

00225

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Artes Plásticas

44

*“Libro Objeto: Hadas,
La Gente del Suelo y del Subsuelo”*

Tesis

*Que para obtener el título de:
Licenciado en Artes Visuales*

Presenta:

Leticia Solís Rivera

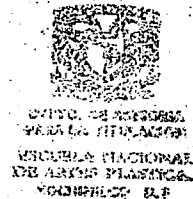
*VIII Seminario de Titulación “Taller de Libro
Alternativo”*

Director de Tesis:

*Pintor-Grabador
Pedro Ascencio Mateos*

Asesor:

*Pintor
Luis René Alva Rosas*

México, D.F., 2002

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

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.

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: LETICIA SOLÍS RIVERA

FECHA: 05-NOVIEMBRE-2007

FIRMA:

Agradecimientos

A mis padres Alicia Rivera y José Solís: porque los amo profundamente

A mi abuelo Pablo Solís: por su cariño y los bellos recuerdos

A mis maestros: por su atención y dedicación

A mi amiga Carolina White: por su gran apoyo en este año

A mi maestra Leticia Cruz Camarillo: por su cariño y amistad incondicional

A mi familia: en especial a los que están lejos

A todos mis grandes amigos: por su amistad, amor y confianza

A mis niños-grillo: Jero, Firpo y tantos más

A todos los que me rodean: en especial a Fernando Puigñol

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Dedicada a mis padres

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ÍNDICE

Libro Objeto: Hadas, La Gente del Suelo, y del Subsuelo

Introducción..... 2

1. HADAS

1.1 Hadas la gente del suelo y del subsuelo.....	4
1.1.1 Significado de la palabra hada.....	11
1.1.2 Historia de las hadas.....	13
1.1.3 Diferentes tipos de hada del suelo y del subsuelo.....	16
1.2 Hadas de William Shakespeare.....	21
1.2.1 Hadas de William Shakespeare en "El sueño de una noche de verano".....	23
1.2.2 Relatos acerca de hadas.....	30
Conclusiones.....	34

2. LOS LIBROS ALTERNATIVOS Y EL OBJETO

2.1. Los otros libros, los alternativos.....	36
2.1.1 Distinciones con los libros convencionales y relación con los libros antiguos.....	43
2.1.2 Nuevos espacios plásticos y los diferentes tipos de libros alternativos.....	50
2.2 El Objeto.....	57
2.2.1 El objeto y la influencia en el artista.....	61
2.2.2 El Libro-Objeto.....	63
Conclusiones.....	65

3. LIBRO OBJETO: "HADAS, LA GENTE DEL SUELO Y DEL SUBSUELO" (PROPUESTA)

3.1 El mundo mágico de las hadas, como fuente de inspiración para un Libro Objeto.....	68
3.1.1 Características del Libro Objeto: Hadas.....	71
3.1.2 Significado de los elementos del Libro objeto: hadas.....	74

Conclusiones Generales.....	83
Bibliografía.....	85

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

INTRODUCCIÓN

Esta tesis tiene como objetivo principal el mostrar un proceso creativo, en la realización de un Libro-Objeto, de una manera personal e influenciado por el tema féérico de las hadas.

Realizar un libro alternativo llevó a investigar las raíces del libro como concepto genérico: su historiografía, desde los libros realizados en la antigüedad, así como la aparición del papel y la llegada de la imprenta; también diversos procesos que se han encontrado para crear los nuevos libros (los alternativos); los que no son para nada convencionales. Habiéndose Encontrado la gran gama de diseños que rompen con esa monotonía del libro convencional, surgido con la aparición de la imprenta.

Cada libro contiene ideas a través de una temática; por tanto, en el capítulo 1 de este Libro-Objeto, el tema es Las hadas, por ser éste un tema lleno de elementos de imaginaria, donde se encuentran los más variados tipos de hadas y la gran influencia de William Shakespeare con su maravillosa obra: "El Sueño de una Noche de Verano", con la que surge la concepción actual de las hadas.

En el capítulo 2, se hace una pequeña reseña acerca de la historia del libro; y surge la investigación de los libros alternativos, específicamente acerca del Libro como Objeto, lo cual me dio la oportunidad de la creación total de un libro de este tipo; inspirado en estos seres fééricos.

Dentro del capítulo 3, se habla acerca de cómo se fue hilando la creación del Libro-Objeto y de cómo surge el crear una obra plástica, bajo la influencia del vasto mundo de las hadas, así como la necesidad de que este Libro Objeto no sea sólo un simple contenedor de palabras o imágenes, sino que tenga un valor en el Objeto por sí mismo; donde la caligrafía sea retomada por su valor propio de obra plástica. En este mismo capítulo se explica de qué manera el libro se fue modificando y el porqué, hasta llegar a la creación total del Libro Objeto: Hadas, La Gente del Suelo y del Subsuelo. Se adquirió además la experiencia para abrir nuevas posibilidades en el desarrollo de algún otro futuro libro alternativo, en el cual no exista ningún tipo de límite.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Capítulo 1

Hadas

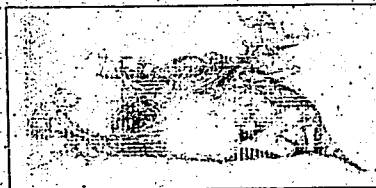

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1. HADAS

1.1 Hadas, la gente del suelo y del subsuelo

Comenzaremos por ubicar a estos seres en la Edad Media, puesto que es la época donde las hadas y algunos otros seres feéricos tuvieron gran auge, ya que fue este período sumamente fértil para todo lo relacionado con la imaginación; digamos fue una época oscura para la ciencia, y que creció en gran medida a pesar de la prohibición de la Iglesia ante la aparición de estos y muchos otros seres fantásticos. Pero es en este tiempo donde surge una gran variedad de leyendas acerca de las hadas, que fueron contadas y cantadas al paso del tiempo. Entre todo esto se da la creencia de que nombrar a estos seres con la palabra "hada", les daba a éstas, un poder absoluto sobre el humano que las nombraba; por esto encontramos una gran gama de sinónimos para referirnos a las hadas, como: Los buenos vecinos, El pueblo pequeño, Las

Es en la Edad Media donde encontramos la aparición de diversos seres fantásticos

buenas madrinas, La gente buena, La gente del suelo y del subsuelo, Las damas verdes, El pueblo de la paz, La gente de las colinas o los Señoriales.¹

En realidad, las hadas son algo más que leyendas contadas en el tiempo o cuentos contados cuando niños; ellas en realidad son la concepción de la naturaleza las cuales siempre están dispuestas a crear fantasías y realidades dentro de nosotros; en el subconsciente donde todo es posible.

Impregnarnos con un mundo de hadas invita, de una manera fantástica, a idealizar una realidad urbana. En este mundo de gente del suelo y del subsuelo, encontramos una multitud de criaturas

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

¹ Jesús Callejo, *Hadas. Guía de los seres mágicos de España*, 2001, pp. 52-54

misteriosas y etéreas que inspiran una gran cantidad de historias con un sinfín de fantasía. Estas esencias femeninas pueblan los bosques, los mares, en sí toda la naturaleza y como se ha mencionado, cuidan de todos los seres de ésta. Son una especie de meteorólojas que cuidan el buen funcionamiento de la naturaleza y sus habitantes, y forman parte del espíritu animista universal.

El mundo de las hadas es un mundo fértil y maravilloso, lleno de seres fantásticos, árboles, ríos, montañas, y del fabuloso mundo que existe al otro lado del mar y el otro paraíso encantado bajo la tierra. Ekhada es un ser feérico, generoso que tiene la tarea de proteger la naturaleza y a los humanos, de otros seres o de maldiciones de otras criaturas que también habitan el suelo y el subsuelo. A los hombres de buen corazón o que las ayudan, les brindan felicidad y riquezas, para complacerlos, ya que a ellas esto no les interesa, lo consideran innundicia y prefieren un bello jardín. La palabra hada no es otra cosa que destino; entonces, digamos que las hadas son algo así como hilanderas del destino humano y

lógicamente de la naturaleza. Ellas representan la femineidad de una manera mágica y encantadora. Con esto surge la falsa teoría de que solo son mujeres, pero en realidad ellas tienen su complemento masculino en su mundo.

Estas poseen una belleza que para el humano es excepcional; poseen una seducción que ni hombres ni niños resisten. Los hombres se enamoran de ellas y los niños las aman como a una madre. La mayoría de ellas tienen alas hermosas y peculiares, algo traslúcidas, su piel por lo general es de tonos pastel, tienen un aspecto infantil; y dentro de este mundo feérico no envejecen y tienen la capacidad de hacerse invisibles o visibles a voluntad, de mimetizarse con la naturaleza. A su paso, siempre dejan cientos de diminutas flores y polvo mágico, además, pueden cambiar de tamaño aunque lo más común es encontrarlas del tamaño de una abeja. Sus misiones primordiales son proteger a los seres indefensos de la tierra. Se encargan de peinar y perfumar a la Naturaleza. Además el aparecer donde hay un recién nacido y otorgarle talentos, un

TESS CON
FALLA DE ORIGEN

extraño fenómeno es que ellas, a veces, se enamoran de la belleza de algunos niños y los raptan al país de las hadas.

Son grandes artistas: cantan, bailan, hacen música etérea y son creadoras de maravillas naturales como flores o plantas. En sí ellas ayudan a que todo lo verde florezca. En su mundo el color es más vivo que en el de los seres humanos.

Las hadas habitan la tierra al igual que los humanos pero, a diferencia de nosotros ellas flotan por las nubes, habitan el agua, el fuego, y la tierra, pero en sus entrañas. Algunas habitan en cuevas de cristal bajo la tierra, por este motivo se cree que ellas viven en estrecha relación con la morada de los muertos, esto surge con la teoría de que las hadas son almas que no pertenecen al cielo, ni al infierno, que son ángeles caídos que no pertenecen al cielo ni al infierno, y que están condenados a vivir y ayudar a los humanos; por esto, para los mortales las hadas son de una naturaleza entre ángel y humano.²

² Beatrice Phillpotts, El mundo de las hadas, 1999, p. 6

Las hadas poseen un carácter muy particular no son buenas ni malas, actúan según su impulso, como se dice: "un hada buena es un hada de buen humor y un hada mala es un hada ofendida." Ellas pueden mantener la calma en un momento difícil, pero volverse histéricas por una tontería. Las hadas son seres juguetones y de todo el universo fantástico son las más bromistas. Ellas a veces gozan convirtiendo a los humanos en animales, o escondiéndoles objetos para ver su reacción y cuando desean algo no descansan hasta obtenerlo.

Las hadas viven por lo general en comunidad; ellas gozan al vivir en comuna, tienen una especie de gusto de grupo como los animales. Su país es regido por una monarquía donde existe una matriarca, la reina que, aunque tiene su rey, tiene todo el poder y él es una especie de príncipe.

Todos los tipos de hadas están gobernados en el planeta por la reina Titania y su esposo Oberón o niño hada (posee gran belleza y gracia aérea); éstas viven en un bosque de Inglaterra. A éstas les gusta vivir en un lugar fijo como un bosque, un árbol, un océano, una

montaña, la casa de algún humano, donde una vez establecidas convierten su hogar en un mundo de diversión y magia, donde bailan, cantan, juegan incluso, ajedrez, con la naturaleza, entre ellas o con sus peculiares y fantásticas mascotas que poseen al igual que el humano, como son los perros totalmente blancos y con orejas rojas, o algunos otros animales blancos también y con manchas rojas, mascotas que aman profundamente.

Al mencionar sus danzas no podemos dejar de hacer referencia al gusto que tienen por bailar suelen hacerlo en unos círculos o anillos que se aparecen en los bosques, donde millones de luciérnagas alumbran a su alrededor, estos anillos son una especie de salas de baile, donde tienen como accesorio hongos de diversos tamaños, los cuales sirven de mesas, tronos o sillas; estos círculos son conocidos como "Corros"; estos fantoscos corros de hadas casi siempre son por la noche especialmente bajo la influencia de la luna. Son tan celosas de su intimidad, sobre todo en comuna, que si algún ser humano las observa sin su consentimiento, ellas lo consideran una falta grave,

y serán severamente castigados o encantados.³ Existen días feéricos o propicios para que los seres sensibles, como artistas, enanojados, poetas, niños, animales o mujeres embarazadas puedan observarlas. Estos días feéricos son: 1 de Mayo (vuelta al solsticio de verano), el 24 de Junio o Noche de san Juan y el 1 de Noviembre día de Todos los Santos o noche de Halloween, aunque también en las noches de luna llena o días muy calurosos, ya que la mayoría de ellas buscan días muy cálidos y alegres. En la Edad Media se descubrió que existen puertas de acceso al país de las hadas las cuales no existen en ningún mapa; estas puertas son un árbol, una fuente o alguna flor. Entre los países feéricos más conocidos de las hadas encontramos La isla de Avalón y un bosque que se encuentra en Stranford-on-Avon en Inglaterra. Un amuleto muy eficaz contra encantamientos de hadas es un árbol de 4 hojas que, además, trae la buena suerte, o ponerse la ropa al revés, aunque el humano debe tener cuidado de su tiempo feérico, el cual no transcurre igual que en los humanos, sobre todo al

³ Ibid. p. 22.

observar sus famosos cerros, para un humano pueden ser horas, y al regresar a su mundo pueden haber pasado años o, incluso siglos. Existe un gran número de hadas las cuales siempre se derivan de los elementos aire, tierra, agua y fuego.

Las hadas pueden transformarse en seres diminutos

Las hadas siempre se alimentan de vegetales, del aire, del tiempo, de los colores, de las estaciones, de la mañana, de la imaginación; por esto son tan inmateriales, delicadas y etéreas; se nutren del sutil licor de la esencia de alimentos como: trigo, leche, huevo, plantas, y jamás, por ningún motivo, de carne ya que es contribuir a la depredación directa de su misión (la de cuidar a los seres vivos). Gustan mucho de la miel y de beber el néctar de las flores. Existe una minoría de hadas desviadas que nunca sacian

su hambre y toman sangre humana, en especial enfiurecidas, si fuera de las casas no les dejan alimento o agua.

Un humano jamás por ningún motivo, debe comer alimentos propios del reino de las hadas por succulentos que parezcan, ya que caerán inmediatamente en encantamientos terribles como ser sus esclavos, si por algún motivo regresan a su mundo humano, será después de 7 años y tendrán una vida llena de soledad.

Ellas, al igual que los humanos tienen una especie de mercados, los cuales a veces son destruidos por algunos humanos; los pisotean sin notar lo cual las enfurece, ya que los demás seres son sumamente cuidadosos de no molestarlas o dañarlas, esta estupidez del humano es severamente castigada, con castigos que van desde pesadillas hasta dejarlo sin dientes, calvo o loco y ellas nunca sienten remordimiento.

Las hadas son sumamente enamoradizas, y cuando están en este trance suelen vivir en las flores llamadas pensamientos, y todo lo llenan de florecillas;⁴

⁴ Beatriz Donnet, *El país de las hadas*, 2000, p. 50

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

además, son más etéreas que nunca, físicamente les gusta la belleza; y si se llegan a enamorar de los mortales, pero esto representa una gran fatalidad para ellas. Las hadas son las que seducen al humano y se dejan ver por ellos. Estos se vuelven locos de amor y las convierten en sus esposas, pero las hadas resultan ser pésimas amas de casa y les aterra ir a la iglesia con sus esposos y, cuando nace un hijo, éstas prefieren huir al país de las hadas, antes de permitir que sus hijos sean bautizados; donde son nuevamente aceptadas. La reproducción de éstos seres en mezcla con los humanos es igual que las mujeres humanas. Pero en el país de las hadas, el nacimiento de éstas se asemeja a las mariposas. Algunas hadas llegan a perder a tal grado la cabeza por algún mortal que, incluso, acuden a un hechicero para que, mediante conjuros perversos, las convierta en humanas igual que su amado, pero esta práctica es sumamente peligrosa, y no suele dar buen resultado pues como humano sólo vive 12 meses.

Algunos humanos que han logrado establecer una amistad o relación con estos seres, en la Edad Media, fueron severamente castigados y se les tomó por hechiceros, magos negros o brujas, y fueron dañados y objeto de procesos de brujería sin que las hadas pudieran hacer nada.

En este tercer reino estos seres féericos llamados hadas, siempre se encuentran tejendo los invisibles hilos del destino de los humanos y con su magia haciendo brillar más belleza en la naturaleza, al mismo tiempo llenando de magia y ensenación el subconsciente de los hombres y el corazón de niños que todos llevamos dentro

Las hadas son seres que
cambian la naturaleza y se
encargan de su buen
funcionamiento

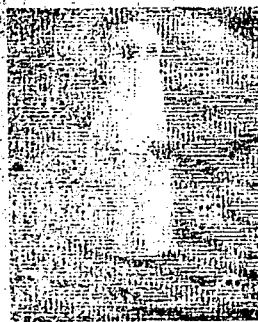
5. Michel Pape, Robert Inghen, Enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Criaturas, lugares y personas, 2000, p. 74

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Dentro del mundo fantástico de las hadas, y me refiero a la creación de seres fabulosos y de lugares extraños, encontramos pintores con una capacidad impresionante para crear a seres y atmósferas propias de un mundo interno y maravilloso. Todo esto surgido del sueño y de su estrecha relación con la realidad. Algunos de ellos son: Leonora Carrington, Remedios Varo, Luis Buñuel, William Blake, Fuseli, Goya, el Bosco. Incluso el movimiento llamado surrealismo y a los simbolistas.

Estos artistas rescatan un mundo invisible mágico, el cual a simple vista se esconde. Estos mundos llenos de imaginación y de eternidad, habitados por seres fantásticos que forman parte de sus sueños, deseos y temores.

Estos artistas nos dejan una herencia, en especial a otros artistas creadores. Ellos nos abren puertas entre la vigilia y el sueño, y nos muestran mundos mágicos, agitados, desconcertantes, insólitos, lúdicos, de sueños y de ensueños.

The Ancestor.
Leonora
Carrington

Vampiros
Vegetarianos.
Remedios Varo

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1.1.1 Significado de la palabra Hada

La palabra hada no es otra cosa que destino, por esto la palabra se relaciona directamente con la suerte buena y mala. Ellas son las hilanderas del destino y, por tanto, asisten a tomar el hilo de la vida en el nacimiento de los niños y poder tejer su futuro destino.

En la Edad Media se generó la creencia de que además de tejer el destino, también poseen la facultad de predecir hechos futuros y con esto algunos incluso las consideran diosas.

Entrando en el terreno de la etimología, existe una palabra que generalmente es aceptada y se deriva del latín y es "Fatium", la cual significa: destino, fatalidad, predicción y oráculo. De esta palabra Fatium se deriva la palabra "Fata" que, aún en Italia, se conserva y, del mismo modo significa destino o hado. Los provenzales la han convertido en fada y fade. Mientras tanto, en Francia surge la palabra "feé", y de ésta se derivan las palabras

inglesas fey y fairie, las cuales con variación ortográfica dan lugar a fayerye, fayre, fairie y fayry, palabras usadas también para referirse a las hadas, pero en Francia es más común conocerlas por "fade" o "fey".

