

EL LIBRO ESPACIO DE CREACIÓN

LIBRO DE
HERMEDIA

HELVETICA SOBRE NEGRO

CRISTÓBAL JALLESTRA

ONDA BLANCA

GRUPPO 2

Julio César Yuste García

Valencia gráfica

SPOERRI,

ed. Williams

chance

1967-1993 DIE TOTEN

12

SPERRI & PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

AN ANTHOLOGY

LA MORTE YOUNG

Dieter Rams
The Weissenhof Estate

IN MONK

St. Gallenplan

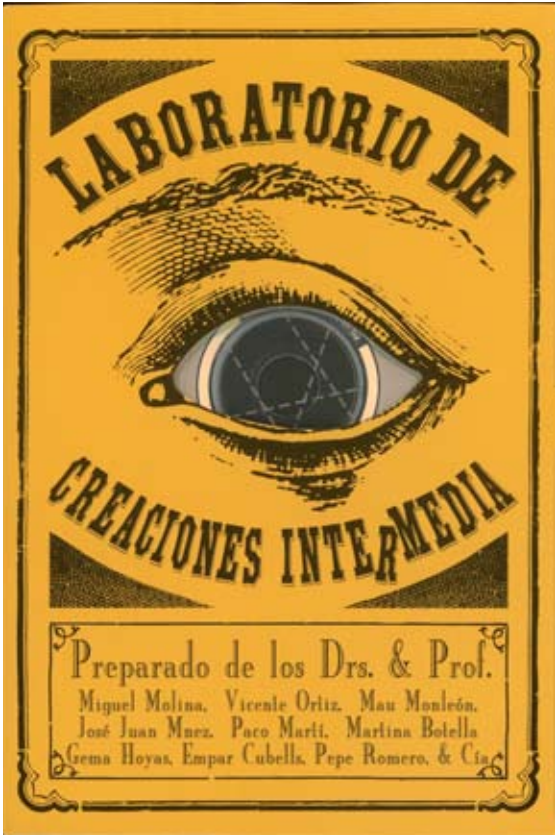
**EL
LIBRO
ESPACIO
DE
CREACIÓN**

septiembre 08 - enero 09

O

INTRODUCCIÓN

La relación entre el texto y la imagen que lo ilustra aparece ligada a la necesidad de reforzar la transmisión de los contenidos escritos, en un intento de acrecentar la sensibilidad plástica en el lector. Un texto ilustrado supone, sin duda, un enriquecimiento de la edición. Si la relación entre texto e imagen aparece con la propia creación del libro, el “libro ilustrado” como concepto de colaboración entre un artista y un escritor, en la que la parte gráfica adquiere cierto protagonismo en la publicación, lo encontramos de forma clara en la segunda mitad del siglo XIX y, más concretamente, en Francia, donde estaba instalado el foco de la modernidad que daría lugar a un género que se denominó *livre d'artiste*.

RUSCHA, EDWARD

Every building on the Sunset Strip

1966

Colección UPV

En España, país con menor tradición en la edición de libros que Francia, se ha editado con gran calidad. Esta etapa empieza a finales de la década de los sesenta, con las ediciones de Gustavo Gili y Ediciones Polígrafa y continuando más recientemente con editores como Antojos, Edicions T, Boza, Tabelaia, Cànem, Tristán Barbará o Raíña Lupa.

En las primeras décadas del siglo XX, que corresponden al período de vanguardias, todos los movimientos artísticos trabajaron con la intención de distanciarse del academicismo del XIX y buscaron nuevos medios de expresión, lo que propició el descubrimiento del

libro como vehículo ideal para desarrollar sus objetivos. El libro fue transformando la función que ejercía como medio de comunicación ya que, si desde un principio los libros eran entendidos como un contenedor de palabras, de ideas, en el siglo XX los artistas lentamente van introduciendo otros lenguajes vinculados a las artes plásticas. En este nuevo concepto de libro se transforma la concepción tipográfica y se valoran aspectos como la utilización del color, el formato del libro, su presentación o su encuadernación. La página constituye un espacio de creación, en definitiva.

En los años sesenta se extiende por Europa y Estados Unidos una idea de libro como medio artístico, catálogo de artista o libro con función documental, y se generaliza la producción de pequeños formatos impresos con medios de reproducción masiva. Este planteamiento fue promovido por los artistas vinculados al movimiento Fluxus, al Minimalismo y al Arte Conceptual. Algunos de los artistas más representativos de esta tendencia fueron Edward Ruscha y Dieter Roth.

ROTH, DIETER

The Copley book

Reykjavik: Hansjörg Mayer, 1974

Colección UPV

GRANDPARENTS
DIETER ROTH

Dieter Roth

12

Band 12
(Kopier)

Verpackung (die
abloschen) noch ein-
setzen.

REYNOLDS
REYNOLDS
DIETER ROTH
12
REYNOLDS

Preis 25,-

Lieber Hansjörg (7.74)

Dieser Entwurf soll gross
genug sein, im Verhältnis 1:1
direkt auf Platte kopiert

REYNOLDS
DIETER ROTH
12

1

LIBRO GRÁFICO

Ediciones de gráfica original en formato libro

DOLZ, PILAR (grabados)

ANDRÉS ESTELLÉS, VICENT (textos)

Document de Morella

Morella: Fundació 50 Sexenni de Morella, 1994

Colección UPV

Las impresiones con textos tipográficos y fotograbados se utilizaron para ediciones masivas, como periódicos o libros científicos, mientras que los sistemas tradicionales de grabado quedaron para realizar ediciones especiales y trabajos de bibliofilia en los que se incluían ilustraciones de artistas con grabados originales y en tiradas muy limitadas.

Los libros ilustrados fueron objeto de colección y vinculados más a la obra de arte que al libro de lectura, hecho que animó a numerosos artistas de reconocido prestigio internacional a interesarse en participar en las publicaciones, por lo que éstas adquirieron un valor más amplio que el propio contenido que ilustraban.

PAZOS, CARLOS

Fidelidad total

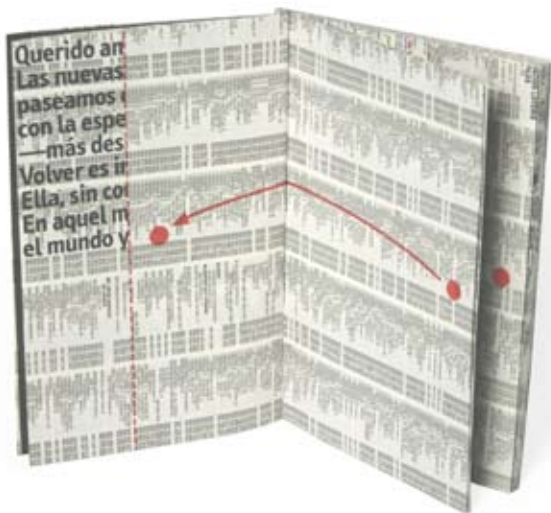
Barcelona: Raïña Lupa, 2007

Colección UPV

2

LIBRO TIPOGRÁFICO

La letra como elemento generador de imágenes

Desde la irrupción de los tipos móviles en el mundo del libro con Gutenberg, el tiempo fue asentando y perfeccionando sus fundamentos técnicos hasta la llegada del siglo XX, que se caracterizó por la innovación tipográfica, la libertad de composición y los nuevos diseños de letras. En las décadas de los años veinte y treinta, las vanguardias artísticas como los futuristas, los dadaístas y los constructivistas influyeron en el ámbito de la edición y la tipografía de modo decisivo. Los artistas experimentaron en torno a la letra en sus composiciones pictóricas, rompieron con su lectura tradicional y las unieron a elementos funcionales con un carácter totalmente plástico. Prácticamente en el mismo período, el movimiento artístico de la vanguardia rusa inició la revolución en el ámbito tipográfico y planteó fórmulas compositivas y de estilo revolucionarias aún hoy en día.

BALLESTER, DÍDAC (ilustraciones)

COLOM, ROGER (textos)

Carta de un exiliado

[s.l.]: BDM Impressors, 2006

Colección Biblioteca Valenciana

WAA

La création de l'alphabet

Mons: La Taupe, 2004

Colección UPV

La visión del artista al considerar que las letras y los textos pueden servir de recurso con otra intención, obliga a evolucionar el concepto de libro. El texto puede llegar a asumir los planteamientos plásticos del dibujo y la pintura para encontrar significados que los acercan al carácter que adquirió muchos siglos atrás, al quedar impregnado de sugerencias y matices que manifiestan la calidad del artista que lo ha trazado.

3

LIBRO OBJETO. CAJAS Y RECOPILACIONES

Cuando el libro se convierte en objeto

CALDUCH, RAFAEL

Uno de uno

2007

Ejemplar único

Colección UPV

En este apartado de la exposición se incluyen aquellos libros en cuyo concepto tienen relevancia las características tridimensionales y que, en la mayoría de los casos, no permiten su lectura. Muchos carecen de páginas o de textos, no mantienen el carácter narrativo propio del libro y establecen una clara diferencia con aquellas obras que se consideran de un modo más específico “libros de artista”, en los que se hace un uso expreso de la secuencia en las páginas. Son muchas veces obras únicas, que no permiten su edición o, si lo hacen, es en tiradas muy limitadas. Se entenderán más bien como contenedores de imágenes, textos y signos gráficos, y desde esa óptica podrán adoptar múltiples e insospechadas formas.

BRAGANZA, CELIA

Sin título

Valencia: UPV, 2002

Colección UPV

4

LIBRO NO EDITADO

Cuando los pliegos sustituyen al lienzo

LÓPEZ, Mª ÁNGELES
Geografía urbana en conserva
2007
Ejemplar único
Colección UPV

Incluidos en esta tipología, es conveniente diferenciar los trabajos que han sido concebidos por el artista como una obra de arte en formato libro, de otra clase de material que puede denominarse “cuaderno de artista”. Este último es una herramienta que utilizan muchos artistas para desarrollar su trabajo en el estudio. Se trata de cuadernos en los que no se busca el aspecto atractivo del libro como objeto y que permiten al artista dibujar, manchar con tinta o con acuarela, adherir otros materiales, escribir notas...

CHINCHILLA MATA, CARMEN

Trabajo de la madera

2007

Ejemplar único

Colección UPV

GUILLEM RAMÓN, JOSÉ MANUEL

Libro de las miradas

2007

Ejemplar único

Colección UPV

CANALES, JUAN

Sin título

2007

Ejemplar único

Colección UPV

Pero también son muchos los artistas que han sabido aprovechar los medios de reproducción mecánica y los materiales impresos que éstos ofrecen para crear nuevas obras de arte interviniendo sobre material editado o aprovechando fragmentos de material impreso mecánicamente.

5

DISEÑO Y CREACIÓN EN EDICION INDUSTRIAL

En la frontera entre el diseño gráfico y el libro de artista

Es innegable la renovación que ha surgido en el mundo editorial en el ámbito de la experimentación gráfica, y concretamente en las ediciones relacionadas con productos de arte. Los años ochenta y, sobre todo, los noventa han puesto al servicio de los artistas y del público en general la oportunidad de autoeditar productos gráficos en ediciones cortas. Entre este material gráfico incluimos manifestaciones de la cultura *underground* como son los cómics, los fanzines, las revistas experimentales y los libros para niños; pero, sobre todo, los libros de artista en edición industrial, en los que editores como Christoph Keller (Revolver) revolucionan el panorama editorial por la línea conceptual de sus libros y la utilización de medios de reproducción industriales.

FERRER, ISIDRO (ilustraciones)

NERUDA, PABLO (texto)

Libro de las preguntas

Valencia: Media Vaca, 2006

Premio de la Generalitat Valenciana al mejor libro valenciano en 2006

Colección UPV

RUIZ, FRANCESC

Ésta es mi playa

Valence (Francia): Valérie Cudel, 2007

Colección UPV

En este apartado conviene resaltar el reconocimiento que realiza la Generalitat a los libros mejor editados en la Comunitat Valenciana, así como la gran inquietud que existe en la Facultad de Bellas Artes de Valencia en torno a lo relacionado con el libro como espacio de creación. De sus talleres han surgido libros que concretan muy bien la relación entre la gráfica original y el diseño gráfico, que establecen una delgada frontera que se cruza en multitud de ocasiones y que ofrecen un producto híbrido, experimental y contemporáneo en lo que a la edición se refiere.

EL LIBRO, ESPACIO DE CREACIÓN

ORGANIZAN

Biblioteca Valenciana y Universidad Politécnica de Valencia

LUGAR

Sala Capitular de San Miguel de los Reyes. Biblioteca Valenciana

TEXTOS

Antonio Alcaraz. Universidad Politécnica de Valencia

DISEÑO

Espirelius

DISEÑO PORTADA

Nuria Rodríguez Calatayud

IMPRIME

La Imprenta, C. G.

D.L.

V-0000-2008

Gangster: I Love New York, Crazy City

Matt Mullican That Person's V

GENERALITAT VALENCIANA
 CONSELLERIA DE CULTURA I ESPORT

Biblioteca Valenciana

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
 VICERECTORAT DE CULTURA

40 ANYS

Peter McCarthy Hammer Changes Apple

hivern
tardor
estiu
primavera

ector i les cu
ector i les cu
ector i les cu
ector i les cu