

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Colocando Piezas:

*El collage y la ilustración como técnica, proceso
y herramienta de comunicación aplicada al libro de artista.*

Jimena Sánchez Martínez

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Colocando piezas.

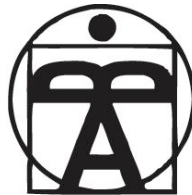
El collage y la ilustración como técnica, proceso y herramienta de comunicación aplicada al libro de artista.

Universidad Politécnica de Valencia

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Máster en Producción Artística

Línea de especialización Arte y Tecnología

Tesis final de máster presentada por:

Jimena Sánchez Martínez

Dirigida por: M. Desamparados Berenguer Wieden

Valencia, Noviembre 2008.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS

1. PRESENTACIÓN

1.1 <i>COLOCANDO PIEZAS</i> . El collage y la ilustración como técnica, proceso y herramienta de comunicación aplicada al libro de artista.....	7
1.2 Síntesis argumental.....	8
1.3 Destinatarios.....	8
1.4 Resumen curricular en relación al desarrollo del proyecto.....	9

2. DESARROLLO CONCEPTUAL

2.1 Resumen del proyecto.....	13
2.2 Intenciones y motivaciones.....	15

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL PROYECTO

REFERENTES: COMENZANDO LA SELECCIÓN

3.1 El libro como soporte ideológico	18
3.2 Análisis temático.....	22
3.3 Referencias básicas, alcance y aporte.....	25
3.4 Soportes Mixtos: El Collage.....	27
3.5 Referencias Actuales: Mirada básica a la ilustración contemporánea..	31
3.6 Recursos plásticos y expresivos	
3.6.1 El color como elemento comunicante en el libro de artista.....	42
3.6.2 La caricatura o distorsión de la realidad.....	45
3.6.3 Libros desplegados: Material pop-up.....	47

4. PROCESO DE TRABAJO: COLOCANDO LAS PIEZAS	
4.1 Selección del sustrato.....	49
4.2 Configuración de espacios.....	51
5. REALIZACIÓN: MANOS A LA OBRA	
5.1 Cronograma de tiempos.....	53
5.2 Mapa conceptual.....	54
5.3 Bocetos preliminares.....	55
6. LAS PIEZAS DEL LIBRO: MUESTRARIO DE PÁGINAS.....	57
7. PROYECTOS FUTUROS	
7.1 Prototipos de artículos derivados del proyecto Libro de Artista.....	84
8. PRESUPUESTOS.....	87
9. CONCLUSIONES.....	90
10. BIBLIOGRAFÍA.....	93

AGRADECIMIENTOS

Quiero comenzar agradeciendo a becas MAEC Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por su apoyo y respaldo.

A los profesores y compañeros quienes le dieron otro horizonte a mi mirada como profesional, muchas gracias.

A Amparo Berenguer Wieden por ser la tutora de este proyecto, por guiarme, y acompañarme este tiempo con sus conocimientos y su siempre disposición a ayudarme y enseñarme a atreverme a más.

A mis padres y a mis hermanos por creer en mi y por ser gran ejemplo a seguir, es de ellos este trabajo, sobre todo quiero agradecer a Gustavo por enseñarme a que todo se puede, serás el motivo principal toda mi vida.

A todas aquellas personas que se vieron involucradas en este proyecto y se convirtieron en mi familia temporal, reciban toda mi gratitud y mi cariño Nuria, Fátima , Marivi y Aurora.

Al dibujar pienso en colores, siento formas, recreo líneas. Me seduce la página en blanco y me presta su espacio como soporte para llover sobre él mis ideas, pensamientos, figuras, conceptos y momentos que empapan los folios convirtiéndolos en algo personal.

Jimena

1 PRESENTACIÓN

1.1 La tesis final que presento, lleva por título:

COLOCANDO PIEZAS. El collage y la ilustración como técnica, proceso y herramienta de comunicación aplicada al libro de artista.

Tipología de Proyecto 5.3

El libro de artista ofrece grandes posibilidades de comunicación visual, en cuanto al material editorial y sus técnicas. Frecuentemente, no se le presta mayor interés al papel, la encuadernación, el color, la elección de los materiales y todos aquellos elementos con los que se realiza el libro de artista como objeto pero no podemos separar el contenido gráfico y plástico del resto de sus componentes como parte del todo. Es decir, tanto los elementos materiales como los expresivos, integran su valor y significado a nivel visual.

Este proyecto utiliza el material con el que se convierte un libro de artista en lenguaje visual. Las aproximaciones al discurso se proponen de la vida cotidiana en interpretación personal.

1.2 Síntesis argumental

Lo que presento como proyecto es la realización de un libro de artista, en el que se entiende el arte sin concesiones, sin limitaciones, simplemente formas singulares y expresión personal.

El proyecto se compone de tres piezas: El libro de artista como pieza única, la reproducción digital de la pieza a modo de catálogo y la memoria escrita como soporte de investigación.

No es un proyecto que pertenezca exclusivamente a alguna de las Bellas Artes en el sentido tradicional como se denomina a aquellas que tienen por finalidad expresar la belleza; sino una interpretación desde una de sus áreas de aplicación (ilustración) que me ofrece las posibilidades suficientes para utilizar el collage y la expresión plástica del libro de artista, como recurso para descubrir nuevos modos y maneras de enfrentarme a la función expresiva de la comunicación visual.

El libro pretende ser una propuesta, que se concrete a futuro en nuevas piezas relacionadas con la expresión gráfica y derive en nuevos soportes visuales .

1.3 Destinatarios

Este proyecto es de carácter personal, no está pensado para un público específico. Al ser la mayor parte del contenido ilustraciones podría pensarse que está dirigido al público infantil pero los conceptos y los temas que se representan contemplan a un público joven y adulto.

1.4 Resumen curricular en relación al desarrollo del proyecto.

Mi nombre es Dinorah Jimena Sánchez Martínez, he cursado los estudios de licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad La Salle, Ciudad de México.

Mi desempeño profesional se ha enfocado al diseño editorial, la gráfica digital, el diseño publicitario y practicas en el diseño textil, todo esto me ha motivado al estudio de aspectos relativos a la producción Artística.

Recientemente y a partir de los estudios del Máster en Producción Artística mis horizontes de interés, se amplían al estudio de la animación y de la experimentación gráfica a través de la practica de la ilustración. Por interés e influencia de ilustradores contemporáneos a quienes he investigado, me he interesado en especial por los nuevos lenguajes que he descubierto desde éste ámbito.

Anteriormente he presenciado durante el desempeño de la práctica profesional una generación de artistas gráficos profundamente imaginativos que aplican por un lado de las nuevas tecnologías y por otro lado el rescate de las técnicas tradicionales, manuales e incluso artesanales en búsqueda de nuevos lenguajes hacia la comunicación visual.

El concepto de innovación es difícil de resolver, no tengo intención de proponer alguna tendencia estilística al respecto, trato simplemente de analizar recursos referentes que me parecen interesantes propuestas y servirme de ellos para hacer un libro de artista.

Durante el máster he tenido la oportunidad de realizar en España tres proyectos que nutren el desarrollo del libro de artista que presento como proyecto final y que representan el antecedente que le ha dado sustento a este trabajo:

El primero es una animación trabajada en equipo, en la que utilizamos la animación experimental, mezcla de la tradicional con la digital, la técnica del collage y la selección de diversos materiales para hacer un corto de 5 minutos para la asignatura de: El Movimiento en la Animación Artística y Técnicas Experimentales impartido por la Profesora Carmen Lloret Ferrándiz.

Proyecto: A donde te lleven los zapatos blancos

Festival de animación Cuba 2007

Autores: Fátima Castaño Risco, Nuria Cano Mendoza, Jimena Sánchez Martínez, Maria Victoria Fuentes Galindo.

Sinopsis: Reflexión acerca de la vida y la muerte, en la que se muestra este proceso como un ciclo , donde todo se repite. Utilizando el imaginario colectivo y la interpretación de lo que puede acontecer en el camino.

El segundo proyecto es una propuesta de libro intervenido para una exposición del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes, y que ha pasado a integrar la colección de libro de artista de dicho departamento.

Se trataba de intervenir una serie de libros de diferentes tamaños que desechara una biblioteca para hacer con ellos un libro intervenido o libro objeto. Mi pieza en particular era un ave, utilice las páginas del libro a partir de la mitad para simular un plumaje con las hojas dobladas como pergamino, sus tapas interiores me sirvieron como cuerpo, de modo que se entendía la forma de ave y lo adorne con plumas y puntilla dorada.

Proyecto: **Exposición *Del objeto libro al libro objeto***

Pieza presentada: Volare

Autor: Jimena Sánchez Martínez.

Fotografía del libro vista superior

El tercer proyecto es una intervención en el espacio público en el que presentamos una propuesta artística sobre una lona de medidas 2,50 x 1,80m . Se realizó por invitación del profesor Evaristo Navarro Segura del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes.

Proyecto: **Art al Vent V**

Pieza expuesta en Gata de Gorgos del 16 de agosto al 5 de septiembre 2008

Pieza presentada: El edredón de los sueños

Autores: Fátima Castaño Risco, Nuria Cano Mendoza, Jimena Sánchez Martínez.

Fotografía de la manta expuesta en Gata de Gorgos, España.

Esta serie de trabajos, dos de ellos realizados en colectivo han facilitado el desarrollo del tema propuesto y servido como antecedente. Durante un periodo creativo de trabajo productivo, en el que la variedad de encuentros casuales, deseos, voluntad, energía y alegría me permitieron participar con gran carga emotiva y nuevas experiencias en el proceso de trabajo para la realización de mi propuesta final de formación en el Máster de Producción Artística.

<http://www.flickr.com/photos/jimenajiman/>

2 MEMORIA. SUSTENTO CONCEPTUAL

2.1 Resumen del proyecto

El arte de la ilustración, actualmente se ha enriquecido en su representación gracias a las nuevas tecnologías y las nuevas propuestas creativas. Estamos rodeados en nuestro ámbito visual por imágenes que nos interrogan y que transmiten conceptos. La ilustración, de pronto se convierte en un recurso expresivo que atrae, informa, entretiene, comunica, divierte, representa ideas, crítica, provoca, motiva y transmite.

Debido a que mi formación es la disciplina del diseño gráfico, tengo la experiencia y antecedentes para la producción tanto de contenidos gráficos conceptuales como narrativos. Me sirvo de técnicas y formatos tradicionales para la ejecución de esta nueva propuesta que se enriquece gracias a los estudios del *Master en Arte y Producción Artística* de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia.

Este proyecto integra una serie de técnicas básicas como recurso expresivo para la representación contemporánea de la ilustración.

A su vez, se exploran las posibilidades del pensamiento creativo y la experimentación, limitándome a la página como espacio plástico en el que la obra se consolida y el resultado se convierte en un libro de artista como muestra singular de arte.

El contenido del libro es una colección de ilustraciones logradas a partir de encuentros casuales, de anotaciones, de vivencias y de influencias visuales,

a modo de un block de notas que pretende transmitir en su forma energía, experiencia, interpretación y alegría a través del color. En el se muestran relatos visuales y reflexiones personales que se ilustran y exploran a partir de un nuevo proceso de trabajo.

Cada página es individual y a la vez forma parte del todo final. Sin que el todo sea más importante que cada una de sus partes. Las páginas se pueden leer individualmente y de dos en dos, a modo de díptico.

