

ADEMA UNIVERSITY PRESS. Propuesta de línea editorial universitaria

ADEMA UNIVERSITY PRESS. Proposal for a university publishing project

Guillem Aloy-Bibiloni^a y Mónica Galván Martínez^b

^aBellas Artes ADEMA-UIB, g.aloy@eua.edu.es y ^bBellas Artes ADEMA-UIB, m.galvan@eua.edu.es

Breve bio autores:

Guillem Aloy Bibiloni es arquitecto, investigador y docente en el campo de la Teoría y la Historia de la Arquitectura. Actualmente es Docente e Investigador en la Escuela Universitaria ADEMA - Universitat de les Illes Balears en el grado de Bellas Artes (2024-...). Ha realizado estancias investigadoras y docentes en la Escuela de Arquitectura de Barcelona (2017-2023), en la École Nationale Supérieure de Architecture de Paris-Malaquais (2019) y en la Beuth Hochschule für Technik de Berlín (2019). Contribuye regularmente al discurso académico como docente visitante en numerosas instituciones, como la Architectural Association Visiting School (2023), la Aarhus School of Architecture (2021-2022), la Royal Danish Academy (2022), la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile (2022) y la ENSA de París Malaquais (2022). Obtuvo su licenciatura en Arquitectura y ha defendido su tesis doctoral (octubre 2022) en la UPC-ETSAB donde ha investigado la relación entre el teatro, la arquitectura y la ciudad de Palma, Mallorca.

Mónica A. Galván Martínez es curadora, investigadora y docente. Relaciona la práctica curatorial con la producción, docencia, mediación e investigación artística. Actualmente, profesora en el Grado de Bellas Artes en la Escuela Universitaria ADEMA-Universitat Illes Balears impartiendo asignaturas teóricas y prácticas enfocadas en el desarrollo y búsqueda del lenguaje artístico en el alumnado. En 2020 gracias a la beca BKFMACBA, elaboró un proyecto de investigación artística relacionado con el archivo de la Colección. Durante el 2018 formó parte del Grupo de trabajo sobre la Colección MACBA. Investigadora invitada del Programa de Apoyo a la Investigación (PAI) del Centro de Estudios y Documentación MACBA en 2014. Doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Egresada de la Maestría en Investigación Artística del Posgrado en Artes y Diseño de la Universidad Autónoma de México (FAD-UNAM). Licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (ENAP-UNAM).

How to cite: Aloy-Bibiloni, G. y Galván, M. (2024). ADEMA UNIVERSITY PRESS. Propuesta de línea editorial universitaria. En libro de actas: *EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia, 3-5 julio 2024.* <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.18112>

Resumen

*Esta comunicación presenta los primeros pasos y voluntades de la nueva editorial universitaria en el ámbito de las artes promovida por la Escuela Universitaria ADEMA-UIB. Por un lado, las monografías de libros; que se acogerán a los requisitos del Sello CEA-APQ en calidad y transparencia informativa, así como en la política editorial y proceso de evaluación científica con la presencia de un comité editorial. Las primeras publicaciones monográficas previstas recuperan el formato catálogo razonado, con una mirada científica, enfocada a investigadores, y escalable en sus resultados. Los trabajos sobre arquitectura: *Jorn Utzon en Mallorca (1970-2008)* en colaboración con Aarhus School of Architecture y el Utzon Center y el catálogo razonado de Amparo Sard, *tensió, percepció i imatge*. Entre otros que se presentan en esta comunicación, son los primeros títulos previstos. La creación de una editorial de libros en formato papel y con voluntad investigadora ambiciona a contribuir en el discurso artístico contemporáneo y futuro con una tecnología que todavía no se ha agotado: la edición atenta de libros.*

Acompañando la línea de monografías, la nueva publicación Journal of Architectural, Art and Design Research, se compromete a fomentar la investigación innovadora y original en arte, arquitectura, diseño y campos afines. Busca impulsar conversaciones y avances en estos campos, fomentando la inclusión en las contribuciones académicas y valorando diversas perspectivas culturales. La revista aspira a ser una destacada publicación internacional, publicando trabajos originales relevantes para investigadores, profesores y profesionales. Se enfoca en un equilibrio entre modos teóricos y prácticos de investigación, con el objetivo de comprender críticamente la práctica del arte, la arquitectura y el diseño en su impacto en la sociedad. La revista abarcará una amplia gama de temas y aspectos, incluyendo teoría, historia, metodología, práctica, educación e impacto del diseño.

