El libro objeto como recurso didáctico. El libro objeto y de artista como recurso didáctico en la docencia en el grado en bellas artes. Asignaturas de diseño y grabado.

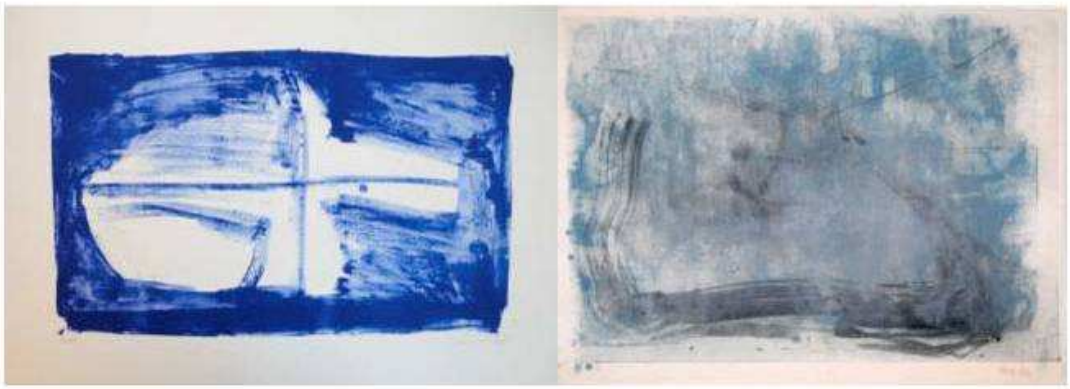
Francisco López Alonso
Universidad de Zaragoza. España
Silvia Hernández Muñoz
Universidad de Zaragoza. España

Los libros objeto y libros de artista, son los soportes de expresión como concepto de libro realizados por un artista. Por tanto el libro de artista es el soporte donde se manifiestan las sensaciones, proyectos, o simplemente puede ser un cuaderno de notas donde hacen bocetos, dibujos, apuntes con cualquiera de las técnicas artísticas. Un cuaderno de artista en la pedagogía de Bellas Artes, (un alto porcentaje del alumnado con edades entre 18 a 22 años) generalmente representa el lugar donde el alumno dibuja, hace sus apuntes o estudios para posteriormente ejecutar una obra de mayor calado, que le sirve para desarrollar una disciplina de trabajo diaria y para coger soltura. Son muy interesantes los ejercicios de grafismos con líneas paralelas, verticales, horizontales en ambos sentidos o círculos concéntricos que aportan maestría y destreza que se ven reflejadas por ejemplo en el sombreado de dibujos en trabajos de mayor formato.

El libro de artista está unido al sentido estético y artístico y como exponemos más adelante, conserva un desarrollo lineal y temporal que al docente le indica, la constancia en el trabajo la evolución del alumnado y el interés por la materia. Diferencias con el libro tradicional son que no contiene índice, prólogos ni se describe su contenido. La diferencia con el libro objeto es que este último es una obra tridimensional en sí misma, y necesariamente no requiere de otro soporte ni este es un estudio de algo posterior. En el libro de artista el autor es el que decide el proceso creativo, controla su contenido, selecciona tipo de papel y su gramaje y todos los demás aspectos hasta la ejecución del volumen. Los dos modelos anteriores no son libros para ser leídos y contienen una información visual, se prestan a la interpretación y no a la lectura.

