

TFG

DÍAS CON ERRE

TRES LIBROS DE ARTISTA

Presentado por Alba Gautier Castilla

Tutor: Rubén Tortosa Cuesta

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2017-2018

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

RESUMEN

El trabajo que voy a presentar consta de tres libros de artista, reunidos en un mismo contenedor. Basándome en un texto como punto de partida, de la escritora Ana Añón, titulado “Días con erre”, compuesto por dieciséis relatos de los que he seleccionado tres. La temática general trata sobre la muerte, las falsas apariencias y las decisiones que tomamos para alcanzar la felicidad, todo ello escrito con una narrativa fantástica y con un humor negro.

El proceso de producción de los libros de artista arranca desde una profunda investigación y una experimentación. Empiezo plasmando mis ideas por medio de técnicas tradicionales, en este caso será el dibujo y voy incluyendo nuevas herramientas más innovadoras, como la cortadora láser y la impresora 3D. Siempre buscando una conexión entre las diferentes herramientas hasta llegar a una unión.

PALABRAS CLAVE

Libro de artista- dibujo- Impresora 3D- Cortadora láser Experimentación- Decisiones

ABSTRACT

The work I am going to present consists of three artist books, gathered in the same container. Based on a text as a starting point, from the writer Ana Añón, entitled “Días con erre”, and composed of sixteen stories of which I have selected three. The general theme is about death, false appearances and the decisions we make for happiness, all written with a fantastic narrative and black humor.

The production process of artist’s books starts from a deep research and experimentation. I begin by expressing my ideas through traditional techniques, in this case it will be drawing and adding innovative tools, as the laser cutter and the 3D printer. Always trying to get a connection between the different tools until you reach a union.

KEYWORDS

Artist’s book - Drawing- 3D printer - Laser cutting machine - Experimentation - Decisions

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto no sería posible sin la gran ayuda de mi tío Juanjo, él ha sido la persona que me ha proporcionado todas las máquinas, la ayuda para sentirme con autonomía al utilizarlas y los programas correspondientes.

Gracias a mi familia por el apoyo y el aguante cuando pasaba por momentos difíciles en algunas fases del proyecto.

Y por último gracias a mi tutor por aceptar mi proyecto aunque no fuera del tipo de trabajos que suele tutorizar.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA	6
3. MARCO TEÓRICO	7
3.1 HISTORIA.....	7
3.2 LIBROS DE ARTISTA.....	9
4. REFERENTES	11
4.1 CONCEPTUALES.....	11
4.1 VISUALES	12
5. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	14
5.1 MATERIALES	14
5.1.1 Impresora 3D (hardware y software)	14
5.1.1.1 Impresión 3D Aplicada al Arte	15
5.1.2 Cortadora láser	16
5.1.2.1 Cortadora láser Aplicada al Arte	16
5.2 DÍAS CON ERRE	17
5.2.1 Los huéspedes del hotel Áldor	18
5.2.1.1 Producción.....	19
5.2.2 Cactus	23
5.2.2.1 Producción.....	23
5.2.3 Miniaturas	25
5.2.3.1 Producción.....	26
5.3 OBRA	32
6. CONCLUSIONES	36
7. BIBLIOGRAFÍA	38
8. ÍNDICE DE IMÁGENES	41

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto surge de la inspiración de un libro de relatos fantásticos, titulado “Días con erre” de la escritora Ana Áñon. Todo comenzó con una búsqueda de como expresar lo que me hacían sentir esos relatos, aparentemente sencillos, pero con unas ideas internas muy concretas. La temática general son las decisiones que tomamos para conseguir nuestros objetivos sin importar el transcurso para obtenerlos. En estos relatos podemos encontrar decisiones drásticas, muertes, transformaciones, inhumanidad... Todo ello para llegar aparentemente a la felicidad que todos deseamos.

El trabajo comienza con la elección de tres relatos de los que crearé tres libros de artista que después estarán unidos en un contenedor. Lo primero que hago antes de empezar el proyecto es hacer una búsqueda de ideas concretas de cada relato, para centrarme en los diferentes libros de artista sin perder el hecho de que me baso en un libro y por ello extraigo frases de los texto. Elijo las frases que más me han marcado o que pueden llevar a un entendimiento mejor de la obra, y estarán aplicadas de diferentes modos en la producción artística.

El proyecto comienza con una etapa de investigación intensa sobre el significado de libro de artista, su transcurso en la historia y referentes sobre ello.

El procedimiento artístico comienza con una gráfica tradicional con materiales de técnica seca y seguidamente con la introducción de nuevas herramientas de uso más industrial, como la cortadora láser o la impresora 3D, para aplicarlas con fin artístico. En este sentido destacamos la transdisciplinaridad de lenguajes y procesos. Por medio de esta experimentación llego a la última etapa que es la realización de los diferentes libros de artista, todos con una idea principal conjunta, pero que expresan diferentes cosas. Son los siguientes:

- Los huéspedes del hotel Áldor
- Cactus
- Miniaturas

El contenedor en el que están unidos los tres libros se titula “Días con Erre” que es el título del libro en el que me baso y que crea una conexión entre todos los relatos. La muerte es el hilo conductor.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Para la realización de este trabajo me planteé los siguientes objetivos:

-Desarrollar un proyecto personal desde un principio hasta un fin.

-La introducción de los conocimientos adquiridos durante la carrera, a modo gráfico y conceptual.

-Participar en todas las fases de la creación del libro de artista, tanto de una manera tradicional como con el empleo de nuevas herramientas en las que introduces tus conocimientos por medios digitales.

-Crear imágenes producidas en el ordenador, donde esa imagen puede ser interpretada y modificada en cualquier momento y traspasada a una pieza con volumen, siempre pensando en una producción artística.

-Usar diferentes procesos, técnicas y materiales con la intención de una fusión de ideas sin crear una contrariedad y que funcione como obra.

La metodología utilizada comienza con una investigación de lo que es el libro de artista, los diferentes tipos y referentes.

Después hago un desglose de los textos seleccionados y me planteo las ideas que quiero transmitir ,a la vez, selecciono las frases que quiero que aparezcan en los libros para fortalecer ideas y no perder el referente de la historia en la que me baso.

La idea de experimentar con materiales surge a raíz de impartir dos asignaturas este curso. Procesos Gráficos Digitales, donde utilizamos la impresión 3D para crear una obra artística e Ilustración aplicada donde utilice la cortadora láser.

En la idea del proyecto siempre están estas dos máquinas, siempre pensando como utilizarlas en mi obra. A través de una experimentación de materiales y de pruebas la obra va evolucionando hasta una producción final.

El trabajo se basa en la experimentación, transformación y evolución.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 HISTORIA

El proyecto no podría ser realizado sin ser conscientes de la evolución del libro de artista en la historia hasta el día de hoy. Estos conocimientos nos hacen poder tomar decisiones sobre como embarcar el proyecto artístico. Si comenzamos en la historia del arte, más concretamente en la Edad Media, el libro de artista comienza vinculado al embellecimiento de los volúmenes. Toda la parte artística era puramente decorativa.

En el Renacimiento y el siglo de las Luces, el libro comenzó a tener una función más de ilustrar el texto. Fue el principio de la Ilustración. “Y en el siglo XIX, en Europa, hubo una gran explosión de publicaciones periódicas, lo que propició que los artistas comenzaran a tener más vías de intercambio de ideas, a partir del siglo XX el libro era la practica artística experimental, pero no es hasta la mitad de siglo cuando la creación de libros es la actividad artística principal”¹.

Como dice José Emilio Antón, “los parámetros nuevos que diferencian este género de la pintura, la escultura, el grabado o la poesía visual, pero que puede incorporar todas estas artes para realizar un tipo de obra diferente, de gran diversidad, de gran libertad creativa; en definitiva, un libro de artista”². Poco a poco el concepto de libro de artista pretendía ser un producto de difusión hacia el máximo publico posible, transformando su valor simbólico y considerándolo como un modificador social, de esta manera era un intento de democratizar el arte y acercarlo al público, utilizando técnicas de fácil reproducción y con materiales más pobres.

Vamos a introducir a algunos de los artistas precedentes y antecedentes del libro de artista y de sus máximos pioneros.

Como precedentes tenemos **William Blake** y **William Morris**, se trata del nuevo modelo de escritor-artista, Blake (1757-1827) situado en el movimiento del romanticismo, se encargaba de crear la obra entera, texto con ilustración, creaba una misma matriz, tanto para escritura como imagen, lo apreciaba todo como un conjunto. Morris casi un siglo después, hizo publicaciones muy influyentes por el hecho de que trabajaba el campo del diseño tipográfico y la ilustración.

No pueden faltar las vanguardias históricas, el cubismo “es uno de los es-

Marcel Duchamp: *La caja verde*, 1934.

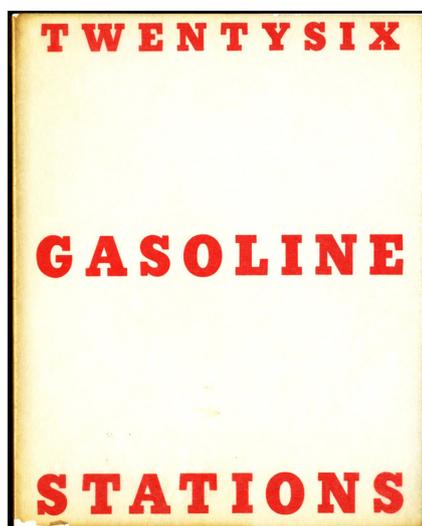
¹ VERÓNICA, A. *Cuando el libro se hace arte-Historia de un género artístico olvidado*. p. 18.

² ANTÓN, J. y SANZ, A. *El libro de los libros de artista*. p. 24.

tilos que influirán, ya que aún siendo un arte figurativo, aunque captando la realidad de una forma diferente con sus distintos ángulos de visión, introduce nuevas técnicas con el “collage” o la tipografía cubista, siendo utilizada posteriormente en el libro de artista de una forma muy positiva e innovadora”³, futurismo, surrealismo y vanguardias rusas entre muchas. **Marcel Duchamp** utiliza el soporte libro como emisor de imágenes y textos, clave para el libro de artista. *La caja verde* (1934), es una gran influencia, por la utilización de la caja como alternativa al libro encuadernado. Y editó 300 ejemplares.