Palabras clave: edición universitaria; publicación; catálogo razonado; revista especializada.

Abstract

This communication presents the first steps and intentions of the new university publishing house in the field of the arts promoted by the University School ADEMA-UIB. On the one hand, the book monographs, which will comply with the requirements of the CEA-APQ Seal in terms of quality and information transparency, as well as in the editorial policy and scientific evaluation process with the presence of an editorial committee. The first monographic publications planned recover the catalogue raisonné format, with a scientific approach, focused on researchers and scalable in their results: The works on architecture: Jorn Utzon in Mallorca (1970-2008) in collaboration with the Aarhus School of Architecture and the Utzon Center and Amparo Sard's tension, perception and image catalogue raisonné, among others presented in this communication, are the first titles planned. The creation of a publishing house for books in paper format and with a research-based approach aims to contribute to contemporary and future artistic discourse with a technology that has not yet been exhausted: the publication of books.

Accompanying the line of monographs, the new Journal of Architectural, Art and Design Research is committed to fostering innovative and original research in art, architecture, design and related fields. It seeks to foster conversations and advances in these fields, encouraging inclusiveness in scholarly contributions and valuing diverse cultural perspectives. The journal aspires to be a leading international journal, publishing original work relevant to researchers, teachers and practitioners. It focuses on a balance between theoretical and practical modes of research, aiming to critically understand the practice of art, architecture and design as it impacts on society. The journal will cover a wide range of topics and aspects, including theory, history, methodology, practice, education and impact of design.

Keywords: university edition; publication; catalogue raisonné; specialized magazine.

INTRODUCCIÓN

Esta comunicación detalla la iniciativa de la nueva editorial universitaria impulsada por la Escuela Universitaria ADEMA-UIB, que emerge en el ámbito de las artes con una serie de objetivos claros y definidos. La propuesta editorial se centra principalmente en dos grandes líneas de publicación: monografías de libros y una revista académica especializada, ambas con el fin de fortalecer y expandir el conocimiento en campos relacionados con el arte, la arquitectura y el diseño.

En primer lugar, la línea de monografías de libros se presenta como una plataforma rigurosa y académica que cumple con los estándares del Sello CEA-APQ en calidad y transparencia informativa. Este sello garantiza que los procesos editoriales y de evaluación científica sean transparentes y rigurosos, asegurando la calidad académica de las publicaciones. La editorial se apoya en un comité editorial experto que supervisa estos procesos, proporcionando un marco de referencia sólido para la producción de conocimiento.

Las primeras publicaciones monográficas adoptarán el formato de catálogo razonado, un método que permite una exploración detallada y crítica de obras y autores, con un enfoque particularmente científico que apunta no solo a académicos, artistas y críticos sino también a investigadores y público interesado. Estas publicaciones de fuentes primarias son por su misma naturaleza escalables en resultados, lo que significa que pueden adaptarse y expandirse en función de las necesidades y descubrimientos futuros por los investigadores. Queremos pensar en títulos que puedan ser de referencia para el estudio de un artista, arquitecto o diseñador concreto.

Entre los primeros títulos en los que se está actualmente trabajando destacan trabajos sobre figuras y temas significativos como "Jorn Utzon en Mallorca (1970-2008)", una colaboración de la Escuela Universitaria ADEMA-UIB con la Aarhus School of Architecture y el Utzon Center de Dinamarca. También se incluye entre los primeros títulos el catálogo razonado de Amparo Sard, tensió, percepció i imatge, entre otros, que evidencian el compromiso de la editorial con la investigación profunda y la calidad editorial.

En paralelo, la nueva revista académica, denominada *Journal of Architectural, Art and Design Research*, también en construcción, busca posicionarse como un referente en la publicación de investigaciones innovadoras y originales en arte, arquitectura y diseño, así como en disciplinas afines. Este medio se compromete a fomentar el diálogo y el avance en estos campos, promoviendo la inclusión y valoración de diversas perspectivas culturales. La revista aspira a convertirse en una publicación internacional de renombre, ofreciendo contenido que sea relevante tanto para investigadores y académicos como para profesionales del sector.

El enfoque editorial de la revista es académico, abarcando tanto teorías como prácticas de investigación, con el objetivo de proporcionar una comprensión crítica de cómo las prácticas artísticas, arquitectónicas y de diseño impactan en la sociedad. Los temas abordados serán variados e incluyen teoría, historia, metodología, práctica, educación e impacto del diseño. Este enfoque multidimensional asegura que la revista sea una fuente de conocimiento valioso y actualizado, esencial para la evolución de las disciplinas que cubre.

