

EL TALLER: LENGUAJE Y PRÁCTICA EXPERIMENTAL

THE WORKSHOP: LANGUAGE AND EXPERIMENTAL PRACTICE

Carlos Torralba y Roxana Cámara

vol. 12 / fecha: 2023 Recibido:22/10/22 Revisado:08/12/22 Aceptado:05/01/23

Torralba, Carlos y Cámara, Roxana. "El Taller: Lenguaje y Práctica Experimental" En *Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras*, nº 12, 2023, pp. 269-285.

DOI: 10.4995/sonda.2023.20416

EL TALLER: LENGUAJE Y PRÁCTICA EXPERIMENTAL

THE WORKSHOP: LANGUAGE AND EXPERIMENTAL PRACTICE

Carlos Torralba

ctorralba@uv.mx

Taller de Grabado de la Facultad de Artes Plásticas
Universidad Veracruzana

Roxana Cámara

rcamara@uv.mx

Taller de Grabado de la Facultad de Artes Plásticas
Universidad Veracruzana

Resumen

No es difícil encontrar antecedentes de la práctica artística que relacionen la imagen y el texto en nuestra facultad, desde los trabajos desarrollados en los talleres por artistas como Carlos Jurado, Javier Pucheta, Miguel Ángel Acosta, Adrián Mendieta y Felipe Ehrenberg, entre otros, hasta las últimas tres décadas de actividad en el Taller de Grabado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Éste, desde sus inicios como espacio universitario, ha sido un espacio de diálogo para construir experiencias relacionadas con la gráfica y sus diversos procesos. Teniendo como principio la enseñanza de las técnicas tradicionales, el taller ha evolucionado hacia la experimentación y las alternativas que utilizan a la gráfica y a la estampa como medio expresivo. Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el libro de artista, el libro-objeto y el diseño editorial son parte de las alternativas creativas y expresivas que se practican en este espacio.

Palabras clave

diálogo visual, gráfica experimental, libro de artista, libro-objeto, alternativas creativas.

Abstract

It is not difficult to find antecedents of artistic practice that relates image and text in our faculty, from the works developed in the workshops by artists such as Carlos Jurado, Javier Pucheta, Miguel Ángel Acosta, Adrián Mendieta and Felipe Ehrenberg, among others, to the last three decades of activity in the Engraving Workshop of the Faculty of Plastic Arts of the Universidad Veracruzana; which, since its beginnings as a university space, has been a space for dialogue to build experiences related to graphics and its various processes. Having as its principle the teaching of traditional techniques, the workshop has evolved towards experimentation and alternatives that use to graphics, and to prints as an expressive medium. Within the teaching-learning processes, the artist's book, the book-object, and editorial design are part of the creative and expressive alternatives that are practiced in this space.

Keywords

visual dialog, experimental graph, artist book, book object, creative alternatives.

Como espacio universitario, el Taller de Grabado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana ha sido un lugar de diálogo para construir experiencias relacionadas con la gráfica y sus diversos procesos. Teniendo como principio la enseñanza de las técnicas tradicionales, el taller ha evolucionado hacia la experimentación y las alternativas que utilizan a la gráfica y a la estampa como medio expresivo. Dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje, el libro de artista, el libro-objeto y el diseño editorial son parte de las alternativas creativas y expresivas que se practican en este espacio.

En su libro *Todo pasa*, Omar Gasca dice sobre los libro-objeto:

“Parte del sentido del libro-objeto es su sentido lúdico e íntimo y su capacidad para incorporar valores propios tanto del trabajo artesanal cuanto del que involucra tecnologías nuevas (por eso, entre otras cosas, se trata de un producto posmoderno) enfatizando los lenguajes de los materiales y las bondades de éstos para afirmar cualidades emparentadas con el tacto, con la sensibilidad estética, pero también con la inteligencia y sobre todo con la oportunidad de contradecir un poco la estandarización que proviene de la oferta de la cultura de masas. En suma, un libro objeto o libro de artista es un género de obra que sin ser pintura la admite, que sin ser música puede contenerla y que puede integrar contenedores y contenidos, diseños gráficos y tipográficos, dibujos, impresiones, olores, colores, texturas, ingenierías de papel, suajes, objetos contruidos, objetos “encontrados” y traídos, materias, materiales y procedimientos de distinta índole, pero, sobre todo, ideas. Lo han dicho ya Ernesto Yee y Ulises Carrión, entre otros: un libro-objeto puede no tener paginas; los escritores no escriben libros, escriben textos. Decimos que alguien “escribió” un libro, pero libro-libro es otra cosa, una cosa que se hace con lo escrito, después de que ya esta escrito. El libro de artista o libro-objeto es todavía más otra cosa”. (Gasca Córdoba, 2008)