Dentro del verbo latino encontramos también "fari" que es profetizar. Fari dio a su vez origen a la palabra también francesa: faer, y ésta a faé, la cual significa encantado, y faé poco a poco se transformo en feé, que hace alusión a un lugar fantástico habitado por criaturas mágicas, que en español y feé es entonces feérico, que significa maravilloso o fantástico. Las palabras latinas que comienzan con "f", al castellanizarlas se convierten en "h", y de FATA tenemos la palabra HADA, que nosotros utilizamos para nombrar a estos seres fantásticos.⁶ A las hadas, como ya se mencionó, las conocemos por diversos nombres, apodoso sinónimos surgidos dentro del mito de las hadas. Algunos son nombres surgidos en inglés y donde

⁶ Edouard Brás y. Hadas. Ellos. El universo feérico L. 1999, pp. 31-34

encontramos, también, una vasta gama de nombres:

The green children, o lo que es lo mismo Los niños verdes.

Fairy que abarca: *selkies*, sirenas, hadas, dragones y demás espíritus del reino feérico.

La mayoría de los nombres como se ha dicho antes, surgió de la creencia de no decir su nombre para no dar poder absoluto sobre la persona que las menciona. Así fue como se fue dando la proliferación de diversos nombres para referirnos a ellas, sin ofenderlas ni darles poderes sobre uno. Este mito con el paso del tiempo se debilitó, y ahora es un objeto decorativo dirigido a los niños, no de algo que inspire respeto o temor.

A diferencia de Gales, Escocia e Irlanda, donde aún se cree y respeta a estos seres feéricos y se supone pertenecen a una raza superior, donde incluso algunas personas dejan una especie de ofrenda para que las hadas les brinden buena fortuna en su vida, su ganado y cosechas.

Algunas otras formas de nombrarlas, además de las ya mencionadas son:

Fair family o *fair folk* que significan la familia de la gente pequeña.

Verry Volk Gower o el pueblecito ambos apodos de Gales.

Los diversos tipos de Hadas pertenecen tanto a los celtas como a los latinos y sus principales nombres y significados son los anteriores.⁷

Hada descansando sobre una seta

⁷ Beatriz Donnet, *op. cit.* pp. 143-144

1.1.2 Historia de las hadas

A lo largo del tiempo, hemos escuchado infinidad de cuentos de hadas, contados de generación en generación, dentro de los cuales nos han mencionado infinidad de lugares y nombres de hadas rarísimos, que no entendemos y siempre nos dejan dudas acerca de éstos seres y de donde vienen o por qué habitan nuestro mismo planeta; con estas dudas nos adentramos en la historia de las hadas:

Todo comienza cuando en el gran universo, una poderosa hada llamada Gaia se encontró con un planeta, el cual no tenía vida ni nada; ella sintió ternura y un gran amor por aquel planeta, decidió adoptarlo; ella lo tomó en sus brazos, lo alimentó y decidió darle sentimientos y entendimiento; lo llamó tierra.

Fue así como un día el planeta sintió la necesidad de albergar vida, dentro y fuera de él, como otros planetas. Gaia, como madre amorosa, llamó a las hadas elementales: tierra, aire, fuego y agua. Les pidió sembraran la vida en aquel planeta, lo cual cumplieron gustosas, ellas como gnomos

artísticos llegaron al planeta con características maravillosas, a lo que llamaron Naturaleza. De este modo quedaron ligadas al planeta.

Al ver ese planeta tan hermoso llegaron algunos visitantes como gnomos, elfos, brujas, hechiceros y algunos dioses, todos quedaron encantados con aquella tierra tan bella. Se organizaron y comenzaron a dar toques nuevos a la naturaleza, entre todos embellecieron aun más ese jardín, donde crecieron tipos diferentes de plantas y donde los seres dignos evolucionaron y se convirtieron en maravillosos seres, a los cuales llamaron animales.

Las hadas continuaban cuidando a toda la naturaleza con un delicado amor maternal, pero existían tantas y tan diversos, que les fue imposible poder cuidar a cada uno de los seres de esta naturaleza, con lo cual ellas les dieron el don de poder sobrevivir en la tierra, por sí mismos. Los dioses se percataron de ello, les marcaron un límite, comenzando por pedir a todos los visitantes: hadas, gnomos, brujas etc., abandonar la tierra, si acaso

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

solo las hadas podrían
quedarse, por ser las
creadoras de este planeta,
pero con la condición de no
ayudar a ningún ser de la
naturaleza, a menos que
estos se los pidieran.

Las hadas cuidan a
todos los seres vivos
del planeta

Pero ellas dijeron que cómo
podrían pedir ayuda, si
algunos no hablaban, los
animales emitían sonidos
pero no hablaban su mismo
lenguaje. Los dioses que
estaban cansados, quedaron
en resolverlo después, pero
las hadas de nuevo no lo
aceptaron, justificando que
los seres de la tierra tenían
corta existencia, que,
incluso el planeta tierra
tenía sus días también
contados, por lo que pedían
pronta solución.

El hada madre Gaia
propuso a los Pitris (unas
criaturas que comprendían a
las hadas) les ayudaran a
resolverlo. Entonces Dioses,
Pitris y hadas se reunieron y
crearon un ser llamado
hombre, el cual tenía un

poco de todo: de dioses,
Pitris, hadas, mono y perro,
y, como los seres de la
naturaleza, poseía corta
vida.

Las hadas los bautizaron y
los Pitris se los llevaron a su
planeta para entrenarlos.
Así pasaron años hasta que
por fin los pusieron en la
tierra. Los visitantes como
gnomos, elfos etc., estaban
atónitos de ver esos seres
desconocidos, a los cuales
los dioses y las hadas
protegían tanto ¡eran tan
extraños!, tenían corta vida
física pero eterna en el
plano espiritual, ambiciosos
como dioses, crueles y fríos
como Pitris y creativos como
hadas.

Su sorpresa fue mayor
cuando los dioses les
pidieron desalojar aquel
planeta y solo dejar la
Naturaleza y a los hombres;
lo cual ellos no obedecieron
ya que se consideraban
también creadores de aquel
planeta al que tenían por su
casa. Con todo esto se
genero una especie de
guerra. Los dioses al ver
esto enfurecieron tanto que
pidieron también a los
hombres abandonar el
planeta, sugerencia que
tampoco obedecieron;
preferían enfrentarse en ese
planeta a un destino de
destrucción y muerte, que
volver a ser mascotas de los
Pitris.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

El día de la evacuación la oscuridad se hizo. Los humanos no evacuaron y algunas criaturas como gnomos, elfos, magos etc., tampoco tuvieron tiempo de hacerlo, aunque lo quisieron; entonces pasaron miles de años en los cuales la lucha entre la oscuridad y la luz fue intensa, hasta que la luz venció y poco a poco la bruma desapareció y la tranquilidad volvió, el día se hizo y en el planeta muchos hombres sobrevivieron, algunos de ellos con ayuda de dioses y de las hadas, pero la mayoría por ellos mismos.

Los dioses quedaron admirados que siendo tan frágiles hubieran sobrevivido al caos. A los visitantes sobrevivientes como magos, elfos, gnomos etc., los castigó, porque antes pidió su desalojo y no acataron, con lo cual los condenó a vivir en la tierra, pero eternamente en las sombras.

Nuevamente los dioses pidieron a las hadas se alejasen del planeta tierra, de nuevo no obedecieron, ya que una madre no abandona a sus hijos nunca, como el hada madre Gaia consideraba a los hombres sus propios hijos, y era suficientemente poderosa, no sería detenida por los

dioses, entonces decidió que ella y las demás hadas no lo abandonarían, por lo que siguen ligadas al planeta y a los hombres con su gran amor maternal y juntas cuidan la naturaleza.³

El hombre, al sobrevivir al caos no destruyó bosques ni actuaba con poco respeto a la naturaleza. Ahora parece que la naturaleza es su esclava y se ha olvidado de los seres con los que alguna vez convivió y compartió, reniega de ellos. Recordemos que cada vez que un hombre dice "no creo en las hadas una de ellas muere." El hombre va de la negación de estos seres a la depredación de ellos. El hombre, con su modernidad, genera un gran miedo en ellas, las cuales no saben cómo actuar ante la aparición de máquinas industriales y de robots que destruyen sus jardines sin piedad, donde ellas no pueden hacer nada; si acaso producen temblores, meredas, como expresión de su descontento. Y es que finalmente como dice William Shakespeare en Hamlet: "Más cosas hay en el cielo y en la tierra de las que sueña tu filosofía"⁴

³ Jonathan Sleighton, *El poder de las hadas*, 1998, pp. 48-51.

⁴ Marco Antonio Gómez Pérez et al., *Buenos días*.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1.1.3 Diferentes tipos de hadas del suelo y del subsuelo

Realizar una clasificación de estos seres feéricos llamados hadas no es tarea fácil, ya que existe una gran cantidad de divisiones y subdivisiones y por si fuera poco un sinfín de contradicciones acerca de ellas; algunas incluso no se parecen a la idea que tenemos de las hadas, otras tienen nombres muy variados por su idioma. Con esto notamos que las hadas no son exclusivas de ningún país.

Antes de comenzar la clasificación, debemos mencionar que todos los tipos de hadas son hadas madrinas. Recordemos que una de sus misiones es la de asistir al nacimiento de niños, y otorgar dones o suerte, pero es a los humanos que ellas particularmente eligieron.

La clasificación comienza por los elementos Agua, Fuego, Tierra y Aire.

Hadas de Agua: Este tipo de hadas aparece en lugares donde hay agua: como mares, lluvia, nieve, hielo.

Gnomos, Hadas, Trolls y otros seres mágicos, 2000, p. 5.

Ellas son blancas, de cabello negro o verde, sonríen con los ojos y las más conocidas son Sirenas, Ondinas, Nereidas (son las que gobiernan los mares) y Silkies (hadas foca).

Hada de Agua (Sirenas)

Hadas de Fuego: aparecen donde hay fuego: como volcanes, fuegos fatuos, velas, desiertos. Existen rubias y morenas, sin alas, pequeñas, todas tienen fuego en la mirada, cabellos rojos y pueden quemar a quien las toque. Las más conocidas son las Salamandras (las más respetadas de las hadas), Limnides (deidades de luz que aparecen como bolas de fuego), dedos de luz (niños entre 8 y 9 años, que tienen una luminiscencia en la punta de sus dedos, suelen

TESO CON
PALA DE ORIGEN

tomar objetos brillantes de los humanos, se divierten viendo cómo buscan sus objetos perdidos.

Hadas de Tierra: A estas hadas las encontramos en granos de arena, arcilla, polvo, minas, montañas. Son pequeñas, de apariencia robusta, sin alas, pero pueden volar, huelen a leche y hierba, tranquilas, agradables y si llegan a enojarse pueden convertir en piedra a quien las ofende; cuidan a los animales terrestres y suelen aparecerse a niños y mujeres embarazadas.

Hadas de Aire: Estas aparecen por todas partes donde haya aire; continuamente las encontramos en el cabello o en los oídos cuando hace aire, pero como son transparentes no se notan, las hay de todos tamaños, pero las más comunes son del tamaño de una mota de polvo. Estas hadas tienen el cuerpo delicado con grandes ojos, aman el arte, son listas y alegres, pero enojadas son frías y distantes; a éstas pertenecen las Sifides (que tienen bellas alas) y los elfos.

De toda estas hadas de los elementos surgen la subdivisión de las hadas llamadas Damas; éstas son las hadas que mejor se materializan y se disfrazan directamente con los humanos, son conocidas por colores:

Hadas Azules: Aparecen siempre en mares y se tapan con una manta azul, pasean por las noches de luna llena, no temen la modernidad del hombre por lo que podemos encontrarlas en algún jardín urbano, físicamente no son tan bellas como otras hadas; de cabello negro, blancas, de 1.40 mts a 1.59 mts, con ojos ligeramente estrábicos y son muy celosas.

Hadas Blancas: Suelen aparecer en temperaturas muy frías. Son hermosas, tranquilas y puras, de 2 mts de estatura, todo lo que tocan se vuelve brillante, pueden congelar el corazón de los humanos con sólo mirarlos; estas hadas odian en extremo la modernidad del hombre.

Hadas Doradas: se encuentran en las joyas o minas y en el resplandor del amanecer. Son de cabellos dorados, con pequeñas.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

antenas que brotan de su frente, de ojos azules, pequeñas y de boca grande. Por lo general dan mordiscos, por eso se debe estar lejos de ellas; son criaturas muy orgullosas y posesivas.

Hadas Grises: a este tipo lo encontramos en toda clase de reflejos, que van desde vías de metro a espejos. Tienen mirada de acero. Estas hadas son de belleza fría, que gusta y también da miedo.

Hadas Lilas: a ellas las encontramos donde algún humano duerme, ya que se alimentan de la fantasía de los sueños, aparecen en noches de luna nueva, cuando el cielo es gris, o hay mucha niebla; su cara es de luna y tienen ojos acuosos, son blancas, altas, pero no lo parecen tanto por lo delicadas y ligeras; son amigables con las mujeres y con los hombres, no tanto.

Hadas Luminosas: siempre se encuentran donde hay rayos de sol o de luna llena o cercanas a la fiesta de San Juan, de un aspecto puro, con una belleza que choca, siempre llevan un manto blanco y pueden crecer mucho o ser

diminutas como una bacteria, se alimentan de toda clase de dulces, tienen la facultad de que lo que imaginen se convierta en realidad. Son extremadamente limpias y si están enojadas, pueden llegar a lanzar cualquier tipo de maldiciones.

Hadas Marrón: las encontramos en la tierra o arcilla, con una gran sonrisa angelical, piel marrón, las alas más hermosas que una mariposa y de su cabeza brotan 2 antenas luminosas; tienen cabello corto y dorado, su peculiaridad es que visten con hojas secas; y son del tamaño de una mariposa grande y raramente cambian de tamaño.

Hadas Negras (Damas de la Noche): aparecen siempre en la noche, en las sombras, en las iglesias, panteones, o zonas olvidadas, son de una hermosura arrebatadora, "inigualable" y portan un manto negro del olvido con el cual se cubren los ojos. Los hombres las relacionan con la muerte, viven en el absoluto silencio infinito, son sigilosas y tienen el don de sacar a los moribundos de la muerte que los ronda, ellas pueden darlo todo o

quitarlo y presagian las desgracias.

Hadas Rojas: las encontramos en hospitales, principalmente en alumbramientos y muertes, son de gran belleza gracia, pequeñas, de nariz grande, algo regordetas; son tan densas que parecen reales pero si alguien las toca, inmediatamente desaparecen; su peculiaridad es que visten lo hacen de colores estridentes y con un gorro puntiagudo y colorido en la cabeza, son nerviosas y les encanta fungir como hadas madrinas durante la vida de un humano, sumamente cariñosas que incluso son empalagosas.

Hadas Rosas: ellas se encuentran en todo corazón enamorado, y aunque no las vemos, siempre están en forma de suspiro. Son de belleza angelical y etérea, tienen en sus mejillas un ligero rubor rosa que es lo único que se distingue, puesto que son transparentes y de ojos azules; siempre llevan un gorro puntiagudo y muy largo, son afables y muy amorosas, y su característica es que poseen la fuerza que da el amor a todos los enamorados, y aman ser por

esto hadas madrinas de las recién casadas.

Hadas Verdes: las encontramos donde hay vegetación o alguna planta en casa, es difícil que permanezcan quietas, las hay pequeñas y aladas o grandes y hermosas; rara vez posan sus pies en la tierra, su principal característica es que tienen cabello, cejas y pestañas verdes, son alocadas, juguetonas e ingeniosas.¹⁰

Entre los muchos grupos de familias de hadas encontramos las siguientes:

Hadas Oriadas: las que encontramos en bosques o árboles y cuando se aparecen a los hombres; de sus pupilas reflejan rayos de color dorado; son afables y cuando cantan parece su canto un susurro de hojas al ser agitadas por la brisa.

Hadas Fata: aparecen en los bosques de Italia; son una familia de hadas italianas, que forman parte de una estirpe antigua y aristocrática; suelen colmar

¹⁰ Jonathan Sleighton, *op. cit.*, pp. 67-99

de dones a los seres humanos que han ayudado a estas sin saber que son hadas.

Hadas Blanca Mano: se aparecen por la noche a los viajeros, son hadas peligrosas, seducen y con un ligero roce de su mano extremadamente blanca se fallece de inmediato o es preso de la locura.

Hadas Changelings: aparecen donde hay un recién nacido, pero casi siempre sienten el deseo de robarlos; este deseo no lo pueden evitar, cuando lo raptan, siempre dejan una replica del niño, en madera, que al secarse representa la ilusión de vida en el mundo humano.

Hadas Glastings: aparecen donde no hay sol, puesto que odian al astro rey, si por algún motivo este las toca se convierten al instante en agua; si alguien las captura, mueren al instante.

Hadas Silkies (hadas foca): aparecen en mares y océanos. Dentro del agua parecen muy grandes; fuera del agua pueden adoptar forma humana pero si las descubren y las capturan siempre estarán tristes y llorando.

Hadas Gregarias: estas siempre viven en comunidad y su peculiaridades que visten de verde con un gorro rojo y con una pluma blanca de búho; son cálidas y afables.

Hadas Solitarias: son en realidad una minoría. Habitan en el interior de las montañas, visten de rojo y como su nombre lo indica; son solitarias y muy tranquilas. Estas son las principales hadas comunes del mundo feérico.¹¹

Hada
Silkie

¹¹ Beatriz Donnet, *op.cit.*
pp. 161-163

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1.2 *Hadas de William Shakespeare*

Hablar de las hadas de William Shakespeare es toda un delicia personal. Entre las muchas concepciones de las hadas, la más fértil y maravillosa, además de popular, es la de la maravillosa obra de William Shakespeare: "El sueño de una noche de verano", donde éste nos muestra por primera vez una obra referida completamente a estos seres, y donde nos muestra un mundo particularmente minúsculo, el cual repercutió en la concepción actual de la imagen y representación de las hadas.

Esta obra ha inspirado a generaciones de artistas, al mundo de la poesía, de la literatura, del cine, del teatro, de la música y de las artes visuales.

En este maravilloso y minúsculo mundo desarrollado en la campiña inglesa, dentro un bosque de Atenas, es esta obra de Shakespeare la más exitosa evocación de estos maravillosos seres llamados hadas. Se trata el tema a lo largo de la obra, y es donde percibimos una atmósfera mágica, donde los personajes

parecen haber aspirado el aire de la luna. Los seres humanos al estar dentro del bosque. De Atenas, que es donde habita la reina de todas las hadas de la tierra, Titania (con su esposo Oberón o niño hada), en esta obra los personajes adquieren una especie de locura inesperada. Toda la trama posee un marcado aire inglés. Con esta obra Shakespeare ofrece una nueva puerta a la imaginación para el mundo feérico de las hadas.