Además, la creación de una editorial que mantiene el formato de libro en papel, sin renunciar a la importancia del acceso abierto y digital, refleja un compromiso con la tradición y la calidad, apostando por un medio que, aunque clásico, no ha agotado su potencial para impactar en el discurso artístico contemporáneo y futuro. La combinación de rigor académico con la pasión por el arte y el diseño configura a esta nueva entidad editorial como un pilar fundamental en la diseminación del conocimiento artístico y arquitectónico, que ambiciona a influir positivamente en las generaciones actuales y futuras de creadores y pensadores.

El grado de Bellas Artes de la Escuela Universitaria ADEMA-UIB, a pesar de ser una titulación reciente, lleva a cabo proyectos innovadores en Bellas Artes tanto a nivel local, como en países desarrollados y en vías de

desarrollo con la mirada puesta en la docencia y la investigación. La Escuela Universitaria ADEMA, centro adscrito a la Universidad de las Islas Baleares (UIB), cumple su 30 aniversario este año como centro de enseñanza de referencia en Baleares. Es el único que imparte el Grado en Bellas Artes, una histórica reivindicación entre la sociedad balear y la ciudad de Palma, que nace con el afán, entre otros, de impulsar la investigación y la internacionalización en el mundo de las Bellas Artes.

Por su gestión e innovación, recibió el Premio Pyme del año 2020 de Baleares por la Cámara de Comercio de Mallorca, así como fue finalista nacional en la categoría Responsabilidad Social en 2019 por las Cámaras de Comercio de España. Además, ha sido finalista de los Premios PIMEM 2022 y finalista de la IV edición de Premios CAEB-Santander en la Innovación Empresarial para Pymes 2020. Cuenta con el sello de “Pyme Innovadora” del Ministerio de Ciencia e Innovación por su trabajo en I +D+i.

Su apuesta por la internacionalización le ha llevado a organizar anualmente un encuentro académico interuniversitario internacional, Art Week, unas jornadas de investigación y docencia en las que se abordan diferentes temáticas y especialidades de máxima actualidad en el ámbito de las Bellas Artes. Bajo este marco, ADEMA ha estrechado sus relaciones con universidades del panorama internacional como la Universidad de las Artes de Londres (UAL), la Columbia College de Chicago, el Instituto de Artes Aplicadas y Diseño y la Escuela de Arte de la Universidad de Bolonia, la New College Lanarkshire (Reino Unido), la Escuela de Arte de Glasgow (Reino Unido), las Escuelas de Arte de Ensa Bourges y de Talm Angers (Francia) y la Leeds Arts University (Reino Unido), así como con la Plataforma Research Arts.

Su trabajo de investigación en el mundo del arte utilizando los simuladores 3D hápticos ha conseguido la construcción del primer NFT háptico del mundo “Autoretrato Háptico”, de la mano de la jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes, el artista Amparo Sard. Una revolucionaria pieza que trasciende de lo visual al táctil, y que ha sido expuesta en las ferias de Arco, Expo Chicago, Feria de Arte de Bolonia, Art Cologne y Noche del Arte. Además, ha recibido recientemente de la Asociación para el desarrollo de la Tecnología Educativa y de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación (EDUTECH) en el marco de su Congreso Internacional, un premio a sus investigaciones sobre la simulación 3D háptica en la enseñanza en Bellas Artes.

DESARROLLO

La edición de *Jørn Utzon, Mallorca (1971-2008): una reevaluación crítica* es una propuesta para examinar documentos del archivo profesional de Utzon, recientemente disponibles, en relación con la producción arquitectónica de Utzon en Mallorca, con el objetivo de reevaluar suposiciones convencionales, como la imagen de un genio que construyó sus casas casi completamente sin planos –cuando se han podido catalogar más de 800 dibujos referentes a sus proyectos en Mallorca–; o que construyó solo dos casas, cuando en realidad construyó tres. Esta investigación opera en la intersección crítica entre el análisis formal, la especulación teórica y una lectura detenida del material de archivo como método para interrogar las decisiones de diseño y la ejecución formal del arquitecto Jørn Utzon.