1. Adriél Jesús Hernández Medina, *Sin título*, Libro de artista, Mixta sobre papel, Medidas variables, 2023.

Correspondiendo a los términos que Gasca enuncia, es que, desde nuestra práctica formativa en los diferentes ámbitos de la gráfica, el libro de artista se ha integrado con los lenguajes desarrollados en la experimentación y los proyectos realizados por estudiantes y profesores de nuestro taller. Asimismo, a partir de la realización de talleres y cursos de papel artesanal, recuperamos la experiencia del trabajo manual en la realización del libro de artista al estampar en las hojas previamente elaboradas imágenes realizadas en diferentes procesos gráficos.

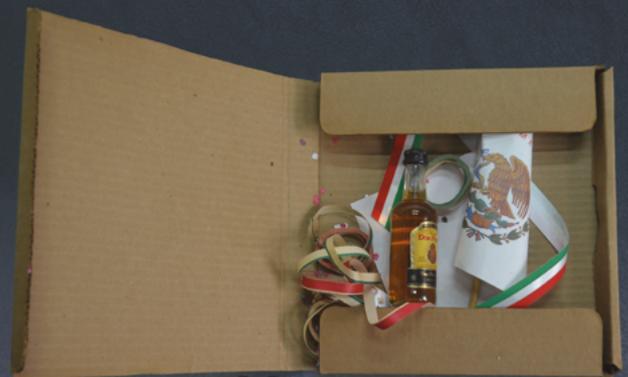
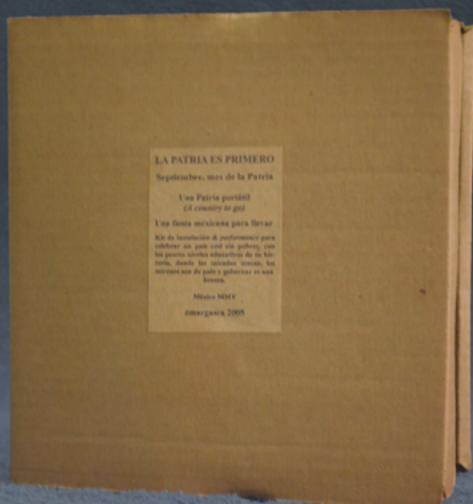
De entre los caminos que hemos transitado en el taller para acercarnos al mundo de los libros, está la vinculación con la editorial universitaria colaborando en el diseño editorial de suplementos, especialmente la colección Biblioteca del Universitario, dirigida por el escritor y traductor mexicano Sergio Pitol, que hasta el momento cuenta con 80 títulos. Las portadas de esta colección son ilustradas por estudiantes del taller, buscando relacionar habilidades de creación con el lenguaje escrito y el de imágenes, al fomentar en ellos la lectura lineal para provocar posteriormente otro tipo de lecturas, en palabras de Pitol “el libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres” (Pitol, 2007). Como parte de la enseñanza de taller, la ilustración de libros se interpreta como una actividad para ahondar de

manera formal en la investigación del lenguaje particular de libro de artista y así resolver el diseño, la investigación y producción, mediante la experimentación gráfica y la diversidad temática; libros realizados de manera individual y/o colectiva.

Formalmente, el acercamiento inicial a la práctica e investigación sobre la temática de libro de artista/libro-objeto se da en el taller gracias a la incorporación como académico de Omar Gasca (artista transdisciplinario), diseñador, editor, realizador y productor de un número significativo de obras en este ámbito en diferentes procesos creativos y materiales diversos. Ejemplo de estos trabajos se presentaron en la exposición titulada “*Libros objeto, objetos sin objeto y otros ocios, retrospectiva parcial de Omar Gasca*”, en la Galería AP de la facultad en 2011, detonando la realización y desarrollo de este ejercicio práctico. Los primeros resultados de libros realizados por alumnos, profesores e invitados se presentaron en la exposición “*Un veinte de libros de artista*”, en el mismo espacio expositivo, en 2014.