Como antecedentes, **Stéphane Mallarmé** y **Guillaume Apollinaire**, se trata de poetas que rompieron con el texto lineal, cambiando las estructuras, creando textos experimentales. Mallarmé (1842-1896), con su obra, *Un coup de dés*, es uno de los influentes más significativos. Su obra suponía alejarse del bloque de texto habitual. Se centraba en tres aspectos importantes: el movimiento, espacio y tiempo. Y Apollinaire (1880-1918) jugaba con los textos creando infografías mediante las palabras.

Los máximos representantes son **Dieter Roth**, **Edward Ruscha** y **Daniel Spoerri**, empezaron a utilizar técnicas de impresión que hicieron del libro de arte una nueva disciplina. Ruscha, en 1962 comenzó trabajando en lo que consideramos como el primer libro de artista: *Twentysix Gasoline Stations*.

Edward Ruscha: *Twenty-six Gasoline Station*(portada), 1963

Edward Ruscha: *Twenty-six Gasoline Stations*, 1963

“Tenemos aquí un ejemplo de utilización minimalista de la forma del libro, jugando sobre la linealidad y la temporalidad: se deambula horizontalmente en el libro como se haría en una carretera, pasando delante de estas gasolineras. El concepto de obra de arte se encuentra pues personificado en la forma del libro, convirtiéndose éste literalmente en arte”⁴. Daniel Spoerri, fue uno de los pioneros de las ediciones múltiples, una de sus obras más importantes

³ OLLER, J. *El libro como obra plástica*. p. 34.

⁴ JAMESON, I. *Historia del libro de artista*. <https://librodeartista.info/historia-del-libro-artista/>

es, *Topography of chace* (1962).

Este año fue el nuevo comienzo del libro de artista, desde esto comenzó a ser género artístico. El comienzo del arte conceptual (Joseph Kosuth o Timm Ulrichs) y minimalista como el movimiento Fluxus, utilizaba el libro de artista para hacer una recopilación de todas las performance y los happenings que realizaban y Sol LeWitt, sirvió de estimulante para la producción.

Es necesario destacar la actividad del grupo **Zaj** que comenzó a partir de 1964. En España el libro de artista no surgió hasta cinco años después de la publicación de *Twentysix Gasoline Stations*. Algunas de las obras pioneras, fueron *El viaje a Argel* de **Juan Hidalgo** y *La caída del avión Baldío* de **José Luis Castillejo**. También destaca Walter Marchetti (uno de los miembros del grupo Zaj, junto a Juan Hidalgo y Ramón Barce), con su libro de artista *Apocrate seduto sul loto*, editado en 1968. Artistas que podemos destacar en esta disciplina son Joan Rabascall, Eulàlia Grau, Antoni Muntadas, Isidoro Valcárcel Medina, etc. Y el poeta **Joan Brosa**, es el fundador del grupo Dau Al set, ha colaborado con diferentes artistas plásticos en las ediciones de libros, podemos destacar la colaboración con Antoni Tàpies, realizando *Novel·la* (1965).

En España, podemos destacar a los editores de finales de los 60, como Gustavo Gili y Ediciones Polígrafa. Hoy en día hay muchos más editores, y más posibilidades de autoeditar. Eso produce una gran masa de productos, de los cuales no todos son de buena calidad.

Actualmente en España, es importante destacar la colección de libro de artista de la Universitat Politècnica de València. El Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes tiene una página Web (<http://librosdeartista.upv.es/>) donde puedes ver online todos los libros de la colección.

3.2 LIBRO DE ARTISTA

“Para el artista la forma y el significado del libro son las cuestiones a explorar y sus características inherentes las claves de su investigación. Sus fronteras conceptuales son las que el artista determina, y a menudo se apoya en materiales, formas, técnicas y temas que se alejan sustancialmente de los tradicionales”⁵.

El libro de artista no hay que verlo como un libro común, ni pensar en el sentido tradicional del término, tampoco es un libro de arte o de bibliofilia. “El libro de artista no es un libro de arte. El libro de artista no es un libro sobre

⁵ SALVADOR, H. *Treinta y un libros de artista*. p.16.

arte. El libro de artista es una obra de arte”⁶. Con esta cita introducimos cual es la finalidad de un libro de artista y lo que no es. Se trata de una publicación original y una forma de expresión que es creada y diseñada como obra de arte por el propio artista. Va mas allá del tradicional diálogo de texto literario y una imagen que lo acompaña. Es considerado un género artístico propio. Tiene un carácter interdisciplinar en el que puedes combinar múltiples lenguajes. Es así que, tanto los elementos materiales como los expresivos, integran su valor y significado a nivel visual creando un todo. “El libro de artista retiene por una parte lo característico del libro como objeto: el desarrollo lineal, espacial y temporal, sus cualidades físicas (aunque no siempre); y por otra parte la característica de libro como sustento de una idea, continente de un contenido”⁷.

Los libros de artista requieren de un lector activo, dejando atrás lo que es el concepto de libro tradicional y alternando los conceptos que tiene sobre lo que debe de ser la poesía, las artes visuales y el lenguaje.

Para finalizar entendemos el libro de artista como un continente de una idea, por tanto, todo libro que no incluya estas características o que tenga unas funciones decorativas o documentales, pueden ser libros artísticos, pero no podrían considerarse libros de artista. Los libros de artista podemos clasificarlos en libros únicos o seriados:

-El libro único, como dice la palabra ni se edita ni se multiplica, solo existe un ejemplar.

-Y el libro seriado es un intento de llegar a las masas, cuantas más copias, más económico.

Siempre con una intención de democratizar el arte. “Para comprender y apreciar un libro del viejo arte, es necesario leerlo a fondo. En el nuevo arte a menudo No necesitas leer el libro completo. La lectura puede pararse en el momento en que hayas comprendido la estructura total del libro”⁸.

⁶ SCHRAENEN, G. *El libro de Arte, un Arte*. <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-698845>

⁷ALCARAZ, S. *El libro de artista*, p. 31.

⁸ CARRIÓN, U. El nuevo arte de hacer libros: *Second Thoughts*. <http://www.merzmail.net/carrion.htm>

4. REFERENTES

4.1 REFERENTES CONCEPTUALES

GILLIAN WEARING

Gillian Wearing: *Secrets and Lies*, 2009

Gillian wearing es una artista británica, nacida 1963 en Birmingham, Inglaterra. Le interesa el arte como una vía para visibilizar las relaciones sociales y escarbar en los papeles, los roles que desempeñamos, las máscaras que utilizamos. Una de sus primeras exposiciones, en la que fue conocida, es *Signs that say what you want them to say and not Signs that say what someone else wants you to say* (1992-1993), trataba de fotografiar y grabar a gente común por la calle y registrar toda confesión que tenían que decir, se trataba de una documentación fotográfica. Sus obras se caracterizan por el interés que tiene por la construcción de la identidad personal. En sus siguientes trabajos, expuestos en la exposición del IVAM de 2015-2016 (*Family Album* 2003, y *Fear and Loathing* ,2014), utilizan una máscara, eso hacía que los participantes revelaran confesiones, donde la máscara jugaba como una especie de disfraz donde gracias al cual, se podían liberar. La máscara es un medio de ocultar, y de relación de lo interno con lo externo y lo verdadero con lo ficticio. Ese es el mismo argumento que trata mi primer libro de artista *Los Húspedes del hotel Aldór*.

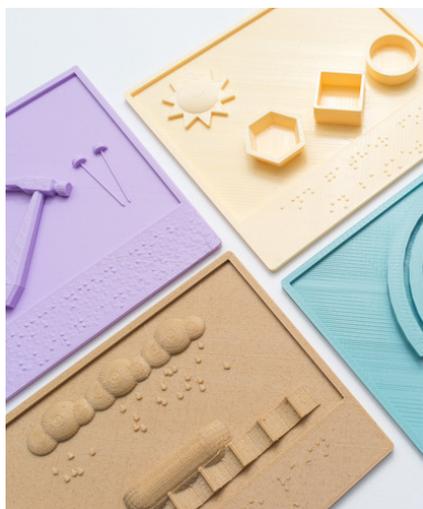
Gillian Wearing: *Self Portrait at 17 Years Old*, 2003

“La máscara parece convertirse en la protección perfecta para dejar recluir la verdad. Gillian expone un hecho complejo: la máscara, una ficción que se coloca sobre el ser, se convierte en el conducto de la veracidad, y sin la máscara, con el verdadero rostro externo (vero icono), se oculta la verdad interior, se miente. De modo que ¿El rostro externo, auténtico, disfraza no solamente el rostro sino a la propia verdad interior produciendo una mentira continuada que a fuerza de reiteración se convierte en realidad? O dicho a contrario sensu ¿La máscara, mentira que oculta el rostro, revela la verdad oculta?”⁹. De este referente me interesa para este trabajo su concepto de la obra.

ROBERTO KUSTERLE

Roberto Kusterle es un artista italiano, nacido en Gorizia en 1948. Su obra son fotografías de carácter surrealista, donde puedes encontrar obras fusionadas entre cuerpo y naturaleza, crea mundos oníricos donde todo es posible, se trata de fotografías en blanco y negro, donde las texturas son muy

⁹ WEARING, G. *Viaje al fondo de la identidad*. <https://oscarenfotos.com/2013/04/14/gillian-wearing-viaje-al-fondo-de-la-identidad/>

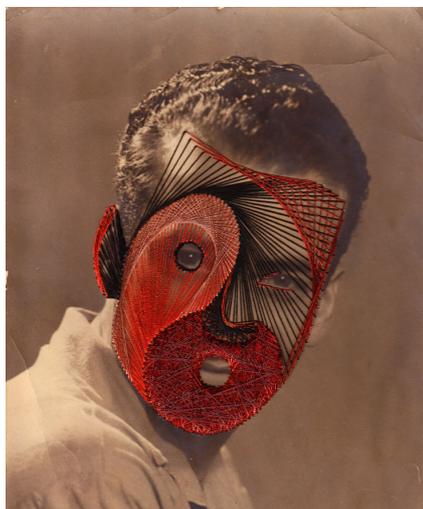
Tom Yeh: *tactile picture bookd project*

representativas. La combinación de elementos vegetales con cuerpos es lo que me interesa de la obra, la idea de metamorfosis es lo que voy a tratar en el libro y este artista lo hace de una manera muy delicada y sutil, que en ocasiones puedes creerte que esos seres creados pueden llegar a ser reales.

