

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS

TRABAJO FINAL DE MÁSTER PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

DISEÑO DE ELEMENTOS ORIENTALES LIBRO DE ARTISTA

Tipología 4: Producción artística inédita
acompañada de una fundamentación teórica

Presentado por

Yingjia Liu

Dirigido por

Antonio Alcaraz Mira

Valencia, septiembre de 2020

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

MÀSTER en
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
Universitat Politècnica de València

RESUMEN

Este Trabajo Final de Máster entraría dentro de la agrupación de tipología 4. Y este proyecto trata de llevar a cabo un "libro de artista" presentando elementos orientales tradicionales a través de la expresión de contenido de ilustraciones contemporáneas en forma de un libro tridimensional.

En la parte de marco teórico, se revisará el origen de los elementos tradicionales orientales involucrados, y también se analizan las características y el valor estético del libro de artista.

Partiendo de la base teórica anterior, en este proyecto se diseñarán una serie de ilustraciones con ocho elementos chinos que simbolizan la elegancia y el arte, y conformándose en un libro de artista. El propósito de este proyecto es presentar la cultura tradicional china en una nueva forma de expresión artística, haciéndola más fácil de entender, integrando las formas de arte oriental y occidental, como una ventana para los intercambios culturales.

Palabras clave

Libro de artista, diseño de edición, elementos orientales, ilustración.

ABSTRACT

This Master's Final Project would fall within the grouping of typology 4. And this project tries to carry out an "artist's book" presenting traditional oriental elements through the expression of content of contemporary illustrations in the form of a three-dimensional book.

In the theoretical framework part, the origin of the traditional oriental elements involved will be reviewed, and the characteristics and aesthetic value of the artist's book are also analyzed.

Starting from the previous theoretical basis, in this project a series of illustrations with eight Chinese elements that symbolize elegance and art will be designed, and conforming to an artist's book. The purpose of this project is to present traditional Chinese culture in a new form of artistic expression, making it easier to understand, integrating Eastern and Western art forms, as a window for cultural exchanges.

Keywords

Artist's book, design edition, east elements, illustration.

AGRADECIMIENTOS

Durante este año de estudio de máster he conocido a magníficos profesores y grandes amistades que me han ayudado a mejorar constantemente para conseguir mis metas, además haber estudiado diferentes disciplinas ha mejorado enormemente mis capacidades y aptitudes.

Ahora que se acerca el final del máster, en primer lugar me gustaría agradecer a mi tutor Antonio por su orientación paciente, profundo conocimiento profesional y por ayudarme a sentar una buena base en un campo artístico completamente nuevo para mí.

En segundo lugar, quiero agradecer a mi familia y a mi novio por darme un gran estímulo para estudiar, brindándome su apoyo y amor durante este camino.

Finalmente, me gustaría agradecer a la Facultad de Bellas Artes de UPV por el excelente ambiente de aprendizaje, a todos los docentes que se han esforzado por nosotros, y a todos los amigos que he conocido. Esta etapa en la facultad formará un precioso recuerdo en mi vida.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN	6
2. OBJETIVOS	8
3. METODOLOGÍA.....	9
4. MARCO TEÓRICO	10
4.1 Historia de ocho actividades culturales chinas	10
4.1.1 Cuatro habilidades tradicionales	10
4.1.2 Estilo de vida antigua en China	14
4.2 Libro de artista.....	18
4.2.1 Características de composición.....	19
4.2.2 Valor estético	26
5. PROYECTO PRÁCTICA	28
5.1 Referentes artísticos	28
5.1.1 Cassandra Fernandez	28
5.1.2 Susan Mills.....	29
5.1.3 Melissa Jay Craig	30
5.1.4 Brian Dettmer	31
5.1.5 Leilei Guo.....	32
5.2 Proceso de creación	34
5.2.1 Concepto	34
5.2.2 Ilustraciones Finales	35
5.2.3 Aplicaciones.....	43
6. CONCLUSIÓN.....	47
7. FUENTES REFERENCIALES	49
7.1 Bibliografía.....	49
7.2 Índice de imágenes.....	51

1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

Llevo estudiado pintura y caligrafía chinas durante más de diez años, se podría decir que estas artes tradicionales ya no son comprendidas ni apreciadas por el público en general de la sociedad moderna, incluso en China.

A excepción de los artistas y las personas que realizan trabajos relacionados, parece que estas preciosas formas de arte han sido disociadas de la vida cotidiana de la gente, por lo que quería encontrar una nueva forma de exponer el arte tradicional, así que comencé a aprender diseño de ilustración y vine a Europa para experimentar la diferencia y la innovación del arte occidental.

Despertó en mí un gran interés cuando entré en contacto con el arte libro de artista, por lo cual decidí emprender este proyecto. Mi motivación es simple y directa: los libros sirven como medio de comunicación para las emociones y la cultura. El libro de artista es sentir el encanto del arte mientras se lee el contenido. Los múltiples estilos de expresión despertarán los hermosos sentimientos internos de los lectores. El peso del pensamiento poético y caprichoso del artista combinado con la expresión del lenguaje de diseño del libro crea una conexión emocional entre el libro y el artista, que es diferente de la simple expresión de lo virtual. Las emociones del lector también estarán conectadas por la peculiar concepción de la libertad espiritual del artista y la belleza del lenguaje de su diseño.

En el mundo del arte del libro del artista, el artista ha construido un hermoso espacio artístico sin fronteras para el público. Este es un espacio donde cualquiera puede sentir el espíritu de la estética y apreciar la amplitud del tiempo y el espacio, así como el alma bajo la condición de conexión de sinestesia en una especie de conexión invisible, siendo también el núcleo espiritual de la búsqueda del arte tradicional chino.

El libro de artista utiliza los libros como soporte indispensable en la vida diaria del público

y presenta conceptos artísticos abstractos y espirituales estéticos de una forma sencilla y visualmente más impactante a los ojos del público.

Por lo tanto, creo que si los elementos del arte tradicional oriental se pueden presentar de esta forma, no solo será la integración del arte y la cultura oriental y occidental, sino que también estará más cerca de la vida moderna, para que más personas puedan entenderlo y apreciarlo.

2. OBJETIVOS

El objetivo fundamental de este proyecto es producir un libro de artista rico en elementos orientales.

Para lograr este objetivo se plantean una serie de objetivos específicos:

- Investigar los elementos más básicos de la simbología del arte tradicional oriental.
- Analizar en profundidad del valor estético del libro de artista.
- Desarrollar la obra.
- Sacar conclusiones y significados de la obra acabada.

3.METODOLOGÍA

Para lograr los objetivos mencionados anteriormente, se adopta una secuencia de investigación aplicando diferentes métodos: análisis de datos, análisis de casos, análisis comparativo y el método de operación práctica, para analizar y estudiar las características y ventajas del libro de artista, así como el diseño y la práctica de su forma.

Método de análisis de datos: se recopila información sobre los libros de artista, se extraen y se analizan los datos importantes para brindar un apoyo teórico a este trabajo;

Método de análisis de casos: se analizan las características del diseño de los libros de artista, resumiendo el concepto de creación y el concepto más atrayente de la forma;

Método de análisis comparativo: al comparar libros tradicionales con libros de artista, se observan las innovaciones que proponen los libros de artistas;

Método de operación práctica: realizar y diseñar un libro de artista, verificar y aplicar los conocimientos teóricos en el proceso de práctica, y obtener un sistema teórico práctico completo.

A través del estudio teórico-práctico del libro de artista y de los elementos tradicionales orientales, se explora en profundidad la forma innovadora del libro de artista y el concepto de diseño de la integración de la cultura tradicional oriental, con el fin de observar la tendencia de los libros de artista y la innovación del arte tradicional oriental contemporáneo.

4. MARCO TEÓRICO

4.1 Historia de ocho actividades culturales chinas

En la antigüedad, qín (琴 arte musical), qí (棋 arte del juego), shū (书 arte de la caligrafía) y huà (画 arte del dibujo), eran habilidades que debían ejercitar y dominar los miembros de la alta sociedad y las personas con talento. Esto era propio de personas cultivadas con un alto grado de alfabetización y cultura personal. Estas cuatro Artes se originaron en la Era del Emperador y tienen una larga historia y herencia.