Estas prácticas que hacen pasar de ilustrador a creador de libros de artista (sin dejar de lado lo primero) que se proponen a los estudiantes en las diferentes experiencias educativas que se realizan en el taller y sin una metodología específica orientada únicamente a la realización

2. Omar Gasca, *La Patria es primero. Septiembre mes de la Patria. Una Patria portátil*, Libro-Objeto, 30 x 25 cms. 2005. (2)

3. Cenyace Ballesteros, *Sin título*, Libro de artista, Grabado en relieve, Medidas variables, 2014. (2)

del libro de arte, hacen que, mediante el abordaje de diferentes procesos técnicos la construcción de estos productos editoriales y artísticos encuentren distintos caminos para dialogar con el arte contemporáneo, con la gráfica contemporánea y con la experimentación en su sentido más amplio, explorando las posibilidades que este espacio matérico y lúdico puede significar. Retomando la opinión de Sergio Pitol sobre la libertad que el libro ofrece, el libro de artista la expresa al permitir tanto al creador como al espectador hacer uso libre de los códigos y materialidades que puede contener.

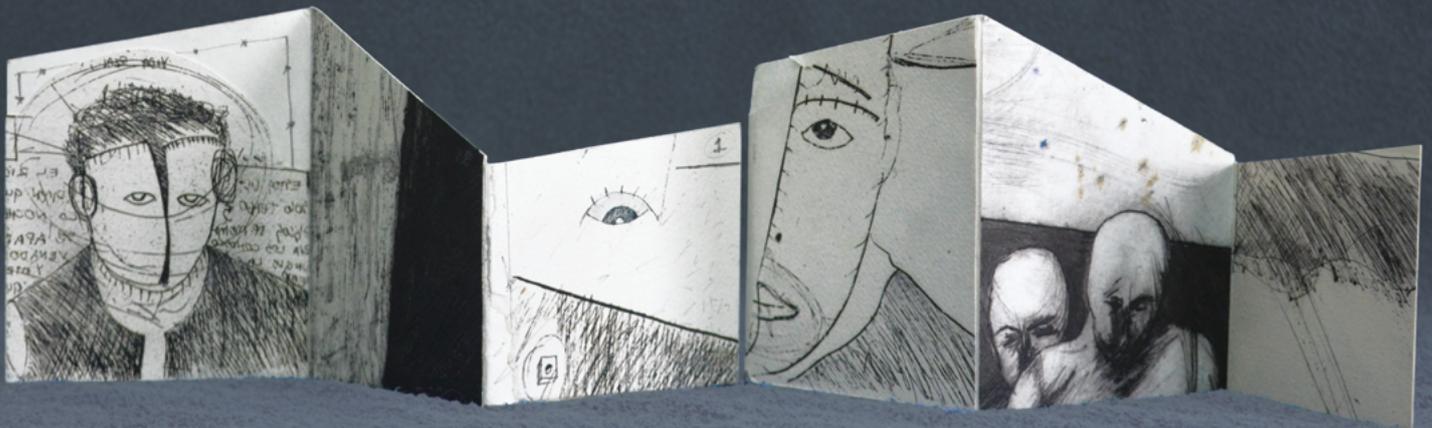
No se deja de lado, por supuesto, que el taller es un espacio universitario de aprendizaje, un ámbito de formación para todos los participantes, estudiantes y profesores, como menciona Francesca Genna (Genna, 2009). El taller busca volverse no solo un lugar de producción gráfica, de producción de libros, sino un detonador de expresiones, de pensamientos, de conocimientos, materializándolos en volumen o tridimensionalidad. Ser ese “instrumento” con el que mirar, pensar y contar (Fanzzina, 2009).

