmente) me remite a un círculo, este se compone de varias formas dentro del espacio, manifestando una carencia dentro de la vida actual, vivimos en mundos virtuales, sustituyendo la realidad con mundos de ilusiones, no tangibles, pero a pesar de esto, el ciclo se completa, este es mitad y mitad: realidad y reflejo.

El recipiente que es el libro, en su lenguaje comienza con lo básico -como ya dije-, de ahí la idea de hacer un libro transitable que a manera de metáfora marcara un camino, un rumbo y que en su interior mantuviera una secuencia constante, alternada, dinámica, designando con distintos tamaños las impresiones.

Los espejos son el reflejo de los objetos, de las acciones de los sujetos, es un mundo paralelo a este. El libro transitable es reflejado y se cierra en sí mismo.

lización monumental, su lectura era al revés de lo que ahora es.

Los glifos mayas ordenaban en pares sus ideogramas.

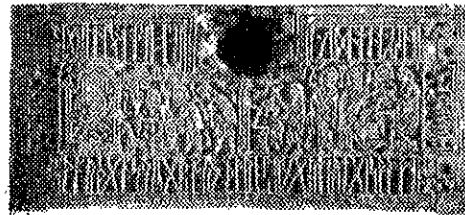
39 Estela Maya.

Hay manuscritos aztecas donde las líneas rojas indican el lugar en que hay que leer el grupos siguiente de símbolos, algo semejante ocurre con ciertos cartelones de los narradores profesionales de historias en Rajastán

(India).

Los jeroglíficos egipcios, miran casi siempre hacia el comienzo de la línea, como sucede con la mayoría de las formas pictográficas o pictóricas de la escritura. Los signos alfabéticos miran al final de la línea.

Las runas, son caracteres de los antiguos alfabetos germánicos y escandinavos, luego lo condujeron a usos derivados de la magia, estos se leen según la forma en que son tirados.

40. Ilustraciones con runas.

NOTAS

- 1 Le Corbusier, El modulator, España, 1975, p. 10
- 2 Enrique Carreon Zamora, Vocabulario de dibujo, México, 1988, p. 21
- 3 Estela Ocampo, Diccionario de términos artísticos y arqueológicos, España, 1988, p. 184
- 4 Nicola Abbagnano, Diccionario de filosofía, p. 1022
- 5 Werner Jeager, Paideia, México, 1995, p.127
- 6 Don Michael Randel, Diccionario Harvard de Música, México 1984, p. 422
- 7 Karl Grimberg, Grecia., México 1983, p. 120
- 8 Vasili Kandinsky. Punto y línea sobre el plano, España, 1993, p. 33
- 9 María Dolores Arroyo, Diccionario de términos artísticos, España, 1997, 239p.
- 10 Paul Klee, Bases para la estructuración del arte, México, 1998, p. 15
- 11 George Kepes, La educación visual, México, 1968, p 180.
- 12 Ibid p. 181
- 13 Vasili Kandinsky., op. cit., p.37
- 14 Le Corbusier, op. cit., p. 37
- 15 Varios autores. Diccionario Enciclopédico Salvat, tomo 18, México, 1985, p 2571.
- 16 Varios autores, Vocabulario Arquitectónico Ilustrado, España, 1990, p.304.
- 17 Theoni Pappas, El encanto de las matemáticas, España, 1997, p. 92.
- 18 María Dolores Arroyo, op. cit., 185p.
- 19 Ibid, p 185.
- 20 Bernd Hatje, Diccionario ilustrado de la Arquitectura Contemporánea, España, 1982, p 231.

El grabado es mostrado en su forma original en el espejo, tal como es la placa, de esta forma se alude al tiempo. Los grabados en tela serán visios de la mitad de la estructura para arriba en un espacio real. La parte del suelo para abajo se encargara el acrílico espejo, que muestra la otra mitad de este mundo (el del libro) al revez.

