

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

LA INSERCIÓN DE FALSOS RECUERDOS
EN LA MEMORIA; UN RECURSO DEL
SUBCONSCIENTE QUE PUEDE SER
UTILIZADO A PARTIR DE LA IMAGEN.

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN ARTES VISUALES

PRESENTA:
KAREN OCHOA RODRÍGUEZ

DIRECTORA DE TESIS:
MAESTRA KARINA ERIKA ROJAS CALDERÓN

MÉXICO, D.F., 2015

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

**LA INSERCIÓN DE FALSOS RECUERDOS EN LA MEMORIA;
UN RECURSO DEL SUBCONSCIENTE QUE PUEDE SER UTILIZADO
A PARTIR DE LA IMAGEN.**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN ARTES VISUALES

PRESENTA:
KAREN OCHOA RODRÍGUEZ

DIRECTORA DE TESIS:
MAESTRA KARINA ERIKA ROJAS CALDERÓN

MÉXICO, D.F. , 2015

AGRADECIMIENTOS

A ZLATAN y DIEGO que me motivan a seguir cumpliendo mis sueños, a mi madre indudablemente, a los profesores que me han apoyado a lo largo de mi carrera y a las personas que forman parte de mi vida y que me han acompañado durante el tiempo en el que he llegado a lograr este proyecto.

**LA INSERCIÓN DE FALSOS
RECUERDOS EN LA MEMORIA;
UN RECURSO DEL SUBCONSCIENTE
QUE PUEDE SER UTILIZADO
A PARTIR DE LA IMAGEN**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....8

CAPÍTULO 1

REFLEXIONES ENTORNO A LA IMAGEN Y EL RECUERDO.

1.1	Imagen y percepción.....	14
1.2	Imagen y mente de Freud a Gombrich.....	20
1.3	La memoria y el recuerdo.	
1.3.1	Memoria automática y Memoria humana.....	27
1.3.2	El recuerdo como recurso informativo.....	38
1.3.2.1	El recuerdo: del sueño a la experiencia.....	49

CAPÍTULO 2

LA PRESENCIA DE LA GRÁFICA EN EL LIBRO DE ARTISTA, UNA BREVE REFLEXIÓN.

2.1	Visión panorámica del libro.....	56
2.2	Hacia una revisión del libro de artista.....	62
2.3	El libro como construcción de una memoria visual.....	72
2.3.1	Del libro a la gráfica experimental.....	79
2.3.2	Una breve mención sobre la producción del libro de artista en: Magali Lara, Mirella Bentivoglio y Jill Hartley.....	95

CAPÍTULO 3

PROPUESTA DE PRODUCCIÓN UNA VISIÓN EN TORNO AL LIBRO DE ARTISTA.

3.1 El libro de artista a través de los recursos de la falsedad y la imagen.....	108
3.2 La reflexión sobre la imagen a través del tiempo en la memoria.....	113
3.3 Realización del libro de artista: "RECUERDITOS"	121
Anexos.....	168
Conclusiones.....	178
Bibliografía.....	182

INTRODUCCIÓN

Este proyecto por principio tiene la intención de generar una reflexión sobre las condicionantes que llevan a un sujeto a reinterpretar un recuerdo y que el mismo ha de ser falso en su totalidad o no, así como el proceso psicológico que integra dentro de su estructura.

Teniendo recabada esa información ha de presentarse a través de un libro de artista conformado por pequeños textos e imágenes que son parte de entrevistas hechas a distintas personas.

Las imágenes son resultado de una inclusión entre técnicas de stampa que por la forma en como se retoman se les ha de reconocer como gráfica experimental.

En el primer capítulo se hace un acercamiento a la imagen a través de la postura que define la relación entre mente, memoria y percepción que bien pueden servir como recurso

importante ya que a través de personas historias u objetos es como componemos un recuerdo por lo tanto ha de abordarse la tipificación de recuerdos que pueden almacenarse en la memoria, así como un acercamiento al mismo desde distintas posturas, es decir, desde su funcionalidad basada en la experiencia que bien ha de aprovecharse como un recurso informativo hasta la posibilidad de ser un recuerdo onírico y por lo tanto surreal.

Dentro del contenido del segundo capítulo se hace una breve descripción en torno a la historia del libro y su transformación que ha de llevar a la búsqueda de una relación entre literatura y arte para una nueva interpretación en el entendido de que cada pieza sea única ya sea por su intervención o su creación, así como se hará mención de artistas que tanto han retomado este medio como han hecho aportaciones teóricas para un mejor entendimiento de lo que es un libro de artista.

Asi mismo, se aborda la importancia histórica que ha de tener el grabado como recurso de la imagen y el impacto social que ha dejado durante movimientos políticos y sociales.

Teniendo ya recabada la información de los temas concernientes a esta investigación, en el tercer capítulo se hace el planteamiento acerca de las formas en como se puede llegar a desvirtuar un recuerdo desde la intervención propia del artista que genere como resultado final un libro contenedor de imágenes y textos que son recopilación de entrevistas así como el proceso que involucra la realización de la pieza que va desde la manufactura del libro hasta su presentación final.

La importancia de esta investigación radica en reflexionar acerca de lo que se conoce como falso recuerdo; cabe mencionar que el proyecto propuesto es importante ya que tiene como fin aportar información desde un punto de vista artístico acerca de dos ámbitos que bien pueden ser significativos, partiendo así de una reflexión en torno al

recuerdo y sus variantes hasta la culminación de éste en una representación a partir de la imagen, es así como el primero nos acerca al falso recuerdo y el segundo a la satisfacción que en algunos casos el mismo genera.

La intencionalidad de este proyecto es beneficiar tanto al artista en un sentido introspectivo como al espectador en un sentido explicativo.

El proyecto ha de plantearse a partir de la interdisciplina: artes visuales y psicología y la multidisciplina: fotografía, dibujo y textos como recurso de la investigación y transdisciplina a través del libro de artista como culminación del proyecto.

El re-experimentar momentos, sabores, olores entre muchos otros más estímulos permiten que el cuerpo o bien la memoria realicen un reconocimiento con la finalidad de re-encontrar en estos una sensación agradable o satisfactoria que a su vez permita una personalización con el sujeto mismo.

El cese del pasado, en ocasiones nos lleva a un terminante punto en el que nuestro consciente desea retomar éste para un posible encaje determinado en nuestro presente individualizado.

¿Qué pasa cuando el recuerdo es reestructurado o modificado? La respuesta tal vez es que ha de reconocerse como un recuerdo falso, y la manera en cómo nos hemos de identificar con nuestro yo ha de quedar sin respuesta particular, acerca de esto se ha de llevar a cabo un reconocimiento del pasado a través de la examinación del subconsciente todo esto con la finalidad de poder sentir esa identificación con el presente, en la recopilación de entrevistas, fotografías y memorias que llevarán al lector a una mejor comprensión del planteamiento inicial.

CAPÍTULO 1
REFLEXIONES ENTORNO
A LA IMAGEN Y EL RECUERDO

1.1 Imagen y percepción.

Imagen y forma son conceptos que se pueden abarcar dentro del arte desde distintas perspectivas debido a que ambas son vías hacia la representación de las cosas, la imagen en el arte es en cierta forma el simulacro de los objetos que a diario se observan, Eduardo Subirats dice acerca del concepto que “simul, la raíz verbal del simulacro significa precisamente representar en el sentido, de la apariencia externa de lo que es, o bien copiar exactamente o imitar la realidad”¹.

¿Pero cuál es el fin de hacerlo?

La intencionalidad de representar las cosas es la necesidad de expresar lo que es importante para todos y que al externarlo da a conocer la forma en como se ve el entorno, no por nada el arte existe desde siglos atrás siempre con el propósito de dejar una evidencia de su contexto.

¹ SUBIRATS, E. , *La cultura como espectáculo*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1988.p85

Así, las imágenes siempre han servido como una forma de expresión y de información; de tal manera que con el dibujo, la pintura, el grabado y más recientemente la fotografía se han generado un intercambio de ideas entre espectador y artista dando así paso a la comunicación entre ambos a partir de la imagen.

A veces se cuestiona si todas aquellas imágenes que se observan a lo largo del día son reales o son manipuladas y vendidas como reales, ya que en la actualidad se vive una sobreproducción de imágenes, accesibles para todos llevando a nuestros sentidos a exceder su capacidad de asombro pues todo es permisible y la censura es casi nula o al menos eso parece.

Por lo que el artista ahora tiene un mayor reto sobre lo que expresa ya que no solo se trata de ejemplificar para atraer al espectador sino también saber como vaciar ideas y posibilidades como lazos de información y de expresión.

La realidad, que en sí, es parte de la experiencia personal se convierte en objetiva al compartirla con otras personas, sin embargo cada persona puede apropiarse de su realidad partiendo desde su propia imaginación para así generar sus propias realidades y a la vez sus propios recuerdos, es decir, se puede partir de un recuerdo colectivo para llegar a un recuerdo propio como por ejemplo cuando se ha presenciado un acto en el que se involucra toda una comunidad ya sea un fenómeno natural o un accidente; cada parte recuerda de forma general lo sucedido sin embargo al comunicar entre los involucrados el acto en si se puede hacer de esa vivencia un recuerdo colectivo añadiendo particularidades de cada recuerdo individual.

“La última consecuencia del mundo producido como simulacro es la producción de la propia conciencia e identidad subjetivas como una realidad ficticia: el Yo como drama de la persona”².

² Ibid.,p.95.

Ahora bien, al hablar de representación podemos hablar también de interpretación, es decir, si somos capaces de representar las cosas que nos rodean también es posible que nos aprehendamos de ellas para así lograr una interpretación de las mismas ya sea de manera objetiva o subjetiva, y tal vez es eso lo que caracteriza a cada persona dentro su contexto pues puede estar frente a una misma imagen al igual que varias personas, generándole otras experiencias distintas de la misma.

A partir de nuestra experiencia se forman nuestras memorias y de ellas formamos nuestro presente pero casi siempre generamos nuestras vivencias desde la realidad que más nos convenga sobreponiendo la sugestión como punto intermedio de nuestro consciente.

Dado que la imagen que es pieza fundamental en la representación, es necesario para esta reflexión hablar acerca de la Gestalt; la percepción según la teoría de la Gestalt es "la captación por exploración activa, de las características

estructurales básicas.”³, es decir, que para poder llegar a un todo es necesario analizar cada una de sus partes y notar que cada parte tiene una función principal para poder hacer una sola pieza como por ejemplo en la reconstrucción de alguna historia colectiva se puede recurrir a la información que parta de la experiencia de cada persona y que facilite un todo, entonces cada persona no solo es importante a partir de un todo sino por si sola.

La percepción en el arte es el puente que une al artista y al espectador en toda obra de arte ya que gracias a ella se pueden formar vínculos de enseñanza y aprendizaje y entonces volver a lo que en un principio se mencionaba, las imágenes de alguna manera funcionan para enseñar en un sentido educativo y a la vez para aprender de las mismas; pues así es como empezamos desde niños, pues nuestros padres nos predisponen a la educación a través de imágenes pero también a partir de la percepción de ellas de lo que más nos impacta es como aprendemos.

3 OCAMPO, E. & PERAN M., *Teorías del arte*, Barcelona, Icaria, 1998.

No necesariamente es solo observar el todo para percibir la forma sino observar como cada una de sus partes puede propiciar una propuesta para su mejor comprensión, por ejemplo al observar una pieza artística se podrá analizar cada parte que la compone y que por si sola habla de toda la pieza, y al unificar todas las piezas se generarán nuevas visiones de lo que ya anteriormente se ha percibido.

Otro concepto importante relacionado con la percepción es el isomorfismo ya que por medio de éste existe la conexión entre lo sensorial y lo que percibimos físicamente por lo tanto nos permite reconocer lo que observamos para después poder llevarlo a cada parte de nuestros sentidos, y así tener una mejor visión y comprensión de lo real.

Realizar el reconocimiento de algún objeto depende mucho del proceso ya que al hacer una relación entre concepto y estímulo se reconocen las cosas a través de una realidad visible, un ejemplo de ello es la evocación en la mente de un recuerdo.

1.2 Imagen y mente: De Freud a Gombrich

El psicoanálisis en casi todas las cosas, no sólo en el arte nos ayuda a tener una mejor comprensión del sujeto que se estudia puesto que del psicoanálisis se deriva la personalidad o la forma de como procesa lo que percibe, en este caso por ser el arte el tema principal de este proyecto cabe mencionar algunas posturas del psicoanálisis a partir de Sigmund Freud.

El inconsciente de cada persona es el que funge como parte primordial de cada proceso de construcciones en esto también deriva de la conducta y contexto del individuo.

Así cuando se tiene una convivencia constante con la misma persona se pueden adoptar de ella sus pensamientos, su conducta y su forma de relacionarse con los demás y de ahí generar una mezcla de ideas entre las suyas y las nuestras que a su vez generen grupos de convivencia que permiten llegar a una identificación colectiva.

Como individuos pretendemos encontrar una satisfacción en lo que hacemos y que no solo con el arte pasa sino con muchas más profesiones y situaciones, nuestro inconsciente constantemente está en búsqueda de satisfacer por cualquier vía las cosas que hacemos, entonces si con cualquier situación puede pasar, con el arte se vuelve más evidente pues lo que cada artista crea es en parte una interpretación de la realidad y en parte un conjunto de ideas que genera desde su imaginación, el placer estético que involucra con el espectador lo hace convertirse en una propuesta consciente al final, tanto Freud como algunos otros psicoanalistas consideraban que el arte encontraba en si una manera de satisfacción a través del quehacer artístico es decir al llevar a cabo sus obras desahogaban en ellas los deseos del inconsciente y cito "la personalidad narcisista, que busca la satisfacción en sus propios procesos mentales y desea sentirse autosuficiente encuentra en el arte la vía para realizar su fantasía de poder ilimitado de creación".

Lo que el arte y el artista generan constantemente es una relación con su contexto es decir que no solo dependerá de la inspiración para crear algo sino de las ideas que se generen a partir de las vivencias diarias, de lo que al artista le interese como mediador entre la realidad y el espectador, algunas veces evidenciar lo que vive algunas otras, crear otras realidades a partir de lo que quisiera que existiera en éste caso de acuerdo a sus aspiraciones o a sus anhelos.

Gombrich dice acerca de Dalí "lejos de buscar en el mundo del arte sólo el contenido inconsciente de la conducta biológica y los recuerdos de la infancia, insistió en aquel grado de adaptación a la realidad que, por sí solo, convierte un sueño en una obra de arte"⁴, apoyados en esto es posible cuestionar entonces acerca de que adaptación de realidad es en la que nos refugiamos pues una realidad por si sola no se percibe fácilmente sino creo que es también por los sueños como un acto que en por así decirlo puede llevarnos a la representación de las cosas que a veces no concretamos en

4 GOMBRICH, ERNST, *Freud y la psicología del arte*, Barcelona: Barral editores, 1972, p.29

nuestra realidad física, pero que si podemos concretar a partir del arte en la representación de ellos en imágenes.

