

NOLSTALGIÓMETROS. LIBROS DE ARTISTA, ENSAYO VISUAL SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO

Elba Ileri Topete Camacho
y Guadalupe María Gómez Basulto

vol. 13 / fecha: 2024 Recibido: 14/09/23 Revisado: 02/10/23 Aceptado: 14/11/23

Topete Camacho, Elba Ileri y Gómez Basulto, Guadalupe María. "Nostalgíómetros.Libros de Artista, ensayo visual sobre los cambios en el entorno." En *Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras*, nº 13, 2024, pp.172-193.

DOI: 10.4995/sonda.2024.20328

NOSTALGIÓMETROS.

Libros de artista, ensayo visual sobre los cambios en el entorno

NOSTALGIOMETERS.

Artist's books, visual essay on changes in the environment

Elba Ireri Topete Camacho

Profesora Titular A del Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, Departamento de Artes, Educación y Humanidades.

elba.topete@academicos.udg.mx

Guadalupe María Gómez Basulto

Profesor Docente Asociado A del Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, Departamento de Artes, Educación y Humanidades.

guadalupe.gomez2197@academicos.udg.mx

Resumen

Los Nostalgíómetros - libros de artista, se enfocan en hacer un registro de las escalas visuales sobre las vivencias y emociones experimentadas, relacionadas a los cambios que se registran en la vida cotidiana y cómo se modifican el sentir, la calidad de vida y la interacción con el entorno natural y sus cambios, estos libros tienen que ver con sentimientos que provocan los tiempos del cambio del lugar añorado y cómo se transforma de manera dramática. A través de la hibridación de medios en las imágenes que contienen, se propone una medición de la percepción emocional (la vivencia, el recuerdo y la nostalgia) del lugar donde se vive, que se nos va y se transforma en un lugar ajeno, por el crecimiento desmedido y sin planeación. Este sentir es a la vez un sentimiento global en relación con otros lugares que sufren los mismos cambios dramáticos en su identidad, el paisaje y los elementos que lo componen.

Palabras clave

Libro de artista, estampa, dibujo, obra híbrida, nostalgia

Summary

The Nostalgimeters - artist's books, focus on making a record of the visual scales on the experiences and emotions experienced, related to the changes that are recorded in everyday life and how the feeling is modified, quality of life and interaction with the natural environment and its changes, these books have to do with feelings that provoke the times of the change of the place longed for and how it is transformed dramatically. Through the hybridization of media in the images they contain, we propose a measurement of the emotional perception (the experience, the memory, and the nostalgia) of the place where we live, which leaves us and becomes an alien place, by the excessive growth and without planning. This feeling is at the same time a global feeling in relation to other places that undergo the same dramatic changes in their identity, the landscape and the elements that compose it.

Keywords

Artist's book, print, drawing, hybrid work, nostalgia

Durante el periodo del año MMXIX al MMXXI, se realizó el proyecto *Termómetros registro visual de la naturaleza y sus cambios, fusión y variaciones técnicas de la Estampa*, para la Producción de Libros de Artista, proyecto de investigación – creación al cual pertenecen los libros de artista que contiene el presente ensayo visual, los Nostalgíómetros, son denominados así por su autora, por el enfoque en su contenido.

El proyecto general tuvo una producción final de un cuerpo de obra de 18 libros de artista, que respondieron a las características y temáticas propuestas desde el inicio para cada año de trabajo. En este ensayo visual nos enfocamos en 6 libros de artista. El Proyecto Termómetros tienen como principal móvil hablar de nuestro tiempo, de la época histórica que nos ha tocado vivir, y su enfoque se centra en la naturaleza y sus cambios, de alguna manera estos libros de artista suman nuestra voz a la de muchos otros que estamos convencidos de que el cambio es una realidad, que los tiempos que vivimos nos piden atención, cuidado y responsabilidad ante el bien común más valioso con el que cuenta la humanidad, el planeta Tierra.

La Serie III que corresponde al año MMXXI, derivó en la producción de Los Nostalgíómetros, libros de artista en los que se trabajó a partir de escalas visuales sobre las vivencias y emociones experimentadas, relacionadas a los cambios que se registran en la vida cotidiana y cómo se modifican el sentir, la calidad de vida y la interacción con el entorno natural y sus cambios. Estos libros tienen que ver con sentimientos que provocan los tiempos del cambio del lugar añorado, como se transforma de manera dramática, una medición de la percepción emocional (la vivencia, el recuerdo y la nostalgia) del lugar donde se vive, en este caso nos referimos a Puerto Vallarta, Jalisco, México, ubicado en la costa media del Océano Pacífico. Actualmente el crecimiento en nuestra ciudad es desmedido, impera un sentimiento de pérdida, de cómo se nos va y se transforma en un lugar ajeno. Este sentimiento es global, ya que la humanidad se encuentra en crecimiento constante y eso se refleja en el crecimiento desmedido de los espacios urbanos, lo cual provoca cambios dramáticos en su entorno.

Los Nostalgíómetros son 6 libros de artista que surgen desde la nostalgia en medio de un año peculiar donde el ser humano se encontraba inmerso en una crisis provocada por la Pandemia del COVID 19, durante más de un año estuvimos viviendo en el encierro, el año MMXXI, fue un año donde la humanidad vio una luz en medio del caos que se vivió, fue el año que salimos del encierro para recuperar “la normalidad” la realidad es que eso no paso así. Desde todos los ángulos, la vivencia de lo ocurrido marcó para siempre nuestra realidad. Al retomar actividades, fue inevitable reflexionar en los cambios que sucedieron.