4.2 REFERENTES VISUALES

TOM YEH

Se trata de un proyecto llamado “Tactile picture books Project”, iniciado por Tom Yeh, profesor de ciencias informáticas en la Universidad de Colorado Boulder, en el que crea libros táctiles para niños con ceguera. Hay diferentes tipos de libros, algunos contienen historias y otros se centran más en conceptos. Su idea principal es representar gráficos 2D en 3D, de un modo táctil en una escala apropiada para los niños pequeños. El proyecto se puede encontrar al alcance de todos, lo han trabajado con un código abierto y puedes descargar casi todos los archivos. Este proyecto me interesa por la idea que tiene de pasar el 2D al 3D, y la utilización de este material para un libro táctil. En este caso solo es un referente visual, aunque conceptualmente es muy interesante.

Maurizio Anzeri: *Robert*, 2011

MAURIZIO ANZERI

“Observando cómo la figura humana es tratada como un símbolo, se aspira a ocultarlo y darle una existencia e identidad alternativa”¹⁰.

Nacido en Leano, Italia, su obra trata sobre bordado en fotografías, pero es más que eso. El recopila fotografías de desconocidos, en este caso se tratan de los años 20-30, y sobre sus caras cose máscaras de hilo y transfigura sus facciones, exagerando o eludiendo zonas. Transmite una psicológica, en la que da la sensación de que está revelando o ocultando sentimientos de la persona. Al ser fotografías antiguas y utilizar un material que está en desuso, ya por los colores, el brillo o las direcciones de la línea, crea una sensación de impacto.

Este artista ha sido un gran referente para mi proyecto, tanto visual como conceptualmente. El hecho de introducir materiales diferentes en la misma imagen, me hace llegar a la idea de mi proyecto de las máscaras en 3D con dibujo, que explicaré más adelante.

¹⁰ ANZERI, M. *Maurizio Anzeri o la fotografía entre costuras*. <https://www.experimenta.es/noticias/miscelanea/anzeri-o-la-fotografia-entre-costuras-3024/>

Emily Barletta: *Pelt*, 2007

EMILY BARLETTA

Es una artista residente en Brooklyn, que crea esculturas por medio de artesanía tradicional, como el bordado y el crochet. Se trata de una artista que he descubierto hace poco y me ha ayudado mucho a inspirarme en mi tfg, no por el hecho del material que utiliza, sino más por las propias formas que crea. En una entrevista menciona “que siempre trata de que parezca que la forma del material ha sido creada por medios naturales, las puntadas han sido enlazadas y no ha habido ninguna marca que destruya esta continuidad”¹¹. Casi siempre el color de sus obras es el rojo, para ella ese color es el que marca la obra y si hay otro color es secundario.

De esta artista me interesan sus obras de crochet. Me inspiraron a la hora de crear las piezas de impresión 3D, en la obra de *Cactus* ya que quería transmitir como una metamorfosis. Hoy en día ya no trabaja este tipo de piezas con crochet, y se dedica al tejido sobre papel, todo con un punto de vista más minimalista. Algunas de las pruebas que enseñaré en la producción son una clara inspiración de la obra *Pelt*.

HONORÉ DAUMIER

Honoré Daumier (Marsella-1808, Valmondois-1879) fue un caricaturista, pintor, ilustrador, grabador, dibujante y escritor de la época realista. Aunque sea uno de los referentes más antiguos que he colocado en el tfg, no podía faltar por el hecho de que, junto a Goya, ha sido un referente para mí durante toda la carrera en las asignaturas de dibujo. Y mucha de su obra trata temas de la actualidad, que criticó en su tiempo y todavía se siguen produciendo. Gráficamente es uno de los mejores dibujantes, aunque no esté muy reconocido. Sus caricaturas siempre han sido una inspiración, su trazo suelto y expresivo. Tanto en el dibujo como en la escultura.

Mis dibujos no son caricaturas, ya que es imposible porque son imaginarios (basados en personas y poses) pero con las facciones y el cuerpo inventados. Pero sí que he buscado los gestos que tienen las caricaturas de Daumier, un tono satírico y perturbador.

Honoré Daumier: *Charles Philipou*, 1933

¹¹ BARLETTA, E. *Embroidered paper*. <http://thefiberstudio.net/emily-barletta-interview/>

5. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

5.1 MATERIALES

5.1.1 Impresora 3D (*hardware y software*)

Esta breve introducción explica como se ha utilizado la impresora 3D para crear las piezas:

Se ha trabajado vectorizando la imagen 2D mediante el software Illustrator, para posteriormente extruir la línea a la altura deseada. Para ello hemos tenido en cuenta el grosor del filamento de impresión, ya que el cabezal de la impresora es de 0,4 mm. Una vez hemos obtenido la imagen, se exporta el archivo generándose un STL para ser importarlo al software CURA 3.1.2.

Las posibilidades del programa son las siguientes: modificar el objeto (mover, escalar, rotar y modo espejo). Podemos configurar la impresora respecto al material, en nuestro caso hemos utilizado PLA de Smartmaterials y después se han introducido las opciones de laminado. La velocidad con la que se ha trabajado es de 40mm/seg, la temperatura a 205º, la superficie de la impresora en donde se imprime, denominada “cama” a 60ºC y la altura de capa de 0,1mm. El funcionamiento de una máquina impresora 3D es a través de la superposición de capas sucesivas de material, todo ello en un soporte.

Una de las curiosidades al no trabajar con una impresora Prusa, que son las más conocidas y con la que había trabajado en la asignatura de Procesos Gráficos Digitales, es el tipo de extrusor. Las Prusas tienen un extrusor directo, esto significa que el motor empuja directamente el filamento. Yo he trabajado con una Anycubic i3 Mega, es de modelado por deposición fundida (FDM), que trabaja con el hotend tipo bowden, se trata de un sistema que transmite el filamento desde la bobina hasta el extrusor, todo a través de un tubo flexible siempre con un diámetro un poco mayor al del filamento. En este caso se ha trabajado con un filamento de 1,75mm y la boquilla por donde sale es de 0,4mm.

La elección del color ha sido el rojo, se ha utilizado en los tres libros de artista porque aunque puede que cada uno tenga unas ideas y planteamientos diferentes queremos que se vean como un conjunto.

El tamaño de la pieza (la mas grande 11x15cm) está relacionado al tamaño de la “cama” de la impresora (20x20cm), siempre basándonos en esas

Anish Kapoor: *Greyman cries shaman diez billowing smoke beauty evoked*, 2009

medidas para seguir creando el proyecto, las dimensiones eran el punto de partida, se han tenido que hacer muchas pruebas por el hecho de que algunas piezas tenían demasiados espacios, o la línea era demasiado fina, muchos puntos donde la máquina tenía que hacer varios cambios de orientación y el cabezal se obstruía.

También hemos modelado 3D, con el programa Zbrush, pero perdía la idea que quería transmitir (requiere de muchos conocimientos del programa y en mi caso no he cursado ninguna asignatura en donde se haya impartido este software, fue un intento, pero no era un objetivo de mi tfg), el formato libro resultaba muy complicado mantenerlo, algunas piezas si que sobrepasan la idea de 2D extrusionado, por el hecho de que necesitaba crear volumen para el entendimiento (me refiero a la pieza de cactus o miniatura), el procedimiento es el mismo, la única incorporación es el trabajo de modelado en este programa y de ahí lo exportas a stl.

5.1.1.2 Impresión 3D Aplicada al Arte

La impresión 3D ya se está haciendo un puesto en el mundo del arte, y poco a poco van surgiendo artistas cuyas producciones artísticas están basadas en este ámbito, voy a nombrar algunos de los más importantes en la actualidad:

Anish Kapoor, nacido en Bombay en 1954, es un escultor que ha utilizado la impresora 3D para imprimir una serie de obras mediante cemento. Realizo el proyecto *Greyman cries shaman diez billowing smoke beauty evoked*, en 2009, Esta serie de obras las ha realizado en la empresa, sede en Madrid, Factum Arte, investigando sobre nuevas maneras de crear formas, creando una técnica que combina la intención con el azar. Son obras de grandes formatos.

Otra artista importante es **Karin Sander** nacida en Alemania 1957, su obra es interdisciplinar y trata muchas técnicas, pero es muy conocida por sus obras en 3D. Utiliza un escáner para escanear personas y imprimirlas a una escala pequeña, y después pintarlas. Tiene muchas obras que utiliza esta técnica, cada obra expresa un concepto diferente, *3D Bodyscan* (1998), *Persons 1:10* (1998), *Persons 1:5* (2008) y *Visitors on Display* (2013).

Otros artistas, puede que menos conocidos pero muy interesantes por la manera que utilizan la impresora 3D.

Gilles Azzaro, es un artista francés, trabaja materializando tridimensionalmente las voces y las reproducciones de audio en impresión 3D. **Eyal Gever**, crea modelos digitales 3D, de los cuales hace simulaciones de choques violentos uno contra otro. Después elige un frame de su simulación y hace

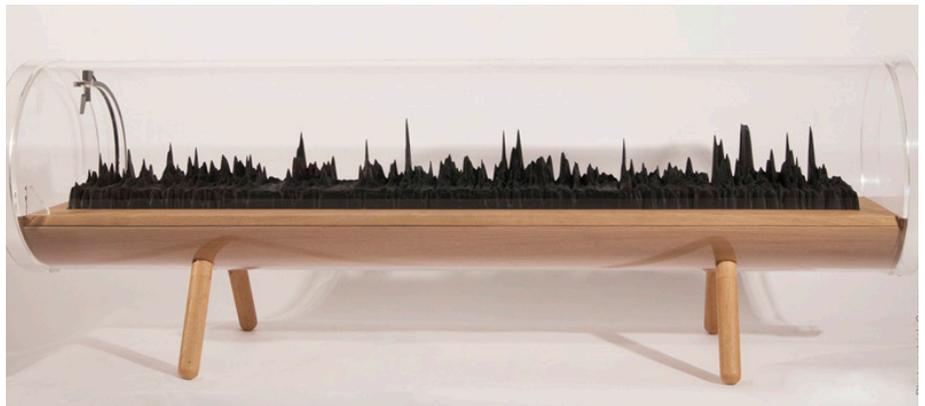
Karin Sander: *Visitors on Display*, 2013

con él una impresión 3D. Crea obras fascinantes y representa momentos que muchos escultores quieren crear y no pueden sin un proceso como la impresión 3D.

