

MÁS ALLÁ DE LA LETRA, DISCURSOS EN TORNO AL LIBRO Y LA TIPOGRAFÍA EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Hortensia Mínguez García
Editora invitada y coordinadora

vol. 13 / fecha: 2024

Mínguez García, Hortensia. "Más allá de la letra, discursos en torno al libro y la tipografía en el arte contemporáneo." En *Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras*, nº 13, 2024, pp.10-12.

MÁS ALLÁ DE LA LETRA, DISCURSOS EN TORNO AL LIBRO Y LA TIPOGRAFÍA EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Hortensia Mínguez García

Los libros-arte, conocidos bajo el pseudónimo de libros de artista o *artists' book*, germinaron en los años setenta del siglo xx para popularizarse internacionalmente en la década siguiente, a manos de aquellos artistas que no sólo encontraron en él un soporte cómodo para producir y gestionar sus propias creaciones, sino también un espacio experimental que permitía emanciparse de la hegemonía de las galerías de arte y los circuitos de divulgación convencionales.

La fácil portabilidad que emanaba de un medio como el libro, su ineludible naturaleza narrativa y arraigo al manifiesto -como forma y estrategia literaria e ideológica-, pronto cristalizaron en la construcción de un medio híbrido entre las artes gráficas, el diseño de libros, la tipografía, la fotografía y las artes literarias, lo cual, obviamente, permitió cruzar el umbral de lo posible y así, como bien describió en su momento Ulices Carrión, dar paso a nueva forma de hacer libros.

Hoy, es el día que podemos encontrar publicaciones artísticas cubriendo las necesidades de toda suerte de lecto-espectadores: desde el tradicional bibliófilo amante de las ediciones más finas, al voraz coleccionista de arte de vanguardia, por no hablar de quienes buscan nuevas experiencias de lectura y compran a demanda libros experimentales o buscan en ferias a editores, artistas o fotógrafos independientes que den cabida a discursos queers, disidentes o simplemente contrahegemónicos, conceptuales o autobiográficos.

Tomando en consideración la imparable evolución de la tecnología y la tecnificación de la vida cotidiana, podríamos pensar que los libros estaban destinados a proliferar a las faldas de lo digital. Sin embargo, contra todo pronóstico, el mundo de las publicaciones como práctica artística o *Publishing as Artistic Practice*, se ha ampliado y expandido más allá de lo digital a una escala impensable dando cabida a filosofías y formas de producción tan distantes como la edición fina, la impresión bajo demanda (IBD), las industrias lentas o el *do it yourself* (DIY).

Este plural ecosistema de filosofías y formatos que configura el actual mundo de las publicaciones como práctica artística, está en expansión porque agracia el libre desarrollo de la bibliodiversidad. Una bibliodiversidad fundamental en un mundo tan plural como el de hoy, ya que no sólo permite que cada autor singularice y resignifique las ideas y valores de su época, sino que pone al arte en sinergia con otras áreas de conocimiento y mecanismos propios de las industrias culturales.

Al tesón de este escenario, el presente monográfico que decidimos titular “De la tipografía al libro-arte” tiene como objeto abrir un espacio de reflexión acerca de una de las expresiones en particular dentro de este inmenso mundo de las publicaciones artísticas: el libro de artista; pero también, a la tipografía, como esa forma de creación gráfica y elemento básico para la representación del lenguaje escrito que ha acompañado al libro desde sus orígenes fundacionales para darle cuerpo y resemantizarlo.

La lectura de los 12 textos y un ensayo visual que conforman este monográfico, permite poner de manifiesto la historicidad acumulada y la relación simbiótica entre estos dos medios expandidos: el libro y la tipografía. Pero, ante todo, evidenciar que a nivel mundial irradia un especial interés por abordar el estudio de estos medios desde una perspectiva social y política.

¿Cómo nuestra forma de relacionarnos con el espacio, el tiempo y la información, afecta a nuestros cuerpos y formas de comunicarnos? ¿Cómo puede un creativo utilizar estos medios para generar procesos inclusivos en la sociedad? ¿Puede el libro y la tipografía visibilizar aquello que los discursos homogeneizantes opacan e interpelarlos? ¿Podemos hablar del libro-arte como una forma de resistencia en determinados contextos? ¿Por qué están proliferando las comunidades de cooperación creativa en torno a estas formas de creación? ¿De qué forma los avances tecnológicos han ampliado nuestras formas de relacionarnos? ¿De qué manera iluminan las letras nuestras experiencias como lectores? ¿Quiénes abogan por dar continuidad al oficio del impresor tipógrafo en un mundo hiper acelerado como el de hoy? O, ¿qué significa habitar un libro y darle cuerpo y gestualidad?

Estas son solo algunas de las preguntas que nos formulan los autores del presente monográfico. Interrogantes que esperamos sean del interés de nuestro preciado lector de la revista SONDA a la que, agradecemos su inestimable apoyo y visión por dar lugar a estos espacios de discusión y reflexión sobre el arte contemporáneo.