En medio de esa nueva realidad, es que surgen los Nostalgíómetros, el ambiente estaba impregnado por las pérdidas que sufrimos desde las vidas humanas, los trabajos, el sentido de seguridad, de libertad, etc., el día a día nos hacía experimentar el miedo a perder la salud, etc. El salir del encierro fue un proceso que poco nos permitió recuperar el ritmo de la vida cotidiana, sin embargo, los sentidos se agudizaron porque la situación nos hizo ser más conscientes de lo que día a día se transforma y de lo que se pierde en el entorno.

Las imágenes que presentamos en el presente ensayo visual son el registro visual de los 6 libros de artista que componen esta serie, las características generales son: Formatos expandibles, ya sea en concertinas, dobladas o cocidas y uno de ellos es en formato enrollado; las técnicas que se utilizaron tienen que ver con dibujo y estampa, tinta china, acuarela, lasergrafía, xilografía, aguafuerte, aguatinta, transferencia litográfica, entre otras.

En las fotografías del registro de los libros, se presentan diversos ángulos de estos, ya que nos interesa mostrar los diferentes detalles que los componen. Una característica es que pueden ser explorados con libertad y encontrar en cada uno de los rincones información, debido a que están impresos por los dos lados. Es importante destacar que los Nostalgíómetros - termómetros visuales, se remiten a dejar un testimonio de tres temas puntuales, la nostalgia del entorno urbano, la nostalgia del agua de mar limpia y

sana, y la reflexión de la crisis por la sequía a la cual se enfrentan ya varias regiones de nuestro país y del mundo.

Por último, la reflexión es cómo entender el mundo hoy sin que nos invada la nostalgia, de ver el mar limpio de nuestros abuelos, (ya que hoy abundan los plásticos y otros materiales contaminantes que actualmente invaden los océanos), de sabernos seguros de que el agua abunda y que la lluvia trae la germinación de la siembra y no la destrucción de esta, se habla al mismo tiempo de sequía que de inundaciones, se ha perdido el equilibrio. No es una nostalgia de un imaginario de una metáfora, no, es la nostalgia que nos invade por el mundo que se nos va, hay una gran necesidad de reencontrar la belleza y la armonía a pesar del desastre, hemos aprendido a familiarizarnos con la estética del desastre, muy a pesar nuestro.

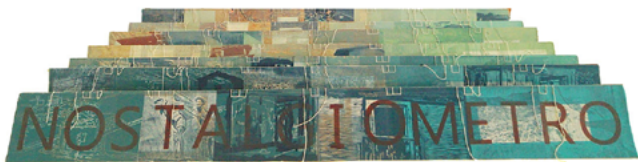
Valeria Luiselli nos dice:

“La nostalgia no es siempre nostalgia de un pretérito. Existen lugares que nos producen nostalgia por adelantado. Lugares que sabemos perdidos en cuanto los encontramos; lugares en donde nos sabemos más felices de lo que jamás seremos después”. Luiselli (2023)

Los Nostalgíómetros, son pues, nuestro testimonio de la vida actual que implica una realidad fuerte, que presenta panoramas diversos, en nuestro ejercicio de construir imágenes y libros de artista.

1. NOSTALGIÓMETRO – MMXXI - Ileri Topete

LIBRO DE ARTISTA de Ileri Topete. Este libro pertenece al Proyecto TERMÓMETROS Registro visual de la naturaleza y sus cambios, SNCA 2018 – 2021. Fue realizado en Arte Estudio Caracol en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Se utilizó Xilografía, lasergrafía sobre madera y transferencia litográfica sobre 15 fragmentos de papel Hahnemühle de 350 grs., de 14 x 125 cm., cada uno, mismos que están cosidos formando un gran acordeón. La medida del libro abierto es 210 x 125 cm., y cerrado es 14 x 125 x 3 cm., Ejemplar único. Se terminó en Mayo del MMXXI.

1. NOSTALGIÓMETRO – MMXXI, doblado, vista de frente.

2. NOSTALGIÓMETRO – MMXXI, doblado, vista de atrás.

3. NOSTALGIÓMETRO – MMXXI, detalle.

4. NOSTALGIÓMETRO - MMXXI, desdoblado, vista de frente.

5. NOSTALGIÓMETRO - MMXXI, desdoblado, vista de atrás.

2. NOSTALGIÓMETRO II – Memorias de un Puerto - MMXXI - Ileri Topete

LIBRO DE ARTISTA de Ileri Topete. Este libro pertenece al Proyecto TERMÓMETROS Registro visual de la naturaleza y sus cambios, SNCA 2018 – 2021. Fue realizado en Arte Estudio Caracol en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Se utilizó Xilografía, lasergrafía sobre madera y transferencia litográfica sobre 3 fragmentos de papel Arroz de 21 x 160 cm. cada uno, formato concertina. La medida del libro abierto es 63 x 160 cm. y cerrado es 21 x 20 x 1 cm., Ejemplar Único. Se terminó en Mayo del MMXXI.