También el escribir poemas, degustar de licor chino, admirar las flores y probar el té, representaban el buen vivir acorde al estilo de vida de los antiguos literatos.

Estas ocho actividades constituyen un símbolo de la cultura China al mismo tiempo que son un símbolo de la elegancia y el arte que forma parte de la historia del Arte y Cultura orientales.

4.1.1 Cuatro habilidades tradicionales

La cultura tradicional china está repleta de espíritu artístico. Para comprender la cultura tradicional china, uno debe comprender el arte tradicional chino que comprende las cuatro artes: qín (琴 arte musical), qí (棋 arte del juego), shū (书 arte de la caligrafía) y huà (画 arte del dibujo).

“Después de miles de años de evolución, las cuatro artes qín, qí, shū, huà se han convertido durante mucho tiempo en una de las esencias de la cultura tradicional china, y formación obligatoria de los literatos chinos en el pasado”(Jianhua Gu, 1998, p333).

El Qín (琴 arte musical) ha desarrollado durante muchos años un sistema completo de estética, ritmo, notación y ejecución al que se le conoce como "Qin Dao" y "Qin Xue". “El

contenido de Qin Xue es profundo y extenso, tiene una larga historia y representa la cultura musical tradicional china”(Chenghua Liu, 2002, p89).

La cultura Qín es también un espejo que refleja la filosofía, la estética literaria, la historia y la literatura chinas. El Qín es para los literatos lo que la espada para el guerrero(Kang Ji, 1998). La mayoría de los literatos de la historia de China dominan la música a través del GuQin¹. El estatus y el papel del Guqin en la música china antigua e incluso en la historia cultural no pueden ser reemplazados por ningún otro instrumento musical. De hecho, el GuQin no es solo un instrumento musical, sino un símbolo de la cultura tradicional china. Debido a esto, el arte chino Qín ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural oral e inmaterial de la humanidad.

Fig.1.GuQin. Museo del Palacio, Beijing.

Fig.2.Pintura de interpretación del GuQin. Museo del Palacio, Beijing.

Qí (棋 arte del juego) hace referencia al wéiqí, un juego de tablero que se originó en la antigua China. Jugar al wéiqí es un “desafío” entre dos oponentes. Las piezas se dividen en blanco y negro y se reparten en un tablero. Las reglas son simples y cambiantes, reflejando la esencia del pensamiento cultural chino.

A través de la mitología antigua China, el wéiqí ha sido escenario de historias legendarias, hermosos poemas e incluso libros de guerra, que han servido incluso como estrategias para gobernar a lo largo de los siglos, y se ha convertido en cultura tradicional muy

¹ Es un instrumento de cuerda, con una historia de más de tres mil años.

importante en la historia de la civilización china.

Fig.3. wéiqí. Hecho de jade. Museo del Palacio, Beijing.

El shū (書 arte de la caligrafía) es un arte tradicional exclusivo de China. Desde el comienzo de la era WeiJin², cuando la caligrafía madura, ha sido universalmente respetada por toda la sociedad y ha desempeñado una importante función social y cultural.

Los caracteres chinos tienen belleza estética y funciones ideográficas, dependiendo del estilo y forma del pincel se pueden representar de varias formas.

“El arte de la caligrafía se ha inspirado la esencia de otras artes ampliamente como la pintura, la escultura, la música, la danza y la arquitectura y al mismo tiempo estas disciplinas ejercen su influencia en la caligrafía, mostrando por tanto una expresión artística extremadamente rica, que refleja la experiencia estética, el gusto cultural y las características de estilo de la nación china”(Xuemei An, 2008, P31). La caligrafía juega un papel importante en la formación y el desarrollo del espíritu artístico tradicional chino.

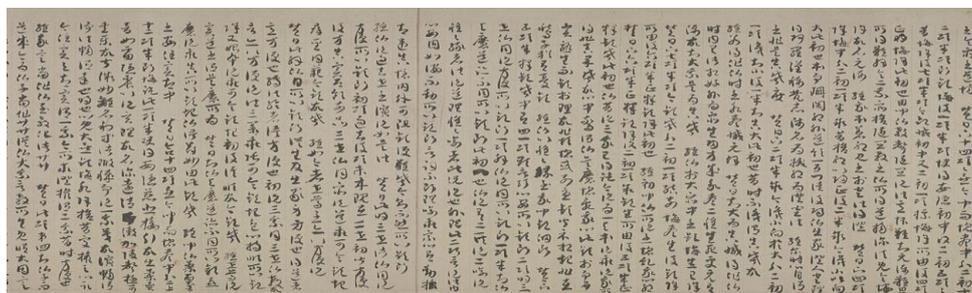

Fig.4. El arte de la caligrafía. Museo del Palacio, Beijing.

² Las dinastías WeiJin (220-589) fueron un período de más de 300 años en la historia de China.

El huà (画 arte del dibujo) se refiere a las pinturas chinas, que generalmente se pintan sobre seda y papel de arroz con un pincel mojado en agua, tinta y color. Representan principalmente figuras, flores, pájaros y paisajes. Los colores son simples y vivos, y el estilo de pintura es abstracto. La técnica se puede dividir en pinceladas y pinceladas a mano alzada. El núcleo espiritual es "pluma y tinta".

La pintura y la caligrafía chinas antiguas están íntimamente relacionadas, encarnando claramente las características del arte tradicional chino. Por lo tanto, son muy diferentes de la pintura occidental en la representación de imágenes, métodos de modelado, procesamiento del color, métodos de perspectiva y composición. La pintura china presta atención al espacio en blanco, combinando poesía, caligrafía, combinándose y produciendo efectos de visualización especiales.

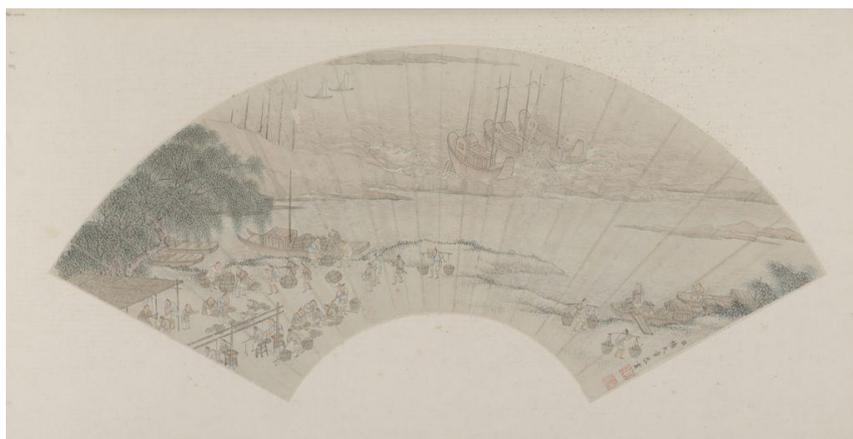

Fig.5.La pintura china. Museo del Palacio, Beijing.

Las cuatro artes qín, qí, shū, huà son los tesoros del arte tradicional chino. Sus orígenes, connotaciones, concepción artística y encanto atemporal se crean en lo más profundo. Además el estilo elegante y gusto pausado están en la misma línea con la cultura tradicional china extensa y profunda.

4.1.2 Estilo de vida antigua en China

Desde la antigüedad, tanto los filósofos chinos como los occidentales tienen ideas de ocio únicas y características. El ocio es una parte muy importante de la cultura tradicional china y tiene una relación muy estrecha con muchos aspectos como la filosofía natural, el cultivo de la personalidad, el gusto estético, la literatura y el arte.

“En la dinastía Song³, además de las cuatro artes antes citadas, los eruditos también pasaban su tiempo de ocio creando poesía, bebiendo con otras personas licor o degustando té, observaban las flores”(Yuheng Guo, 1998, p37).

En aquella época, la creación de poemas debía de ser una habilidad básica en los eruditos otorgando una impronta personal. Escribir poemas solía ser una actividad personal, sin embargo, cuando había posibilidad de reunirse con otros autores se enfatizaba el ocio grupal, es decir, la escritura colectiva de poemas, convirtiéndose en una actividad de entretenimiento social. Era muy común integrar esta actividad con excursiones a la naturaleza, tomar licor y otras actividades.