Son otra pieza del inconsciente que puede llevarse a la realidad a partir del psicoanálisis, todas aquellas cosas que no existen en la realidad son formas que nosotros definimos en nuestros pensamientos y que al final se forjan en nuestras representaciones de cada cosa que observamos casi fantásticas pero que al existir en nuestra memoria existen en nuestra realidad.

Una aportación más del psicoanálisis aplicado al análisis del fenómeno artístico y del arte son los arquetipos, al determinar su función de una forma colectiva pues su mismo nombre lo indica, estos nos remiten a pensar en la representación mental de la realidad que nos envuelve desde un reconocimiento introspectivo.

Toda forma de representación es válida ya sea desde un nivel de figuración hasta los efectos de abstracción en la forma que la interpretación de una misma cosa es cambiante de un sujeto a otro pues lo importante de cada imagen o lenguaje comunicante es la posibilidad de apertura a diferentes opiniones.

La experiencia visual de cada persona dependerá de la intencionalidad con la que se busque acercarse a cada imagen u obra de arte; la responsabilidad de cada artista radica en poder ofrecer una condición innovadora en cada propuesta pues no solo se involucra un solo sentido, fantasía o realidad.

Actualmente nos hemos acostumbrado a observar las imágenes casi desentrañadas sin necesidad de reflexionar mucho acerca de ellas; creemos que son fáciles de observar pero no nos detenemos a pensar en todo ese proceso mental que conllevan.

El pararse frente a una imagen y descifrar la intención con la que esta hecha o las posibilidades de interpretación que nos ofrece.

Así la forma en cómo veamos las cosas dependerá de la capacidad de nuestra mente para manipularlas y la disposición de nuestra memoria para almacenarlas.

La visión de las cosas nos permite tener una percepción más eficaz de lo que nos rodea, cuando observamos un objeto estático no nos genera una experiencia tan satisfactoria como lo haría un objeto en el que se vean involucrados todos nuestros sentidos ya que el interés de tener una experiencia más emocionante por decirlo de alguna manera, buscará tomar en cuenta la producción de una obra y se basará en las posibilidades que ésta ofrezca.

Las imágenes tienen un contenido amplio en cuanto a significados pero lo importante es saber, que para representar algo, siempre será eficaz lo que conozcamos a través de ellas, pues siempre volverán como un recurso valioso para nuestra memoria tanto para evocar el pasado como para tener claro el presente pues habrá veces en que con tan solo por observar una imagen que a lo mejor no veíamos en años como una fotografía nos llevará a el instante en que el que la vivimos.

1.3 La memoria y el recuerdo.

1.3.1 Memoria automática y Memoria humana.

La memoria se ha vuelto un tema que ha motivado distintos tipos de reflexión, cabe señalar que para llevar a buen término la propuesta que en éste texto se formula es necesario partir diferenciando entre una memoria automática y una memoria humana, es decir, de las posibilidades que ofrece cada una de ellas tanto a favor como en contra.

A pesar de las diferencias que existen entre ambas, una va de la mano con la otra.

Como ejemplo se menciona de ello que el término de lo automático de una memoria puede llevarnos a lo artificial de la misma y así también podemos vincularla como ejemplo con nuestro pasado donde se utilizó para llevar a la memoria hacia una metodología en la que se desarrolló una práctica para memorizar, que consiste en la transformación de palabras en imágenes.

Por otra parte las imágenes que se van resguardando en nuestra memoria son de gran relevancia para la evocación de nuestros recuerdos; basta con saber que la mayor parte de nuestras remembranzas provienen de las imágenes vistas en el presente, siendo así la memoria el contenedor de invariables percepciones que culminan en si misma; de ahí la importancia de señalar algunas de sus funciones como la incidencia de ser capaz de almacenar, tanto de objetos, como lugares y situaciones en las que tal vez nunca hemos estado.

La memoria permite tener una identidad total de nosotros mismos, esto, a partir de la reflexión de los recuerdos individuales, así que en la conciencia permite formar una relación con las acciones pasadas que a través de la identificación en nuestro presente nos permite recordar, es decir, generar una unidad existente.

Lo que podemos rescatar de la memoria humana y la memoria automática es que tanto llegan a tener similitudes como pueden llegar a tener diferencias; similitudes como el poder almacenar, archivar y preservar lugares, objetos y vivencias a partir de imágenes; diferencias como el hecho de que una memoria humana no siempre va a ser tan fehaciente como lo sería una automática hablando específicamente de memorias como las de los objetos (celulares, computadoras, agendas electrónicas cámaras fotográficas o de video) que por su cualidad de poder archivar a través de fotografías y fechas la mayor parte de nuestras experiencias logra facilitar el poder recordar con exactitud algo.

El individuo siempre tratará de buscar un lugar en un espacio social como en uno individual con la intención de una identificación en éste, por ello siempre será importante buscar medios por los cuales pueda completar dicho interés y tal vez pueda llegar a él a través de experiencias idealizadas o reales que con el tiempo se volverán memorias o recuerdos.

Los recuerdos que acumulamos en la memoria no siempre son propios, puesto que pueden llegar a estar llenos de ilusiones que nosotros mismos generamos ya sea por causa de la convivencia con el exterior y la comunicación con otras personas se forma una especie de transferencia de imágenes y memorias que aunque propiamente, no pertenecen al individuo éste las adecua a sus memorias y vinculándolas al hacer de las externas y las internas un solo recuerdo personalizado.

Toscano cita a Maurice Halbwachs quien menciona “Nuestros recuerdos permanecen colectivos, y se nos recuerdan por otros, tanto si se trata de eventos a los cuales nos involucramos en solitario, como de objetos que sólo nosotros vimos.

Pues en realidad nunca estamos solos”⁵ y es que es importante señalar que los recuerdos del individuo se encuentran interrelacionados con los de alguien más, ya que tanto existen recuerdos de otros en su memoria como existimos nosotros dentro de la memoria de alguien más debido a la convivencia que se genera ya sea pasiva o activa.

La decodificación de imágenes permite accionar los recuerdos sin ser necesariamente buscados, puesto que llegan a evocarse de manera involuntaria en la mente al ser casualmente descubiertos en el entorno.

Así, para la memoria humana siempre será importante la evocación de los recuerdos que sensibilicen a partir de la propia experiencia o de la experiencia de otros con el fin de encontrar una compatibilidad con el presente que provoque una reacción de espacio con lo que le rodea.

5 TOSCANO, J., 2007, *La memoria y el código, acceso y limitaciones de la producción de sentido en la era digital*, D.F., CNA.

En contraparte a la memoria humana, encontramos la memoria automática que no necesariamente habla de cosas u objetos sino de aquella que puede definir ciertos sucesos que percibimos en lo cotidiano de forma inmediata y veraz.

Las implicaciones que permiten culminar en un recuerdo son variadas se realizan ciertas conexiones de la mente y lo sensorial para dar paso a éste, es por eso que a veces el automatismo de la memoria se vale de la percepción y la ilimitación de datos que puede llegar a almacenar y convertir en códigos; de tal manera que ya no solo se vale de la sensibilización sino de la acumulación.

La acumulación de información que se llega a retener en la memoria puede ser la repetición de ideas que al final se vuelven técnicas de archivamiento entonces ya no es solo una suma sino un recurso que puede re-utilizarse cuantas veces se desee.

La memoria es un recurso eficaz para la concentración y evocación de recuerdos, y es posible que se vaya modificando la manera de verla debido a la condición de nuestro contexto social y la rapidez de cambio que podemos observar de éste, sin embargo, la condicionante de ella será el recuerdo puesto que de éste nos valemos para obtener un sentido de pertenencia.

Así también los símbolos que generemos a cada momento servirán de carácter primordial para poder llegar a una mejor comunicación con los sujetos que nos rodeen, siempre ha sido así y siempre será así por que cada persona tiene en si una cualidad específica para poder comunicarse por que cada persona genera continuamente códigos de expresión para con los demás.

La historia marca que con cada generación se han establecido símbolos y distintas codificaciones que permiten relacionarnos con un lugar o como parte de una sociedad; por eso es que cada comunidad tiene una forma de expresión que de acuerdo a los signos que se han generado dentro de su cultura conforman un carácter individual.

Los ideales de cada persona dependen también mucho de la información con la que ha crecido una forma, que tanto ha visto o a conocido a través de las imágenes con las que se ha encontrado involucrado a lo largo de su vida son las imágenes del mundo: libros, periódicos o revistas y en algunos casos la televisión; las memorias que podamos archivar en nuestra mente dependerán mucho de las cosas de las cuales hemos sido testigos; los recuerdos que a lo largo del tiempo serán la culminación de lo que nuestro consciente y nuestro subconsciente hayan figurado en nuestra mente o nuestra imaginación haya concebido a partir de lo que ha escuchado y ha reinventado.

Por lo que es importante saber que en la vinculación imagen, forma y memoria cada una de ellas, a pesar de llevar al individuo a vías distintas lo dirige a un acercamiento al arte.

Los recuerdos son significativos para cada persona porque permiten generar una conexión con el pasado y así mismo podemos saber también que no solo se recrean a partir de imágenes sino también de formas que guardamos en la memoria.

Los recuerdos a veces se generan de maneras muy curiosas, pues no siempre estamos dispuestos a recrearlos o evocarlos tal y como sucedieron sino por el contrario tal y como le convenga en algunos casos a nuestro inconsciente o subconsciente; de hecho, lo que actualmente pasa en el país da un ejemplo muy claro de esto, el constante caos en el que nos involucramos es por causa de que solo hablamos o pensamos, de lo que nos hubiera gustado que pasara o de lo que tal vez no sabemos si pasó pero por oírlo de alguien más lo volvemos certero en nuestra mente o simplemente por

que construimos nuevas historias de la mezcla de las historias de alguien más con las historias nuestras y los volvemos recuerdos reales o convincentes que vamos intercambiando con los demás, pero que al final nunca nos encargamos de corroborar.

Así, la memoria se vuelve vulnerable por aceptar todo tipo de información desencadenando reacciones a ventaja del inconsciente, es decir, lo que conviene comunicar.

Por otra parte la memoria humana ha estado en constante competencia con las memorias automáticas o programadas sobre todo por que ahora las memorias de los objetos son más eficaces en cuanto a evidenciar los acontecimientos de cada persona como en objetos que ya anteriormente se mencionaban, (celulares, computadoras, cámaras fotográficas, etc.) para lograr capturar un suceso casi similar al de la realidad, todo esto nos pone a pensar en que será con el tiempo de cada memoria física pues con recursos como lo son los gadgets de hoy en día pareciera que la memoria humana quedará "obsoleta".

Entonces pensar en los recuerdos ya no solo es para sentir cercanía con personas distantes sino también jugar a recrear realidades de distintos tipos con el fin de persuadir de tal forma que, la representación de cada imagen que generemos desde nuestros recuerdos dependerá mucho de la comunicación y la capacidad de poder recrear en nuestras mentes sucesos que tal vez por si solos no se dieron sino que los reinventamos con ideas de algunos más o con partes hechas a partir de nuestra imaginación.

CANDIANI TANIA, "TELAR", 2011-2012 (a).

1.3.2 El recuerdo como recurso informativo.

Los recuerdos que conserva la mente son el recurso de identidad más fuerte que posee el ser humano pues a través de ellos se logra una ubicación en el presente; los recuerdos llevan a una autosatisfacción pues al re-experimentarlos se tiene una posesión importante que nos hace únicos.

Los recuerdos que algunas veces se llegan a creer olvidados y aparecen de pronto insinúan que entonces no han sido borrados del todo de nuestras memorias sino que tal vez sigan de algún modo vigentes; es decir, que nunca ningún recuerdo se pierde sino que se dejan de lado aquello que no es relevante para el sujeto.

Como muestra de ellos son acontecimientos de la infancia en los que generalmente se replantea la vida del sujeto "es necesario reconocer que la realidad, tal como nos parece, es fruto de la percepción de cada uno, por mucho que se base

en elementos concretos”⁶ aunque en repetidas ocasiones nos encontremos frente al mismo acontecimiento cada individuo tendrá del mismo un recuerdo diferente.

Por lo general se asume que el concepto recuerdo es tan recurrente dentro del vocabulario que se especula sobre cosas obvias, como el hecho de la relevancia del mismo para una identificación en el individuo.

Marcel Proust decía acerca de los recuerdos, “En primer lugar es análogo al individuo que, al contemplar la fragmentación aparente del yo, se da cuenta de que nada de su experiencia se ha perdido, que todo se ha acumulado y sazonado en él mismo, aunque en forma inconsciente”⁷ más allá del simple recuerdo es una reflexión acerca de la vulnerabilidad existente en el inconsciente, su manipulación y la falsedad en el mismo.

6 RAMÍREZ, S., *El viejo arte de mentir*, México ,Fondo de Cultura Económica,2004.p.20

7 PROUST, M., *En busca de si mismo* antología y presentación de Betty Ferber, París, Sepsetentas, 1927.

En ocasiones se retiene información que es imprescindible, pero en otras tantas ocasiones por el contrario se desecha con la intención de no volver a presenciarse por cuestiones únicas y es entonces cuando podemos reconocer el olvido o el cesamiento de un recuerdo.

Con el término “cesar” me refiero a la cuestión emocional que esto implica, al momento en el que se deja a un lado o se apartan momentos que podrían repercutir en el individuo como parte de una identidad que permita diferenciar del resto de un grupo.

El cese del pasado, en ocasiones lleva a un determinado punto en el que el consciente desea retomar éste para una posible unión determinada en nuestro presente individualizado.

¿Qué pasa cuando el recuerdo es re-estructurado o modificado? la respuesta tal vez es que ha de reconocerse y la manera en cómo se identifica con el yo queda sin respuesta particular.

Un buen ejemplo de ello es la forma en cómo se vive el presente, se hacen cosas según lo que se conoce, se actúa según las situaciones vividas, se toman decisiones según la experiencia que existe a partir de recuerdos y todo ello parte del pasado.

Otra condición del recuerdo es aquella que involucra los recuerdos de terceras personas, recuerdos que de alguna manera son compartidos por distintas vías ya sea de forma colectiva o de forma descriptiva; como esos que se tienen sin haber estado presentes en el suceso, pero que se llevan de igual modo en la memoria, que quizás son recuerdos de recuerdos "El recuerdo compartido de un acontecimiento histórico que se remonta más allá de la experiencia de todos los que están vivos es recuerdo del recuerdo"⁸ es verdad pues en este caso los recuerdos históricos que forman parte del sujeto se han conocido a partir de documentos o imágenes, pero de igual modo los hace suyos como si se hubieran presenciado, como son los casos en México sobre la matanza

8 MARGALIT, A., *Ética del recuerdo: lecciones de Max Horkheimer*, Barcelona, Herder, 2002, p.54.

de estudiantes en el año de 1968 o las mujeres muertas en Cd. Juárez, al ser recuerdos históricos para los que vivimos en el país pues más allá de haber conocido a los involucrados en el acontecimiento, los hacemos nuestros por el recordatorio que año con año se nos hace sobre ello o por el hecho de sentirnos transgredidos como seres humanos o por sentirnos identificados ideológicamente o personalmente con ellos.