6. Memorias de un Puerto - MMXXI, Contenedor cerrado.

7. Memorias de un Puerto - MMXXI, Contenedor abierto.

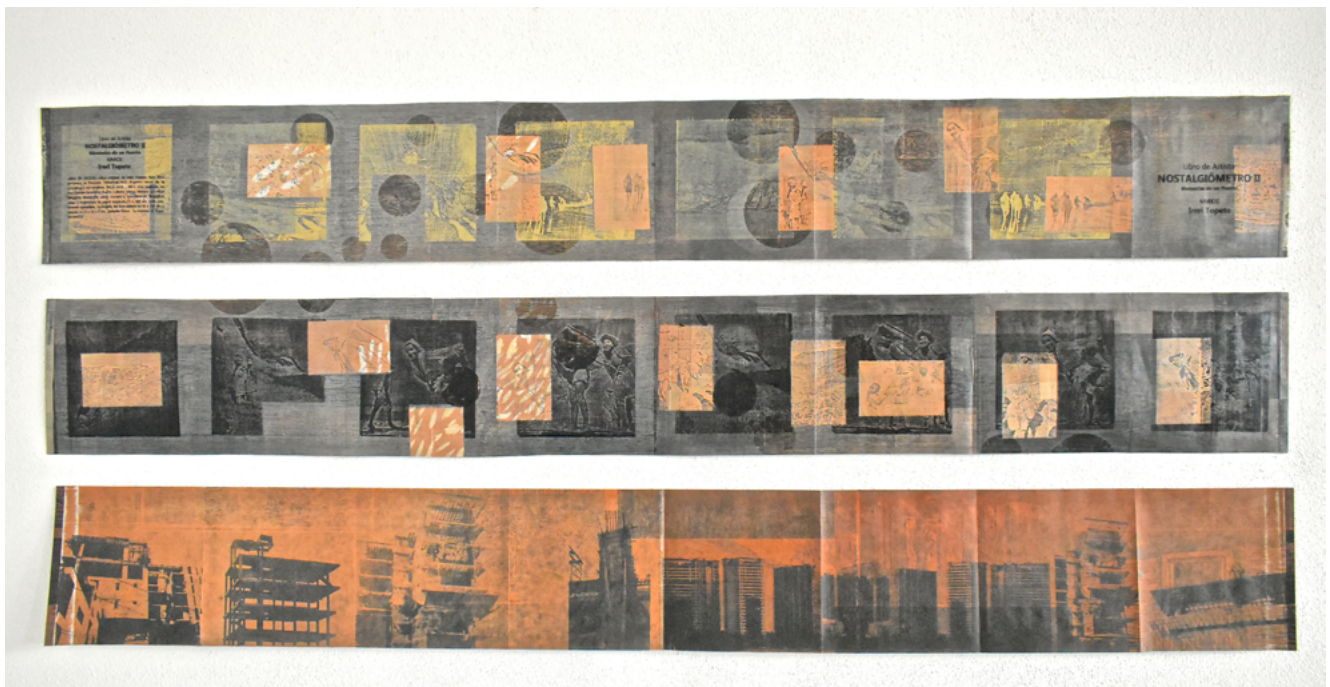
8. Memorias de un Puerto - MMXXI, doblado.

8. Memorias de un Puerto - MMXXI, abierto.

10. Memorias de un Puerto - MMXXI, abierto frente.

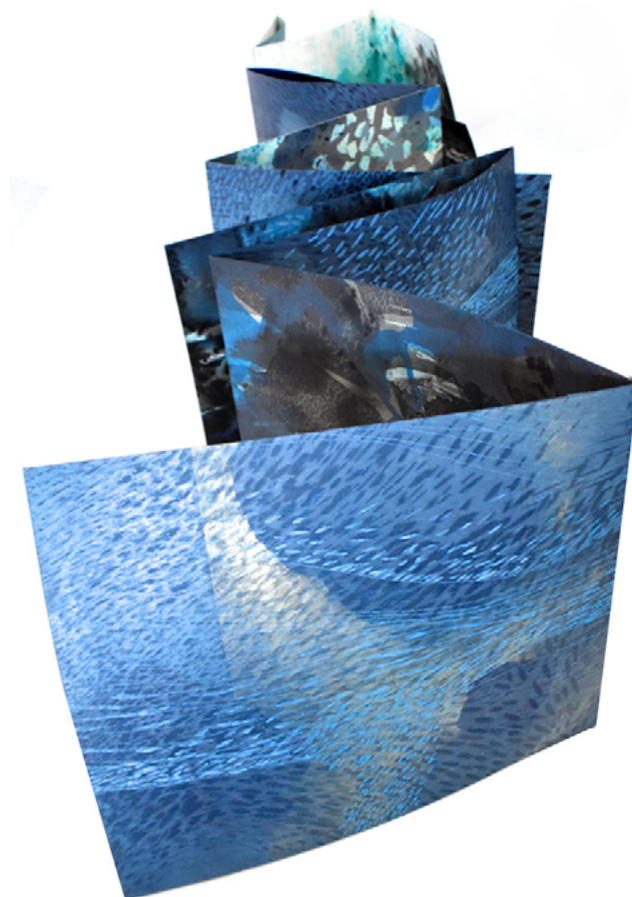
11. Memorias de un Puerto - MMXXI, abierto atrás.

