

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Bellas Artes

**Tesis para la obtención del título: Licenciatura en Artes
Plásticas orientación Pintura**

Tema: La temporalidad de la imagen en textos visuales desde la materialidad; el contenido plástico visual se desarrolla a través de una secuencia de imágenes que cuentan un relato dentro de la narrativa de terror.

Título: Almacabra

Estudiante: Calderaro, Sofia

D.N.I.: 33.745.801

Legajo: 67891/8

Teléfono: 221-15-5579170

Correo electrónico: sofical256@hotmail.com

Directora: Midema, Nancy Noemi

Co-directora: Miquelarena, Teresita

Fundamentación

Con el propósito de contar una historia no solo con palabras ni solo con dibujos y que no sea un libro ilustrado, se utilizará el libro de artista como objeto de investigación; el cual permitirá abordar una narrativa ficcional indagando y experimentando con la relación de simbiosis que se genera entre texto e imagen y sacando el mayor provecho no solo de los elementos discursivos de esta sino también de los recursos plásticos utilizados.

El objetivo de esta tesis es explorar la relación imagen-texto utilizando como medio el libro de artista y la creación de una serie de historias ficticias propias, (dentro del género ficción-terror), en la que se harán visibles algunos elementos autorreferenciales. Se indagará así la temporalidad de la imagen en textos visuales desde la materialidad y haciendo hincapié en los elementos dinámicos de esta y su relación con la estructura secuencial de los libros de artista.

Dentro del género de terror, se hará hincapié en el recurso del objeto maldito, más específicamente el libro maldito, que ha sido ampliamente explotado con éxito por diferentes autores, entre los cuales nombraremos solo a unos pocos: Es imposible no empezar por el *Necronomicón* de H. P. Lovecraft; *El Rey de Amarillo*, de Robert W. Chambers, cuatro historias en las que un homónimo libro prohibido conduce al que lo lee a la desesperación y la locura; Robert Bloch, en *El vampiro estelar*, nos muestra a Ludwig Prinn, brujo autor del grimorio ficticio *De Vermis Mysteriis*, libro retomado por Stephen King en *el misterio del gusano*. Es indispensable nombrar a J. L. Borges quien también utiliza el argumento del libro maldito en varios de sus relatos como por ejemplo en *La biblioteca de Babel*, *La escritura de Dios* y en *El libro de arena* y a G. García Márquez, en *Cien años de soledad* con el pergamino de Melquíades. Por último se nombrará a Carlos Ruiz Zafón con *La Sombra del Viento*, novela en la cual un muchacho encuentra un libro maldito en un lugar llamado el Cementerio de los Libros olvidados; y a J. K. Rowling en cuya saga de Harry Potter se encuentra el diario secreto de Tom Riddle y un libro de pociones con anotaciones que no causan ningún bien.

La elección del libro de artista/diario no es nueva ya que los proyectos personales de las materias Dibujo II, III y IV siempre fueron diarios antiguos, así como el trabajo final de Fotografía e Imagen Digital, un trabajo práctico de la materia

Artes Combinadas y otro de Escultura Complementaria, e incluso el trabajo realizado durante el curso de ingreso.

Motivación

Crecí entre libros, desde que tengo memoria en todos los cuartos de mi casa siempre ha habido libros. La última vez que fui conté 19 bibliotecas, de todas formas y tamaños, (desde las de madera que cubren toda una pared y llegan hasta el techo, hasta una con forma de casita en mi habitación, con chimenea y todo). Todos los años para año nuevo, los regalos eran siempre libros, porque el mensaje del año nuevo era que había que leer y querían inculcarnos el amor por la lectura; uno abría la puerta de calle a las doce y ahí estaba la tan esperada pila de libros. Recuerdo que una vez de chiquita fui a un taller literario y teníamos que escribir un poema sobre la amistad o los amigos, no recuerdo bien, y yo escribí sobre los libros. Eso significaban para mí, eran amigos verdaderos, con los que uno siempre podía contar; eran el consuelo y la compañía frente a la falta de verdaderos amigos; como decía Hemingway “No hay amigo tan leal como un libro”. Y no solo nos inculcaron el amor por la lectura, sino por los libros en sí. Con el tiempo he descubierto que la literatura y la enorme cantidad de libros que hay en mi casa, han influenciado enormemente mis producciones artísticas, tanto desde lo formal como en la elección del tema, por eso debo mencionar a autores como Edgar A. Poe, H.P. Lovecraft, I. Asimov, A. Christie, J.K. Rowling, U. Le Guin, Carlos Ruiz Zafón, Manuel Mujica Láinez, a Robert W. Chambers, a Robert Bloch y a cuentos como Dr. Jekyll y Mr. Hyde de R. L. B. Stevenson entre otros. Dichas influencias se manifiestan tanto en la elección del formato libro como en su contenido ya que en la historia creada para la presente tesis encontramos a la figura del científico loco que ha protagonizado tantas historias de ficción en la literatura.