MURAL CONFORMADO POR GRABADOS Y SERIGRAFÍAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 (b).

Además de conocer la historia a través de la forma escrita también existe la posibilidad de conocerla en imágenes, pues es bien sabido que la memoria utiliza casi en su totalidad imágenes para recrear un recuerdo a parte de algunos otros sentidos, es importante valerse de imágenes no solo guardadas en la memoria como recurso de un archivo para el futuro; los recuerdos con los que estamos familiarizados han partido de imágenes, casi siempre son fotografías las que de manera formal actúan como medio de un recuerdo.

También existe la otra forma de recordar, la verbal; ésta se involucra con recuerdos personales o familiares; pues los mismos son dados a conocer a través de lo que tal familiar le contó al otro o de lo que los padres recuerdan de los suyos como recuerdos heredados, entonces algunos recuerdos se retoman de un imaginario que quizá no es el hecho real y se guardan para volverlos a utilizar solo que ya no llevara el mismo contenido sino ahora será reconstruido por nosotros mismos entonces aquel recuerdo irá cambiando, el mismo que venía de un recuerdo compartido será ahora un recuerdo

individual todas estas maneras de recuerdo las podemos catalogar como parte de un recuerdo compartido por decirlo de alguna forma.

Por otra parte el olvido puede considerarse así como el suceso que ya no permite evocar algún recuerdo, podría ser realmente que nunca tuvimos fijo el acontecimiento y se memoriza, por lo tanto no quedó archivado en la memoria, por lo tanto no pudo concretarse como un recuerdo y desapareció.

¿Lo que a veces relatamos según nuestras experiencias, a los que nos rodean, siempre describe la verdad de nuestros recuerdos?

La respuesta parece ser afirmativa, aunque por otra parte existe la posibilidad de que no necesariamente llegue a suceder así; los sucesos que se llegan a recordar no siempre son tal y como ocurrieron, por el contrario llegan a la mente recuerdos que de alguna manera han sido modificados tal y como mejor nos parece o debido a la información tan variable

que se obtiene con el tiempo, en algunas situaciones ni siquiera se acercan un poco a los sucesos reales sino que a nuestra conveniencia son recreados.

Acerca del engaño o falsedad podemos decir que lo que actualmente ha sucedido es que nuestras expectativas sobre lo que se vive ya no son tan relevantes y por lo tanto se recurre a falsificar todo para generar nuevas posibilidades de interés entre la gente, desde una pequeña conversación percibida hasta información recibida o emitida por distintos medios como lo es el cine, la televisión, el periódico, los libros ,las revistas, el arte, la fotografía e internet, es decir, cualquier forma que de por medio involucre la comunicación y necesidad de externar una opinión se involucra con la falsedad sobre todo porque estamos en la era de la manipulación digital.

¿Por qué más allá de causar indignación entre la gente, causa expectativa?.

Un caso ya muy conocido acerca de esto es el de Orson Welles, él conducía un programa de radio en los 30 en aquella época en donde la radio estaba en su apogeo. Orson W. empezó a leer el libro de "La guerra de los mundos" de H. G. pero lo hizo de un modo en el que parecía verídico lo que decía y en tan solo pocos minutos conmocionó a todo el país de E.U. pues la gente creyó lo leído sin cerciorarse antes de si era cierto o no, y pareciera que hoy en día se continua haciendo lo mismo pues aunque ahora se facilitan "pruebas" de los acontecimientos que se dan a conocer a lo largo del día esto también puede ser producto de la manipulación, se dice lo que se quiere decir no lo que realmente pasa o se exhibe lo que a lo mejor ni siquiera existe como por ejemplo en los noticiarios.

Lo relevante aquí; es decir lo que realmente pasa o que tan importante es callar lo que nos conviene como sociedad, entre unos y otros nos dejamos llevar por la falsedad las experiencias no fueron como se nos cuentan y sin embargo las creemos reales.

Ahora bien se puede decir que la falsedad de alguna manera se ha involucrado desde siempre pues por cualquier vía artística se presenta esta forma de representación de lo que no es, desde el barroco hasta la transdisciplina, de alguna manera, se han falseado las cosas de una u otra forma a través del color o a través de la manipulación de los objetos, permaneciendo la idealización, por la cual tanto el espectador como el artista llenan esa expectativa de realización.

Como la utilización de la imagen es relevante, es importante realizar una analogía con lo falso ya que la imagen se ve muchas veces involucrada con actos falsos que el espectador no llega a ver o a percibir y que en algunos casos se hace de manera consciente con el fin de evidenciar la opinión del

artista sobre el tema o bien para denotar que tanto interés se presta por parte del espectador.

1.3.2.3 El recuerdo: Del sueño a la experiencia.

Como en muchos casos donde el recuerdo es tema de conversación o de reflexión también pueden ser tema de reflexión los sueños y que contrario a lo que pareciera los sueños van muy de la mano con los recuerdos; ya que los sueños son parte de nuestros recuerdos ya sea de aquellos que son de largo plazo o de corto plazo, los involucramos como un acto inconsciente con el recuerdo de lo que verdaderamente paso o con lo que se hubiera querido que pasara "Los sueños son los ámbitos principales del intercambio de sustancia, experiencia en que las defensas se distienden y los controles se suavizan: entonces emergen los símbolos, recursos distorsionados donde de alguna forma fluye parte de lo reprimido".⁹

De manera inconsciente surgen los recuerdos para sentir una identificación con alguien más y para sentir que somos dueños de una identidad como seres humanos, de manera

⁹ LIZARRO, D., *Hermenéutica de las imágenes: Iconos, figuraciones, sueños*, S.XXI Editores, México, 2004.

consciente se puede pensar que surgen los recuerdos con el fin de satisfacer a él ser ya que al re-experimentar un recuerdo se involucran algunos y eso de alguna manera llega a provocar placer en el mismo sujeto, por eso cuando sentimos esa ausencia, falta de algo o alguien recurrimos al recuerdo.

Tanto los recuerdos como los sueños provocan esa sensación de placer por el cual podemos ser, influenciados con lo que los demás recuerdan pues llevamos de ellos recuerdos que se vuelven nuestros y ellos llevan de nosotros recuerdos que se vuelve de ellos.

La manipulación de los pensamientos es también otra causa efectiva para reconocer los recuerdos de otros como nuestros y más si tiene la impresión de haberlos experimentado antes; en muchos casos sino es que en casi todos, los seres humanos revivimos recuerdos de los demás por el hecho de sentir que son nuestros por situaciones similares y sentirnos identificados con los demás.

Además de pensar en los recuerdos como sustento de la memoria también es oportuno hablar sobre el subconsciente y mencionar sus funciones primordiales como un vínculo entre el recuerdo y las regresiones del mismo, debido a que permanentemente está pero al mismo tiempo no está, cabe señalar que parece funcional en la medida en que se remite a él para poder evocar nuestros recuerdos.

Por lo regular no estamos pretendiendo re-experimentar los momentos pasados; no obstante se retoman por el hecho de que los recuerdos no se almacenan en un solo lugar o al menos no en lugar definido ya que es posible evocarlos de distintas maneras a partir de distintos sitios del cuerpo y de nuestros sentidos, al momento de oler, escuchar, ver o saborear estamos evocando nuestro pasado es decir nuestra identidad y todo esto es parte de nuestro subconsciente todas ellas son manifestaciones de éste y es evidente pues con el subconsciente podemos hacer que nuestra memoria pueda decidir si quiere retomar el pasado o no.

PAIVA JOAQUIM,
"FOTOGRAFÍAS INSTANTÁNEAS: RECUERDOS DE BRASILIA". (c)

Con respecto a la memoria se piensa en ella como un lugar que sirve de almacenamiento y lo que mayormente archivamos en la memoria son recuerdos de lo que vemos de lo que escuchamos o de lo que leemos para así convertirlos en imágenes con el fin de evocar fácilmente o rápidamente lo que se desea recordar.

Si podemos asociar otras disciplinas con el arte podemos hacerlo de igual modo en la representación de ellas y haciendo un vínculo con el libro y los recuerdos se habla de que algunos libros parten de memorias o recuerdos para poder escribirse; por lo regular así es como funciona si son

recuerdos de gran importancia o recuerdos históricos quedan plasmados en los libros como parte de un reconocimiento auténtico del acontecimiento.

Es así como se hace un acto incluyente de los recuerdos pues no solo hablamos de recuerdos personales, sino de recuerdos compartidos y también de recuerdos falsos.

Para finalizar, es necesario mencionar que el recuerdo se puede valer de la memoria para archivar los momentos importantes, también las diferentes formas de cómo se puede re-experimentar un recuerdo pues existen distintas posibilidades y que dan pauta para reflexionar acerca de nuestro pasado como seres singulares y como seres que están dentro de una sociedad, recurriendo al olvido como forma de autodefensa.

(a) Instalación con tarjetas perforadas de telares, sistema mecánico, sensor óptico, bocinas, dibujos en papel milimétrico, etiquetas bordadas, video e iluminación. EXPOSICIÓN TEMPORAL: MNEMOGRAFÍAS ENTRE LA SUPERFICIE Y LA MEMORIA, 2013. MUSEO NACIONAL DE LA ESTAMPA. Fotografía tomada de URL: <http://galatea-arte.com/>

(b) Mural conformado por gráfica de 1968. EXPOSICIÓN PERMANENTE: MEMORIAL DEL 68. CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO TLATELOLCO. Fotografía tomada por: Karen Ochoa Rodríguez.

(c) EXPOSICIÓN TEMPORAL: FOTOGRAFÍAS INSTANTÁNEAS: RECUERDOS DE BRASÍLIA, 2011. CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO TLATELOLCO. Fotografía tomada de: URL: <http://centrodelaimagen.wordpress.com>

CAPÍTULO 2
LA PRESENCIA DE LA
GRÁFICA EN EL LIBRO DE ARTISTA,
UNA BREVE REFLEXIÓN

2.1 Visión panorámica del libro.

Si se ha pensado en algún momento que la función de un libro ha quedado obsoleta a causa de los nuevos medios de información es falso, pues contrario a eso se han ido entrelazando ambas formas de comunicación, lo que en la actualidad se hace es digitalizar los libros de manera que se puedan consultar fácilmente ya sea que se dé por parte de bibliotecas públicas, escuelas, o de los mismos autores, así a la par de los avances tecnológicos los libros van transformándose con la intención de seguir la función que se les ha dado, a la par de la evolución del libro dentro de las artes también se ha desarrollado una práctica que consiste en dar una nueva función al libro a partir de la realización de lo que es conocido como *Libro de artista* el cual se hace de manera artesanal incluyendo disciplinas como el grabado, la pintura y la fotografía.

Evidentemente el libro por excelencia es un objeto conocido y utilizado en todo el mundo y a nadie le es ajeno, pues ya sea

que se conforme solo de imágenes o escritura es un recurso valioso para la comunicación de ideas o de experiencias.

Siempre que nos acercamos a un libro es con la finalidad de que éste nos aporte algo ya sea conocimiento a partir del aprendizaje secular o independiente o a partir del entretenimiento, así mismo se puede pensar también en aquellos libros que funcionan como recuerdos de algo o de alguien, libros que llevan a reflexionar en los recuerdos colectivos o individuales; como lo son libros de historia o memorias de distintos autores que reflejan lo vivido y que permiten recordar o re experimentar historias cada vez que son leídos.

Otro elemento que va ligado directamente con el libro y que es importante considerar con respecto al tema, es la escritura ya que como antes se mencionaba, tanto la comunicación como los soportes de lo que bien podrían ser llamados libros, fueron desarrollándose hasta llegar a la manera escrita como lo que ahora se conoce como tipografía.

Se puede pensar que el formato de un libro siempre ha sido el mismo, sin embargo, no solo se cataloga como tal a la manera en como hoy conocemos los libros ya que antes de ellos existieron los que solo se leían como imágenes o como objetos “Esta escritura fue, sucesivamente, pictográfica (reproducción directa de objetos), ideográfica (representación de símbolos) y fonética (solo silábica)”¹⁰ que fue parte importante de la civilización sobre todo como muestra histórica de cómo era la vida en ese momento.

LIBROS DE CORO DE LA ÉPOCA VIRREINAL (d)

10 MARTINEZ de SOUSA, J., *Pequeña historia del libro*, Labor ,1987.p.19.

Ahora bien dentro del contexto en América latina, se dio el desarrollo del libro casi a la misma manera que en Europa sin embargo las traducciones realizadas sobresalen principalmente por abordar temas de evangelización que trajo la conquista a distintas culturas en latinoamericana no obstante quedan aquellos códices que eran realizados de forma artesanal “Están pintados sobre papel de amate o pieles de venado o de jaguar – escribe José Luis Martínez – dispuestos en largas tiras plegadas y pintadas por ambos lados, gracias a un barniz blanco sobre el cual se hacían los dibujos y se aplicaban los colores.

El conjunto de los pliegos se protegía con tapas de madera.”¹¹ Muestra de lo que anteriormente se decía, la elaboración de libros se realizaba de manera minuciosa, cada uno con una interpretación especial o con un fin especial.

En algunas ocasiones los libros llegaron a ser efímeros por ser reutilizadas las placas en las que se grababan los textos,

11 WEINBERG, G., *El libro en la cultura latinoamericana*, FCE, 2006.p.29

entonces existía o existe un solo ejemplar del mismo en principio debido a la demanda que se tenía sobre ellos se comenzó a emplear otro método de producción “Alentados por un clima intelectual en alza, mayor demanda de educación por parte de las clases populares y la práctica desaparición de las trabas de la censura y el privilegio, los editores e impresores hubieron de hacer frente a transformaciones constantes en los sistemas de producción y distribución del libro”¹².

Por otra parte hablando en cuanto al formato del libro una de las transformaciones que ha sufrido es en la forma de impresión pues con los avances que existieron durante los siglos XIX y XX se obtuvo la posibilidad de reproducirlo de manera seriada.

En el siglo XXI la forma de acercarse a los libros debería ser más constante debido a los distintos medios que facilitan la posibilidad de consultar un texto desde algún libro, hasta un periódico, que por cierto dicho documento fue el que a

¹² WEINBERG, G., *El libro en la cultura latinoamericana*, FCE, 2006.

finales del siglo XIX marco la apertura de la lectura a las masas pues se fomentó el gusto por la lectura debido a que era más accesible que un libro, sin embargo lo que hoy podemos notar es que el interés por leer ha ido en decadencia según estadísticas de la UNESCO se menciona que un mexicano lee en promedio 2.8 libros al año lo que demuestra que el interés por la lectura ha ido disminuyendo; dicha situación se vuelve extraña sabiendo que siglos atrás la lectura era de modo específico solo para gente preparada o enfocada en ella ya que no cualquier persona tenía la oportunidad de aprender a leer ni aún los propios reyes tenían ese privilegio.