Actualmente la práctica de este lenguaje en el taller se ha ido consolidando gracias a la participación de egresados, académicos y artistas independientes en el desarrollo de diferentes Experiencias Educativas, cursos y exposiciones que se organizan desde el taller, alcanzando proyectos de investigación sobre el libro arte que han significado trabajos de titulación tanto en la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual como en Artes Visuales, tales como: “Propuesta de diseño editorial de El Libro: Pasión y Desvelo” de María de Jesús Téllez Olivares (2012), “El libro de artista a partir de la gráfica” de Brenda Castillo Contreras (2014) y “El libro de artista. Concepciones teóricas sobre su producción y redefinición de sus características técnicas” de Elsa Aurora Pérez Domínguez (2018), trabajos recepcionales en modalidad de Trabajo Práctico Artístico, modalidad que permite la Universidad Veracruzana a sus estudiantes para desarrollar investigación y producción artística, producto que les permite obtener el grado académico de licenciatura.

Como hemos comentado, el espacio de taller se caracteriza por realizar prácticas experimentales ligadas al libro de artista y libro objeto, por lo que es regular que alguno de sus integrantes dirija o asesore este tipo de proyectos recepcionales, siendo un espacio experimental referente en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana.

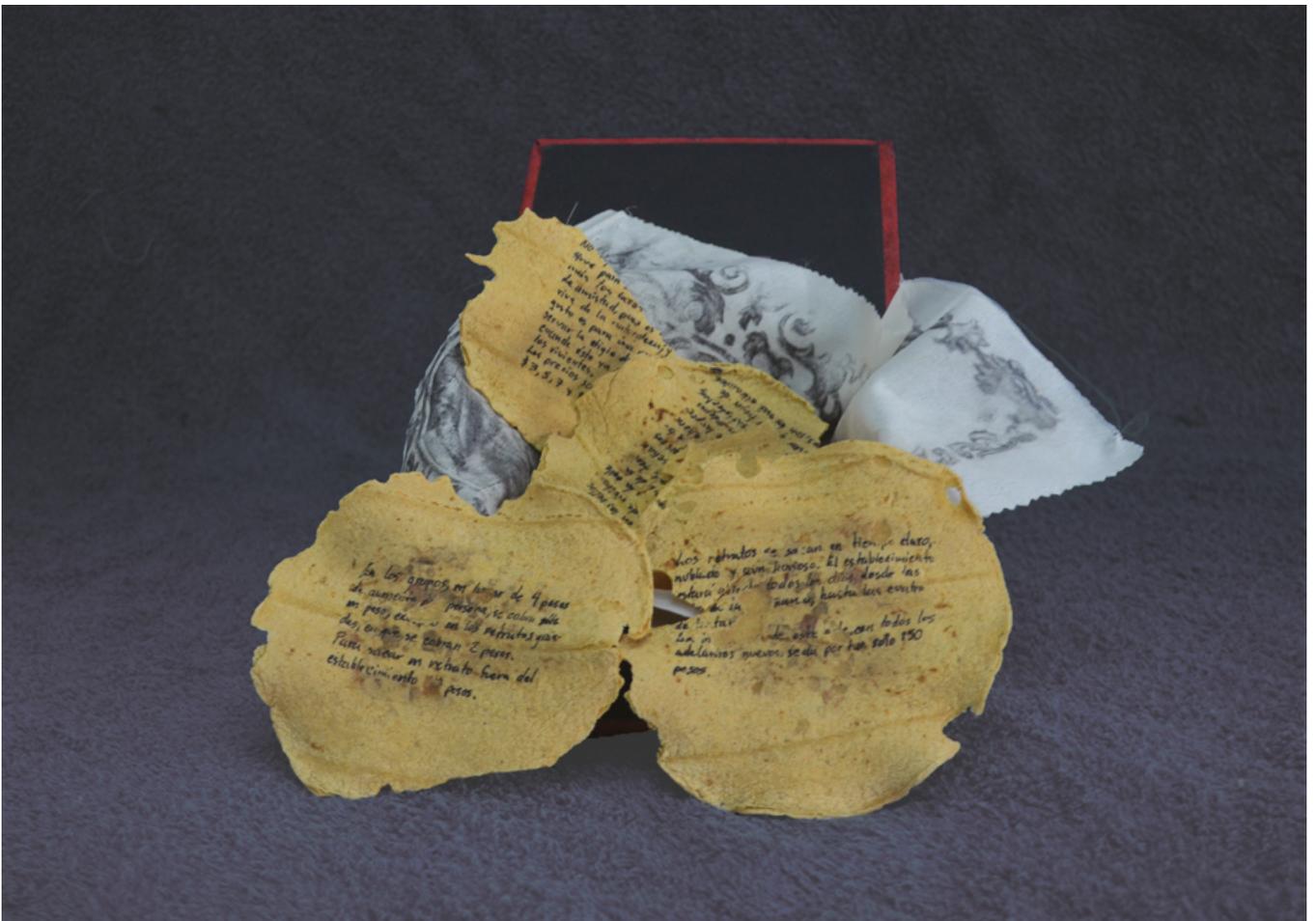
4. Carlos Torralba, *Historias del Ojo*, Libro de artista, Mixta, Medidas variables, 2014. (2)