3. NOSTALGIÓMETRO III – Agua de mar – profundidad - MMXXI - Ileri Topete

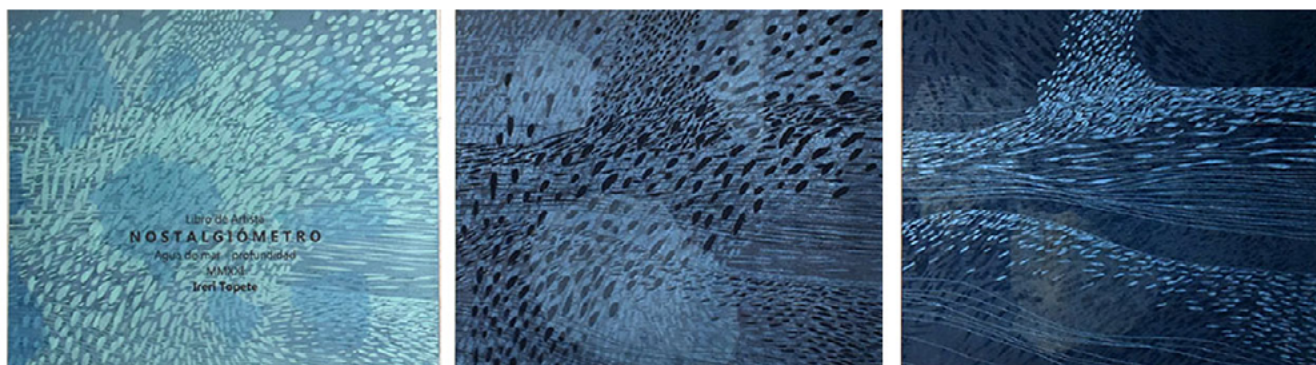
LIBRO DE ARTISTA- de Ileri Topete. Este libro pertenece al Proyecto TERMÓMETROS Registro visual de la naturaleza y sus cambios, SNCA 2018 – 2021. Fue realizado en Arte Estudio Caracol en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Se utilizó tinta china, acuarela, xilografía, estampación de plástico, papel aluminio sobre 3 fragmentos de papel Hahnemühle de 350 grs., de 40.5 x 192 cm., cada uno, mismos que están plegados en formato concertina. La medida del libro abierto instalado a muro es 131.5 x 192 cm. y cerrado es 40.5 x 48 x 2 cm., más contenedor a manera de carpeta de madera. Ejemplar Único. Se terminó en Agosto del MMXXI.