El objetivo de esta publicación no es dar una explicación histórica o fragmentada de los edificios, sino describir las directrices con las que Utzon trabajó y conceptualizó los mismos, donde la idea de espacio y construcción están totalmente entrelazadas. La producción de Utzon en Mallorca coincide con una serie de conceptos que florecieron en el siglo XX, como el uso de la geometría, la proporción, la modulación, la estandarización y la concepción del espacio. Todos ellos se rigen como partes de un todo, que es la totalidad del proyecto arquitectónico. Por lo tanto, el objetivo específico de la investigación es realizar un estudio detallado de tales conceptos predominantes, como parte de los proyectos de Utzon en Mallorca.

La síntesis constructiva y arquitectónica de Utzon, ambigua en muchos casos, transparente en su resolución constructiva, con materiales disponibles en la propia isla, es lo que ha cautivado la imaginación de una nueva generación de arquitectos en Mallorca. Can Lis es la obra arquitectónica más importante de la segunda mitad del siglo XX en Mallorca, que es el período de construcción más prolífico de la isla en su historia.

La imagen de treinta años de improductividad que Utzon pasó en Mallorca contrasta con la cantidad de dibujos conservados en los Archivos Utzon enfocados en este período. Esta documentación ha sido poco publicada e ignorada por los investigadores principalmente debido a la dificultad de acceder a los Archivos Utzon antes de 2012, año en que la Universidad de Aalborg y el Centro Utzon tomaron la primera mitad del archivo del arquitecto, siendo la segunda mitad accesible solo después de 2017.

Aunque Can Lis y Can Feliz son obras maestras bien conocidas, los Archivos Utzon contienen documentación que ilustra que el arquitecto construyó una casa más desconocida, nunca publicada, en la isla: tres en total. Además de varias versiones anteriores de los proyectos construidos. Hay un total de nueve versiones arquitectónicas de las casas de Utzon en Mallorca; algunas de las cuales nunca han sido publicadas ni estudiadas.

La investigación explora la hipótesis de que las tres casas construidas en la isla, junto con las nueve variaciones de diseño, son la "misma casa"; que se construyeron en diferentes ubicaciones en la isla en diferentes momentos, pero con los mismos materiales y los mismos conceptos arquitectónicos, con el mismo conjunto de formas arquitectónicas básicas como una estrategia de diseño modular.

Utzon es indiscutiblemente uno de los principales arquitectos del siglo XX y una gran influencia para la nueva generación de arquitectos en Mallorca y España por su uso de materiales, formas y conceptualización del hábitat en el Mediterráneo. La edición de esta publicación recoge una investigación profunda sobre su producción arquitectónica en la isla e inserta el trabajo de Utzon en campos más amplios de la historia y la teoría de la arquitectura en general durante un período de estudio que Kenneth Frampton etiquetó como Regionalismo Crítico: una reacción desde las "periferias" al discurso arquitectónico predominante.

La edición de **Amparo Sard, tensión, percepción e imagen. Catálogo razonado** constituye una investigación exhaustiva destinada a explorar la obra de la artista Amparo Sard, vinculada temática y culturalmente con Mallorca, cubriendo el período de 2003 a 2023. Este estudio se enfoca no solo en analizar la trayectoria artística de Sard, sino también en integrar su trabajo dentro del tejido cultural de las Islas Baleares y su resonancia en el escenario internacional del arte.

Amparo Sard se ha distinguido por abordar en su obra temas profundamente humanos como la identidad, la memoria y la naturaleza, utilizando medios diversos como la escultura, la instalación, la fotografía y el vídeo. Su labor ha sido fundamental para el desarrollo de narrativas culturales y ha establecido un precedente en el arte contemporáneo, siendo una figura prominente tanto a nivel local como global.

El objetivo principal del proyecto es elaborar un catálogo razonado de la artista, una herramienta crítica y comprensiva que documentará exhaustivamente cada obra conocida de Sard. Este catálogo proporcionará detalles como dimensiones, técnicas empleadas, datación, ubicación actual de las obras, historial de exposiciones y referencias bibliográficas. Además, se incluirán ensayos críticos y análisis que profundicen en la comprensión de cada pieza y la evolución estilística y temática de la artista a lo largo de su carrera.

Este catálogo razonado aspira a ser una obra de referencia esencial que servirá no solo para académicos y críticos, sino también para coleccionistas y otros profesionales del arte, facilitando un registro fiable y detallado de la producción artística de Amparo Sard. Además, servirá como base para futuras investigaciones y estudios sobre su impacto en el arte contemporáneo.

