

Título de ponencia: **¿Esto es un libro? El Bookwork en el arte, el diseño y la música.**

Mtro. Ricardo Pavel Ferrer Blancas
Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM
maestriasancarlos.sa@gmail.com

La poesía concreta jugó un papel determinante en la ruptura del poeta Ulises Carrión (1941-1989)¹ con la literatura tradicional. Propuso formas usadas en la escritura como ritmo, puntuaciones, plagios, derivaciones, asociaciones y repeticiones, junto a su interés por el uso del espacio de la página como una articulación entre el discurso y el contenido visual del texto y no solo la página como contenedor de letras. Su ensayo, *El nuevo arte de hacer libros*, que proporciona los medios necesarios para contextualizar y conceptualizar, el *libro arte*.

Carrión acuñó el término *Bookworks*, como los libros donde la forma es una secuencia de páginas que determinan las condiciones para la lectura y que son intrínsecos a la obra, incorporan como elemento formal la naturaleza secuencial del tiempo y el proceso de lectura. Estos han sido utilizados por artistas y diseñadores para documentar, ensayar y reflexionar sobre su trabajo.

El descubrimiento del lenguaje como una estructura en movimiento generó discursos distintos en el arte contemporáneo,

¹ Véase Martha, Hellion, et. al., *Ulises Carrión: ¿Mundos personales o estrategias culturales?*, Tomo II, Turner, España, 2003

esto lo podemos ver en la obra Gabriel Orozco, artista que dibuja, crea y decide en y desde sus *bookworks*, utilizando el lenguaje verbal como dibujo y como estructura en movimiento. En su proceso de creación dibuja escribiendo y escribe los dibujos.²

Entonces *¿esto es un libro?* Si pensamos de forma tradicional podríamos decir que no, basándonos en la idea de libro de artista podríamos confundirlo con el. Pero entonces, *¿cómo reconocemos este libro?*

En la actualidad la experiencia del *bookwork*, en el arte, el diseño y la música se unen en diferentes posibilidades creativas. Bandas como *Pixies*,³ o *Reptile Youth*⁴ practican esas posibilidades en sus propuestas. El arte y el diseño dejaron de ser solo un sistema de producción de imágenes y objetos, pasando a ser un sistema de registro de procesos.

Ricardo Pavel Ferrer. México D. F. (1977) Cursó la Lic. en artes visuales dentro del programa de alta exigencia académica, la Maestría en artes visuales dentro del área de arte urbano y actualmente estudia el Doctorado en artes y diseño todo lo anterior en el posgrado de artes y diseño de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fue **secretario académico** del posgrado en artes y diseño de la ENAP UNAM, **consejero académico** en representación de los alumnos de posgrado del área de humanidades y artes y consejero **en la comisión de difusión cultural UNAM** y actualmente es

² Véase Ann Temkin, *Gabriel Orozco*, CONACULTA MOMA, MÉXICO, 2009

³ Véase <http://www.youtube.com/watch?v=CppZmquA9bs>

⁴ Véase <http://www.youtube.com/watch?v=R928XgToOcl>

profesor y tutor en el posgrado de artes y diseño en el área de arte y entorno, en la ENAP UNAM.

Fue fundador del programa educativo, **coordinador académico y profesor investigador de tiempo completo** de la Lic. en artes visuales del Instituto de Artes de la UAEH.

Ha participado en exposiciones individuales y colectivas, **bienales, ponencias, instalaciones, acciones e intervenciones en torno al espacio público** y ha recibido diversos reconocimientos y becas de instituciones como el FONCA, FOECAH, UNAM, UAM, UAEH, CNA, etc.

FUENTES DE CONSULTA

- BURY, *Artists' Books. The Book as a work of art, 1963-1995*, Hants, Scolar Press, 1995
- CARRIÓN, Ulises, *Bookworks Revisited, The Print Collector's Newsletter*, 1980, vol. 11, nº 1, p. 8.
- CARRIÓN, Ulises, *Definitions. Art-Rite*, 1976-1977, nº 14, p. 6.
- CARRION, Ulises, *El arte nuevo de hacer libros, Libros de Artista*, Nueva York: Turner, 2003.
- CARRIÓN, *Other Books and So*, Bremen, Neves Museum Weserburg, 1992.
- CASTELMAN, *A Century of Artists Books*. Nueva York, The Museum of Modern Art, 1994.
- CHAPPELL, Duncan, *Typologising the artist's book*, *Art Libraries Journal*, 28 (4) 2003, pp12-20.
- CHAPON, *Le peintre et le livre: L'Age d'or du livre illustré en France, 1870-1970*, París, Flammarion, 1987.
- COHEN, A, BLOCH, R, *The Book Stripped Bare: A Survey of Books by 20th Century Artists and Writers*. Hempstead, Nueva York, Emily Lowe Gallery, Hofstra University, 1973.
- COMPTON, *Russian Avant-Garde Books, 1917-34*, Londres, The British Library, 1992.
- CONWELL, Donna, *Mundos personales o estrategias culturales*, textos y coordinación de exposición en el Museo de Arte Carrillo Gil, 10 julio 2002 a 7 octubre 2002 Curadores: Martha

Hellion, Claudio Goulart (Video), Martha Hawley (Audio). Texto de http://www.e-flux.com/projects/do_it/notes/essay/e003_text.html

CORON, *Le Livre et l'artiste. Tendances du livre illustré français. 1967-1976*. París, Bibliothèque Nationale, 1977.