12. Agua de mar – profundidad – MMXXI, con contenedor.

13. Agua de mar – profundidad – MMXXI, desdoblado.

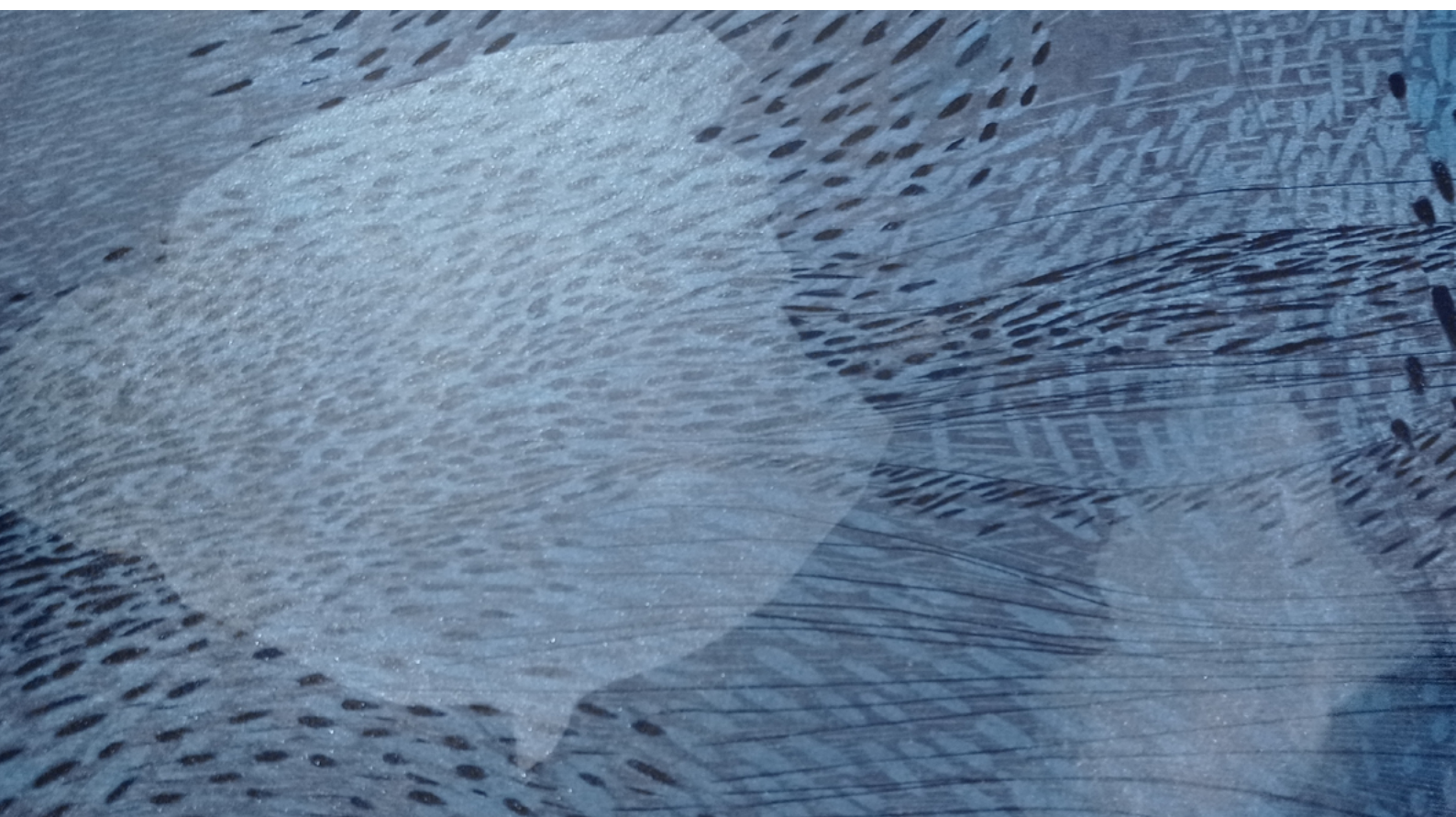

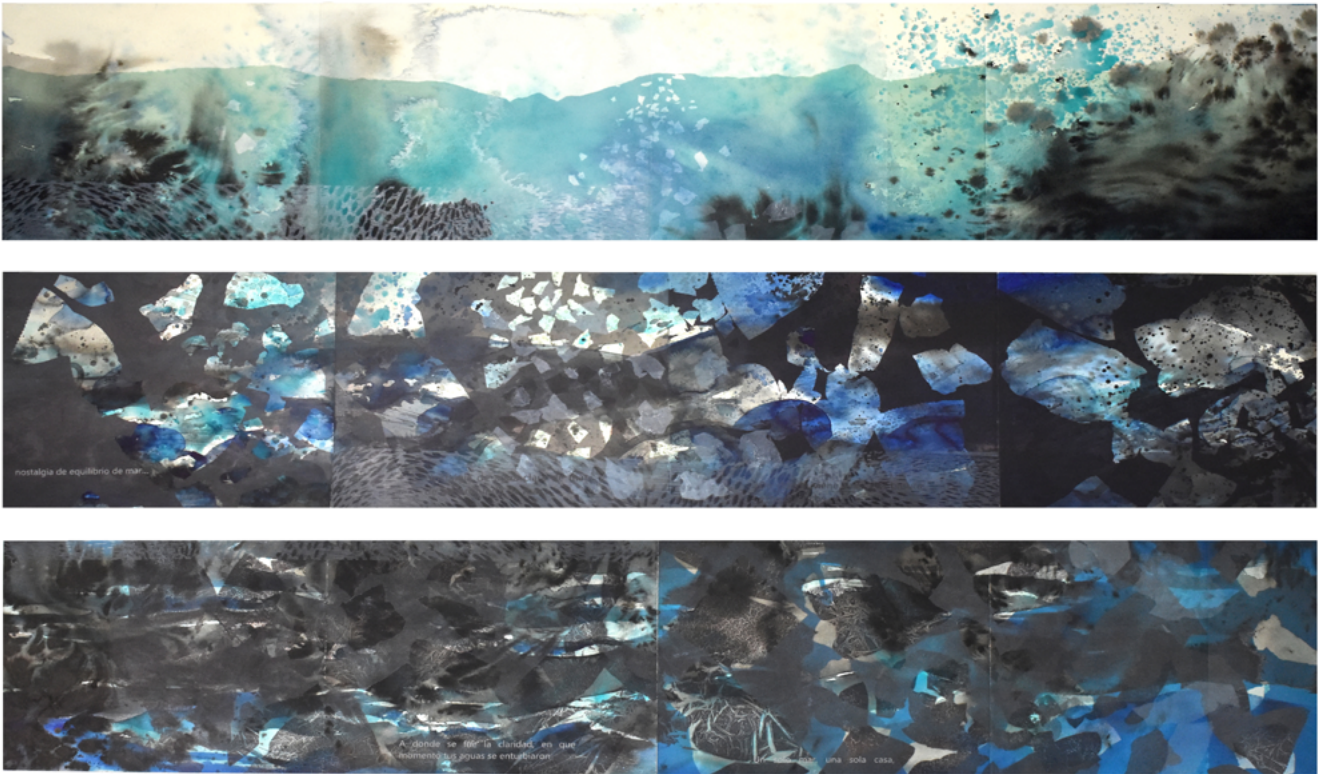
14. Agua de mar – profundidad – MMXXI, doblado.

