

ESTOS ZAPATOS NO SON MÍOS. EL LIBRO DE ALTA BIBLIOFILIA COMO PROCEDIMIENTO ARTÍSTICO

María Garres Sánchez

mariagarressanchez@gmail.com

Recibido: 10/01/2020 | Aceptado: 20/03/2020

doi:10.30827/sobre.v6i0.11776

ESTOS ZAPATOS NO SON MÍOS. HIGH BIBLIOPHILIA BOOK AS ARTISTIC PROCEDURE

ABSTRACT: This article focuses on the elaboration of a high bibliophilia book. In order to do so, a preliminary investigation into the concept that surrounds the edition has been necessary. Starting with the different types of books in history, we will focus on books-art as a form of artistic research, their history, characteristics and the debate around their classification. Next, the books-art made by the author have been classified and analyzed. Finally, is the realization of the book titled *Estos zapatos no son míos*, edition of high bibliophilia which contains twelve María Garres Sánchez's original lithographs accompanying a Marta Zafrilla Díaz's unpublished text. This edition has been coordinated by Giuliano Santini, engraved and printed by María Garres Sánchez under the guidance of Tomasz Matczak, Alfredo Cuervo Pando and Carmen Castillo Moriano, and has been elaborated in collaboration with different professionals in Italy, Poland and Spain.

KEYWORDS: high bibliophilia book, books-art, edition

RESUMEN: El presente artículo trata acerca de la elaboración de un libro de alta bibliofilia. Para ello se ha indagado en los conceptos que rodean la edición, comenzando por los distintos tipos de libros en la historia y centrándonos en los libros-arte como forma de investigación artística, su trayectoria, características y el debate en torno a su catalogación. Seguidamente se han clasificado y analizado los libros-arte realizados por la autora. A continuación se aborda la realización del libro titulado *Estos zapatos no son míos*, edición de alta bibliofilia que contiene doce litografías originales de María Garres Sánchez acompañando a un texto inédito de Marta Zafrilla Díaz. La publicación ha estado coordinada por Giuliano Santini, ha sido grabada y estampada por María Garres Sánchez bajo la guía de Tomasz Matczak, Alfredo Cuervo Pando y Carmen Castillo Moriano, y se ha elaborado en colaboración con distintos profesionales en Italia, Polonia y España.

PALABRAS CLAVE: libro de alta bibliofilia, libro-arte, edición

1. Introducción

En este artículo se muestra el desarrollo de un proyecto completo para la materialización de un libro de alta bibliofilia. Como plantea Crespo (2010), estos libros se caracterizan por sus cualidades formales, no por su temática, corriente artística, autor..., así como por haber sido editados rigurosamente, buscando la perfección. En todo caso, nos encontramos con una cuidada edición y con una exquisita elección de cubiertas, papel, encuadernación y tipografía, reivindicando así el trabajo artesano en el libro y confrontándolo claramente con la reproducción industrial.

Pero para poder abordar su realización, ha sido necesario indagar en los diversos conceptos que rodean la edición. Para ello, partimos del estudio de una selección de autores de referencia en el campo de los libros-arte con el objetivo de explicar qué son los libros-arte y su clasificación, así como las controversias en la definición conceptual que se han detectado. A partir de este punto se plantea la descripción del trabajo realizado desde la perspectiva técnica. Finalmente se extraen conclusiones de todo el proceso.

Para la realización de este proyecto se plantean como objetivos específicos analizar la necesidad de colaboración con distintos profesionales para la realización de un libro de alta bibliofilia, su viabilidad y elaboración.

2. Libro-arte y libro de alta bibliofilia

Existe un *enredo* conceptual alrededor del *libro-arte*, y es que tendemos a generalizar, terminológicamente, llamando *libro de artista* a cualquier libro relacionado con lo artístico. Por ello se propone diferenciar al *libro común* del libro-arte, el cual engloba el total de libros ilustrados, *livres d'artiste* o de *peintre*, libros de artista, revistas y manifiestos artísticos, libros-objeto, etc. (Crespo, 2010).

Galli (2015:71), en su tesis doctoral, analiza la razón para la existencia del libro-arte de la siguiente manera:

La hipótesis es que pueda reconocerse una posible lógica en el lenguaje del arte para la cual pueda establecerse una forma propia, compuesta esencialmente por una serie de imágenes, así como de textos, unidos entre sí por una procesualidad del pensamiento, pertinente a la investigación visual absoluta. Este procedimiento o, mejor dicho, dispositivo adquiere el aspecto del libro, en concreto, del *códex* [...] El *código* se basa en una relación secuencial de las partes que también puede separarse y reconstruirse, cobrando cada vez la forma ideal.

Fue Clive Phillpot quién acuñó el término *libro-arte* en su ensayo *Recent Art and the Book Form*, respondiendo a la necesidad de un término que englobase esta maraña de libros relacionados con el arte a la que nos referimos (Crespo, 1999). Lo justificó de la siguiente manera:

El término Libros de Artista parece aplicarse cada vez más confusamente a cualquier cosa en el contexto del arte que parece un libro [...] Una de las primeras veces [...] que se usó el término Libros de Artista [...] se refería a «libros hechos por los artistas». Yo [...] quiero extender esta definición de Libros de Artista a aquellos libros hechos o concebidos por artistas. (Phillpot, 1982:77, citado por Crespo, 1999:33)

De esta manera Phillpot acotó los libros-arte, dejando fuera los libros tradicionales o comunes y aquellos cuyo valor radicaba expresamente en el arte de la encuadernación (Crespo, 1999).

Bibiana Crespo (1999) hace un análisis muy completo del género en su tesis doctoral *El libro-arte. Concepto y proceso de una creación contemporánea*. En ella, además de definir el concepto, determina las características principales del libro-arte en relación con su secuencia, refiriéndose a la temporización establecida en un libro y que determina su ritmo de lectura o experimentación de la obra; el texto, que es manipulado por los artistas en beneficio de determinados significados formales; y forma, que es lo mismo que su estructura o encuadernación. La autora afirma que «el tratamiento de estos tres elementos, gracias a la riqueza y maleabilidad que ofrecen, es lo que dota de individualidad y singularidad a los Libros-Arte de cada artista» (Crespo, 1999:91).

Con respecto a la clasificación de los libros-arte no hay un consenso entre los autores que los estudian, aunque sí existen ciertas coincidencias. Tal es el caso que el uso del término *libro-arte* no es generalizado.

Respecto a esta situación Bibiana Crespo explica que tras cincuenta años de debate sobre los Libros-Arte, y a juzgar por la biografía sobre esta cuestión, la terminología desarrollada alrededor del Libro-Arte, presenta un marco de confusión considerable» (2010:9). Esta situación se debe a que popularmente se tiende a llamar libro de artista a toda obra artística con forma de libro (Alarcón, 2008), cuando este es solo una de las categorías que conforman los libros-arte.

Se ha hecho una aproximación a la clasificación de los libros-arte en función de los autores estudiados en este proyecto, Bibiana Crespo, Catherine Coleman y Román de la Calle, subdividiendo los libros-arte en cuadernos de trabajo, libros ilustrados, libros de pintor, libros de artista y libros de alta bibliofilia, en los que vamos a profundizar.

La palabra bibliofilia significa «pasión por los libros, especialmente los curiosos o raros» (Antón, 2014). Los libros de alta bibliofilia, o libros de nueva bibliofilia o bibliofilia contemporánea, como Del Río (2013) los llama, son aquellos libros pensados como obra de arte (Crespo, 2010). Suelen ser de edición única o limitada y están destinados a un público selecto, pues este tipo de libros son caros de producir. Se difunden a través de marchantes y galerías especializadas, de tal manera que están considerados objetos fetiche (Del Río, 2013).

Los libros de alta bibliofilia, pese a su carácter experimental (Coleman, 1980), ensalzan los valores clásicos del libro (Del Río, 2013). Se caracterizan por sus cualidades formales, no por su temática, corriente artística, autor... Son aquellos que se han editado rigurosamente, buscando la perfección. Su impresión es cuidada y la elección de cubiertas, papel, encuadernación, tipografía es exquisita. Así, la alta bibliofilia reivindica el trabajo artesano en el libro en lugar de la reproducción industrial (Crespo, 2010).

Otra característica intrínseca a la alta bibliofilia es la cooperación entre artista y editor. Podemos mencionar como figuras de referencia en este campo a Giuliano Santini o

Rik Gadella. El editor marca la línea editorial que seguirá el libro, orienta o ayuda al artista, le da prestigio a la obra final y la conecta con otros organismos del mundo del arte. Dice Del Río (2013) que, en esta bibliofilia contemporánea, en los últimos quince años la figura del editor se está desvaneciendo, y los talleres de edición y los propios artistas se están viendo obligados a convertirse en editores. Es decir, en la actualidad hay un acercamiento a la autoedición también en este campo del libro-arte, y, aunque pueda extrañar, añade Del Río (2013), los libros de alta bibliofilia son un fenómeno para jóvenes creadores que muestran su arte a través de la realización de este tipo de libros.

Cualquier libro que cumpla estos requisitos de calidad y cooperación puede ser llamado de alta bibliofilia. Pueden ser libros de alta bibliofilia los libros de pintor, ilustrados o los libros de artista, siempre y cuando cumplan las condiciones anteriormente mencionadas (Crespo, 2010).

Pese a estas especificaciones siempre existirá «un margen de indeterminación y confusión al pretender clasificar y ubicar determinados Libros-Arte» (Crespo, 1999:45).

3. Desarrollo de la obra artística

3.1. Metodología

Este proyecto utiliza una metodología de tipo práctico dentro del ámbito artístico a partir de una fundamentación teórica con la que justificar el trabajo a realizar. Los pasos han consistido en la recopilación y análisis de los libros-arte realizados por la autora, su clasificación según lo establecido en los fundamentos teóricos marcados, la digitalización de los libros-arte de la autora, los cuales funcionan como antecedentes, la realización de un libro de alta bibliofilia titulado *Estos zapatos no son míos* y la publicación del contenido de los libros con los que se ha trabajado.

3.2. Antecedentes

Mencionar un conjunto de libros-arte elaborados por la autora María Garres Sánchez, los cuales funcionan como antecedentes necesarios para la final elaboración y edición del libro de alta bibliofilia titulado *Estos zapatos no son míos*. Dichos antecedentes se componen de dieciséis cuadernos, tres diarios de viaje, dos libros ilustrados, siete libros de artista y un libro de alta bibliofilia.

Se hace hincapié en el valor que tiene el proceso en este proyecto de creación, pues la citada obra no hubiera tenido lugar sin ese campo de experimentación, creación y aprendizaje que se dio en los años previos a la realización de este libro y que queda encarnado en los libros-arte mencionados y que se pueden consultar online en <https://mariagarres-sanchez.wixsite.com/mariagarressanchez>.

3.3. *Estos zapatos no son míos*. Materialización del proyecto artístico

Libro en edición de alta bibliofilia. Contenedor de doce litografías originales de María Garres Sánchez que acompañan a un texto inédito de Marta Zafrilla Díaz. El volumen titulado *Estos zapatos no son míos* ha sido ideado y realizado en co-

laboración con PATA International Summer Courses Printmaking and Textile Art de la Academia de Bellas Artes Wladyslaw Strzeminski de Lodz (Polonia), el International Center Kaus Urbino (Italia) y el Grupo de Innovación en Bellas Artes (IBBAA) de la Universidad de Murcia (España). El proyecto ha sido coordinado por Giuliano Santini, y grabado y estampado por María Garres Sánchez bajo la guía de Tomasz Matczak, Alfredo Cuervo Pando y Carmen Castillo Moriano durante dos años.

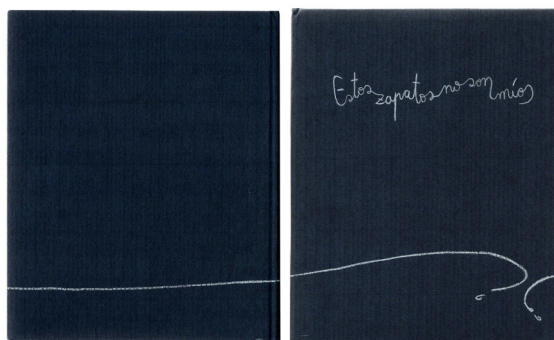

Figura 1: *Estos zapatos no son míos*. Contraportada y portada.

3.4. Fases de la realización

A) Ideación

La planificación y preparación del proyecto se llevó a cabo en Urbino, bajo la supervisión de Giuliano Santini. En un primer momento se contactó con la escritora Marta Zafrilla para obtener el texto original; sobre este se decidió la estructura del libro, sus páginas y el calendario para su edición, que comprendía tres pasos: la realización de las matrices litográficas en Lodz, su estampación en Murcia y la encuadernación del libro de nuevo en Urbino, cerrándose así el círculo.

El papel de Santini como editor se correspondía con la organización y gestión del proyecto. Medió entre los distintos artistas participantes, tomó las decisiones en cuanto al proyecto editorial: formato, tipo de encuadernación, tipo de papel, tamaño de la edición..., se encargó de proporcionar el material necesario para la realización del libro y finalmente de su encuadernación, puesto que es un maestro y artista de los libros-arte.

En el proceso de ideación se recurre a un cuaderno de proceso que, a modo de boceto, recoge toda la parte de planificación del proceso de creación del libro de alta bibliofilia *Estos zapatos no son míos*.

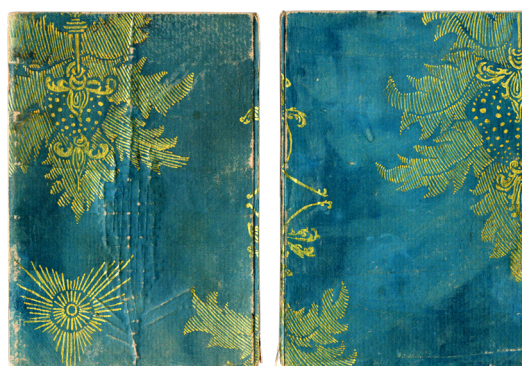

Figura 2: *Cuaderno proceso Estos zapatos no son míos*. Contraportada y portada.

Ficha técnica

Título: *Cuaderno proceso Estos zapatos no son míos*

Año: 2016

Lugar: Urbino (Italia) - Lodz (Polonia)

Técnica: grafito, tintas, lápices policromos

Medidas: 15 x 21 cm

Número de páginas: 120

Encuadernación: tapa dura; cuadernillos cosidos

SopORTE: cuaderno artesanal; papel de 80 g

Figura 3: *Cuaderno proceso Estos zapatos no son míos*. Portada.

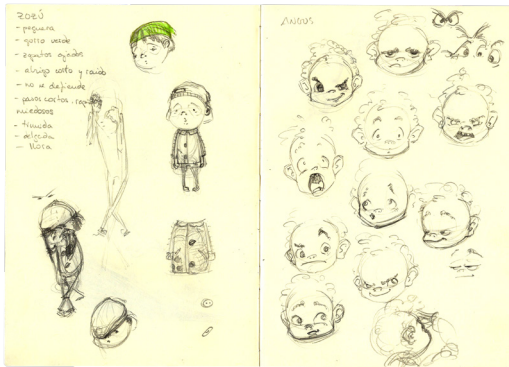

Figura 4: *Cuaderno proceso Estos zapatos no son míos*. Páginas interiores: estudio de personajes.

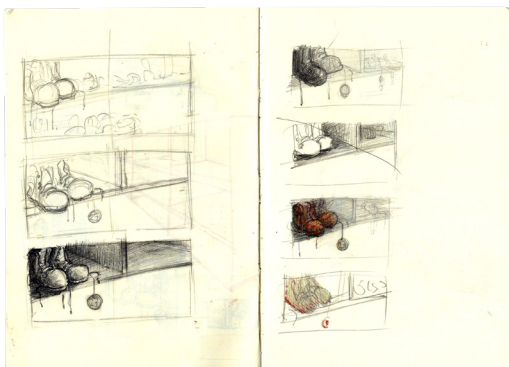

Figura 5: *Cuaderno proceso Estos zapatos no son míos*. Páginas interiores: estudio de acabados.

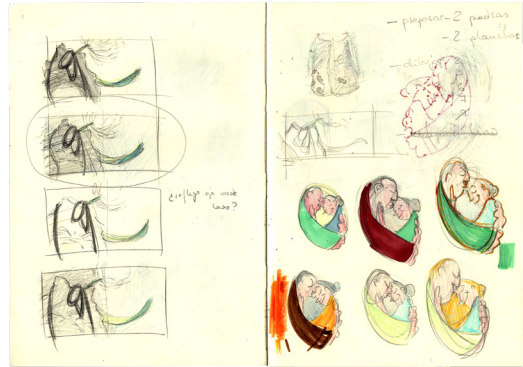

Figura 6: *Cuaderno proceso Estos zapatos no son míos*. Páginas interiores: estudio de encuadres.

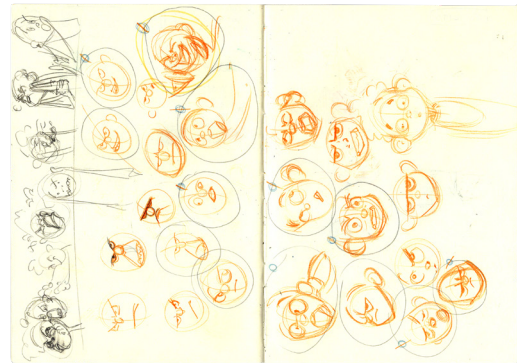

Figura 7: *Cuaderno proceso Estos zapatos no son míos*. Páginas interiores: estudio de personajes.

Figura 8: *Cuaderno proceso Estos zapatos no son míos*. Contraportada.

B) Matrices litográficas

Durante el curso de verano de grabado y estampación con PATA International Summer Courses Printmaking and Textile Art de la Academia de Bellas Artes Wladyslaw Strzeminski de Lodz, se elaboraron doce matrices litográficas para el proyecto, realizadas por la autora y supervisadas por el artista y especialista en litografía Tomasz Matczak. De estas doce matrices, cuatro se realizaron en piedra. Debido a su difícil transporte, se estamparon allí. El resto fueron impresas sobre poliéster, una moderna variación de la litografía, las cuales pudieron viajar a Murcia para su posterior estampación.

C) Estampación

En el taller de grabado de Alfredo Cuervo Pando y Carmen Castillo Moriano, tuvo lugar la estampación, por parte de la autora y bajo la supervisión técnica de los artistas, de las ilustraciones y el texto, dejando preparadas más de cien estampas listas para su encuadernación.

D) Encuadernación

Los libros fueron encuadernados cuidadosamente por Giuliano Santini, con la intervención de la autora. Se realizaron seis ejemplares de *Estos zapatos no son míos*, pensados para ser repartidos entre los participantes del proyecto: PATA International Summer Courses Printmaking and Textile Art, el International Center Kaus Urbino, el Grupo de Innovación en Bellas Artes (IBBAA) de la Universidad de Murcia, la escritora Marta Zafrilla Díaz y la artista María Garres Sánchez, quien preservó dos ejemplares en lugar de uno.

La encuadernación consistió en ajustar las páginas y unirlas meticulosamente para formar una encuadernación en acordeón. Su lectura como códice queda comprendida entre dos tapas duras cubiertas con un papel azul sobre el que la autora previamente había plasmado el título de cada uno de los ejemplares, siendo distintos unos de otros.

La cuidada encuadernación y realización de este proyecto es lo que le confiere la categoría de alta bibliofilia.

Ficha técnica

Título: *Estos zapatos no son míos*

Año: 2016-2017

Lugar: Urbino (Italia), Lodz (Polonia), Murcia (España)

Técnica: litografía.

Medidas: 17 x 20,5 cm

Número de páginas: 30

Encuadernación: tapa dura; acordeón

Soporte: cuaderno artesanal; papel Hahnemühler de 230 g

Toda la obra se puede consultar online en <https://mariagarressanchez.wixsite.com/mariagarressanchez>

3.5. Imágenes de *Estos zapatos no son míos*

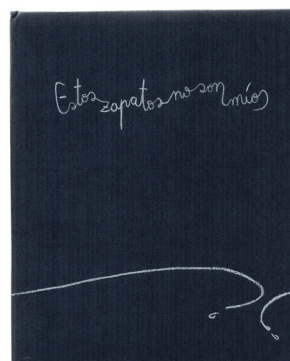

Figura 9: *Estos zapatos no son míos*. Portada.

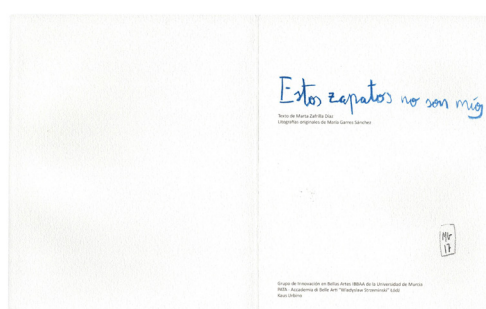

Figura 10: *Estos zapatos no son míos*. Portada interior.

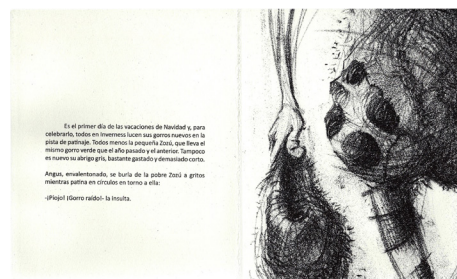

Figura 11: *Estos zapatos no son míos*. Páginas 1 y 2.

Figura 12: *Estos zapatos no son míos*. Páginas 2 y 3.

No, Angus no es respetuoso. No mide sus palabras ni tiene en cuenta lo que sienten los demás. No le importa si se sienten humillados o burlan. Angus desestabiliza a los demás, cuestionando y dando bromas hirientes. Hacia el dueño, salta al hecho y lo persigue con un palo de hockey. El joven sale hambreado a gran velocidad. Angus se rió. Agil escuchó a los pastores, da un gran salto sobre la valla, se saltó los patines en un veloz movimiento y cogió los primeros zapatos que encuentra.

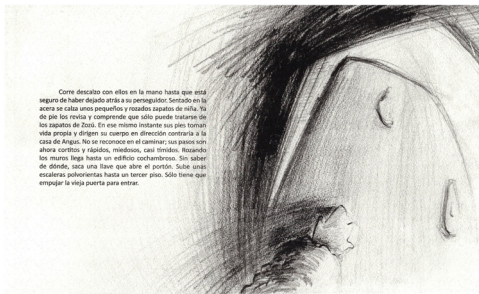
Figura 13: Estos zapatos no son míos. Páginas 4 y 5.

Cuando Angus despertó notó su cómodo cobijón bajo su cuerpo. No se acordó de nada más se acordó de su madre, recordando los momentos en su cuna, la primera vez que él padre de Zoé masculando sus ojos. Busó y encontró en la cocina y pronto se olvidó de su propósito. Se apresó en él, agarró, apretó patos en el lago, compró patines, corrió bastante, dormió la noche, pagó la rehabilitación con

los amigos y a casa la tarde, le a pastar.

Figura 16: Estos zapatos no son míos. Páginas 10 y 11.

Come descaído con ellos en la mano hasta que está seguro de haber dejado atrás a su peregrinaje. Sorrido en la arena se calza unos pequeños y rasados zapatos de niña. Vió de qué los tenía y comprendió que sólo siendo valiente de los zapatos de Zoé. En ese mismo instante sus pies tornaron vida propia y dejaron su cuerpo en dirección contraria a la casa de Angus. No se reconoce en el camino; sus pasos son ahora ruidos y rápidos, cambian, casi invisibles. Respaldó los muros llega hasta un edificio ochocentista. Sin saber de dónde, saca una llave que abre el portón. Sólo unas escaleras polvorientas hasta un tercer piso. Sólo tiene que empujar la roja puerta para entrar.

Figura 14: Estos zapatos no son míos. Páginas 6 y 7.

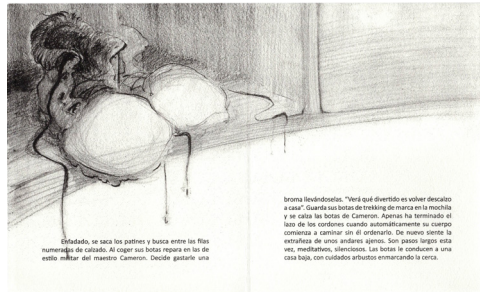
Casi todo el pueblo se reúne en la pista de hielo a última hora de la tarde. Angus y sus amigos disfrutan cruzándose con los niños que aprenden a mantener el equilibrio, hacen carreras y practican pruebas demuestran peligrosas. Una niña cae de bruces y llora intensamente. Angus se esfuerza en acercarse a ayudarle. Sólo Zoé lo detiene. Al reconocerla Angus freza en seco. La contempla atorado por una extraña sensación que le sacude de arriba a abajo. Siente frío en los pies, hambre y soledad. El dueño de la pista se acerca y espacha a Angus tras una buena broma.

Figura 17: Estos zapatos no son míos. Páginas 12 y 13.

Angus cree el frío es un diminuto espacio de clarificación sosegada y los gritos de un padre que alienta a Zoé de su ritmo mientras no secura la vida del televisor. Angus como a todos los pocos meses que encuentra en el frigorífico y se amaga tratando en su pequeña cama hasta dormirse tranquilamente. En la media de noche, una foto de la madre de Zoé le hace compañía mientras resuena de fondo el sonido del fuerte de un televisor.

Figura 15: Estos zapatos no son míos. Páginas 8 y 9.

broma llevándoselas. "Verá qué divertido es volver descaído a casa". Guarda sus botas de trekking de marca en la mochila y se calza las botas de Cameron. Aquella ha bromeado el lazo de los cordones cuando automáticamente su cuerpo comenzó a caminar sin él ordenarlo. De nuevo siente la extrañeza de unos andares ágiles. Son pasos largos esta vez, meditados, silenciosos. Las botas le conducen a una casa baja, con cuidados arbores enmarcando la cerca.

Figura 18: Estos zapatos no son míos. Páginas 14 y 15.

Figura 19: *Estos zapatos no son míos*. Páginas 16 y 17.

Figura 22: *Estos zapatos no son míos*. Contraportada interior.

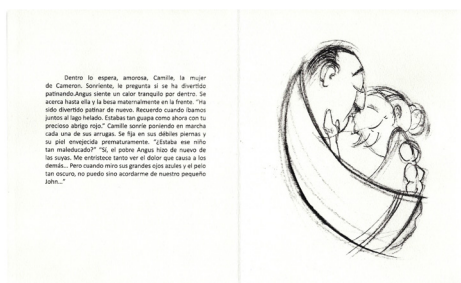

Figura 20: *Estos zapatos no son míos*. Páginas 18 y 19.

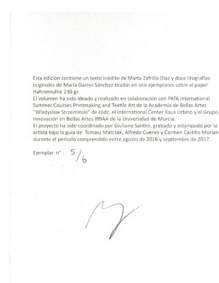

Figura 23: *Estos zapatos no son míos*. Contraportada.

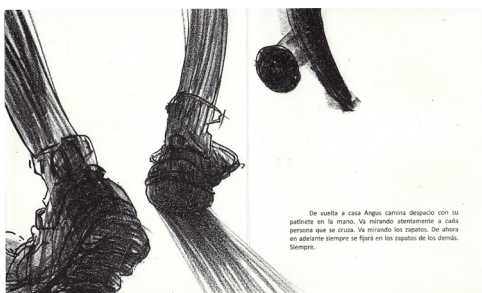

Figura 21: *Estos zapatos no son míos*. Páginas 20 y 21.

4. Conclusiones

Tras la realización del proyecto se han alcanzado las siguientes conclusiones.

Se han detectado diversas formas de clasificación en función del autor analizado, sin que haya un consenso generalizado respecto a dicha clasificación.

Se ha constatado la necesidad de incluir la excelencia y la calidad como parte del proceso de trabajo para la realización de una obra de alta bibliofilia. Consecuentemente, la implicación temporal para la realización de estas obras es muy elevada.

Se han encontrado otros campos de actuación en los que no se ha querido entrar para no desvirtuar el objeto central de este proyecto, pero que, por su amplitud, abren las posibilidades de trabajo futuro, por ejemplo, la autoedición. Este campo abarca otros muchos, como el papel del editor en la actualidad, las nuevas formas de edición utilizando plataformas como *crowdfunding*, el renovado interés de artistas contemporáneos en el libro-arte editado en papel y la publicación de libros-arte en las redes sociales como medio de difusión. También se han encontrado muchas potencialidades para la aplicación práctica mediante la incorporación del uso del papel, con la infinidad de variantes que este material aporta a la obra final.

Por último, se ha considerado que la incorporación de la tipografía en su vertiente clásica aumentaría exponencialmente la calidad del resultado final, aunque a este respecto se tenga conciencia de que cada vez resulta más complicado y costoso.

En definitiva, consideramos que este proyecto deja muy abiertas las posibilidades de continuación, incluidas las enmarcadas en una futura actuación en el campo de la investigación.

Referencias

- Alarcón, V. (2006). *El arte del libro. Unión y colaboración entre disciplinas artísticas*. (Tesis doctoral inédita). Universitat Politècnica de València.
- Alarcón, V. (2008). Del libro y del artista. Páginas artísticas/libros de artista. *Archivo de Arte Valenciano*, LXXXIX, 286-330.
- Antón, J. E. (2014). José Emilio Antón, ¿Qué es un libro de artista? *MAKMA. Revista de Artes Visuales y Cultura Contemporánea*. Recuperado de <https://www.makma.net/jose-emilio-anton/>.
- Coleman, C. (1980). El libro de artista de vanguardia. *Boletín de Anabad*, XXX (2), 235-238.
- Crespo, B. (1999). *El libro-arte. Concepto y proceso de una creación contemporánea*. (Tesis doctoral). Universidad de Barcelona.
- Crespo, B. (2010). El libro-arte. Clasificación y análisis de la terminología desarrollada alrededor del libro-arte. *Arte, Individuo y Sociedad*, 22 (1), 9-26.
- Del Río, M. I. (2013, 25 de enero). El libro de artista, entre el mundo de la edición y el galerismo. *Isabella Rivers. Research & Design history*. Recuperado de <https://isabellarivers.wordpress.com/2013/01/25/el-libro-de-artista-entre-el-mundo-de-la-edicion-y-el-galerismo/>.
- Galli, M. C. (2015). *El libro de artista como lugar de pensamiento. Anatomías del proceso creativo*. (Tesis doctoral inédita). Universidad de Granada.
- Phillpot, C. (1982). Books, Bookworks, Book Objects, Artists' Books. *Artforum*, 20 (9), 77-79.
- Santa Cruz, R. (2012). *Passant pàgina: el llibre com a territori d'art* [Exposición]. Museo de Granollers, Granollers, España.