Marco Teórico

Investigando sobre los libros de artista se encuentran muy variadas clasificaciones y definiciones; entre estas últimas se hallan algunas tan amplias y abarcativas como “un libro de artista puede ser música” (Higgins, Dick, 1985, p.11 citado por Gonzales H., Salvador, 2013) o “el libro de artista es una obra de

arte” (Antón, Emilio, s.f., párr. 8) y otras un poco más delimitadas como “los libros de artista son, necesariamente, libros hechos por un artista con una finalidad artística” (Gonzales H., Salvador, 2013, p.5) o la de Barbara Tannenbaum (2010) quien considera a los libros de artista como obras de arte visual, libros hechos por artistas, cuya característica esencial es la táctil del medio.

La posición que se adoptara aquí es más cercana a la de los dos últimos autores y se considerará inherentes al libro de artista las siguientes características: secuencia, serie, progresión, tiempo, sentidos, tacto, espacio, lenguaje y lectura; pero por sobre todo la relación de reciprocidad que se produce entre la forma y el significado, la correlación entre el contenido y el continente; como dice la crítica de arte Anne Moeglin-Delcroix, “la forma de un libro es algo más que un receptáculo cómodo, al contrario, se establece una relación de dependencia recíproca entre su estructura de libro y su contenido” (Moeglin-Delcroix, Anne, 2006, pp. 86-87 citado por Gonzales H., Salvador, 2013).

Otro aspecto de suma importancia que se considerará aquí es el diálogo que se produce entre la palabra y la imagen: su complementariedad. Como escribe Emilio Torné: “el libro de artista más allá del tradicional dialogo entre un texto literario y unas imágenes que lo ilustran, explora las fronteras del libro como un medio integrador que posibilita nuevas relaciones entre escritura y artes plásticas” (Torné, Emilio, 2001, párr.1). En este sentido es necesario mencionar la distinción que Antonio Gómez hace entre “lenguaje verbal: discurso organizado a base de signos unívocos con significación preestablecida y fijada de antemano” y “lenguaje de signos o símbolos: discurso que emplea signos ambiguos de significado vago y cambiante” (Gómez, Antonio, 2009, párr.10).

Dentro de los referentes además de los autores ya antes mencionados se agregará a la fotógrafa polaca Laura Makabresku, cuyas fotografías como ella misma dice son pantallazos de un hermoso pero cruel cuento de hadas (Makabresku, Laura, s.f., párr. 6), todo ello con la figura femenina casi siempre como protagonista.

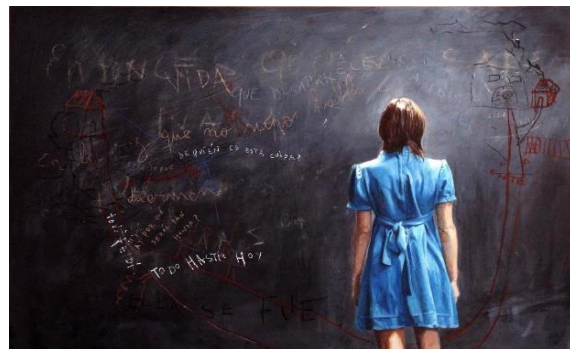
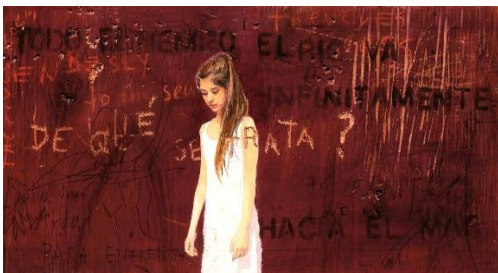
También es necesario mencionar el manuscrito de Voynich, conocido como el libro mas misterioso del mundo, aparentemente fabricado entre 1404 y 1438, está compuesto por dibujos y texto indescifrable, ambos trazados a mano; el Códice Atlántico que es una colección encuadernada de dibujos y escrituras de Leonardo da Vinci; el Codex Seraphinianus, es una obra más contemporánea realizada por el artista italiano, arquitecto y diseñador industrial Luigi Serafini en la cual articula imagen y texto, y a través de estos cuenta la historia de un mundo ficticio y Emigrantes de Shaun Tan, un libro que sin palabras, a través de imágenes y del clima creado cuenta una historia.