La síntesis de esta obra, como metáfora es la presencia y la ubicación, tenemos un arriba que sugiere un cielo, una divinidad que no es tangible, la creación. Los lados el derecho y el izquierdo, este último alude a nuestra forma "primitiva", por ser la parte instintiva e incontrolable, donde se ubica el corazón y los sentimientos. El lado derecho la parte racional y analítica, la mente que siempre está en conflicto con el lado opuesto, pero que se necesitan mutuamente, generando o buscando el equilibrio, estos lados son nuestro campo a nivel terrestre, pero en el que no somos el punto de partida, en el presente, sino lo que nos acompaña. El abajo con un mundo tan amplio como el cielo, un infierno o un mundo paralelo, que tiene sus leyes, igual que la tierra, a fin de cuentas un mundo subterráneo con presencia. La famosa obra de Da Vinci *Aurea misura* que muestra al hombre como un círculo y un cuadrado según se acomode, nos sugiere un círculo en el hombre a

solares, 12 lunares, el sentido de su divinidad es manifiesto en su escritura.

Las distintas lecturas

La lectura de una lengua sudarábica, de caracteres simétricos y la disposición de las líneas - de derecha a izquierda y de izquierda a derecha - dan la idea de continuidad. Esto es comparable con el camino que dibuja un buey en el campo.

La escritura araméa se dividió pero de origen se leía de derecha a la izquierda.

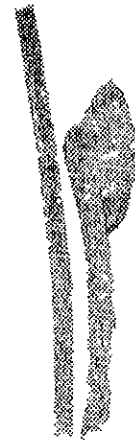
La escritura árabe, la cúfica se distinguió por su riqueza ornamental, es cuadrangular, de columnas horizontales y verticales. El hebreo cuadrado.

Con la expansión del Islam tienen consecuencias en la escritura, el árabe es ligado de lectura de atrás hacia delante, o sea lo que para nosotros es una contra portada para ellos es la portada.

El chino y el japonés, se escribe en columnas verticales de la cabeza a los pies.

Grecia y su escritura clásica. Ellos al evangelizar hacen que los pueblos eslavos adopten parte de su escritura, pero con sus debidas variaciones, así se crea el cirílico, pero los rusos también lo usan para erradicar el árabe.

El latín igual que el griego, uso las mayúsculas muy simétricas para una uti-

38. Escritura China en hueso y madera.

- 21 Enrique Carreon Zamora, op. cit., p. 16
- 22 Liebnitz cit. por Juan De la Encina, El espacio, México, 1978, p. 9
- 23 Worringer cit. por Juan De la Encina, op. cit., p. 16
- 24 Juan De la Encina, op. cit., p. 16
- 25 Georges Kepes, op. cit., p 180.
- 26 Rudolph Arnheim, Arte y percepción visual, p. 320
- 27 Werner Jaegger, op. cit., p 145.
- 28 Karl Gerstner, Les formes des couleurs, Francia, 1986, p. 38
- 29 Ibid., p 27
- 30 Ibid, p. 29
- 31 Ibid, p. 28
- 32 Wucius Wong, Fundamentos del diseño, España, 1986, p 61
- 33 Rafael Loos, Redes y ritmos espaciales, México, 1981, p. 69
- 34 Wucius Wong, op. cit., p 61
- 35 Karl Gestner, op. cit, p 35.
- 36 Ibid, p. 34
- 37 George Kepes, op. cit., p. 163
- 38 Ibid. , p 164
- 39 Rudolph Arnheim, op. cit, pp. 320-321
- 40 Ibid, p. 323
- 41 Ibid, p. 329
- 42 Karl Gersiner, op. cit., p 40.
- 43 Ibid, p 40
- 44 Ibid, pp. 40-41
- 45 Ibid, p 41
- 46 Ibid, p 37.
- 47 Ibid, p 40.
- 48 Ibid, p 38.
- 49 Ibidem.
- 50 Ibid, p 39
- 51 Ibidem.
- 52 Ibid, p. 39
- 53 Ibid, p 44
- 54 Ibid, p 45
- 55 Ibid, p. 44

partir de su ombligo, esta es una representación parecida a la que le quise dar a este libro transitable. La circunferencia como movimiento y el ciclo eterno, es parte de la existencia, así como también la fragmentación (en los módulos) son para entender la consrucción de una totalidad tanto en el individuo, como el entorno.

usaba ya un tipo de escritura derivada de los Egipcios: la escritura lineal A, hasta hoy sin descifrar, y la lineal B, descifrada en 1952 por M. Ventris. Crean el sistema de escritura para las vocales y consonantes, para la notación clara de su lengua.