CRESPO MARTÍN, *El Libro-Arte. Concepto y proceso de una creación contemporánea*, Saarbrücken, Verlag Dr. Müller, 2009.

CRESPO MARTÍN, *Clasificación y análisis de la terminología desarrollada alrededor del Libro-Arte. Arte, Individuo y Sociedad*, 2010, vol. 22, nº 1, p. 9-26.

DE LA TORRE, Ernesto, *Breve historia del libro en México*, México, UNAM, 1999.

DÉCIMO, Marc, *La bibliothèque de Marcel Duchamp, peut-être; les presses du réel, Dijon*, Cambridge Scholars Publishing, 2002.

DRUCKER, *The Century of Artists Books*, Nueva York, Granary Books, 1995.

FORD, S, Artists' Books in UK&Eire Libraries. *Art Libraries Journal*, 1993, vol. 18, nº1, p. 14-25.

FRANK, *An Annotated Bibliography*, Nueva York, Something Else Press, McPhersonard Company, 1983

GREET, *Apollinaire et le livre de peintre*, París, Minard, 1977.

GUEST, CELANT, *Books By Artists*. Toronto, Art Metropole, 1981.

HAMILTON, Richard, *El libro verde*, Lund Humphries, 1960.

HARTHAN, *The History of Illustrated Book. The Western Tradition*, Londres, Thames and Hudson, 1981.

HELLION, Martha et. al., *Libros de Artista, Tomo I*, Turner, España, 2003.

HELLION, Martha, et. al., *Ulises Carrión: ¿Mundos personales o estrategias culturales?*, Tomo II, Turner, España, 2003.

HENDRICKS, J, *Fluxus Codex*, Nueva York, The Gilbert and Henry, 1988

HOFFBERG, *Artwork bookworks*, Los Angeles, The Los Angeles Institute of Contemporary Art, 1978.

HUBERT, R, *The Cutting Edge of Reading: Artists' Books*, Nueva York, Granary Books, 1999.

JIMÉNEZ, José, *Escritos: Duchamp del signo, seguido de notas*, Galaxia Gutenberg, España, 2012.

KARTOFEL, Graciela, Marín, Manuel, *Ediciones de y en artes visuales : lo formal y lo alternativo*, México, UNAM, 1999.

KLIMA, Stefan W, *Artist's book: its history, definition, and typology: a critical deconstruction*. Unpublished MSc dissertation.

KLIMA, Stefan, *Artists Books. A Critical Survey of literature*, Nueva York, Granary Books, 1998.

KNAPSTEIN, Gabriele, Bodenmüller Carola, *Una larga historia con muchos nudos: Fluxus en Alemania 1962-1994, catalogo de obra*, ifa, Alemania 2002.

KNOWLES, *Bread and water*, Nueva York, Left HandBooks, 1994.

LAUF,C. y PHILLPOT, *Artists/Author. Contemporary Artists' Books*, Nueva York, American Federation of Arts, 1998.

LIPPARD, Lucy, *Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972*, Londres, Studio Vista, 1973.

LIPPARD, Lucy, *The artists' Book Goes Public. Art in America*, 1977, vol. 65, nº 1, p. 40- 41.

MANZANO, Daniel, *Ver y Tocar*, Catalogo de la exposición Libros Alternativos, p.12.

MOEGLIN-DELACROIX, *Esthétique du livre d'artiste*, París, Ed. Jean-Michel Place / Bibliothèque Nationale de France, 1997.

MOEGLIN-DELACROIX, A. 1985: *Livres d'Artistes*. París, Centre Georges Pompidou, Herscher.

OCHOA, Lucia, *Inicio a la educación visual del diseño editorial en espacios cotidianos. Instalación de una historia ilustrada en una habitación*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.

PHILLPOT, *Bookworks revisited* en *The print's collectors newsletters*, March-April 1980.

PHILLPOT, *Artists' Books From the traditional to the Avant Garde*, New Brunswick, New Jersey, Rutgers University, 1982.

PHILLPOT, *Some Contemporary Artists and Their Books, Artists' Books: A Critical Anthology and Sourcebook*, Nueva York, Visual Studies Workshop Press, 1985.

PHILLPOT, *Books Bookworks Book Objects Artists' Books. Artforum* 20, 1982, pp. 77-79.

PHILLPOT, *Recent Art and the Book Form. Artists' Books: From the Traditional to the Avant Garde*, 1982.

RENÁN, Raúl, *Los otros libros, distintas opciones en el trabajo editorial*, UNAM, México, 1999.

SCHRAENEN, Guy, *D'une oeuvre à l'autre*, Musée de Mariemont, p. 5.

SKIRA, A, *Anthologie du livre illustré par les peintres et sculpteurs de l'école de Paris*, Ginebra, Skira,

1946.

STRACHAN, *The Artist and the Book in France*, Nueva York, Wittenborn, 1969.

TREJO, Delarbre, Raúl, *La prensa marginal, Ediciones el caballito, México, 1991.*

VANDERLIP, Dianne, *Artists' Books*. Philadelphia, Moore College of Art, in Association with Falcon Press, 1973.

WEITENKAMPF, *The Illustrated Book*, Cambridge, The MIT Press Mass, 1938

WILSON, Marta, *La Página como espacio artístico*, Catalogo de la exposición libros de artista, p.6.

ZELLER, Ursula, *Una larga historia con mucho nudos: Fluxus en Alemania 1962-1994*, ifa, Alemania 2002.