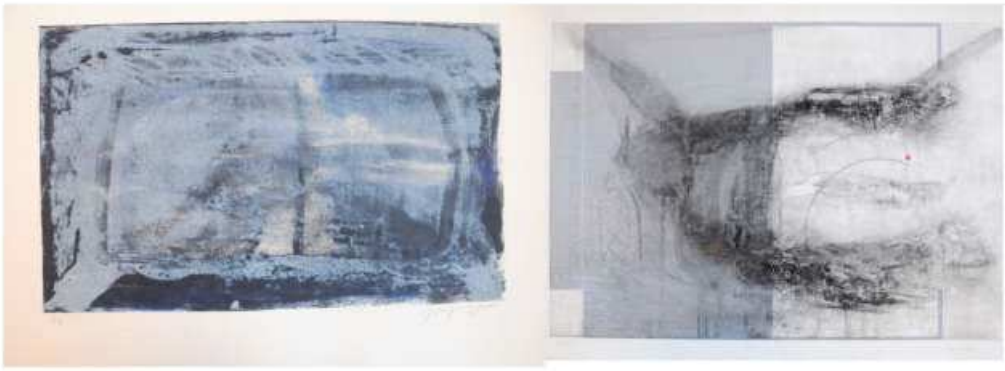
Dentro de la programación docente del recientemente implantado grado en Bellas Artes, de la Universidad de Zaragoza, hemos desarrollado una serie de experiencias didácticas a partir del libro. Esta idea puede ponerse en práctica en casi todas las materias, excepto en historia del arte, teoría de la percepción, sistemas de representación y asignaturas similares donde la docencia se centra en la teoría y no hay parte práctica como en las demás materias dotadas de un alto contenido práctico. Trabajando con el concepto del libro como objeto, se ha incitado a los alumnos a que investiguen las numerosas opciones inherentes: interacciones musicales, espaciales, arquitectónicas, discursivas, literarias, etc de cada ejercicio que se les plantea. Los libros han sido realizados con ilustraciones, collage, fotomontajes, a partir de materiales de desecho, en contacto con conceptos precedidos por las artes plásticas en el siglo XX, a través de medios informáticos, y de procesos de

grabado, incluyendo en los libros estampas, monotipias encoladas, cosidas, o un acordeón de papel



donde todas sus caras están impresas o dibujadas. Ej.

Libros de artista de Francisco Pino



Estampas adjuntas a cuadernos de artista. Francisco López

La creación de libros-objeto como recurso didáctico, hace que el alumno conozca los libros, utilice efectivamente las posibilidades espaciales de la página, investigue, cree y desarrolle la pontencialidad táctil y proponga formas, medidas y colores adecuados, es el único responsable de que el libro llegue a ser un hecho real. Las medidas, la forma, los colores y los materiales empleados nos proporcionan una experiencia visual, táctil y hasta olfativa.

El conocimiento del sector editorial para el estudiante de diseño es un apartado dentro de la programación de la asignatura de Taller de Diseño I. El conocimiento del mercado, la publicidad de masas y como contrapunto el de la creación o la obra de autor. Las editoriales del sector libro, que por norma se someten a la política del mercado y del bestseller, dejan fuera de sus proyectos este tipo de libro, son libros de difícil ejecución, caros y minoritarios y salvo alguna pequeña editorial marginal, la mayor producción son autoediciones de muy corta tirada y realizados con técnicas totalmente manuales. Han sido los propios creadores, quienes a base de presentaciones y muestras han formado un público incondicional y cada día más numeroso.

En las asignaturas optativas de Técnicas de Reproducción Grafica y Taller de Diseño I, hemos trabajado sobre el libro con un concepto operativo abierto, partiendo de lo manufacturado hasta lo que se denomina libro-objeto. Dentro de este marco, cada alumno ha podido elegir los materiales, los conceptos y el desarrollo. El libro de artista, a fin de cuentas va mas allá de ser un simple cuaderno de notas, acaba siendo un soporte más, donde el artista puede plasmar sus ideas como soporte definitivo. Es polivalente, permite el collage, cortar, pegar, superponer, coser, añadir o quitar con cualquier procedimiento, es decir es un medio de expresión libre que puede representar la obra final, no es un cuaderno o no tiene porqué ser un cuaderno de apuntes como se concebía antes.

La tipología de libros de artista es muy variada, desde libretas de notas hasta cuadernos formato medio o grande, con hojas en blanco de gramaje muy bajo hasta libretas cuadriculadas o cuadernos de dibujo con papeles específicos de arte. El libro de artista dentro de los parámetros que estamos hablando, está planteado y se podría llamar un cuaderno de notas y apuntes, generalmente de carácter único no seriado. Excepto en técnicas de reproducción gráfica, en grabado en relieve (linóleo y xilografía), donde el alumno con la técnica de plancha perdida imprime varios ejemplares que pueden encuadernarse independientes unos de otros haciendo un tiraje donde los libros estén numerados y firmados, de la misma manera que se hacía en el Japón de los siglos XVII al XIX con los Ukillo-es o grabados en madera orientales.

Describiremos a continuación los principales tipos de libros de artista: El libro de artista como ejemplar único, firmado por el autor. Otra modalidad es la que se realiza entre varios autores, y son aquellos volúmenes donde un artista ilustra unos textos, poesías, cuentos, etc. donde la imagen complementa el texto y viceversa ya que el texto comunica el contenido artístico del libro. En este documento nos centraremos exclusivamente en los libros objeto y de artista realizados por el alumnado en su periodo de formación universitaria.

El libro de artista o cuaderno de artista en artes plásticas y la docencia, sobre todo en el Grado en Bellas Artes está relegado a realizar trabajos del alumnado para el seguimiento y el poder evaluar la labor diaria, los trabajos de los alumnos. Generalmente sirve como boceto o trabajos preparatorios de cuadros o ejercicios que el alumno desarrolla en formato superior. Suele ser una excusa o justificación que el alumno en muchos casos hace para excusarse presentando trabajos o apuntes que los hace exclusivamente porque los tiene que entregar. Escaso es el interés que hay desde diferentes materias por este tipo de trabajos y el planteamiento excepto contadas ocasiones siempre suele ser el mismo.

Abarcamos el tratamiento de algunas de las asignaturas que impartimos dentro de la titulación en Bellas Artes, implantada en la Universidad de Zaragoza. Donde está fraccionada la titulación en tres áreas o secciones, Dibujo, pintura y escultura. Centrándonos en dibujo, trataremos el cuaderno de artista en Técnicas de Reproducción gráfica, asignatura optativa de 9 créditos Ects, anual que se imparte en segundo curso enmarcada en el área de dibujo e Introducción a diseño, asignatura optativa cuatrimestral de 6 créditos 3 teóricos y 3 prácticos, que se cursa en segundo curso en primer ciclo.

Exponemos el trabajo que hacen los alumnos en la asignatura de Introducción al diseño donde se plantea la ejecución de un libro objeto, y en la asignatura de Técnicas de reproducción gráfica, donde a lo largo de todo el curso el alumno ejecuta un libro de artista, con todos los bocetos de los trabajos realizados durante el curso además de trabajos libres. Estos trabajos son de obligado cumplimiento, se deben entregar a final del curso y su calificació está considerada dentro de los criterios de evaluación.

La participación en este trabajo con respecto a otros en esta asignatura –Introducción a diseño- ha sido positiva, la motivación, ante una propuesta abierta como la de los libros objeto, en la que el alumno elige desde los materiales, al tema a desarrollar, y donde puede expresar con libertad su concepto, supone una respuesta más positiva, el nivel de conceptos y conocimientos adquiridos, así como su puesta en práctica, han sido muy satisfactorios.

El recurso didáctico como lo utilizamos es imprescindible porque tanto en la asignatura de grabado y estampación como en la de diseño se solicita que se muestre el boceto previo al trabajo que se va a hacer (la idea); estos trabajos siempre van numerados con la fecha de realización. Sirven de complemento formativo al obligar al alumno a realizar dibujos continuamente.

Mediante el libro objeto y cuaderno de artista en esta asignatura se trata de proveer al estudiante de las herramientas básicas para comprender la manera de pensar en el mundo del diseño desde las perspectivas de su práctica profesional, los razonamientos que se siguen en el proceso creativo y la relación estrecha que se guarda entre el cliente, el diseñador y el usuario final.

En Técnicas de Reproducción Gráfica todos los trabajos que se realizan son del mismo formato, para su presentación encuadernado, numerado y firmado. En grabado en relieve, ya sea linóleo o similar y talla en madera, se hace una obra impresa a plancha perdida, donde se encuadernan todos los ejemplares a modo de libro objeto. Con técnicas aditivas collagraph y carborumdum, el proceso de experimentación es el mismo; el alumno realiza varias matrices, y utiliza algunas de ellas como fondo, intercambiando las demás planchas y entintándolas con diferentes recursos de estampación,

a la poupeé, con estarcidos, efectos bajo relieve, estampación Hayter, collages, intervenciones posteriores sobre las estampas con ceras, pigmentos iriodinas, grafito, tinta china, acuarelas, fijándolas al finalizar al soporte papel con fijador de carbón o similar, siempre sobre el mismo formato de papel y con planchas del mismo tamaño, jugando con geometrías para poder combinar indistintamente de la posición permitiendo el giro de las planchas. De esta manera sirve el libro objeto para fomentar la creatividad artística individual de la obra gráfica propia y la imaginación

La metodología de enseñanza-aprendizaje de estos cuadernos es la aplicación de cada uno de los contenidos a la expresión de la obra personal. Temática formativa y experimental en cada uno de los ejercicios. Percepción plástica de las ideas a través de destrezas y medios gráficos. Análisis visual de grabados clásicos y contemporáneos. Discusión en grupo y aplicación individualizada, anotando en los cuadernos apreciaciones personales del alumnado y tomando apuntes en ellos, desde los análisis de cada uno de los procesos, desde el boceto, inversión, valores de la línea, punto, mancha, hueco, relieve, plano, gofrado, otras.

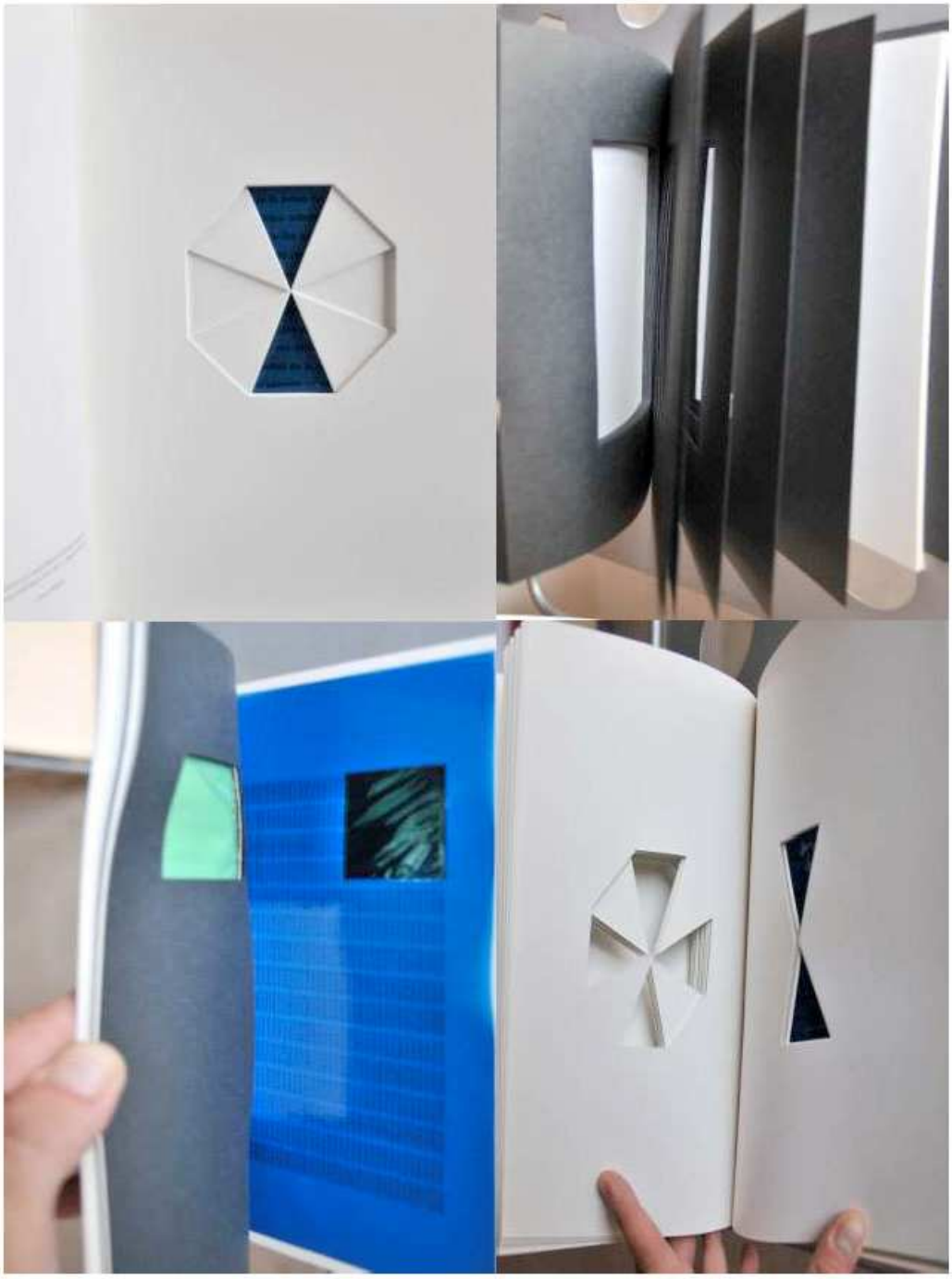
Los cuadernos están compuestos de estampaciones en color, pruebas de estado, definitivas y pruebas de artista de la seriación.

La evaluación de la asignatura se realiza haciendo un seguimiento y evaluación continua de los libros objeto y las actividades realizadas por el alumno, valorando también la aptitud e interés del alumnado. En los cuadernos se ve reflejada la creatividad personal y la experimentalidad a través de las técnicas utilizadas.

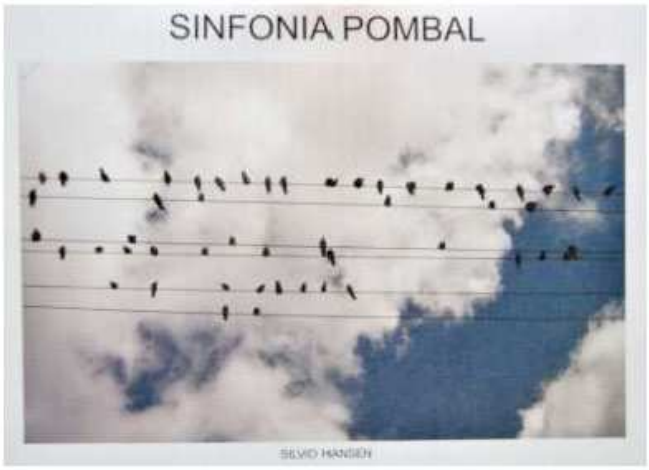
Con el cuaderno de artista- o libro objeto se consigue involucrar al alumnado con la materia, ya que para poder aprobar la asignatura, el alumno debe entregar todos y cada uno de los trabajos realizados en clase de todas las técnicas además del cuaderno personal.

En la asignatura de introducción a diseño, el alumno elige el diseño del libro, el formato, el tipo de libro, el papel. La primera intervención del alumnado es realizar una ficha personal de la asignatura, con datos personales y retrato a modo de logotipo a una sola tinta y a color, personalizar la ficha.

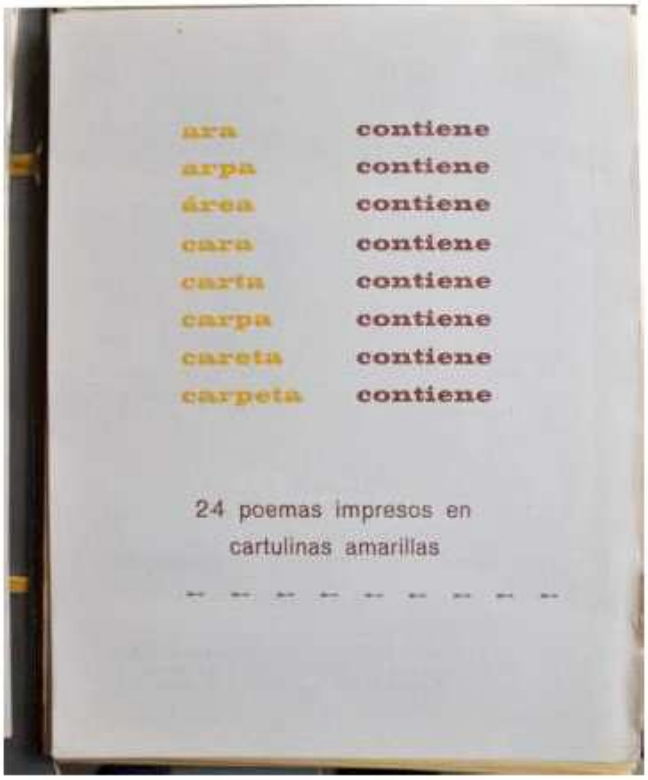
Libro de artista-Francisco Pino



Sinfonía Pombal-Francisco Pino



Trasera del Manifiesto Surrealista. André Bretón



Carpeta amarilla. Francisco Pino

Conclusiones

Establecemos que el cuaderno de artista sirve como recurso docente, artístico y plástico dentro de la enseñanza del Grado en Bellas Artes. Como recurso didáctico el cuaderno de artista cumple la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno, en el contexto educativo el cuaderno de artista se puede emplear en docencia de las escuelas de arte y facultades de Bellas artes como concepto de diario de trabajo artístico y de reflexión. Diario sumativo de imágenes y textos básicos con los que se aprende y ejercitan la destreza y habilidades en el dibujo. El cuaderno de artista a lo largo de la historia, ha tenido poca relevancia, desde hace poco tiempo ha comenzado a tener valor en sí mismo, y en ocasiones ha sido el fin de un proyecto.