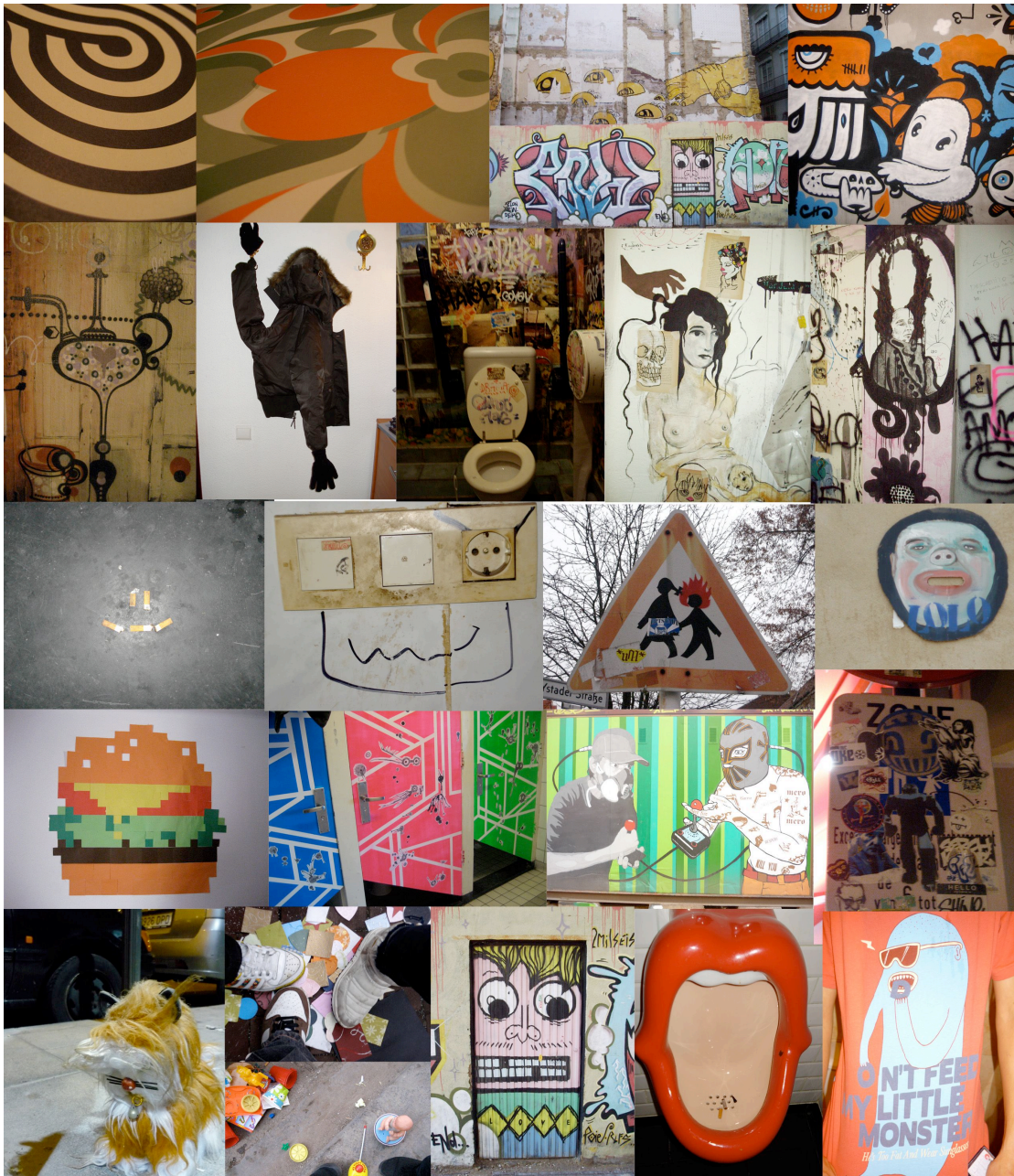
Su contenido integra algunas ilustraciones realizadas con materiales mixtos y piezas interactivas con pliegues, dobleces, pestañas y mecanismos de papiroflexia básicos que le dan movimiento y vida a los personajes ilustrados. Los mismos que proponen acciones dentro de las páginas con el propósito de contar historias, páginas dentro de las páginas, piezas dentro de las piezas.

En todo el conjunto busco crear un estilo que me defina como ilustradora y que pueda ser interpretado leído y comprendido como un lenguaje que comunica rasgos de mi personalidad y expresión artística.

2.2 Intenciones y Motivaciones

"Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia"

Blade Runner

Fotografías de encuentros casuales en viajes realizados en el 2008.

No puedo andar sin distraerme, constantemente me encuentro sumando los números de las matriculas, encontrando poesía en los grafismos callejeros, viendo caras de nuevos personajes en muebles viejos, en la figura del frente de los coches, en las formas de los edificios, en las nubes, a través de las huellas en las grietas del suelo, en la búsqueda de caminos nuevos, en la persecución de las frases en las puertas de los baños de restaurantes y bares, en la búsqueda del significado de los signos, en colección de pegatinas en el registro de imágenes a través de fotos de muros abandonados y de espacios gratamente intervenidos que muchas veces parecen galerías callejeras llenas de talento dispuestas al que quiera prestarles atención. Mi proyecto nace así de esta observación y de mi visión personal del mundo.

En el entorno urbano aparecen tantas nuevas propuestas en imágenes que se cruzan cada día por el camino en cualquier parte y una gran cantidad de objetos que me atrapan y que guardo para aplicarlos después como imágenes casuales, accidentales, que más tarde comienzan a tener entidad como pieza y que luego encajan en el puzzle del libro artístico.

Y es a través de la ilustración que me permito romper con el blanco de una nueva página, me persiguen los colores, los materiales, las texturas, me influencia el arte contemporáneo, me nutre la cultura, me enriquecen los trabajos de mis compañeros de la Facultad de Bellas Artes.

El proceso es el siguiente: Anoto mis vivencias en cuadernos, tomo fotografías de las cosas que me parecen interesantes, guardo cosas encontradas, almaceno postales y volantes, recojo materiales abandonados en basureros, hallo tesoros inadvertidos. Así ha surgido mi método de recolecta y de trabajo en este proyecto.

El contraste entre países me presenta distintas mezclas y yuxtaposiciones culturales. Mi mirada registra todo el tiempo una comparación cultural que al final presento en diversas áreas en el libro.

En el contenido del libro existe el juego de dobles sentidos, componer con ellos, sentir libertad entre la ironía y la denuncia, sugerir interpretaciones y buscar establecer un dialogo visual entre culturas es una de las finalidades.

Mis intenciones simplemente son crear una propuesta de interpretación de la ilustración, de explorar hacer gráfica, arte y artesanía, a usar lo manual con una pretensión de ser sugerente, de transmitir lo propio y de reflexionar al contar algo.

El origen de gran parte de este proyecto se ha dado a partir de objetos, situaciones, viajes, constantes y continuos recorridos que ayudan a presentar nuevos temas, nuevas lecturas y buscar diferentes caminos de comunicación.

La técnica del Collage me permite hacer con estos objetos encontrados, nuevas imágenes que reúnen conceptos, casualidades, colecciones, y frases de un repertorio. Buscar su deconstrucción, establecer nuevas relaciones – nexos – analogías como estrategias comunicativas.

3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL PROYECTO

REFERENTES: COMENZANDO LA SELECCIÓN

3.1 El libro como soporte ideológico

Este proyecto es la forma en la que dialogan mi patria, la infancia, mi historia, el bagaje visual y cultural, las sensaciones, la educación, el origen y la memoria. Un constante viaje del andar para crear, para aprender y aplicar nuevos conocimientos. Ejercer la creatividad como posibilidad de expresión.

La memoria comprendida como la capacidad de hablar sobre los orígenes, plantear el principio de las cosas y transmitir a otros el ser de cada cosa.

Yo construyo mediante el acopio personal de vivencias, de elementos icónicos, trabajos previos, cultura, tradición y otras influencias que intervienen al momento de hacer.

La narrativa del libro y las historias que se cuentan en cada página serán entonces el encuentro del lector con el libro, el descubrir el libro. Pero hay un momento aún más extraño que es como concibo yo, autor, la obra y como la invento. Todo esto de acuerdo con la doctrina platónica que dice que inventar y descubrir es recordar, pero en este punto cabría preguntarnos sobre la fase de la inspiración sobre las musas que intervienen en el proceso, lo bonito de hablar de inspiración es toda la historia que viene detrás de la palabra, comenzando por su significado literal que es “recibir el aliento”.

Según los griegos la inspiración era el estado de éxtasis del artista o escritor donde recibía el pensamiento de los dioses, por lo tanto las invocaciones a las musas eran plegarias en busca de la inspiración. Ésta era considerada por lo tanto un tema de origen divino, ojalá fueran dioses los que nos soplan al oído lo que debemos hacer pero la inspiración viene generalmente de situaciones cotidianas, de encuentros, de recuerdos, de cosas encontradas.

Anteriormente he explicado que cada página tiene un origen, cada una de ellas es individual y al final forma parte de un total, son momentos que rescatan de lo cotidiano un valor particular para hacerlos pieza del libro y ofrecer un espacio que desde mi perspectiva permite descubrir el sentido del hecho. Quizá uno de los rasgos notables en éste libro es la manifestación de las formas poéticas, de la reflexión crítica, la ironía, el diario y el registro como vehículo para dialogar ideas y generar nuevas lecturas.

Esta imagen forma parte de las ilustraciones del libro. Hace referencia a anotaciones que realice de frases escritas en los baños de bares del Barrio del Carmen en Valencia. Justamente denotan manifestaciones de ironía, burla, sarcasmo, representaciones retóricas verbales de un lenguaje figurado con un doble significado.

Esta ilustración en particular es situacional, muchas veces existe un trasfondo obvio que da por sobrentendido el mensaje.

Son formas de comunicación de una sociedad que se manifiesta y que su afán de expresión va más allá de la educación y las normas establecidas por una sociedad.

Todo el tiempo hay normas que se rompen. Una muestra es la rima popular, las frases vulgares, la denuncia en los grafismos.

Ejemplos actuales del uso de la reflexión satírica son los murales hechos con plantillas de Banksy¹ (pseudónimo de un popular artista del graffiti inglés), su trabajo en su gran mayoría comprende piezas sátricas sobre política, cultura pop y moralidad.

Para el ilustrador, el dibujo es una herramienta fundamental del pensamiento visual, el dibujo nos permite interpretar el mundo gráficamente al mismo tiempo que inventamos mundos propios, dándole visibilidad a nuestros pensamientos, ideas y emociones. En esta página en particular la idea de poner frases encontradas permite complementar la pieza con apodos, personajes, y representaciones gráficas que resultan de los encuentros.

El denominado pensamiento visual, es un concepto que retoma fuerza actualmente entre los artistas indistintamente entre las artes y el diseño.

Mientras que en el pasado las imágenes en los libros tenían función de apoyar el contenido textual, en la actualidad comunican sin necesidad de acompañarse de palabras.

La finalidad entonces, es aplicar una variedad de técnicas que representen la transformación de los materiales en imágenes que tejen una densa red entre lo sensible y el resultado plástico.

Obras dibujadas, coloreadas o iluminadas, manchadas o delineadas, transferidas, ploteadas, muestran la autosuficiencia del dibujo y la autoridad que éste tiene para transmutar la sensibilidad individual de los artistas que nos hablan de sus culturas, de amores y temores.

¹ Información disponible en: http://www.banksy.co.uk/drawing/draw_frameset.html

Imágenes que comunican. Todo esto lo podemos ver traducido a signos, trazos e incisiones que explican nuestras conductas y dan indicios de nuestros sentimientos, ya sea con la utilización de añejas técnicas o con novísimas tecnologías.²

Culturalmente tengo una gran influencia hacia lo artesanal y lo manual, probablemente estos referentes se ven reflejados en fragmentos de la pieza, en un continuo intento de marcar, bordar, remendar, buscar en el detalle, trabajar diferentes escalas.

La mayoría de autores que escriben sobre el libro de artista dedican gran parte de su reflexión a la comprensión de la pieza. El libro de artista más que cualquier otro tipo de libro pide una comprensión activa del objeto, tanto a nivel perceptivo como cognoscitivo, requiere entonces un desciframiento de los elementos puestos a nuestra disposición para develar la postura del artista que se oculta más allá de las palabras.

² GUILLEM ROMEU, Miquel, *Encreuament de mirades Mèxic_Taiwan_Espanya*, Valencia, La Imprenta CG, 2007, p.61

3.2 Análisis temático

Definir al “libro de artista” en general es bastante complejo, pues existe una gran variedad de modalidades catalogadas bajo este nombre. Sin embargo, sí podemos observar en ellos características comunes:

Contribuir de modo notable a un nuevo concepto de escritura que excede y recarga el sentido de los códigos y sistemas de representación.

Son piezas en las que se conjuga el voluntarismo y nuevas formas de distribución del hecho artístico.

Sobrepasan la experiencia cotidiana en el mundo de los signos y los textos, pero sobre todo concebir la página como espacio artístico.

Es necesario mencionar la importancia de la página como espacio utilizado por corrientes artísticas y artistas individuales para exhibir su trabajo. Los futuristas, dadaístas, constructivistas, vorticistas*, surrealistas y otros en su hacer artístico; se limitaron en conocidas obras al espacio de la página inicialmente no reconocida por los cronistas de arte quienes ignoraban la actividad de estos grupos por ser una alternativa de las Bellas Artes.

Estos movimientos alternativos no tenían calidad de precioso y no estaban destinados a ser expuestos en museo. Sin embargo en la actualidad existen recopilaciones de estas piezas ahora reconocidas como arte con la consecuente valoración de esta práctica, mismos que han permitido a los autores que han presentado obras bajo el nombre de libro de artista esquivar el sistema de galería o museo con la reproducción de arte de escaso coste dentro de un formato asequible.

* Movimiento artístico de vanguardia originado justo antes de la I Guerra Mundial en Gran Bretaña. La figura central del movimiento es Wyndham Lewis. Los vorticistas están claramente influidos por el cubismo y por el futurismo. El nombre del movimiento es acuñado por el poeta Ezra Pound, posiblemente en referencia a la afirmación de Boccioni de que toda obra de arte debía originarse en un estado de vorágine (vortex) emocional.

La historia del libro de artista tiene un doble origen que depende a su vez del universo del libro y de la tradición ilustrada. Inicialmente con el Renacimiento, la parte artística del libro se enfocó en primer lugar al texto, con base en una función puramente decorativa, las letras floridas y los bordes decorados de las páginas tenían entonces por objetivo adornar el documento, lo vemos sobre todo en libros de carácter religioso, extendiéndose a más documentos siglos después en el siglo de las Luces.

La unión del libro y el arte dieron lugar a este nuevo género de Libro de Artista. Los artistas visuales del siglo XX como lo veremos más adelante utilizan el libro como concepto, otras veces como objeto formal y a menudo como objeto subversivo.

Después de tantos años de avance en la historia de los libros, el libro de artista se convierte en una práctica autónoma en sí mismo. El libro ha perdido sus características históricas para revolucionar la escritura y la comunicación y utiliza nuevos recursos de diálogo.