Esta fue la base para la escritura occidental. Entre mediados de los siglos VIII y VII a.C. los griegos llevaron a Italia la variante de su alfabeto llamada calcídico, el cual transmitieron a los etruscos.

El alfabeto etrusco fue la base del alfabeto romano que usamos hoy en día. Primero había solo mayúsculas, luego para un uso práctico y rápido se crearon las minúsculas.

La escritura se extendió, con ello también la producción en serie con sellos. Se sabe que en Egipto ya existían los escribas.

La escritura se extiende poco a poco, conforme al intercambio cultural de los pueblos. Con esto la evolución continúa, pues se modifica de distintas formas, permitiendo supongo, una comunicación que unifica lo gráfico de una escritura con los pensamientos y los sonidos. Posteriormente y como no me dejara mentir la historia, la religión y la política son las principales promotoras de los cambios y modificaciones de la escritura, esta es una conquista cultural. Por ejemplo, los árabes tienen 24

- 56 Mandelbrot cit. por Karl Gerstner , op. cit., p 45
57 María Dolores Arroyo, op cit., p. 117
58 Enrique Carreon Zamora., op. cit, p. 28
59 Rudolph Arnheim, op. cit, p. 24
60 María Dolores Arroyo, op cit., p 185
61 Ibid, p.33
62 Ibid, p 220
63 Ibid, p 98
64 Ibid, p 50
65 Vasili Kandinsky., op. cit., p 35
66 Acook cit. por Theoni Pappas, Theoni, op. cit, p.90
67 María Dolores Arroyo, op. cit., p 243.

GLOSARIO.

Ambiente. Forma artística que ocupa un espacio físico, (el de una galería o museo o un lugar abierto) determinado y psicológico, en el cual el espectador se siente envuelto e invitado a su exploración. Está compuesto de materiales auditivos, táctiles, manipulativos, visuales dispuestos al azar o según un plan determinado. El ambiente surge en el contexto de neodadaísmo y el Pop art, aunque se extendió a después y fue practicado por otras tendencias. Fueron sus pioneros Kaprov, J. Dine y Oldenburg. Más tarde Rauschenberg y Wesselmann, Segal, Kenholz, representante este de la tendencia provocativa dentro del pop: Schok o art schoker pop. El ambiente ha tenido igualmente campo de aplicación; en el arte psicodélico, el neoconstructivismo, en el Tecnológico y dentro de la relación arte juego los ambientes lúdicos.

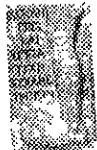
Arte conceptual. Conjunto de tendencias de vanguardia que basadas en la eliminación del objeto artístico en favor del concepto o del planteamiento teórico, surge a mediados de los 60 y en él entra una gama de actividades artísticas difíciles de catalogar; juegos lingüísticos y semióticos, fenómenos ecológicos y minimalistas. El termino fue acuñado por el artista de California Eduard Kienholz y especialmente por Sol Lewitt, quien en 1967 definiría la teoría del movimiento. Su origen se encuentra en los readymade de Marcel Duchamp.

Collage. Vocablo diamante de la palabra francesa coller que significa pegar.