Eyal Gever: *Collisions-Bus*, 2012

Gilles Azzaro: *Barack Obama Next Industrial Revolution*, 2013

5.1.2 Cortadora láser

Hay diferentes tipos de cortadoras láser, podemos encontrar las de láser de CO2 (con la que he trabajado), láser de fibra y láser de vanadeto. El láser que he utilizado permite trabajar diferentes tipos de materiales como madera, metacrilato, vidrio, papel, plásticos... En este proyecto hemos trabajado con diferentes tipos de maderas (mdf de 0,3mm ,contrachapado de 1cm, y algunas pruebas en metacrilato)

El funcionamiento de la máquina es muy sencillo, trabajo los vectores en Illustrator y después los exporto a formato DXF, y trabajo con el programa Lasercut 5 y en algunos casos usaba el programa Vcarve para importar archivos que no se leían, que es el programa en el que puedes programar las opciones de corte o grabado, el orden del láser y también puedes modificar los vectores si es necesario.

5.1.2.1 Cortadora láser Aplicada al Arte

A diferencia de la impresión 3D, la cortadora láser está más introducida en la creación de obras de arte por su gran precisión y efectividad. Está muy introducida en el mundo del diseño, en la creación de maquetas en arquitectura, prototipos de productos, joyería, etc.

La cita que voy a nombrar es del artículo de Juan Martín Prada, él está hablando sobre la era digital, pero podemos sacar las mismas conclusiones con estas nuevas tecnologías. "La imagen abandona así la pantalla del ordenador, ese territorio donde todo lo demás que forma parte de nuestra cultura también tiene lugar, para ubicarse en una superficie exclusiva, dotándose de

Jan Hendrix: *Eclipse 5*, 2007 (Detalle)

Jaume Plensa: *Tolerance*, 2011

especificidad como objeto, pudiendo con ello también funcionar en relación a las lógicas espaciales institucionales y comerciales. Finalmente la imagen se ha situado ya en el mismo espacio que ocupa el espectador (en ese otro lado de la pantalla)¹². En mi proyecto lo he utilizado para crear las portadas de los libros (en ellas he usado cortadora y grabadora) y la caja contenedor que mantiene unidos a los tres libros de artista. En el mundo del arte tenemos a muchos artistas que trabajan con esta máquinas, he seleccionado a algunos conocidos:

Jan Hendrix, nacido en Masbree 1949, artista holandés, su obra trata sobre la composición fractal. El trabaja diferentes técnicas, en este caso nos interesa, la cortadora láser. Su obra *Eclipse* (2006-2007), consta de 10 piezas creadas con este procedimiento. El artista dibuja la obra a mano, se vectoriza y se corta. Todas las piezas de esta exposición están creadas en acero dulce de doble capa y después lacadas.

Jaume Plensa nace en Barcelona en 1955, es un escultor grabador. Es un artista muy polifacético y trabaja con muchos materiales. Me interesa sus obras figurativas alfabéticas, que están creadas con la cortadora láser. Algunas de sus obras son *Tolerance* (2011), y *Stainless steel and stone* (2013)...

5.2 DÍAS CON ERRE

Se trata del título de la obra que hemos utilizado como referente para realizar el proyecto y lo utilizamos como título del contenedor donde estarán introducidos los tres libros de artista. Explicaremos como se han creado en el apartado de producción. Comenzamos creando el contenedor, en el que se ha colocado un fragmento del texto que contiene el refrán que utiliza la autora para el título de su libro.

El fragmento es: “Me lavé las manos a conciencia, una y otra vez y todavía queda sangre entre las uñas. Debería cortármelos pero tendré que esperar al jueves. Dicen que si te cortas las uñas los días con erre te salen padrastrós”¹³.

El refrán es: “Si te cortas las uñas los días con erre te salen padrastrós”. Este fragmento creo que expresa muy bien la obra, la idea de lo grotesco y de humor negro, siempre sin perder la idea de decisiones.

El contenedor tenía que estar acorde con los libros, por ello se decidió que siguiera siendo con material DM y utilizar la cortadora láser para el corte y el grabado. Después de investigar los diferentes tipos de cajas que había en el mercado, se encontraron las cajas que no necesitan ningún tipo de tornillo

¹² MARTÍN, J. *Catálogo- Premios de arte digital*. p. 51.

¹³ AÑÓN, A. *Días con erre*. p. 58.

o ajuste añadido. Se trata de cajas en las que encajas las piezas entre ellas como si fuera un puzzle.

Lo primero es crear el diseño de la caja en Illustrator, se ha decidido que los libros de artista se vean en el interior, así que las medidas definitivas son de 27 x 38 cm. Y la parte superior con un material translúcido para que se pueda ver un poco el interior, en el está el título y el refrán, citado al principio de la obra.

Alba Gautier: *Días con Erre*, 2018 (Detalle)

Alba Gautier: *Días con Erre*, 2018 (Detalle)

5.2.1 Los huéspedes del hotel Áldor

Se Introduce una breve sinopsis del relato:

Comienza con la inesperada visita de unos ancianos a la casa del protagonista. Estos le dicen, que el propietario de un hotel-residencia de ancianos había fallecido y él era el sobrino heredero y debía de mantener el hotel.

El protagonista decide aceptar, haciéndose pasar por el sobrino, porque necesitaba dinero. Los ancianos se comportaban extraños, poco a poco se va dando cuenta que el no está por casualidad en el hotel. Al final de la historia, decide entrar en la habitación de uno de los ancianos y se encuentra los cadáveres de el fallecido y de la persona auténtica por la que se hacía pasar. Su decisión fue seguir con la farsa y hacer como si no pasara nada, por el hecho de que le convenía.

Las ideas principales que extraemos del primer libro de artista, basado en esta historia, son las siguientes:

Alba Gautier: *Retrato 1*, 2018

- Falsa identidad
- ¿Quién soy?, ¿Qué soy capaz de hacer?
- Decisiones que tomamos por nuestra futuro

La idea se ha centrado en la falsa identidad, por ello muchos de los referentes tratan de ello. Como dice Gillian Wearing: “La máscara parece convertirse en la protección perfecta para dejar relucir la verdad”¹⁴.

La historia nos hace pensar en la idea de como las personas llevamos una coraza, creamos una apariencia ficticia y en nuestro interior esta nuestro verdadero ser, ocultando nuestros sentimientos, secretos... Este concepto es el que más se ha desarrollado en este libro de artista, por ello se han creado esas máscaras con el hilo conductor, de color rojo, como simbología de lo prohibido y la sangre. También por la fuerza que ofrece y el impacto que produce al tener de fondo un dibujo en blanco y negro.

5.2.1.1 Producción

La creación de diversos retratos sobre ancianos, totalmente ficticios utilizando una técnica muy primitiva como el grafito en barra cuadrada, se ha utilizado un 3B y 9B. El objetivo era conseguir retratos muy sueltos sin detalle, por ello la elección del material. Se ha trabajado en un papel Fabriano de 300 gramos. En general trabajo en formatos más grande, con ello se consigue una línea más “suelta” en el trazo, pero en este trabajo la impresora 3D limita el tamaño, por lo que hubo que adaptarse a que los retratos fuesen de 11 x 15cm. También se probó a hacer un tamaño más grande y después escanear e imprimir, pero en la impresión perdía mucha calidad el dibujo y el brillo del propio grafito, así que se descartó la idea de imprimirlo, serían los originales. El dibujo ha de ser visto en conjunto sin importar los detalles, viendo la idea como si fueran retratos encontrados sin nombre, sin expresiones. Podría ser cualquier persona. Para ello se superpone una especie de máscara con impresión 3D.

La máscara se ha planteado de diferentes maneras hasta que hasta llegar a la idea final. Uno de los primeros planteamientos fue una máscara sólida que tape todo el rostro y deje la parte de los ojos y la boca libre, he creado diferentes pruebas de esta idea en 2D extruido y en 3D, pero estos planteamientos nos obligan a tener que aplicar el 3D sobre el dibujo, haciéndolo directamente en la impresión o pegado. Era más interesante la idea de que se tratara de una página que tienes que ir pasando hasta descubrir la realidad.

¹⁴ WEARING, G. *Viaje al fondo de la identidad*. <https://oscarenfotos.com/2013/04/14/gillian-wearing-viaje-al-fondo-de-la-identidad/>

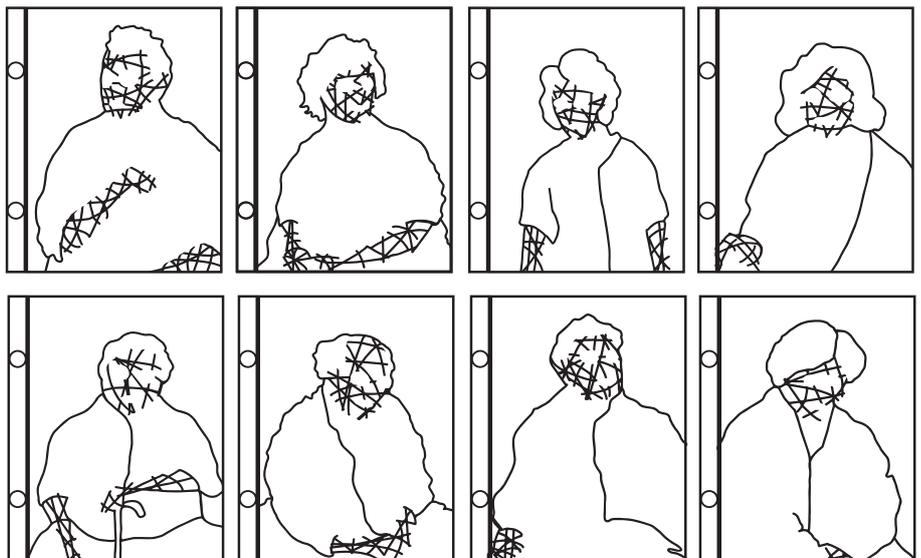
Alba Gautier, impresión 3d- máscara solida (prueba)

Alba Gautier, impresión 3d- máscara primer plano (prueba)

Alba Gautier, impresión 3d- máscara, planteamiento final (prueba)

Las máscaras elegidas tienen la peculiaridad de que no es una lámina sólida que tapa el rostro, sino que se ha querido jugar como si se tratara de un trazo dibujado, se ha creado una estructura, la cual tapa algunas partes de esa persona, mostrando algunos huecos donde se puedes llegar a intentar ver su rostro o extremidades. El proceso de impresión 3D y como se ha utilizado, se ha explicado en el punto 5.1.1 Impresora 3D (hardware y software). Hemos hecho mas hincapié en el apartado de la creación de los vectores, primero se ha trabajado en acetatos sobre el dibujo para ver el planteamiento y luego se ha trabajado directamente con el dibujo que se ha escaneado y una tableta gráfica para que el trazo fuese más dinámico.

Alba Gautier: *piezas máscara-vectores*, 2018

La idea de trabajar con diferentes materiales, crea una desorientación muy interesante y ha sido uno de los planteamientos que hemos tenido desde un principio.