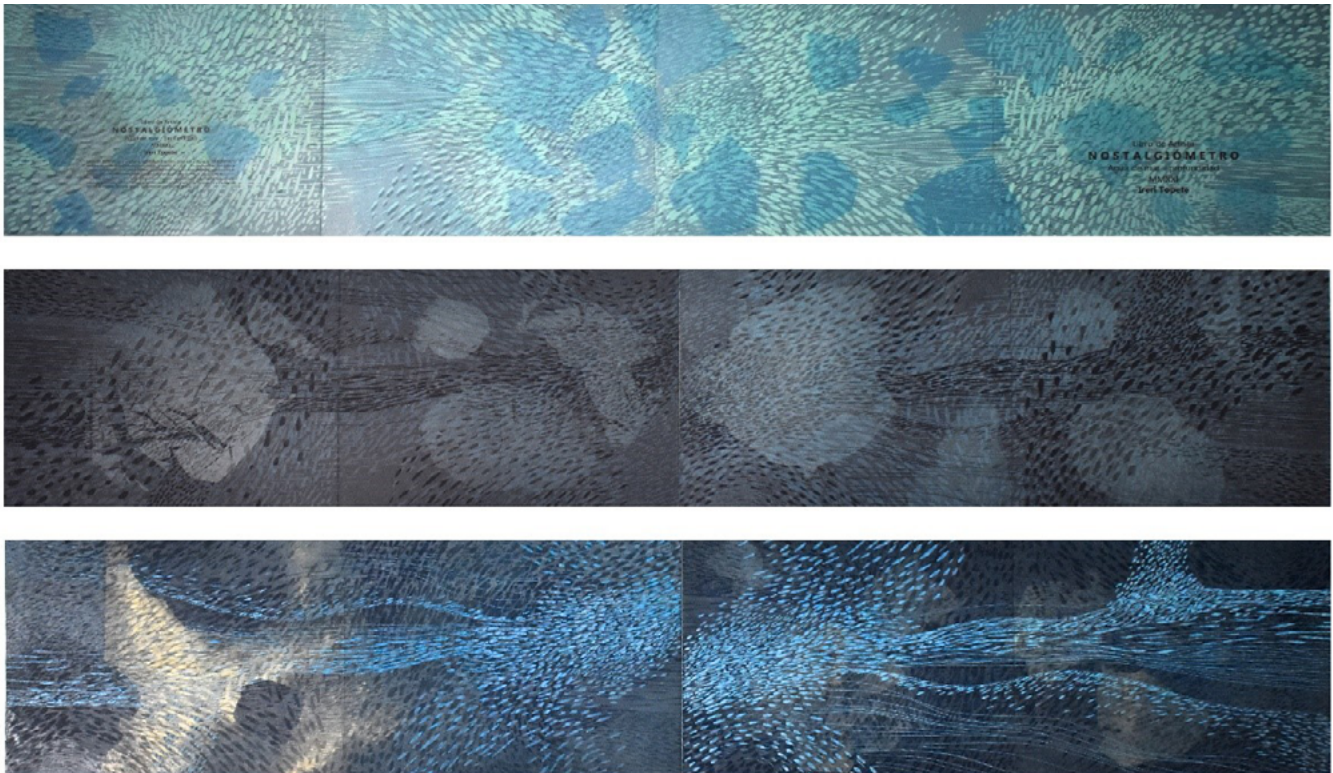
15. Agua de mar – profundidad – MMXXI, detalle, 1.

16. Agua de mar – profundidad – MMXXI, detalle, 2.

17. Agua de mar – profundidad – MMXXI, abierto frente.

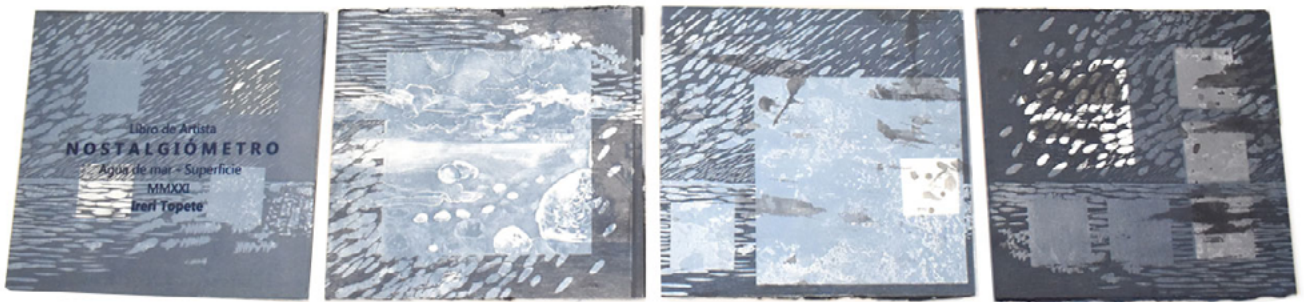
18. Agua de mar – profundidad – MMXXI, abierto atrás.

4. NOSTALGIÓMETRO IV – Agua de mar – superficie - MMXXI - Ileri Topete

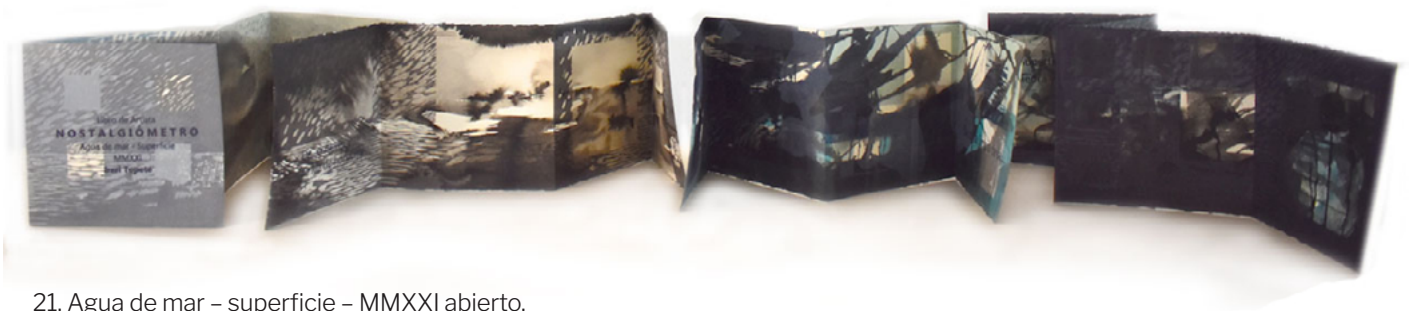
LIBRO DE ARTISTA- de Ileri Topete. Este libro pertenece al Proyecto TERMÓMETROS Registro visual de la naturaleza y sus cambios, SNCA 2018 – 2021. Fue realizado en Arte Estudio Caracol en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Se utilizó tinta china, acuarela, xilografía, estampación de plástico, sobre 4 fragmentos de papel Hahnemühle de 350 grs., de 30 x 112 cm., cada uno, mismos que están plegados en formato concertina. La medida del libro abierto instalado a muro es 135 x 112 cm. y cerrado es 30 x 28 x 3 cm., más contenedor a manera de carpeta de madera. Ejemplar Único. Se terminó en Agosto del MMXXI.