En referencia de mis primeras experiencias exploratorias me resulta interesante enumerar los elementos que intervienen durante el proceso de la búsqueda de estos recursos:

Soporte, panorama, incubación, reflexión, imagen, imaginario, ideas, creatividad, expresión, lenguaje, comunicación, estructura, proceso, material, técnica, combinación, error, prueba, experimentación, composición, contenido, montaje, trabajo, disciplina, producción, práctica, diálogo, objeto único.

José Emilio Antón, artista con amplia trayectoria y propuesta expositiva referente al libro de artista, y uno de los artistas dedicados actualmente al estudio ,ejecución y clasificación del libro de artista, define a este genero como un soporte más que:

“como un lienzo para el pintor o como la piedra o el bronce para el escultor”, pero sus especiales características hacen de él un medio con unas posibilidades mucho más amplias: el juego con el tiempo, al poder pasar sus páginas, retroceder, desplegarlas y leer un discurso plástico en secuencias espacio-temporales; la posibilidad de unión entre la pintura, la escultura, la poesía experimental, las artes aplicadas, el libro de edición normal.... y los más diversos procedimientos artísticos y elementos plásticos tradicionales o innovadores como el CD o el video. Todas estas múltiples combinaciones proporcionan un sentido lúdico y participativo a la obra ya que el libro de artista se puede ver, tocar, oler, hojear, manipular y sentir.³

Concuerdo con el artista que este carácter interdisciplinario es justamente lo que le permite al libro de artista ser el medio de expresión de cualquier movimiento del Arte Contemporáneo y convertirse en historia, soporte, cuento, objeto, propuesta. Es un proyecto que permite total libertad creativa, lo que anteriormente he mencionado arte sin limitaciones.

Confeccionar un libro de artista, implica experimentar, jugar con las ideas, la forma, el color, la composición y el contenido, por ello es de suma importancia el juicio crítico en la producción de ideas.

³ ANTÓN, José Emilio: “El libro de artista, el libro como obra de arte”; Madrid, 1995, texto publicado en el catálogo de la exposición celebrada en el Instituto Cervantes de Múnich, Múnich, 1994; en la Revista BLA BLART, nº 5, Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 1996; en el catálogo de la exposición celebrada en la Sala de Exposiciones Maruja Mallo, en el Centro Cultural de Las Rozas, Madrid, 1995.

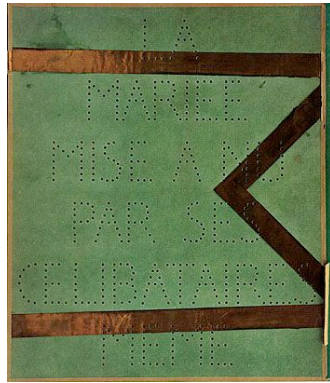
3.3 Referencias básicas, alcance y aporte

Los ilustradores constantemente estamos atentos a las nuevas imágenes y las tendencias, la elaboración de un archivo de referencias es muy amplio y nos ofrece la posibilidad de recrear los nuevos estilos pero también la oportunidad de intentar proponer, usar como guía los materiales que existen, consultar libros, folletos, pancartas, grafismos callejeros, exposiciones, imágenes, carteles, chapas, libros ,etc como influencias para elegir al azar.

Dentro de mis referentes analizo y estudio diferentes movimientos de la práctica artística como el *Ready-Made* (objeto encontrado o confeccionado), comprendido como la combinación o disposición arbitraria de objetos de uso cotidiano que podrían convertirse en arte por deseo del artista, quien los elige por su neutralidad estética, tales como un urinario *La Fontaine*, (1917), esto relacionado con el proyecto se establece directamente a su inventor Marcel Duchamp , quien es el antecedente más inmediato del libro de artista por su obra titulada "*La Boîte verte*" (1934), La Caja Verde, compuesta aproximadamente por 180 documentos o notas de Duchamp, que incluían fotografías, trozos de papel, partituras musicales , diagramas, estampillas, cartas, postales, sobres, notas, etc. dentro de una caja, tal vez el antecedente más cercano al concepto de Libro de Artista.

Varias prácticas artísticas se consideran *ready-made* como es el caso del *pop-art* así como la técnica *cut up* establecida por el escritor William Burroughs como modelo mecánico de yuxtaposición en el que el escritor corta pasajes de sus propias obras y también de obras de otros escritores y luego procede a ensamblar todos los fragmentos de forma aleatoria.

Destaco mi interés por el análisis de la práctica *ready-made* en la intervención de libros, que considera desde su existencia a todos aquellos que han sido alterados, principalmente con dobleces, notas, subrayados, tachaduras, objetos añadidos como separadores, fotografías y otros objetos que sirven para marcar una página pendiente, los libros de notas, el diario y el libro de viaje.

La caja verde (Boîte Verte) ⁴

En el siglo XVIII, tuvo gran auge una particular clase de libro, el libro de retazos o *scrap book*, mezcla de álbum de recuerdos y diario personal, en donde el autor iba realizando collages mediante el registro de impresiones, dibujos, recortado y pegado de textos, anotaciones, etcétera. En todos los casos el lector establecía un diálogo con la materialidad de su libro y generaba nuevos textos dando lugar, sin duda, a nuevas propuestas artísticas y literarias. Las mismas que me sirven de base y como referencia al momento de comenzar a proyectar.

⁴ Marcel Duchamp, *La caja verde*, 1934. <http://foro.elaleph.com/viewtopic.php?p=407885>

3.4 Soportes Mixtos: El Collage

Mi proyecto tiene su origen tanto en el concepto como en la realización del collage: Su origen se remonta a principios del siglo XX y deriva del francés. Su significado literal es pegar, sencillamente representa la técnica de reacomodar, pegar trozos diversos de materiales organizados en un soporte para cualquiera que sea el fin que se le quiera dar a una pieza.

Dentro del termino collage se reconocen y participan otras técnicas reconocidas y ya antes mencionadas como el ready-made, montaje o fotomontaje, el decollage, la ensambladura, el frotage, (Este último inventado por Marx Ernst es el proceso mediante el cual se obtienen calcas sobre superficies irregulares), *Papier collé* (pegar papeles de colores) muy utilizada por Henri Matisse.

Hay tres términos que han tenido un significativo impacto en la confección de imágenes: Collage, Montaje y Ensamblaje. En mi proyecto veremos más la presencia del collage y el montaje ambos términos originarios de Francia de principios del siglo pasado que operan tanto con imágenes como textos o incluso música.

Por otra parte en las vanguardias artísticas sabemos que los principales exponentes de esta técnica son Pablo Picasso, Braque, Juan Gris como los pintores cubistas que recurrían en sus obras al proceso de ensamblaje de piezas que mezclaban materiales y trozos de papeles sobre sus pinturas o relieves. También se reconocen entre las figuras más representativas al futurista Humberto Boccioni, los dadaístas Raoul Asuman y Marcel Duchamp y los gigantescos collages de Kurt Schwitters .

Posteriormente El surrealismo y su preocupación por el subconsciente y la fantasía llevaron más lejos al collage.

El collage fue así, una técnica común entre artistas pop de los años cincuenta y los sesenta por mencionar algunos: Eduardo Paolozzi, Peter Blake, Andy Warhol, Richard Hamilton, Robert Rauschenberg.

En España concretamente podemos hacer referencia a los trabajos artísticos de Joan Miró, Joseph Renau artista Valenciano que utilizaba principalmente fotografías recortadas en sus carteles y fotomontajes o las propuestas de el Equipo Crónica con su variedad de estéticas y estilos.

Pero lo brillante, el gran descubrimiento de la técnica del collage es que permite unir elementos muy dispares en su forma, materia y procedencia creándose así una entidad superior de orden estético que los justifica dotándoles de un significado diferente. El collage entendiendo este como una suma de elementos ordenados y compuestos de manera que sean portadores de un significado estético o conceptual conjunto, se extiende a la categoría de lenguaje.⁵

La selección del collage como técnica en el proceso de construcción del libro significa en ésta obra la forma en la que afloran mis ideas en el espacio y en el tiempo. Es un modo sencillo de yuxtaponer y construir nuevas imágenes a partir de elementos, dibujos, frases y trazos que utilizo para componer piezas e ilustraciones.

⁵ Berenguer, Amparo, *El collage o la suma en el arte*, Tesela Revista Profesional de las Bellas Artes Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de la Comunidad Valenciana núm.84(feb_08 mar_08) Imprenta Alcañiz,S.L. Página 6

En este proyecto, intento utilizar técnicas tradicionales, regresar al uso de letras frotadas ,recorte de papeles, selección de elementos, transferencias latex, uso de retales textiles y elementos auto confeccionados para generar imágenes, es la búsqueda de la nostalgia, el regresar al origen, al material elaborado a mano. Hay una exhaustiva muestra de soportes y formatos empleados que me ayudan a dejar de lado el ordenador para regresar al trabajo manual que supone un trato directo con el papel de mi libro y una relación mas cercana con mi proyecto.

Es necesario reconocer que actualmente contamos con medios que nos facilitan explorar ésta técnica como lo son la cámara digital, las fotocopiadoras, el escáner, el ordenador pero sobre todo el juego y la intención que existe entre herramientas tradicionales y digitales.

Las nuevas tecnologías han de adoptarse con criterio e imaginación, siempre después de investigar métodos y técnicas alternativas.

La medida en la que un ilustrador contemporáneo necesita utilizar herramientas digitales es variable, el software habitual incluye Photoshop, Illustrator, Freehand, Flash, Streamline, After Effects, así como dispositivos de almacenamiento USB, cámaras digitales y en algunos casos videocámaras y plantillas de dibujo como la tableta gráfica.

En este proyecto que presento se utilizó el ordenador solo para maquetar la memoria, retocar las fotografías del libro como piezas individuales y ordenarlas para el catálogo digital. En su mayoría el libro está hecho de forma manual con intervención directa en las páginas, es importante que los ilustradores dominen las diferentes técnicas y tecnologías pues en medida que sepan aplicar las nuevas tecnologías se podrá asumir mayor número de proyectos de diferentes ámbitos como moda, publicidad, música, etc.

3.5 Referencias Actuales: Mirada básica a la ilustración contemporánea

“Yo pinto los objetos como los pienso, no como los veo”.

Pablo Picasso, 1959.

La ilustración que me interesa y que considero referente directo a este proyecto es la ilustración comercial, la caricatura actual y el arte popular *Folk Art* o callejero también conocido como marginal o *outsider* reproducido en diversos medios como cartel, revista o reportaje, y las nuevas tendencias en este campo que son ejemplos de la comunicación visual de la sociedad contemporánea.

Considero el estado de la ilustración actual propositivo, original, inteligente, extremadamente ecléctico, personal, intensamente conceptual, ingenioso y expresivo.

Justamente estas características son las que hacen popular a la ilustración en los sectores comerciales como la publicidad, la música, la moda, el diseño, etc. que buscan lo humorístico, lo cálido, lo abstracto lo decorativo para vender productos o marcas, denunciar, expresar o comunicar ideas.

En la actualidad, se han producido obras ambiciosas, originales, sutiles y persuasivas. De pronto las herramientas del oficio se convierten en medios híbridos.

Los ilustradores experimentan con una gran variedad de soportes y herramientas, mediante combinaciones y mezclas encaminadas a realzar su sello visual personal. Ningún medio está obsoleto y puede utilizarse cualquier cosa. Las ideas con fuerza, la habilidad y el oficio se combinan con el uso innovador de los medios a su disposición.

*Existe una demanda enorme de material elaborado a mano, dibujado, cosido, recortado, impreso manualmente o esculpido. La interesante mezcla de soportes y formatos empleados por los ilustradores en todo el mundo muestra la rica variedad que predomina en los tratamientos actuales.*⁶

En mi proyecto hago constante referencia a dos fuentes inspiradoras en cuanto a su consulta que son el libro *Illustration Now* de Julius Wiedemann⁷ con una recopilación de 150 ilustradores actuales de 50 Países y el libro *Pictoplasma The Character Encyclopaedia* que explora las últimas tendencias del arte, del diseño de personajes, pintura, escultura e instalaciones con un muestrario de más de 200 artistas y diseñadores. De ambos libros he podido investigar más a fondo sobre ilustradores que me parece importante mencionar ya que su trabajo es probablemente la pauta que he seguido como guía en las ilustraciones del libro.

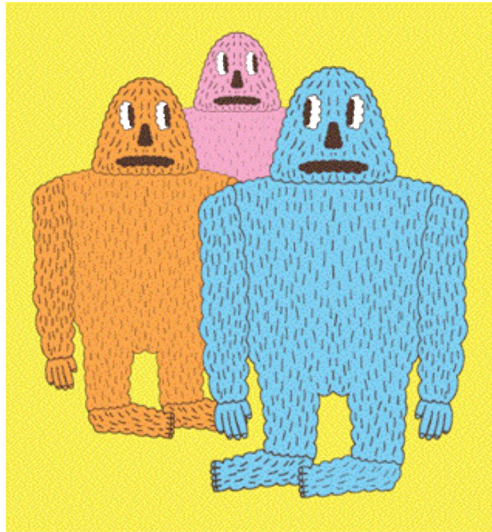
A continuación muestro una serie de imágenes del trabajo de algunos autores que en sus trabajos encuentro bases para componer y que me ofrecen suficiente información gráfica para tomar como referencia al trabajar. Señalo sus características generales así como el interés personal en su obra.