Esta perspectiva nos hace pensar en el progreso que ha tenido el libro durante años y como ha sido su evolución en todo el mundo y pensar un poco también en la facilidad que ha generado para poder llevar y compartir información de distintos rubros.

2.2 Hacia una revisión del libro de artista.

Ahora bien, ¿Cuál es el síntoma que atañe a las artes en la elaboración de un libro como parte de una propuesta artística?, ¿Se puede hacer una conexión entre un libro y el libro de artista? La respuesta sería sí, ya que ambos comparten similitudes entre formas y contenidos.

Como ejemplo de ello podemos mencionar a Magali Lara en obras como: "Fragilidad", "Los zapatos de tacón", "Magu" entre otras, Magali quien es una artista mexicana, presenta estos libros hechos e ilustrados de propia mano acompañados de temas que evocan al sexo femenino y que son una nueva propuesta de presentación para la gráfica y así también para el libro.

Así también comparten las mismas técnicas de ilustración refiriéndose en este caso específicamente al grabado en tales como la talla dulce o la litografía que se empleaban de manera solicitada para conformar un texto y que curiosamente se

conserva el mismo método en la elaboración de lo que se conoce como libro de artista hasta el día de hoy.

Entre sus variantes se encuentran el libro objeto, híbrido, alternativo o de instalación, todos éstos ejemplares caracterizándose en su mayoría por ir de la mano ilustrados a través del grabado o el dibujo, acerca de otras técnicas que han acompañado al libro podemos mencionar, la fotografía que si bien no existen tantos ejemplares con en su tipo si hay artistas que se valen de ella para realizar un libro, además de esto es posible también que sea la misma forma artesanal que comparten ambos la que llama la atención para volver un libro en una pieza de arte; así como la diversidad que existe pues cada artista le coloca cierta cualidad al libro, de ahí el nombre.

El libro de artista puede expresarse como un método de representación contemporánea; todas aquellas variaciones que ofrece un libro nos permiten poder saber más acerca de un tema en el cual se enfoca el artista de acuerdo a sus propios intereses.

Existe otro tipo de utilización que se le ha dado al libro actualmente sin desligarlo de su función principal. Es a partir de propuestas hechas por poetas, artistas o músicos que surgen en torno a la modificación del mismo como una propuesta que prueba con diferentes soportes o diferentes moldes para convertirlo en algo distinto, reforzando lo que se sabe a través de imágenes o escritos todo esto con la intención de desmaterializar al objeto, se sabe de él y se aplica más desde aquellos movimientos artísticos como lo fueron el fluxus, dadá y también el happening pero quizá el fluxus como una corriente precursora al libro de artista.

LIBROS DE ARTISTA QUE HACEN REFERENCIA AL MOVIMIENTO FLUXUS.(e)

Las propuestas que se han generado han sido innumerables pues se puede abordar distinta temática que de pauta a un impacto social de manera que genere en el espectador interés, “la existencia de las nuevas obras responde a la necesidad de transgredir los límites de las disciplinas artísticas, para impulsar un medio de expresión fundamentado en códigos de interpretación y significado distintos a los entonces establecidos.”¹³

Lo que caracteriza al arte contemporáneo es la manera en como determina o aborda temas a partir de la intervención de otras disciplinas pues ya no solo es transdisciplina sino también interdisciplina es decir que se pueden utilizar otras metodologías que no corresponden al arte principalmente pudiendo así producir ya sea instalación, pintura, grabado, escultura o bien nuevos medios, donde se emplea el uso de otras disciplinas con el fin de una propuesta más atrayente.

13 HELLION, M., *Libros de artista*, Madrid, Turner, 2003. p.21

Anteriormente se hacían propuestas que en su mayoría involucraban de manera lúdica la escritura; los libros de artista que actualmente se hacen proponen también experimentar con los soportes o bien hacer más énfasis en las imágenes o los objetos que estos portan o poseen, no olvidando la escritura, existen también libros de viaje o bitácoras que al ser intervenidas por el artista se pueden considerar dentro del rubro de libro de artista.

Una cualidad del libro de artista es que por su presencia física causa más especulación en el espectador ya que muchos de los libros de ahora son virtuales y ya no manipulables de forma física.

El lenguaje como pieza clave dentro del desarrollo del libro artístico juega un papel importante pues no solo es lenguaje verbal sino también visual, lo que muchas veces no se expresa de forma oral se puede hacer de manera visual, la imagen que como parte principal o fundamental de una pieza artística es la que crea el vínculo entre artista y espectador.

El libro de artista ha ido modificando la forma de ver los soportes en el arte, haciendo uso un poco de su historia para saber cómo fue surgiendo. “las primeras transformaciones visuales y textuales ocurren en las revistas y los manifiestos en los que se defendían y explicaban las intenciones y propuestas artísticas, culturales y sociales de los grupos”¹⁴ estas propuesta son las que permitieron involucrar otras disciplinas al arte como la música la poesía y muchas más pues se hacía un sincretismo de cada una como anteriormente se ha mencionado.

Por otra parte, lo que genera quizás expectativa actualmente sobre cualquier obra de arte es el proceso creativo de cada una y que tal vez ha sido más evidente en este tipo de propuesta como libro de artista pues llega a ser más importante el procedimiento sin dejar de lado el resultado final que es lo que pasa con la bitácora o libro de viaje que por su relación pueden inscribirse como libros alternativos y se vuelve importante por ser una manera de acercarse al

¹⁴ Ibíd,p.31.

autor pues ya no es un misterio la forma de producción y por lo tanto se transforma.

Una forma que transgrede el uso del libro como soporte ya no tiene límite o alto pues se han involucrado dentro de las artes otros medios que como anteriormente se mencionaba complementan al libro es así como cabe la posibilidad de jugar con el soporte e involucrar elementos distintos.

A pesar de ser un medio reciente, ya que surge en la década de los setenta, ha sido utilizado con variadas propuestas hechas a su vez por distintos artistas alrededor del mundo, propuestas de las cuales puede haber registro o no, pues aunque han existido diferentes libros no de todos se ha podido conservar un registro en algunos casos por no ser la intención del que lo realizó y en otros por no existir las posibilidades para hacerlo.

Podemos pensar también en artistas que de alguna manera han sido pioneros en la utilización de éste medio como Marcel Duchamp, Edward Ruscha, Dieter Roth, Felipe Ehrenberg, Ulises Carrión, tan solo por mencionar algunos y artistas que en la actualidad lo siguen utilizando como Magali Lara, Oh Say entre otros; cada uno a pesar de abordar diferente temática han hecho del libro de artista o alternativo una pieza importante en las artes.

LIBROS DE ARTISTA ELABORADOS
POR EHRENBERG Y TAKAKO SAITO.(f)

2.3 El libro como construcción de una memoria visual.

La transformación del libro no sólo se ha dado dentro de las artes sino también fuera como parte de una señal de cambio o evolución pues también existen libros interactivos, lo que ha hecho del libro de artista un objeto interesante entre muchas cosas el contenido, es el que convierte en cada pieza única, es decir, que no todos los libros se producen en serie con la intención de impulsar una demanda de colección como aquellos álbumes que hacia Hans Peter Feldmann sobre imágenes u objetos cuyas historias tenían el fin de poner orden en sus memorias “cada pasión se parece a lo caótico, pero la pasión del coleccionista se parece al caos de las memorias”¹⁵ la colección o acumulación de objetos llega a tener más poder sobre el sujeto mismo al cual pertenecieron o sobre la situación en la cual sucedieron; esto indica que los objetos se vuelven más importantes en el subconsciente y que en el constante anhelo de poseer lo que ya no existe o ya no está físicamente presente cobra más importancia sobre

¹⁵ GUASCH A., *Los lugares de la memoria el arte de archivar y recordar*. Barcelona, 2005.p.157

la memoria pues lo mismo pasa con aquellas cosas que son únicas o que tienen impreso un valor emocional o insuperable se anhelan más por ser objetos exclusivos.

No obstante en contraparte a ello existen artistas que realizan obras en serie como por ejemplo los cuadernillos que realizaba On Kawara y que tenían la funcionalidad de ficheros donde el artista archivaba las acciones realizadas día con día.

“El aspecto experimental que envuelve la creación de los libros de artista en esta época se desliga de la manera más convencional con que se producían los libros más tempranos.”¹⁶

Lo convencional ha quedado del lado para dar paso a las nuevas formas de creación ya que si algo trasciende en un libro es la forma de presentación del mismo, por otro lado se ha regresado a la manera primitiva de producir un libro no en un sentido peyorativo sino al contrario realizando la

16 HELLION M., *Libros de artista*, Madrid, Turner, 2003, p.44

agilidad de su realización a lo mejor no por completo pero si retomando ciertas técnicas o formas de realización que en un principio del texto se mencionaban como lo es la piedra, la madera ,el metal, la piel entre otras bases y que hacen pensar reflexionar en las planchas de grabado haciendo una analogía entre sí.

El ir más allá de lo convencional para la realización de algún libro sugiere también esa posibilidad de buscar la atención del espectador así también de explorar áreas que antes no se buscaban o recurrían y es que se considera en algunas ocasiones que ya casi todo se ha visto en el arte y que a lo mejor solo es la copia de cosas ya conocidas, pero contrario a ello a pesar de que se pueden llegar abordar los mismos temas cada quien puede encontrar distintos significados que repercuten en él.

El constante interés del arte por repudiar, evidenciar o cuestionar a cierto sector social es también la capacidad para poder hacer llegar a los demás información universal que

permitan el conocimiento de tal vez cosas que no se saben en otro lugar en ese sentido cabe enmarcar una vez más la importancia que llega a poseer la imagen como palabra pues ciertamente no es necesario ningún conocimiento para poder saber individualmente de que habla la imagen, por si sola guía al espectador es decir “enseña” sin necesidad de involucrar algo más; por eso es que me parece valido decir que el arte como medio difusivo ofrece mucho en cualquier parte.

Ahora bien, existe también la posibilidad del archivo como recurso de la memoria.

El archivar cosas, objetos o imágenes implica la utilización de la memoria y del recuerdo, sin embargo lo que mayormente archivamos en la memoria son imágenes de lo que vemos de lo que escuchamos o de lo que leemos ya sean dichas imágenes vistas físicamente o creadas inconscientemente con el fin de evocar fácilmente o rápidamente lo que necesitamos, estamos rodeados de imágenes todo el tiempo y ni siquiera son algo nuevo sino en algunas ocasiones podríamos decir

que son tautológicas por el hecho de que pareciera que solo es un proceso repetitivo cabe señalar que asociamos todo lo que vemos con nuestros recuerdos, anotamos por decirlo de alguna manera todo en nuestra memoria.

Se pueden asociar otras disciplinas con el arte haciéndolo al igual que en la representación de ellas y pensando en ello bien se asimila un vínculo entre el libro y los recuerdos al hablar de que algunos libros se parte de memorias o recuerdos para poder ser escritos; por lo regular así es como funciona, si son recuerdos de gran importancia o recuerdos históricos quedan plasmados en los libros como parte de un reconocimiento auténtico del acontecimiento “recordar como una actividad vital humana define nuestros vínculos con el pasado, y las vías por las que recordamos nos definen en el presente”¹⁷

Asociando el tema del recuerdo con un libro puede involucrar otros métodos como las formas de presentación, el libro en si puede ser una memoria en la cual archivar datos o recuerdos;

17 GUASCH, A., *Los lugares de la memoria el arte de archivar y recordar*, Barcelona, 2005.p.158

es una forma de almacenar, lugares cosas o vivencias que permiten la fácil remembranza del pasado, por estar disponibles en cualquier momento y es oportuno mencionarlo ya que tanto la memoria como el libro son capaces de recopilar información que se recupere en cualquier momento y que sirva como un método para recordar, por otra parte también existen libros que se valen de la falsedad para realizar otro tipo de propuestas y formular esta posibilidad no es con el fin de desacreditar la información contenida sino por el contrario de pensar en que algunas publicaciones existen con la finalidad de reinventar historias para atraer al lector quedando así constatado que los libros pueden generar también falsos recuerdos en cualquier lector.

Ahora bien, de la inclusión del libro como propuesta dentro del arte, se puede constatar que al realizar una pieza que involucre otras técnicas como el dibujo, el grabado, el collage o la fotografía esta dando pauta a la multidisciplina que encamina nuevas direcciones dentro del arte mismo.

LIBRO REALIZADO POR JOAN LYONS.(g)

2.3.1. Del libro a la gráfica experimental

Arthur C. Danto menciona que “en cierto sentido lo que define al arte contemporáneo es que dispone del arte del pasado para el uso que los artistas le quieran dar”¹⁸, pensando entonces en las prácticas artísticas que se han venido realizando en las últimas décadas queda claro que los parámetros que en algún momento fungieron como limitantes han quedado en el pasado, de manera que es muy común encontrar hoy en día piezas que adoptan técnicas variadas o artistas que trabajen en forma interdisciplinaria, comprobando así que es válido cualquier trabajo que contenga de manera implícita algún tema o punto de vista externo al arte.

La finalidad de cada libro de artista varía, ya sea que esté encaminado a resaltar el proceso creativo más allá de concentrarse en el contenido o buscar evidenciar en él temas que atañen de forma social o política o vivencial, para ello es importante saber, o bien, conocer sobre el contexto de

18 DANTO C., A., *Después Del Fin Del Arte: El Arte Contemporáneo y el fin de la Historia*, Paidós, 2003.

éste, pues a partir de aportaciones teóricas de algunos artistas, entre ellos Ulises Carrión, es como se le nombra a esta práctica artística, exactamente no hay una fecha como tal que enmarque la aparición de este tipo de obra, sin embargo, se sabe que desde el siglo XIX se asemejan algunas obras al concepto del libro de artista dejando en claro que aunque no se le ha reconocido como libro artístico, si se le ha prestado atención por su realización pues han quedado evidencias de libros hechos por artistas como Picasso, o bien intervenidos e ilustrados por ellos.

GRABADO EN MADERA, THOMAS BEWICK.(h)

Como bien menciona Ulises Carrión, el concepto de desliteraturizar a un libro (en el entendido de que es darle una nueva lectura al contenido o al texto del mismo sacándolo de su contexto inicial) permite cambiar el propósito que en un principio tenía a través de su intervención, o bien, a través de una nueva creación que va desde su presentación hasta su contenido.

Empezar a cuestionar lo que se venía haciendo dentro del arte a principios del siglo XX provocó revuelo en las últimas décadas del mismo, generando la integración de nuevas prácticas con nuevas propuestas en donde se fue colocando el arte contemporáneo; prácticas que dieron como resultado un intercambio entre la plástica y otras disciplinas, como por ejemplo la literatura de donde surge el libro de artista para generar una nueva visión de ambas que no solo concebiría una nueva forma de hacer libros sino también una nueva forma de posicionar al libro como pieza clave de una disciplina.