Y por último, las frases que se han seleccionado del relato, se ha probado en diferentes materiales y planteamientos, en un primer momento la letra se había planteado para ser a mano, pero el juego que hacía con la impresión 3D no era adecuado, se ha querido que fuera un papel translúcido por el hecho de que se pudiera ver un poco el interior y no cada hoja por su lado.

Por lo tanto, el libro de artista se ha planteado de la siguientes manera. Hay una portada creada con la cortadora láser en DM de 3 mm donde está el título de la obra y unos orificios (cortados con láser), se han utilizando las letras “o” de las palabras, y las demás letras se han hecho con grabador láser. Los orificios se han utilizado como si fueran una mirilla y se ha creado un juego de puertas interesantes. “La puerta rompe el espacio, lo esconde, lo escinde, impide la ósmosis, impone los tabiques: por un lado estoy yo y mi casa, lo privado, lo doméstico(...)por otro lado están los demás, el mundo, lo público, lo político.”¹⁵

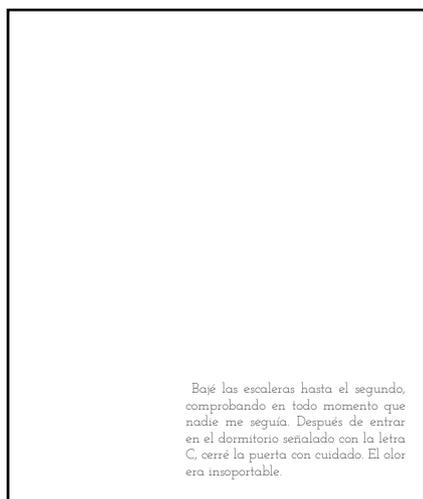
El diseño de la portada, está hecho con la tipografía *Montserrat*, el texto esta centrado y en mayúsculas. Se ha intentado jugar con líneas que se van uniendo y crean puertas de una manera abstracta. Todo el libro esta encuadernado con unas anillas creadas en 3D, que sujetan los diferentes tipos de materiales.

La primera hoja es papel vegetal, le sigue la máscara 3D y después el dibujo en papel Fabriano. La serie continua de la misma manera ocho veces. En este caso en la historia él decide seguir con la farsa sabiendo que esas personas habían matado por sus propios intereses. El papel vegetal, la tipografía elegida es la *Josefin slab light*, es muy elegante y diferente. En la maquetación el texto se ha justificado porque se ha querido crear una masa en el lado derecho, dando pie a pasar la página.

Alba Gautier: *Texto*, 2018

Alba Gautier: *Retrato 3*, 2018

Alba Gautier: *Impresión 3D*, 2018

¹⁵ GEORGES, P. *Especies de espacios*. p. 64.

Alba Gautier: *Los huéspedes del hotel Áldor*, 2018

5.2.2 Cactus

El planteamiento de la historia es la siguiente:

El protagonista llamado Bernardo aparece sacando la basura y toca una especie de gelatina verde viscosa. Poco a poco va notando como va cambiando, van apareciendo ampollas en su piel, y después su familia se preocupa pero no con desesperación, intentan ayudarlo dándole en algunos casos de comer, porque el había perdido la movilidad. Poco a poco se va viendo una metamorfosis en su cuerpo, hasta que se transforma en un cactus. El cual cuando se seca la familia lo tira a la basura sin ningún afecto de humanidad.

En esta historia se ha tenido muchos planteamientos diferentes, teníamos claro que fuera la idea de metamorfosis, como el libro de Kafka:

“- Si él nos entendiese... - Repitió el padre, y cerrando los ojos hizo suya la convicción de la hermana acerca de la imposibilidad de ello -, entonces sería posible llegar a un acuerdo con él, pero así... - Tiene que irse - exclamó la hermana -, es la única posibilidad, padre. Sólo tienes que desechar la idea de que se trata de Gregor”²⁴. Es la misma idea y el mismo planteamiento, nos centramos en la piel y la transformación.

5.2.2.1 Producción

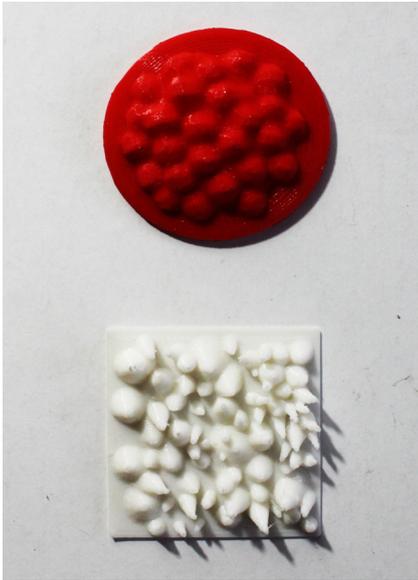
Después de diferentes ideas y planteamientos se ha decidido crear piezas en 3D con diferentes fases del proceso de transformación, pero tuve problemas con la impresión del cabezal porque se atascaba demasiado y no terminaba de gustarnos el planteamiento.

Entonces se ha decidido usar otro método. Utilice el escáner Epson 2480, y se ha empezado a escanear partes del cuerpo, para utilizar la piel y después se ha impreso. El escáner nos ofrece una mirada diferente, una perspectiva que nuestro ojo no aprecia, al ceder nuestra mirada se ha tenido que buscar otra manera de ver la obra. Con esa imagen iba a crear una caja pequeña, donde en su interior estaría una pieza creado con posterioridad en 3D, en el programa Zbrush, la pieza es la fase del último momento de metamorfosis, por ello es roja, porque se acerca a la muerte.

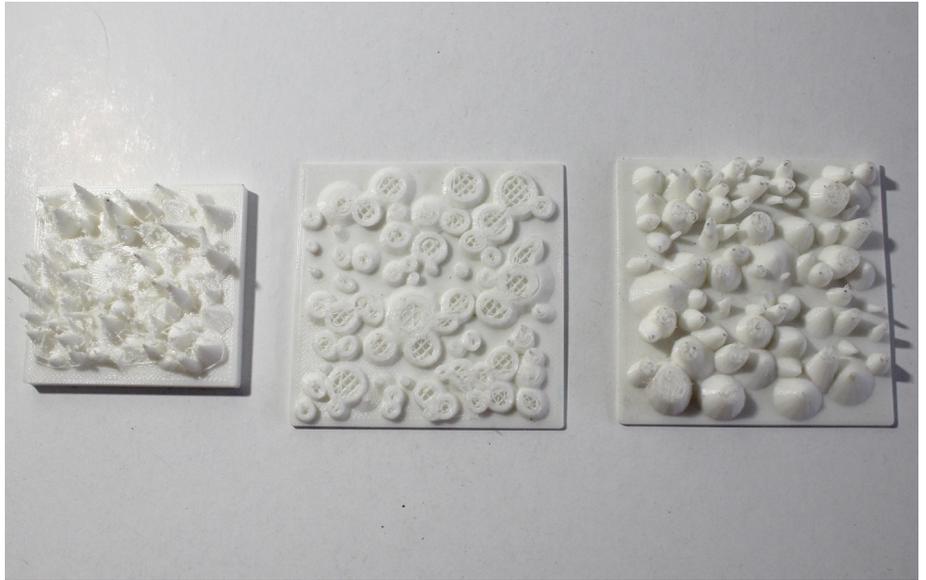
En este libro de artista, en este caso libro-objeto, no he querido introducir el texto, creo que en la obra se entiende claramente lo que quiero expresar y a donde quiero llegar.

²⁴ KAFKA. F. *La metamorfosis*. p.41.

Pruebas impresión 3D pieza cactus

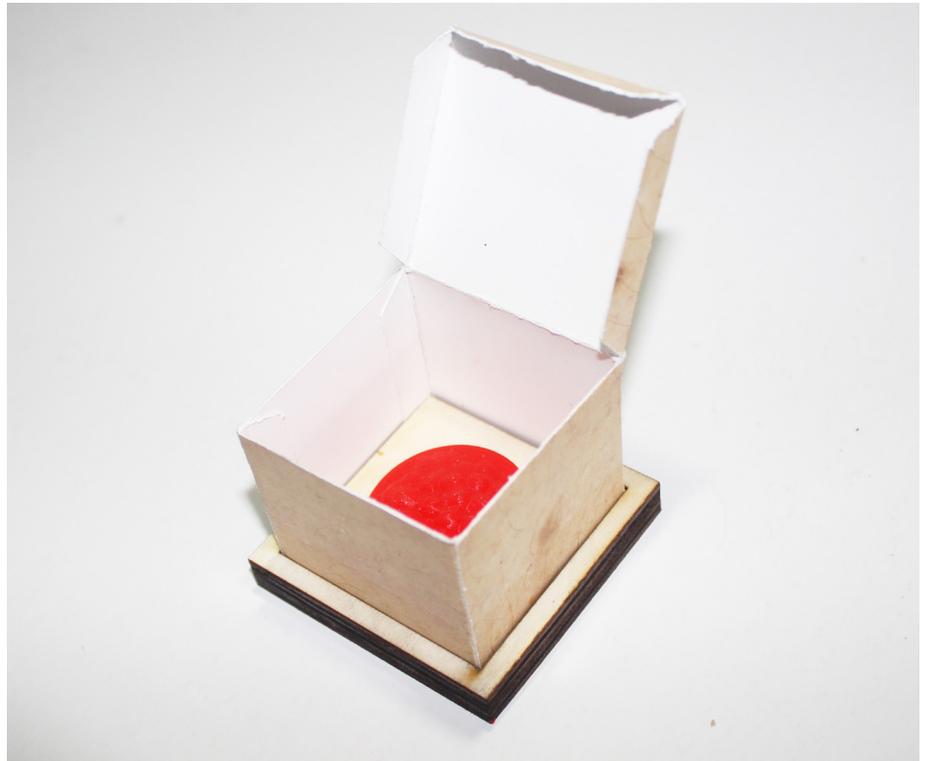
Alba Gautier: Pruebas

Fotografía de obra final: *cactus*

Alba Gautier: *Cactus*, 2018

5.2.3 Miniaturas

Al igual que en el anterior apartado, se ha introducido una breve descripción de lo que la obra cuenta:

La historia comienza en una habitación y con la muerte de una anciana, llamada la tía Herminia. La hija y su hija le están cambiando la ropa para el funeral, en ella descubren que tenía el pubis en forma de corazón y rojo, su hija se escandaliza por el hecho, ya que su padre había muerto hacía años. La nieta se dedica a buscar por toda la ceremonia al hombre con el que su abuela tenía un affair. Mientras tanto ve como la gente está allí por la herencia, cobros atrasados o por robarle las últimas pertenencias que tenía. La gente decía que la sangre era un grado. Hasta que descubre que la mejor amiga de la Tía Herminia, Elisa, era la persona que estaba buscando, siempre a su lado y vivían muchos años juntas. El día de la repartición, la gente no dio crédito a que la herencia fuera toda para Elisa. Las ideas planteadas son las siguientes:

- Prejuicios
- Amor
- Robo
- La sangre es un grado
- Herencia

Se ha cogido estas cinco ideas y se han transformado en un libro, en su interior están las diferentes ideas planteadas. Todas estas ideas se han planteado en un libro en formato caja, se ha creado con la cortadora láser. También se ha aplicado el corte en madera para que se curve. Para ello hemos visto diferentes patrones y las aplicaciones de cada uno, se ha decidido coger uno que tuviera una flexibilidad alta ya que el movimiento de un libro es alto. El título también está cortado en láser y la parte interior es la creación de un marco con unos compartimentos donde colocaré las cinco ideas (objetos, libros o texto).