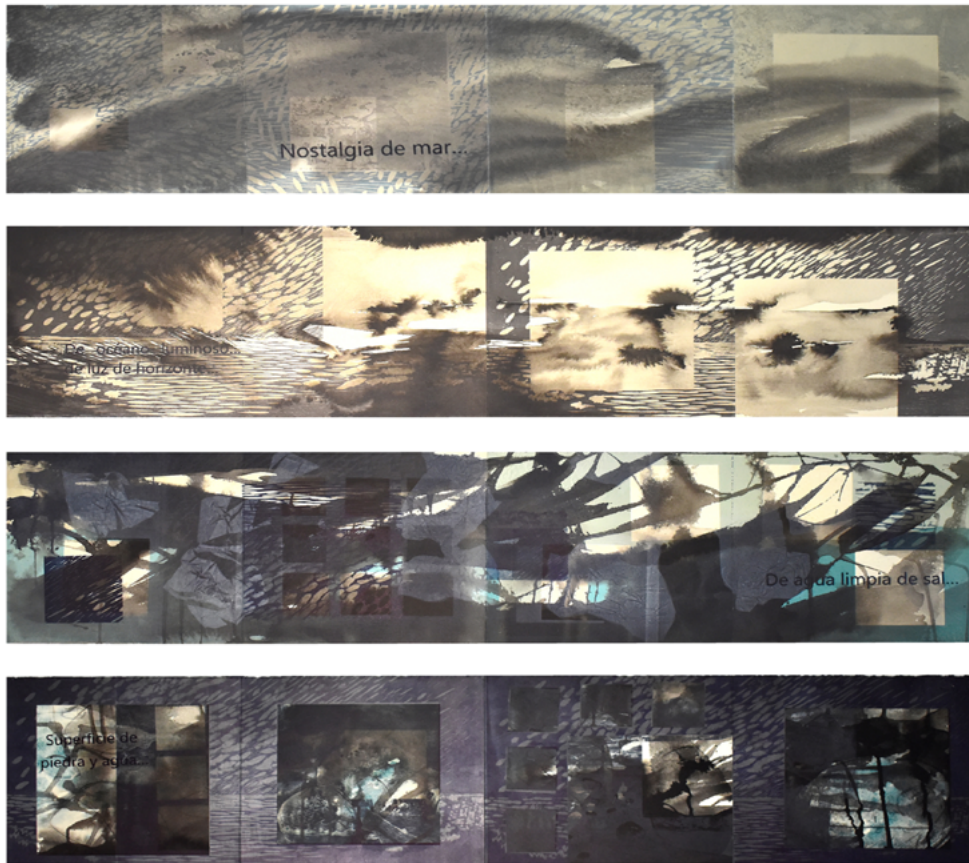
19. Agua de mar – superficie – MMXXI, con contenedor.

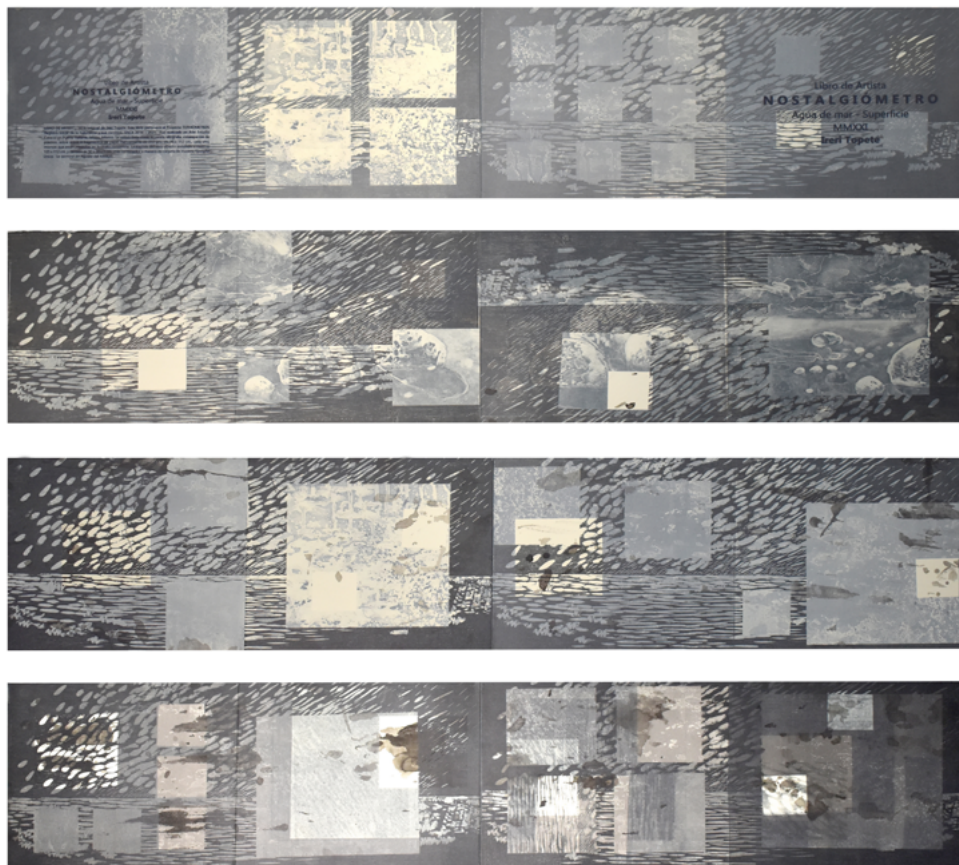
20. Agua de mar – superficie – MMXXI, doblado.