Cuando se habla de alguna práctica contemporánea se recurre a contextualizar su surgimiento a través de un estilo o vanguardia que permiten cuestionar el por qué de su surgimiento, sin embargo, cuando se habla de libro de artista no ocurre así pues no se sabe a ciencia cierta en qué momento surge, aunque si se puede puntualizar en algunas de las vertientes que indican el surgimiento de lo conocemos hoy en día.

Ahora bien, las vanguardias que probablemente dan apertura al libro como una obra artística son: Dadá, Arte Conceptual y Fluxus, pues estas vanguardias también tienen a su cargo ser referentes en la poesía verbal o escrita, y por su manera inusual de expresar su inconformismo o la necesidad de ser escuchados de acuerdo al contexto del grupo o país de pertenencia.

Ahora bien como ya se mencionó anteriormente se puede catalogar al libro de artista como contemporáneo más allá de situarlo temporalmente ya que se vale de diferentes medios

que van desde el dibujo, el collage, la pintura, la gráfica entre otros hasta de objetos que se pueden adecuar al mismo libro pero que sobre todo se caracterizan por ser piezas en su mayoría únicas.

Desde el nacimiento del libro de artista se le han dado distintos nombres de acuerdo a la época en que se ha ido situando, sin embargo, solo existe diferencia entre nombres más no entre conceptos, como el libro instalación, híbrido, alternativo u obra-libro; en el caso de libro objeto si se hace una distinción entre conceptos ya que libro objeto se encamina en principio a partir de la escultura para finalizar en el propio libro, y solo en este caso se puede hacer una diferenciación de título.

“El libro existió originalmente como recipiente de un texto (literario); pero el libro, considerado como una realidad autónoma, puede contener cualquier lenguaje escrito, no sólo el literario, e incluso cualquier otro sistema de signos.”¹⁹
En ese sentido es válido decir que el lenguaje visual es el que

19 CARRIÓN, U., *El arte nuevo de hacer libros*, México, Tumbona ediciones, 2012.

va a enmarcar la lectura de cada libro a través de las imágenes contenidas, ya que para algunos artistas este lenguaje es el más importante pues crea un discurso emocional con respecto al que observa su obra, el lenguaje es de gran valor en cada obra porque sugiere cualquier tipo de interpretación y a su vez llama a la interacción con él.

La contraposición de grupos que iban surgiendo en la década de 1960 buscaba por su parte generar una experiencia visual diferente entre sus espectadores y el libro vino a ser una propuesta interesante ya que podía dar cuenta de temas que quedaban a manera de memorias registrados en él, los artistas que en un principio buscaban transformar la forma de presentación de sus obras dan cuenta de una variante de lectura al libro a partir de su descontextualización imprimiendo en los libros la creatividad de cada uno de manera libre.

La intención del artista al realizar un libro hoy en día tiene mucho que ver con la necesidad de preservar aquella forma de presentación que ha caracterizado por muchos años al

texto impreso ya que con la tecnología que actualmente se encuentra al alcance de muchos se ha ido perdiendo la costumbre de leer de manera tangible pues ahora es común poder reciclar y reutilizar lo leído o simplemente poder ver de forma virtual cualquier libro, entonces a través de la obra es como se busca resguardar la idea de un concepto que es conocido de forma universal a decir de aquellos que se basan en su presentación tradicional.

Para producir un libro como obra basta con saber que la intención de la propuesta se encuentra en la idea del mismo y no tanto en el apearse visualmente a su forma tradicional, comúnmente se encuentran propuestas que van desde la organización o el despliegue diferido del papel o la introducción de variados materiales.

En la obra de James Lee Byars se encuentran este tipo de ejemplos en los que aborda al libro sin despegarse de su forma tradicional.

Byars es un artista estadounidense, que da a conocer principalmente su trabajo en la década de 1960, y que busca a través de distintas disciplinas la relación entre su persona y el entorno que van desde temas relacionados con el cuerpo, los viajes, las experiencias, hasta los recuerdos.

Son disciplinas tales como el performance, los textiles, el arte correo, la fotografía y la escritura los que dan cuenta de ello, pero también, en su obra inserta piezas como: "El libro de una página", "Cono para rezar", "Sin título-100 libros" que hablan por sí solos de su trabajo encaminado hacia el libro y que si bien no existen de primera intención con ese fin dan un claro ejemplo de que el libro es un buen contenedor de un lenguaje escrito o verbal encaminado hacia la lectura visual.

Byars demuestra en su obra que con el libro se puede variar en cuanto a representaciones, recursos y herramientas, que aunque en algunos casos la forma del libro no se modifica, siempre perdura la importancia del mismo al ser un buen transmisor del lenguaje.

Un ejemplo de ello es como el grabado concibe una parte importante dentro del libro ya que han sido varios los artistas que han recurrido a dicha técnica para poder conceptualizar su obra en él.

LIBROS DE ARTISTA, J. LEE BYARS.(i)

No obstante, el grabado ha acompañado durante varias generaciones a los libros, aunque actualmente ya no se utilice por el surgimiento de otras técnicas ha de reconocerse que durante siglos fue un recurso importante, como por ejemplo en los libros de horas o en los libros de coro durante la época virreinal en donde se puede apreciar que en la imagen recae la responsabilidad de un discurso narrativo.

Acerca del surgimiento del grabado podemos sugerir que se inserta quizás desde la época prehispánica hablando sobre sus referencias en México, en donde ya se realizaban sellos para estampar objetos, textiles y papel.

Hablar también de la estampa es mencionar la necesidad de representar y dejar evidencia de un contexto social en ese sentido cabe decir que el grabado ha ido evolucionando durante décadas dejando huella de su propio desarrollo.

SELLO PREHISPÁNICO UTILIZADO PARA ESTAMPADO TEXTIL.(j)

Ahora bien, la disciplina del grabado como tal sufre un cambio en la década de 1960 o quizás un poco antes a consecuencia de diferidos movimientos; pero quizás dos de los más sobresalientes son los movimientos estudiantiles alrededor de mundo y con ellos la necesidad de transgredir las técnicas tradicionales ya sea por intereses de reproducción o por falta de recursos “El difícil acceso a la reproducción de carteles, volantes, pegas y la propaganda necesaria, debido principalmente al control gubernamental de los medios de impresión llevó a aquellos militantes artistas a elaborar gráfica con técnicas artesanales como el mimeógrafo, la serigrafía, la xilografía y predominantemente el grabado en linóleo”²⁰ de ese modo se fue dando paso a nuevos conceptos, dentro de la gráfica ,que quizás aunque de igual forma ya existía ha ido recobrando importancia una vez más en las últimas décadas a causa de la inmediatez a la que se presta la estampa en infinidad de soportes.

20 RODRÍGUEZ, G., *El grabado historia y trascendencia*, UAM, 1989.

La gráfica engloba tanto técnicas tradicionales del grabado que van desde el aguafuerte, la aguainta, el barniz blando, el azúcar, la mezzotinta y punta seca hasta la serigrafía, el grabado en acrílico, el monotipo, monoprint ,monocopia, la calcografía, el mimeógrafo, el offset, la neográfica entre otros.

Al hablar de gráfica rápidamente se puede asociar con imágenes que se reproducen primordialmente por distintos métodos que el usual en el grabado la idea es poder generar de manera ascendente propuestas que lleven a la concepción de nuevas formas.

Dentro de la gráfica existen movimientos representativos de la misma que quizás en su mayoría son encaminados por la necesidad de los artistas a ser escuchados; en este caso cobran mayor importancia a causa de ser encabezados por estudiantes ya sea dentro de México o en sus fronteras como en el caso del arte chicano que se refugia en la gráfica y se involucra el cartel a través de la serigrafía que también impulsó la salida del taller a las calles que dio a su vez la posibilidad de poder difundir sus propuestas.

“La importancia de la producción gráfica del movimiento radica en su carácter testimonial y en las particulares condiciones en que se realizó sin otras intenciones que las de responder a las necesidades inmediatas de propagandización, romper al cerco de mentiras y deformaciones, en el que se envuelve la sociedad por medio de vastos aparatos de ideologización masiva ,de difundir con imágenes de la decisión de lucha y llamar a la participación: las brigadas de producción gráfica establecieron un importante precedente de trabajo colectivo.”²¹

Durante el movimiento de 1968, como ya anteriormente se ha mencionado, los artistas se dieron a la tarea de propagar sus ideologías a través de la imagen y lo hicieron conformando grupos para retomar los movimientos con más fuerza. Grupos que durante las siguientes tres décadas se volvieron popularmente conocidos con el nombre de colectivo y entre ellos podemos mencionar a: PEYOTE Y LA COMPAÑÍA, GRUPO MIRA, GRUPO SUMA, GERMINAL, EL COLECTIVO,

21 RODRÍGUEZ G., *El grabado historia y trascendencia*, UAM, 1989

que se dedicaron a difundir la gráfica experimental alrededor de otros países a través de bienales o en exposiciones colectivas.

INTERVENCIÓN HECHA CON ELEMENTOS DE GRABADO,GRUPO SUMA.(k)

Los colectivos aunque existen hoy en día dejaron de retomarse durante un tiempo para dar paso una vez más al trabajo individual, sin embargo, los temas abordados inicialmente entre ellos marcaron una tendencia , por así decir, en las futuras generaciones “El primero de ellos es el crecimiento desmedido de la capital y los problemas del entorno relacionados con las condiciones de vida; el segundo las fallas del sistema educativo; y el tercero, más amplio,

abarca la situación político social de México y América Latina.”²² son temas que siempre tendrán una constante en la representación ya que siguen vigentes hasta la actualidad como las condiciones de vida hoy en México y el rol de cada individuo en la sociedad.

Ahora bien al hablar del libro y la gráfica en conjunto, existen diferentes artistas que han basado su producción en dicho sincretismo como se puede apreciar en el trabajo de Magali Lara.

²² *Ibíd.*, 1989.

2.3.2. Una breve mención sobre la producción del libro de artista en: Magali Lara, Mirella Bentivoglio y Jill Hartley

MAGALI LARA

a) Magali Lara

Artista mexicana, posee entre sus obras piezas de cerámica, grabados, instalaciones y también libros; cabe mencionar que en estos últimos es donde se centra la atención de éste tema pues ya anteriormente se mencionaba lo que distintos artistas hacían con respecto a la representación y como utilizan al libro.

Magali en su trabajo ejemplifica de manera clara la vinculación entre gráfica y libro, rescatando pequeñas historias, ya sea vivencias o narraciones que van acompañadas por grabados como en: “Los zapatos de tacón”, “Del verbo” o “La planta del cuerpo”.

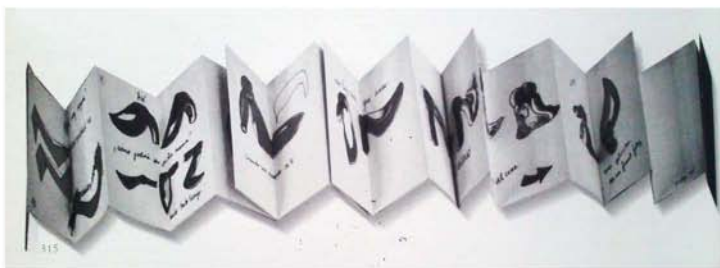
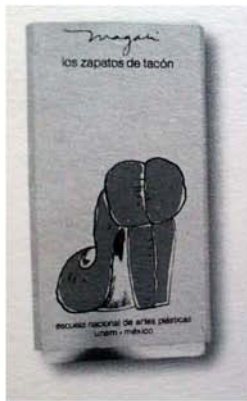
La manufactura de cada uno de sus libros es diferente por lo tanto se clasifican como ejemplares únicos, varían también en formatos y colores pero lo que es importante mencionar sobre estos libros es que son ilustrados en su mayoría con gráfica, es decir, desde grabado convencional y dibujo hasta técnicas de

manera libre son libros que en imágenes sencillas y oraciones cortas nos permiten conocer sobre mujeres allegadas a ella o de actividades con las que algunos se pueden identificar fácilmente por la naturalidad con la que las describe.

Artistas como ella trabajan con la flexibilidad que genera el grabado para sustentar un discurso a través de la ilustración y que es reconocible por el hecho de que ya hace tiempo es de uso común.

"DEL VERBO", "FRAGILIDAD", "LOS ZAPATOS DE TACÓN".MAGALI LARA.(I)

MIRELLA BENTIVOGLIO

b) Mirella Bentivoglio

Los libros que realiza son un ejemplo acerca de cómo a través de una nueva significación de los objetos se puede conocer sobre diferentes temas utilizando palabras que en diferentes sentidos se pueden leer nos habla de la infinidad de lecturas que se le puede dar aun sin tener nada escrito hay también libros en los que también en apariencia jamás pierden la forma tradicional por fuera pero que al hojearlos están intervenidos, es decir, que pueden contener solo una hoja o muchas pero en blanco o bien rasgadas como en el caso de: "Un albero di pagine".

Los libros de artista también son aquellos que no pierden como tal su forma tradicional sino que son capaces de ser descontextualizados para poder dotarlos de un nuevo significado.

LIBRO REALIZADO POR MIRELLA BENTIVOGLIO.(m)

JILL HARTLEY

c) Jill Hartley

Por último existen otro tipo de libros en cuanto a relación de contenidos que dan lugar al concepto de libro de artista, ya que puede llegar de manera directa al espectador ilustrando de modo sencillo cualquier tema tan solo con imágenes sin necesidad de un texto y que sirven al igual de referencia para conocer sobre las costumbres de un país o un lugar como por ejemplo el libro “Lotería fotográfica mexicana” de Jill Hartley donde se habla sobre un juego tradicional mexicano que para los que lo conocen o viven en el lugar no les es ajeno, pero para aquellos que por el contrario no han oído sobre dicho juego pudiera resultarles interesante su lenguaje, estamos hablando sobre el juego de lotería donde Hartley aprehende a través de fotografías escenas cotidianas de la ciudad de México, dándole una nueva re-significación al mismo juego sin perder la intención principal del mismo.

Los ejemplos de cada artista que se han citado sirven para cuenta del contexto en el que se inserta el libro, mencionando también que en algunos casos compete al mismo artista la elaboración del contenedor; desde la encuadernación, la edición, y el contenido, por otra parte también se evidencia que entre libro y gráfica se puede generar un discurso importante a través de la importancia que se le dé a la imagen.

LIBRO REEALIZADO POR JILL HARTLEY.(h)

(d) Libros de coro, manuscritos de gran formato, empleados durante el virreinato en catedrales. Fotografía tomada de URL:<http://guias-viajar.com>.

(e) Libros de artista realizados por Christian Schorr, Robin Pace, Ben Vauttier. Fotografía tomada del libro: Libros de artista, Hellion Martha, 2003, p.97.

(f) Libros realizados por Felipe Ehrengber, Takako Saito "Friends". Fotografía tomada del libro: Libros de artista, Hellion Martha, 2003.