Concepto. Idea que forma el entendimiento. Pensamiento expresado por medio del lenguaje. Determina mentalmente una cosa des-

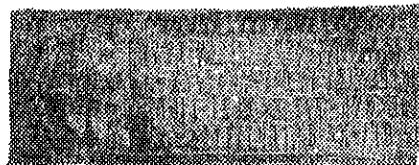
tablillas es cuneiforme, con lectura de izquierda a derecha; y el idioma, una variedad del semántico occidental cercana al cananeo y al arameo".⁶

"Cerca de las grandes escrituras de la civilización del Cercano Oriente, y dos milenios después de ellas, se produjo la invención del alfabeto, al constituirse una escritura fonográfica basada en el análisis de los elementos más pequeños de las palabras y que consistía, por lo tanto de un número muy reducido de caracteres (apenas más de veinte), de trazado simple y que no representan objetos. Así se llegó al reinado de los signos-sonido, o sea las letras".¹

36. Escritura griega, en distintas formas.

Los griegos hacia el siglo X a. C., cuando reciben el alfabeto consonántico de los sumerios (lengua semítica occidental), llamado alifato por medio de los fenicios. Y es en Grecia donde se desarrollan los elementos gráficos, ya que las vocales no se escribían, tomaron las letras de las que ellos carecían y fueron armando el alfabeto. Esta escritura no es la primera que usaron, pues a principios del segundo milenio a

pués de haber examinado las circunstancias que con ella ocurren.

Efímero. Pasajero, poco duradero, que solo dura un día.

Environment art. Término francés para designar ambiente o arte ambiental.

Ensamblaje. Unión de dos o más piezas cortadas de tal manera que encajen perfectamente, el corte está en función del grosor del lugar donde se unan o del peso entre ellas.

Espejo. Plancha de vidrio o cristal azogado por la parte posterior para que refleje y represente los objetos.

Ex libris. Expresión latina que designa una etiqueta o marca impresa en un libro que acredita la pertenencia a su propietario. Hace su aparición a mediados del ²siglo XV con el desarrollo de la imprenta.

Fluxus. Movimiento artístico intermedia y modalidad del arte de acción, desarrollado a principios de los años 60's y paralelo al happening, del cual se considera una subterendencia. Su mayor preocupación fue la renovación musical y se diferencia de este en que sus acciones son menos espectaculares y el espectador permanece más distanciado. Sus objetivos no son precisamente esotéricos sino sociales, siendo considerado como una forma de anti-arte que incluso rechaza el concepto de objeto artístico tradicional como un valor de cambio mercantil. Desde el establecimiento en Europa, en 1962, de Maciunas, organizador de festivales Fluxus, estas acciones y conciertos se extendieron por las principales capitales del arte. John Cage, Nam June Paik, Wolsell, Beuys, Allan Kaprow, Yves Klein, son algunos de sus representantes.

ciona, hurga sus huecos, inventa y se completa poco a poco como escritura.

Cuando hay un pensamiento variado y complicado que clasifica y diversifica, necesita una herramienta como la escritura más compleja, con más elementos.

Se hace una relación de sonidos con los signos, "surge la notación de los sonidos que en un principio, y solo parcialmente se hace fonográfica, (del griego <<phone>>, sonido)" ⁵, se cree que un dibujo representaba sílabas o palabras, que en conjunto creaban una idea, o bien una palabra.

La necesidad del escritor-artista, por así llamarlos, se inclinó más por la rapidez, dejaron probablemente de ser símbolos reconocibles, la claridad ya no era virtud pero el signo estilizado se hace menos reconocible como objeto y se hace más simbólico.

A finales del segundo milenio a. C., los fenicios dieron paso a una escritura casi alfabética, al desarrollar símbolos en donde se escriben las consonantes, descuidando las vocales. "El primer uso comprobado del alfabeto es el que atestiguan unas tablillas de la biblioteca de Ugarit

35. Dos ejemplos de jeroglíficos

Gráfica. Representación de figuras, signos e imágenes ilustradas en general. Se dice de esa manera a la obra que expresa de forma adecuada lo que representa.

Idea. Representación de un objeto en nuestro entendimiento. Elemento primario del conocimiento. Percepción, conocimiento, imagen de un objeto.