El compartimento está cortado en una madera diferente, un contrachapado de 1cm, he utilizado dos y los he pegado en el libro, creando una especie de caja, con espacios de 2cm para los libros. Las medidas del libro cerrado son de 220mm x 250mm. Después de lijarlo y quitar imperfecciones, he pintado algunas partes en blanco y los bordes del libro en rojo. Por último lo he barnizado, para que tuviera un aspecto más profesional. “En un libro, la forma o estructura y la encuadernación no es lo mismo. Los métodos de encuadernación y sus convenciones engloban: selección de material, uniones o ensamblajes, coordinación de elementos... Un todo que funcione”¹⁶. Los

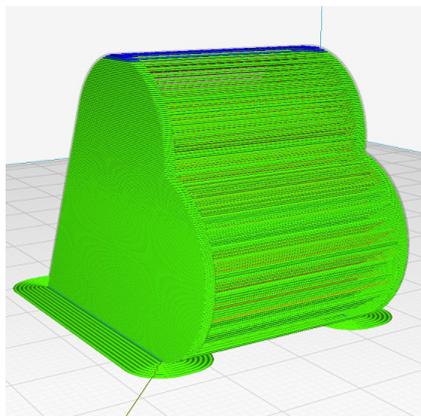
¹⁶ CRESPO, B. *El libro/libro de artista: tipologías secuenciales, narrativas y estructuras*. p.14.

libros interiores tienen cada uno un tipo de encuadernación o son objetos, la idea es que cada uno sea único, siendo lo que es.

El libro en la parte izquierda interior te encuentras una pieza 3D (explicada en el apartado de prejuicios), y en la parte derecha encuentras un acetato donde hay textos extraídos del libro y cada una está en su espacio correspondiente. El diseño del acetato ha sido pensado en relación con los huecos que crea la madera cortada y pegada con anterioridad. Se ha utilizado la misma tipografía que en el libro de *Los huéspedes de Áldor*, para continuar con la misma estética. Se ha utilizado un tamaño pequeño, porque quería que fuera como una reseña de un libro, tienes que hacer el esfuerzo para leerlo.

4.2.2.1 Producción

Prejuicios

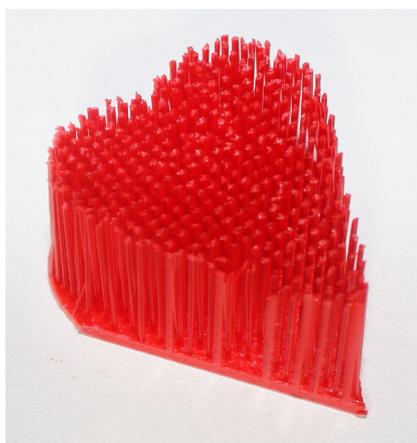
Pieza colocada en el programa Cura, para imprimir

Se ha querido trabajar con el comienzo de la historia, donde habla de su intimidad y la descripción del vello púbico de la protagonista y de como los familiares se escandalizan por ello. Lo he interpretado en una pieza de 3D, quería que fuera algo bello que puedes tocar, sin ningún prejuicio, sin saber lo que es.

Está a la vista de todos en la primera portada y se esconde cuando se cierra. Ya se ha comentado la decisión del color rojo, pero en este caso también es estético y para seguir el hilo del libro. La pieza final se ha creado con el programa Solidworks, el planteamiento es el siguiente: se ha creado una base en forma de corazón y se ha creado unos hilos elevados hacia arriba. Como si se tratase de algún juguete, algo llamativo. Se han creado algunas dificultades al hacer la pieza:

La disposición de la pieza en la cubeta.

- Con esto hemos tenido muchos problemas ya que la pieza era complicada, por el planteamiento de los hilos hacia arriba. Se ha tenido que cambiar de método y la decisión fue volcarla y crear dos bases laterales, y los filamentos en horizontal, así no había problema de obstrucción de la máquina por tener que parar en cada punto. Después lo tuve que cortar con una sierra, a una medida inferior a 2 cm. Es el espacio que tiene para introducirse al cerrar el libro.

Alba Gautier: *Corazón*, 2018

“La muerte de tía Herminia impresionó a mamá, no tanto por el hecho en sí, que era de esperar, como por descubrir que tenía el vello púbico de color rojo y rasurado con forma de corazón. Mamá se quedó de una pieza porque la tía Herminia tenía ochenta y cinco años y hacía veinte que había perdido

a su marido, el tío Benito, a causa de un infarto. -De esto ni una palabra- me dijo bajándole el camisón hay asuntos que uno debe de llevarse a la tumba. Aquellas palabras tuyas, pronunciadas de forma tan contundente, me hicieron darme cuenta de la trascendencia del suceso”¹⁷.

Amor

El planteamiento de este libro es en formato acordeón, se ha querido mostrar el amor, por ello se ha creado una ilustración de dos mujeres, sus cuerpos se entrecruzan y crean un único conjunto. “El acordeón puede ser leído de izquierda a derecha o viceversa, sin linealidad particular. Los elementos gráficos de las hojas dirigen la mirada a través de la obra como si se tratara de un paisaje, interactuando sin las constricciones de las estructuras de la página que generalmente determinan la lectura”¹⁸.

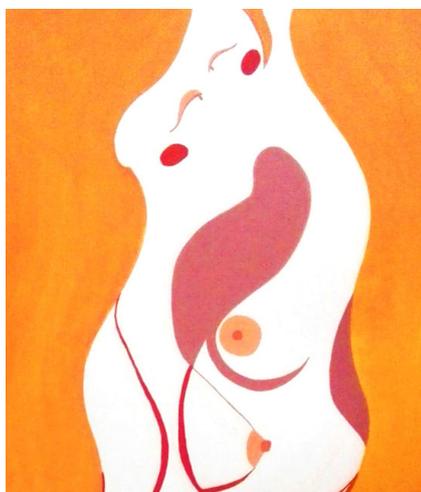

Kim Roselier: *Last party of the year*, 2016

La idea de crear a las mujeres entrecruzadas, es a raíz de una asignatura impartida en tercero, llamada Configuración Gráfica, que consistía en hacer de dos a infinitas poses de modelo y crear uniones entre las poses, creando obras que se apreciaran como un conjunto de piezas unidas en el espacio.

La técnica que se ha utilizado es el gouache, se trata de una técnica que utilizo mucho y en este caso me interesa por sus colores y su manera de poder trabajar las tintas planas.

Para crear esta obra nos hemos basado mucho en Kim Roselier, un ilustrador que trabaja ilustraciones sensuales y eróticas. El plantea sus ilustraciones como un cubista moderno.

Alba Gautier: *Amor*, 2018 (detalle)

El procedimiento ha sido la creación de diferentes bocetos hasta llegar al planteamiento de la obra definitiva, que se ha creado en un papel Basic, uno de los mejores papeles para trabajar en gouache si quieres pintar tintas planas porque tiene un grano muy fino y después se puede plegar con facilidad. Se han buscado unos trazos orgánicos y una gama de colores cálidos. Las guardas están pegadas y pintadas con acrílico, siguiendo el diseño por fuera, el material es DM y todo está cogido con un hilo para que se sujete y no pase de 2cm cuando está plegado. Las dimensiones son pequeñas, ya que debe de estar en el compartimento de la caja, las medidas que le he dado son de 5 x 21 cm. La frase que aparece arriba en el acetato es la siguiente:

“Elisa era amiga de la tía desde la infancia. Vivía con ella desde mucho antes de que enfermara. Le hacía compañía y se encargaba de la casa. Los

¹⁷ ÁÑON, A. *Días con erre*. p.33.

¹⁸ CRESPO, B. *El libro/libro de artista: tipologías secuenciales, narrativas y estructuras*. p.17.

ojos de Elisa brillaban al ver a aquellas dos jovencitas de largas trenzas con uniformes escolares. Aquellas risas, sus miradas y tantas fotos de ellas dos a solas...-Mira, aquí fue cuando me enviaron al pueblo-dijo señalando una foto suya dedicada a Herminia-. Dijeron que no era buena compañía para ella.-Entonces... ¿no os volvisteis a ver?. Durante años, no. Ella se casó con Benito y yo empecé a enviarle las miniaturas... Fue una forma de decirle que me seguía acordando de ella. -Y allí han continuado, a la vista de todos. Fue nuestra pequeña burla”¹⁹.

Alba Gautier: *Amor*, 2018

Robo

Esta idea ha surgido porque en la historia hay gente que roba las pertenencias de la fallecida, gente que está en el funeral para averiguar cosas. La obra la hemos querido mantener como un espacio vacío, donde se supone que había alguna pertenencia y ya no está, se ha robado o nunca ha estado.

Se ha plasmado, como un espacio robado, porque se ha hablado de la intimidad, el libro es como las pertenencias de una persona y hay una parte de ellas que se ha robado. Hay un contorno en rojo que delimitaba el lugar donde estaba, como si un crimen hubiese sucedido. En la frase, en la parte superior del acetato pone:

“La puerta estaba entreabierta y me detuve porque escuché movimiento en el interior. Apenas asomé la cabeza vi al tío Arturo hurgando por los cajones de la cómoda. En un periquete, se guardó algo en los bolsillos. Escuché el sonido de unos tacones subiendo escaleras y me escondí en el baño que

¹⁹ ÁÑON, A. *Días con erre*. p.34

había justo en el dormitorio. Espere unos segundos y en cuanto entro en el dormitorio volví a asomarme. Vi como introducían en el bolso de ella las joyas que Arturo llevaba en los bolsillos y dos cuadros pequeños”²⁰.