Fig.6. la creación de poemas.

³ La dinastía Song (960-1279) fue una dinastía en la historia de China.

“La dinastía Song fue también una etapa histórica en la que surge gran interés por la flora y la botánica, dejando profundas huellas en la vida de las personas. Los literatos que aprecian las flores también necesitaban conocimientos culturales suficientes para mantener el respeto por ellas. Por supuesto, no solo se trata del propósito de ver flores si no aprovecharlo para organizar reuniones sociales, mostrar logros políticos o elogiar el mérito. Todas estas actividades formaban parte de la vida diaria de los literatos”(Jianhua Gu, 1998, p178).

Los arreglos florales son una parte importante para elevar la vida material a la vida artística. Utilizar flores para hacer vino, cocinar y tomar té era también una combinación importante, por lo que las flores ocupan un lugar importante en la vida cultural antigua y tienen una influencia importante en toda la historia cultural.

Fig.7. Observaban las flores.

En un principio, las flores se asociaron con el licor desde la dinastía Han⁴. A partir de la dinastía Jin⁵, se hizo popular el licor de crisantemo por el famoso poeta Yuanming Tao. Y en la dinastía Tang⁶ el licor de flores se convirtió en una cosa indispensable para las celebraciones de cumpleaños y festivales.

En la dinastía Song, observar las flores y beber el licor obtenido de éstas eran el mayor

⁴ La dinastía Han (202-220 a. C.) fue una dinastía unificada después de la dinastía Qin.

⁵ La dinastía Jin (266-420 d.C.).

⁶ La dinastía Tang (618-907 d.C.).

placer para los artistas. El licor solía ir acompañado de emociones como la alegría, la tristeza, el enfado y la felicidad combinando las experiencias y el estado de ánimo de ellos(Huarui Li, 1995).

También se puede decir que en la antigua China, beber té y tomar licor constituía una vida polifacética y diversa de los literatos, que transmitía ricas emociones y gustos estéticos.

Fig.8. El licor de flores.

Desde la antigüedad el cultivo del té fue un importante aspecto económico en China. El té se ha utilizado con fines medicinales, comestible y se ha convertido en una bebida cotidiana de las personas.

“El entorno social relativamente estable y la rica vida material en las dinastías Tang y Song hicieron que la gente se sintiera más cómoda y con ganas de tomar el té, degustandolo pausadamente”(Jianhua Gu, 1998, p236). Por tanto, beber té se convirtió en una ceremonia estética y poética que gustaba a su publico. En comparación con el licor, es más rica en connotaciones culturales y estéticas.

El té tiene otra connotación que sirve como puente de hospitalidad y respeto hacia los invitados. La ceremonia del te es estética y elegante. Por tanto, la costumbre del té promovió inevitablemente la madurez del arte del té, especialmente durante la dinastía

Song. Al beber té, los utensilios deben estar limpios, el agua de manantial, el ambiente hermoso y los invitados elegantes, son características de la ceremonia del té.

Las personas que asistían a este evento buscaban la estética en estas complicadas actividades de preparación del té. Debatían la belleza de la ceremonia del té desde un punto de vista estético y pensaban que el arte del té era un reflejo elegante de la vida cotidiana.

Fig.9.Arte del té.

La poesía, el licor, el té y las flores, que simbolizan la elegante vida artística de la antigua China, se han conservado y transmitido a lo largo de miles de años, y se denominan "Ba Ya"⁷ junto con las artes principales.

Ba Ya (citado anteriormente) parecen ser símbolos concretos y materializados de la vida, sin embargo reflejan la armonía entre lo material y lo espiritual. Este punto coincide con el concepto del libro de artista, y también se utiliza como portador, a través de "cosas-espíritu-experiencia-comunicación" para completar la "narrativa china" para llegar al público en general y hacer entender y apreciar la obra.

Estos ocho elementos representan la exquisitez y la elegancia del modo de vida tradicional chino. Entonces si el arte moderno chino pudiera utilizar estos elementos,

⁷ Ocho actividades culturales chinas.

podría ser la mejor opción para demostrar a la sociedad actual ávida de vida armoniosa, comunicar el arte entre las personas.

En este tipo de estética elegante, puede crear una rica cultura material e inmaterial, y convertirse en el representante de la estética exquisita y elegante de la cultura china.

4.2 Libro de artista

La denominación más contemporánea de libro de artista apareció en la década de los años 60 en el siglo XX. En general se trata de un tipo especial de obra de arte basada en libros. Su apariencia y connotación están determinadas por el artista, puede estar realizado de forma manual pero también de forma industrial con los modernos sistemas de reproducción, pero siempre concebido y supervisado por el propio artista.

Por lo general, tiene una impresión limitada y, a veces, el artista crea un único ejemplar combinando la lectura, la percepción visual y el tacto de los materiales en una sola obra, haciendo del libro una forma de arte central.

Un buen libro de artista debe ser un producto realizado con el corazón. Ya sea para hacer un libro dedicado al amor o a las creencias del autor. Es totalmente diferente a las publicaciones generales de arte. Es a través de la concepción ingeniosa del artista (individual o en colaboración con otros) de las dimensiones del libro, el diseño general único, la composición tipográfica, el dibujo, la impresión y la encuadernación cuando se combina el arte y la poesía y se integra la idealización de la obra con lo realista.

Este tipo de arte asalta los sentidos del lector de una manera totalmente distinta a lo tradicional, a través de la fragancia, el tacto, la vista, etc., sentimientos que se acentúan y conmueven al lector al pasar de una página a otra.

El profesor de la Universidad de Bellas Artes de Londres opina que la diferencia entre los

libros hechos a mano por artistas y los libros ordinarios es que los primeros están más inclinados a expresar su conceptualidad y su producción limitada. La edición limitada es factor clave de los libros de artista, por un lado, hace que los libros sean más personales, y por otro lado, también cuestiona la visión tradicional de la función de los libros como un medio más democrático de distribución de material. Los libros de artista se vuelven coleccionables, únicos y limitados, raros o incluso exclusivos (Chris Waynelett,2015).

4.2.1 Características de composición

En primer lugar, los libros convencionales están impresos en papel. El artista rompe los grilletes de esta regla y traslada el contenido del libro de una superficie de papel bidimensional a un espacio tridimensional mediante el corte, el collage y otros métodos. Con un progreso de lectura diferente, la dimensión del tiempo cambia.

“En sus inicios alguien consideró el diseño de los libros como un elemento plano, pero ahora esta propuesta se ha convertido en un elemento tridimensional y dinámico” (Zhonghe Deng,2004,P81). La forma tradicional de leer libros se basa en que los lectores toman la iniciativa de abrir un libro, usan sus ojos para explorar activamente el conocimiento y la información, y el libro se encuentra en una posición pasiva. Así pues, la forma del libro atraviesa el estado bidimensional y el arte del libro tridimensional brinda a los lectores una experiencia de lectura completamente nueva, dando a la obra la mayor expresión artística.

El contenido de un libro tradicional, es decir la información, se transfiere de un papel plano bidimensional a un espacio tridimensional. El lector da un salto multidimensional a medida que el tiempo y el espacio cambian durante el proceso de hojear. Es un proceso divertido que rompe las limitaciones de los libros tradicionales.

Por ejemplo, el libro de artista *Shell n ° 1* diseñado por la artista rusa Victoria Semykina, se muestra en forma de concha y siendo muy adecuado para el tema marino. La

combinación de colores general es fresca y natural, y los elementos se combinan ingeniosamente. La cubierta del *Shell n ° 1* (Figura 10) adopta la forma de un caparazón blanco, que se imprime por capas para producir una textura cercana a las conchas reales, por tanto, se puede intuir por la portada cuál es el tema de este libro. El interior del libro tiene la forma de un collage. Las líneas de las olas están talladas en el papel blanco. Después de doblar, el océano azul se filtra fuera de la capa inferior. Debido a las diferentes alturas de plegado de las olas, el barco pegado crea una sensación de distancia y espacio. Asimismo, cuando se abre el libro, se forma un efecto dinámico, con barcos lejanos y cercanos, olas crecientes y humo tenue. Se descubre el universo multidimensional del contenido del libro.