21. Agua de mar – superficie – MMXXI abierto.

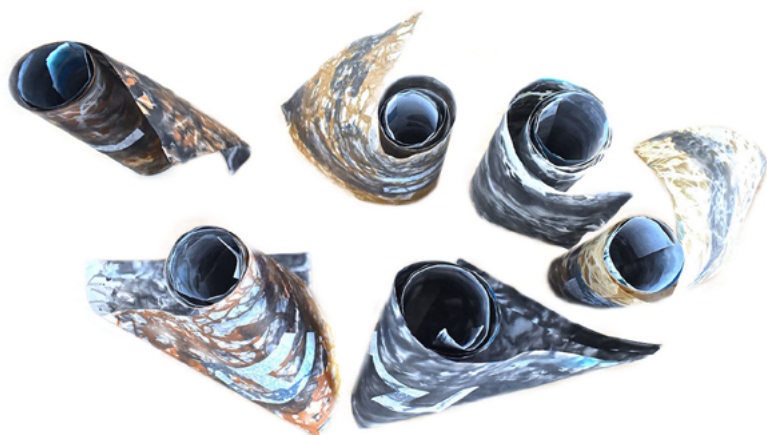
22. Agua de mar – superficie – MMXXI, abierto frente.

23. Agua de mar – superficie – MMXXI, abierto atrás.

NOSTALGIÓMETRO V – tiempos de sequía - MMXXI - Ileri Topete

LIBRO DE ARTISTA- obra de Ileri Topete. Este libro pertenece al Proyecto TERMÓMETROS Registro visual de la naturaleza y sus cambios, SNCA 2018 – 2021. Fue realizado en Arte Estudio Caracol en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Se utilizó tinta china, acuarela, xilografía, monotipo y transferencia litográfica sobre 6 fragmentos de papel Kozo de 31 x 120 cm., cada uno, mismos son en formato enrollados. La medida del libro abierto instalado a muro es 186 x 120 cm. Contenedor es un tubo. Ejemplar Único. Se terminó en septiembre del MMXXI.

24. Tiempos de sequía –MMXXI, fragmentos enrollados 1.

25. Tiempos de sequía –MMXXI, fragmentos enrollados 2.

26. Tiempos de sequía -MMXXI, detalle.

27. Tiempos de sequía -MMXXI, detalle.

NOSTALGIÓMETRO VI – SEQUÍA – MMXXI - Ileri Topete

LIBRO DE ARTISTA- obra original de Ileri Topete. Este libro pertenece al Proyecto TÉRMO-METROS Registro visual de la naturaleza y sus cambios, SNCA 2018 – 2021. Fue realizado en Arte Estudio Caracol en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Se utilizó tinta china, acuarela, xilografía, aguafuerte craquelado, transferencia litográfica, pronto plate, sobre 10 fragmentos de papel Guarro Super Alfa de 300 grs., de 19 x 48 cm. cada uno, mismos que están cosidos en formato concertina. La medida del libro abierto instalado es 190 x 48 cm. y cerrado es 19 x 48 x 3 cm., más contenedor a manera de carpeta. Ejemplar Único. Se terminó en Agosto del MMXXI.

28. Sequía –MMXXI, contenedor, abierto.

29. Sequía -MMXXI, contenedor.

30. Sequía -MMXXI doblado frente.

31. Sequía -MMXXI, doblado atrás.

32. Sequía –MMXXI abierto frente.

33. Sequía –MMXXI abierto atrás.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LUISELLI Valeria, Literland, 2023

Recuperado en:

<https://www.facebook.com/literland/posts/pf-bid02YYaqAXreZzGDwvS5av8WJeEFbgJ9H9mkqN1qNSHFxpup1hJD3ih2YYww4hhPZvrTI>
(21/08/2023)

PARTIDA, Víctor, Natural Persistencia, Luvina, No. 102, Universidad de Guadalajara, México, 2021.

SERRANO, Iván, «Natural persistencia», o la furia ambiental según Ireri Topete, Gaceta UdeG, Universidad de Guadalajara, México, 2021

Recuperado en:

<http://www.gaceta.udg.mx/natural-persistencia-o-la-furia-ambiental-segun-ireri-topete/>
(29/08/2023)

SERRANO, Iván, La naturaleza y su fuerza, musa de la vallartense Ireri Topete”, CIUDAD OLINKA, México, 2021

Recuperado en:

<https://ciudadolinka.com/2021/10/07/la-naturaleza-y-su-fuerza-musa-de-la-vallartense-ireri-topete/> (29/08/2023)