La obra es descrita tan bellamente, que nos encontramos de noche, exactamente en una noche de San Juan (recordemos que es el día propicio para que las hadas se aparezcan a los humanos). En esta noche la luna aparece sobre el paisaje del bosque, creando una placida luz. Todo comienza cuando los preparativos para la boda del Duque Teseo están listos; entonces Egeo, padre de Hermia, la ha dado en matrimonio contra la voluntad de ella, a Demetrio; ella rehúsa casarse con éste, puesto que ella ama a Lisandro y éste le corresponde, pero si no acepta la decisión de su padre, está condenada a muerte.

Entonces Hermia y

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Lisandro deciden escapar a la ciudad y se citan en el bosque de Atonas en la noche de San Juan, pero son seguidos por Demetrio el supuesto prometido de Hermia; seguido éste, a su vez, por Elena, amiga de Hermia y enamorada de Demetrio. En su deambular por el bosque se encuentran sin ellos notarlo, en el país de las hadas, puesto que este bosque lo habitan estas con su reina Titania y su esposo Oberón.

Oberón escucha casualmente una riña entre Elena y Demetrio, porque éste no ama a Elena sino a Hermia. y la desprecia, Oberón siente una gran piedad por Elena, entonces ordena a Puck (duende Hado o Robin), el cual es su súbdito, que vierta una poción y haga enamorarse a Demetrio de Elena; pero Puck se equivoca y crea una serie de conflictos y situaciones difíciles, pues lanza el filtro del amor sobre Lisandro; entonces Oberón, para corregir el equívoco, vierte también el filtro sobre Demetrio; el resultado es que ambos se enamoran de Elena; Hermia se pone furiosa, Elena, en cambio, piensa que es una burla.

Mientras eso sucede, en el mismo bosque se encuentra un grupo de actores

aficionados, ensayando una obra trágica para la boda del Duque Teseo, siendo éstos interrumpidos por Oberón y Titania, los cuales tienen una riña por un paje y en donde toda la naturaleza tiembla.

De nuevo Oberón pide ayuda a Puck, el cual vierte el filtro del amor en los oídos de la reina cuando esta duerme, el cual al despertar hace que se enamore de locamente del primer ser que se le ponga enfrente. Oberón decide utilizar al primer actor de la obra, que es un tejedor llamado Fondón, el cual resulta ser el juguete de estos en los líos amorosos de Titania y Oberón. Puck cambia la cabeza de Fondón por un a cabeza de asno. Al despertar, la reina ve al artesano Fondón, de quien se enamora locamente, y así, la encontramos acariciando un par de orejas peludas, Titania y su séquito estan a merced de Fondón cabeza de asno, y le cumplen todos sus caprichos.

Fondón cabeza de asno y Titania.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Oberón, finalmente, celoso de ver todo esto de propia trampa, pide a Puck, levante el encantamiento, entonces se reconcilia con Titania; es cuando se arreglan todos los equívocos de amor entre Hermia y Lisandro, Elena y Demetrio, Oberón y Titania. El actor queda sin cabeza de asno y el Duque Teseo se casa con Hipólita su prometida.

Finalmente, todo el país de las hadas acude a las nupcias de todos éstos, para enviarles buena fortuna y felicidad. Finalmente se lleva a cabo la obra trágica felizmente. En esa noche memorable de San Juan, dentro del bosque de las hadas.

Obra de Shakespeare que contiene gran imaginación, llena de travasuras, alegría en el alma, bondad y en un fabuloso mundo de hadas donde todo es posible.¹²

1.2.1 *Hadas de William Shakespeare en la obra "El sueño de una noche de verano" (El sueño de un anoche de San Juan)*

Las maravillosas hadas de William Shakespeare en especial dentro de su memorable obra "El sueño de una noche de verano" o lo que es igual "El sueño de un anoche de San Juan", representan de una manera fiel el país de las hadas, esa alegría, esa magnífica belleza, el juego, la música y esa inesperada locura desverteída en su mundo férreo, todo el colorido y su gran bondad de la que son capaces, de todo su amor y de sus caprichos... todo esto mencionado con anterioridad acerca de las hadas y puesto en evidencia claramente en esta obra fantástica.

Dentro esta obra notamos cómo las hadas, a pesar de ser minúsculas, (como nunca antes de Shakespeare), poseen grandes poderes sobre la naturaleza. Incluso Shakespeare nos las muestra como meteorólogas (Al igual que Gana y sus hadas

elementales), la manera de que citan la belleza de la

¹² William, Shakespeare, *Sueño de una noche de verano*, 2001, p. 137

naturaleza como las flores, de cómo las perfuman y peinan. Notamos también su peculiar característica de estar en todos lados; como cuando Puck va por la poción de un lugar del mundo a otro.

Y la maravillosa manera en que estas hadas son fieles a sus monarcas y cómo los cuidan de animales como serpientes, arañas, murciélagos, etc., los cuales pueden destruir su armonía. Shakespeare nos muestra claramente hasta dónde llega su gran poder, cuando los monarcas son temidos al enfurecerse por la naturaleza. Y su magnífico poder de, incluso, transformar a los hombres en animales, como encontramos en el celebre momento donde Puck transforma la cabeza del artesano Fondón en cabeza de asno, y cómo los divierte esto. Y qué decir de la manera en que tienen absoluto poder sobre el destino de los hombres.

Su gran amor por vivir en comunidad, su gusto, como en los animales, de vivir en manada y de convertir su hogar en un lugar de Diversión, además del gran cariño del séquito de hadas hacia sus monarcas.

Encontramos cómo el carácter de las hadas tiene gran similitud con los sentimientos propios del ser humano, tan contradictorios como el amor y el desamor. Del mismo modo muestra la gran bondad y amor que sienten hacia los hombres y su afán de hadas madrinas, dotándolos de dones y de felicidad. Se percibe su majestuosa bondad, como cuando todas las hadas acuden a las nupcias del Duque Teseo y de las otras parejas, donde los colman de bendiciones, llenándolos de buenos augurios para el matrimonio:

"Canto y baile final,
ahora hasta rayar el día,
habiten aquí las hadas,
y de las tres desposadas.
Será siempre venturosa;
cada pareja amorosa
siempre fiel será a su amor
ni mostrará tacha
alguna su descendencia
lozana,
de todas las que importuna
la naturaleza da.
Con las gotas del rocío
consagremos esta casa,
donde a sus dueños escasa
nunca la dicha será
cantada y bailar ahora
hasta que raye la aurora"¹³

Fragmento final de "El sueño de una noche de verano".

¹³ 1616. 01. 224

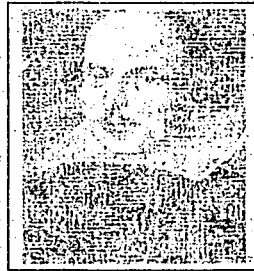
Es en este fragmento final donde encontramos claramente la bondad que poseen en este 3 reino o país feérico.

Respecto a la creación de sus personajes, es algo soberbio como Puck, Robin Buenazo o niño hada verde, súbdito directo del rey Oberón. Este doméstico diablillo en el cual el encontramos continuamente el carácter travieso y juguetón de estos seres diminutos, de cómo gozan jugar y poner en ridículo y aprietos al hombre.

Es encantador también el modo en que Shakespeare nos muestra la belleza de la naturaleza, en especial de las flores, tanto que algunas hadas tienen nombres como "Flor de Guisante" y "Grano de Mostaza", al mismo tiempo muestra el gran gusto por la música.

En realidad, Shakespeare llenó esta obra de magia y ensueño, al presentar a las hadas tan diminutas, bondadosas, con grandes poderes, en un bello país floral, de alegría, color y música, donde todos los personajes aparecen coloreados por una pincelada llamada "Moonstruck" o pincelada de luna. Todos respiran su misterioso aire en

conjunción con la noche, donde bañan el bosque y todo de una extraña e inesperada locura, despertada por este astro nocturno el cual es el exquisito telón de fondo de esta obra maravillosa, que es un verdadero jardín de delicias, donde el ensueño es creado por estas hadas Shakesperianas.

William
Shakespeare

Hablando de estas diminutas hadas Shakesperianas, es importante adentrarnos un poco en lo que ahora bien sabemos acerca de su maravillosa labor de cuidar la naturaleza. En especial el pequeño país floral, que resulta un hermoso jardín lleno de criaturas de ensueño, dentro del cual ellas gustan de encantar a los humanos con su música alegre, pero también llenan

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

de alegría y miedo a la vez. Al hablar de la naturaleza en relación con las hadas, es importante hablar acerca del los árboles encantados. La costumbre de esta gente menuda a rendir culto a estos árboles.

Esta costumbre es anterior al cristianismo y marcada significativamente en el mundo de las hadas, donde para ellas casi la mayoría de los árboles poseen un atributo sagrado. Dentro de la mitología de las hadas, son comunes los enterramientos de hadas dentro de ellos, para habitarlos como la morada eterna, por esto en el mundo de las hadas abundan las advertencias de los peligros que acarrear algunos árboles, árboles encantados: que si alguna vez son cortados, acarrear mala fortuna, la cual no abandonara a quien los derrumbe, por el resto de su vida.

El árbol espiño es el árbol considerado como el árbol de la reina de las hadas, y es de mal augurio adornar las casas con sus flores, pueden atraer la muerte a sus moradores. Se dice que las hadas gustan de habitar en especial los viejos robles. En algunas ocasiones las hadas permiten talar sus árboles encantados, pero se debe decir lo siguiente:

Por favor, hada, dame un poco de tu leña y yo te daré un poco de la mía cuando me entierren en un árbol¹⁴ Respecto a sus maravillas florales que encontramos en todos los jardines, tenemos diversas plantas, que proporcionan una eficaz protección contra las hadas, una de las cuales es el ya mencionado Trébol, considerado de buena suerte, con el cual se puede también realizar una solución mágica con la que podemos hacer visibles a las hadas. Otra planta mágica es la hierba de San Juan que también posee poderes mágicos, si los humanos la traen consigo, mantienen a distancia de ellos a las hadas. También hay otras plantas particularmente especiales para ellas como: la dedalera, el perifollo, el nenúfar y la acedera que tiene propiedades que son curativas para las víctimas por encantamientos de hadas o del mal de ojo, que estas les pueden hacer, pero debe aplicarse con sumo cuidado, porque si no puede ser contraproducente y provocar un ataque más fuerte de las hadas.

Otra flor que puede ser especialmente peligrosa es el

¹⁴ Michel Page, op.cit. p. 17

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

lirio de los valles e, incluso pueden llegar a causar la muerte. Veamos lo siguiente donde queda ilustrado esto:

"Del lirio que en el bosque crece,
Mocitas, por Dios, guardaos."

Su dulce aliento es de muerte
Mocitas, pasad de largo"¹⁵

A estos lirios los campesinos tienen un temor arruigado relacionado con la gente del suelo y del subsuelo.

Todo el universo floral es sumamente especial con respecto a ellas; puesto que, incluso para alimentarse, las hadas privan de su esencia vital a las flores. Ellas aman tanto los lirios, que les disgusta los humanos los corten; suelen vivir en ellos o en cualquier clase de flor que a ellas les agrada como por ejemplo: las azucenas, violetas o, cuando se enamoran, se ha mencionado prefieren estar en flores llamadas pensamientos. Las campanillas son las flores mágicas por excelencia para ellas.

En la maravillosa obra de William Shakespeare "El sueño de una noche de verano", al disminuir el tamaño de las hadas, surge una fuerte identificación de

estos seres, con el mundo vegetal en el que habitan, y donde se aprecian las virtudes de estas plantas. A medida que se debilita la creencia por las hadas, las flores quedan simplemente como objeto decorativo.

Dentro de esto, es importante mencionar a los hongos, que, como anteriormente se mencionó son sumamente especiales en el mundo de las hadas, sobre todo por su función utilitaria como objetos en sus corcos.

Para ellas estos hongos son mágicos por sus propiedades alucinógenas, por tanto, les vale un lugar especial en este país de hadas, y donde el hongo sagrado es el "Hongo venenoso" Toadstool (silla de sapo). Por esto dentro de las pinturas que existen sobre esta gente pequeña, hay imágenes de hongos:

"En esto empezó a llover y con su reina
El rey se refugió bajo una seta;
¿cuántos dan luz en aquel techo

firmado cual dosel de augusto techo
haciendo que brillará como plaza,
igual que las estrellas cuando escarafa."¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, p. 18

¹⁶ *Ibid.*, p. 20

Las hadas en su elemento se pueden transformar en distintas formas; sobre todo las hadas de aire; como se ha mencionado son de esencia femenina, pero tienen su complemento masculino. Aunque ellas mismas pueden transformarse a placer en cualquiera de ambos sexos o en los dos a la vez, en este mundo los súbditos del país de las hadas también tienen la característica de manifestarse con forma humana, pero también en forma monstruosa y terrorífica para el humano.

En este país poblado de hadas encontramos en el transporte todo un placer. Ellas pueden volar en el lomo de algún pájaro o murciélago, o de alguna mariposa; muchas de ellas poseen sus propias alas, similares a las de mariposa. Tratándose de hadas, pensamos al instante en sus alas, remitiéndonos a figuras femeninas con alas, maravillosas: es cuando abren sus alas como de insecto al sol (las hadas tienen una estrecha relación con los insectos volviéndolos sus transportes. Existen también conjuros para volar, "en muchas ocasiones las hadas saltan al tallo de alguna flor o algún manojito de alguna planta y lo

pilótean como las brujas a su escoba."¹⁷ También existen unos gorros blancos de hadas, los cuales también sirven para alzar el vuelo al colocarse en la cabeza. Las hadas continuamente son asociadas a la muerte; se ha llegado incluso a afirmar que las hadas son almas en pena de difuntos humanos; quizá se debe a su contacto bajo la tierra donde están situadas. Como es allí donde se encuentra la morada de los muertos, este mundo es asociado continuamente a la muerte o al infierno. De hecho mucha gente las asocia como mensajeras de la muerte.

Hablando acerca de la muerte, las hadas son como los humanos: mortales; pero existen muchas teorías acerca de los años que viven; claro, a diferencia de los humanos son muchísimos más. Si un humano atrapa una, está sólo vive doce meses; por otro lado, se tiene la teoría de que las hadas viven 7 años en el aire, 7 en la tierra, 7 en el mundo subterráneo y 7 más en el agua. El ser mortal es contrario a la creencia de que son espíritus de la muerte.

¹⁷ Beatrice, Phillpotts, op. cit. p. 33

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

En determinadas ocasiones, los humanos pueden dar muerte a las hadas. Estas en su mundo también tienen ritos funerarios de entierro, como los humanos, pero se piensa que es sólo una imitación de la costumbre humana; estos sepelios no se realizan en iglesias, por el gran pánico que sienten a Dios.

Para uno de sus entierros, se reúne la comunidad de las hadas y avanzan con un féretro sostenido en hombros de 6 de estos seres; el cuerpo del hada muerta va descubierto; pequeño y bellissimo, como una muñeca diminuta. Toda la comunidad de las hadas sostiene cientos de flores y en sus cabezas llevan coronas de rosas minúsculas. En muchas ocasiones el sepulcro, como se ha dicho, son los árboles; en otras ocasiones, éstas simplemente desaparecen convirtiéndolos, mediante un conjuro, en su elemento aire, tierra, agua o fuego, mientras la comunidad lanza las miles de florecillas que lleva al viento.

William Blake, poeta y pintor, afirmó haber visto a las hadas; en un rito funerario de una de estas, en un paseo a solas por su jardín, donde menciona, había una atmósfera de dulzura y tranquilidad

sobrenatural; él refiere haber visto de pronto una procesión de criaturas del tamaño y color de los salismontes verdes, que transportaban un cuerpo diminuto sobre un pétalo de una rosa, y la enterraron entonando canciones y luego desaparecieron.

En el reino de las hadas todo es posible, puesto que principalmente habitan el reino del inconsciente. A menudo, los humanos son visitados por ellas cuando éstos duermen, incluso en su sueño final. Los durmientes se encuentran a merced de estos seres, y lo notamos claramente en la obra de William Shakespeare "El sueño de una noche de verano", cuando las hadas visitan a los personajes mientras estos duermen.¹⁸

Existen infinidad de leyendas fantásticas acerca de estas sus visitas en sueños. Y si un mortal se queda dormido en un árbol encantado tras caer en brazos de Morfeo (sueño), desaparece al país de las hadas.

Esto nos remite a la creencia de que el alma abandona el cuerpo durante el sueño, como tras la muerte, para reunirse con

¹⁸ Beatrice Phillpotts, op. cit. p. 74

*los muertos y en el sueño
con las hadas.*

*De este modo, seguimos
unidos a estos seres como en
nuestra infancia y en
nuestros sueños, entre ese
hilo indivisible que une la
realidad y la fantasía.*

Las plantas y
hongos son
sumamente
especiales en
el mundo de
las hadas

1.2.2. Relatos acerca de hadas

*Encontramos que dentro
los relatos de hadas existen
claves secretas que van más
allá de lo anecdótico, puesto
que ellas han sido y son
inspiradoras de vida en este
planeta, con su gran cariño
por la naturaleza, siempre
dispuestas a cumplir deseos.
Y crean realidades con su
varita mágica. Es en este
mundo mágico donde
encontramos infinidad de
leyendas, que comenzaron
primero como relatos orales,
que fueron circulando de
boca en boca hasta que en
Inglaterra, aparece la
primera referencia acerca de
hadas. Es un manuscrito
del siglo XI que contiene
conjuros para protegerse
contra el "flechazo de las
hadas", ya que se creía que
estas atacaban a sus
infortunadas víctimas
arrojándoles setas mágicas
portadoras de enfermedades.
Los relatos orales reflejaban
las creencias relativas a las
hadas y los encuentros con
estas criaturas fantásticas.
Entonces se comenzó a
escribir sobre ellas, es
cuando literatos y artistas
plásticos dispusieron de un
gran acervo de leyendas
populares en las cuales
inspirarse¹⁹.*

¹⁹ Beatrice Phillpotts, *op. cit.* p. 6

TESIS CON
FUENTE DE ORIGEN

Por tanto, encontramos aquí algunas de ellas:

Shon ap Shienkin

"Una leyenda irlandesa cuenta la historia de un joven llamado Shon ap Shienkin, que una mañana de verano fue atraído a un bosque por música sobrenatural, tocada por músicos invisibles. Para escucharla mejor, se tumbó bajo un árbol joven y vigoroso y se dejó arrullar por la maravillosa melodía. Cuando las últimas notas se desvanecieron, el joven lanzó un largo suspiro antes de levantarse. De entrada, le sorprendió que el árbol en el que se había apoyado no era más que un tronco muerto. Volvió a su casa para contar su aventura a sus padres, pero, en lugar de su bonita casa llena de flores, no había más que un viejo edificio cubierto de yedra. Bajo el porche estaba sentado un viejo al que Shon nunca había visto. Se acercó al viejo y le preguntó qué hacía allí.

—Vivo aquí desde hace más de ochenta años, hijo mío. Y tú, ¿de dónde vienes?