Minimal art. Atención a una definición de sus formas basadas en la simplicidad y geometría. Los artistas representan en sus obras en los mínimos medios expresivos, se interesan por los materiales prefabricados e industriales y trabajan a base de seriaciones y sistemas modulares. Algunos de ellos evolucionan y cooperan en la propagación del arte. Reciben también el nombre de ABC Art, Cool Art, Estructuras primarias.

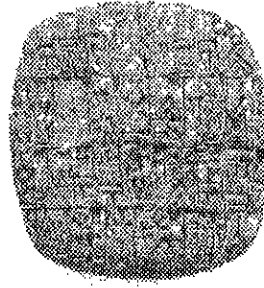
Postmodernismo. Término genérico que designa el arte y la cultura generada tras la crisis de las vanguardias históricas a mediados de los años 70's.

Proceso. En arte se refiere a la manifestación que se desarrolla en el transcurso del tiempo o aquel fenómeno que se desenvuelve en una serie de fases sucesivas. Son procesuales distintas tendencias de la vanguardia de los 60's tales como el conceptual, land art, happening etc.

Readymade. Manifestación del Dadaísmo que designa como obra artística cualquier objeto, sin manipulación ninguna por parte del artista. El objeto prefabricado o industrial convertido en obra de arte por el simple proceso de elección, Este acto fue practicado por primera vez por Marcel Duchamp, en 1915, el cual divide el ready made propiamente dicho u objeto encontrado, el ready made ayudado que incluye una no para

es algo ya más complejo. Hay dos tipos de escritura se dividen en cuneiforme y jeroglíficos.

La escritura cuneiforme, es creada por los sumerios en Asia Menor alrededor del año 3100 a.C., era una escritura que dejaba una huella parecida a las hechas por las patas

33. Escritura cuneiforme.

34. Las herramientas para escribir el cuneiforme.

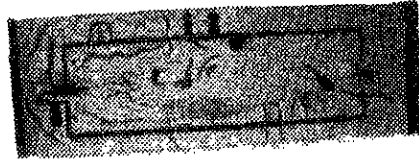
de los gallos, o por unos clavos, en arcilla fresca y con una punta de caña, invertida la imagen y esquematizada. La lectura es de izquierda a derecha y el idioma, una variedad del semítico occidental.

“Desde el punto de vista del trazado, siempre que se trate de dibujos realistas se puede hablar de jeroglíficos en el sentido más amplio de la expresión, según el nombre dado por los griegos a los caracteres de la antigua escritura egipcia: <<hieros>> que significa sagrado y <<grafein>>, esculpir. Tratándose de palabras enteras, no descompuestas, puede emplearse un sistema así sin tener en cuenta la pronunciación.”⁴. Los egipcios se

describir el objeto sino para transportar la mente del espectador hacia otras regiones verbales y el ready made recíproco, solo imaginado como el empleo de un cuadro de Rembrandt, como tabla de planchar.

Vanguardia. En el mundo del arte se introdujo para referirse a las tendencias innovadoras en oposición a los sistemas ya establecidos o académicos,. Aunque empiezan a aparecer algunas tendencias de vanguardia a fines del siglo XIX, es sobre todo en el siglo XX cuando se produce ese fenómeno mas intensamente. Entre sus características más importantes se haya el espíritu de investigación permanente y búsqueda de lenguajes expresivos, por lo que renuevan continuamente la técnica y el material empleado.

jámonos a que es una cuestión de comunicación; una escritura, o mejor dicho una protoescritura.

32. Protoescritura de un pueblo de América del norte, los Obijwa.

Los dibujos que nos narran una determinada situación es el principio común de los pueblos antiguos, este es el inicio de la escritura. Se le clasifica como pictografías (de la raíz latina <<pintar>> y de la griega <<trazar>>, escribir); animales, personas, cosas, las manos de los artistas-escritores, es considerada protoescritura, ya que plantea una dirección en sus elementos y tiene una comunicación con intención. "Se trata, en general, de cuentos sin palabras, con imágenes-situaciones o signos-cosas"². En todas las culturas este es el origen de la escritura, la representación de los objetos y su relación con el entorno.