El manuscrito de Voynich

Emigrantes de Shaun Tan

Por último, se mencionarán las pinturas de Silvana Robert, artista plástica nacida en Bs. As. en las cuales se pueden ver la exploración y utilización conjunta de imagen y texto.

Silvana Robert

Desarrollo de la historia propia

En la historia principal vemos a la ya tan conocida figura del científico loco, quien en este caso intentar salvar el alma de su esposa y para ello secuestra y les saca el alma a diversas personas para así lograr que su esposa viva en alguno de ellas. Esto por supuesto no es tan fácil y si bien al principio sus intenciones son buenas, esta actitud se va corrompiendo (al igual que el alma de su esposa) debido a los experimentos que debe llevar a cabo con dichas personas. Parte de todo este proceso queda registrado en su diario y en ciertos objetos propios.

Propuesta Metodológica

El proyecto consistió en el desarrollo de textos visuales en el formato de Libros de Artista a través de los cuales se van desarrollando las historias, estas como ya ha sido mencionado son ficticias y propias y consisten en una historia base, inicial y otras historias satélites o microcuentos que fueron derivando de la misma.

Para una mejor comprensión se expondrán los L.A. presentados, según la clasificación basada en la forma de J. E. Antón y A. S. Montero y se mencionara que estas categorías no son fijas sino que suelen mezclarse y formar híbridos. El Rollo: de material flexible, pintado (Anopistógrafo: el texto o la obra plástica, está realizada sólo en una de sus caras), cantidad dos; Desplegable: al abrirlo se desdobra en diversas direcciones por los diferentes plegados, cantidad siete; ambos sellados con lacre. Códice: son varias hojas unidas entre sí en uno de sus lados; es la forma más usual del libro en occidente, cantidad diez, de diferentes tamaños, uno pertenece también a la categoría de libro hueco, otros a la de álbum de fotos, otros a la de diarios íntimos. Caja: es una caja receptora de elementos bi o tridimensionales que pueden estar sueltos o unidos, cantidad dos; en una de las cajas se forma un híbrido entre caja y Acordeón: despliega sus páginas, dobladas normalmente de forma uniforme, en una sola dirección. Pancarta: superficie bidimensional, cantidad siete. Bibiana Crespo agrega otra categoría que es el punto fijo: que se basa en la unión de hojas sueltas por un único punto, cantidad uno.

Siguiendo a Antonio Gómez, el contenido de los diarios esta dado tanto por lenguaje verbal, utilizado a modo de diario íntimo de los personajes, como por lenguaje de signos. A través de sus páginas nos van revelando parte de la vida de los personajes; tanto a través del contenido como de la forma en que este es expresado, es decir, no solo a través del qué sino del cómo.

Los elementos que se usaron, tales como papel, cartón, madera, vidrio, cuerina y marcos, evidencian en su aspecto el paso del tiempo. Se utilizaron distintas técnicas y materiales como el grafito, la carbonilla, acuarelas, tinta china, café, té, lapiceras y plumines de diferentes colores y grosores, transferencia, esgrafiado, collage y fotografía. Se procedió a la composición de imágenes tomando la mancha como base en la mayoría de los casos y a la experimentación de esta con los distintos soportes y materiales utilizados creando así efectos de superposición y transparencia. Algunas de las imágenes fueron inventadas y otras tomadas de internet y luego modificadas. También se produjo una serie de fotos que me saqué a mí misma y que luego fueron intervenidas con los métodos arriba citados; se produjeron matrices y sellos hechos a mano para lacrar algunos L.A. y también se elaboró, caligrafía propia legible e inventada.

Se generará un ambientación acorde no solo a la historia sino también a la idea de que “se considera que el abordaje de estos objetos es una tarea que implica

bastante tiempo” (Valente, Alicia, 2012, p. 4) por ellos habrá diversos mobiliarios como no solo mesas (donde se ubicaran en su mayoría los diarios) sino también sillones y sillas para que estos puedan ser manipulados libremente y con tranquilidad por el lector.

Además se realizaron visitas al Museo de Cs. Naturales de la ciudad de La Plata y al Museo de Anatomía humana normal - Dr. “Alberto Leonardo Poli” de la Fac. de Cs. Medicas de la UNLP.