(g) Libro realizado a partir de fotografías hecho por Joan Lyons "My mother's book". Fotografía tomada del libro: Libros de artista, Hellion Martha, 2003.

(h) Ilustración hecha para el libro "British birds" por Thomas Bewick, 1832. Fotografía tomada de URL:<https://attinghamparkmansion.wordpress.com>

(i) Libros de James Lee Byars artista multidisciplinario de la década de 1970. Fotografías tomadas de URL:<http://artistsbooksandmultiples.blogspot.mx>

(j) Sello Azteca hecho en barro ocupado para estampar tela o papel, Fotografía tomada de URL:<http://historiamexico.tumblr.com/post/117187665474/sellos-prehispánicos-utilizados-para-estampar>

(k) Imagen impresa en papel periódico realizada por GRUPO SUMA, 1978. Fotografía tomada de URL:<http://artesdaemexico.com>

(l) Libros realizados por Magali Lara, fotografías tomadas del libro: Libros de artista, Hellion Martha, 2003, p.228, 229.

(m) Libro realizado por Mirella Bentivoglio, Fotografía tomada de URL:<http://www.conchamayordomo.com/node/240>

(n) Libro realizado por Jill Hartley, fotografía de URL:<http://lestroisources.com/librairie/117-loteria-fotografica-mexicana>

CAPÍTULO 3
PROPUESTA DE PRODUCCIÓN
UNA VISIÓN ENTORNO
AL LIBRO DE ARTISTA.

3.1. El libro de artista a través de los recursos de la Falsedad y la Imagen.

La realización de este proyecto consta de dos conceptos importantes por lo cual debemos señalar que en primer instancia partimos de dos conceptos que engloban esta propuesta artística, el primero es aquel que se basa en el estudio de la forma en como evocamos los recuerdos y la veracidad de los mismos a partir del concepto *falsedad*, el cual es fundamental para este proyecto ya que se trata de cuestionar si los recuerdos que conservamos son certeros; puesto que variadas fuentes informativas pueden llegar a alterar nuestras memorias para generar una evocación incierta, también puede influir la permanencia de información externa o el mismo olvido, es decir, al hablar de incertidumbre es pensar también en un recuerdo que quizás al regresar al consciente no vuelve intacto puesto que ya ha sido alterado por nuestro propio pensamiento haciendo una composición entre los recuerdos recientes y los evocados que son considerados ya parte del pasado.

El segundo concepto es *imagen*, que como anteriormente ya se ha dicho es la representación de las cosas y que en ese sentido podemos hablar de la manera en como representamos lo que vemos sobre todo si se trata de recuerdos, ya que al no tener limitantes en la mente volcamos todas aquellas imágenes mnemónicas de forma oral, escrita o plástica como lo es en el caso de las artes visuales a través de la pintura, la fotografía, la escultura y la estampa.

Ahora bien, teniendo en cuenta imagen y falsedad se puede señalar que Margarita Diges menciona que es posible alterar o modificar ciertas partes de un recuerdo así como permear de falsa información nuestras memorias en sentido de que no siempre la percepción de un sujeto sugiere la realidad de otro al recordar aún si ambos han presenciado el mismo acto.

Sugerir que un recuerdo no es certero nos lleva a pensar en “la posibilidad de que los recuerdos sufran cambios, añadidos, o incluso que lleguen a invertirse completamente, posibilidad que, de darse debe hacernos más escépticos respecto a la seguridad que tenemos en que muchos de nuestros recuerdos son verdaderos y exactos y se mantienen inalterables a pesar del tiempo.”²³

Replantear la veracidad de todo tipo de información recibida es significativo ya que, casi siempre, se sugieren los recuerdos como una evocación de añoranzas del pasado o evocación por necesidad de pertenencia y permanencia sobre algo, pero no se piensa en que pasa si en el proceso de recordar surgen cambios que al llegar al suceso permean los recuerdos de información falsa alterando en cierta forma a dicho suceso, siendo entonces recuerdos que ya no son tan certeros sobre los sucesos reales, sobre todo con el paso del tiempo; así también si se piensa en todas las posibilidades que surgen entorno a un recuerdo puede sugerirse que siguen

23 DIGES,M., *Los falsos recuerdos en la memoria:sugestión y memoria*.Barcelona, Paidós, 1997.

en el subconsciente y que por consecuencia no han sido por completo olvidadas sino solamente almacenadas por lo tanto el concepto olvido queda solo como parte en el desarrollo de un falso recuerdo y no llega a repercutir, además de que actualmente existen ya varios métodos para poder realizar una regresión y volver a recordar lo supuestamente olvidado.

Pensar en cuanta seguridad o confianza se tiene sobre lo recordado es también importante ya que en ocasiones los sucesos relatados y expuestos entre varias personas suelen ser subjetivos pues la labor cognitiva que ha llevado a cabo cada uno se plantea ya sea de forma individual o colectiva y es por eso también que podemos hablar de los recuerdos transmitidos verbalmente o hereditariamente que se conservan como propios después de cierto tiempo; en algunas ocasiones dichos recuerdos son relatos falsos pero se resguardan en la memoria como reales, pensando entonces que son propios y conservándose como verdaderos.

Entre realidad y subjetividad existen diferentes formas de

evocar un recuerdo, el pensar cómo hacerlo es una de las cosas que nos atañen dentro de esta investigación, posiblemente se puede recurrir a la utilización de todos los sentidos para evocar un recuerdo sin embargo de lo que casi siempre nos valemos es de la memoria verbal o visual.

3.2. La reflexión sobre la imagen a través del tiempo en la memoria.

Al hablar de memoria visual inmediatamente nos podemos remontar a imágenes que a través del tiempo se han ido archivando en nuestra mente, y que mayormente surgen a través de fotografías ya sea de registros históricos que nos involucran como una sola identidad o de objetos personales en los que la memoria se puede valer quedando como testimonio de distintas experiencias porque es importante el lenguaje escrito pero también el lenguaje en imágenes, esa cuya importancia se destaca entre historias, relatos, fantasías e imaginaria propia que se conforma similarmente al recuerdo.

Las memorias visuales que conservamos pueden ser almacenadas dentro o fuera de nuestro subconsciente si están dentro puede existir la posibilidad de que no lleguen a plantearse como un recuerdo en sí pues han quedado reprimidas por el consciente y es cuando se habla de que posiblemente de lugar a una menor probabilidad de exactitud

en las cosas ya que quizás estén absortas por equivocaciones, creando así una falsa imagen y por lo tanto un falso recuerdo.

Dentro de la misma cotidianidad es fácil encontrar imágenes que podemos decir son reinventadas o reutilizadas, hechas desde la relación entre imaginación y recuerdo.

Las imágenes que se conservan en la memoria son un valioso recurso para recordar y existen variados tipos de imágenes que evocar, es decir, que así como se pueden guardar imágenes que en algún momento fueron tangibles también se pueden recrear de forma onírica o sugestiva a causa de distintos medios por las que se han conocido como imágenes vistas en televisión, libros, revistas, y más recientemente en internet.

Todo ello nos habla de que una vez más la memoria funge como la parte más importante dentro de la representación y que es importante hablar del contenido pero aún más del contenedor ya que la memoria archiva todo tipo de imágenes

que puede utilizar en cualquier momento y sabemos que tanto puede reutilizar como recrear de forma subconsciente a través de la sugestión.

Hablar del subconsciente es importante ya que el pensamiento muchas veces se apoya en ideas o imágenes que surgen a partir de cosas que hemos manipulado partiendo del mismo así que podemos pensar un poco en ¿Qué tan dispuesta se encuentra la memoria para recrear la información que ha ido acumulando? Y que tan certera puede llegar a ser? ya que conocer todo tipo de imágenes hoy en día sea vuelto de forma inmediata a causa de que la censura como tal ya no existe sino por el contrario se expone de manera explícita cualquier situación.

A través de este proyecto de producción se genera inicialmente una reflexión sobre como cualquier tipo de imágenes se puede manipular y más allá de hacerlo de forma física hablemos de hacerlo de forma ilusoria a través de la mente; proyectando de forma palpable todo aquello que se

sustenta en lo irreal que puede surgir desde los sueños, los anhelos o las ideas creando así escenarios surrealistas y por lo tanto falsos pues como su nombre lo dice muy pocas veces se apegan a lo verídico recreando realidades alternas.

“Aristóteles establece que la imaginación se distingue tanto de la percepción como del pensamiento discursivo...el sentido está siempre presente, la imaginación no, las sensaciones son siempre verdaderas las imaginaciones son en su mayoría falsas”²⁴ si hablamos de imaginación y falsedad importa mencionar que en la mente de cada individuo se recrean eventos vívidos o no sin embargo como anteriormente se menciona, la imaginación se vale de lo pensado que surge a partir de la experiencia empírica pero no es algo que se tenga siempre presente por lo tanto no es algo fiable en la memoria pese a ello muchos artistas se encargan de plasmar lo falso a través de su obra y se ha de decir “ falso” quizás porque nunca existió o porque es algo imposible de ver en un contexto objetivo.

24 ZAMORA A.,F., *Filosofía de la imagen: lenguaje, imagen y representación*, México,U-NAM,2006.

Es natural en todo ser humano registrar lo que ve o aprende a diario para poder preservarlo en un futuro, ¿como registrar lo observado en un escenario cotidiano?

Aprendiendo a leer imágenes y no pensando en el proceso constructivo de cada una de ellas, de manera que cuando un niño pequeño empieza a descubrir imágenes lee de ellas lo más significativo o lo más inmediato, lo que reconoce en su entorno y ya siendo adulto puede darle diferentes lecturas a la misma imagen ya que su perspectiva ha cambiado a lo largo del tiempo a causa del proceso cognitivo que ha sido transformando con los años, sin embargo ¿cómo se puede saber hoy en día si una imagen es falsa? realmente es un cuestionamiento que no siempre se hace como espectador, es decir, ¿que se sabe? lo evidente o lo que se ignora porque se cree real?

Manipular imágenes desde el subconsciente es válido pero también hablar de manipulación le concierne a la representación digital, visual y narrativa pues parte de la

narrativa el lenguaje visual y verbal ya que un texto es el resultado de una narrativa que bien puede acompañar a la imagen.

El trabajo cognitivo en cada persona parte de la memoria por eso es importante rescatar que de este proyecto importa mucho el soporte donde se presentan las imágenes recabadas, ya que un libro siempre ha sido y será un buen recurso de acopio haciendo de ello un sincretismo con la memoria que de igual forma almacena diferentes ideas y las plasma a través de los recuerdos.

La memoria se vale de reinventar lo que recuerda y al reinventar ya se ha manipulado un recuerdo, es lo que pasa hoy en día ya sea con la fotografía o la ilustración, los objetos realizados en su mayoría son reinventados para así darles una nueva re significación.

Al hablar de una imagen falsa se piensa también en la manera en como dicha imagen ha sido manipulada para ser

catalogada como falsa pues ya que no precisamente se habla de una imagen manipulada desde lo digital sino puede ser también desde su narrativa, es decir desde el planteamiento mental que se hace sobre ella como en el caso de aquellas pinturas surrealistas de Dalí o Magritte o de Remedios Varo y muchos otros pintores surrealistas.

Partiendo entonces de que la idea principal en este proyecto es la falsedad se piensa en muchas maneras de presentar ha dicho concepto pero en la imagen es como desemboca la intención del mismo, es decir, las imágenes que en esta propuesta se utilizan no son manipuladas de forma manual o digital pero si de forma narrativa y al hacerlo no llevan como fin el ser ciertas sino desvirtuadas de su propósito inicial, al evidenciar en que formas se pueden reinterpretar los recuerdos ya sean propios de un personaje o no, así también de la manera en cómo se recrean las historias que a diario vamos trazando en un mismo espacio o tiempo y que si bien son colectivas o populares podemos hacerlas propias.

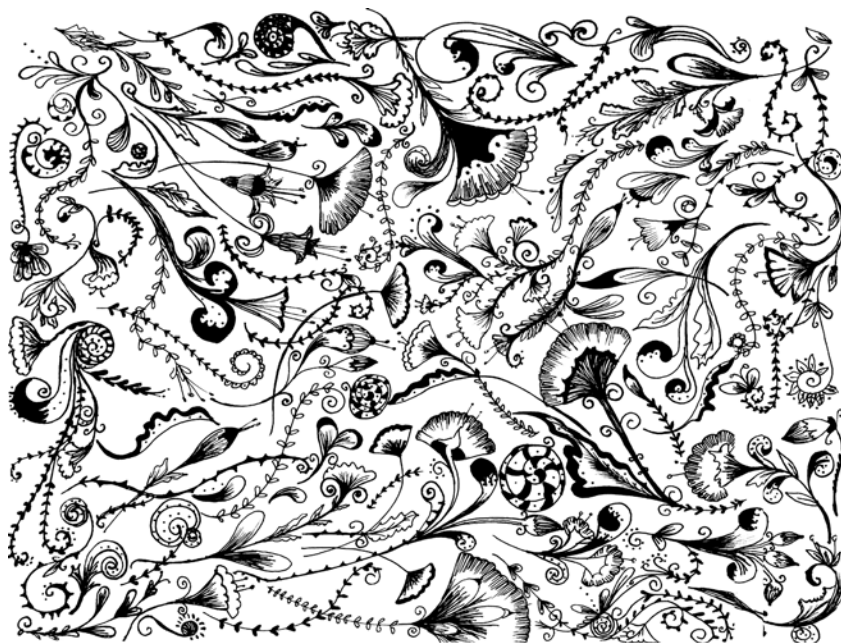

Para poder presentar las imágenes que han sido resultado del proyecto se ha recurrido a la gráfica tradicional pero también experimental a través de técnicas como el huecograbado, calcografía, serigrafía, gofrado, linografía y azúcar; exponiendo a continuación las imágenes que conforman el proyecto y su cohesión y concreción en el libro de artista.

3.3 Proceso de producción de libro de artista: "RECUERDITOS".

El primer paso en la producción del libro fue realizar un diseño para las pastas y que también acompañaría los textos que contendría el libro; una vez hecho el diseño se amplió al tamaño de 55x35 cm. que es el tamaño real del libro y se transfirió a la tela a mano por medio de una mesa de luz.

Una vez transferido el diseño a la tela se comenzó a bordar tanto la pasta de frente como la de atrás.