—Del bosque señor, donde no he estado más de una hora. Y siento decirle que soy yo quien vive en esta

casa, con mis padres. ¿No les ha visto?

El anciano miró a Shon atentamente, frunciendo el ceño, y luego respondió prudentemente:

—No he visto a nadie, dado que estoy solo desde que murió mi mujer. Pero, dime, ¿cómo te llamas, hijo?

—Shon ap Shienkin, señor, para servirle.

Al oír estas palabras, el anciano palideció y se puso a temblar, antes de contestar — ¡Shon ap Shienkin! ¡Tú eres mi tío Shon ap Shienkin! ¡Mi abuelo me habló muchas veces de ti! ¡Tú eres uno de sus hijos, que desapareció una mañana en el bosque para no volver jamás! Apenas el anciano hubo terminado su frase cuando el joven, sesenta años más joven que su propio sobrino, quedó reducido a polvo.²⁰

La Boda de Garvain

"Se cuenta que en los tiempos de esplendor del rey Arturo, su sobrino, el señor Garvain, penetró bravamente en un oscuro bosque para llevar a cabo una de sus numerosas y peligrosas empresas. Era un noble paladín el que se había

²⁰ Edward Blyden, *Hadis y Refos. El Universo Africano* (L. 1929), pp. 52-54.

adentrado en el bosque a la fuerza, como se toma una ciudadela enemiga.

El Bosque se llenaba de parloteos macabros, de silbidos burlones, tratando por todos los medios de cortar el paso al visitante intempestivo. Pero Gauvain no tenía miedo de nada, ni siquiera de las sombras del bosque, ni siquiera de lo que no existe, y bravamente siguió su camino.

Pronto, en el recodo del sendero fierbo y salvaje, percibió una forma jorobada y patituerta, vestida de sacos y harapos, que le hacía señas con una mano seca, negra y agrietada. El valiente caballero tiró de las riendas de su montura y observó con disgusto al ser monstruoso que invocaba así su ayuda.

Se trataba de una mujer, pero tan fea y tan vieja que era muy difícil descubrir en ella el menor vestigio de feminidad. Más que a una mujer se parecía a una bruja repugnante y diabólica:

Tenia todos sus rasgos: los ojos rojos de sangre, la nariz corva, la boca desdentada y babosa, la barbilla peluda y prominente, la piel de un mono y los pies de un oso.

En cuanto a la voz era una mezcla de graznido de corneja y rugido de fiera. Y con esta voz espantosa

dirigió una súplica a Gauvain en estos términos:

— Bello señor, ¿quieres casarte conmigo?

La petición, sin duda, no tenía nada de atractivo, y más de un caballero habría dado media vuelta inmediatamente para huir a galope. Pero Gauvain no era un caballero como los demás. Jamás había rechazado las proposiciones de una mujer, aunque se hallara en un estado tan lastimoso como la sombra descarnada que hoy imploraba su amor. Por eso, y aunque ello ofendiera a su sentido de la belleza, El señor Gauvain elevó aquel día la galantería al nivel del heroísmo más puro al responder:

— Se hará como deseéis, noble dama.

Se celebró la boda, pero, por desgracia esas telas preciosas no suavizaban en nada la fealdad horrible de sus rasgos, y cuando sonrió a Gauvain, mostrando sus una boca negra en la que no subsistían más que tres infames raigones amarillos, el corazón de Gauvain se encogió hasta ahogarlo, pero él era un hombre de palabra y así se celebró la boda que fue seguida de inauditos.

Cuando la pareja fue a su alcoba este escuchó una dulce voz en la cama debajo de un velo blanco que

murmuraba: "— ven ahora." Se acercó a apartar el velo, cuál fue su sorpresa al descubrir en lugar de una innoble bruja, una joven encantadora, la más bella de las hadas. Se amaron toda la noche. Por la mañana sin embargo, el hada miró gravemente a su esposo y le dijo: "—Gauvain me encontraste fea y me has amado bella. Ahora debes elegir: ¿Prefieres que sea fea de día y bella de noche, para coluarte con mis encantos, o bien fea de noche y bella de día, para que pueda brillar a tu lado en la corte? Reflexiona bien y respóndeme."

El señor Gauvain estaba perplejo. Ninguna de estas soluciones, por supuesto lo satisfacía totalmente. ¿Cómo elegir? ¿Y por qué elegir? Impulsado por una súbita inspiración, respondió a su amada:

—No puedo elegir en tu lugar, ya que se trata de ti; se trata de tu vida. A ti te corresponde la elección, yo no te amaré menos en un caso que en otro.

Entonces el hada se echó los brazos y le dijo:

"— Príncipe mío, has sabido decir la respuesta justa, que elimina para siempre el sortilegio que pesaba sobre mí. Puesto que me dejas elegir, a partir de ahora seré bella de día y de noche, para

amarte tiernamente hasta el fin de nuestras vidas"²¹
 (Texto inglés del siglo XIV)

Gauvain y su esposa.

La joven de Somerset

"Se cuenta la historia de una joven que se había perdido en el bosque de Somerset, yendo a coger flores. Esta como siete plantas que eran mágicas; entonces apareció una legión de pequeñas hadas amarillas. Las hadas ofrecieron regalos a la joven y le indicaron el camino de casa. Un viejo avaro la quiso imitar, pero se equivocó en el número de flores que debía coger, y nadie más volvió a verle."²²

²¹ *Ibid.* pp. 151-154.

²² *Ibid.* p. 63.

Conclusiones

Encontramos que dentro de nuestra cultura hay un mundo paralelo, el cual podemos mirar con la imaginación o bien desde el mundo de los sueños. Es entonces aquí, que si miramos bien, podemos distinguir el mágico mundo de las hadas. Estas hadas surgen por medio de la imaginación. En un principio los cuentos de hadas circulaban de boca en boca, con lo cual nacieron leyendas y diversos mitos acerca de ellas. El tema de las hadas a pesar transcurrido el tiempo, sigue interesando. Tenemos una imagen idealizada del hada mediante los cuentos de hadas, en donde son seres espirituales, bonachonas, efímeras, de sexo femenino y minúsculas. Este mundo particularmente diminuto es influencia de William Shakespeare y su obra "El Sueño de una Noche de Verano."

En realidad las hadas no son buenas ni malas, actúan según su impulso; además no son sólo seres femeninos, ya que tienen su complemento masculino, no siempre son minúsculas y son seres mágicos que

pueden transformarse en animales o se metamorfosean en nubes o viento.

Hada de aire o sílfide.

A las hadas se les conoce con una gran variedad de nombres, entre ellos: La Gente Menuda, El Buen Pueblo, La Gente de las Colinas, Las Hilanderas del Destino, Los Buenos Vecinos, entre muchos nombres más. Es el tema feérico de las hadas, este tema lleno de fantasía con el cual surge el motivo de inspiración para crear un Libro Alternativo, en especial a esas hadas de William Shakespeare en su obra "El Sueño de una Noche de Verano": minúsculas, protectoras de la naturaleza y de grandes poderes que pueden controlar la meteorología y las estaciones y que habitan en un país de ensueño y magia.

Capítulo 2
Los Libros Alternativos
y el Objeto

2. LIBROS ALTERNATIVOS Y EL OBJETO

2.1 Los otros libros, los alternativos

Hablar acerca del libro es encontramos con el cosmos en su totalidad; contenido dentro de cada una de sus hojas, las cuales a su vez representan todos los seres del universo, donde el libro abierto simboliza la vida, con lo cual encontramos que el libro es una necesidad total, única, e insustituible. En el film "Los Libros de Próspero"¹², nos encontramos ante lo maravilloso de los libros; ante su importancia y la manera tan simbólica como espléndida en que Peter Greenaway representa al libro; sus espacios; su

¹² Greenaway, Peter, *Prospero's Book*, 1991, (Reino Unido, Holanda, Francia e Italia). Film basado en la *Tempestad* de William Shakespeare, trama caracterizada por elementos tragicómicos, donde Próspero mago benigno es el protagonista, dentro de la película, se maneja de manera majestuosa y metafórica el poder y magia de los libros, combinados con collages y texturas, que conforman cada uno de los libros de Próspero.

tiempo, su magia, su gran fuerza y el profundo amor que el autor siente por ellos.

Escena de la Película Los Libros de Próspero de Peter Greenaway

En los libros de Próspero encontramos contenida la sabiduría del cosmos como son en él: Libro de Tierra, Libro de Agua, Libro de Anatomía, Libro de los Colores, Libro del Amor, el Libro del Juego, Libro del Movimiento, Libro de los Animales, Libro de los Mitos, Libro de Utopías y el Libro Erótico, donde finalmente todos de manera simbólica, representan el LIBRO DE LA VIDA.

Es en el libro donde encontramos distintos universos; donde el hombre plasma sus pensamientos y escribe la historia de su civilización. El libro es instrumento narrador, por tanto, el libro es la parte fundamental de la historia y de su progreso, donde

podemos encontrarlos a través del tiempo: en el pasado, en nuestro presente y el posible futuro de nuestras culturas.

Escena de la Película Los Libros de Próximo de Peter Greenaway

Pero es con el paso de la historia donde el libro ha llegado a ser como actualmente lo conocemos: ese libro que encontramos en cualquier biblioteca, librería, o estante, el que contiene palabras escritas, en ocasiones imágenes, que tienen cierto número de páginas y determinada tipografía; esos libros son los tradicionales o convencionales; estos libros tradicionales poco a poco han olvidado el carácter propio del libro como objeto, quedando por mucho como objeto de adorno en algún estante.

Son estos libros convencionales exactamente los que hoy en día nos hacen

una nueva reflexión: y diferente; donde podamos encontrar diversas posibilidades, nuevas lecturas, con diferentes espacios (comúnmente desapercibidos), donde el objeto no sólo sea un objeto decorativo.

Es aquí cuando encontramos la pequeña fisura, por donde entramos y encontramos una infinita gama de nuevas posibilidades en cuanto a creación de libros; de "otros libros".

Con estos libros nuevos nace una diferente visión plástica, de una nueva historia dentro del campo del libro, donde él sigue siendo el actor principal, pero desde una perspectiva diferente, amplia, abierta, no desde una visión cuadrada o cerrada como en los libros convencionales; en donde todo es predeterminado, siguiendo patrones iguales en su creación, donde todo es igual y monótono.

También, en los "otros libros" nos encontramos las más variadas lecturas, donde el principal factor es la sorpresa, puesto que estos libros al tener absoluta libertad encierran los más diversos discursos, llenos de magia, donde fantaseamos, imaginamos, transitamos,

ofiteamos o jugamos. A estos libros no solo los vemos, sino que los sentimos. Los podemos incluso leer con los ojos desahna, vivírselos, y al mismo tiempo; encontrarnos con ese lado invisible del objeto, con esa esencia inadvertida comúnmente.

Además, en estos libros la lectura es subjetiva; absolutamente privada. Estos otros libros, pueden ser desde un inmenso rollo, dentro de una caja de zapatos como una simple carta, con un solo carácter impreso y NO PERDER SU CLASIFICACIÓN DE LIBRO.

En estos otros libros nos encontramos ante la seducción que nos inyectan, al estar en contacto directo con ellos, en donde nuestros sentidos: nuestra vista, nuestro olfato, nuestro tacto, nuestro oído, y por que no nuestro gusto, son invadidos; se pueden transitar, sentirlos en su totalidad.

Esto de manejar los sentidos, lleva al artista a probar con los más diversos materiales; es en esta búsqueda, en la cual el artista siente un hechizo único. A estos libros alternativos los puede disfrutar cualquier persona (público en general).

Estos libros alternativos están unidos por un hilo indisoluble con los libros del pasado; con los libros de la antigüedad, porque recordemos que el libro existe antes de la aparición de la imprenta; los libros hechos por los egipcios en papiros, las paredes de las grutas de los primitivos (las cuales son un libro también) o los relatos en pergaminos hechos por los chinos en la época medieval.

"Estamos tejidos de la sustancia de los libros, y detrás de nuestros más sencillos pensamientos hay una larga tradición escrita"³

Es en los años 60, en Estados Unidos y Europa, donde aparece el gusto de los artistas por los recursos utilizados en el pasado; es en esta época donde prosperan en un ambiente de activismo político e inquietud cultural. Aparentemente estos otros libros son más sencillos, lo cual en realidad es una falacia, puesto que su proyecto es ambicioso. Al mismo tiempo, nacieron pequeñas editoriales con medios diversos de imprimir, y dando apertura a nuevos

³ Felipe Garrido, *Del tiempo del Amor y del Cuadratin*, en *Tierra con Memoria y otros Ensayos*, 1991, p. 62

caminos para su distribución; lejos de la censura.

Dentro de la temática de estos libros encontramos una fuente inagotable que va desde medicina, fantasía, política, magia, esoterismo, astronomía etc. En realidad, es un campo abierto a diversos tipos de artistas, con variadas propuestas y estilos plásticos, donde actualmente se suman grupos de artistas de diversos países como Finlandia, Alemania, España, Ecuador, Japón, Argentina, Brasil, y México.

Particularmente en México los libros alternativos cobran fuerza entre 1973 y 1986, época que se conoce como la "Edad de Oro de los otros Libros"¹, ya que en este tiempo surgen los "otros editores" los cuales "impulsan la producción de libros alternativos, con gran energía y entusiasmo.

Esta pequeña prensa de "los otros editores" de 1976, tiene una fuerte referencia en el movimiento político-estudiantil de 1968, por los métodos de fácil impresión, donde utilizaron

¹Raúl Ralán, Los otros libros, distancias, acciones en el trabajo editorial, 1988, p. 18

principalmente la máquina de escribir mecánica y el mimeógrafo, e incluso todo referente directo del movimiento del 68, se encuentra en hojas mimeografiadas y de máquina de escribir. Estos son medios de producción sencillos, sin necesidad de sofisticados medios tecnológicos para su realización; estos medios son económicos y así surgieron infinidad de boletines, periódicos, volantes etc.

Como medio de impresión tan utilizados en el movimiento estudiantil del 68, serán sumamente importantes dentro de los libros alternativos realizados en México, que por lo general utilizaron el mimeógrafo, la fotocopia, los sellos y el papel carbón. Actualmente la computadora, es un instrumento útil, en el cual no se necesita conocer de técnicas de edición complejas y laboriosas.

Fue en los 70 cuando aparecieron diversos grupos que utilizaron estos métodos tradicionales del movimiento estudiantil del 68. Utilizaron estos medios de producción mecánicos y semi-mecánicos para la creación de libros alternativos; entre estos

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

podemos mencionar al grupo: *Suma, Peyote*; y el grupo *Cocina Ediciones*.

Existe también un Seminario de Titulación, dentro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Fundado por el Dr. Daniel Manzano Aguila y el pintor Pedro Ascencio Mateos este seminario es un Taller de Producción del Libro Alternativo, donde se cuenta con asesoría de algunos otros maestros como: Víctor Hernández, Eduardo Ortiz, Gerardo Portillo, Luis René Alba, Fernando Zamora, Alejandro Pérez Cruz, Alberto Jiménez Quinto, Víctor Monroy entre otros.

Dentro de este seminario se fusiona la teoría con la práctica para la producción de Libros Alternativos; es un taller que brinda una amplia gama de posibilidades y libertad mediante la investigación y la experimentación. Con este nuevo método se obtienen excelentes resultados, que incitan a artistas plásticos a continuar y enriquecer las infinitas posibilidades de este **NUOVO ARTE DE HACER LIBROS**.⁵

⁵ Laura Romero, "El libro como tema central de inspiración en la muestra

Ejemplo de esto son algunas de las grandes exposiciones realizadas por este seminario como son: *Umbral del Objétuario* (Galería Luis Nishizawa, ENAP) o *Para ti soy libro abierto* (Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce en Michoacán) donde encontramos los libros para nada convencionales⁶

Libros Alternativos.
Imágenes proporcionadas
por el Maestro Daniel
Manzano Aguila.
Pertenciente al
Seminario.

Los antiguos Libros Prehispánicos Mexicanos, es

umbral del objetuario, en: *Gaceta en la Cultura*, 1996, p. 24

⁶ Daniel Manzano Aguila,

"Para ti soy libro abierto", 40
1997, pp. 1-2

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

lo que bien pueden ser "Libros Alternativos". Los códices mayas, aztecas o mixtecos, poseían toda la sabiduría y misterios del infinito, un simbolismo. Sus libros, realizados en papel amate o piel de venado, son ejemplares perfectos de los libros alternativos de hoy, sobre todo por los recursos. En cuanto a la publicación de estos Libros Alternativos nos encontramos con una notable carencia, porque los editores prefieren ir a la segura haciendo publicaciones de libros convencionales, muy hijosos (con lo cual el libro se ha vuelto solo para elites y coleccionistas) y de artistas de renombre; por tanto los artistas jóvenes con nuevas propuestas difícilmente tienen acceso a ser publicados.

Otro de los acontecimientos importantes de gran significación que se unen a los Libros de artista, se da cuando se convoca a los artistas de todo el mundo a intercambiar sus obras mediante el correo, que es lo que se conoce: "Arte postal" y el "Arte Correo".

Graciela Karroff¹ nos dice que nos encontramos con

¹ Raúl Renán, op. cit. p. 19.
² Graciela Karroff.
 Manuel Martín, *El Correo y lo Alternativo*, 1992, p. 22

un semidesarrollo, un desarrollo sumamente lento en cuanto a las publicaciones de Artes Visuales; ya que los trabajos alternativos con propuestas sumamente interesantes, que llegan a ser publicados, los cuales son poquísimos, al público le parecen inquietantes, puesto que no está acostumbrado, lo que dificulta poder entrar en el mercado: tanto con el público como con los editores; que nosotros a lo mismo, están acostumbrados a lo tradicional; ya que tienen temor a apostar a las nuevas propuestas de los artistas jóvenes, lo que es un problema severo, ya que al no tener artistas jóvenes de renombre pierden la "historia viva" o quizá "la verdadera historia", de las sociedades. Porque, recordemos "La obra de arte es espejo de nuestra realidad"²; por tanto, debemos hacer una reflexión, con la que mediante las nuevas propuestas de este nuevo arte de hacer libros, se pueda llegar más allá de lo tradicional, a algo que nos hable de una manera diferente, que salga de lo cotidiano, de lo clásico; donde no seamos solo autómatas, siempre iguales,

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

viviendo en lo mismo, en lo habitual; donde la palabra libro nos remite siempre a pensar en un objeto rectangular que contiene palabra escrita y que, por lógica, no tienen otra función más que la de ser leído. En cambio, con el nuevo arte, nosotros podemos leer o no leer, tocar o no tocar, pero siempre encontrando distintas lecturas en ellos. En este nuevo arte, los artistas escriben con el alma; existe una profunda relación entre ellos y el libro; son la extensión de su ser, su medio de expresión, un medio que abre espacios nuevos donde deleitarnos, reflexionar, crear, sentir la vibración del libro como objeto; como algo con carácter propio, y valorar el libro en sus diversas modalidades, tanto convencionales como alternativos, porque resulta aterrador pensar en un mundo, donde estén prohibidos los libros, donde sea un crimen leer, como en la novela de Ray Bradbury: "porque leer obliga a pensar, y pensar impide ser feliz, y en ese lugar se tiene que ser feliz a fuerza."¹⁰ Esto es de temer verdaderamente; ya que esto hace pensar en una sociedad fría, mecanizada,

¹⁰ Ray Bradbury, *Fahrenheit 451*, 1967, p. 131

automata, donde la vida del espíritu está condenada. Aunque esto es ficticio, resulta terrible imaginar la sentencia de muerte del libro; esto lleva a reflexionar acerca de la ausencia del libro en la historia, a reconocer la maravillosa nueva figura dentro de la historia de los libros, que rompe con la mecánica (tradicional) automatizada imagen de los libros convencionales. Sobre todo la imagen de libros tradicionales como adorno.