⁶ Wigam, Mark , *Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador*, Barcelona, Gustavo Gili, 2006.p106

⁷ Wiedemann, Julius, *Illustration Now*,Berlin,Tashen ,2008.

Marcus Oakley www.marcusoakley.com

Originario de Acle, Norfolk. Reino Unido

Three Monsters

Fleetwood

Descripción: Destacado artista contemporáneo que define sus influencias en su infancia, en el sonido de la harmónica y la melódica de la música de los Beach Boys, Actualmente su trabajo se vincula a los años setentas, los grafismos y la tipografía, tiene un amplio currículo de exposiciones y publicaciones.

Interés: La gestualidad de sus trazos, el uso de pocos colores, la carga de los detalles para crear profundidades, la expresión, la neutralidad de su paleta de colores en su mayoría a pocas tintas.

Ilustra bandas musicales, personajes, y cosas de la vida cotidiana como gente en la playa, casas, bicicletas, animales etc.

Yoshitomo Nara <http://www.blumandpoe.com/yoshitomonara/>

Originario de Hirosaki, Japón

Silent Violence 2003

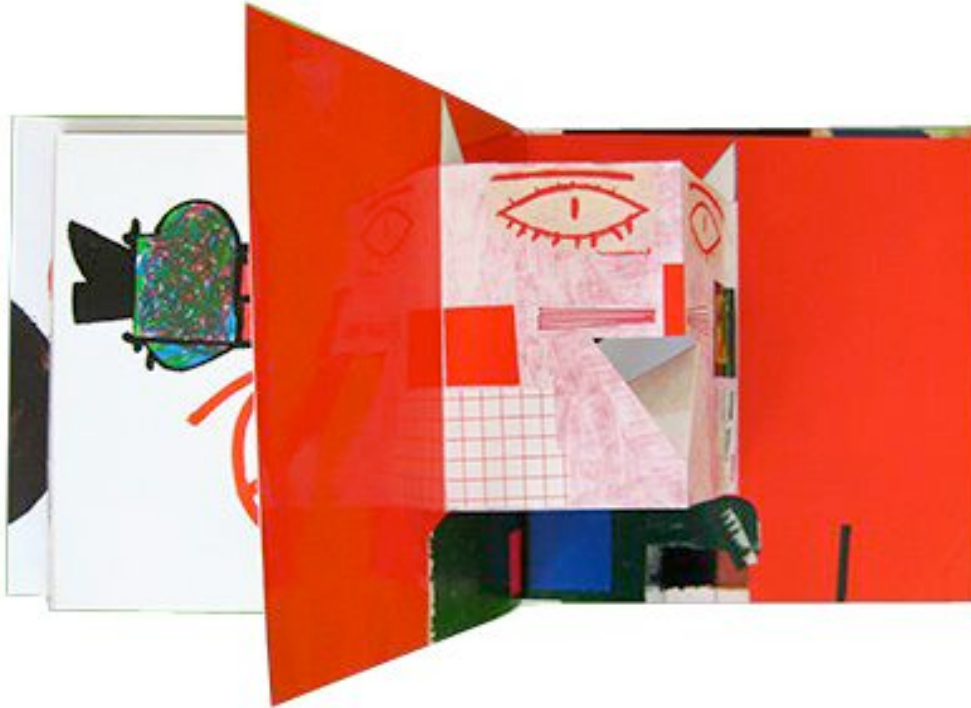
B.A.S.S 1995

Descripción: Surgió del movimiento Pop japonés de los años 1990 actualmente reside en Tokio, no se limita a las pinturas aunque las suyas suelen ser de proporciones considerables. Entre sus obras tiene libros, muñecos, dibujos, ropa y una edición limitada de relojes y piezas decorativas que pertenecen a una versión costosa de nuevos productos comerciales.

Interés: Me gusta su trazo sencillo y limpio, la paleta de colores casi siempre orientada hacia el pastel, las formas de sus personajes, el estilo elegante del dibujo japonés y los rasgos que tienen sus obras simples e ingenuas donde representa niños o animales con mirada de ojos grandes. Se observan en ellas influencias del manga, los dibujos animados estadounidenses, el anime, el graffiti y el arte punk del Japón de la posguerra.

Kveta Pacovská

Originaria de Praga

Páginas del libro *Flying (Volar)* 199.

Descripción: Comenzó con cuentos para sus dos hijos pequeños por la alegría de crear algo con ellos como ella misma lo dice, su obra gráfica es variada, original e imaginativa. Controla todos los aspectos en la producción de sus libros: tamaño, formato, encuadernación, tipografía. Su sentido lúdico hacía la aventura es indiscutible, tanto en uso de color como en la interacción entre las ilustraciones, las palabras y la forma física del libro.

Interés: Lo más interesante de ella, es que propone ilustraciones que contemplan formas troqueladas, ranuras, solapas y páginas plegables para la interacción con las ilustraciones, por lo tanto es un referente básico en mi proyecto.

Ko Kyung Sook

Originaria de Corea del Sur

Páginas interiores de *Magic Bottles* (Botellas Mágicas), 2006.

Descripción: Ganó una mención especial en la edición de 2006 de los premios Ragazzi de Bolonia con *Magic Bottles* (Botellas Mágicas) donde los comentarios del jurado fueron el potencial expresivo que evoca el arte de sus ilustraciones con montajes y el carisma de su obra.

Interés: En coincidencia con muchos ilustradores dice que no piensa conscientemente en la edad de sus lectores sino que deja que su niña interior utilice la imaginación creando un mundo propio, idea que yo también tengo como principio al ilustrar las páginas del libro, me parece destacable su trabajo, utiliza recursos sencillos y en este caso en particular la técnica de la pintura reproducida en un libro publicado. Aporta con su estilo, una apariencia inacabada y artesana por las texturas y el uso del color.

Rina Donnersmarck <http://www.rinadonnersmarck.co.uk>

<http://rinadonnersmarck.blogspot.com/>

Originaria del Reino Unido

Ilustración para Quo Vadis Rulebook, Londres

Descripción: Es considerada una de las ilustradoras actuales con propuestas novedosas y sus personajes han sido utilizados en varias aplicaciones comerciales como bolsos, muñecos, accesorios, posters decorativos, material de papelería así como instalaciones y reproducciones a gran escala.

Interés: Se enfoca a la creación de personajes , monstruosos, criaturas divertidas y extrañas, sus dibujos son totalmente el estilo de ilustración que me gusta por la sencillez de los materiales con los que traza y por la carga expresiva que tienen sus dibujos.

Me interesan sus personajes por su proximidad a los míos.

Richard Saja <http://historically-inaccurate.blogspot.com/>

Originario de Nueva York

The Travers serie 2007

Descripción: Artista textil que trabaja bordando telas con colores alterando el diseño de la tapicería original para agregar alas en los monos, errores en las flores, moscas, cucarachas o mariposas, se dedica a la intervención de la tapicería volviendo el tejido de las telas vulnerable y alterando los patrones originales de fábrica.

Interés: Escoge con gran cuidado las telas a intervenir y encuentra pequeños detalles en lugares inesperados.

Me encanta su obra por darle énfasis a los detalles y con ellos generar la atención a pequeñas acciones o detalles inadvertidos.

Video Musical para el grupo escocés **Shitdisco** OK

<http://www.youtube.com/watch?v=OXM5LGfpmrE>

SHITDISCO - "OK"

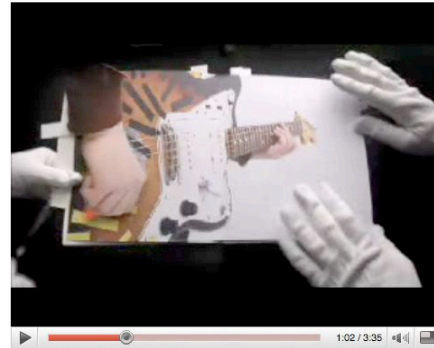
SHITDISCO - "OK"

SHITDISCO - "OK"

SHITDISCO - "OK"

SHITDISCO - "OK"

SHITDISCO - "OK"

Dirigido por el británico Price James, 2007.

Todo transcurre en el interior de un libro, los integrantes de la banda realizan acciones a través de movimientos realizados con pop-up

POR MENCIONAR OTROS REFERENTES:

L. Felipe dos Santos <http://www.behance.net/corcoise>

Originario de Portugal

Aya Kakeda <http://www.ayakakeda.com>

Originaria de Tokio

Misaki Kawai <http://www.misakikawai.com/info.html>

Originaria de Osaka Japón

3.6 Recursos plásticos y expresivos

3.6.1 El color como elemento comunicante en el libro de artista

Todos los seres humanos mantenemos una relación personal con el color. En cada cultura el lenguaje del color domina y penetra la vida del hombre. Actualmente el color, nos rodea, nos alimenta y el impacto sobre nosotros es múltiple. Cada quién se inclina de forma instintiva por ciertos colores.

La identidad de este proyecto es policroma, es una de sus características que predomina a lo largo de la construcción de las páginas que lo componen.

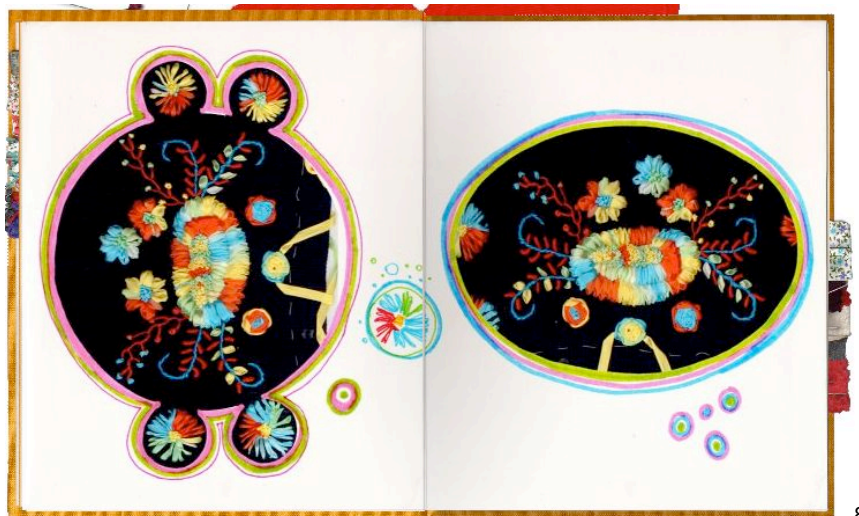
No es un elemento más de la obra sino que es en sí mismo protagonista del efecto que se busca en el espectador.

Sabemos que así como el hombre ha tenido un proceso de desarrollo, el color no ha escapado a la evolución pues si bien la gama de colores producto de técnicas rudimentarias era muy reducida y por tanto muy definida; conforme ha avanzado el tiempo se han mejorado los métodos para obtener gran variedad de colores, así como la posibilidad infinita de combinaciones tonales.

Creo tener una fuerte influencia del color a raíz de su presencia en México, mi país de origen pues resulta fuente inspiradora. Basta mencionar como ejemplo los mercados, la comida, la arquitectura, la flora, la vestimenta de ciertos grupos indígenas con su riqueza de diseños y bordados y en general un colorido presente culturalmente. Y es así, que es parte de mi herencia mexicana lo que me hace una con los colores, olores, sonidos y sabores de mi tierra, la que en mi obra más me revela y proyecta.

Claramente el color es un elemento comunicante si consideramos que en la actualidad el hombre comunica mediante signos no lingüísticos. No podemos entonces seguir con la idea de que únicamente existe el lenguaje verbal (y por ende el escrito) y que los otros elementos participes en el mensaje como lo son las señales, los colores, los gestos, los movimientos, las distancias, etc., giran sin significado alrededor de dicho lenguaje.

Anteriormente mencioné haber trabajado en la industria textil, me gustaría describir el trabajo de mi amiga Alejandra Quesada, quien forma parte del grupo de jóvenes diseñadores mexicanos en el ámbito de la moda y que ha participado ya en reconocidas pasarelas con la evocación de un espíritu *naïf* (del francés *naïf* =ingenuo) y un universo lúdico y onírico. La menciono como referente que reinterpreta un mundo de fantasía donde mezcla bordados artesanales de tradición y encajes con gráficos de flores, arco iris, universos acuáticos , diminutos, pájaros y corazones con dagas.

⁸ Fotografías Alejandra Quesada Reynosa www.alejandraquesada.com

En este proyecto recorro con frecuencia a elementos textiles como parte de la obra, los utilizo para completar ilustraciones, adornarlas, hacer ornamentaciones buscar detalles y en ocasiones reinterpretar tradiciones artesanales y culturales.

Acercamiento de un fragmento de ilustración con aplicación de retales textiles.

Es importante mencionar que durante la construcción de este libro de artista la elección de los colores ha sido intuitiva y simplemente busca crear armonía entre dos páginas relacionándolas entre si y hacerlas funcionar de par en par, la intención por lo tanto es lograr un efecto espontáneo que representa mi personalidad y el temperamento.

Durante el proceso de trabajo y la elección de los materiales, los colores han resultado alegres e inspiradores muchas veces y de cierto modo razón de ser de la página que estaba siendo trabajada.

3.6.2 La caricatura o distorsión de la realidad

Otro de los conceptos: caricatura que deriva del italiano, *caricare*, significa recargar.