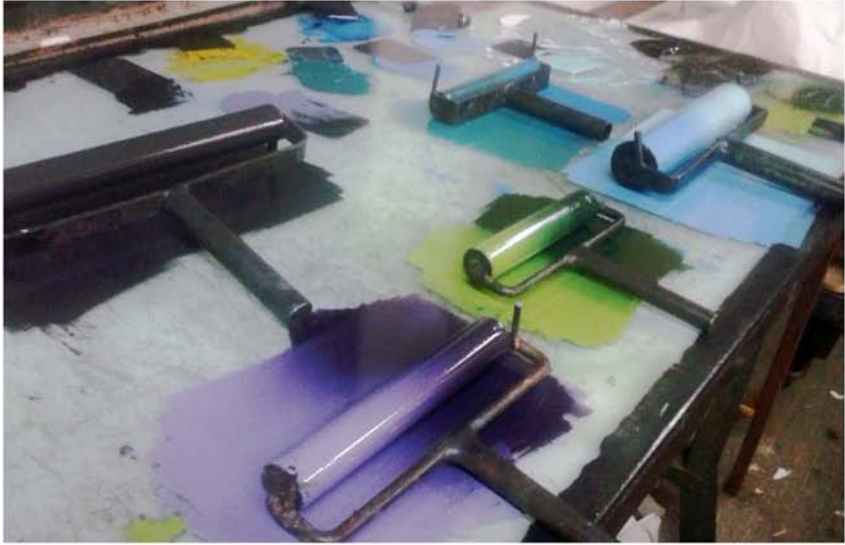

Ya que se tuvieron las dos caras del libro bordadas se empezó a trabajar en el contenido del libro, para ello el primer paso fue entrevistar a cinco personas que a través de una pequeña remembranza entregaron por escrito recuerdos que se definían a partir del concepto de recuerdo hereditario, colectivo, agradable y desagradable, la elección de este tipo de recuerdos fue al azar, también se les pidió entregar junto con el escrito un objeto o alguna fotografía del recuerdo sin embargo como no en todos los casos se pudo entregar lo solicitado a partir del texto se hizo una reconstrucción de la imagen de dicho evento y hacer de ella una reinterpretación.

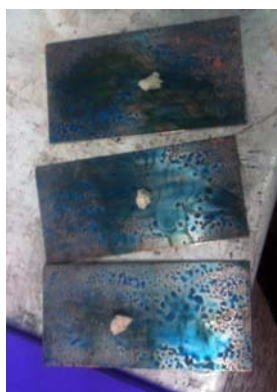
Las técnicas empleadas en la elaboración de las estampas fueron barniz blando, aguafuerte, aguatinta, serigrafía, acuarela y collage.

Para lograr el efecto de craquelado con esta pieza, se utilizó el mismo bloqueador de malla que se emplea en serigrafía pero esta vez sobre las placas de cobre con la intención de experimentar sobre el soporte, llegando a la conclusión de que provoca la misma reacción en ambas.

Ya teniendo las imágenes y el diseño en conjunto se empezó la elaboración del libro, para ello se necesitaron los siguientes materiales:

- 2 cartoncillos de 55x35 cm.
- 1.5m. de manta.
- ½ m. De tela blanca.
- Hilo de color azul
- Listón de color azul.
- 1m. De gamuza en tono azul.
- Agujas.
- Taladro.
- Tijeras.
- Navajas.
- Plegadera.
- Ojales de color dorado.
- Pegamento en aerosol.

“Recuerditos”

comenzó a desesperar y a gillar; lo que estaba sucediendo era tan horrible que me acordaba de
8.1 grados que cubren media ciudad. Sin embargo, cuando me acordaba de los días de
desesperando lo único que me quedaba era un sentimiento de culpa y una idea de lo
que siempre me quedaba en los días de muchos sentimientos
sentimientos por el hecho de haber estado vivo pero por otro lado lamentaba
la muerte del resto de mi amigo y la muerte de muchas otras personas más, de niños y
de adultos que un abrir y cerrar de ojos dejaron de existir, el caos era tal que los días se
hicieron eternos para poder recuperarnos de tal tragedia.
La guerra que vivimos ese terrible día nos la vamos acordando por el temor de que pueda
volver a suceder en cualquier otro momento.

La costura del libro es del estilo japonés que lleva por nombre Asa-no-ha-Toji éste tipo de encuadernación va por fuera del libro y se dispuso de esa manera puesto que las hojas no eran muchas.

En cuanto a las imágenes realizadas se puede señalar que son siete y que han sido elaboradas a partir de la estampa y son acompañadas por textos, estos narran el recuerdo de las otras personas que ha sido ilustrado por mi en cada caso.

A continuación se describen de manera más detallada una a una las siete imágenes:

Grabado 1. "19.09.85".

Lleva por título la fecha del terremoto del 1985 en la ciudad de México, ya que la persona entrevistada quiso relatar un recuerdo desagradable presenciado por él y por varias personas lo que nos lleva también a notar que también se trata de un recuerdo colectivo, sobre todo por tratarse de un fenómeno natural.

La interpretación que yo hice de dicho recuerdo fue: hablar de la muerte y de lo simbólico que puede llegar a ser tener un lugar físico para seguir recordando a todos aquellos que ya no están con nosotros.

Técnica: barniz blando sobre placa de cobre .

Medidas: 15 x 30 cm.

Lamina 2. "Papá".

El recuerdo que se narra en esta imagen es acerca de los momentos agradables entre padres e hijos; las historias que se transmiten a través de relatos familiares y que con el paso del tiempo se transforman en recuerdos hereditarios.

Técnica: Acuarela/Collage.

Medidas: 33 x 47 cm.

Grabado 3. "La prepa"

En esta imagen se habla sobre los recuerdos agradables que conservaba otro de los participantes durante la entrevista; hablar sobre la época en la que estuvo cursando la preparatoria específicamente los lugares que conocía, el lugar donde en ese momento vivía y los recorridos que hacía para poder llegar a la escuela causaban en dicha persona un sentimiento de felicidad que le pareció importante relatar.

Técnica: Aguafuerte/ aguatinta.

Medidas: 14.5 x 29.5 cm.

Grabado 4. "El patio".

Cuando recordamos situaciones que se dieron durante nuestra infancia probablemente no son del todo veraces ya que nuestros recuerdos con el paso del tiempo se han ido transformando; podemos recordar espacios o lugares que de pequeños visitamos y que de adultos volvemos a visitar y vemos distintos como si los hubieran cambiado por completo cuando en realidad lo que ha cambiado es nuestra percepción de las cosas.

Técnica: Monotipo* hecho con aguafuerte/acuarela.

Medidas: 20 x 29 cm.

*Cuando en estampa se habla del termino monotipo o prueba de autor se esta haciendo referencia a que de dicha placa solo existe una impresión.

Grabado 5. "Dino"

En esta imagen se representa la sencillez de lo que un niño llega a interpretar sobre sus gustos o sus recuerdos pues a tan corta edad se tiene poco conocimiento de lugares u objetos sin embargo la simplicidad de las cosas permite que todo lo que se encuentra a su alrededor sea fácil de representar.

Para la realización de esta pieza se contó con la colaboración de niños de entre seis y ocho años de edad para ello se les pidió que dibujaran dinosaurios tal y como ellos recordaban de películas, juguetes o juegos. El resultado final fue una estampa híbrida que surge de la experimentación entre el grabado en aguafuerte y la serigrafía.

Técnica: aguafuerte/aguatinta y serigrafía.

Medidas: 33 x 42 cm.

Grabado 6. "Huatulco"

Hablar sobre momentos agradables que hemos tenido a lo largo de nuestra vida resulta ser fácil pues ¿A quién no le gusta compartir sobre las buenas experiencias que ha tenido?, sin embargo, nuestra memoria esta plagada de recuerdos tanto malos como buenos, recuerdos que en ocasiones podemos recordar tan veraz mente como el mismo momento en que los experimentamos. Lo que se nos relata en esta historia es un recuerdo desagradable que funge como punto de partida para volver a comenzar o al menos eso es lo que nuestro entrevistado nos relata.

Técnica: Xilografía.

Medidas: 20 x 29 cm.

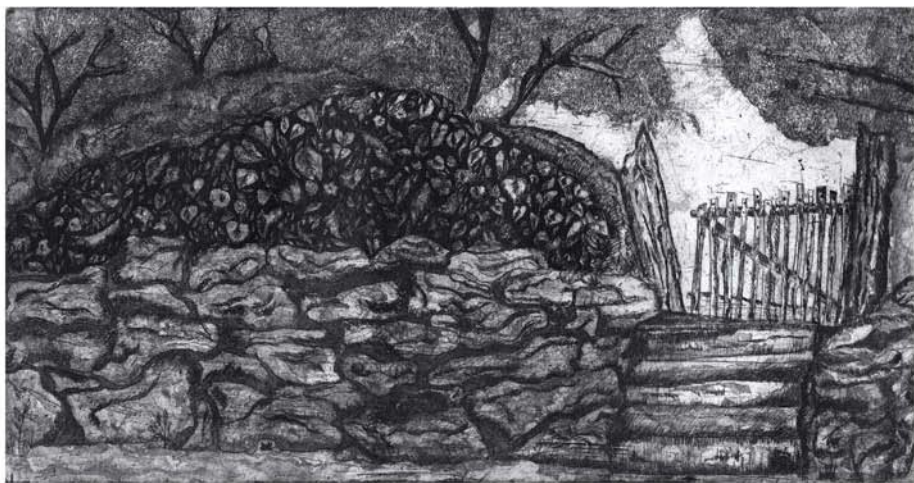

Grabado 7. "Abue".

Este recuerdo nos transmite lo que indudablemente es una constante en todo ser humano: la nostalgia, pues como siempre los seres humanos nos valemos de nuestros recuerdos para sentirnos pertenecientes a algo o a alguien, para poder conservar con más ahínco ese recuerdo que nos aproxima a la persona o lugar que ya no tenemos cerca.

Técnica: Aguafuerte/Aguatinta.

Medidas: 15 x 30 cm.

El libro se conforma de siete imágenes que han sido construidas a partir de la reinterpretación de cada recuerdo entregado por parte de los entrevistados, ya que no en todos los casos se obtuvo una imagen u objeto como referencia lo, que se ha hecho es reinterpretar las historias de tal manera que parezcan de mi propiedad, es decir, que las he vuelto mías y por lo tanto hago entender al espectador que lo que ha visto y leído forma parte de mis recuerdos.

Contiene pequeños textos que hacen referencia a los recuerdos que las personas han relatado sin embargo para poder comprobar lo que ya se ha planteado durante todo el proyecto sobre los recuerdos falsos me he dado a la tarea de transcribir todas esas historias y redactarlas en primera persona, es decir, que las he vuelto mías y por lo tanto hago entender al espectador que lo que ha leído y visto es parte de mis recuerdos y que si se toma el tiempo para revisar el libro descubrirá al fina una pequeña nota donde se da a saber que las historias no corresponden a una sola persona ni a un solo espacio-tiempo.

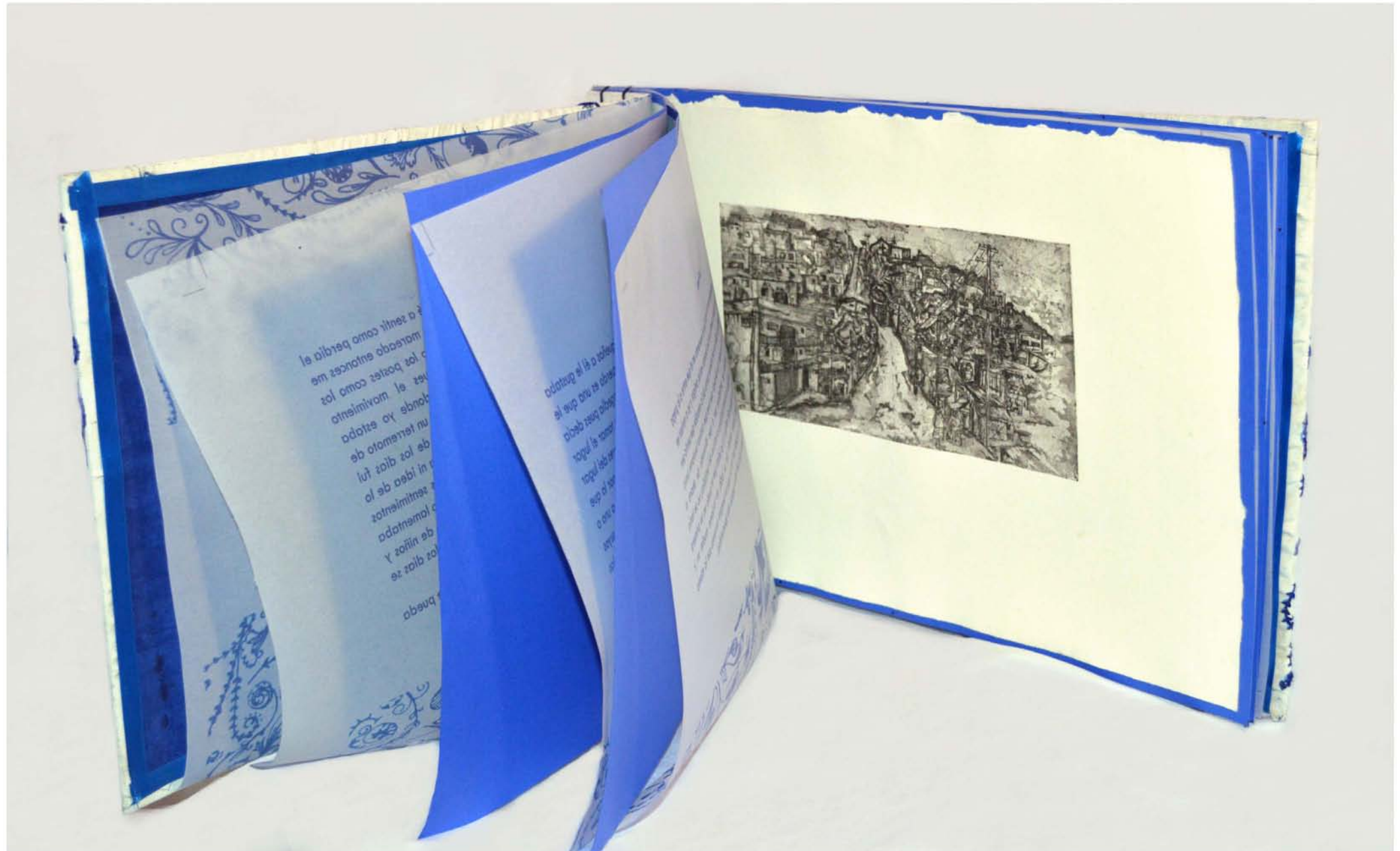

Pieza concluida:

ANEXOS

Fotografías tomadas a los textos de las entrevistas que fueron realizadas a 5 personas para el proyecto: La inserción de los falsos recuerdos en la memoria; un recurso del subconsciente que puede ser utilizado a partir de la imagen.