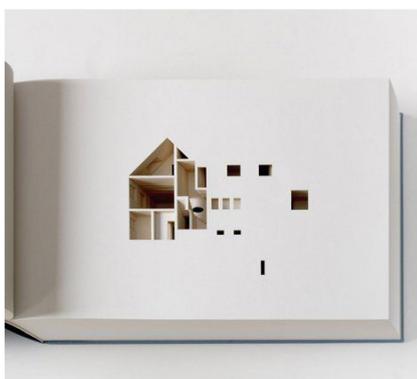
La sangre es un grado

La frase aparecía en el libro y hemos querido ponerlo de título, se ha querido hablar sobre la importancia de la familia, pero en el libro habla más desde un lado violento o grotesco, ser de la misma sangre te da más privilegios. Esta historia nos hace pensar en la realeza, en sus inmensos árboles genealógicos, y se ha querido crear algo con esta idea.

El título también tiene otro significado, se trata de una resina roja, que se extrae de los arboles nativos en Perú, tiene muchas propiedades curativas y cicatrizantes. Se utiliza desde tiempos ancestrales en la medicina tradicional.

El libro tiene unas medidas pequeñas, 8x6 cm, con un papel Canson de color rojo, primero se ha medido y se ha cortado las hojas a la misma medida y utilizo la encuadernación francesa, el cosido a la greca es un cosido continuo. “Se cose de librillo en librillo, es decir, el hilo recorre el lomo desde el primero hasta el último orificio. Se cree que fueron los franceses, para ganar tiempo, los que idearon una variación cosiendo de dos en dos ó, de tres en tres librillos, es lo que hoy llamamos cosido alterno o a la francesa”²¹. Después del cosido se ha encolado el lomo para que tenga más protección.

Se ha planteado la utilización de la cortadora láser, aplicada en el libro. Algunos libros referentes son de **Ólafur Elíasson**, se trata de un artista que suele hacer instalaciones de gran tamaño , pero en algunos casos trabaja en escala menores, como esta obra, que se trata de su casa, cortada en láser en el libro, donde muestra su hogar en 908 páginas. Se ha querido utilizar la técnica mucho más simplificado , también por la máquina que tengo, que no puede llegar a tanto detalle, ya que se trata de una máquina de mayor tamaño y utilizada para trabajos más industriales. Quería plantear una síntesis de una árbol genealógico que va apareciendo tras las hojas. Se tratan de rectángulos, donde se supone que pone el nombre de la persona y hoja a hoja van apareciendo los demás pertenecientes a este árbol genealógico. La portada y la contraportada han sido creadas con un papel terciopelo rojo. Y arriba, en el acetato pone:

Ólafur Elíasson: *The Negative Space of a House*, 2013

“Critica a los parientes lejanos que se encontraban en la casa e insistía en que la sangre era un grado. También manifestó su desconfianza hacia Eli-

²⁰ AÑÓN, A. *Días con erre*. p.37

²¹ REY, C. *El cosido del libro*. p.7.

sa, pero mamá la tranquilizo asegurando que era una buena mujer”²².

Para este libro me han inspirado muchos libros de artista, como los de Bruno Munari o Marcel broodthaers.

Herencia

Esta idea esta muy relacionada con la idea anterior, pero se trata de un cierre de la historia, de definir por todos los actos sucedidos quién es el que se va a quedar con todos los bienes de la fallecida. Las herencias en ocasiones son justas, en otros casos no, en esta historia si, por ello a todos les sorprendió.

No se ha querido crear ninguna pieza en la que hable de ello, se ha querido marcar la idea de propiedad, como se ha hablado antes en el libro-caja era sobre la intimidad de la protagonista fallecida, así que en su interior está escrito el nombre de la otra protagonista, amiga, amante, acompañante... En la parte del acetato se describe el momento final de la historia:

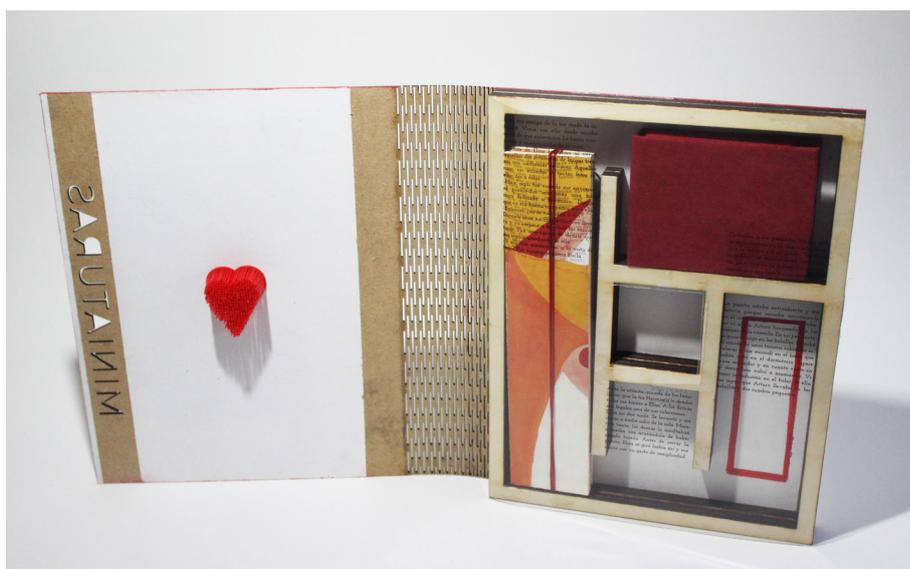
“Ante la atónita mirada de los familiares, que la tía Herminia le dejaba todos sus bienes a Elisa. A los demás nos legaba una de sus colecciones. Elisa no dijo nada. Se levantó y sin mirar a nadie salió de la sala. Mientras tanto, los demás la insultaban a media voz acusándola de haber sacado tajada”²³.

Fotografías de la obra final: *Miniaturas*

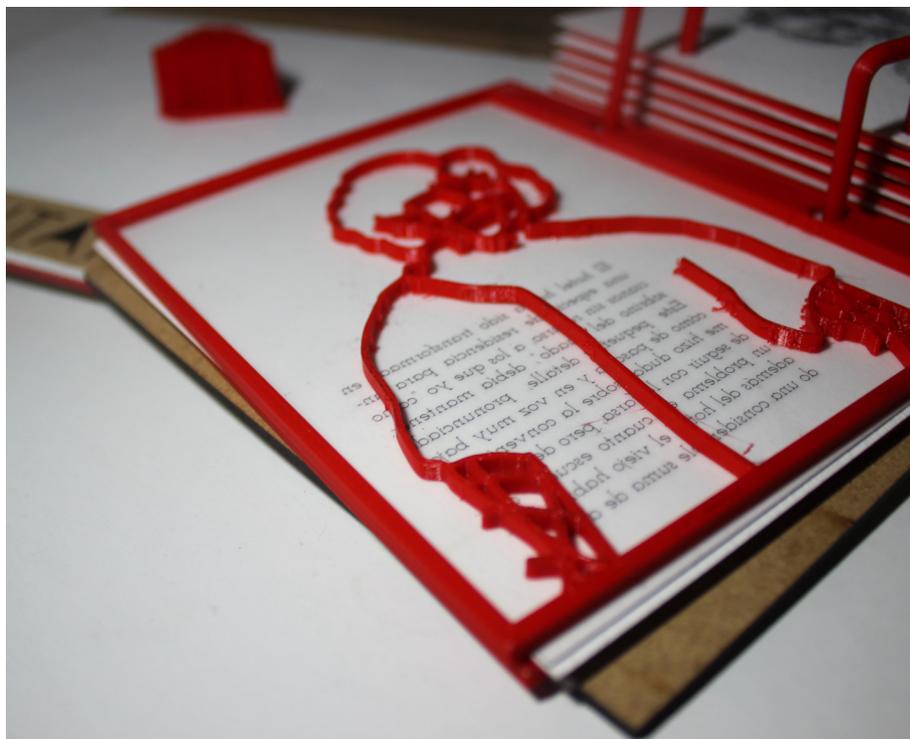
²² ÁÑON, A. *Días con erre*. p.38.

²³ ÁÑON, A. *Días con erre*. p. 39.

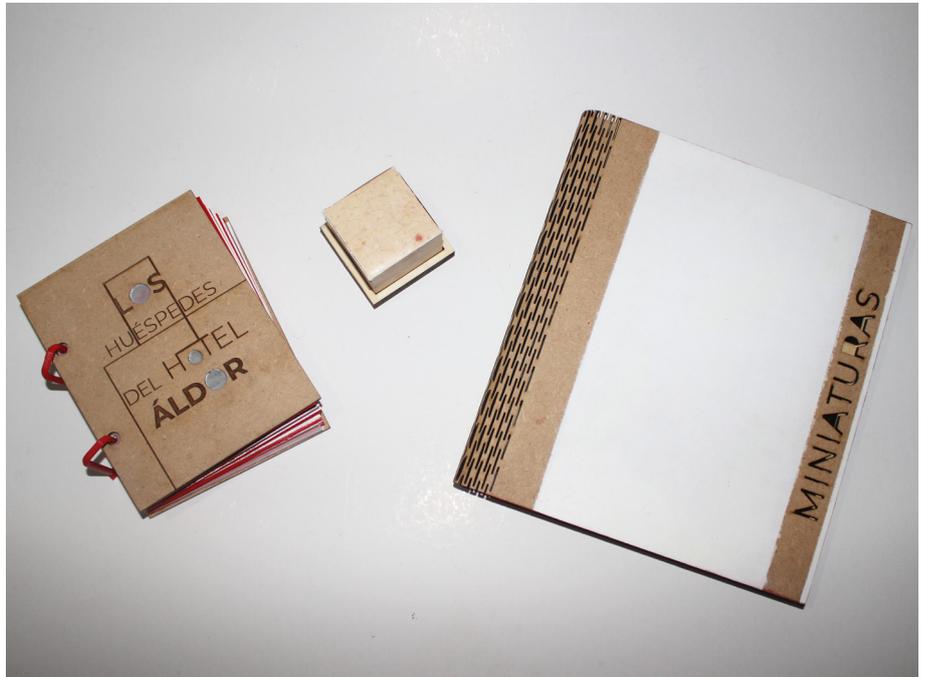

Alba Gautier: *Miniaturas* (Fotografías finales de la obra), 2018

5.3 OBRA

Alba Gautier: *Días con Erre* (Fotografías de toda la obra conjunta), 2018

CONCLUSIONES

Hacer un proyecto no es solo la obra final, es la creación en conjunto de todo el planteamiento y análisis que lleva detrás. El proyecto de “Días con Erre”, ha sido complicado a la hora de elaborarlo, me he introducido en el uso de herramientas y programas que nunca había utilizado, pero ha sido muy satisfactorio. Poco a poco he ido aprendiendo. El tiempo ha sido un factor importante.