Su propósito original era ridiculizar a una persona a través del humor y la sátira, distorsionar o exagerar la realidad. Se sirve de lo polémico para ofender; muchas veces o en su mayoría se enfoca a las injusticias, la corrupción y la vanidad, dirigida a los políticos, dictadores, a la realeza, etc.

Los primeros ejemplos que encontramos son los del antiguo Egipto, también pasando a otra cultura encontramos en la época griega ricas representaciones caricaturescas donde constantemente encontramos parodias del juicio de Paris, o a las Eneas con Aquiles y Ascanio con cabezas de animales y figurillas ridículas de la época Helenística entre otras.

Por lo que respecta al Renacimiento la caricatura se ve beneficiada por la aparición de la imprenta pues instantáneamente vino con ella una mayor rapidez y alcance en la difusión de las obras.

En cuanto a los artistas de ese momento tendremos que señalar a Leonardo Da Vinci con sus series de bocetos-retratos plenos de naturalismo exagerado y también a Miguel Ángel, El Bosco, Durero, o Holbein, pero fue hasta el siglo XVII que empezaron a surgir las primeras definiciones de caricatura y estudios sobre el tema.

Desde sus inicios en el siglo XVIII hasta la fecha, la caricatura sigue en representación de los rasgos distintivos en nuestra cultura visual.

En España, Goya se sitúa como el iniciador de la caricatura contemporánea e introdujo un tipo de humorismo trágico que caracteriza la ilustración caricaturesca española.

La Historia nos ha dejado muestras maravillosas como las ilustraciones de Delacroix para el *Fausto* de Goethe, o la interpretación de John Tenniel de las obras de Lewis Carroll que podrían considerarse como la idea primitiva del cómic y que actualmente se han ganado el respeto como obras de gran valor artístico. También encontramos precedentes históricos de mundos fantásticos de caricaturas mitológicas e imaginarias Goya y *El Bosco* son algunos ejemplos que más tarde configuraron la caricatura de ciencia ficción.

Ilustraciones para Alicia en el País de las Maravillas realizadas por John Tenniel

⁹ Ilustraciones disponibles en: http://es.wikipedia.org/wiki/John_Tenniel

3.6.3 Libros desplegados: Material pop-up

Este proyecto contiene en su interior mundos especiales, personajes maravillosos procedentes de lugares mágicos y llenos de colores.

La intención es conducir a un nostálgico mundo propio jamás recuperado de la infancia que pretende sorprender y llevar al espectador a espacios de fantasía, al recuerdo de la niñez, del asombro y de los recuerdos.

Una vez más se recurre a lo manual a ser escultor de papel, y sobrepasar la ilustración a piezas de tres dimensiones con una complejidad básica pero ingeniosa. Las imágenes por lo general consisten en capas de papel muy precisas en corte y ángulo y una gran dosis de experimentación.

Sobre la historia de los libros desplegados se conoce poco aunque actualmente los ejemplares y las editoriales que publican este tipo de producciones sea muy basta, la idea original de los libros desplegados (pop-up) apareció en 1306 con una página de un libro astrológico, posteriormente en el siglo XVIII se comenzaron a hacer libros de papel en movimiento para niños, según fuentes consultadas en Internet la primer publicación fue emitida por una empresa británica en 1765. No fue hasta el siglo XIX que este recurso para libros infantiles se volvió exitoso y popular pues si bien es perfecto para llamar la atención de los niños sin considerar el asombro de los adultos, las posibilidades de acciones son muchas.

Actualmente podemos encontrar en las librerías muchos libros pero hago referencia al ejemplar de Robert Sabuda basado en la historia de Lewis Carroll *Alice's adventures in wonderland* con ilustraciones de John Tenniel,

el libro es fantástico e impresionante las escenas te hacen entrar en la historia, te invitan a interactuar con la narrativa y de cierto modo sentir caer en un agujero o crecer con un líquido extraño, esto es lo que se pretende, asombrar e invitar a descubrir que pasa si abres una página que hay detrás de un doblez.

Este proyecto contempla acciones simples, desplazamiento de piezas, surgimiento de imágenes, pestañas y dobleces que al abrir y cerrar cambian la postura o rasgos de los personajes.

Muestra de Ilustración con acción pop-up

4 PROCESO DE TRABAJO: COLOCANDO LAS PIEZAS

4.1 Selección del sustrato

La intención de este proyecto final de máster no pretende reproducir parcialmente ni en su totalidad el libro de artista original, ya que es un objeto único, sino crear a partir de él un catálogo como muestra reproducible de las piezas que conforman la obra.

Comencé como siempre con ensayos y bocetos, con mi usual recolecta de imágenes, con la repetición del mismo dibujo, suelo ser así, llenar mesas de bocetos que al final contemplo por largo rato hasta que me convencen y creo que funcionan. Así me pase varios meses en el ensayo de una obra que ya tenía personajes, fondos, escenografías y muchos actos. De pronto la caja de los ensayos ya era en si una colección suficiente de trabajos como para encuadernar directo y armar un libro, muchos de ellos se quedaron en calidad de bocetos, otros se reutilizaron en el libro final y los demás siguen en la caja en espera de ser utilizados en otro proyecto.

Por otra parte, considero que la ilustración cuando es un proyecto personal que no pretende generar remuneración ni se trabaja para un cliente o encargo no sigue ningún método o proceso determinado.

Confeccionar una imagen implica experimentar con las ideas y utilizar esa caja de herramientas llena de recursos para componer una pieza.

Para mi la ilustración es un gusto, algunos días podía estar sentada muchas horas seguidas mientras otros días no me apetecía trabajar sobre el libro y dedicaba el tiempo a escribir la memoria escrita. Mi proceso de trabajo por lo tanto es continuo, impulsivo y asistemático.

Un día en la compra del material para el libro, me encontré un cuaderno formato A3 con hojas de 150 g y como casi todo, el libro me pidió ser usado, me ofreció el espacio suficiente para intervenir sus hojas de modo vertical u horizontal, y decidí que el libro debía ser apaisado, así comencé a intervenir sus páginas en forma horizontal, de un modo no convencional pues las páginas no pasan una a otra de izquierda a derecha como se abre un libro habitualmente sino que se levantan una a una para descubrir que viene detrás de ellas. No tienen un hilo conductor, cada página es pieza única pero parte de un todo, lo que las une es el estilo propio de ilustración, lo impredecible que aparece entre las páginas, la profusión de elementos y materiales, el colorido, el detalle. Si mi proyecto hablara contaría mas cosas de las que a simple vista se ven, cada página tiene un trasfondo que pide atención.

El contenido interior del libro es el resultado de una ardua y minuciosa recolecta a lo largo de un año fuera de casa de piezas, pegatinas, anotaciones, bocetos, ilustraciones, cartas, retazos de tela, volantes de publicidad, papeles de colores, piezas encontradas, y cosas de significado personal .

4.2 Configuración de espacios

Este proyecto propone reflexión, tiene la posibilidad de frecuentar sus diferentes espacios, de retroceder las páginas o avanzar sobre ellas para descubrir todos los elementos en él dispuestos.

Personalmente los defino como espacios privilegiados que dan poder total de aceptarlo o rechazarlo, le da libertad al lector de entender los mensajes y descubrir una lectura a segundo nivel, donde debemos leer lo visual e invito al receptor a comprender la obra si es de su interés.

Este libro de artista en su total convierte la pieza presentada en ejemplar único, en libro objeto con espacios tridimensionales con una secuencia de desarrollos que explota los espacios de la página, las formas y los colores nos proporcionan una experiencia visual, táctil y en ocasiones olorosa por los materiales utilizados que es mas enriquecedora que el propio contenido de texto que utiliza.

Puede ser también un libro montaje donde las obras situadas en un espacio actúan sobre ese campo de dimensiones que sobrepasan el formato tradicional del libro y de la misma forma podrá también considerarse libro reciclado pues contiene una cantidad de encuentros reutilizados para generar obra propia.

Las páginas como antes he mencionado son piezas dentro de las piezas que funcionan de dos en dos, al abrir cada una se cuenta una historia o se desarrolla una idea en dos ambientes: el superior y el inferior.

El libro se divide en dos partes: ilustraciones y el área de complementación que a veces juega, redonda o rodea la imagen donde están los personajes animados y las partes movibles del libro.

La estructura, se presenta como andamio, que se mueve a razón de las imágenes, a veces las contiene, otras las soporta y muchas otras las interrumpe.

Una diagramación mixta, dinámica y ágil que favorece la imaginación y el relato continuo.

Muestra de una doble página del libro

5 REALIZACIÓN: MANOS A LA OBRA

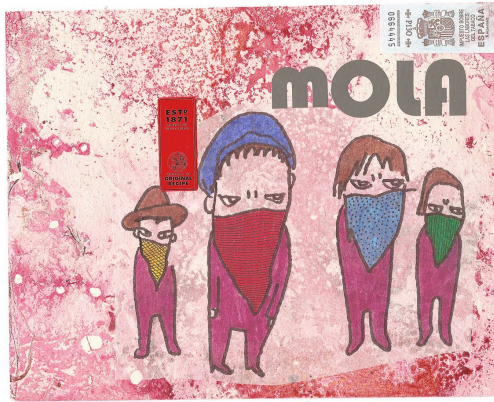
5.1 Cronograma de tiempos

5.2 Mapa conceptual

Diagrama de araña para abordar los temas e ideas que emanan del título del proyecto. Visualización de ideas y síntesis en la construcción de la memoria y el proceso de desarrollo del tema central Libro de Artista.

6 LAS PIEZAS DEL LIBRO: MUESTRARIO DE PÁGINAS

A continuación adjunto las imágenes fotográficas de las páginas que componen al libro, así como los materiales empleados y el título que le he designado a cada una para poder realizar el ejercicio presupuestario.

Los mensajes contenidos y la interpretación de la obra queda abierta al lector- espectador, no es un libro de lectura textual, es un libro para verse y disfrutar, está hecho para agradar. Los mensajes en él ocultos podrán ser entendidos a partir de la sugerencia de las ilustraciones. Muchas de ellas tienen texto de apoyo, que no significa relevancia alguna para las páginas, simplemente supone un elemento más de la construcción.

El libro contiene 23 piezas trabajadas en doble página, funcionan de modo independiente dando como resultado distintas composiciones que son muestra de sucesos ocurridos, apuntes de viaje, anécdotas, recuerdos y vivencias personales, en algunos casos son composiciones ocurrentes a partir de objetos encontrados, cada una de ellas con diferentes lecturas e interpretaciones.

Durante el proceso de desarrollo de la obra, me asesore con distintos profesores quienes me ayudaron y guiaron durante la evolución del libro hasta el resultado final, Es importante mencionar que la etapa principal del trabajo realizado sobre el libro fue lograda en España y la etapa final en México, las páginas no siguen un orden es decir, han sido producidas de forma aleatoria trabajadas en ambos países.

Me permito anexar una carta de presentación para el catalogo a modo de prologo a las imágenes que a continuación se presentan escrita por el Maestro Ignacio Salazar Arroyo, Director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. UNAM (Universidad, Autónoma de México), quien muy amablemente accedió a hacer una presentación sobre mi trabajo y ser uno de mis primeros críticos a quién le agradezco su tiempo y ayuda.

En las búsquedas de estilo y en las estrategias de comunicación, se construyen buena parte de los discursos que los diseñadores ponen en práctica en los contextos de la contemporaneidad. Solo por mencionar estas dos dimensiones, entre muchas otras, vale poner nuestra atención en el proyecto que Jimena Sánchez presenta en esta etapa de su práctica creadora. Los libros de artista, se vienen a sumar a los afanes compositivos y conceptuales en este conjunto de piezas.

Un libro de artista-diseñadora, convoca a diferentes disciplinas, con el propósito de crear un documento inédito y único en su personalidad, debido esto a las grandes posibilidades que se ponen en juego al conjugar a diferentes medios, para ensamblar una obra única en fisonomía y contenidos.

Al surgir este proyecto en las consideraciones anteriormente esbozadas, Jimena añade un conjunto de elementos subjetivos, donde asoman rasgos de una estética juvenil y concidente con su generación. Aquí vale resaltar que estamos frente a obras que podemos enlazar con diseñadores de cualquier parte del planeta, pero que a su vez dejan ver una mano femenina e inteligente.