Con el nuevo arte de los libros impulsar a nuevas generaciones y niños a tener una sensibilidad donde se encuentren con que el "libro es algo agradable para todos los sentidos".¹¹

Desgraciadamente hay mucha gente que nunca ha leído un libro, quizá por el odio que se inculca en las escuelas, donde se obliga a leer obras clásicas extensas al adolescente. ¿Por qué no imaginar los Libros Alternativos también como básicos, sobre todo a nivel preescolar, para crecer con nuevas perspectivas en cuanto a imaginar, conocer, soñar y llegar a ser creativo?, con estos nuevos libros se logra pensar... simplemente pensar,

¹¹ Bruno Munari, *Cómo nacen los objetos?*, 1983, p. 238

reflexionar, encontrar una libertad de creación y de lectura; una revalorización del libro como tal (objeto) desde un punto de vista artístico.

The Librarian, 1566
Arcimboldo

2.1.1 Distinciones con los libros convencionales y relación con los libros antiguos

El libro es un objeto con un peso y medidas determinadas, el cual nos da un volumen en el espacio; al hablar acerca del él, inmediatamente remitimos a los libros que tradicionalmente conocemos, con distintos tamaños, en forma rectangular, lujosamente encuadernados, con un conjunto de páginas en blanco, con márgenes, tipografía negra, encuadernadas, con cubierta o pasta, con un orden en su lectura, formando un volumen, con un principio, un medio y un fin, donde siempre se lee de derecha a izquierda.

Automáticamente pensamos en los diversos temas de los libros, que por tradición nos informan acerca de lo histórico, artístico, filosófico, etc. Estos libros, por lo general son en prosa, y se les conoce como:

- Libros Convencionales
- Libros Tradicionales
- Libros Formales
- Libros Clásicos

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Estos libros que conocemos actualmente aparecen con la invención de la imprenta por Johann Gutemberg: en 1450, aunque fue primeramente en China donde encontramos las primeras técnicas de impresión, donde hay vestigios de los primeros experimentos de la impresión, con letras talladas en 1325 AC. De un modo o de otro, con la invención de la imprenta y del papel, los libros se volvieron más accesibles y manejables; ya que antes de la imprenta era tardado el multiplicarlos; existían copistas que escribían e ilustraban a mano los libros, éstos eran excelentes artistas (calígrafos, miniaturistas)¹² los libros realizados por

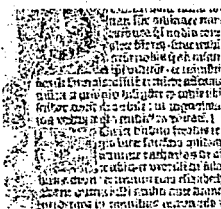

Calígrafo.

¹² Jean Georges, *The History of the Alphabets and Scripts*, 1992, pp. 73-80

ellos eran excelentes obras de arte y fueron en realidad los primeros libros tradicionales que conocemos.

Finalmente con la aparición de la imprenta el curso de la historia nos ha llevado a lo que son los libros convencionales, clásicos, y de fácil multiplicación, los cuales hoy en día conocemos y poseemos en las bibliotecas.

Biblia de Gutemberg
S. XV. Las ilustraciones a color fueron hechas a mano

Pero los artistas, llevados por su sensibilidad, han encontrado gris al libro convencional, monótono, cotidiano, siempre igual; producto de consumo, donde por mucho tiempo el artista ha sido sólo ilustrador, el cual compartió al libro convencional con poetas y escritores (texto), hasta que el artista decidió no hacerlo más. Sino él mismo ser el creador único.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Entonces es cuando el libro se vuelve una obra de arte o, como en se dice en inglés, "Book as Artwork" (El libro como obra de arte.)¹⁴

Estos nuevos libros son conocidos también como:

- Libros alternativos
- Los libre libros
- Los libros independientes
- Los otros libros
- Los no libros
- Los anti libros
- Los libros de artista
- Los libros marginales
- Los libros propositivos
- Los libro objeto

Por este motivo durante 40 años (1960), los artistas visuales se han dado a la tarea de explorar el libro y sus posibilidades.

En este nuevo arte de los libros, hoy en día nos encontramos con libros donde algunos incluso son de combinación múltiple de diversas técnicas; donde se da la fusión entre dibujo, escultura, pintura, poesía, de materiales tradicionales, materiales reciclados o, incluso, con materiales innovadores como el vidrio o CD, todo esto con un sentido lúdico, donde el

lector participe de la obra y pueda leerlo, transitarlo, hojearlo, verlo, tocarlo, sentirlo, manipularlo, incluso mutilarlo.¹⁵

Entre las diferencias de libros convencionales y los libros alternativos, encontramos que en los Libros alternativos, cada página es diferente, con una nueva sorpresa; en cambio en los convencionales las páginas siempre son iguales; hay una monotonía visual, donde las páginas sólo contiene palabras, palabras y más palabras, que son en realidad textos; como dice Ulises Carrión: "que un escritor no escribe libros, sino textos."¹⁶ Con esto deja bien clara la autonomía del libro como objeto, ya que en

"De esos pocos ejemplos donde el artista mutila o destruye el libro, lo vemos en Dieter Roth, el cual al explorar todos los aspectos del libro, considera todo desde papel e impresión, hasta la construcción de la forma; o como R. Crumb, el cual quemó y encierra un libro dentro de un vaso de vidrio, posteriormente lo mutila y lo pinta. Gilbert Lazzoni maneja el término de "libros-objetos" para los artistas que se dedican a destruir, torturar, mutilar o atropar la naturaleza física y material del libro. Quizá en este caso el artista representa la temperatura del libro, en el sentido que el libro no es para siempre.

Alfredo Pérez de Arrián, *El Arte del Libro de Artistas*, 1992, pp. 40-41

¹⁵ Ulises Carrión, "El Nuevo Arte de Hacer Libros", 1988, p. 1

¹⁴ Gibbs Smith, *Peregrine Smith, Artists Books*, *Critical Anthology*, 1987, p. 28

el arte convencional de hacer libros, el objeto pierde su carácter propio, donde se le ve sólo como un simple contenedor de textos, donde, incluso, a veces pasa desapercibido como objeto y donde un escritor comienza a llenar de texto.

Efectivamente, las palabras son distintas, pero finalmente las páginas son iguales.

En los libros alternativos el artista es en realidad un verdadero escritor; puesto que entra en relación con el objeto llamado libro, desde su estructura hasta su contenido. En los libros convencionales esta tarea queda para los artesanos. El autor queda totalmente distanciado de él. En cambio, el artista se fusiona totalmente con el libro en un acto simbólico de amor entre el arte y el este, donde el artista queda preñado; primeramente por su gran deseo de comunicar su sensibilidad. Queda por tanto, unido mediante un hilo indisoluble; como la madre al hijo, al parir. El artista entrega al mundo su libro alternativo y que aunque contiene su esencia de artista, el libro es un ser autónomo. El espectador puede fusionarse con el libro también de manera privada. El artista sí puede tener el

calificativo absoluto de ESCRITOR, escritor de libros alternativos, donde el lector es el nuevo creador de la obra.

Cada libro alternativo es una construcción del artista, mediante el cual se comunica. En él realiza este proyecto, básicamente por placer, por una necesidad de expresión en la cual plasma su ser.

En estos nuevos libros, el artista es quien teje la historia, en donde él es un autor omnisciente, ya que se vuelve el absoluto hacedor de estos libros. En el escritor, diseñador, encuademador, ilustrador, impresor, promotor etc.

Como autor omnisciente, puede cortar, utilizar distintos tamaños, manchar, rasgar, doblar, pegar, utilizar tela, madera, papel, diversos colores en la tinta, añadir texto, o dejar en blanco, escribir al revés o con caracteres diversos. Estos libros son arte en sí mismos, no libros que tratan acerca de arte.

En los libros convencionales donde todos los libros son iguales, de tamaños proporcionales a una medida predeterminada,¹⁶

¹⁶ Gallizani Astori, Esquema de Compaginación, 1975, S/Nº (Material Fotocopiado del Seminario - Taller de Libro Alternativo)

donde las páginas siempre son iguales, donde la lectura siempre es condicionada bajo la mirilla estricta de lectura de derecha a izquierda, donde la tipografía casi siempre es con los mismos moldes de letra dentro del libro, todo es igual. Las páginas transcurren una a otra, encontrándonos siempre ante hojas iguales blancas con letras en negro: en sí un libro cotidiano; siempre es igual. Tiene un derecho muy válido a existir, al igual que los libros alternativos; ambos conviven juntos en su existir, pero ambos son diametralmente opuestos.

Por ejemplo, en los libros convencionales leemos todo en prosa con una lectura fácil, estamos acostumbrados a una lectura fácil diaria, cotidiana, con una secuencia. Relacionamos siempre al libro tradicional con textos; dentro de estos libros el texto no tiene por qué ser lo más importante; en estos libros alternativos nos podemos encontrar tanto con una diversa tipografía, contener absolutamente letras, o no tener ningún carácter. En estos libros, en una sola frase contenida podemos encontrar más significados que en un libro llamo de

palabras; de igual manera, si el lector lo desea ningún significado. Incluso, a estos libros los podemos encontrar sin ninguna letra. Ulises Corrión nos dice acerca de esto: "El libro más hermoso y perfecto del mundo, es un libro con sus páginas en blanco, porque queda más allá de lo que las palabras del hombre puedan decir."¹⁷

En los libros tradicionales es indiscutiblemente necesario el leer de principio a fin, en cambio; en estos libros alternativos uno puede leer lo que guste y de la forma que uno desee, y no es necesario tener estudios superiores en literatura para entenderlos. Cada página encierra una nueva maravilla, en ellos la lectura es privada, donde incluso se lee con el subconsciente, creando así una lectura única, particular, llena de riqueza singular.

En estos libros alternativos encontramos el recate de la maravillosa labor del artesano y del copista antiguo, antes de la aparición de la imprenta de Gutenberg; incluso a estos nuevos libros los pueden hacer, además de los artistas, un artista no

visual o un no artista.
Entre éstos las más
variadas especialidades, lo
cual imprime a cada uno de
estos libros una
personalidad única; los
enriquece, pues amplía la
gama de discursos, donde
cada uno de los libros es
distinto a otros, aunque
traten el mismo tema. Lo
anterior hace una lectura
fascinante. Una artista y
escritora llamada Gail
Presbey escribe esto: "La
noche de la silenciosa
lectura de libros... cuando
muchos se reúnen en la
oscuridad muda de la
biblioteca para leer. No se
permite ninguna luz... me
siento a una mesa, y voy
volviendo las páginas, una
por una, siento entonces
cuando el libro me comienza
a susurrar. Le oigo que me
dice cosas acerca del papel,
tinta, textura y cosas de la
noche y de las tinieblas. Me
esta llenando de sabiduría
mediante el sentido del
tacto."¹⁸ Con lo anterior
queda descrito lo
maravilloso y rico que es leer
los libros de otra manera
distinta a la convencional.

Los artistas redescubren los
libros alternativos, digo la
palabra redescubren, porque

¹⁸ Bárbara. Tannenbaum,
Libros de Artistas, Madrid,
Ministerio de Cultura,
1982, p. 19

los libros alternativos
existen desde que los
primitivos pintaban las
grutas, en los libros de
Moisés, en las tablillas
cuneiformes de Babilonia,
los Egipcios en sus papiros,
los Chinos en sus rollos, los
Aztecas con sus libros de
papel amate, etc. A estos
libros antiguos, Raúl Renán
los denomino Prelibros.¹⁹
Con estos vestigios
conocemos que los libros
alternativos no son un
medio nuevo en cuanto a
sus técnicas diversas, ya que
el libro fue la primera obra
de técnica mixta, con la
utilización de diversos
soportes como piedras,
huesos tallados, pieles o
tablillas.
Como hemos dicho, estos
libros alternativos, en
realidad no son tan nuevos
y están estrechamente
ligados a los libros antiguos;
libros que son testimonio de
la gran diversidad de
formatos, texturas,
materiales, caligrafía. Estos
libros antiguos traspasan el
tiempo y nos hacen sentir
cierta sensación de
renacimiento en este nuevo
arte de hacer otros libros.
Obviamente con los vientos
cambiantes de los nuevos
procesos tecnológicos,
propios de nuestro tiempo.
Pero los nuevos libros tienen
una fuerte relación con

¹⁹ Raúl Renán, *op. cit.* p. 18

ellos, por todas las maravillosas posibilidades dadas hace tanto tiempo antes, las cuales se pueden retomar para crear verdaderas obras de arte, porque ¿quién no ha quedado seducido ante las inscripciones de las tablillas de Babilonia, o ante los jeroglíficos Egipcios, o ante los caracteres chinos en papel? ²⁰

Una de las materias primas utilizadas que cumplía con las cualidades de belleza y donde se podía plasmar el pensamiento del hombre fue el Papiro. A este papiro lo sustituye el pergamino y posteriormente, el papel. Entre estos libros antiguos encontramos maravillosos, místicos y majestuosos ejemplos de los "Libros Alternativos de la Antigüedad", los cuales son muestra de cómo el hombre de la antigüedad hizo los otros Libros, como ejemplo:

El libro de los Muertos
(Egipto)
Los Libros de Chinguetri
(Islam)
Los Libros Códices Aztecos
(México)
Los Libros Tablillas
Cuneiformes (Mesopotamia)

Y qué decir acerca de los soportes utilizados como son: piedras, huesos, piel, papiro, jarrones, grutas, pieles, juncos o arcilla. Estos libros atraviesan el espacio del tiempo y nos brindan toda la magia en sus manuscritos, de su civilización y además nos brinda diversas posibilidades para la creación en el nuevo arte de hacer libros.

Con la apreciación de todos estos elementos plásticos y sus distintas fusiones de formas, técnicas, materiales, colores, estructuras, que brindan al artista actual un cosmos infinito de ideas.

Un Papiro del Libro de los Muertos, de 1310
AC. RITUAL
EGIPCIO.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2.1.2 Nuevos espacios plásticos y los diferentes tipos de libros alternativos

Hablar acerca de los nuevos espacios en los libros alternativos es toda una delicia, ya que son elementos en realidad desapercibidos; en los libros convencionales. Los artistas con su sensibilidad los han tomado en cuenta, los han rescatado de la monotonía.

La escritura, los espacios, la página los colores de la tinta, las texturas, el papel, el ritmo, la forma o el objeto es donde el artista convierte al libro en algo absolutamente alternativo, de dimensiones infinitas, donde el libro no es el simple instrumento para transmitir contenido.

En estos libros alternativos se explotan los espacios y se explota el potencial táctil, y nos proponen nuevas formas, colores y medidas. En este nuevo arte, nos encontramos ante esta nueva forma de comunicación, tan fascinante por la infinita gama de posibilidades donde el lector posee la absoluta libertad de leer o no leer, de

leer de arriba hacia abajo, de leer con las manos, o de sólo mirar; está libre de cualquier condición, como lo es en los libros convencionales, donde el autor o escritor nos maneja mediante un principio, medio y fin, esa secuencia dada que nos limita a siempre hacer la lectura de la misma manera.

Es en estos nuevos libros donde la página ahora es motivo de una nueva reflexión;²¹ donde el artista exponga su trabajo en un espacio artístico. La página es ahora un lugar al cual explotar y volcar la imaginación; dentro de esta página nos encontramos los espacios que en los libros tradicionales son inadvertidos, como son los márgenes, o los espacios entre carácter y carácter. El espacio en un libro de artista, es algo que cada lector, descifra a su manera; en ellos, se juega y se deambula. Cada lector penetra universos diferentes en un libro alternativo.

En este libro nos encontramos ante un espacio personal, donde se lee elemento por elemento o en su totalidad; en donde también entramos, en

²¹ Alfredo Pérez de Arriarán, *op.cit.* p. 7

contacto con el espacio, entre página y página, con el hecho de pasar de una a otra, un espacio en el tiempo, con lo cual hace cada lectura de estos libros alternativos, siempre distinta. Que dependerá incluso del espacio dejado entre la lectura, el tiempo utilizado en cada página, los espacios dados entre carácter y carácter, o si hay 10 líneas de separación entre frase y frase, o los dejados por alguna mención o por alguna textura dentro del libro. No es lo mismo una hoja plana y lisa en su superficie, que una hoja con textura que ocupa espacio: incluso espacio visual, espacio en la memoria, espacio táctil, donde estos espacios manipulan nuestros sentidos. A estos libros alternativos se les da la categoría de espacio artístico, espacio en potencia donde se puede mostrar, exhibir y vincular estrechamente con el libro como objeto, con todos sus elementos. En estos libros se aprovecha la secuencia de los espacios, y es en ellos que el espacio es subjetivo, personal, que cada lector disfruta de manera distinta, abriéndolo o tocándolo. No es como en la pintura que debemos mirar todo a la vez. En estos libros es elemento por elemento, pero en el

cerébrum debemos de juntarlo como un todo finalmente.

En estos libros hay absoluta libertad, tanto para el lector como para el artista. En cuanto a la forma, el artista puede cortar, doblar, segmentar, perforar, picar o hacer tantas alteraciones como él decida o le sea dictado por su ser, para deleite o disgusto del lector (público-también creador).

En cuanto al papel, el cual es una de las principales contribuciones de toda la historia, que es un material que se fabrica, en su mayor parte, a partir de árboles de madera blanda, de donde se extraen fibras de celulosa que forman una pulpa. El papel más antiguo fue elaborado por los chinos en el año 105 DC, mismo que llegó a Europa en el siglo VII y paulatinamente sustituyó al pergamino, el cual a su vez, sustituyó al papiro; pero actualmente, el papel en los libros convencionales es monótono, liso de un mismo color, con cierto grosor y opaco. El papel no es explotado, puesto que existe una gran variedad de ellos: transparentes, con textura, blandos, rígidos, de algodón, periódico, parafinados, plastificados, sintéticos.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

rugosos²², con materia orgánica como hojas y con una gran variedad de colores. En los nuevos libros el papel es explotado incluso para comunicar diversas sensaciones.

En cuanto al ritmo, es algo que se puede dar mediante el juego de alternar hojas con cierto color, o jugar con el color de la tinta donde un carácter es de un color y el siguiente de otro, y así alternarlos, o en el propio texto que no lleva una lógica.

Respecto a la tipografía en los nuevos libros, nos encontramos con que esta es arte por la misma escritura en sí, no por el significado de la frase; en estos libros, la escritura adquiere una personalidad propia como en la escritura china, la cual posee extraordinaria poesía y valor plástico. Para esta cultura constituye un elemento decorativo, donde los calígrafos destacados son famosos como los grandes Artistas Plásticos.