Con el tiempo estos dibujos se simplifican, se esquematizan, tienen que ver más con ideas "los signos-cosas son al mismo tiempo signos-palabras: como expresan sentidos sin evocar ni detallar los sonidos"³, esto dio origen a los ideogramas. Según las culturas y su pensamiento, va desarrollándose una serie de signos que dan a entender lo que

NORAS

1 Jose Emilo Antón, El libro de arlisis, España, 1994, p 2.

2 Teresa del Conde, Historia Mínima del arte Mexicano en el siglo XX, p 92, citada por Karina A. Alvarado M, tesis la instalación como medio de expresión arlística, México 1998, p 8

3 Harold, Osborne, The Oxford Companion to Twentieth Century Art, p 175, Citado por, Karina A. Alvarado M, Op cit. p 10

4 Karina A. Alvarado M. Op cit, ,p.11

5 Ibidem.

6 Ibid, p12.

7 Ibidem.

8 Ibid, p13.

9 Leonardo Da Vinci, Cuaderno de notas, España, 1989, p 101

10 R. Forbes, Historia de la técnica, México, 1958, p 120.

11 Walter Chamberlain, Grabado en madera, España, 1983, p 11

12 Ibid, p 12.

13 Ibidem.

14 Ibid, p 13

15 Ibid, p 14.

16 Ibid, 15.

17 Paul Westheim, El grabado en madera, México, 1987 p 277.

18 Ibid, p 234

19 Lewis Mumford, Técnica y civilización, España, 1971 p 144.

20 Juan E. Cirlot, Diccionario de símbolos, España, 1992, p 194

21 Revista arqueología mexicana, vol. V. num. 27, México 2000, p 72.

22 Maria Dolores Arroyo, op cit, p 79.

23 Ibid, p 118

Ideografica o pictografica: en el cual las palabras aparecen representadas por un signo único llamado ideograma o pictograma, ajeno a los sonidos que constituyen dicha palabra.

Fonética: que intenta reproducir uno a uno los elementos sonoros que constituyen las palabras, si los elementos representados son las sílabas, la escritura se llama silábica, si son los sonidos es alfabética. Alguna vez se denomina escritura fonética a la transcripción fonética.

Acrofonetica: Escritura mediante signos originariamente ideográficos, convertidos en signos fonéticos con el valor de la inicial del nombre que poseía el objeto por ellos designado."¹

La definición anterior es precisa en cuanto a su uso en artes de las letras, para nosotros, se queda corta en un sentido de rápida visita al pasado, aunque muestra las divisiones claramente con el sonido y sus signos correspondientes.

La historia se remonta a hace 30,000 o 40,000 años, las pinturas rupestres son los primeros registros conocidos y su calidad estética no puede menos que admirarnos, la repre-