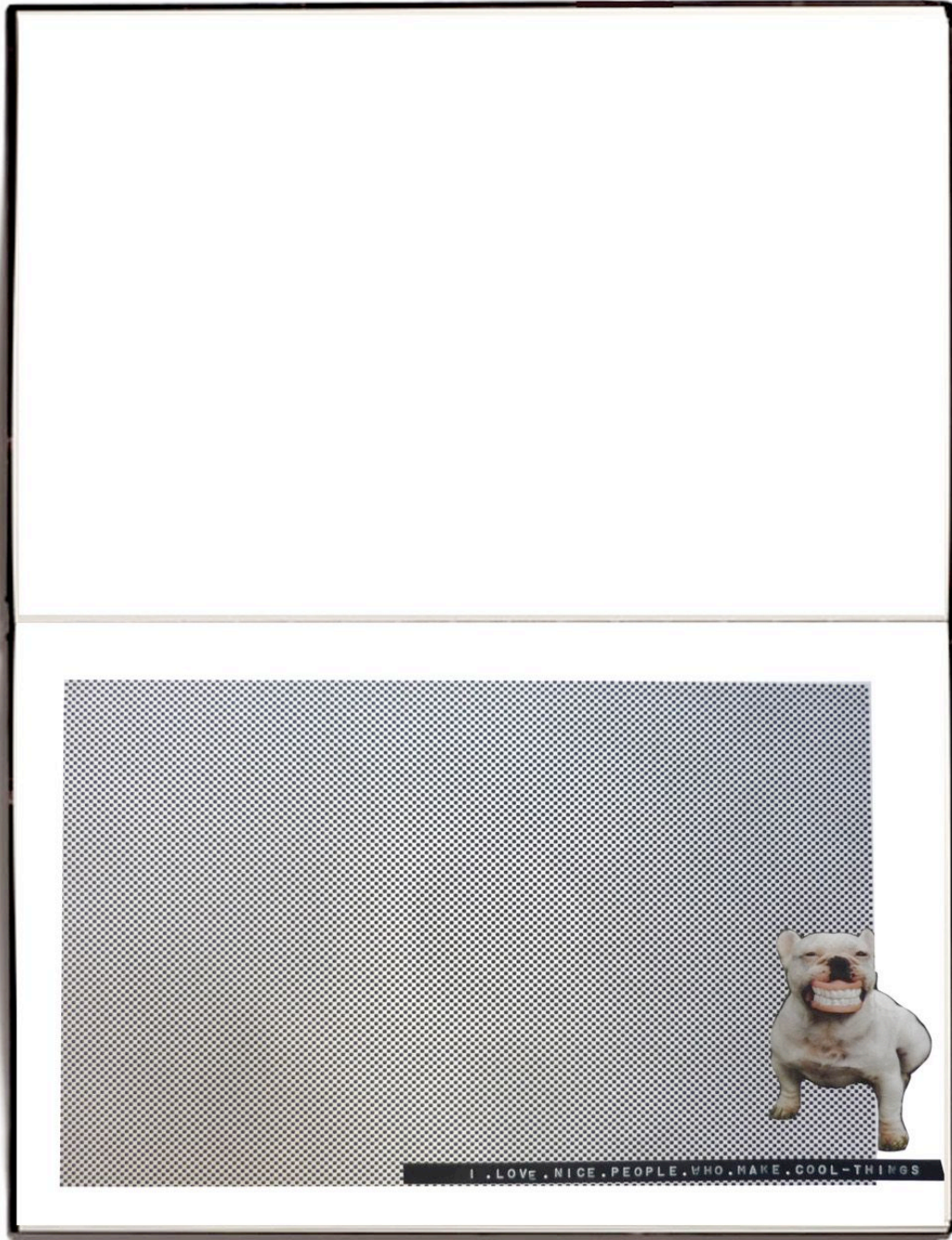
Estas imágenes, se inscriben y a la vez son producto del imaginario contemporáneo, derivado de los medios y la comunicación a través de las tecnologías. Tienen las cargas del yo-creadora, y los otros-creadores, así es

que se funden en el contenido las millones de imágenes creadas por la humanidad.

Cada obra se sostiene en una especie de mini discurso, que también nos invita a la interpretación, y que al mezclar figuras y palabras, podemos leer y ver la pieza, y en igualdad de circunstancias, no invitan a recrear sus contenidos a través de las variadas uniones entre los textos y las figuras. Aquí resulta interesante resaltar las diferentes composiciones con su aire desenfadado y juguetón, esto se puede entender a través de una mirada joven en edad y experiencia, y viene también a mostrar un reflejo de las imágenes mentales que han surgido en las recientes generaciones.

Algunos rasgos interesantes que aparecen también en este conjunto de Jimena son: el no estilo como consecuencia de la no repetición de elementos, así como la ausencia de una temática cerrada; la aparente discontinuidad entre pieza y pieza, donde hayamos referentes de los medios de comunicación, es decir, la fragmentación como uno de los ejes temáticos; la velocidad en la observación de cada trabajo, aquí nuevamente es coincidente con los medios y su vertiginosa rapidez... trabajos propositivos, atractivos y reveladores, ya que Jimena recrea la estética de una generación dinámica y conciente de los nuevos modos de hacer arte y diseño sin barreras ni ortodoxias, solo con talento y trabajo se presenta Jimena.

IGNACIO SALAZAR A.

Título: I.LOVE. NICE. PEOPLE. WHO. MAKE. COOL. THINGS

Materiales: Textura arquitectónica adhesiva, dymocard y recorte de revista.

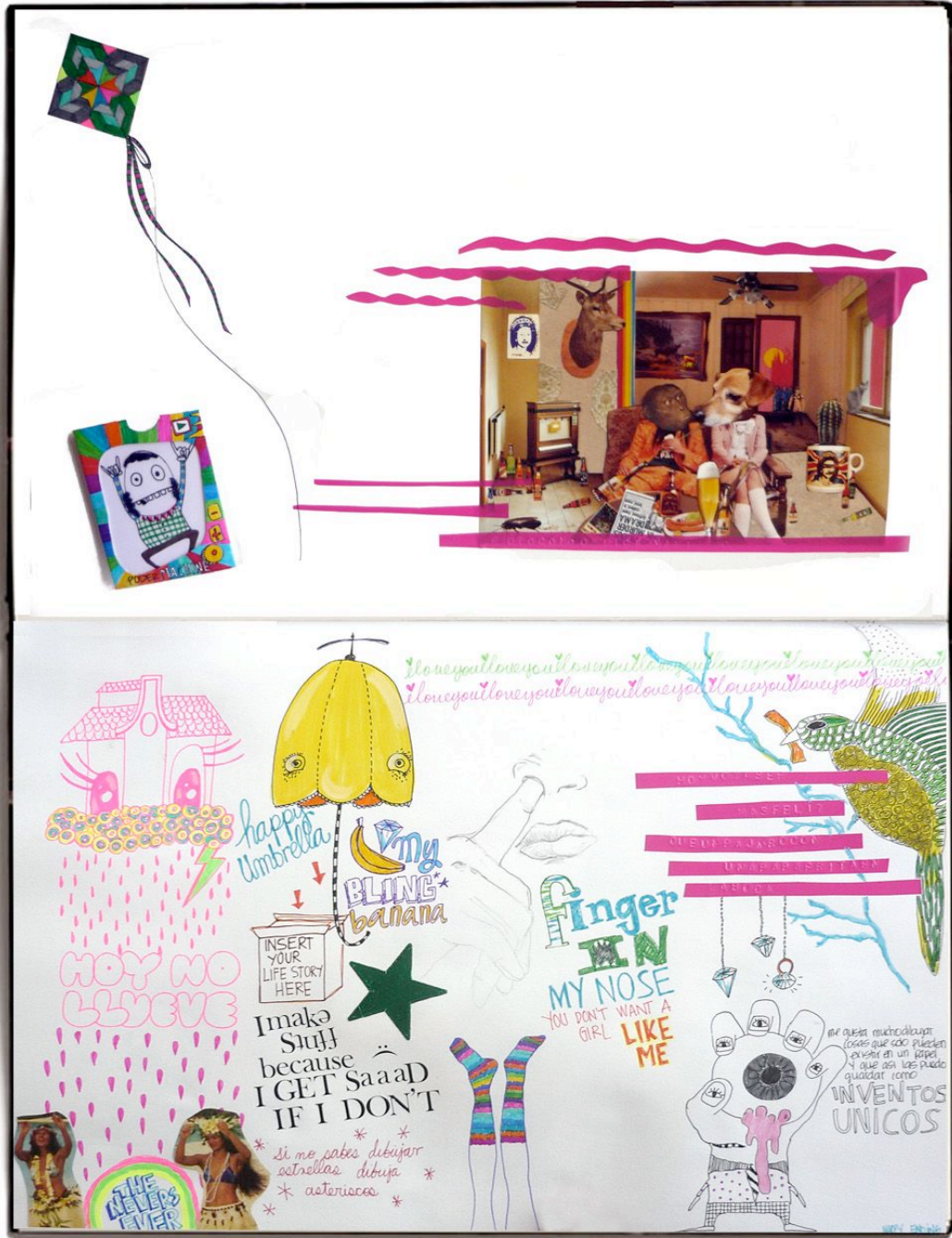
Título: CIRCULEN

Materiales: Distintos papeles, pegatinas, volantes, objetos encontrados y dibujo con bolígrafos de distintas tintas.

Título: SON MEJORES LOS SUEÑOS A COLORES

Materiales: Bolígrafo de tinta, bolígrafos de colores, textura arquitectónica.

Título: HOY SERÁ UN BUEN DÍA

Materiales: Dymocard, recorte de revista, plantillas de letras, acetato, fotografía, bolígrafos de colores, marcadores acrílicos, papel adhesivo.

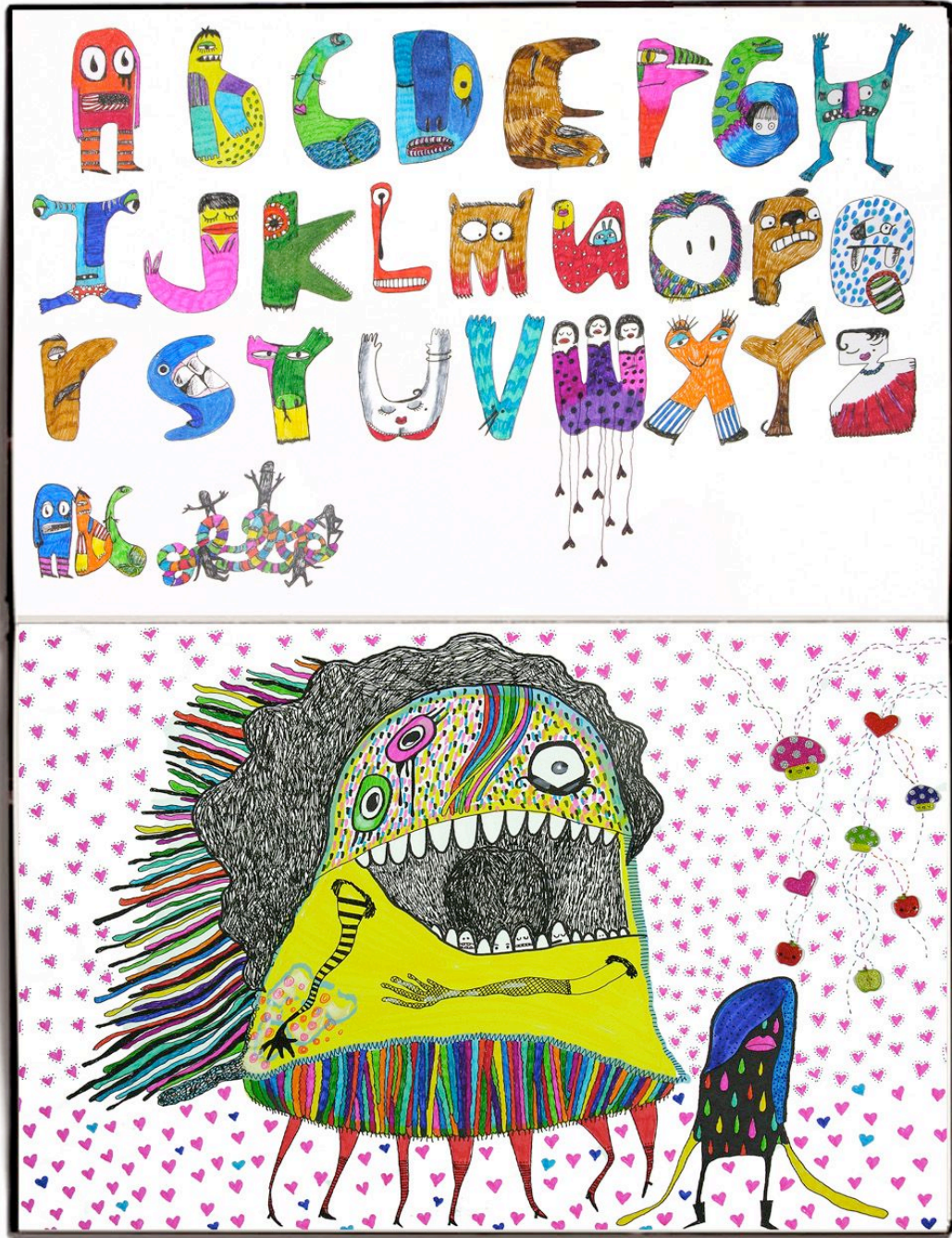
Título: LAS NINFAS DEL BOSQUE

Materiales: Tela, bolígrafos de colores, papeles, flores de tela, objetos encontrados.

Título: DO NOT FORGET YOUR BRAIN PILLS

Materiales: Transferencia látex, recorte de revista, vinilo adhesivo, fieltro, acetato, recortes de papel, rotuladores de acrílico, tinta china, pintura acrílica, materiales encontrados, estambre.

Título: ABECE

Materiales: Bolígrafos de tinta, pegatinas, lápices de cera.

Título: BOSQUE DE SUEÑOS AZULES

Materiales: Puntilla, Papeles de texturas, rotuladores acrílicos, celo, papel de repostería., bolígrafos de tintas de colores.

Título: TELE-VICIO

Materiales: Plástico adhesivo, acetato, papeles de colores, pintura acrílica, fotografías, servilleta de cocina, pegatinas, filtros para pipa.