En el film "El libro de cabecera" de Peter Greenaway²³, encontramos la escritura china como un pensamiento poético y de la

²² Bruno Munari, *op.cit.* p. 221

²³ Greenaway; Peter, *The Pillow Book*, 1997.

majestuosa belleza de un carácter. La caligrafía es el elemento básico para decorar las mezquitas y muchos otros monumentos Árabes. También los Etruscos decoraban sus vasijas con inscripciones, lo cual es de una belleza única.

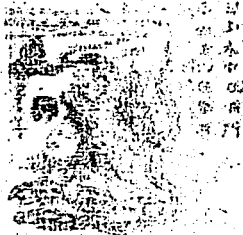
La escritura en la antigüedad era mirada como un regalo divino. Para Egipto y Mesopotamia, saber escribir y leer era marca de poder y privilegio; para los mayas, el conocimiento de la escritura solo era para los grandes señores.²⁴

Vaso para vino Griego, con un joven escribiendo sobre tablilla de cera.

²⁴ De la Escritura al Libro, s. p. i. (Material Fotocopiado del Seminario - Taller de Libro Alternativo)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

La escritura china,
también es poesía visual.

La escritura se remonta a los pictogramas, los cuales hasta la fecha nos hacen sentir un placer estético al ver algún ser vivo representado, como en los pictogramas egipcios o los pictogramas mayas.

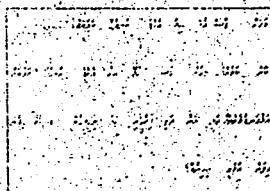

Pictograma Maya, ejemplo de
escritura ideográfica

No existe ningún documento escrito que se remonte a más allá de alrededor de 4000 años AC.

Phenomena, que es un escrito de autor griego, Aratus en el que aparecen escritos formando figuras

mitológicas, y son parecidos a los enligramas inventados por Apollinaire. Miles de años después, estos manuscritos son simplemente obras maravillosas.

La caligrafía como
obra de arte

La escritura genera un conflicto muy fuerte entre "significar o significado." En los libros convencionales, es obvio que lo más importante es el significado, pero en este nuevo arte de hacer libros se reserva el significado de la escritura como arte, por su belleza en cuanto a formas, líneas, espacios, ritmo tamaño, color o textura de la letra. Porque recordemos la seducción que sentimos al ver los caracteres escritos en piedras, vasijas, tablillas, pfeles, papiros o gutas.

En estos libros se pueden aferrar todo tipo de letras y colores de tintas; incluso,

* Georges Perec, *W*, 1978.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Los escritos pueden yuxtaponerse, pueden existir estilos de letras que en los alfabetos conocidos no existan, pero que posean una belleza artística en su realización. Los caracteres pueden ser de derecha a izquierda de arriba abajo, y donde la palabra escrita se encuentra en manos del artista.

También el color de la tinta y de las hojas es algo que ha sido utilizado como elemento decorativo. Si se usa, en los libros convencionales, siempre es igual el color de la tinta (que es negra sobre el papel blanco) pero el color ahora es utilizado para expresar y dar profundidad, lo cual hace a los nuevos libros un manantial de infinita riqueza por todos los elementos plásticos utilizados.

Aunque los métodos de escritura han variado desde el labrado de piedra hasta la informática, el papel y la tinta

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Recordemos el sueño de Stéphane Mallarmé (1842-1898)²⁶, poeta francés del movimiento simbolista. Durante su vida él estuvo perseguido por el sueño de crear un libro integral, un libro múltiple que tuviera dentro potencialmente, todos los libros, donde las páginas no tuvieran un orden, y que éstas fueran intercambiables; un libro con movilidad de forma, donde existieran letras, anotaciones, frases ilegibles, fragmentos sueltos, un libro sin comienzo ni fin (como en el "Reloj de Arena" de Jorge Luis Borges). El sueño de Mallarmé nos lleva a pensar que no nos encontramos lejos de este ideal, con la aparición de los libros alternativos, y por qué no pensar en internet, que es como un enorme libro que contiene a su vez una totalidad infinita de libros integrados, vivos, en donde un usuario moderno se sienta y busca una página (espacio) en un gran laberinto de información.

En estos nuevos libros se valoran los elementos plásticos; materiales y técnicas antiguas y nuevas, además la tecnología. Nos encontramos ante una

²⁶ Arlindo Machado, *Máquina e imaginario*, 1993 p. 87

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

proliferación de más libros alternativos, y todo hace suponer que estos libros alternativos han venido para quedarse. Incluso en ferias internacionales de libro ya hay espacio para ellos, donde tienen absoluta vigencia por su versatilidad y propuestas conceptuales diversas.

En cuanto a dar la clasificación exacta a los muy diversos nuevos libros es algo difícil; en realidad se puede decir es algo muy subjetivo, puesto que para el lector puede ser un tipo de libro y para un artista otro, porque el libro es cambiante. Por tanto, el hacer una clasificación de ellos es algo muy cuadrado, cerrado; en realidad sería muy limitante, recordemos algunas características del libro alternativo, las cuales pueden ser modificadas, fusionadas, mezcladas. El artista es el absoluto creador de todo el libro donde el lector participa de él con todos sus sentidos (táctil, visual, olfativo, auditivo).

Definiremos los libros de artista de una manera más general con los 4 conceptos más conocidos.

Libro de Artista: Este es un libro que responde a las

más variadas necesidades de expresión y comunicación personal, de los variados tipos de artista. El libro de artista mantiene una cercana relación con las imágenes del libro y con el texto, las cuales pueden ser distintas y con todos los distintos medios para su realización; incluso estos libros pueden ser ilegibles y no funcionar como libro convencional.

En realidad, el término de Libro de Artista es para todos los libros alternativos, porque recordemos lo que dice Marcel Duchamp²⁷ "Es un libro de artista, si un artista lo ha hecho y lo dice".

Libro Objeto: Estos libros son en realidad únicos, de edición limitada, en el que el objeto posee más importancia que el libro, donde no es solo utilizado como soporte de información; en esta clase de libros el objeto nos comunica mediante su espacio, su forma o la textura que él tiene.

Libro Ilustrado: Este es un libro con donde el escritor trabaja en conjunto con el artista, y surge un trabajo lujoso y refinado, de tiraje

²⁷ Gilbert S. Smith, op. cit. p. 53

muy limitado por su costosa producción; este libro está destinado a un público minoritario, exigente y conocedor. Pero también existen libros ilustrados con bajo presupuesto y con papel de desecho, reciclado, con fotocopia; en estos libros ilustrados de bajo presupuesto encontramos que el artista evita la exclusividad del sistema comercial de galerías o editoriales.

Libro Híbrido: se le llama así al que posee características de los libros de artista, libros objeto e Ilustrado, ya sea en todo el libro o sólo parcialmente²⁸

Entre la gran variedad de combinaciones surgidas de éstos, podemos mencionaremos al:

Libro Minimalista, Libro de Poesía, Libros de Escritura, Libros Conceptuales, Libros de Imágenes, Libros Táctiles o Libros Manipulados.²⁹

²⁸ "Características y Clasificación de los Libros Alternativos", p. 1 (Material Fotocopiado del Seminario - Taller de Libro Alternativo)

²⁹ *Libros de Poesía*, 1985, pp. 22-133

Libro Alternativo.
Del Seminario Taller.
Imagen Proporcionada por
el maestro Daniel Manzano.

Ilustración de William
Blake a un poema de
Edward Young S. XVIII

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2.2 El Objeto

Con un carácter y esencia únicos, que en muchas ocasiones pasan desapercibidos, donde sólo son objetos cotidianos sin valor alguno, quizá sólo el decorativo, son los artistas nuevamente quienes valoran el objeto, como dice Gabriel García Márquez en 100 de Soledad: "El objeto tiene alma propia", ya que tienen vida; es cuestión de despertar su alma. Los objetos son únicos y el hecho de escoger un objeto entre 1000 es igual a darle un carácter propio, único, dotarlo de vida propia. Son los artistas quienes encarnan un pensamiento en ellos. Y es que el objeto existe, aparece en todas partes, rodeándonos de su aura, de su historia propia, personal. El objeto es un ser al cual muchas veces no escuchamos, no le concedemos importancia; es un ser lejano y casi invisible para la sociedad; "El objeto es lo contrario al sujeto" nos dice un diccionario filosófico, pero es el artista quien escucha esa voz de los objetos, desde su silencio, desde el cual nos vigilan. Los artistas sienten y escuchan su vibración, los artistas valoran ese otro mundo que a diario convive con nosotros, El Mundo de los Objetos, y es que los

objetos son también una caja llena de sorpresas.

También enraizados a los objetos, a nuestros objetos, y es que el hecho de vivir es aceptarlos, porque ellos son nuestros instrumentos de alegría, de recuerdos, de placer, de dolor, de angustia, de supervivencia, o utilitarios. Los objetos no tienen sexo; nosotros los fabricamos; ellos no nacen y su destrucción equivale a la muerte de nosotros; donde su tumba es irremediablemente el basurero. Incluso la naturaleza es la que nos obsequia gran variedad de ellos en piedras, árboles, hojas, conchas; huesos, etc.; también hay infinidad de objetos artificiales como: tornillos, automóviles, goma, o quizá un pincel. Hay objetos curiosos como prismas, estrellas de mar, microscopio o unos lentes de aumento.

Cada uno de los objetos que nos rodean posee una fabulación onírica; cada uno tienen su propia historia. En la antigüedad, existieron objetos mágicos, objetos sagrados, objetos fetiche y objetos como ídolos. Y qué decir acerca de la proliferación de objetos artificiales a raíz de la

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Revolución Industrial. Con el surgimiento de objetos como máquinas, las cuales llevan a pensar en el mundo de los autómatas, dirigidos por máquina donde el humano sea un objeto y el objeto un sujeto. Este pensamiento como de sueño o de ciencia ficción, nos hace reflexión acerca de los seres humanos que actualmente vivimos prácticamente como máquinas, donde todo está programado y donde el objeto es un elemento desapercibido, el cual nos habla, nos toca, pero la gente con su automatismo esta ciego a ellos. En este mundo solo los artistas logran sentir esa profunda voz del interior de los objetos, de su materia, de su espacio, de sus contornos o de sus texturas. Angel Ferrant²⁰

"Mis objetos" (1934) dice:
"los objetos, o más propiamente, los utensilios que constantemente nos rodean, han llegado a interesarme tanto, que hubo un momento en que no pude reprimir el impulso de utilizarlos en lo útil, los necesité como alimento..."

El objeto toma una gran fuerza en los años 80, una fuerza distinta a la que surgió del movimiento

surrealista, que fue el movimiento que dio merecida importancia al objeto en sí. Los artistas son los que rescatan al objeto y éste a su vez, los influencia y abre, ante la mirada del artista un universo infinito. Para los artistas, el objeto es una construcción materializada que posee contenidos inconscientes; ellos contienen una fuerza mística. Los objetos para el artista son como armas invencibles, perfectas obras de arte que hacen feliz a su poseedor. Para los artistas, el objeto penetra dentro de su mente, y aunque pudiera parecer quieto, al artista lo seduce con su lenguaje único.

Incluso artistas como Duchamp, Picasso, Dalí o Miró, en sus paseos por la ciudad o por el mar, escuchan los sonidos de los objetos que se alojan allí en la naturaleza, o simples objetos artificiales, los cuales ellos saben escuchar, sin importar el escaso valor monetario de éstos. Ellos desnudan al objeto y encuentran su verdadera belleza. En realidad, estos artistas no buscan, simplemente los encuentran, los objetos los llaman.

²⁰ Juan Eduardo Cirlot, El mundo a la luz del surrealismo, 1990, p. 58

Paul Eluard¹¹ denomina "Física de la poesía" a la ciencia de los objetos intuitivos por las cualidades secretas que poseen. A este respecto, Jean Paul Sartre,¹² escritor existencialista nos dice en su obra "La Náusea": "Los objetos no deberían tocar, puesto que no viven. Uno los usa, los pone en su sitio, vive entre ellos, son útiles, nada más. Y a mí me tocan; tengo miedo de entrar en contacto con ellos como si fueran animales vivos..." Esto nos demuestra la gran sensibilidad de los artistas para percibir la llamada de los objetos, y son los artistas quienes transforman su realidad tan trivial y cotidiana, en una realidad estética.

Incluso Marcel Duchamp con su READY-MADE (que consiste en descontextualizar un objeto de su contexto original) elevó al objeto a la categoría de arte, con el simple hecho de escogerlo un artista; ejemplo de esto es: Potabotellas(1914) o Fuente(1917), los cuales son objetos cotidianos, que antes de ser elevados al rango de obra de arte, eran simples objetos desapercibidos, y ahora son objetos luminosos de comunicación y reflexión

en el objeto mismo. De esta manera, Duchamp, al igual que muchos otros artistas, nos da una reflexión distinta en cuanto al objeto. Giorgio de Chirico, en su pintura metafísica, utiliza el objeto (maniqués principalmente) y nos hace reflexionar acerca del objeto, de su esencia, desde su característico silencio con el que nos mira.

Para los artistas cubistas los objetos más frecuentemente utilizados son la guitarra, el periódico, el vaso y la botella, objetos comunes y corrientes, los cuales se convierten por esto, en el objeto ideal de estudio; incluso los cubistas pusieron en sus obras objetos fragmentados como cajas de tabaco; los primeros objetos realizados por Picasso, como las falsas guitarras hechas de cordel, colocando así objetos reales en el cuadro.

Para los Futuristas, el objeto estaba estrechamente relacionado con: el tiempo, el espacio y el movimiento, la velocidad y la energía, para los futuristas, al igual que para el constructivismo o el rayonismo; la máquina era el objeto maravilloso del progreso. Estas corrientes se manifiestan en obras de las máquinas, son mecánicas

¹¹ Ibid. p. 53.
¹² Jean Paul Sartre. La Nausea, 1998, p. 26.

totalmente, incluso fríos. Marinetti²³ dijo: "Una motocicleta es más bella que la victoria de Samotracia" El objeto de madera y metal que Boccioni realizó en evocación de un caballo de carreras es, en su concisión y poesía, un perfecto objeto futurista."

Para los artistas del Dadá, el objeto cotidiano, con un valor real como hace Duchamp con sus Ready Mades es ahora pieza clásica de arte. El objeto Dadá juega con lo banal y la belleza de la indiferencia, donde el objeto debe ser lo más neutro posible. El 80 % de las obras Dadá juegan con el humorismo y el lenguaje.

A veces es difícil mantener una línea divisoria entre objeto Dadá y objeto surrealista, como, por ejemplo, un objeto compuesto de terrones de azúcar blanca, dentro de una jaula de pájaros, es más cercano a ser un objeto surreal que dadá. Tal es la influencia en Duchamp el objeto, que el se acerca a prever una "Sociedad Protectora del objeto"

Dice Lautreamont²⁴: "Bello como el encuentro fortuito

²³ Juan Eduardo Cirlot, *op. cit.* p. 64
²⁴ *Ibid.* p. 67

de un paraguas y una máquina de coser."

Dentro del objeto surrealista nos encontramos ante objetos insólitos donde los artista trabajan con el objeto hasta en la

pintura; sus objetos pierden sus atributos originales y se vuelven oníricos, fantásticos y extraños como los objetos "muñecas" de Hans Bellmer (objeto con partes desmembradas de maniquí y ensambladas).

Los objetos surrealistas son, incluso, turbadores como taza cubierta de piel, o la curiosa caja llena de objetos cortantes (clavos, tijeras, alfileres, agujas, tornillos). Los objetos surrealistas sorprenden, pero al mismo tiempo fascinan y perturban. Yes que los surrealistas tenían un gran anhelo de confundir al sujeto con el objeto. En una exposición surrealista de

objetos en París, fueron encontrados una diversidad de:

- Objetos Naturales
- Objetos Salvajes
- Objetos Curiosos
- Objetos Encontrados
- Objetos Matemáticos
- Objetos Móviles
- Objetos Artificiales
- Objetos Ready Made

Para los artistas del Pop Art, el objeto es la señal de una sociedad de consumo, la cual contiene y esconde una cantidad increíble de objetos; donde éste reina en las sociedades: lata de Coca-Cola, bandera

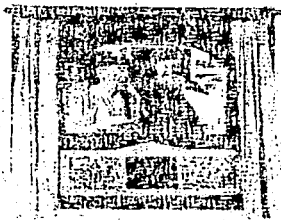
estadounidense o una bombilla eléctrica. El objeto pop no pretende como el objeto dadá, desequilibrar el arte, sino crear una belleza nueva y diferente.

Al referirnos a una sociedad donde el objeto reina, Salvador Dalí³⁵ señala:

"Los museos se llenarán rápidamente de objetos, cuyo tamaño, inutilidad y embarazo, obligarán a construir en los desiertos naves especiales para contenerlos".

Quizá en la época actual, de consumo, el objeto adquiere una proliferación

enorme. Son ellos los que invaden a las multitudes, las cuales tienen un deseo irrefrenable, una ansia por poseerlos; pero es donde el objeto nos pide una nueva reflexión, esta reflexión aparece nuevamente con los artistas; sobre todo con los hacedores del libro alternativo, puesto que retoman nuevamente el libro, pero al libro como objeto, el cual permaneció durante mucho tiempo dormido, aletargado sin que nadie le prestase importancia ni lo dotara del valor que le pertenece. Y es que el objeto es hoy en día un género artístico a la misma altura que la escultura o que la pintura.³⁶

Objeto de Alberto Gironella

³⁵ *Ibid.*, p. 29

³⁶ *Et. Al. El arte del siglo XX (1920-1990)*, 1990, pp. 170-187

2.2.1 El Objeto y la influencia en el artista

El objeto está en el espacio, es real y existe; tiene peso y medida. El objeto nos produce sensaciones, es una presencia protagónica que se impone; es allí donde el genio y el ingenio del artista logran que ese objeto alcance un lenguaje único, no sólo el de ser utilitario, ya que en ellos podemos encontrar mensajes ancestrales. Algunos son incluso, documento del paso del tiempo.

El objeto por su especial encanto genera la necesidad en el artista, de crear o encontrar un objeto. Se vuelve una especie de arqueólogo buscando objetos en objetos reciclados, hachas, sierras; objetos únicos, poderosos, con alma e historia propia e intuible. Materiales de miles de naturalezas, objetos corroídos por el tiempo o sustancias químicas. Objetos poco comunes, así como objetos que nos remiten al hombre primitivo, como puntas de lanza o huesos. Estos objetos inspiran al artista; entonces surge una manipulación fina, pensada y cuidadosa.

Incluso ahora los artistas inspirados en él, dan el valor de tal cuando es un libro; es una forma de expresión que transmite un lenguaje único espacio-temporal, cuya lectura visual y táctil conduce al lector en un juego participativo.