El proyecto de investigación y de preparación se desarrollará en un periodo de 18 meses y utilizará una metodología interdisciplinaria que incluirá el análisis de obras, entrevistas con la artista y colaboradores, así

como estudios contextuales detallados. Este enfoque riguroso permitirá captar la complejidad de la obra de Sard y su significado en el contexto más amplio del arte contemporáneo. El equipo de investigación estará compuesto por expertos en el ámbito cultural y artístico del grado de Bellas Artes de la Escuela Universitaria ADEMA-UIB, garantizando un análisis profundo y diverso.

CONCLUSIONES

En el vasto y competitivo mundo de la publicación, la creación de contenido relevante y de alta calidad es solo el comienzo. La verdadera prueba para cualquier editorial, especialmente para iniciativas emergentes como la editorial universitaria de la Escuela Universitaria ADEMA-UIB, radica en la distribución y promoción eficaz de sus publicaciones. Si bien editar meticulosamente es crucial, las estrategias de distribución y promoción son igualmente fundamentales para asegurar que los trabajos lleguen a su público objetivo y logren un impacto significativo.

La distribución de publicaciones académicas requiere un enfoque que va más allá de las rutas tradicionales. Para editoriales como la de ADEMA-UIB, que se centran en áreas especializadas como arte, arquitectura y diseño, es esencial identificar y colaborar con canales de distribución que puedan penetrar nichos de mercado específicos. Esto podría incluir asociaciones con instituciones académicas, bibliotecas universitarias, y plataformas digitales especializadas que ya tienen un público establecido interesado en estos campos. Además, la participación en ferias de libros académicos y conferencias internacionales puede proporcionar oportunidades vitales para exhibir sus publicaciones frente a un público global de académicos y profesionales.

Por otro lado, la promoción de estas publicaciones requiere una estrategia multifacética y adaptada a los tiempos modernos. La utilización de las redes sociales y el marketing digital son herramientas esenciales en este esfuerzo. Crear contenido atractivo y específico para plataformas como LinkedIn, donde muchos profesionales del arte, arquitectura y diseño interactúan, puede aumentar significativamente la visibilidad de los libros y artículos. Las campañas de correo electrónico segmentadas y los boletines informativos también pueden ser efectivos para mantener informada a la comunidad académica sobre los últimos lanzamientos y desarrollos editoriales.

La promoción también se beneficia enormemente del establecimiento de relaciones con líderes de opinión dentro de los campos relevantes. Estos críticos, investigadores o comisarios pueden ofrecer respaldos valiosos y compartir las publicaciones dentro de sus amplias redes, lo que aumenta la credibilidad y el alcance del contenido. Además, la colaboración con autores para que participen activamente en la promoción de sus propios trabajos mediante conferencias, seminarios web y entrevistas puede potenciar el alcance y la resonancia de las publicaciones.

La realización de eventos como lanzamientos de libros, lecturas y paneles de discusión, ya sea virtual o físicamente, es otra estrategia promocional efectiva que puede ayudar a generar interés y diálogo alrededor de nuevas publicaciones. Estos eventos no solo atraen a la comunidad académica, sino que también son una plataforma para que los estudiantes y el público en general se involucren directamente con los autores y el material, enriqueciendo así la experiencia educativa y cultural.

Es crucial que la editorial desarrolle una sólida reputación de calidad y relevancia en su campo; y sobre todo que haya el compromiso de mantenerla y hacerla crecer a lo largo de los años. La publicación de investigaciones rigurosas y académicas, junto con una efectiva estrategia de promoción y distribución, posicionará a la editorial universitaria de ADEMA-UIB como una voz líder en la comunidad académica y profesional. La inversión en calidad, combinada con esfuerzos persistentes en la distribución y promoción, garantizará que la editorial no solo participe en el discurso académico, sino que también lo impulse hacia adelante, beneficiando a autores, lectores y la comunidad educativa en general.

FUENTES REFERENCIALES

- Castells, C. y Sard. (2003). *El Hombre Invisible. Amparo Sard*. Catálogo de la exposición editado con motivo de la exposición en la galería Ferrán Cano.
- Møller, H.S. (2006). *Jørn Utzon Houses*. Living Architecture Publishing.
- Sard, A. (2018). *Desmaterialización de los elementos de trascendencia en el lenguaje de las nuevas tecnologías*. Tesis doctoral, Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts.
- Weston, R. (2002). *Jørn Utzon: Inspiration, vision, architecture*. Edition Blondal.