Título: TU CAMA DE REINA

Materiales: lápices de cera, papel de repostería, fotografía, bolígrafos de colores, papeles con textura.

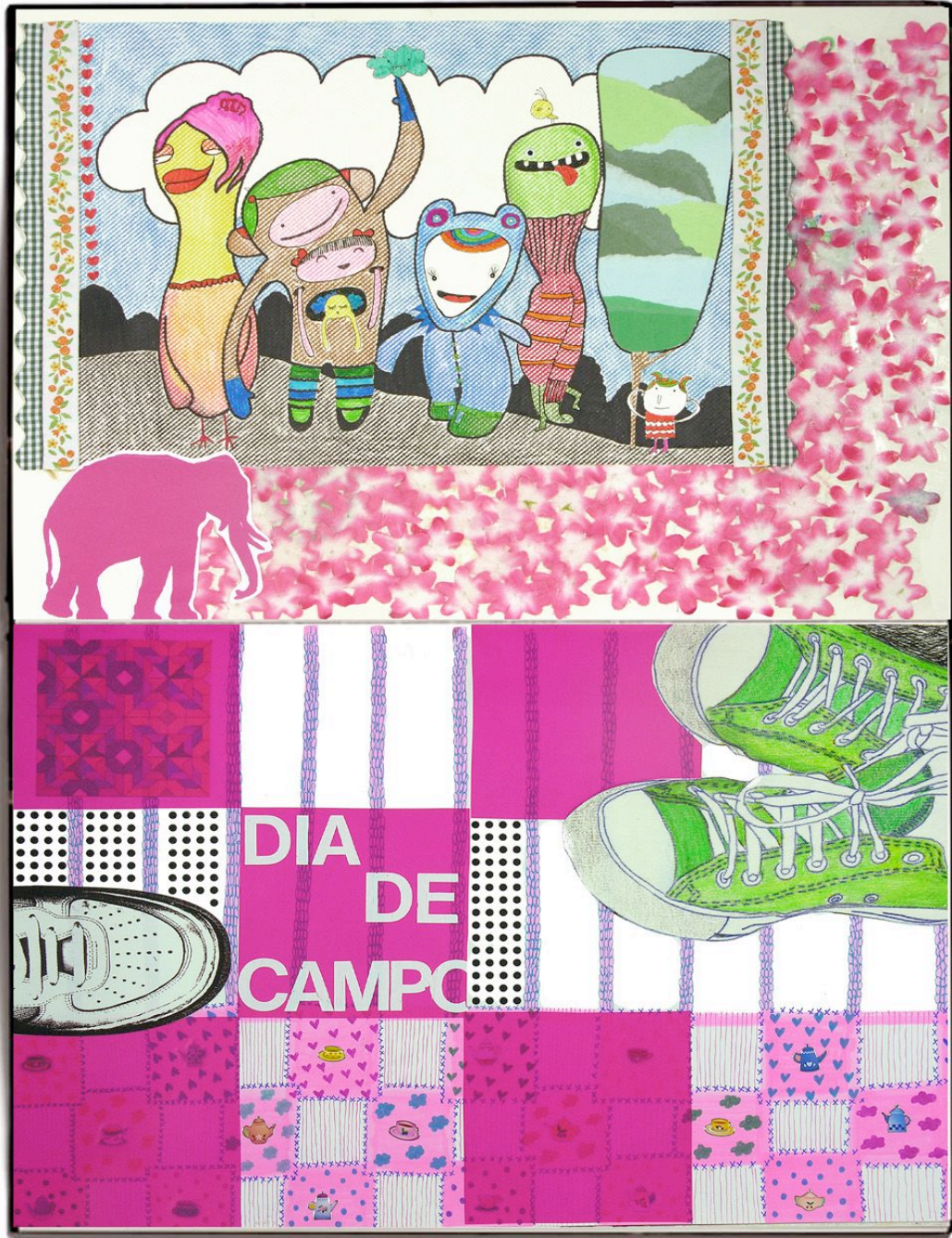
Título: NO TE OLVIDES DE LAS LLAVES

Materiales: pegatinas de cerrajeros, pegamento.

Título: GOLONDRINAS

Materiales: papel de repostería, transferencia látex, fotocopia a color, tintas de colores, postal encontrada.

Título: DÍA DE CAMPO

Materiales: lápices de cera, papel con textura, papel adhesivo con transparencia, pegatinas, plantilla de letras blancas letraset, puntilla textil, flores de seda, fotocopia a color, textura, papeles de colores, rotuladores.

Título: MEDUSA

Materiales: Recorte de revista, textura arquitectónica, cinta de aislar, pegamento, rotuladores, lápices de cera, marcador, papeles de información de museo y objetos encontrados.

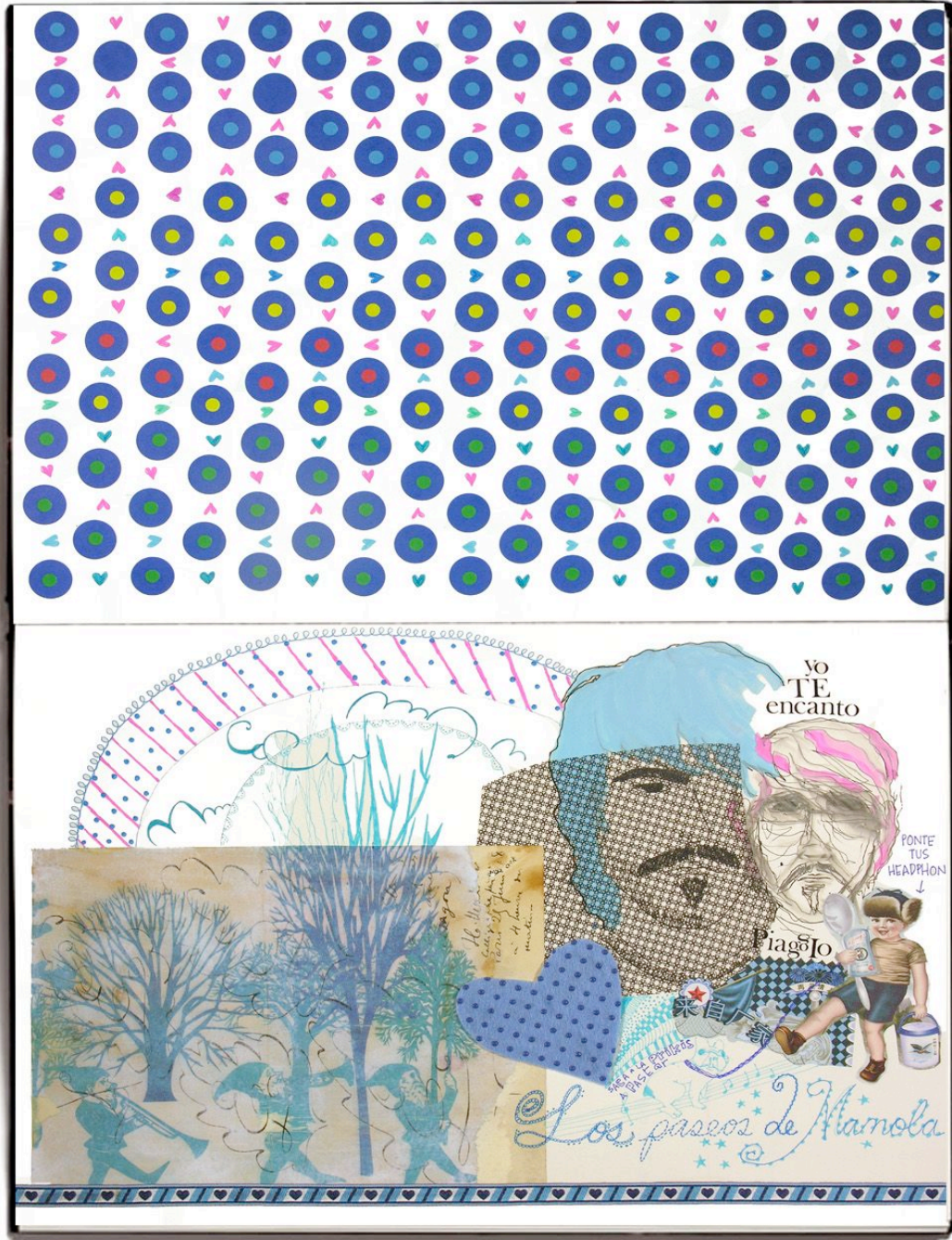
Título: FIESTA

Materiales: Vinilo adhesivo, papel con textura, puntilla de tela, rotuladores acrílicos, papel de repostería, fotografía, marcadores.

Título: BAÑO DAMAS

Materiales: Encaje, lentejuelas decorativas, lápiz de grafito, plantilla de letras, recortes, pegatinas, rotuladores de colores, pintura acrílica.

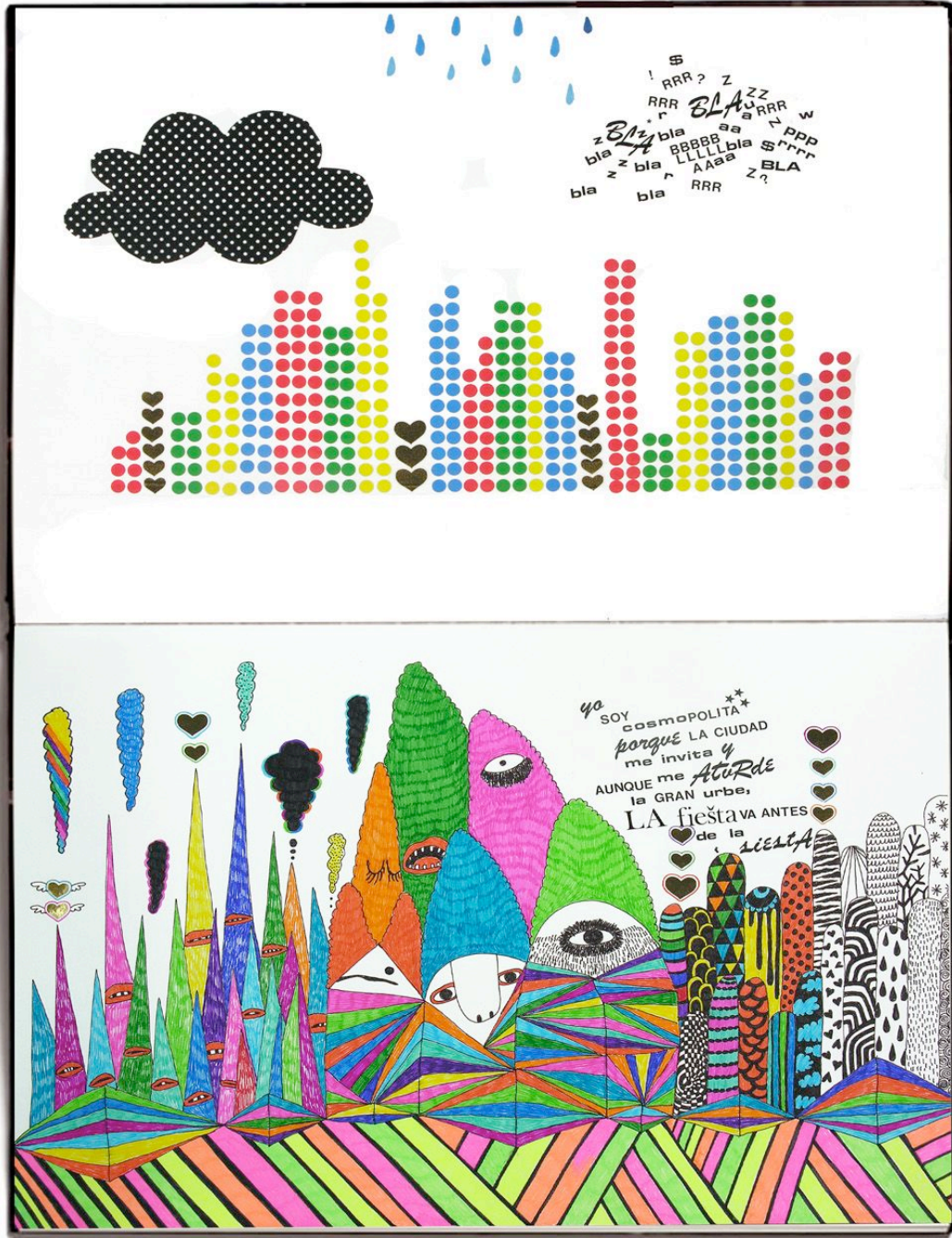
Título: PASEOS DE MANOLA

Materiales: Pegatinas circulares , transferencia látex sobre papel húmedo y enmohecido, rotuladores de colores, textura arquitectónica, pintura acrílica, recortes, bayeta de cocina, puntilla de tela.

Título: BILLETE A LA FELICIDAD

Materiales: Puntilla de tela, papeles de colores, recorte, pegatinas, rotuladores de tintas de colores, textura arquitectónica, hoja y billete de colección personal de encuentros.

Título: LA GRAN URBE

Materiales: Papel de textura, bolígrafos de tinta de colores, pegatinas, plantilla de letras.

Título: Y UNO QUE NO SIENTE

Materiales: Puntilla, textura arquitectónica, plantilla de diseños, pegatinas, fotografía, maquina de escritura en braille, bolígrafos de tontas de colores

Título: DICEN MUCHO DE LOS CHANGOS

Materiales: Hojas de color, textura adhesiva, papel con textura de fieltro, marcadores .