Objeto - Maniquí

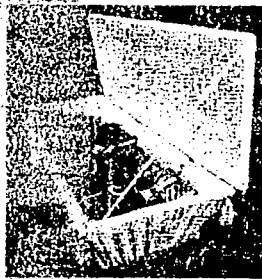
"No hay espectadores, hay actores en una obra que se va realizando al pasar cada escenario-página"³⁷
Y el creador de un libro-objeto propone formas, medidas, explota sus posibilidades táctiles y utiliza eficientemente posibilidades espaciales de la página. Es una

³⁷ José Emilio Antón.
www.abaroforum.es/merzmaif/aeiou.htm 62

combinación entre múltiples formas y oficios artísticos como ejemplo: pintura, escultura, poesía visual, electrografía.

Los libros objeto mediante nuevas formas crean un nuevo código de comunicación, donde en este libro a la página se le da la categoría de espacio artístico en potencia, donde el texto no tiene por qué ser lo más importante y donde en ocasiones el lector es a su vez el nuevo creador de la obra. El libro objeto es por así decir un libro internacional, puesto que no se necesita ninguna traducción para leerlo en cualquier idioma. Los objetos al tener su propia realidad exterior, poseen condiciones de percepción que proporcionan nuevas maneras de comunicar mediante la forma, los colores, materiales.

Estos libros son objetos muy especiales, que piensan y hacen ver y sentir la reflexión de lo que es un objeto

Libro Objeto

2.2.2 El Libro-Objeto

El libro objeto es una necesidad plástica en el artista; una necesidad de ser el creador absoluto de un objeto, el cual él maneje, diseñe, modele, y que posea un alma propia, pero donde el artista trate su esencia en cada resquicio del objeto.

Un objeto donde el artista esté vinculado al libro objeto, desde la encarnación de la idea hasta su existencia misma como libro objeto. Donde el libro tenga desde un tamaño, una posición, una forma, una solidez, un movimiento, elasticidad; pero también una memoria que guarde la historia, su historia propia, desde el

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

momento en que comienza la realización mental y material de éste. Historia la cual es única, así como para cada ser humano, que posee sus propia historia, recuerdos, memoria o incluso un espíritu propio. Desde este libro sea único, donde su belleza radique en sus formas, texturas, colores, espacios, o caracteres, en las diversas lecturas de este objeto como libro; rescatar lo que hacía Duchamp de buscar el choque de la gente; acostumbrada siempre a lo mismo, a su monotonía, a su hipnotizado ser, llevado por la cotidianidad, la tradición y probar la existencia del objeto como tal. Dentro del libro como objeto, el artista debe esforzarse por hacer aparecer ante el lector ese mundo ordinariamente invisible del objeto. Y es que después de apreciar el libro como objeto, ya nada será igual en el campo de la literatura; habrán distintas posibilidades para leer,

Estos objetos autónomos que aparecen como libros, dan al lector-espectador-creador, nuevas formas y posibilidades de leer. Es precisamente en la historia de nuestras culturas, donde encontramos que el libro ha

jogado diversos papeles, desde el ser un objeto sagrado, un objeto mágico, o un objeto que contiene la palabra escrita, hasta llegar a ser un objeto decorativo que pasa desapercibido como objeto en sí. Pero en este libro no queremos que sólo sea el contenedor de letras, sino más bien donde el libro tenga su propio carácter, su valor en sí mismo como objeto no como en los libros convencionales. A estos libros objeto podemos verlos con los:

Caja en valija Marcel Duchamp

Sentidos y sentir su anima, la cual en cada lectura nos absorbe nos posee y nos hace sentirlo y vivirlo, transitarlo y descubrir toda su esencia en una lectura íntima, única, que nos dice con mucha más seducción que el texto en los libros tradicionales.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Ante estos libros, nos encontramos transportados a una nueva forma de lectura que nos incita a crear e imaginar no sólo un libro contenedor de letras, más bien donde el libro tenga su propio carácter, su valor en sí mismo como objeto no como en los libros convencionales. El objeto mediante el libro, ha dado el salto que lo coloca más cerca que nunca del sujeto.

Es con estos libros alternativos, que rompemos con el estereotipo de los libros convencionales, grises y apagados, guardados en un anaqueil de biblioteca, una bodega de alguna librería o bajo el sistema de algún museo.

Los artistas del arte efímero, arte conceptual, la instalación y el performance, encuentran en el libro algo que puede ser arte en sí mismo, algo de accesibilidad y facilidad de transporte, donde el libro sea archivo, biblioteca, galería, librería, taller y emisora de imágenes, con lo cual evitan la práctica de los Museos de sólo exponer dentro de ellos.³⁸

³⁸ Graciela Karofoel
op. cit. p. 70

CONCLUSIONES

Encontramos que la escritura ha sido una de las primeras manifestaciones del hombre para poder comunicarse. Dentro de este tema de los libros alternativos, nos encontramos ante una forma maravillosa de retomarla, no sólo por el significado de ésta, sino por su forma, su belleza en sí, y la rescatamos y reconocemos aun más al ver los primeros trazos dentro de las cavernas o los primeros papiros egipcios, las piedras, los sellos, o cuando los copistas crearon obras únicas, hasta llegar a la invención de la imprenta. El nacimiento de la imprenta contribuyó a una gran proliferación de libros, libros en off set; son los libros que actualmente conocemos como tradicionales. Podemos decir que los libros se convencionalizaron, por lo que se fue perdiendo poco a poco el valor del libro como tal; como objeto.

En estos libros convencionales se dejó la experimentación, por lo que los libros se volvieron todos iguales formaron

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

parte de un mercado donde el libro permanece dentro de una biblioteca, librería un anaquel, incluso como un objeto de adorno.

Afortunadamente muchos artistas han rescatado y retomado la escritura antigua, los soportes, materiales y se han dado a la tarea de experimentar e investigar, de crear y de navegar en un campo tan amplio que nunca agota las posibilidades. Cada artista tiene diversas sensibilidades, espacios, sentimientos, tiempos distintos, atmósferas completamente distintas, y plantea diversas inquietudes personales, obteniendo de ello un número infinito de maravillosas posibilidades, las cuales nos vinculan mediante un delicado hilo con nuestros libros antiguos, los cuales también se ha dicho son nuestros prelibros alternativos. Pero unidos de una manera especial pasado, presente y el futuro de los libros, donde ahora ya existen no sólo los libros tradicionales o convencionales, sino también los nuevos libros, los alternativos, y que en este extraño juego del tiempo y el espacio forman un cosmos contenido dentro del libro.

Estos libros alternativos y sus diversas y libres

posibilidades de creación donde el objeto tiene un carácter propio y una fuerza en sí mismo, invita a la realización de un Libro Objeto con "alma propia" y unido a una temática llena de fantasía como son *Las Hadas*.

Los Nuevos Libros,
Los Alternativos
Filippo Tommaso
Marinetti

Los Libros Antiguos, Los
Prelibros
Escritura Sagrada del
Córán

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Capítulo 3
Libro Objeto: Hadas,
La Gente del Suelo y del Subsuelo

3. LIBRO OBJETO:
"HADAS, LA GENTE
DEL S'UELO Y DEL
SUBSUELO"

3.1 El mundo mágico de las hadas, como fuente de inspiración para un libro objeto.

El retomar el tema de las hadas para la realización de un Libro Objeto es algo que en particular yo considero como fuente de inspiración, por el maravilloso contenido de imaginaria, pasado de generación en generación a través de los cuentos de hadas. Es entonces cuando en manos de un artista visual es trabajado el tema feérico de las hadas, en manos de éste, el tema puede llegar incluso a la creación de nuevos personajes feéricos, estrambóticos, mágicos, los cuales plasmar en un libro. Un libro que para nada es convencional, un libro único, que se puede sentir o no sentir, leer o no leer. En fusión con el tema de las hadas, es un objeto único, producto nacido de la imaginación, inducido, como ya se mencionó por las hadas.

Y es que como se dice: "No hay nada que enriquezca y satisfaga tanto al niño como al adulto, como los cuentos populares de hadas"¹

Y es que los cuentos de hadas son verdaderamente obras de arte, en cuanto a la diversidad de materiales de fantasía; es allí donde se tiene una riqueza muy especial, la cual nos envuelve en su particular mundo de ensueño; donde habitan infinidad de diversos seres feéricos como: gnomos, elfos, duendes, ondinas, brujas, trolls, hechiceros, etc.

Boceto para el
Libro Objeto:
Hadas

Es así como surge el Libro Objeto: Hadas, La Gente del Suelo y del Subsuelo, por esta necesidad de crear una obra plástica, inducida o inspirada en estos seres.

¹ Bruno, Bettelheim, *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*, 1979, p. 10

En sí es el mundo de las hadas el que me atrae porque en él retomo la infancia, los sueños y la magia, ese mundo entre lo real y lo onírico, ese mundo de inconsciente donde todo lo deseado es posible, donde constantemente se está ligado a los sueños; mundo donde uno es totalmente libre y realizamos todo cuanto queremos y soñamos.

El Libro Objeto surgido del tema de las hadas es un libro que tiene vibración propia como objeto; algo así como vida propia, alma propia; este libro contiene dibujos, caligrafía, pinturas, y elementos táctiles.

El tema de estos scores impregna con una veladura de la niñez, por esto todo aquél que lea este Libro Objeto debe abrir la mente y mirar con los ojos de la imaginación o con los ojos de la infancia. Es en sí un libro para el adulto para rescatar ese niño que todos llevamos dentro, el cual en ocasiones esta dormido, en otras merodea y corre el cuerpo, pero que difícilmente dejamos aflorar, aunque también puede ser leído por niños, ya que ellos pueden encontrar otro tipo de lecturas interesantes.

Todos los libros alternativos tienen Magicalidad, esa que se encuentra en cualquier parte. Es precisamente ese maravilloso que es más fácil de percibir cuando se es niño; por tanto, al leer el libro objeto de hadas, se debe tener esa capacidad de asombro, con esa mirada de la imaginación para transformar un Libro Objeto en algo mágico, sobre todo, cuando se maneja el tema de las hadas.

Recordemos que cuando niños uno se siente vinculado a los objetos; sentimos una cercanía muy especial con todo es un juguete, un animal, un árbol, un hongo, una piedra etc.²

Me fascina la idea de que no exista ninguna división entre el objeto y las cosas vivas; por tanto, a mi Libro Objeto lo siento como un ente vivo, que alberga a las hadas. Recordemos que las almas de las hadas moran los árboles al morir, en mi libro se remite a esto. Es precisamente en los cuentos de hadas donde

¹ Esa maravillosidad que los surrealistas encuentran en cualquier parte, en toda clase de objetos y en la propia vida, nuestra imaginación se puede encontrar en la búsqueda se encuentra con Marcel Duchamp en sus *Ready Made*. (ver capítulo y capítulo anterior).

² *Ibid.* p. 39

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

encontramos que los objetos tienen vida propia. Este Libro Objeto, debe leerse como quien mira una simple piedra, pero encuentra en ella la maravillosidad. Y que incluso con la imaginación se llega a creer que esta piedra en realidad es un diente que el planeta perdió.

Este libro objeto está influenciado como ya se mencionó, en las hadas, en especial por aquellas de la maravillosa obra de William Shakespeare "El sueño de una noche de verano", hadas a las cuales amaba Shakespeare; esas que habitan en lo imaginario y el ensueño, que habitan debajo del agua, que son deliberadamente minúsculas, con poderes que controlan la meteorología. Shakespeare aprovechó este mundo de las hadas y no solo en "Sueño de una noche de verano". En Romeo y Julieta también utiliza hadas, como la reina Mab, la cual es una diminuta hada, la cual tiene maravillosas cualidades y anda en un carruaje construido en una cáscara de avellana, jalado por hormigas. Mientras que en La Tempestad aparece Ariel el cual es un

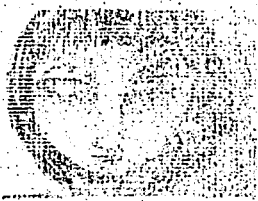
complementario masculino aéreo del mundo feérico.

Donde estos seres maravillosos llamados hadas son protagonistas es en El Sueño de una noche de verano, donde se manifiestan en un hermoso país floral.³ De hecho William Blake se basaba en Shakespeare para su obra. Actualmente hay un artista plástico inglés llamado Brian Froud, el cual se inspira en este mundo de hadas, a él debemos el fantástico mundo sobrenatural de una película conocida llamada Laberinto.

Otro aspecto fascinante que motivó mi obra son todas las propiedades mágicas que poseen las plantas en el mundo feérico de las hadas, como el trébol de 4 hojas, que es de buena suerte y sirve para hacer visibles a las hadas ante los ojos humanos; la hierba de San Juan (hipericum), que sirve de protección contra las hadas; el nenúfar, que es buenísimo para los encantamientos de estos seres; la verbena, para el amor, o los peligrosos lirios con lo cuales éstas envenenan a los mortales.

³ Phillips, op. cit. pp. 12-13

En si el mundo de las hadas contribuye a potenciar el imaginario que despierta en mi al conocer todo su mundo fantástico donde éstas habitan; en sus danzas, festines, entierros, banquetes, la variedad de vehiculos-insecto, sus peculiares mascotas antes mencionadas; qué decir de sus poderes de transformación desde una hermosa mujer, una mota de polvo o un ágil leopardo. Como dijo un poeta irlandés W. B. Yeats "No creáis que las hadas son siempre pequeñas. Todo lo que les concierne esta regido por el capricho, incluido su tamaño. Según parece, adoptan la forma y estatura que les apetece en cada momento"⁴

Boceto para el libro objeto: hadas

3.1.1 Características del Libro Objeto: *Hadas la Genia del Suelo y del Subsuelo*"

Como ya se mencionó, la propuesta de mi libro alternativo esta absolutamente basado en el tema de las hadas y la influencia de este tema para la creación plástica, donde el objeto es sumamente importante. Por tanto mi libro es un Libro Objeto, el que será valorado y tendrá un carácter propio como objeto.

El libro es una especie de planta-flor (planta mágica, donde habitan hadas), de 95 cm de alto por 80 cm de ancho, con una estructura de alambre calibre 12, ligeramente inclinada, con 6 pétalos, 3 hojas, un tallo, un botón, raíz y un insecto-grillo montado por una diminuta hada (diminuta por la influencia de Shakespeare, en la concepción actual de éstas)

La estructura es recubierta totalmente con la técnica del papel maché, en algunas partes en tiras en otras con pasta de papel maché para dar diversas texturas. Con un acabado en chapopote y equianis que da la apariencia distinta; que no parece ser papel.

⁴ *Ibid.* p. 38

La flor de seis pétalos (cubierto con papel maché en tiras) contiene en el centro un botón de 10 cm de diámetro, que en realidad es un cajón circular, donde la tapa es de madera recubierta en zonas por papel también; la puerta del cajón tiene una pequeña bisagra dorada para poder abrirla y cerrarla, y una especie de manija en el centro, la cual es un grillo verde de estructura de alambre núm. 10, con una diminuta hada (diversos colores) montada sobre él, con un acabado parecido a los alebrijes, 16 cm de largo, 12 cm de alto y 6 cm de ancho.

El cajón circular de la planta-flor es muy importante, ya que éste es un espacio interior, que hace pensar en el mundo interior, en un mundo secreto, en lo escondido, en lo que no se ve pero existe; que remite directamente con el mundo de las hadas por aquello de ser un mundo escondido. En sí un cajón es en particular una parte del objeto muy especial, puesto que el cajón me remite a un objeto enigmático, como lo eran los cofres antiguos o los armarios viejos, en los cuales los cajones permanecían cerrados mucho

tiempo, conteniendo en su interior sorpresas, hallazgos, cosas extrañas o secretos. Además, todos generalmente tenemos un cajón en nuestras casas, que contiene en su interior, parte de nosotros, de nuestra historia, de nuestro ser; estos espacios contienen nuestro universo, y si alguien abre nuestro cajón se encontrará algo más que simples objetos. Se encontrará un parte secreta de nuestro ser, de nuestro tiempo, de nuestra historia.

De la misma manera, quien lea mi libro objeto de hadas, se encontrará todo esto, y la

Libro Objeto:
Hadas (Proceso).
Recubrimiento de
papel -maché

esencia de las hadas, se encontrará al tiempo, la historia del objeto y su vibración única.

Dentro del cajón circular nos encontramos con 4 libros realizados en papel

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Archives Velin grueso; cada uno de 10 cm de diámetro; los libros son en un color predominante que los representa los 4 elementos (donde se encuentran las hadas) como son: verde-aire, marrón-tierra, azul-agua, y rojo-fuego. Cada libro tiene 10 hojas, 10 porque este número simboliza el cosmos. Estos pétalos de los libros son irregulares, se abren y cierran de manera libre, formando una especie de flor con una corola dentro con 4 pequeños textos alisivos al tema y donde se encuentran una serie de acuarelas figurativas del tema de las hadas. Estos 4 libros se hallan dentro de una especie de carpeta hecha de pergamino, donde hay un pequeña acuarela.

Los libros son realizados en acuarela, que es una técnica muy antigua, que se remonta a la china antigua (ellos descubrieron la tinta, posteriormente pintaron cuadros con tinta, disolviéndola y agregando color). La acuarela por su transparencia, secado rápido y belleza es utilizada en el Libro Objeto: Hadas, La Gente del Suelo y del Subsuelo.

Hay también pequeños textos, fragmentos acerca de hadas. En mi libro la

catigoría es principalmente visualizada como obra plástica, por tanto, no importa si se lee o simplemente se mira, antes que decir algo.

Las imágenes de mi libro son todas casi en miniatura,, también por la influencia de Shakespeare y su deliberado manejo de hadas diminutas en la célebre obra "El sueño de una noche de verano". Las hadas que pueblan mi libro son una fusión con insectos, en especial con grillos y saltamontes.

La lectura de mi libro objeto es como en todo libro alternativo, Libre como el espectador-lector lo desee, como su instinto lo lleve. También nos encontramos a las hadas ligadas a la planta-flor porque ésta es un elemento de la naturaleza, que ellas se encargan de proteger y cuidar, se encargan del buen funcionamiento, de colorearlas etc. El tallo de la planta-flor tiene un acabado que se asemeja a la corteza de los árboles (para dar esta textura se utilizará la pasta de papel maché*); puesto que debe remitirnos a ellos, ya que estos en el mundo de

*Pasta de papel maché: se logra remojando en agua el papel, luego desmenuzando el papel en su totalidad y mezclándolo con cola.

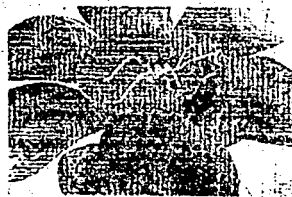
Las hadas son sagradas y en ellos realizan sus ritos funerarios, donde mora su alma al morir.

Este libro juega un poco con las sensaciones, ya que parece de apariencia sólida y pesada, cuando en realidad es ligero y frágil como una flor.

Este libro contiene en toda la esencia de las hadas y su reino de imaginaria, a la naturaleza, a los seres vivos; que van desde el grillo hasta el objeto en sí.