Lamina 1A

Recuerdo un día caminando hacia la parada del transporte rumbo a mi trabajo vi que la banqueta se movía y entonces le dije a la persona que me acompañaba ay creo que me estoy moviendo y entonces ella dijo ¡no! mira los postes se están moviendo y también los cables y el movimiento aumentaba cada vez más entonces la gente gritaba ¡esta temblando! aún así aborde el transporte y el conductor tenía encendido su radio y de inmediato empezaron a dar noticias del temblor eran noticias no muy agradables porque edificios, hospitales, cines, hoteles se estaban derumbando más tarde escuché que mucha gente había muerto y otras estaban heridas porque había temblado una vez más y fue fuerte otra vez y algunas escuelas habían sido cerradas al igual que algunos trabajos suspendieron sus labores me impresionó tanto que nunca en mi vida había escuchado o vivido tal acontecimiento. conforme iba pasando los días se escuchaban cosas muy tristes gente que no encontraba a sus familiares gente que estaba atrapada en los escombros y la gente se solidarizó y ayudó en los escombros. Algunos países también ayudaron esos días nuestro país estaba de luto pasaron muchos días para que limpiando lo que se derumbó hasta que nuestra ciudad quedó limpia, fue muy conmovedor para toda la gente que vio y oyó ese 20 de noviembre no hubo desfile, lo que yo sentí no se comparó con lo que realmente estaba sucediendo porque el impacto mayor fue para la gente que se encontraba en el centro de la ciudad puesto que yo vivía entre un municipio aledaño al D.F. Cada vez que lo recuerdo me da mucho sentimiento pues recuerdo la gente desesperada llorando a gritos por sus familiares fallecidos o que habían desaparecido y no los encontraban recuerdo también a una hermana de una amiguita que tenía yo que había muerto su novio en un hospital derribado y tardó muchos años para poderse recuperar también iba a terapias para superarse es así como recuerdo el temblor de 1985.

Historia Crecer: Para niños con discapacidad de nivel

Lamina 1B

Mi padre nació en el estado de Puebla durante la época de la Revolución Mexicana y a mí de pequeña me contaba historias sobre su infancia pero la que más recuerdo es aquella en la que siendo el muy pequeño era tomado en brazos de jovencitos que no querían ser llevados por los zapatistas que seguían pasando por el pueblo para que así pensaran que ya eran casados y tenían hijos! porque los arrebataban y los subían a los caballos y se iban y nunca más veían a su familia, el entre risas ^{de} que de pequeño se había sentado en piernas de muchas muchachas.

Lamina 2A

Recuerdo Agradable.

- Uno de los momentos mas agradables es cuando supe los resultados del examen de admisión para el bachillerato ya que tenia un sueño que era estudiar en una escuela perteneciente a la U.N.A.M.

Recuerdo que el día que salia los resultados, tenias que ir a comprar el periodico ya que solo por ese medio sabrias en donde te habias asignado escuela. Fui muy temprano al puesto de periodicos y ya habia una fila muy grande para comprar el ejemplar, en la fila ya estaban varios compañeros de la secundaria y ya solo compramos uno para todos.

Ya buscando a cada uno y viendo los resultados, toco mi turno al ver el lugar en donde me habia quedado fue una gran alegría ya que me quede en el CCH - Navcalpan, uno de los grandes sueños se habia cumplido. Por otra parte era el unico que habia obtenido un lugar en una escuela de renombre de todos los compañeros que ese día nos habiamos juntado.

Por parte de mis padres fue una alegría el que me hubiera quedado en una buena escuela y lo que me dijo mi papá, que era el inicio, un pequeño paso y que faltaban muchas mas por dar.

Lamina 2B

Recuerdo Desagradable

Este recuerdo viene de cuando yo cursaba el cuarto año de la primaria, en donde sufrí maltrato físico por el profesor.

El profesor que venia de un pueblo de Veracruz y tenia como idea que para educar se necesitaba un castigo físico.

Esto me paso cuando el profesor nos dejo un trabajo para entregar en clase, cuando este tiempo paso, yo no habia podido acabar, el profesor empezo a llamarnos al escritorio para revisar. Y cuando fue mi turno y vio que no habia acabado, me regaño y me dijo que pusiera la mejilla y me dio una cachetada.

En ese momento me senti humillado por que fue cuando todos veian hacia nosotros.

No fui al unico que sufrio maltrato físico a lo largo de ese año escolar.

Un momento muy desagradable y humillante.

Lamina 3A

A veces me pregunto si la niñez de todos mis conocidos fue como la mía. A mí me dejaron ser niño ¿había problemas en casa? claro que sí, y uno se daba cuenta porque los niños no son tontos, pero a mis hermanos y así nuestros padres nos dejaron disfrutar de esa etapa.

Ahora a mis 32 años veo el patio en donde jugaba de niño muy pequeño porque realmente lo es, pero en aquella época era un gran estadio de fútbol con gran estadio. Acompañado de mis hermanos hacíamos travesuras y jugábamos hasta que el grito de mamá: ¡ya metanse, es tarde! culminaba con aquella diversión. De día o de noche, ese patio nos vio jugar y crear alegrías e inocentes. ¿Que niño en esa etapa no lo es?

"Creo que todos deb. creamos quedarnos con esa sencillez de niños, sin prejuicios, sin colores, sin banderas".

Lamina 3B

Mi padre siempre a sido un hombre de faz seria, pero sé que las apariencias engañan, al tratarlo uno describe a un tipo amable y divertido, creo que conserva un tanto de ese niño que podemos observar en la fotografía, ese niño recordete y serio es un niño con mucha imaginación, creativo y hábil construyendo cualquier cosa que se proponga.

La historia me dice que en los años 50'tas pasaba por las calles un fotógrafo anunciando se agritos ¡fotos, fotos!; todas las señoras en ese momento tomaban a sus hijos y los traían de "arreglar" para que aquel señor por la cantidad de 20 centavos les hiciera un retrato. Aquí la muestra de aquel recuerdo y forma de vivir de aquella época.

"Creo que todos traemos desde que nacemos un caracter una forma de ser y el modo en que transcurre nuestra niñez determina en gran manera la forma de actuar en nuestra vida adulta".

Lamina 4.

Comenzaban las vacaciones del año 2009, tenía un año de haber salido de la preparatoria y no había visto desde entonces a mis amigos que allí conocí, por lo cual decidimos unirnos y salir de vacaciones a la playa, en Huatulco lo planeamos inesperadamente y a los pocos días ya estábamos con nuestras maletas en casa de una de ellas. Como nuestro presupuesto era poco, viajaríamos en auto, nos llevaría el hermano de una de mis amigas quien sería el que conduciría hasta Huatulco. Salimos del D.F. por la tarde, siendo aproximadamente las 6:00 PM, íbamos ganando tiempo y decidimos no parar a descansar por lo madrugada, había brisado unas minutos y alrededor de las 12:30 a 1:30 AM después de venir en constante plática, escuchando música y demás, se presentó un silencio en un cerrar de ojos, un par de segundos en los que nuestro camino cambia radicalmente, de la pausa se era interrumpida por un rechinar y al abrir los ojos, darte cuenta que estás en medio del caos, las llantas del auto se derraparon en la carretera de Oaxaca, solo miraba el movimiento en las manos del conductor en el volante. y escuchaba gritos de todas a la vez, hasta que perdimos el control y nos salimos de la carretera, volcandonos en medio de la nada, solo escuchaba distintos ruidos, los golpes del carro las voces, el pasto, cañamo y cañinas y miles de pensamientos cruzaban por mi mente, hasta que nos detuvimos y al intentar salir con los nervios a todo lo que da, descubrimos lo notable del auto ya que nos balanceamos ~~al quedar verticalmente~~ había cierta posibilidad de seguir cayendo hacia un lugar sin fondo visible, las manos temblaban, la vista se nublaba, las palabras no salían, hasta que un grupo de personas al ver nuestras luces bajaron a ayudarnos, con su apoyo logramos salir y percatarnos que era posible ya que al mirar alrededor nos vimos en la nada absoluta y observando la posición del auto, nos dimos cuenta que el único árbol que había a los alrededores era lo que nos había detenido, todos nos comentaban lo aturdidos que habíamos sido. Ya no llegamos a nuestro destino pero creo que nos encargamos de disfrutar mucho más esos días juntos y ahora recuerdo ese día como un momento que definitivamente marca un segundo respiro a mi vida.

Lamina 5

Cuando fui la primera vez a la casa
de los gemelos y me divertí mucho

Cuando fui al museo del papalote
y entramos y vi dinosaurios en una
repisa y en una pantalla vimos una
película de dinosaurios y me divertí mucho.

Lamina 6

A mi abuela siempre le gustaron las cosas colondas, que fueran de cierta forma vistosas y grandes.

aretes, anillos o collares de variadas formas, listones, que fueran tricolores, rosas de distintos colores, amates verde bandera, anillos azules, collares rosa mexicano, era todo un ritual a la hora de elegir lo que usaría para salir algún lugar, no se dijera de las fiestas patronales en el pueblo, parecía que mientras más cosas portara en el cuerpo mejor sería, lo gracioso de todo esto es que a mi jamás me incomodaron sus gustos hasta parecería que con los años me he ido encariñando con ellos, sobre todo si son objetos o vestidos que posean fuertes colores.

Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de convivir mucho tiempo juntas pues ella murió cuando yo apenas tenía 4 años, sin embargo, cada vez que regreso al pueblo en donde ella nació me gusta quedarme contemplando las paredes del lugar pues siempre están tapizadas de flores de muchos colores (azules, amarillas, blancas, rosas, magenta) y me gusta recoger las que han caído al piso para ^{después} guardarlas en libros. Quizás me gusta guardarlas por que encuentro en cada una de ellas esos colores que veía en mi abuela.

CONCLUSIONES

El proyecto *“La inserción de falsos recuerdos en la memoria; un recurso del subconsciente que puede ser utilizado a partir de la imagen”* ha cumplido con todas las expectativas desde la propuesta inicial hasta su culminación, direccionando el planteamiento por medio de la idea de los falsos recuerdos, sin embargo en cuanto al desarrollo de la propuesta plástica se incluyeron otros conceptos que surgieron como respuesta a las necesidades del libro, pues en un principio se pensó como libro-objeto y al finalizar resulto en libro de artista, ya que no es lo mismo; en cuanto a su desarrollo pues la intención de uno es específicamente la escultura y la del otro es incluyente de cualquier práctica, por lo tanto teniendo en cuenta esa problemática se tuvo que redireccionar en cuanto a su manufactura más no en cuanto al tema, ahora bien hablando de conceptos y artistas que se involucraron como ejemplos que abordaban el mismo tema ya sea desde el punto de vista del recuerdo o bien del libro de artista compuesto por gráfica, además de que se incluyeron

a otros autores y algunas piezas que se apegaban más con la propuesta final.

Se recabaron también imágenes y textos que sirvieron como parte crucial del desarrollo del libro, dichos elementos fueron aportados por parte de las personas entrevistadas e intervenidos por mí.

Estas intervenciones se hicieron a partir de volver la apropiación de las historias proporcionadas por los entrevistados haciéndolas pasara por mías la intención es desvirtuar los recuerdos que redactaron para volverlos falsos de forma narrativa y así el lector ya no tener la versión real de los mismos.

Cabe mencionar que para la realización de este libro se retomaron técnicas aprendidas dentro de los talleres de la Facultad y de igual forma se ocuparon distintos materiales que dentro de la práctica fueron requeridos. Talleres enfocados específicamente en la gráfica incluyendo en si serigrafía y

grabado en hueco y madera (xilografía) así como la inclusión del dibujo que fungió como parte importante del bocetaje y prueba final de la imagen.

Es importante puntualizar que a partir de los conocimientos adquiridos durante la licenciatura se dio la posibilidad de generar una libre producción, misma con la que se pudo llegar al empleo de diferentes herramientas para poder dar paso a la experimentación e igualmente concebir piezas que en su caso se denominan como híbridas.

Por lo tanto ha de señalarse que es importante para un artista conocer los movimientos que han existido dentro de la plástica y que han generado nuevas visiones dentro del arte, para así poder generar una propuesta sólida dentro de la propia disciplina, esto acompañado claramente de los estilos que han dejado un legado para el arte.

Ahora bien, haciendo énfasis dentro de lo aprendido tanto de forma teórica como dentro de la propia formación artística solo es a través de la experimentación como se ha podido

observar que fuera del taller es importante conocer a bien el procedimiento de una técnica para poder llevarla a la practica ya que fuera del mismo, no siempre se tiene la posibilidad de poseer los mismos materiales por lo cual es importante saber valerse de otros recursos para la producción de una obra si es que así se desea.

Así, la formación teórica es la que me ha permitido generar propuestas que van de la mano reforzando mi conocimiento practico con textos que han quedado por asentado como registro histórico de lo que otros artistas han propuesto ya que permiten el cuestionamiento de cómo se ha ido re direccionando el arte y que caminos ha tomado en un contexto global dentro de los últimos años sobre todo actualmente que ha ido abriendo paso a otras disciplinas dentro de las artes como la literatura, la ciencia y las matemáticas y que en ese sentido cabe decir que ha quedado claro que éste proyecto culmina como una propuesta transdisciplinaria por no salir de sus mismos medios en el arte pero tratando de transgredir la propia disciplina en si.

BIBLIOGRAFÍA

CARRIÓN Ulises

El arte nuevo de hacer libros

México, Tumbona ediciones, 2012.

DANTO C., A.

Después Del Fin Del Arte:

El Arte Contemporáneo y el fin de la Historia,

Paidós, 2003.

DIGES, M.

Los falsos recuerdos en la memoria:

sugestión y memoria.

Barcelona, Paidós, 1997.

GOMBRICH, E.

Freud y la psicología del arte

Barcelona: Barral editores, 1972.

GUASCH, A.

Los lugares de la memoria el arte de archivar y recordar

Barcelona, 2005.

HELLION, M.

Libros de artista

Madrid, Turner, 2003.

LIZARRO, D.

Hermenéutica de las imágenes:

Iconos, figuraciones, sueños

S.XXI Editores, México, 2004.

MARGALIT, A.

Ética del recuerdo:

lecciones de Max Horkheimer

Barcelona, Herder, 2002.

MARTINEZ de SOUSA, J.

Pequeña historia del libro

Labor ,1987.

OCAMPO, E. & PERAN M.

Teorías del arte

Barcelona, Icaria, 1998.

PROUST, M.

*En busca de si mismo antología y
presentación de Betty Ferber*

París, Sepsetentas, 1927.

RAMÍREZ, S.

El viejo arte de mentir

México ,Fondo de Cultura Económica,2004.p.20

RODRÍGUEZ ,G.

El grabado historia y trascendencia

UAM, 1989.

SUBIRATS, E.

La cultura como espectáculo

Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1988.

TOSCANO, J.

*La memoria y el código, acceso y limitaciones
de la producción de sentido en la era digital*

D.F., CNA 2007.

WEINBERG, G.

El libro en la cultura latinoamericana

FCE, 2006.p.29.

ZAMORA A.

Filosofía de la imagen:

lenguaje, imagen y representación

México,UNAM,2006.

DONALD, KUSPIT

Signos de psique en el arte moderno

Traducción Alfredo Brotons, c 2008.

PACHECO, JOSÉ EMILIO

Ciudad de la memoria (poemas 1986-1989)

México, Era, 1989.

GUIJOSA, MARCELA

Altar de muertos, memorias de un meztisaje

México, DEMAC, 1994.