Título: LAS NINFAS EN PIJAMA

Materiales: Hojas artificiales de terciopelo, papeles de colores, lentejuelas, bolígrafos de tinta, bolígrafos de colores.

Título: FIESTA MONSTRUOS

Materiales: Papeles de texturas, papel autoadhesivo, marcadores de colores, lápices de cera, textura arquitectónicas.

Título: CUENTOS MAGICOS

Materiales: papel de texturas, puntilla, lápices de cera, crayolas, letras de plantilla, objetos encontrados.

7. PROYECTOS FUTUROS

7.1 Prototipos de artículos derivados del proyecto Libro de Artista

La ilustración implica colaborar con otras disciplinas diversas, la versatilidad del mercado ofrece posibilidades para asumir participación en cualquier tipo de proyecto para publicitar y promocionar el trabajo de ilustrador.

En lo personal me llama la atención la producción textil posiblemente aplicaciones en ropa, pero también contemplo accesorios, impresos, artículos de producción limitada como muñecos, o series de productos comerciales para boutiques exclusivas como papel tapiz para pared o productos de papelería, para mi pensar las posibilidades de aplicación se convierte en motivación y logro personal, a continuación muestro ejemplos de prototipos derivados al contenido del libro de artista.

Prototipo para accesorios, chapas.

Prototipo para aplicación en textiles

8. PRESUPUESTOS

Presupuesto de Materiales	Costo
Cuaderno A3	45€
Pliegos de papel distintos colores	30€
Papeles A4 diferentes texturas	40€
Pegamento, retales de tela, puntillas, lentejuela, tijeras, cutter, celo, cinta adhesiva, velcro. Etc.	100€
Spray adhesivo	24€
Pliegos de papel adhesivo	25€
Latex 1lt	18€
Plantillas de tipografía y texturas arquitectónicas	20€
Tela para forro exterior y decorados	15€
Marcadores, colores, tintas.	80€
TOTAL	397€

Presupuesto Equipo Técnico	Costo
Cámara Fotográfica Panasonic Lumix TZ5	242€
Impresora con scanner y fotocopidora HP 3850	120€
Cartuchos de impresora	36€
Papeles para imprimir	24€
TOTAL	422€

Según el estudio sobre la participación económica de la ilustración en el sector cultural, realizado por la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales FADIP, 2005¹⁰

La situación económica del ilustrador profesional indica que las condiciones en las que se ejerce la ilustración en el gremio profesional en términos

¹⁰ <http://www.fadip.org/archivos/estudio-economico-castellano.pdf>

generales no tiene cobertura suficiente como actividad económica, apenas un 40% de quienes se consideran ilustradores ejercen profesionalmente y viven de ello, quienes se dedican a esta actividad trabajan mayoritariamente con editoriales, empresas de publicidad y prensa en el mismo orden de frecuencia e intensidad, el importe promedio con el que subsiste el 48% de profesionales de la ilustración está por debajo de los 500 euros mensuales.

La situación en mi país es diferente, para sacar un aproximado de las ilustraciones del libro, realice una investigación de los precios en los que oscila la ilustración en México, tanto para libros como comercial, cabe destacar que nuestra moneda tiene una devaluación en comparación al euro, sin embargo los sueldos son variables y se considera mejor pagado el trabajo de personas tituladas y con experiencia, también tenemos la posibilidad de trabajar para empresas americanas lo que supone un pago más elevado y con cotización en dólar americano.

En base a eso, propuse una lista de precios adaptada a la moneda europea el euro, y realice un balance general del trabajo y dificultad que representa cada ilustración contenida en el libro para el presupuesto general del trabajo realizado, Debo destacar que el libro no esta hecho para venderse, este es meramente un ejercicio de presupuestos .

Presupuesto Ilustraciones. Tamaño A3	Costo
Ilustración hecha a mano IM (precio variable de 100 a 200€) El costo varia según las aplicaciones y el trabajo manual	100-200€
Ilustración con retoque en ordenador IO	120€
Ilustración que contempla piezas desplegadas IPOP	200€
Ilustración digital ID	130€

Presupuesto del libro		
Nombre de las piezas	Especificación	Costo
I love nice people who make cool things	IM	50€
Circulen	IM	100€
Son mejores los sueños a colores	IM	150€
Hoy será un buen día	IM, IPOP	200€
Las ninfas del bosque	IM	200€
Do not forget your brain pills	IM	200€
Abece	IM	150€
Bosque de sueños azules	IM	200€
Tele-vicio	IM	200€
Tu cama de reina	IM	200€
No te olvides de las llaves	IM	100€
Golondrinas	IM	150€
Día de campo	IM	200€
Medusa	IM	150€
Fiesta	IM	100€
Baño Damas	IM	200€
Paseos de Manola	IM	150€
Billete a la felicidad	IM	150€
La gran urbe	IM	200€
Y uno que no siente	IM	150€
Dicen mucho de los changos	IM, IPOP	200€
Las ninfas en pijama	IM, IPOP	200€
Fiesta de monstruos	IM, IPOP	200€
Cuentos mágicos	IM	150€
PRECIO TOTAL		3,950€

9. CONCLUSIONES

Durante el proceso de investigación me he encontrado nuevos hallazgos, el primero de ellos ha sido la sensibilidad a valorar lo manual, la necesidad que tengo de producir y de trabajar involucrándome directamente con los proyectos que elijo, encontré fuentes de referencia muy variadas que van desde el choque cultural entre dos países hasta la aportación que tuve y la influencia de mis profesores, compañeros de clase y su obra artística que han sido estructura para mi investigación.

Encontré muchos ejemplos de libro de artista de diferentes tipos, y de todas categorías, todos ellos obras artísticas con propuestas ricas en contenido, que me sirvieron de guía para saber como solucionar la obra y como construir su contenido. Abordar el tema de libro de artista no fue fácil, hubieron problemas en el proceso y errores, sobre todo siendo este libro el primero que trabajo y la forma de materializar años de garabatos, de diarios escritos, de ensayos que ahora me han llevado a explorar el hacer **libro de artista**.

He dedicado gran tiempo a ver el trabajo de otros ilustradores con capacidades asombrosas en manejo de técnicas mixtas y collage y estoy convencida que el libro de artista es un soporte valido de arte, de propuesta plástica y de expresión, que es pieza y objeto, y sobre todo puedo decir que la experiencia para hacer el libro que presento como proyecto final será sin duda un principio y razón de nuevas motivaciones que surgen para trabajar con este tema que además tiene una posibilidad infinita de aplicación, me refiero a nuevos soportes y a una posible reproducción de nuevas piezas que se originan de elementos que nacieron durante este proceso, sobre todo personajes nuevos.

Descubrí a raíz de trabajos previos un estilo propio y definido que no había notado, fue hasta ahora que cursé el master de Producción Artística en la Universidad Politécnica que analice la propia práctica artística y no solamente en el proyecto final sino en otras participaciones que pude hacer este año fuera de mi país de origen. Tuve un proceso de crecimiento, tanto a lo que a nivel educativo respecta como al personal.

El libro de artista que presento está hecho para verse no para leerse, incluso el poco contenido textual que contiene pide ser tocado y mirado para ser gozado, está lleno de sorpresas, de misterios y cosas ocultas que piden atención en los detalles. El mero contacto visual evitando toda relación física con el libro supone una privación de importantes experiencias.

La libertad creativa ha posibilitado generar lecturas propias y cuestionamientos, se trataba de suscitar la inquietud del espectador mediante los elementos que más le atraigan de cada pieza. Ha sido motivador e interesante confeccionar un libro en su totalidad controlando el contenido, los materiales, la encuadernación y darle carácter e identidad como obra plástica.

Este es un libro que te invita a soñar, a sonreír con él, a tocarlo y explorarlo, pide atención tan es así que su forma física y curiosa obliga a verlo e invita a adentrarse en él. Extiende su lengua como alfombra roja para darle la bienvenida que merece al espectador. A cambio, si se observa con cuidado ofrece una serie de imágenes cargadas de relatos, de cientos de mensajes y sueños. Al pasar de sus hojas busca respuestas emocionales y asombro mediante un paseo visual que pide reacciones, que pide preguntas y no da explicaciones. Es como es, lúdico y peludo, desordenado pero pensado.

Es un libro verde que te mira para que lo mires, es un libro irrespetuoso y defectuoso, revela su contenido a través de la interacción entre el mismo y el observador.

El proceso de trabajo creativo ha sido realizado de modo experimental, y el uso de recursos comunicativos como la ilustración y el collage han sido imprescindibles para lograr el resultado. Durante el tiempo de desarrollo, se ha creado un vínculo de unión entre el proyecto y mi evolución plástica y expresiva y los resultados han sido mayores a las pertinencias y motivaciones iniciales, la identidad de la pieza me ha develado una obra con personalidad, un personaje que es libro, un libro lleno de personajes, que contiene los encuentros vividos durante un año de trabajo y muchas horas de desarrollo. Él es mi proyecto y se comió mis horas de sueño y a cambio se quedo con mis sueños y mis intereses para poder enseñárselos a los demás como muestra de mi personalidad.

10. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- DRUCKER, Johanna. *The Century of Artist's books*, Nueva York: Granary Books, 1995.
- BODMAN, Sarah. *Creating Artist's books*, Londres: A&C Black, 2005.
- FANÉS, Fèlix. *Pintura, collage, cultura de masas Joan Miró, 1919 – 1934*, Madrid: Alianza, 2007.
- MORGAN, Robert C. *Commentaries on the New Media Arts: Fluxus & Conceptual Art, Artists' Books, Correspondence Art, Audio & Video Art*, Pasadena, CA: Umbrella Associates, 1992.
- SALISBURY, Martín. *Imágenes que cuentan. Nueva ilustración de libros infantiles*, Barcelona: Gustavo Gili, 2007.
- WIGAM, Mark , *Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador*, Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
- GALEANO, Eduardo, *El libro de los abrazos*, Madrid: Siglo XXI, 2007.
- *Pictoplasma The Character Encyclopaedia*, Berlin: Pictoplasma Publishing, 2006.
- ORTIZ HERNÁNDEZ, Georgina, *El significado de los colores*, México: Trillas, 2001.
- CHIAZZARI, Suzy, *Color*, Gran Bretaña: Blume, 1999.
- *Illustration Play Craving for the extraordinary*, HongKong: Victionary, 2008.
- CARTER, David.A, DIAZ, James, *The Elements of Pop-Up*, NuevaYork: Little Simon, 1999.
- WIEDEMANN, Julius, *Illustration Now*, Berlin: Tashen ,2008.

- CARRERE, Alberto, SABORIT, José, *Retórica de la pintura*, Madrid: Cátedra, 2000.
- SATUE, Enric, *Arte en la tipografía y tipografía en el arte*. Madrid: Siruela, 2007.

CATALOGOS CONSULTADOS

- Catalogo exposición *Libros de artistas*, Paseo de recolectos, 22, Sala Pablo Ruiz Picasso, del 15 de septiembre al 1 de noviembre de 1982, Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.
- Catalogo exposición: ANTÓN, José Emilio, *El libro de artista, el libro como obra de arte*, Sala de exposiciones Maruja Mallo, Centro Cultural de las Rozas, Madrid, 1995.
- BERENGUER, Amparo, *El collage o la suma en el arte*, Tesela Revista Profesional de las Bellas Artes Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de la Comunidad Valenciana núm.84(feb_08 mar_08) Imprenta Alcañiz,S.L. Página 6,7
- Catalogo *Sin pies ni cabeza. 10 años entre libros*, Colección Libros de artista, Facultad de Bellas Artes, Universidad Politécnica de Valencia, Quiles Artes Gráficas, 2005
- Texto de Marcel Duchamp citado en el catálogo de la antológica Duchamp, Fundación Joan Miró, Barcelona, 1983.
- VEINTIMILLA, Ana, *Catàleg Rodant pels carrers de Valencia*, Editorial de la UPV 2008, Universidad Politécnica de Valencia.

CONSULTA WEB

- CARROL, Lewis. *Alice's adventures in Wonderland* .Disponible en <http://www.cs.cmu.edu/~rgs/alice-table.html> (Consulta: julio 2008)
- JAMESON, Isabelle. *Historia del libro de artista*. Disponible en <http://www.librodeartista.info/Historia-del-libro-de-artista.html>. (Consulta: agosto 2008)
- Sobre Libros de artista <http://www.instantesgraficos.blogspot.com/> (Consulta: octubre 2008)
- Sobre Collage <http://www.collageart.org/links/> (Consulta: agosto 2008)
- Sobre graffiti http://www.banksy.co.uk/drawing/draw_frameset.html (Consulta: septiembre 2008)

Sobre los artistas referentes:

- <http://www.ayakakeda.com/>
- <http://www.misterrob.co.uk/>
- <http://www.lisasolomon.com/>
- <http://www.misakikawai.com/s04.html>
- <http://www.yokofurusho.com/>
- <http://www.bfreeone.com/>
- <http://www.jasonshogreen.com/>
- <http://kristinacollantes.typepad.com/kristina/misc.html>
- <http://thaneeya.com/>
- <http://www.hellomaybe.com.ar/illus.htm>
- <http://will-bryant.com/project/design/2/>
- <http://www.behance.net/Gallery/Rocknroll-spirit/125913>