Proceso en papel maché del Libro Objeto: Hadas

Planta-flor con acabado en chapopote

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

3.1.2 Significado de los elementos del Libro Objeto: Hadas.

El Libro Objeto: Hadas, La Gente del Suelo y del Subsuelo, tiene elementos que son simbólicos como: flor, planta, árbol, grillo, la hoja, número, círculo, el cajón y el color. Simbolismo que se relaciona con el Libro Objeto.

Árbol: Representado en mi libro objeto, mediante el tallo, simboliza el principio femenino, la matriz; por lo general se representa en forma de figura femenina, por tener raíces en la tierra, por tener contacto con el centro del mundo. En el mundo de las hadas, los árboles son sagrados, y es precisamente en ellos donde su alma mora al morir; es en éstos donde las hadas realizan sus ritos funerarios.

Caja o cajón: Representa el principio, contenedor femenino, recintos, útero, lo escondido y lo oculto.

Círculo: En mi libro hay un círculo o botón. El círculo es un símbolo universal.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

La redondez es sagrada por ser la forma más natural, lo que se contiene a sí mismo, el yo: lo infinito, la eternidad, el tiempo que encierra el espacio, sin principio ni fin.

El círculo en mi libro representa mi yo, contenido en mi Libro Objeto: Hadas, La Gente del Suelo y del Subsuelo.

Flor: Mi libro objeto tiene una flor. Con relación al tema, es sumamente simbólica, ya que en el mundo de las hadas las flores son muy importantes, son las hadas quienes cuidan su buen funcionamiento. De hecho, las hadas se alimentan de la esencia de éstas. En el mundo de las hadas, algunas flores sirven de vehículo, así las flores a éstas como las escobas a las brujas.

Pues bien, la flor se asocia a la morada de las almas; la flor representa la fugacidad de la infancia y la frágil condición de la vida. Es aquí donde me remite el significado de flor, porque está vinculada a la infancia, como cuando somos niños y escuchamos cuentos de hadas.

La flor también representa lo andrógino, con lo cual recordemos que las hadas,

aunque se asocian a seres femeninos, tienen su complementario masculino, aunque con rasgos muy femeninos (por tanto son seres andróginos).

Grillo: El grillo es el símbolo del hogar. El Grillo representó la triple simbología: vida, muerte y resurrección. También es símbolo de buena suerte y virtudes. En mi libro el grillo representó a las hadas, cuando dan buena fortuna y virtudes, al nacer un niño.

Planta: Una planta porque a su vez, mi libro es también una planta. Al igual que las flores, las plantas representan la muerte y resurrección, la fuerza de la vida.

Plantas y flores están vinculadas estrechamente con la Gran Madre (Madre de la Naturaleza y Reina de los Muertos). La planta representa la maternidad; la planta es simbólica en el mundo de las hadas, pues simboliza la naturaleza, la cual cuidan y protegen.

Puerta: La puerta en mi libro objeto representa tránsito de un estado o mundo a otro.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Verde: Color ambivalente porque simboliza vida y muerte al mismo tiempo; el verde primaveral de la vida o el verde pálido de la muerte. El verde pálido es símbolo de todo aquello que pertenece al reino de los muertos. El verde dentro de mi libro representa esto y además la Naturaleza y la esperanza.

Marrón: En mi libro el color marrón principalmente representa la tierra, a Gaia que es el hada madre-tierra.

Azul: en mi libro representa el lado femenino del agua, al mismo tiempo representa poderes sobrenaturales como los que tienen las hadas.

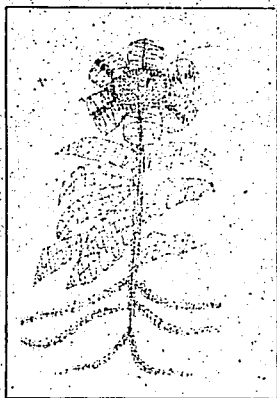
Rojo: representa el amor, la pasión que estos seres feéricos sienten por la naturaleza, también simboliza su poder y fuerza sobrenatural.

Libro Objeto:
Hadas, La Gente del Suelo y del Subsuelo.

Lo primero realizado para este libro fue un boceto con tinta que representó la planta-flor.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

También se realizó un dibujo acerca de su estructura de alambre, para después realizarla, con alambre galvanizado calibre 10, primero para un Boceto a escala

Después se hizo un boceto a escala realizado con una estructura de alambre recubierto en papel maché.

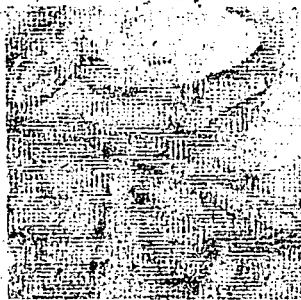
Posteriormente se llevó a cabo la realización del objeto, con una medida de 95 de alto por 80 de ancho, recubierto de papel maché en su totalidad.

Como especie de manija del cajón de la planta-flor, primero fue un grillo de estructura de alambre calibre 10.

A la planta-flor se le dio un acabado con chapopote y aguarrás, el grillo se recubrió de papel maché.

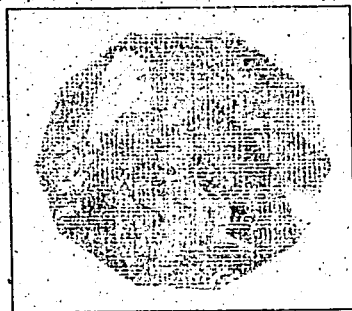
**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

También se hicieron bocetos, para la realización de los libros de los elementos, que van dentro del objeto.

*Bocetos acerca de las hadas
o gente del suelo y del
subsuelo.*

*Primer libro como hoceto,
con imágenes y caligrafía,*

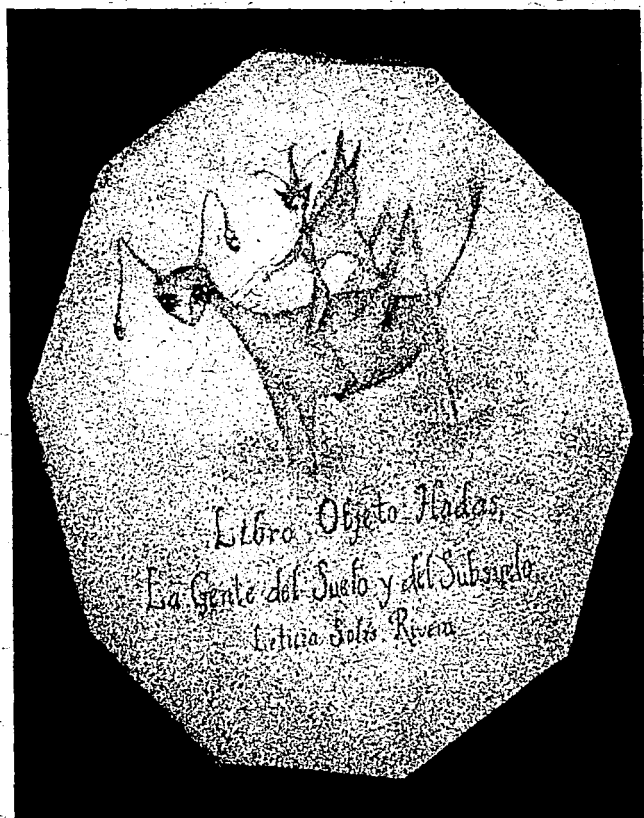
Detalle del Libro Objeto

Finalmente la manija del cajón del Libro Objeto terminó siendo un grillo con una diminuta hada montada sobre el, también hecho con una estructura de alambre y pintada con acrílico parecido a los alebrijes.

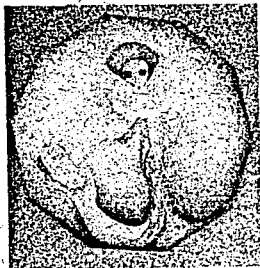
Libro Objeto: Hadas, La Gente del Suelo y del Subsuelo.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

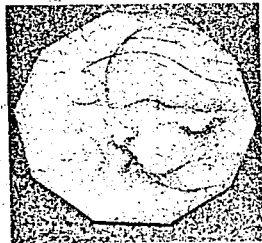

*Contenido dentro de la planta y realizado en pergamino,
tiene en su interior los 4 libros de elementos.*

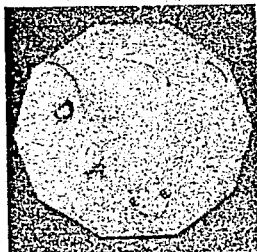
*Libros de los Elementos, contenidos en el
Libro Objeto: Hadas, La gente del Suelo y del Subsuelo*

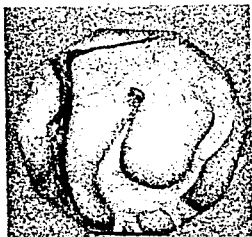
Libro de Fuego

Libro de Agua

Libro de Aire

Libro de Tierra

Conclusiones Generales

El retomar este mundo feérico lleno de magia y símbolos, que es tan rico en fantasía, poblado por estos seres llamados hadas, las cuáles en éste caso son motivo de inspiración para la creación de un libro objeto (libro alternativo), el que tiene características únicas, es un libro donde el lector o espectador puede tocar, sentir, abrir, leer o no leer, adentrarse en su contenido exterior e interior, desde su aparente orden exterior de objeto, realizado en papel maché, surge un objeto el cual en realidad tiene vida.

Mi Libro Objeto: Hadas, La gente del Suelo y del Subsuelo, es una planta-flor, la cual es el contenedor, donde simbólicamente moran las almas de hadas, hadas diminutas que oscilan entre insectos (en especial grillos) y naturaleza. Este libro objeto de hadas es una especie de ataúd de hadas, donde éstas mueren y renacen constantemente en cada nueva lectura. Cada nueva lectura en el tiempo y el espacio depende de la maravillosidad o simpleza del lector.

Dentro del proceso de mi libro hubo modificaciones que se fueron dando de una manera por así decir automática: inicialmente era 1 sólo libro que abarcaría los cuatro elementos (aire, agua, fuego y tierra) dentro del objeto; después de una experimentación, quedaron 4 libros, uno por cada elemento.

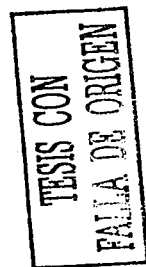
La caligrafía tuvo también modificaciones ya que en el comienzo se planteó que abarcará casi todo el libro con fragmentos sin tener ningún significado, simplemente que la caligrafía fuera una obra plástica en sí misma. Al final cada uno de los libros contiene dentro una corola, donde hay un texto muy sutil que sí dice algo, pero está diseñado para leer o no leer, o sencillamente ver la caligrafía como a una acuarela más. La figura que es una especie de manija para abrir el objeto, en un comienzo al comienzo era un grillo, el cual terminó siendo un grillo con una diminuta hada montada en él.

Realmente considero que cada una de las modificaciones no fueron fortuitas, es como si la vibración del objeto lo pidiera así, porque debía ser de ese modo.

El realizar un libro de artista, en mi caso Libro Objeto, fue una experiencia que abre nuevas posibilidades de creación en base a un tema donde no hay límites: todo es válido, lector, puesto que se puede tocar o no tocar, leer o no leer, abrir o no abrir. En cuanto al creador se vuelve un todólogo: dibujante, calígrafo, diseñador, escultor, pintor, escritor, carpintero etc, e incluso se puede ser o no ser Artista Visual para crear un Libro Alternativo.

El Seminario Taller del Libro Alternativo ofrece una oportunidad de crear; es una fisura abierta en la cual adentrarse y explorar por la gama de posibilidades que ofrece.

Considero que la realización de estos libros es un círculo cada vez más amplio, el cual está abierto a nuevas propuestas de leer distintas a las convencionales.

BIBLIOGRAFÍA

Achia Juan, *Expresión y apreciación artísticas: artes plásticas*,
Ed. Trillas, 1993, 240 pp.

Arrowsmith N., Moorse G.,
Guía de campo de las hadas y demás elfos,
New York, Ed. Alejandria, 1976, 233pp.

Andrade Lourdes,
Leonora Carrington. Historia en dos tiempos,
México, Ed. círculo de arte, 1998, 64pp.

Ang Gonzalo,
Diccionario de la cultura esencial,
Londres, Ed. Reader's Digest, 1995, 698pp

Bettelheim Bruno,
Psicoanálisis de los cuentos de hadas,
3ª edición, Barcelona, Ed. Crítica, 1979, 176 pp.

Bradbury Ray,
Fahrenheit 451,
España, Ed. Plaza & Janes, 1967, 131 pp.

Borges Jorge Luis,
El Aleph,
1ª reimpresión, España, Ed. Alianza, 2000, 175 pp.

Borges Jorge Luis,
El libro de arena,
Buenos Aires, Ed. Rotativa, 1975, 117 pp.

Brasey Edouard,
Enanos y gnomos. El universo feérico. II
París, Ed. Morgana, 1999, 203pp.

Brasey Edouard,
Hadas y Elfos. El universo Feérico I,
París, Ed. Morgana, 1999, 190pp.

Callejo Jesús,
Hadas. Guía de los seres mágicos de España,
9ª Edición, España, Ed. Edaf, 2001, 189 pp.

Cirlot Juan Eduardo,
El mundo a la luz del surrealismo.
Reimpresión, España, Ed. Anthropos, 1990, 120 pp.

Conan Doyle Arthur,
El misterio de las hadas.
España, Ed. Hesperus, 1998, 137pp.

Cooper J.C.,
Diccionario de símbolos.
Londres, Ed. Gustavo Gili, 1978, 205pp.

Donet Beatriz,
El país de las hadas.
México, Ed. Lectorum, 2000, 138pp.

Ei. al,
El arte del siglo XX (1950-1990).
Barcelona, Ed. Salvat, 1990, 360 pp

Fenollosa Ernest, Pound Ezra,
Los caracteres de la escritura china,
como medio poética.
México, Ediciones Molinos de Viento UAM, 1980, 59 pp.

Gómez Pérez, Marco Antonio, et al.
Duendes, Gnomos, Hadas, Trolls y otros seres mágicos.
2da edición, México, Ed. Grupo Tótem, 2000, 175pp

Jean Georges,
The story of alphabets and scripts.
New York, Ed. Thames and Hudson, 1992, 207 pp

Kartofel Graciela, Manuel Marín,
Ediciones de y en Artes Visuales, lo formal y lo alternativo.
México, Ed. UNAM, 1992, 101 pp.

Kaplan Janet,
Viajes inesperados. El arte y la vida de Remedios Varo.
Tercera edición, México, Ed. Eua, 1998, 272 pp.

Lewis Carroll,
Alicia en el país de las maravillas, al otro lado del espejo.
Novena edición, México, Ed. Porrúa, 1993, 100 pp.

López Chuhurra, Osvaldo,
Estética de los elementos plásticos,
Barcelona, Ed. Labor, 1970, 153 pp.

Machado Arlindo,
Máquina e imaginario,
España, Ed. Edusa, 1993, 165 pp.

Moeglin, Delacroix,
Livre d'Artiste
París, Ed. Herscher/ Centre George Pompidou, 1985,
160 pp.

Muller Max, Alder Alois,
Breve diccionario de Filosofía,
4ta edición, Friburgo, Ed. Herder, 1998, 461pp.

Munari Bruno,
¿ Como nacen los objetos?
Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1983, S/P

Page Michel, Ingpen Robert,
Enciclopedia de las cosas que nunca existieron,
Criaturas lugares y personas,
13ª edición, Gran Bretaña, Editorial Anaya, 2000, 256pp.

Paz, Octavio,
La apariencia desnuda,
3ra edición, México, Ediciones Era, 1979 pp.

Pérez de Arriñan, Alfredo, Et. al,
Libros de artistas,
Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, 49 pp.

Phillpotts, Beatrice,
El mundo de las hadas,
Londres, Editorial Montena, 1999, 95pp.

Sartre, Jean Paul,
La Náusea,
9a edición, México, Ed. Epoca, 259 pp.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Shakespeare, William,
La Tempestad,

Decimosexta edición, México, Ed. Porrúa, 2001,
Col. Sepan cuantos no. 96

Shakespeare, William,
Sueño de una noche de verano,

vigésima edición, México, Ed. Porrúa, 2001, 225pp,
Col. Sepan cuantos No 89

Sleighton, Jonathan,

El poder de las hadas,

España, Editorial Educomunicación, 1998, 153pp.

Smith, Gibbs, y Smith Perpetine,

Artist's Books: A critical bibliography and sourcebook,

New York, Ed. Joan Lyons, 1987, 267 pp.

Varo, Remedios,

Cartas, sueños y otros textos,

México, Ed. Era, 1997, 157 pp.

Wilson, Adrian,

The design book,

E.U, Ed. Chronicle book, 1993, 176 pp.

MATERIAL FOTOCOPIADO SIN DATOS
COMPLETOS

Astori, Pellitteri,

Esquemas de compaginación,

Barcelona, Ediciones, Don Bosco, 1975, S/N

Características y clasificación de los libros alternativos,

(Material Fotocopiado del Seminario Taller de Libro Alternativo,
Prof. Daniel Manzano)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ARTICULOS

Ayala, Ochoa, Arturo Camilo,
"El libro al final del segundo milenio (I)", en Humanidades,
S/F. (2 pp.)

Carrión Ulises,
"El nuevo arte de hacer libros",
El archivero, México, 1988; (20 pp.)

Deraine, Silvie, "Los libros del Desierto", en Rutas Geomundo,
S/F, S, N

Garrido Felipe, "Del tiempo, el amor y el cuadratín",
en Tierra con memoria y otros ensayos, Editorial Universidad de
Guadalajara, "colección fundamentos", Guadalajara, 1991, 3 pp.

Manzano Aguila Daniel, "Para ti soy libro abierto", catálogo de
la exposición Para ti soy libro abierto, Xochimilco, ENAP/UNAM,
1996, 2 pp.

Manzano Aguila Daniel, "Umbral del Objetuario", Boletín de
prensa, Taller de producción del libro alternativo, Mixcoac,
ENAP/UNAM, 1996, 2 pp.

Romero, Laura,
"El libro, como tema central de inspiración en la muestra umbral del
objetuario", en Gaceta en la cultura, 13 Junio de 1996, 1 p.

Verdi Franco, Eugenio Miccini, "Liber de artista", catálogo, S/E,
1980, 7 pp.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

INTERNET

www.elsueñodemallarme/.htm
03/02/02

www.fortunecity.es/poetas/poemas/141/hadasdefuego.htm
29/09/01

www.abaforum.es/merzmail/aeiou.htm
24/09/02

PELÍCULAS Y DOCUMENTALES

- *El Libro de Cabecera (The Pillow Book)*
Dir. Peter Greenaway
1992
- *Los Libros de Próspero (Prospero's Books)*
Dir. Peter Greenaway
1991, Reino Unido, Holanda, Francia e Italia.
- *Documental: Con M. de Hombre, Movimiento, Música y Mozart.*
Dir. Peter Greenaway
- *Documental: Tlacuilo.*
- *Encuentro Fantástico (Fair tale- A true History)*
Dir. Charles Sturridge 1997

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN