

TÍTULO PONENCIA: *Conceptualizando al libro. La colección de libros-arte del Cuerpo Académico Gráfica Contemporánea*

NOMBRE PONENTE: Carles Méndez Llopis

ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), Departamento de Diseño.

MAIL: cmendezllopis@gmail.com; cmendez@uacj.mx

FECHA: 11 de noviembre de 2021

Resumen ponencia

La transgresión de la lectura tradicional a través de diversas estrategias artísticas enfocada a la configuración de objetos de, lo que podríamos llamar, literatura expandida o libros-arte, ha significado un importante centro de atención en numerosos proyectos de investigación del Cuerpo Académico Gráfica Contemporánea desde su fundación en 2007. Consiguiendo de esta manera una serie de piezas que cuestionan y extienden tanto el concepto de libro a sus posibilidades poéticas, como las formas habituales de acceder a él desde otros modos de lectura no lineal.

En esta presentación, mostraré una selección de libros-arte atesorados por el grupo de investigación a lo largo de estos años a fin de poder acercarnos a las tácticas desarrolladas por sus autores en la asunción de estas alternativas creativas al mundo editorial comercial—ya sean formales, estructurales, simbólicas, morfológicas, sintácticas, etc.— y que suponen la necesidad de una legibilidad conceptual y emocional.

Resumen curricular

Carles Méndez Llopis (España, Valencia, 1979), es Doctor *Cum Laude* en Bellas Artes en el área de Dibujo (2006) por la Universidad Politécnica de Valencia en España. Desde el 2007, es profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, adscrito al departamento de Diseño del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA-UACJ), donde ha impartido clases en la Licenciatura de Artes Visuales y principalmente en la Licenciatura de Diseño Gráfico, la Maestría en Diseño Holístico y la Maestría en Estudios y Procesos creativos en Arte y Diseño (MEPCAD), y el Doctorado en Diseño (DD) del que fue coordinador desde 2017 a 2019.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México (SNI-1), desde 2012 y del REINECYT. Su actividad como investigador se asume también desde el trabajo colaborativo en el Cuerpo Académico "Gráfica Contemporánea", del cual es miembro desde su fundación en el 2007.

A día de hoy, ha publicado en diferentes editoriales y revistas de prestigio internacional en Inglaterra, España, México, Colombia, y Taiwán; especialmente en torno a los discursos y procesos creativos de la gráfica en la posmodernidad, que ha derivado, entre otras cosas, en el análisis de los procesos creativos y discursivos inmanentes al género artístico del Libro-Arte (Libro de Artista), la revista ensamblada y sus lecturas, así como hacia el estudio de la idea de lo múltiple como estrategia artística.

Como artista visual, se ha venido desempeñando mayormente en el campo del arte múltiple, especialmente en gráfica y libros de artista. Fue presidente y fundador del Grupo Artístico Internacional MEETA en 2003, y ha participado en más de 80 exposiciones en museos, universidades, galerías y salas de exposición en: Bélgica, Dinamarca, Italia, México, Argentina, España, Francia, Canadá, Japón, Taiwán, USA, Portugal, Serbia, Polonia y Rusia. Por lo que respecta a su trabajo, éste ha sido difundido en más de 30 libros o catálogos tanto en oriente como en occidente.

Fuentes de consulta relativas a la exposición

- Achig, M.A. (coord.) (2019) *El arte de la edición y la tipografía*. Ciudad Juárez, México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Editorial UACJ.
- Cadena, S., *Libro-Arte y Tipografía. Perspectivas y visiones*. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Campal, J. L. (2001). Una ojeada a las revistas ensambladas. *Edita 2001. VIII Encuentro Internacional de Editores Independientes y Ediciones Alternativas*. 30 de abril, Punta Umbría (Huelva, España).
- Derrida, J. (2011). *El tocar, Jean-Luc Nancy*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Gómez, A. (2007). Libros objeto y revistas ensambladas. El lenguaje y comunicación en los libros. *Actas del Simposio de Archivos y Fondos Documentales para el Arte Contemporáneo*. 30 de noviembre de 2007. Cáceres, España.
- Gómez, A. (2010). La revista ensamblada, una respuesta más. *Artekilro. Revista digital de letraskiltras*. 3, 13-17.
- Mínguez, H. (Coord.). *Cartografías del Libro-Arte. Transiciones y relatos de una práctica liminal*. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Morant, G. *Escrituras estructuras*. Chihuahua: INBA, coed. Universidad Autónoma de Chihuahua, México. Pastor, J.J. (coord.) (2008). *Discursos sin norma*. Ciudad Real: ACUA y Universidad de Castilla-La Mancha.

Obras del ponente (selección)

LIBROS

- MÍNGUEZ, H., y MÉNDEZ, C. (2015) *Los otros libros: el libro-arte como agente transformador*. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- MÉNDEZ, C., y MÍNGUEZ, H. (2013) *La originalidad y la copia inevitable*. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- MÉNDEZ, C. (2012). *Surrealismo en las revistas catalanas de vanguardia*. (2 tomos). Inglaterra: Editorial Académica Española.
- HERNÁNDEZ, M., MÉNDEZ, C., MÍNGUEZ, H., et al. (2010) *Gráfica. Aplicaciones alternativas y emergentes*. Chihuahua, México: Universidad Autónoma de Chihuahua, (UACH) y SPAUACH.

Libros coordinados

- MÉNDEZ, C.; FIGUERAS, E. (coords.) (2020) *Poesía a la carta. Juegos poéticos desde el pensamiento visual*. Barcelona, España: Universitat de Barcelona UB, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez UACJ.
- MÉNDEZ, C., (coord.) (2017) *La Originalidad en la cultura de la copia*. Ciudad Juárez, México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Editorial UACJ.
- MÉNDEZ, C.; FIGUERAS, E. (coords.) (2017) *Lecturas liminales. Poesía desde el pensamiento visual*. Ciudad Juárez, México: Universidad de Barcelona Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Editorial UACJ.
- MÉNDEZ, C., (coord.) (2016) *La otra ciudad. Recorridos de una gráfica disidente*. Ciudad Juárez, México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Editorial UACJ.
- MÉNDEZ, C., (coord.) (2015) *La Interdisciplinariedad en Arte y Diseño. Prácticas y aproximaciones teóricas*. Ciudad Juárez, México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

CAPÍTULOS DE LIBROS

- MARTÍNEZ, D.R. Y MÉNDEZ, C. (2019) "El libro arte como memorial. Otras lecturas del Monumento a Benito Juárez". En: ACHIG, M.A. (coord.) (2019) *El arte de la edición y la tipografía*. Ciudad Juárez, México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Editorial UACJ.
- MÉNDEZ, C. (2018) "La edición incómoda. Del ensamblaje de las publicaciones periódicas". En: VVAA. (2019) *Encuentro Impact 10. Encuentro y conferencia internacional Multidisciplinar de Gráfica*. Santander: University of the West England Bristol.

- MÉNDEZ, C. (2017). "Los límites de la frecuencia. La lectura fuera de página y los libros-arte". En MÍNGUEZ, H. (Coord.). *Cartografías del Libro-Arte. Transiciones y relatos de una práctica liminal*. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- MÉNDEZ, C. Y MÍNGUEZ, H. (2017) "La copia (in)evitable. De la originalidad y lo múltiple en la gráfica reproducible". En: MÉNDEZ, C. (coord.) (2017) *La Originalidad en la cultura de la copia*. Ciudad Juárez, México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Editorial UACJ.
- MÉNDEZ, C. (2016). "Libro-arte/Abierto". En CADENA, S., *Libro-Arte y Tipografía. Perspectivas y visiones*. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- MÉNDEZ, C. (2016). "Poéticas de lo inmaterial. El espacio y el arte contemporáneo". En ESPARZA, M. E., *Intangibles. El sentido del habitar en el interior arquitectónico*. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- MÉNDEZ, C. (2016). "¿Arte disidente? De la ciudad y las poéticas de lo afectivo", en SALAZAR, S. *Juventud (es), regímenes de sensibilidad y disidencia. Narrativas, estéticas y morfologías disidentes*. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Obra Abierta Ediciones.
- MÉNDEZ, C. y MÍNGUEZ, H. (2016) "Al límite de la lectura: Poesía visual y desplazamientos de sentido". EN: Morant, G. *Escrituras estructuras*. Chihuahua: INBA, coed. Universidad Autónoma de Chihuahua, México.
- MÉNDEZ, C. (2016). "El espacio de la inmaterialidad: del ocultamiento a plena vista de Olafur Eliasson". En ACHIG, M.A. (coord..). *Intervenciones efímeras en el espacio*. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- MÉNDEZ, C. (2015). "Hacia un entendimiento de la interdisciplinariedad en el ámbito creativo". En MENDEZ, C. (Coord., 2015). *Interdisciplinariedad en Arte y Diseño*, pp. 7-14. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez: UACJ.
- MÉNDEZ, C. (2015). "La interdisciplinariedad en arte: Cartografías de una maleta". En MENDEZ, C. (Coord., 2015). *Interdisciplinariedad en Arte y Diseño*, pp. 7-14. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez: UACJ.
- MÉNDEZ, C. (2015). "El surrealismo y la presencia imaginada". En Fabelo, J.R.; Torija, J. (2015). *Arte e identidad. Entre lo corporal y lo imaginario*, pp. 225-234. La Fuente, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- MÉNDEZ, C. (2015). "Hsieh, Chi-Chang: los lugares de la memoria o de la persistencia del tiempo". En VVAA (2015). *Chi-Chang Hsieh Artwork Collection*, pp.4-5. Ping Tung Art Museum: Taiwán.

ARTÍCULOS

- MÉNDEZ, C. (2017). "La edición incómoda. Del ensamblaje como estrategia artística en las publicaciones periódicas". En *Tercio Creciente*. ISSN: 2340-9096.

- MÉNDEZ, C. (2017). "Voces sobre muros. Gráfica disidente en Ciudad Juárez". En *Eme Magazine*, nº5. Valencia.
- MÉNDEZ, C. (2016). "Disidencias artísticas en Ciudad Juárez. Prácticas colaborativas en contextos de violencia". En *Kultur. Revista Interdisciplinaria sobre la cultura de la ciutat*. Universitat Jaume I. ISSN: 2386-5458.
- MÉNDEZ, C. (2015). "De la Originalidad y sus desplazamientos artísticos. El Artefacto de la Copia y lo Abobinable de lo original". En *Barcelona Reseach Art Creation, BRAC* nº3, pp. 159-178. Hipatia Press: Barcelona. ISSN: 2015-8992. Disponible desde: <http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/brac/article/view/1567>
- MÉNDEZ, C. (2015). "La originalidad como problemática. Tácticas de proximidad al concepto en la cultura de la copia". En *Interartive* nº75. Barcelona, ISSN: 2013679X. Disponible desde: <http://original-vs-copy.interartive.org/2015/07/originalidad-como-problematica/>
- MÉNDEZ, C. Y MÍNGUEZ, H. (2015) "Graphical territory. Series and memory". London: *Journal of Fine and Studio Art*. Volume 5 Number 1 September 2015, ISSN 2141-6524. <http://www.academicjournals.org/journal/JFSA/article-full-text-pdf/66CC37555498>