Fig.10. Victoria Semykina. *Shell n ° 1*.

En segundo lugar, el libro de artista, a través de la aproximación o mimetismo de un determinado aspecto del objeto escénico, permite al lector asociarse con la apariencia del libro al leer, y así tiene más resonancia fuera del libro.

“*Lv You Qu* (Figura 11) creado por el diseñador taiwanés Tin Wui, es un conjunto de libros ideados para para que los niños puedan disfrutarlos y leerlos, siendo además fáciles de almacenar. El concepto de diseño proviene del refranero popular chino que dice "leer miles de libros, viajar miles de kilómetros". El diseñador seleccionó las formas de zapatos más representativas entre cinco civilizaciones: China, India, la antigua Grecia, el antiguo Egipto y los mayas, y combinó los estilos de pintura local para expresar las cinco literaturas populares más características de estas civilizaciones. Luego utilizó diferentes

métodos de lectura, combinados con estimulación visual y táctil para que los niños disfruten de ellos”(Xuemei An, 2008, p11).

La obra consta de cinco libros en total y las diferentes formas contienen distintos cuentos populares locales. El pie derecho de un par de zapatos está escrito en chino y el pie izquierdo está escrito en inglés. Cada libro tiene su caja con una introducción a las ilustraciones de la región correspondiente.

Además de la función propia como libro, el libro de zapatos es una especie de artesanía, que permanece silenciosamente en la caja esperando que la gente lo recoja y juegue. Es la aparición del libro de artista.

Fig.11.Tin Wui. *Lv You Qu*.

En tercer lugar, los artistas crean sus libros analizando las impresiones sobre los libros originales y reescriben la estructura de acuerdo con las necesidades del diseño, para lograr el efecto de conflicto con las expectativas de los lectores, dejando que los lectores interpreten el contenido del libro y generen pensamientos propios a través de la obra.

La atención se centra en la estructura y la forma del libro. Cuando la información textual se reemplaza gradualmente por medios electrónicos, la clave para la continuación del libro radica en sus características de desarrollo sostenible. Como las palabras de Kenya Hara: "Si los medios electrónicos se utilizan como herramienta para la difusión de información, los libros son esculturas de información”(Kenya Hara,2006,p102). El artista rediseñó el libro existente, rompiendo la estructura antigua y lo reconstruyó, y cuando

se mostró nuevamente ante nosotros, lo volvió más visual y tangible. Parece que la manipulación y la reconstrucción es la destrucción misma de los libros, pero desde la perspectiva de los libros hechos a mano, es una obra de arte.

Al leerlo, podemos imaginar cómo el artista lo elabora, y nos estimula a ser más cautelosos al manipularlo como si se tratase de un tesoro, cada lectura se convierte en un viaje artístico. Los elementos visuales son reinterpretados por el cerebro para volverse más imaginativos. Quizás estas interpretaciones se escondan y de repente vuelvan a aparecer algún día tomando otro viaje artístico en la memoria. Por ejemplo, el trabajo de la artista Sarah Morpeth ha cambiado la estructura plana habitual para volverse tridimensional y en capas.

Fig.12.Sarah Morpeth.

El cuarto es el empleo en la variedad de las ilustraciones. Los roles de las ilustraciones y el texto en los libros son complementarios. Las ilustraciones hacen que el texto sea más vívido y más fácil de mostrar a los lectores. Al mismo tiempo, también es un complemento del texto, utilizando la forma de ilustraciones para hacer exaltar la narración, dándole al libro un atractivo y vitalidad más fuertes. Durante el proceso de lectura, los lectores pueden aclarar el contenido del texto de un vistazo a través de las ilustraciones e interactuar con el libro para convertirse en un todo dinámico, para sentir la iluminación y la imaginación que transmite el contenido.

Victoria Antolini es una ilustradora especializada en collage, su libro *city-labyrinth* (Figura 13) ganó el primer premio de "Mejor libro de artista de Italia 2014". Este libro está inspirado en la novela "The Double" de Dostoievski, que presenta la imagen de la ciudad de San Petersburgo como un laberinto a través de una urdimbre impresa a doble cara de 12 metros de largo (Linlin Chen, 2011). El libro se divide en dos partes con dos temas diferentes, la luz y la oscuridad, y el diseño de las diferentes portadas inician distintos viajes de lectura. El libro completo muestra al protagonista como un loco que ha perdido su alma en la ciudad a través de un prisma de larga distancia, y viaja de un lado a otro entre dos temas diferentes del laberinto de la ciudad.

Fig.13. Victoria Antolini. *city-labyrinth*.

En quinto lugar, el texto suele ser el principal medio de transmisión de información en los libros y la principal fuente de información para los lectores, ocupando un lugar que no se puede subestimar. En los libros hechos a mano por el artista, el texto es el vínculo entre el diseñador y el lector, y la difusión efectiva del mensaje del libro se extiende a través de diferentes tipografías, tamaño de letra y espaciado, para que el lector pueda integrarse mejor en la información del texto del libro.

Como forma de expresión única, las letras de los libros de artista hechos a mano guían la imaginación y el pensamiento de los lectores con una identidad simbólica, y les dan a

los lectores un interés visual e incluso mental de manera invisible. En la superficie, los lectores están leyendo información de "texto", pero en realidad, vuelven al lector como una representación de una imagen después de que el texto se simboliza, por tanto, emiten la información en la mente y sienten la relación entre la simbolización del texto y el tema de la lectura.

Las palabras en los libros de artista dejan de tener un papel principal, e incluso aparecen en forma de anagramas, por tanto, se rompen los esquemas del libro tradicional y el pensamiento habitual del juicio del libro. Bajo la estética de la tipografía, el diseño de información a través de los símbolos de texto se convierte en infinitas posibilidades. Haciendo que cualquier lector incluso de diferente cultura pueda entenderlo.

El libro *Di Shu* (Figura 14) de Bing Xu, vicedecano de la Academia Central de Bellas Artes de Pekín, es altamente recomendable. No hay una sola palabra en el libro, y todo está compuesto por símbolos y signos comunes de Internet y de la vida cotidiana. Este libro narra un día en la vida diaria de un oficinista. La inspiración creativa proviene del pensamiento generado por el problema de la comunicación del lenguaje.

Las imágenes, los símbolos y los signos a veces son más precisos para transmitir información a las personas que las palabras. Éste es un libro que todo el mundo podría entender, ya que se basa en la impresión de emoticonos buscados en Internet y aplicaciones sociales de comunicación, para luego recortar estos símbolos y usarlos y colocarlos de acuerdo con el método narrativo.

“La generación más joven ya no se comunica escribiendo textos, los mensajes se han convertido en una gran variedad de emoticonos dinámicos y estáticos en las redes sociales. La utilización rápida de este símbolo es incluso más emocional que el texto, advirtiendo a la gente sobre la simplicidad y ubicuidad del lenguaje social popular. El lenguaje simbólico en sí mismo se ha democratizado más allá de las barreras de clase y lenguaje”(Yanhui Xiong, 2008, p23).

cuando lo corta y encuaderna.

Irma Boom-Biography in Books(Figura 15) es una gran obra maestra representando algunas de sus obras en retrospectiva y con un concepto novedoso. La cubierta roja y el diseño del folleto hacen que este pequeño libro llame mucho la atención.

Fig.15. Irma Boom. *Irma Boom - Biography in Books*.

En resumen, el libro de artista hecho a mano tiene la forma y características similares a los libros tradicionales, pero además, es una obra de arte completa y un medio para el soporte y la difusión de información. El artista se encarga de todos los pasos de la cadena desde la creación hasta la distribución. El libro ya no es un medio o portador simple y pasivo, sino que al mismo tiempo puede ser considerado como un espacio, un período de tiempo o incluso un objeto vivo.

4.2.2 Valor estético

Al analizar las características de los libros de artista, no es difícil intuir que los artistas son los pioneros en descubrir cómo transmitir sus ideas haciendo uso de las distintas técnicas, combinando dos o más métodos con ingenio, haciendo lo posible para integrar todas las formas posibles de expresión en los libros.