La evolución del proyecto a ido poco a poco, tenía claros los conceptos que quería transmitir pero no la forma. A través de mucha investigación y observación, he podido crear las obras finales.

El concepto son las decisiones que tomamos, por ello los libros no son fáciles de entender a primera vista, tienen varios compartimentos, tu decides que hacer y poco a poco te vas dando cuenta de la situación y del contenido de las historias.

Uno de los objetivos planteados era crear la obra, desde un principio a un fin, que se trata de una característica principal del libro de artista. “El propio creador piensa, diseña y desarrolla el proyecto”²⁵. Ha sido un proyecto de experimentar, probar materiales, programas e innovar.

La introducción a la impresión 3D y la cortadora láser es lo más innovador de mi proyecto y bajo mi punto de vista lo más interesante. También ha sido donde mas hincapié he puesto y más ganas.

Normalmente mis proyectos van enfocados a la ilustración y el diseño (en mis próximos proyectos quiero poder introducir lo aprendido de la impresión 3D en estas disciplinas), el primer proyecto que tuve en mente era con estas especialidades, pero hice un cambio, que ha sido muy grato al poder introducirme en el mundo de libro de artista, saber su historia, sus antecedentes, porque surgió y como ha ido evolucionando.

El libro de artista te deja hacer prácticamente todo a la hora de experimentar y ser creativo. Las obras han ido evolucionando y seguro que seguirán cambiando cuando adquiera mas conocimientos en este ámbito.

Las nuevas tecnologías ya llevan muchos años introducidas en el mundo del arte y poco a poco la impresión 3D se está haciendo un hueco, yo quería crear un proyecto en el que se pudiera combinar todo, creando una unión o

²⁵ Artium: *El libro como objeto artístico* <http://catalogo.artium.org/dossieres/4/el-libro-como-objeto-artistico/el-libro-de-artista>

conjunto que fuera impactante.

Por último decir que estoy satisfecha con el resultado, todo puede mejorar y cambiar pero los objetivos están cumplidos. Ha sido mi primer libro de artista y no será el último.

7. BIBLIOGRAFÍA

MONOGRAFÍAS

AÑÓN, A. *Días con Erre*. Madrid: la Discreta, 2015.

ALARCÓN, V. *Cuando el libro se hace arte : Historia de un género artístico olvidado*. Valencia: Alfonso el Magnánimo, 2010.

CARRION, U. *Libros de artista*. España: Turner, 2003.

CARRIÓN, U. *Second Thoughts*. Amsterdam: VOID distributors, 1980.

ANTÓN, J. y MONTERO, A. *El libro de los libros de artista*. Bizkaia (España): L.U.P.I., 2012.

OLLER, J. *El libro como obra plástica*. Granada: Facultad de Bellas Artes "Alonso Cano", 2011.

JAMESON, I. *Historia del libro de artista*. [consulta: 2018-03-22]. Disponible en: <https://librodeartista.info/historia-del-libro-artista/>

AA.VV. *Sobre libros: Reflexiones en torno al libro de artista*. Valencia: Sendemà Editorial, 2009.

AA.VV. *LAMP-cuaderno sobre el libro: el libro de artista como materialización de pensamiento*. Madrid: Grupo de investigación de la Universidad Computense de Madrid, 2015. [consulta: 2018-04-14]. Disponible en: https://issuu.com/lamplibroartista/docs/lamp_2

HORA, S. *Treinta y un libros de artista: una aproximación a la problemática y a los orígenes del libro de artista editado*. Marbella: Fundación museo del Grabado Español Contemporáneo, 2013.

GEORGES, P. *Especies de espacios*. Barcelona: Ediciones de Intervención Cultural, 1999.

BERCHON, M. y LUYT, B. *La impresión 3d- guía definitiva para makers, diseñadores, estudiantes, profesionales, artistas y manitas en general*. Barcelona : Editorial Gustavo Gili, SL, 2016.

KAFKA, F. *La metamorfosis*. Madrid: Alianza editorial, 2011.

BENJAMIN, W. *Discursos Interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus, 1989.

AA.VV. *Monstruos Fantasmas y Alienígenas-poéticas de la representación en la cibersociedad*. Madrid: Fundación telefónica, 2004.

PÁGINAS WEB

FACTUM ARTE. *Impresión sobre cemento*. [Consulta: 2018-07-19]. Disponible en: <http://www.factum-arte.com/pag/319/Impresi%C3%83%C2%B3n-de-cemento>

EMILY BARLETTA. *Emily Barletta: Portfolio*. Brooklyn. [Consulta: 2018-05-11]. Disponible en: <https://emilybarletta.com/artwork/3990364.html>

ANTÓN, J. *Libro de artista: visión de un género artístico*. [consulta: 2018-03-21]. Disponible en: <http://www.merzmail.net/librodeartista.htm>

ARTIUM. *El libro como objeto artístico*. Araba. [consulta: 2018-05-09]]. Disponible en: <http://catalogo.artium.org/dossieres/4/el-libro-como-objeto-artistico/el-libro-de-artista>

MERZMAIL. *Del lenguaje visual al libro-objeto* [consulta: 2018-03-21]. Disponible en: <http://www.merzmail.net/librodeartista.htm>

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE SOFÍA. *Libros de artista* [consulta: 2018-03-28]. Disponible en: http://www.museoreinasofia.es/buscar?bu ndle=&keyword=libro+de+artista&f%5B100%5D=&fecha=&items_per_page=15&pasados=1

COLORADO, O. *Gillian wearing: viaje al fondo de la identidad* [consulta: 2018-04-10]. Disponible en: <https://oscarenfotos.com/2013/04/14/gillian-wearing-viaje-al-fondo-de-la-identidad/>

TACTILE PICTURE BOOKS PROJECT [consulta: 2018-06-10]. Disponible en: <https://tactilepicturebooks.org/>

REY, C. *El cosido del libro*, 2006. [consulta: 2018-05-07]. Disponible en: <http://www.aquiseencuaderna.com/pdf/cosidos.pdf>

KARIN SANDER. *Work*. Berlin. [consulta: 2018-07-18]. Disponible en: <http://www.karinsander.de/en>

CATÁLOGOS

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. *El llibre: Espai de creació* [Catá-

logo]. Valencia: Editorial de la UPV, 2008.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. *Libros de artista* [catálogo online] [consulta: 2018-04-05]. Disponible en: <http://librosdeartista.upv.es/>

MARTÍN, J. *Premios de arte digital*, [Catálogo]. Extremadura: Universidad de Extremadura, 2010.

COL·LECCIÓ DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, *Salt de pàgina-llibres de artista*. [Catálogo] Valencia: Editorial UPV, 2015.

CHILLIDA, E. Los libros de artista de Chillida. [Catálogo]. Madrid: Editorial M.º Cultura Madrid. 2007

TESIS, TESINAS DE MÁSTER, TRABAJOS FIN DE GRADO, ETC

VERÓNICA, A. *Cuando el libro se hace arte-Historia de un género artístico olvidado*, [Tesis]. Formes Plàstiques, 2010.

CRESPO, B. *El libro-arte / libro de artista: tipologías secuenciales, narrativas y estructuras*. [Trabajo de investigación]. Barcelona: Anales de Documentación, 2012.

MARCELAK, A. *Posibilidades plásticas del papel plegado y del cosido en la estructura del libro de artista*. [Trabajo fin de grado]. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2015.

8. ANEXO IMÁGENES

1. Duchamp, La caja verde,1934.	7
2. Edward Ruscha: Twenty-six Gasoline Station(portada), 1963	8
3. Edward Ruscha: Twenty-six Gasoline Station, 1963	8
4. Gillian Wearing: Secrets and Lies, 2009	11
5. Gillian Wearing: Self Portrait at 17 Years Old, 2003.....	11
6. Tom yeh: tactile picture bookd project.....	12
7. Maurizio Anzeri: Robert, 2011	12
8. Emily Barletta: Pelt, 2007	13
9. Honoré Daumier: Charles Philipou,1933	13
10. Anish Kapoor: Greyman cries shaman diez billowing smoke beauty evoked, 2009	15
11. Karin Sander: <i>Visitors on Display</i> , 2013	15
12. Eyal Gever: <i>Collisions-Bus</i> , 2012	16
13. Gilles Azzaro: <i>Barack Obama Next Industrial Revolution</i> , 2013	16
14. Jan Hendrix: <i>Eclipse 5</i> , 2007 (Detalle)	17
15. Jaume Plensa: <i>Tolerance</i> , 2011	17
16. Alba Gautier: <i>Días con Erre</i> (detalle),2018	18
17. Alba Gautier: <i>Días con Erre</i> (detalle),2018	18
18. Alba Gautier: <i>Retrato 1</i> , 2018	18
19. Alba Gautier, impresión 3d- máscara solida (prueba)	20
20. Alba Gautier, impresión 3d- máscara primer plano (prueba)	20
21. Alba Gautier, impresión 3d- máscara, planteamiento final (prueba)	20
22. Alba Gautier: <i>piezas máscara-vectores</i> , 2018	20
23. Alba Gautier: <i>Texto</i> , 2018	21
24. Alba Gautier: <i>Retrato 3</i> , 2018	21
25. Alba Gautier: <i>Impresión 3D</i> , 2018	21
26. Alba Gautier: <i>Los huéspedes del hotel Áldor</i> , 2018	22
27. Alba Gautier: Pruebas	24
28. Alba Gautier: <i>Cactus</i> , 2018	24
29. Pieza colocada en el programa Cura, para imprimir	26
30. Alba Gautier: <i>Corazón</i> , 2018	26
31. Kim Roselier: <i>Last party of the year</i> , 2016	27
32. Alba Gautier: <i>Amor</i> , 2018 (detalle)	27
33. Alba Gautier: <i>Amor</i> , 2018	28
34. Ólafur Elíasson: <i>The Negative Space of a House</i> , 2013	29
35. Alba Gautier: <i>Miniaturas</i> (Fotografías finales de la obra), 2018	30-31
36. Alba Gautier: <i>Días con Erre</i> (Fotografías de toda la obra conjunta), 2018	32-35