

Florencia Ramondetta

Inspectora de Enseñanza Artística (DGCyE)

El libro de artista en las bibliotecas. Recorridos y orientaciones

RESUMEN:

El presente artículo desarrolla distintos aspectos en torno al libro de artista y sus posibilidades como recurso disponible en el espacio de la biblioteca. En tanto obra de arte, se plantean interrogantes en cuanto a su lugar de pertenencia, circulación y producción. En este sentido, se indaga y reflexiona sobre las motivaciones y estructuras que permiten la conformación de colecciones, catalogación y archivos del libro de artista en bibliotecas.

Palabras clave: Libro de artista, Libro, Biblioteca, Educación, Catalogación, Colección.

¿ QUÉ ES UN LIBRO DE ARTISTA?

El libro de artista es una obra de arte realizada por una, uno o más artistas, cuya particularidad es la conexión con la idea de libro, pues remite a sus elementos esenciales, tales como las páginas, la forma, la secuencia, la narrativa, la estructura, la palabra, entre otros. Una característica que lo diferencia de otros libros es su entidad como obra independiente, dado que ha sido concebido como tal. Surge a mediados del siglo XX como alternativa expresiva de los artistas plásticos, que exploran nuevas formas de producir y toman el libro como soporte de su obra. En la medida en que se consolida como género se independiza de otras disciplinas, como la pintura, la literatura, el dibujo y la escultura, de este modo adquiere relevancia en el campo del arte contemporáneo.

El grupo de investigadores compuesto por Horacio José Beccaría, Diego Garay, Lorena Gago, Guillermina Valent, Alicia Valente (2011) lo sitúan como una producción del arte conceptual:

considerándolo parte de un campo teórico en constante transformación, resulta difícil establecer una definición cerrada del LA¹. Solamente vamos a destacar que es la apropiación de un soporte ajeno al circuito de las artes plásticas, que explora e investiga las posibilidades del libro, ya sea en sus aspectos materiales, estructurales, de lectura, exhibición y conservación (AAVV, 2011, p. 1).

En su descripción destacan la participación de los espectadores como un elemento fundamental que otorga sentido.

Dada su versatilidad en cuanto a los modos de producción, circulación y materialidad, los libros de artista no poseen límites claros, al respecto Emilio Torné reflexiona acerca de la ambigüedad del género y la dificultad de establecer una única definición:

El libro de artista habita entre fronteras difusas, en un territorio en el que no son fáciles (ni deseables) definiciones ni algoritmos. No se trata de un libro común, incluso puede no serlo en el sentido tradicional del término; tampoco es un libro de bibliofilia o de arte. El libro de artista es, sencillamente, una obra de arte, que -más allá del tradicional diálogo entre un texto literario y unas imágenes que lo ilustran- explora las fronteras del libro como un medio integrador que posibilita nuevas relaciones entre escritura y artes plásticas (2001, p. 269).

Un libro de artista es un dispositivo capaz de contener a un sistema de relaciones entre los elementos que lo componen, estas vinculaciones generan sentidos y lo posicionan como obra de arte. Uno de estos elementos es la lectura, que se manifiesta como alternativa o híbrida. La lectura se encuentra sujeta a las reglas impuestas por el artista, que habilitan el juego y la exploración. Al respecto es pertinente afirmar que no existe una única forma de leer un libro de artista. Este acto implica acciones por parte del espectador que superan la mera lectura del texto, ya que es un acto que implica matices visuales, aspectos sensoriales, dinámicos: la lectura suele ser alternada, alterada, interrumpida y hasta censurada. En cuanto a la forma y estructura, los libros de artista varían inmensamente, adquiriendo aspectos que para nada recuerdan a un libro de formato códice. Tanto los materiales utilizados para su composición,

¹ L. A. se refiere a libro de artista.

así como también los elementos secuenciales y procedimientos constructivos se vinculan a los objetivos y fines de cada artista.

¿CÓMO CLASIFICAR UN LIBRO DE ARTISTA?