Reflexión final

¿Por qué decimos texto e imagen, como algo separado, como si fueran dos cosas distintas? Porque lo son ¿Pero, lo son? Porque un texto también es una imagen, también es algo visual y una imagen puede también narrar, incluso igual o mejor que un texto. ¿O no vemos cuando leemos y no leemos cuando vemos? Por ejemplo cuando estamos leyendo una historia, al principio vemos las letras como letras, luego se van volviendo una abstracción, ya no vemos la letras como letras sino que a medida que vamos leyendo se van transformando en una imagen en nuestra mente, estamos viendo un texto y estamos leyendo una imagen. Lo visual y lo textual se entrecruzan, se superponen y se mezclan, se convierten en uno solo.

Exploré y disfruté lo que más me gustaba, la lectura, la palabra, la letra, la imagen, lo visual, los libros y lo material de estos; y me metí en un mundo un poco más multidisciplinario y abierto, ya que antes estaba más atada al bastidor; y sin perder mi esencia ya que los mismo elementos y estética que aparecían en mis pinturas, están presentes en este trabajo.

Y si bien es el final de un largo camino recorrido es a su vez un inicio (y acá no puedo evitar citar a J.K Rowling con su famosa frase: “me abro al cierre”), un punto de partida para seguir trabajando, disfrutando e indagando el libro de artista ya que es un campo muy amplio y lleno de posibilidades. Y no solo siento que es un camino que se abrió, que se va abriendo, sino que me ayudo a empezar a encontrar mi identidad artística, lo mío, lo propio, mi alma.

Bibliografía específica

- Antón, José Emilio. (s.f.). *Libros de Artista*. Recuperado de <http://librosdeartista-anton.blogspot.com/>
- Antón, J. E. y Sanz Montero, A. (2012). *El libro de los libros de artista*. 1ª ed. España: L.U.P.I. (La Última Puerta a la Izquierda)
- Crespo Martín, Bibiana. (2012). El libro-arte/libro de artista: tipologías secuenciales, narrativas y estructuras. *Anales de documentación*, Vol.15, nº 1. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.15.1.125591>
- Gómez, Antonio. (2009). *Del lenguaje visual al libro objeto*. Recuperado de <http://goediciones.blogspot.com/2009/07/del-lenguaje-visual-al-libro-objeto.html>
- Haro González, Salvador (2013). El libro como disciplina artística. Una aproximación a los fundamentos del libro de artista. *Revista creatividad y sociedad n°20*.
- Haro González, Salvador (2013). *Treinta y un libros de artista, Una aproximación a la problemática y a los orígenes del libro de artista editado*. Marbella: Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo
- Makabresku, Laura. Recuperado de https://www.facebook.com/pg/makabresku.fairy.tales/about/?ref=page_internal
- Tannenbaum, Barbara. (2010). *¿Qué es un libro de artista, o un libro artístico?*. Mil Piedras. Recuperado de <http://www.milpedras.com/es/noticias/53/que-es-un-libro-de-artista-o-un-libro-artistico/>
- Torné, Emilio. (2001). *Libros de artista*. Libros de artista de J.E. Antón. Documentación. Una biblioteca imaginativa, delicada y reflexiva, los libros de artista de José Emilio Antón. Recuperado de <http://librosdeartista-anton.blogspot.com/>
- Valente, Alicia. (2012). Producción, lectura y exhibición del Libro de Artista. *Revista Arte e Investigación* 8. FBA

Bibliografía general

- Alcaraz I. Gonzáles, Sabina. (2012). El libro de artista: historia y contemporaneidad de un género artístico. Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes de San Carlos.
- Beccaria, Garay y otros (2012) El libro de artista como experiencia artística de interface. Arte e investigación. Revista científica de la facultad de Bellas Artes. Año 14 Número 8. FBA UNLP. Argentina.
- Castagnino, Raúl H. (1961). Biografía del libro. Argentina.
- Mínguez García, Hortensia y Méndez Llopis, Carles. (2015). Los otros libros: el libro-arte como agente transformador. Colección Reportes Técnicos de Investigación, serie IADA, Vol.12.
- Mínguez García, Hortensia. (2010). Aproximaciones al libro-arte como medio de expresión. Actas de Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.
- Polo Pujadas, Magda. (2011). El libro como obra de arte y como documento especial. *Anales de Documentación*. Vol. 14, nº 1. Disponible en <http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/120151>.