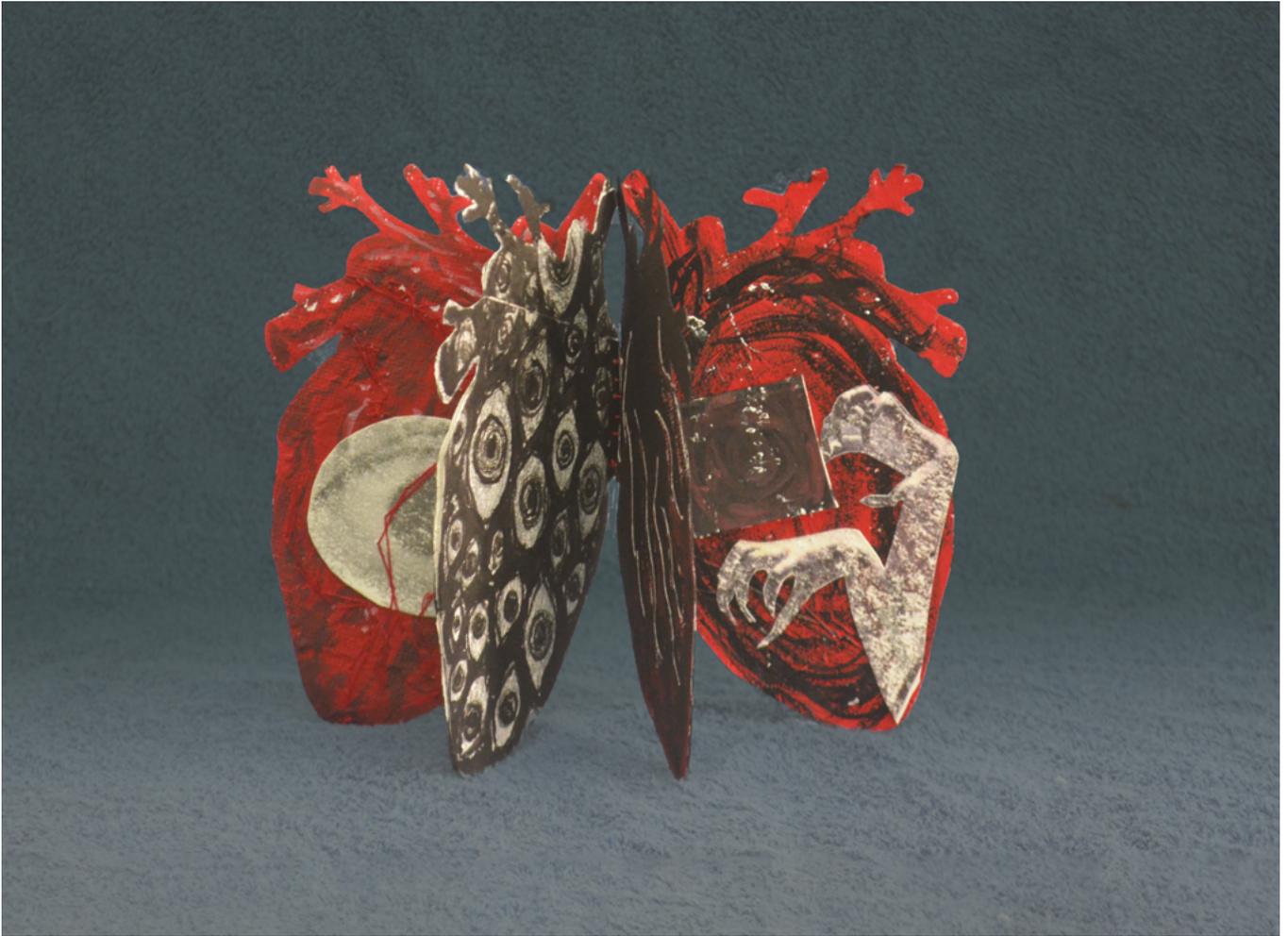

5. Thais Hurtado Pliego, *El camino es mi hogar*, Mixta / Linóleo, acuarela y estilógrafo. Medidas variables, 2023. (2)

6. Roxana Cámara. *Alimento para el alma*, Libro - Objeto, Medidas variables, 2014.

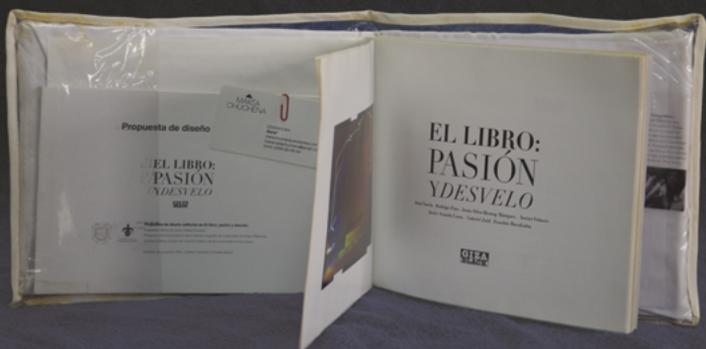

7. Alessandra Hernández López, *Corazón abierto*, Libro de artista, Mixta, Medidas variables, 2023.

8. María de Jesús Téllez Olivares, (Portada) *El libro: Pasión y Desvelo*, Libro – Objeto. Trabajo de Titulación Licenciatura. Mixta, 24 x 30 cms, 2005.

9. María de Jesús Téllez Olivares, *El libro: Pasión y Desvelo*, Libro – Objeto. Trabajo de Titulación Licenciatura. Mixta, 24 x 30 cms, 2005. (2)