Una posible respuesta a manera de reflexión: ¿es posible clasificarlo? En un primer encuentro con estos libros es fundamental contar con ciertos lineamientos para emprender la tarea, para ello es importante considerar que las variables de clasificación no se aplican de la misma forma a los libros de texto o ilustrados. Por tal motivo no son categorías cerradas sino en construcción o abiertas. A esta altura de la historia de los libros de artista se han acuñado categorías que engloban una amplio grupo de variantes. A continuación se describen las principales, aunque no son las únicas. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de categorizar es considerar la versatilidad del género, que permite otorgar más de una categoría al mismo libro de artista.²

Libro-objeto: presenta características escultóricas y objetuales. Una versión del libro-objeto se relaciona al proceso de creación: el artista intencionalmente transforma el libro de manera tal que las páginas, aunque existentes, no pueden ser manipuladas. *EURASIA* libro-objeto de la artista Gabriela Esterovich, presentado en la III Bienal de Libro de Artista del Museo Carnacini en 2018, presenta un volumen de enciclopedia “encerrada” en una pequeña celda de hierro hecha a medida. La operación cancela la totalidad de las páginas, imposibilitando su lectura y manipulación, al mismo tiempo, la forma del objeto y su materialidad, asociados a la información grabada en la base del libro, dan cuenta de la intención del artista. Otras versiones de esta categoría permiten la manipulación de pequeños objetos o páginas, contenidos en una estructura, ya sea caja, valija, huevera, bolsa, etc., sin embargo, todas esas piezas individuales conforman en su conjunto un objeto único o seriado.

² Esta categorización múltiple se presenta en el catálogo online de la Universidad Politécnica de Valencia.

“EURASIA” (2018) Libro intervenido, libro-objeto. Ejemplar único
Autora Gabriela Esterovich
Fotografía: cortesía de la artista

Libro intervenido: se produce a partir de un libro preexistente, de manera tal que la intervención del artista convierte al libro en otra obra y este pierde su función original. Las páginas del libro se transforman mediante diferentes acciones: son agujereadas, recortadas, pintadas, plegadas o cosidas. También las páginas suelen ser canceladas: para esto se pegan o anulan con algún dispositivo. En épocas en que las bibliotecas se desprenden de los libros antiguos o que ya no se usan, una opción antes de descartarlos es realizar una serie de libros intervenidos. Existen varios proyectos que se realizan a partir de los volúmenes de diccionarios, atlas o novelas,³ para

³ Se menciona la “Biblioteca de libros intervenidos”, proyecto organizado por Umbral Espacio de Arte, coordinado por Paula Doberti y Débora Kirnos, en 2018. Se convocaron a 81 artistas y cada uno intervino un ejemplar de una misma enciclopedia.

lo cual se convoca a un grupo de artistas y cada uno interviene de manera personal un libro de la colección.⁴

Detalle "EURASIA" (2018) Libro intervenido, libro-objeto. Ejemplar único
Autora Gabriela Esterovich
Fotografía cortesía de la artista

Libro de páginas de artista: es realizado por un grupo de artistas convocados a partir de un tema, por ejemplo, si participan del proyecto quince participantes, cada uno realiza quince páginas similares o no, firmadas en el reverso preferentemente. Luego de producidas, en una segunda etapa se compila la totalidad de páginas y se arman los quince libros con las páginas de los diferentes artistas. El proceso está normado por unas bases o reglamento que establecen los tiempos, tamaño de la página, el tema, etc. Este método participativo permite la producción de libros colectivos en grupos de estudiantes o artistas, facilita la adquisición de una obra original y, en cierta medida, fomenta el coleccionismo. Algunos libros de ese tipo no tienen precisamente páginas, pues están concebidos a partir de un objeto determinado que sirve de contenedor de otros objetos más pequeños que ofician de "páginas". Un ejemplo es "El PROYECTO

⁴En el caso de un proyecto escolar se convocaría a estudiantes o docentes, grupos de estudiantes.

HUEVERA- UNA DOCENA DE ARTE” del año 2006, organizado por Ediciones Amnesia para conmemorar el Día del Arte Correo en Argentina.⁵ Se trata de un libro objeto, colectivo, seriado, con una edición limitada de 50 ejemplares.

“PROYECTO HUEVERA”, año 2006

Libro-objeto, colectivo, seriado, edición única de 50 ejemplares.