El arte del libro es diferente del diseño del libro. La diferencia más importante es la

creación subjetiva del artista y la expresión de sus propios sentimientos. Cuando la inspiración estalla y se muestra a través de libros hechos a mano, todas las reglas y leyes se ven comprometidas por esto. Los libros como obra de arte tocan el alma y atraen a los lectores no menos que los libros en formato tradicional como portadores de conocimiento. Inculcar los conceptos y sentimientos de los artistas es también tan impactante como ser bañado por el conocimiento.

Un libro de artista es un mundo abierto hecho de arte. Los nuevos conceptos de diseño, los nuevos materiales y las nuevas tecnologías se transforman en una maravillosa reacción química en las manos del artista. Cuando se combinan, el libro del artista resurge como un producto cruzado entre el arte y los medios literarios, que concentra los símbolos del conocimiento y la espiritualidad de la humanidad, y retrata un hermoso futuro de unidad estética imperturbable(Shoujun Yin,2012).

Estudiando los libros de artista más representativos podemos observar tres tendencias de desarrollo y valores estéticos. Primero, como patrimonio artesanal, restaura el espíritu original del libro a través de un trabajo meticuloso; Segundo, la función principal de lectura se diluye y los libros de artistas se convierten en una nueva estrella en el campo del arte; Tercero, los libros de artistas combinados con los nuevos medios de comunicación y la tecnología se complementan entre sí, brindando más posibilidades para la exposición en ellos. Bajo la influencia de Internet, ambos se complementan y se potencian. Esta combinación de medios nuevos y antiguos proporciona más herramientas para el desarrollo de libros de artistas, y en consecuencia seguramente habrá una evolución artística más plural que redundará en todos los aspectos de la vida.

5.PROYECTO PRÁCTICA

5.1 Referentes artísticos

A continuación, presentaré algunos excelentes trabajos de otros artistas, de los que he obtenido muchas ideas que alentaron mi inspiración de diseño para el proyecto final.

5.1.1Cassandra Fernandez

La artista Cassandra Fernandez realizó un libro sobre el tema de la libertad (Figuras 16-18). La portada es un pájaro que ha perdido la libertad en una jaula, y las páginas interiores muestran el mundo del pájaro fuera de la jaula a través de “pliegues de libertad”. Todas las ilustraciones están talladas e impresas en madera. Para ello se deben grabar tantas planchas como se necesiten para las ilustraciones. La silueta de la tinta contrasta fuertemente con el fondo. Mientras sientes y piensas en la libertad, no puedes evitar suspirar su significado y la esencia de la libertad. Los libros pueden dar una vuelta de 360 grados, desde un estado en el que la jaula de pájaros se encuentra completamente cerrada hasta un estado de vuelo, formando un efecto dinámico en la historia, llamando a las personas a apreciar la libertad sin encerrar a los animales amantes de la libertad.

Fig.16 y 17. Cassandra Fernandez. *Among humans*.

Fig.18. Cassandra Fernandez. *Among humans*.

5.1.2 Susan Mills

El *Garden notebook* de Susan Mills (Figura 19) es un libro de artista que me sorprendió. Una maravillosa mezcla de papiro artesanal único con frutas y verduras. Las rodajas deshidratadas de verduras y de frutas forman cada una un tipo de página separada: calabacín, remolacha, naranjas, limones, zanahorias, etc. Estas hojas hechas de frutas y verduras permiten a los artistas crear un diario maravilloso, que permite registrar la información de cada cosecha, el tamaño, color, sabor, calidad, etc. a través de la imagen.

La forma y la fragancia de las frutas y verduras se mezclan y se desvanecen gradualmente con el tiempo formando un recuerdo. La cubierta está hecha de papel vegetal, que luego se tiñe con tintes naturales y finalmente se cose con hilo de oro. Es un libro de artista totalmente natural, y la elección de materiales hace que la gente sienta que el desarrollo de libros de artistas en el futuro mostrará una tendencia presente y sostenible.

Fig.19. Susan Mills. *Garden notebook*.

5.1.3 *Melissa Jay Craig*

La artista de libros y papel Melissa Jay Craig expresa con orgullo su propia voz artística única a través de los libros de artistas (Figura 20-21), lo que lleva a los lectores a leer el "entorno". En su entorno siempre se puede descubrir nuevos "materiales de lectura", para ella los "libros" están por todas partes, es decir, lo que la artista quiere transmitir es que siempre estamos "leyendo" lo que hacemos, el rostro, la postura y el lenguaje corporal del otro, las emociones de las personas, el ambiente que la rodea, y procesando y respondiendo constantemente a estos estímulos.

Único por su aspecto es el "hongo" de las conocidas ilustraciones de cuentos de hadas. Su imagen es tan realista que muchas personas no se dan cuenta de su carácter ficticio (realmente no es un hongo natural) ya que el lector tiene interiorizada esta figura en la existencia de la naturaleza misma.

Ya en el mundo del arte de los libros, los libros escultóricos o los libros sin palabras a menudo se subestiman. Después de crear una gran cantidad de libros en forma de hongo, el significado cultural de los libros cambia. Dado que la generación más joven ha perdido la necesidad de escribir a mano, el lápiz se reemplaza por un teclado. La evolución de la sociedad y el traspaso de los tiempos han cambiado el destino de los libros hacia el desarrollo de obras de arte.

Fig.20. Melissa Jay Craig.

Fig.21. Melissa Jay Craig.

5.1.4 Brian Dettmer

Los libros de artistas diseñados por el artista Brian Dettmer proporcionan al lector un fuerte impacto visual recreando libros ya existentes. Considera el libro tradicional como una especie de recipiente hermético que aún no ha explotado su potencial. El uso de cuchillos, herramientas quirúrgicas, etc. tallará los pensamientos e imágenes de interés que desea retener y expresar en cada página. No se agrega ningún medio de expresión nuevo al libro pero se elimina una parte del contenido existente, las imágenes y los textos muestran otro tipo de giro de interpretación del libro. Aunque las palabras y las imágenes del libro aún permanecen en la posición inicial, la apariencia final muestra la relación de nuevos elementos tallados en el libro.

Saturation Will Result (Figura 22-23) es sin duda una gran subversión de los libros de texto en la mente de las personas. Las cubiertas de tapa dura y contraportadas de varios libros están conectadas entre sí mediante pegamento, y las páginas interiores de cada libro también están conectadas entre sí en una dirección. Las ilustraciones grabadas en color y el contenido capa a capa se reflejan en los ojos de las personas, se superponen entre sí sin interferirse, como un todo, recorriendo el proceso histórico de principio a fin. Las páginas detrás de cada una de las ilustraciones restantes están talladas en el mismo contorno, de modo que las ilustraciones son tridimensionales y las páginas talladas son como ondas blancas. La forma general del libro tiene una tendencia como "las olas del

río Yangtze que se empujan hacia adelante" presentándose como olas interminables que perdurarán toda la vida.

Fig.22 y 23. Brian Dettmer. *Saturation Will Result*.

5.1.5 Leilei Guo

La obra del artista de grabado chino Leilei Guo *Partridge Sky* (Figura 24-25) toma la idea de la poesía Song. Se divide en dos secciones. El frontal está basado el poema "Zhe Gu Tian" del poeta de la dinastía Song Dunru Zhu. Se divide en tres bloques de color: negro, blanco y gris según el ritmo de "Ping Ze" (patrones tonales en la poesía clásica china). Y el fondo es una imagen del flujo de tráfico en las calles de Beijing; a su vez, el reverso es una vista de Manhattan, Nueva York.

El artista compone creaciones artísticas de paisajes urbanos de Beijing y Manhattan con impresiones de serigrafía manual, ahueca los caracteres chinos tallados en las impresiones y finalmente encuaderna el libro a mano. Se utilizan bloques negros, blancos y grises para expresar la escena del flujo del tráfico en las calles urbanas. El libro se puede colocar de diferentes formas, al igual que los edificios, que se pueden ver y leer desde todas las dimensiones.

Las dos secciones del libro están en consonancia con el sentimiento de "reclusión" de los

literatos chinos, el estado de ánimo de "reclusión en la ciudad" bajo el rápido desarrollo de las urbes de hoy en día y el "deseo material" perseguido por las personas, formando dos estilos de vida completamente diferentes. Al leerlo, uno puede darse cuenta de que incluso en una metrópoli moderna, puede conservar la intención original del patrimonio cultural milenario.