31. Pintura rupestre.

sentación como dibujo es excelente pero diri-

BTBLOGRAFÍA

- Abbagnano, Nicola, Diccionario de Filosofía, 13a. Edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, 1205 pp.
- Alvarado M, Karina, Tesis: La instalación como medio de expresión, U.Iberoamericana, 120 pp
- Arnheim, Rudolph, Arte y percepción visual, psicología del ojo creador, 4ª Edición, España Alianza Editorial, 1983, 545 pp.
- Arnheim, Rudolph, El pensamiento visual, 11ª Edición, España, Editorial Paidós, 1998, 360 pp.
- Arroyo Fernández, María Dolores, Diccionario de términos artísticos, España, Ed. Alderraban, 1997, 293 pp.
- Beljon, J.J., Gramática del arte, 8ª Edición, España, Celeste Ediciones, 1995, 250 pp.
- Carreón, Zamora, Enrique, Vocabulario de Dibujo, México, UNAM, 1988, 28pp.
- Carrión, Ulises, El nuevo arte de hacer libros, Revista Plural, México, febrero 1975.
- Cirloi, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, 5ª. edición, Barcelona, Editorial Labor, S.A. 1982 pp. 4/3.
- Corbusier, Ic, (Charles-Edouard Jeanneret), El Modulor, 8ª edición, España, Editorial Contur, 450pp
- Chamberlain, Walter, Grabado en madera, 1ª Edición en español, España, Editorial Hermann Blume, 1993, 184pp.
- Da Vinci, Leonardo, Cuaderno de notas, 2ª Edición, España, Ediciones Buma, 1989, 268 pp.
- De La Encina, Juan, El espacio, México, UNAM, 1978, 126pp.
- De Michelli, Mario, Las vanguardias del siglo XX, 10ª Edición, México, Ed. Alianza, 1993, 440pp.
- Dondis, D.A., La sintaxis de la imagen, introducción al alfabeto visual, Ediciones, 11ª Edición, España, Ed. G. Gilli, 211 pp.
- El libro de arlisia, Bogota Colombia, Ediciones de Arte Dos Gráfico, 1994.
- Escalante, Pablo, Los códigos, México, CNCA, Col Tercer milenio, 2000, 59 pp.
- Escolar, Hipólito, De la escritura al libro, Ediciones de promoción cultural, España, 1976, 156pp.
- Forbes, R., Historia de la técnica, FCE, México, 1958, 388pp.
- Gersiner, Karl, Les formes des couleurs, Francia, Biblioteque des Arts, France, 1986, 180pp.
- Goldstein Howard, Tannenbaum B., Libros de artistas, Catálogo, ministerio de cultura, Dirección general de archivos y bibliotecas, España, 1982.
- Grinberg, Karl, Grecia 2, de la cultura minoica a la Italia prerromana, México, Editorial Panoramas Culturales, 1983, 380 pp.
- Hatje, Bernd, Vocabulario Arquitectónico Ilustrado, 2a Edición, España, 1982, 539 pp.
- Jaegger, Werner, Paideja, Tercer edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, 1151 pp.

La confusión de las lenguas.

Era la tierra toda de una sola lengua y de unas mismas palabras. desde Oriente hablaron una llanura en la tierra de Sennar, y se establecieron allí. Dijéronse unos a otros <<Vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego>>. Y se sirvieron de los ladrillos como de piedra, y el betún les sirvió de cemento; y dijeron: <<Vamos a edificarnos una ciudad y una torre, cuya cúspide toque a los cielos y nos haga famosos, por si tenemos que dividirnos, por la haz de la tierra>>. Bajo Yavé a ver la ciudad y la torre que estaban haciendo los hijos de los hombres, y se dijo: <<He aquí un pueblo uno, pues tienen todos una lengua sola. Se ha propuesto esto, y nada les impedirá llevarlo acabo. Bajemos, pues, y confundamos su lengua, de modo que no se entiendan unos a otros>>. Y los dispersó de allí Yavé por toda la haz de la tierra, así cesaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió Yavé la lengua de la tierra toda, y de allí los dispersó por la haz de toda la tierra.

GÉNESIS 11.

2.1 ORÍGENES DE LA ESCRITURA.

Cuando nacimos (usted y yo), la escritura ya estaba inventada, su creación no ha sido de un día para el otro, esto fue a través de los años, de décadas, de siglos o sea que tal vez en un futuro esta forma escribir se transforme, para hacerse más perfecta, mas especializada pues su transformación es casi inevitable.

Por escritura actualmente tenemos que es la "representación de las palabras del lenguaje por medio de signos gráficos. Hay tres principales sistemas de escritura:

- Kandinsky, Vasili Vasilievich, Punto y línea sobre el plano, 3ª edición, España, Editorial Labor, 1993, 211 pp.
- Kariofel, Graciela y Marín, Manuel, Lo formal y lo alternativo, México, UNAM, Colec. Biblioteca del editor, 1992, 103pp.
- Kepes George, La Educación Visual, España, Editorial Novaro, 1968, 351pp.
- Klec, Paul, Bases para la estructuración del arte, 2ª Edición, México, Ediciones de Coyoacan, 1998, 71pp.
- Lázaro Carreter, Fernando, Diccionario de términos filológicos, 2da Edición, España, 1962, 443pp.
- Leoz, Rafael, Redes y ritmos espaciales, 2ª Edición, México, UNAM, 1981, 361 pp.
- López, Chuhúrrua, Osvaldo, Estética de los Elementos Plásticos, Barcelona, Ed. Labor, 1975, 154 pp.
- Lyons, Joan, Artists Books, A Critical and Sourcebook, Editado por Joan Lyons, USA, 1985.
- Manchán Liz, Simón, Del arte objetual al arte de concepto, 2ª Edición, España, Ediciones Akal, 1986, 377 pp.
- Mañzano A., Daniel, Páginas de imaginería, México, 1993, 14 pp.
- Montreal y Tejeda, Luis, Diccionario de términos de arte, 2da. Edición, Barcelona, Editorial Juventud, 1999, 426pp.
- Mumford, Lewis, Técnica y civilización, 4ª Edición, España, Alianza Editorial, 1971, 522 pp.
- Munari, Bruno, ¿Cómo nacen los objetos?, Edit. Gustavo Gilly, España, 1983, 243pp.
- Murray, Dictionary of the arts, 2ª Edición., NY, USA, Gramercy Books, 1997, 719 pp.
- Ocampo, Estela, Diccionario de términos artísticos y arqueológicos, Montesinos Editor, S.A, España, 1988, 214pp.
- Pappas, Theoni, El encanto de las matemáticas, Tercera edición, España, Zugarto Ediciones, 1997, 179 pp.
- Randel, Don Michael, Diccionario Harvard de Música, 3ª Edición, México, Editorial Diana, 1984, 824 pp.
- Renán, Raúl, Los otros libros : distintas opciones en el trabajo editorial, México, UNAM; Colec. Biblioteca del Editor, 1988, 97 pp.
- Varios autores, Diccionario Enciclopédico Salvat, Tomo 18, Salvat Editores, 1985, 539 pp.
- Vazquez Gutierrez, María Cecilia, Tesis "Silencio y abstracción: un libro objeto". México. INAP/UNAM, 1996, 57 pp.
- Westheim, Paul, El grabado en madera, 3a Reimpresión, México, FCE, 1987, 298 pp.
- Wong, Wucius, Fundamentos del diseño bi y tridimensional Ed. Gilly, 5ª Edición, 1986 Barcelona, 204 pp.

[www. Abaforum.es/merzmail/libro.htm/](http://www.Abaforum.es/merzmail/libro.htm/) Jose Emilio Antón.

1997

1997

CAPÍTULO II

LOS LIBROS, RECIPIENTES E INFORMANTES.

Índice.

- 2.1 Orígenes de la escritura.
 - 2.1.1 El idioma Chino.
 - 2.1.2 La escritura en el México antiguo
Historia de los pre-libros,
los libros y los libros
alternativos.
 - 2.2.1 Historia de los pre-libros.
 - 2.2.2 Historia de los libros.
 - 2.2.3 Historia del libro alternativo.
- 2.3 Los libros alternativos.
 - 2.3.1 El libro- alternativo.
 - 2.3.1.1 Los otros libros
 - 2.3.1.2 El arte nuevo
 - 2.3.1.3 El libro de artista
 - 2.3.1.4 El libro- híbrido
 - 2.3.1.5 El libro ilustrado
 - 2.3.1.6 El libro- montaje
 - 2.3.1.7 El libro- objeto
 - 2.3.1.8 El libro- reciclado
 - 2.3.1.9 El libro- transitable
 - 2.4 Función del libro alternativo
en artes visuales.
- 2.5 Las condiciones del libro según
Ulises Carrión.
 - 2.5.1 Espacio.
 - 2.5.2 Lenguaje.
 - 2.5.3 Estructuras.
 - 2.5.4 Lectura.
 - 2.5.6 Material.
 - 2.5.7 Espacio-tiempo.
- 2.6 Seminario del libro-alternativo
en la ENAP.

Conclusiones.