Colección: Archivo Laura Andreoni

Fotografía: Laura Andreoni

“PROYECTO HUEVERA”, año 2006

Colección: Archivo Laura Andreoni

Fotografía: Laura Andreoni.

⁵ Desde 1999 se establece al 5 de diciembre como el Día del Arte Correo, en conmemoración a la primera muestra de Arte Correo organizada en 1975 por Edgardo Vigo y Horacio Zabala.

Se realizó por convocatoria de Norberto José Martínez a una docena de artistas,⁶ los cuales confeccionaron 50 pequeños objetos, iguales o similares, para introducir en el espacio que corresponde un huevo. Los datos del libro, número de serie y autores se consignan en un folleto o catálogo anexado al objeto. En el año 2000, el artista Juan Carlos Romero (1931-2017)⁷ invita a 23 artistas a participar del libro “MUGRE- Proyecto Estrago Argentina 2000”, que consistió en una caja contenedora de objetos diversos, que cada artista produjo bajo el concepto de mugre. Este libro-objeto, estaba acompañado por un texto de Romero y los datos de los artistas. Ambos libros pueden ser clasificados como libros-objeto pero comparten otras categorías, son libros colectivos y seriados, cada ejemplar tiene un número que corresponde a la serie de edición limitada.

“MUGRE- Proyecto Estrago Argentina 2000”, año 2000.
Libro-objeto, colectivo, seriado, edición única de 23 ejemplares.
Colección: Archivo Laura Andreoni
Fotografía: Laura Andreoni.

⁶ Artista visual, docente, investigador. Fundador de Ediciones Amnesia y curador del Museo de libros de Artista Alfredo Portillos.

⁷ Artista y productor de libros de artista, considerado uno de los principales referentes en la difusión y gestión del género en Argentina.

Detalle de "MUGRE- Proyecto Estrago Argentina 2000", año 2000.

Colección: Archivo Laura Andreoni

Fotografía: Laura Andreoni

Libro de artista colectivo: de formato, tamaño y materiales variables, es un libro realizado o intervenido por varios artistas. Tiene la posibilidad de que todos participen en diferentes "páginas" por separado y luego se compilen en un único libro, o que el grupo de artistas intervenga sobre las páginas de un libro ya existente, bajo las reglas establecidas para tal fin.

Libro de artista textil: se caracteriza por el uso de material, técnicas y procedimientos constructivos asociados al universo textil. Los materiales utilizados no son exclusivamente telas o géneros. Se considera también el uso de fibras naturales, papeles, alambres, fibras plásticas, elementos naturales sin procesar como raíces o ramas. Los materiales por sí mismos no responden a la categoría textil, para ello es necesario la combinación de material, procedimiento y técnica. En este sentido el papel utilizado como elemento básico de la trama y urdimbre funciona como textil, de la misma forma que el alambre cuando es tejido con técnica de una o dos agujas. Un libro textil puede también responder a la categoría de objeto, "El libro de las preguntas tristes"⁸ de Vanessa Zorn se percibe a primera vista como un personaje narrativo, corpóreo y estilizado.⁹ Al observar detenidamente

⁸ Este libro textil obtuvo en el año 2023 la 2ª mención en la V Bienal de Libro de Artista de San Martín.

⁹ Artista visual argentina, ilustradora y docente, autora de libros álbum y productora de libros de artista.

el libro-objeto se descubren preguntas en pequeñas páginas, dentro “bolsillos” camuflados a la superficie del cuerpo. Elaborado con la técnica textil de fieltro de lana húmedo y agujado, un antiguo método utilizado para la elaboración artesanal de piezas funcionales y decorativas, resulta ser un ejemplo de cómo las metodologías tradicionales textiles son incorporadas por los artistas contemporáneos en su producción.

“El libro de las preguntas tristes”, año 2023,
Autora: Vanessa Zorn
Libro-objeto, textil. Ejemplar único
Fotografía: Julio Sevald

CLAVES PARA MIRAR UN LIBRO DE ARTISTA

El contacto del público con los libros del artista implica dos aspectos a tener en cuenta: primero, cómo organizar el acceso a los datos e información técnica y, segundo, y no menos importante, es la manipulación. Al respecto numerosos autores coinciden en que el libro de artista, concebido como obra de arte, cobra sentido en manos del espectador, al ser explorado, tocado, olfateado, escuchado, deshilachado, saboreado, entre otras diversas acciones propuestas por los artistas. Entonces se disparan algunos interrogantes: ¿los libros de artista pueden ser parte de una

biblioteca?, ¿o pertenecen al ámbito de los museos?, ¿cómo se los puede clasificar? y ¿cuál es la manera adecuada de mostrarlos y de guardarlos? Si bien la digitalización otorga la posibilidad de acceder de manera remota a los contenidos, no permite conocer plenamente la obra.

De allí que la biblioteca sea un ámbito potencial para iniciar un recorrido que fomente la producción de libros de artista y darlos a conocer de manera integral. Una forma de exponerlos, considerando su cuidado durante las exposiciones, generalmente implementada en museos, es dentro de vitrinas, sin la posibilidad de tocar la obra. Un paso más adelante, es la elaboración de protocolos y estrategias para el cuidado que garanticen la manipulación de los libros de artista por parte del público, para lo cual el rol del bibliotecario o gestor del espacio es fundamental.

LIBROS DE ARTISTA EN LA BIBLIOTECA

Es poco probable encontrar en una biblioteca escolar o popular, incluso en una biblioteca institucional, un sector específico dedicado al libro de artista, sin embargo estos libros se producen y circulan en espacios educativos, en talleres, centros culturales y ámbitos de producción artística asociados a bibliotecas. Es por ello que el presente artículo pretende establecer algunos parámetros que contribuyan al reconocimiento, la clasificación y la gestión de los libros de artista en el marco del espacio biblioteca, que en su diversidad son atravesados por procesos de estructuración y están vinculados a contextos socioculturales, que a su vez absorben tendencias propias de la producción artística.

La catalogación permite organizar el conjunto de libros para guiar la búsqueda, una posibilidad es : a) por autor; b) por procedimientos constructivos; c) por materialidad; d) por categorías.

Ficha técnica: datos del autor/autores o colectivo de artista; título; lugar y fecha de producción, materiales; técnica (collage, grabado, pintura, archivo, ensamblado, objeto intervenido, textil, electro textil, impresión digital, dibujo, cerámica, electrónica mixta, archivo, fotografía, fotografía intervenida, cianotipia, sublimado, técnicas experimentales, entre otras); editor o edita.

Acceso a la información y guía de lectura: es conveniente establecer un espacio adecuado para la lectura y manipulación. Es importante la

elaboración de una tarjeta que contenga la memoria conceptual del libro,¹⁰ y la información sobre el modo de lectura: tipo de iluminación que requiere, dinámicas y reglas implícitas o explícitas para la manipulación. Por ejemplo, algunos libros requieren ser observados y leídos en la oscuridad, iluminados con linternas, con lupas o a través de filtros, presentan orificios para mirar su interior o dispositivos que mueven piezas o producen la apertura de solapas, puertitas y sonidos. El primer cuidado es una manipulación cuidadosa y responsable: se sugiere utilizar guantes, de látex o de la tela, especialmente para los elaborados con papel; la segunda consideración es el apoyo sobre superficie blanda (tela o paño grueso, almohadón delgado) o utilizar atril de lectura, dependiendo de las características del objeto; y, por último, una buena iluminación sin exposición directa al sol. Con respecto al guardado el procedimiento es similar a los libros de texto, sin embargo se debe analizar el tipo de material y estructura dado que algunos libros de artistas deben ubicarse de una determinada manera, sin el peso de otros encima, o en determinadas posiciones según los elementos que lo componen. En general para resguardar del polvo, deberían ubicarse en bolsa plástica, dentro de cajas de cartón.

¿Qué motiva el inicio de una colección o archivo de libros de artista? En primer lugar, el interés, ya sea de un artista, de un grupo de investigadores, de un colectivo. En ocasiones surge como proyecto de un museo o una fundación. Las colecciones son heterogéneas, tienen una identidad asociada a los territorios, a hechos culturales, a personalidades. En su construcción se suele reflejar la trayectoria de quien la inició, gestiona o conserva. Algunas incluyen otras producciones relacionadas con la producción artística como cartas, manuscritos, textos y archivos, fanzines y publicaciones independientes.

BIBLIOTECAS EXPANDIDAS

Como punto de partida cabe señalar que existen numerosas colecciones dedicadas a los libros de artista, generalmente de gestión privada, algunas pertenecen a ámbitos educativos e institucionales, otras en cambio se han forjado por la voluntad de artistas, colectivos y museos, por lo tanto

¹⁰ Su elaboración le corresponde al autor.

presentan características particulares y persiguen diferentes objetivos. En España, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Valencia a través del Departamento de Dibujo que pertenece a la Facultad de Bellas Artes, desarrolló desde la década del ochenta del siglo pasado la colección de Libros y Publicaciones de Artistas. En torno a esta importante colección se desarrollan proyectos de investigación y cursos relacionados con los libros de artista, y asimismo constituye una plataforma de consulta y difusión que promueve publicaciones, exposiciones y ferias. A partir del año 2010 la colección comenzó a formar parte de la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, en este sentido los criterios de catalogación, así como la adquisición de nuevos ejemplares se realizan en articulación con el Departamento de Dibujo. La biblioteca presenta un catálogo *online*, dividido por Categorías y Técnicas, además de un índice de Autores, Exposiciones y Noticias. Este sitio *web* constituye una plataforma que facilita la búsqueda, establece categorías de clasificación y aporta la información esencial de cada libro. El catálogo permite el acceso virtual abierto al público pero la consulta directa de los libros está dirigida a docentes e investigadores, y requiere solicitar autorización. Como dato interesante, la colección de más 1400 ejemplares, aloja el *Poème mathématique baroque*, obra de 1968 del artista argentino Edgardo Antonio Vigo (1928-1997) y *Twentysix gasoline stations* editado por Edward Ruscha en 1962, considerado por los especialistas como una pieza fundamental que posicionó el libro de artista en el escenario del arte contemporáneo.

La Biblioteca de Arte de la Fundación Gulbenkian conserva la colección de Libros de Artista y Ediciones Independientes. Comenzó en la década de 1990 y actualmente es considerada la más importante de Portugal con más de 5 mil piezas. Se expande constantemente con la incorporación de nuevos ejemplares mediante la adquisición de obras a artistas, a estudiantes de arte y con la compra directa a editoriales y librerías especializadas de Portugal. Asimismo recepciona las donaciones de archivos de artistas. Para la incorporación de obras la colección de la Biblioteca de Arte cuenta con un documento que establece los criterios de selección. En este sentido la colección se conforma a partir de las definiciones de libro de artista, y tiene como principio considerar a la totalidad de estos objetos y a las ediciones independientes que la integran, como obras de creación artística. La biblioteca realiza el complejo trabajo de digitalización de los libros. Este proceso es aparte

de la catalogación que organiza mediante referencia bibliográfica que detalla la información relevante referente al libro y al artista. Parte de la colección se expone en muestras especializadas, como la realizada en la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” en abril de 2024, en el marco de las actividades de la Feria del Libro en Argentina. En su acervo la mayoría de los libros pertenecen a artistas portugueses o residentes en Portugal, con obras producidas a partir de los años 60.

En Argentina se destaca la colección de Alfredo Portillos (1928-2017), que a partir de su activa participación en el Centro de Arte y Comunicación (CAyC) se convirtió en referente y responsable de la colección de libros pertenecientes a esta entidad. La colección primigenia, se formó a partir de convocatorias realizadas por el CAyC y alojó ejemplares de numerosos artistas argentinos, latinoamericanos, estadounidenses y europeos. La labor del Portillos, como artista, docente y productor de libros de artista, contribuye al resguardo y a la difusión del género en diferentes ámbitos. Desde inicios de la década del ochenta la colección se expuso en diferentes espacios culturales como el Museo Provincial de Bellas Artes (La Plata); Centro Cultural Recoleta (Buenos Aires); Galería Centoira (Buenos Aires); Encuentro Latinoamericano, (Salta); Museo de Bellas Artes “Juan Carlos Castagnino” (Rosario) y la Feria del libro de Buenos Aires, entre otros. Como resultado de este proceso en 2006 fundó el Museo de Libros del Artista Alfredo Portillos,¹¹ actualmente con sede en la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires. El Museo desarrolla diferentes tareas, continúa la política de difusión mediante la exposición de los libros en muestras temporales, adquiere nuevas obras mediante la compra y la donación, se ocupa de la catalogación y también de la restauración de ejemplares. Sin un horario establecido, se puede visitar con cita previa.