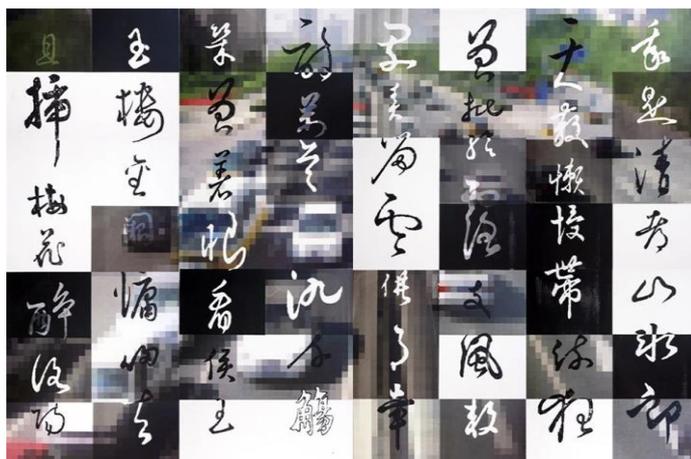

Fig.24.Leilei Guo. Partridge sky.

Fig.25.Leilei Guo. Partridge sky.

5.2 Proceso de creación

5.2.1 *Concepto*

En cuanto al diseño del contenido del proyecto final, se sustenta en una serie de trabajos de ilustración basados en elementos tradicionales chinos Ba Ya, con texto complementado con explicaciones; las páginas del libro se realizan mediante impresión digital, y se conectan mediante costura a mano y pegamento.

En la era digital de las pantallas táctiles, los libros en papel tradicionales se han visto afectados, por lo que la concepción de la forma general de los libros se ha desplazado hacia la expresión artística y creativa.

Invertiré el contenido del libro bidimensional en un espacio tridimensional, y lo presentaré en forma de libro con forma de un globo terráqueo, creando efectos visuales tridimensionales, mezclando contenidos de elementos orientales tradicionales y occidentales.

La combinación de efectos visuales y formas espaciales, el contenido de los elementos orientales tradicionales y el diseño del globo occidental implica la integración del arte y la cultura, oriental y occidental.

En relación a la parte de creatividad visual, la base del globo se puede diseñar otorgándole varios usos como una lámpara de escritorio LED, un libro o un artículo decorativo, iluminando el futuro multidimensional del arte tradicional en la sociedad moderna. La practicidad debe ser una manifestación orientada a la vida y para facilitar entender el espíritu artístico y el valor estético, estrechando la distancia entre el espíritu artístico y la vida material.

5.2.2 Ilustraciones Finales

Fig.26. Proceso de creación de la ilustración QIN. 42 x 42cm.

Fig.27. Proceso de creación de la ilustración QI. 42 x 42cm.

Fig.28.Proceso de creación de la ilustración SHU. 42 x 42cm.

Fig.29.Proceso de creación de la ilustración HUA. 42 x 42cm.

Fig.30.Proceso de creación de la ilustración *POEMA*. 42 x 42cm.

Fig.31.Proceso de creación de la ilustración *LICOR*. 42 x 42cm.

Fig.32.Proceso de creación de la ilustración *FLOR*. 42 x 42cm.

Fig.33.Proceso de creación de la ilustración *TÉ*. 42 x 42cm.

Fig.34.Proceso de creación de la ilustración CARÁCTER CHINO 1. 42 x 42cm.

Fig.35.Proceso de creación de la ilustración CARÁCTER CHINO 2. 42 x 42cm.

En la antigüedad, el jugar al Guqin, al ajedrez, practicar la caligrafía o cultivar la pintura, eran habilidades que debían ejercitar y dominar los miembros de la alta sociedad y las personas con talento. Esto era propio de personas cultivadas con un alto grado de alfabetización y cultura personal. Estas cuatro Artes se originaron en la Era del Emperador y tienen una larga historia y herencia. También el

escribir poemas, la degustación de whiskey chino, admirar las flores y probar el té, representaban el buen vivir acorde al estilo de vida de los antiguos literatos. Estas ocho actividades constituyen un símbolo de la cultura China al mismo tiempo que son un símbolo de la elegancia y el arte que forma parte de la historia del Arte y Cultura orientales.

Fig.36. Proceso de creación de la ilustración RESEÑA. 42 x 42cm.

Fig.37. Imagen de Muestra.

Fig.38. Imagen de Muestra.

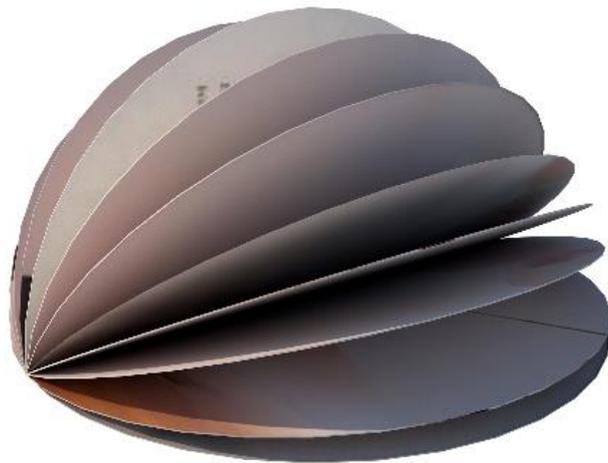

Fig.39. Imagen de Muestra.

Las imágenes anteriores son representaciones de las páginas interiores y forma tridimensional del libro incluidas en el proyecto final. La pintura tradicional china tiene una variedad de técnicas, entre las que se utilizan particularmente las dos: la técnica de pincelada a mano alzada y pincelada fina. Los temas incluyen principalmente pintura de paisajes, pintura de figuras y pintura de flores y pájaros.

La idea de diseño de este proyecto es integrar los elementos de la pintura china. La composición del contenido de las ilustraciones (Imágenes de las página interior 26-33) se basa en los ocho elementos (Ba Ya) del arte chino tradicional, utiliza el estilo paisajístico a mano alzada de la pintura china como tono general mezclando los temas más comunes de pincelada fina como las flores y pájaros, presentando el arte oriental tradicional en una forma más novedosa en las ilustraciones modernas.

En la elección del color de las ilustraciones, se abandona la monotonía de la pintura tradicional con tinta en blanco y negro y se hace referencia al color más rico y realista de la pintura meticulosa, es decir, combinando los puntos fuertes de los dos. De acuerdo con el cromatograma tradicional chino⁸, los colores de blanco de vientre de pez⁹, rosa de Gan Shi¹⁰, rosa, rojo brillante de flores¹¹, rojo anaranjado Zhang Dan¹² y el marrón de té¹³ se utilizan principalmente como base para la obtener el resto de colores.

Y las ilustraciones (Imágenes de las páginas interiores 34-35) están en forma de caligrafía, utilizando distinta variedad de estilos de pincel para los ocho caracteres chinos de los

⁸ Los colores de arte chinos tradicionales son muy coloridos, cubren una amplia gama de áreas y niveles, y cada color transmite diferentes ideas y significados. Antiguamente, el color era un símbolo de estatus y de gusto. De hecho, se integraron una variedad de conceptos como el estatus de poder, la ética filosófica y la religión de interés en los colores, integrando así un conjunto único de cultura tradicional del color.

⁹ Se asemeja al vientre de un pez, que se refiere principalmente al color del cielo al amanecer. RGB: (252,239,232). HEX: #fcefe8.

¹⁰ El color de la calamina es una especie de smithsonita mineral de carbonato, y su color rosa pálido es causado por impurezas. RGB(234, 220, 214). HEX:#eadcd6.

¹¹ Rojo brillante, y se refiere principalmente a hermosas flores.RGB(239, 122, 130).HEX: #ef7a82.

¹² Color rojo anaranjado, y se refiere a la píldora que es un tipo de medicina sintética a base de minerales en la medicina tradicional china.RGB(235, 101, 45).HEX:#eb652.