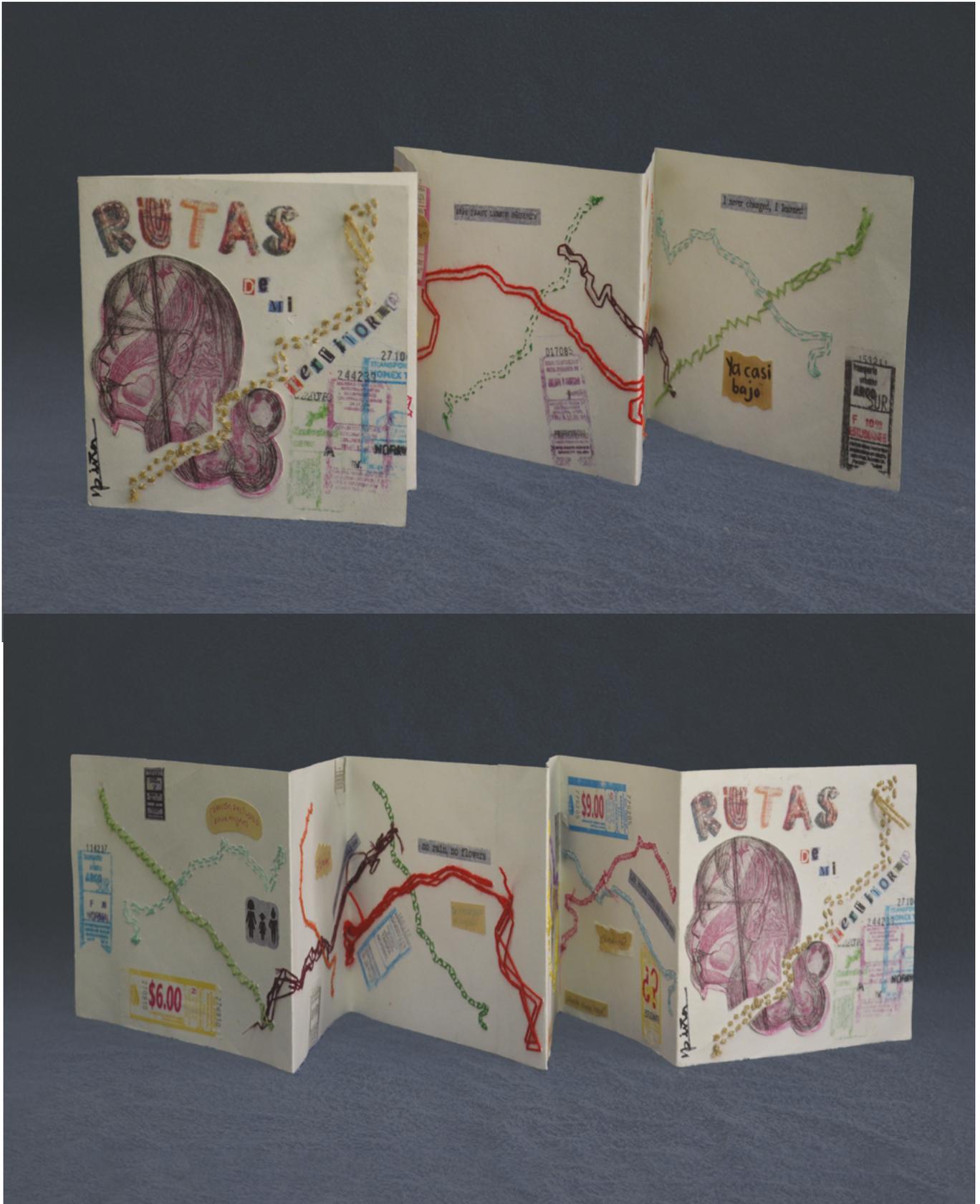

10. Anónimo, *La leyenda del Hada y el Mago*, Libro de artista, 21,5 x 14 cms, 1999

11. Fátima Alí Lavalle, *Sin título*, Libro de artista, medidas variables, 2023. (2)

12. Mariam Esther Piña Rodríguez, *Rutas de mi territorio*, Libro de artista, medidas variables, 2023. (2)

13. Itzel Velazco Pérez, *Retorno*, Libro de artista, Medidas variables, 2023.

14. Iliana Rodríguez Ruíz, *Autorretrato*, Libro – Objeto, Medidas variables, 2023. (2)

15. Francisco Daniel Vázquez Jiménez, *Haciendo camino II*, Libro – Objeto, Medidas variables, 2023. (2)

16. Enrique Ortiz Somarriba, *Miedos de infancia*, Libro de artista, Medidas variables. 2023. (2)

17. Cristina Berumen, *Anfibia familia*, Libro de artista, Medidas variables, 2023. (3)

18. Roxana Cámara, *Tzompantli*, Libro de artista, Medidas variables, 2022.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Castillo Contreras, B. (Julio de 2014). Libro de artista a partir de la gráfica. Xalapa, Veracruz, México. Universidad Veracruzana.

Acaso, M. (2014). *El lenguaje visual*. España: Paidós.