El Museo Municipal Casa Carnacini está ubicado en Villa Ballester, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, aloja una incipiente colección, conformada a partir de la Bienal de Libros de Artista que se realiza desde 2014,¹² cuyos primeros premios adquisición se convirtieron en acervo del museo. En la actualidad consta de ocho

¹¹ Su primera denominación fue Museo Privado del Libro de Artista Alfredo Portillos.

¹² Gestionada y producida por la Subsecretaría del Municipio de Gral. San Martín en articulación con Centro de Edición CDE.

ejemplares, aunque se trata de un conjunto reducido, su aspecto más notable se debe a que las obras provienen de los premios otorgados en la Bienal, a lo largo de sus cinco ediciones: en 2014, 2016, 2028, 2021 y 2023. La continuidad del certamen lo consolida como una plataforma de jerarquización y difusión de los libros de artista, al tiempo que incentiva la creación y el intercambio artístico. Paralelamente, el equipo que gestiona el museo realiza una importante tarea en el ámbito educativo, se trata de la articulación con escuelas de la zona, ofreciendo un amplio cronograma de visitas guiadas para grupos de estudiantes y actividades especiales en el marco de la Bienal. Esta política promueve el descubrimiento de las obras y además el acercamiento de un público infantil y joven al espacio museo.

A MODO DE CIERRE

Es interesante visualizar una biblioteca como una entidad convocante, tanto para promover proyectos, iniciar colecciones, organizar encuentros, seminarios cursos, así como también convocatorias relacionados al libro de artista. Las bibliotecas, especialmente las escolares, son espacios educativos en los cuales, el libro de artista como recurso didáctico, puede convertirse en el eje de proyectos que promuevan la experimentación artística, en cruce de lenguajes y la articulación con diferentes áreas del conocimiento.

En términos metafóricos un libro de artista es un mapa, una ventana, un enigma por descifrar, un juego abierto; un libro de artista se sitúa justo al límite de muchas cosas, de los libros, de las revistas, de las cartas, de la poesía, de las reglas ortográficas, de la geometría; recurre a métodos inusitados: el collage minucioso, la mancha de tinta, el rasgado del papel, las perforaciones desordenadas, la transformación de los materiales, el peso de las letras en el plano; un libro de artista soporta el gesto de quien lo crea, evoca recuerdos con su materialidad, libera las palabras el peso del texto, en síntesis produce sentido. Por todas estas razones imaginar libros posibles es una invitación a crearlos.

FUENTES

AA.VV. (2016). *Catálogo on line de la Universidad Politécnica de Valencia*. <http://librosdeartista.upv>.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AA.VV. (2014). *¿Qué es un libro de artista?* Ediciones la Bahía.

Antón, J. E. & Sáenz Montero A. (2015). *El libro de los libros de artista*. L.U.P.I.

Beccaría H.; Garay D., Gago L., Valente A.; Valent, G. (2011). Museo privado de libro de artista, colección Alfredo Portillos [ponencia]. III Jornadas Nacionales de Investigación en Arte en Argentina. La Plata, Argentina <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/38392>

Borzuk, A. (2020). *El libro expandido Variaciones, materialidad y experimentos*. Ampersand.

Crespo Martín, B. (2012). El libro-arte / libro de artista: tipologías secuenciales, narrativas y estructuras. *Anales de Documentación*, 1(15).

Crespo Martín, B. (2010). El Libro-Arte: clasificación y análisis de la terminología desarrollada alrededor del Libro-Arte. *Arte, Individuo y Sociedad*, 1(22), 9-26. <https://dialnet.unirioja.es/revista/1524/V/22>

Torné, E. (2001). Una biblioteca imaginativa, delicada y reflexiva de los libros de artista de José Emilio Antón. *LITTERAE. Cuadernos sobre Cultura Escrita*, 1, 269-272. <https://e-archivo.uc3m.es/entities/publication/3f3e6b7e-7d55-43da-aec8-6d673996576b>