¹³ Color naranja rojizo a marrón claro, es un poco más rojo que el granate.RGB(179, 92, 68).HEX:#b35c44.

elementos tradicionales del arte chino (Ba Ya, que son Qin, Qi, Shu, Hua, Poema, Licor, Flor y Té).

Por último, se incluirá la ilustración final (imagen 36) siendo el resumen y comentario en español de todo el libro de artista. Así, utilizaré el texto de caracteres chinos como fondo degradado, superponiendo la introducción en español. Nótese que la combinación de los dos idiomas implica el intercambio cultural.

En lo que respecta al proceso técnico, utilicé Corel Painter con Wacom Tablet para dibujar borradores de ilustraciones digitales y luego utilicé el software Adobe Photoshop para el procesamiento detallado, los efectos de renderizado y los borradores finales. El programa de modelado y renderizado de borradores de línea utilizado es MAYA, y la tecnología de impresión utilizada es impresión digital, eligiendo el tipo de papel estucado mate de gramaje 250gr.

5.2.3 Aplicaciones

Continuando con el proceso de creación, montaré todas las páginas interiores de la ilustración pegándolas al globo terráqueo. El tono se basa en el color blanco y el color de la madera natural, enfatizando la integración de la modernidad y el Zen oriental.

La parte del globo se mantendrá el territorio europeo y americano que simboliza Occidente, y las páginas del libro con elementos tradicionales simbolizan Oriente, haciéndose eco de la combinación del arte y la comunicación cultural.

La parte de la base podrá fabricarse como un anillo de luz LED como aplicación práctica, convirtiéndolo no solo en un libro de artista y un medio de comunicación artística, también algo más práctico como decoración del hogar o lámpara de noche. De este modo, está más cerca e integrado en la vida cotidiana del público, rompiendo las barreras de la vida material y el espíritu artístico.

"RONG" es el nombre de este libro de artista, que simboliza el significado de los tres caracteres chinos diferentes que tienen la misma pronunciación del pin yin chino: el primer carácter "融" significa fusión, haciendo eco del tema principal de este libro de artista es la integración y el intercambio de la cultura y el arte; el segundo carácter "荣", que significa prosperidad, expresando los buenos deseos y prosperidad común del desarrollo del arte emergente contemporáneo y la cultura del arte tradicional; el último carácter es "蓉", la ciudad 蓉 es otro nombre para Chengdu que es mi ciudad natal y significa un regalo especial para mí como la creadora de este libro de artista.

La siguiente es la exposición del diseño de la obra final.

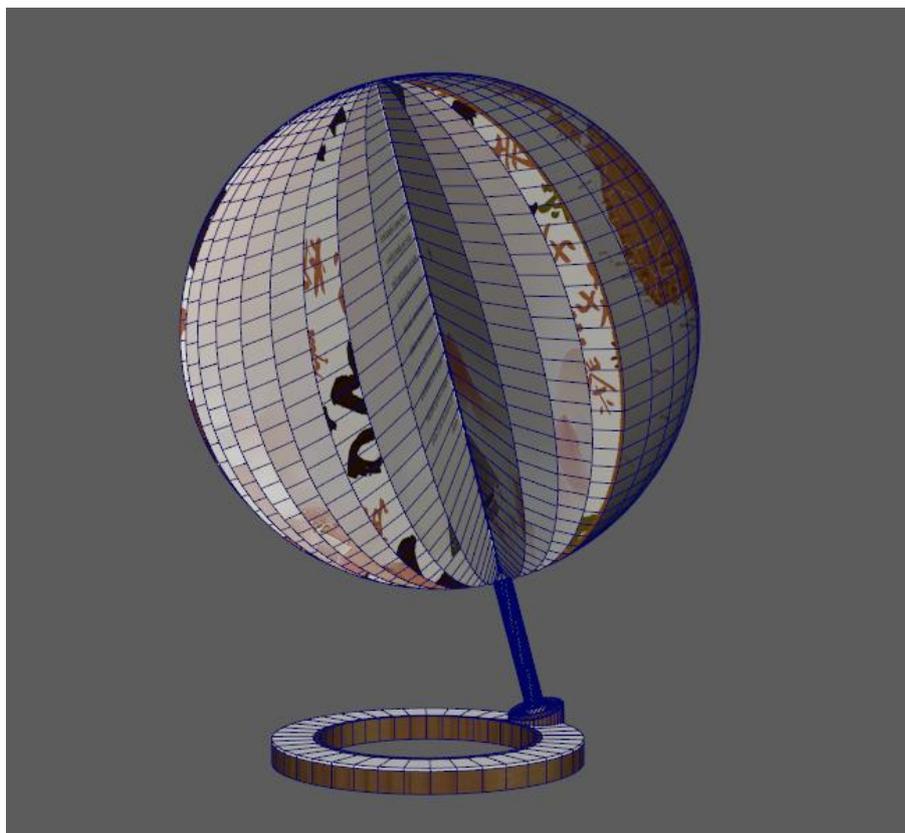

Fig.40. Imagen borrador de línea.

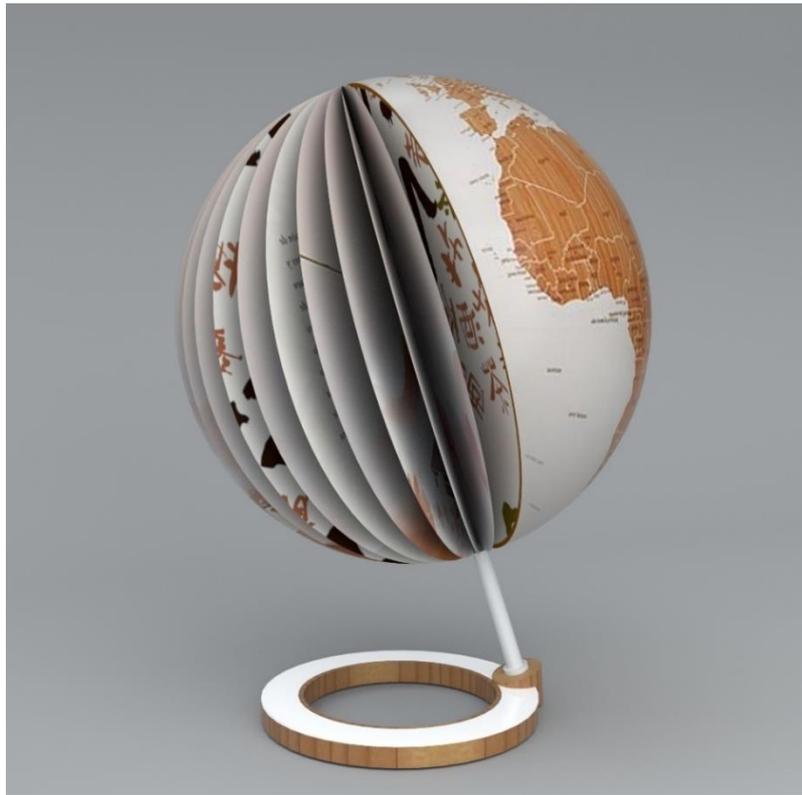

Fig.41. La obra Final. RONG.

Fig.42. La obra Final. RONG.

Fig.43. La obra Final. *RONG*.

6.CONCLUSIÓN

Comparando las diferentes formas de exponer y componer obras hechas a mano de artistas de todo el mundo en el último siglo se intuyen los pros y los contras de los libros de artista existentes y se pueden vislumbrar las características del desarrollo futuro.

El alto nivel estético de la cultura china enfatiza el diseño de obras con connotaciones de temperamento elegante. La artesanía y los materiales deben ser exquisitos combinándolos para ser considerados de primera calidad. Como un libro de artista es una extensión de las palabras e imágenes tradicionales, se pueden agregar una variedad de nuevas técnicas para hacer que el libro suene, huela, sea tangible o tenga una atmósfera que exprese mejor la idea.

Por tanto al eliminar las restricciones de los libros tradiciones, los libros de artistas se han convertido en un escenario para que los artistas alcancen un grado superior de expresión. Después de diseñar diferentes formas de obras, la experimentación de visualización que disfruta el lector se vuelve más rica, permitiendo atrapar el arte tradicional y la profunda cultura oriental. Y estos libros se han convertido en una nueva plataforma de innovación y comunicación.