Angius, J. Y. (2012). *Ulises Carrión. El arte nuevo de hacer libros*. México: Tumbona Ediciones.

Fanzzina, O. (2009). El libro de artista entre tradición y experimentación desde una óptica de contaminación y transversalidad de lenguajes. En P. C. Coord.), *Sobre libros* (pág. 93). España: Sendemá Editorial.

Gasca Córdoba, O. (2008). Del libro libro al libro de artista o libro-objeto. En O. Gasca Córdoba, *Todo pasa: Arte, crítica de arte, mercado del arte, pintura de género, diseño y educación artística en la sociedad del conocimiento* (págs. 74-75). Xalapa: Universidad Veracruzana.

Genna, F. (2009). El libro de artista como lugar de la gráfica contemporánea. En P. C. (Coord.), *Sobre libros* (págs. 86-87). España: Sendemá Editorial.

Pérez Domínguez, E. A. (Julio de 2018). El libro de artista. Concepciones teóricas sobre su producción y redefinición de sus características técnicas. Xalapa, Veracruz, México. Universidad Veracruzana.

Pitol, S. (2007). Introducción Biblioteca del Universitario. En A. Reyes, *Visión de Anáhuac y otros textos* (pág. 11). Xalapa: Universidad Veracruzana.

Renán, R. (2009). *Los otros libros*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.