Por otra parte, la invención de la fotografía y la posterior mejora de las técnicas posibilitó la liberación de la pintura de la función figurativa del siglo XX, evolucionando hacia el expresionismo, el cubismo, el impresionismo, el surrealismo y otros estilos. La explosión de experimentación e innovación de varios estilos de pintura abrió la amplitud del campo de la pintura y el autoexamen desenfrenado y la reflexión crítica del artista.

Análogamente, los libros de artistas por artistas también liberaron a los libros tradicionales de la simple función comunicativa, y a su vez posibilitaron y potenciaron que la artesanía tradicional se introdujera entre el público general en forma de arte. A través del puente de los libros, la distancia entre el público y el artista se acorta.

Combinar elementos tradicionales, la antigua artesanía y la estética del arte oriental de una manera completamente nueva, es un uso efectivo y una comunicación fluida en la era del intercambio de conocimientos e información. Esto no es solo innovación y difusión, sino también una protección y herencia de la cultura tradicional.

Finalmente, a través de la aplicación y práctica efectiva de la metodología hemos completado los objetivos establecidos en el proyecto final. La valiosa experiencia de desarrollar este libro de artista tridimensional también me permitió sentar una buena base en este nuevo campo para mí, y que me motiva a seguir aplicando medios técnicos innovadores para promover la determinación del arte y la cultura tradicionales. A continuación, seguiré esforzándome para mejorar mi capacidad profesional y es mi deseo participar en la edición y el diseño o la creación de libros de artista, y contribuir con mi dedicación al desarrollo futuro de este campo.

7. FUENTES REFERENCIALES

7.1 Bibliografía

Chenghua Liu.(2002). *Interpretación humanística de la música china*. Shanghai: Shanghai Music Publishing House.

Hongyu Dong.(2002). *Libros de arte: un nuevo campo en la forma de libro*. Decoración.

Huarui Li.(1995). *Cultura del vino chino*. Xi'an: Editorial del Pueblo de Shanxi.

Jianhua Gu.(1998). *Cultura tradicional china*. Changsha: Editorial de la Universidad Tecnológica del Sur Central.

Jieshu Zhu.(2013). *"Libros de artista" fuera de la categoría*. Oriental Morning Post.

Johanna Drueker. (2004). *The Century of Artists'Books*, Granary Books.

Kang Ji.(1998). *"Qin Fu", "Wen Xuan"*, Editorial de Libros Antiguos de Shanghai.

Kenya Hara.(2006). *Diseño en diseño*. Shandong: Shandong People's Publishing House.

Leilei Guo. (2010). *Libros de artista*. Arte chino.

Linlin Chen.(2011). *La VI Feria del Libro de Arte de Nueva York*. Arte e Inversión.

Peilin Chen.(2011). *Sobre el lenguaje de diseño en la encuadernación de libros*. Nanjing: Instituto de Arte de Nanjing.

Shoujun Yin.(2012). *Aplicación del diseño de interacción en la encuadernación de libros*. Consultoría en ciencia y tecnología.

Tatsuji Usuda. Rotary.(2013). *El mundo del diseño de Sugiura Yasuhei*.

Xuemei An.(2008). *Aplicación e investigación de elementos visuales tradicionales en el diseño de libros modernos*. Beijing: Instituto de Tecnología de la Moda de Beijing.

Yanhui Xiong.(2008). *La influencia de los medios emergentes en el diseño de libros*. Beijing: Academia Central de Bellas Artes.

Yuheng Guo. (1998). *Historia de la literatura china antigua III*. Editorial de libros antiguos de Shanghai.

Zhilin Yang. (2001). *Arte y libros antiguos europeos*. Hubei: Editorial de Bellas Artes de Hubei.

Zhonghe Deng.(2004). *Diseño creativo de encuadernación de libros*. China Youth Publishing House.

Enciclopedia Baidu, Qin, Qi, Caligrafía y Pintura [DB/OL]. [Consulta 18 julio 2020]. Disponible en <http://baike.baidu.com/view/206289.htm>.

Artist's book.[Consulta 30 julio 2020]. Disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/Artist%27s_book.

The Museum of Modern Art Website. [Consulta 5 agosto 2020]. Disponible en <https://www.moma.org/>.

Xiaoxiang Xiong.*De Blake, Dali a Xu Bing, te traerá "DIAMOND LEAVES" de los libros de artista*. Artron Art Network. [En Línea], 21 octubre 2015, [Consulta 3 noviembre 2020].Disponible en <https://news.artron.net/20151021/n786888.html>.

7.2 Índice de imágenes

Figura nº	Descripción	Pág. nº
1	<i>GuQin</i> . Museo del Palacio, Beijing. Disponible en https://www.dpm.org.cn/collection/music/231929.html	11
2	Pintura de interpretación del <i>GuQin</i> . Museo del Palacio, Beijing. Disponible en https://www.dpm.org.cn/collection/paint/234619.html	11
3	wéiqí. Hecho de jade. Museo del Palacio, Beijing. Disponible en https://www.dpm.org.cn/collection/jade/233683.html	12
4	El arte de la caligrafía. Museo del Palacio, Beijing. Disponible en https://www.dpm.org.cn/collection/handwriting/232405.html	12
5	La pintura china. Museo del Palacio, Beijing. Disponible en https://www.dpm.org.cn/collection/paint/234104.html	13
6	la creación de poemas.	14
7	Observaban las flores.	15
8	El licor de flores.	16
9	Arte del té.	17
10	Victoria Semykina. <i>Shell n ° 1</i> . Disponible en https://www.behance.net/gallery/23744545/Pop-up-paper-shells	20
11	Tin Wui. <i>Lv You Qu</i> . Taipei.	21
12	Sarah Morpeth. Disponible en http://sarahmorpeth.com/	22
13	Victoria Antolini. <i>city-labyrinth</i> . Disponible en https://www.behance.net/gallery/23914569/The-Double	23

14	Bing Xu. <i>Di Shu</i> . Disponible en http://www.xubing.com/cn/work/details/473?year=2016&type=year#473	25
15	Irma Boom. <i>Irma Boom - Biography in Books</i> . Disponible en http://www.designersandbooks.com/blog/10-books-designed-irma-boom	26
16 y 17	Cassandra Fernandez. <i>Among humans</i> . Disponible en https://etapes.com/among-humans-un-livre-en-cage/	28
18	Cassandra Fernandez. <i>Among humans</i> . Disponible en https://etapes.com/among-humans-un-livre-en-cage/	29
19	Susan Mills. <i>Garden notebook</i> . Disponible en http://www.susanmillsartistbooks.com/	30
20 y 21	Melissa Jay Craig. Edition / Installation of 99 copies. Abaca embellished with cotton rag, individual copies approx 14-18"H x 15"W x 16-18"D, completed 2009. Disponible en http://www.melissajaycraig.com/artwork/current-overview/paper--book-sedition.html	31
22 y 23	Brian Dettmer. <i>Saturation Will Result</i> . (2011). Altered Books, Pedestal, 46-1/2" x 35" x 16" w/ pedestal (piece is 34-1/2" x 27" x 11-3/8", pedestal is 32" x 20" x 16").Image Courtesy of the Artist and Kinz + Tillou Fine Art.	32
24 y 25	Leilei Guo. <i>Partridge sky</i> .(2013). Disponible en https://news.artron.net/20190419/n1050592_2.html	33
26 y 27	Proceso de creación de la ilustración <i>QIN Y QI</i> .	35
28 y 29	Proceso de creación de la ilustración <i>SHU y HUA</i> .	36
30 y 31	Proceso de creación de la ilustración <i>POEMA y LICOR</i> .	37
32 y 33	Proceso de creación de la ilustración <i>FLOR y TÉ</i> .	38
34 y 35	Proceso de creación de la ilustración <i>CARÁCTER CHINO 1 y CARÁCTER CHINO 2</i> .	39
36 y 37	Proceso de creación de la ilustración <i>RESEÑA</i> y Imagen de Muestra.	40

38 y 39	Imagen de Muestra.	41
40	Imagen borrador de línea.	44
41 y 42	La obra Final. <i>RONG</i> .	45
43	La obra Final. <i>RONG</i> .	46