Con los cambios en los planes de estudio así como la incorporación y el estudio de nuevas materias, relacionadas con la informática, las nuevas tecnologías, y la aparición de masters relacionados con el arte y las prácticas artísticas, comienza a trabajarse en algunas asignaturas con la idea del libro de artista como herramienta de trabajo y como fin, que además aporta a otras materias como la pintura, el volumen o el dibujo un cierto suplemento. El libro de artista actúa de guía para los aprendizajes, sirve para ejercitar las habilidades y para desarrollarlas.

El cuaderno de artista dentro de la formación de las bellas artes se puede aplicar como recurso a varias materias entre ellas las asignaturas del área de escultura, pintura y dibujo. Nosotros nos hemos centrado en la docencia con este recurso en el área de grabado y diseño.

Ayuda a visualizar y realizar proyectos con imágenes en común, ayuda a conseguir resultados en distintas disciplinas que engloba la estampación.

La aplicación del libro objeto, objeto libro o cuaderno de artista dentro de asignaturas de técnicas de estampación, talleres de grabado, dibujo y pintura, adentra al alumno en el mundo de la creatividad y fomenta la imaginación, pudiendo construir al trabajar con collages, intervenciones sobre estos, con dibujo, pintura, escritura automática y todos aquellos elementos posibles que se pueden incorporar en la preparación de bocetos y apuntes para posibles posteriores obras o como medio de pensamiento y reflexión. Como el caso de Picasso.

Los libros de artista y libros objeto cumplen la finalidad humana de la expresión y comunicación. La experiencia didáctica a partir del libro en asignaturas como grabado y estampación, donde el concepto de libro de artista puede trabajarse de muy diversas maneras. Comenzando por la monotipia, el alumno puede desarrollar trabajos realizados a partir de transfers o jugando con ideas de simetrías.

Trabajando el grabado en relieve con plancha perdida, se pueden desarrollar trabajos de impresiones consecutivas con las variaciones de la plancha y encuadernadas en forma de libro encolando unas junto a otras y generando un concepto de objeto libro donde se cuenta una historia. Es la idea del grabado japonés o Ukiyo-e , impreso en papel de kozo y encuadernado en formato biombo.

Muchas otras materias tienen la posibilidad de aplicación de este tipo de recursos donde se desarrolla la destreza manual del dibujo y se abocetan ideas.

A partir de las nuevas vanguardias, futurismo, dadaísmo, surrealismo surgen los conceptos de libro de artista que derivan de las acciones multidisciplinares de los artistas. Desde la escuela de la Bauhaus de 1917, se desarrollan otras mentalidades docentes y otras maneras de hacer.

El cuaderno de artista y la realización de libros objeto en algunas de las asignaturas del grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza responde a poder establecer un seguimiento y evaluación en algunas asignaturas.

El grado implantado en la Universidad de Zaragoza se enmarca dentro del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, donde no hay referentes ya que Bellas Artes en Teruel y en Vigo son las pioneras y referentes para la Memoria de Verificación de la ANECA.

Elaboración de cuaderno de artista como incorporación de un método nuevo y recurso didáctico de trabajo, adaptable a casi todas las asignaturas, con esta herramienta el alumnado adquiere unas rutinas y habilidades alcanza más fácilmente las competencias específicas de las asignaturas que se ve reflejado en rápida evolución y en la superación del nivel de las materias. Para la correcta elaboración del cuaderno de artista de los alumnos, se establece un compromiso alumnado-profesor, donde se asesora al alumno las fuentes y recursos bibliográficos que le puedan servir para las prácticas. Hay un seguimiento diario para evitar dejadez y la elaboración del cuaderno al final del curso, con este proceso el alumno comprende el desarrollo de la asignatura y tiene un enfoque y planteamiento claro de las materias desde el comienzo del curso académico, del que deberá tener un seguimiento diario, el cual se evaluará trimestralmente y a final de curso, se valorará la motivación, el interés, la evolución del cuaderno, las reflexiones y bocetos.

Para la mejor comprensión del concepto libro de artista y objeto el profesor proyectará diapositivas y power point –imagen digital- acompañados de textos explicativos donde se reflejan diferentes resultados finales del trabajo que el alumno debe desarrollar, además con este recurso madura el alumno, que en ocasiones lo que va buscando en las diferentes asignaturas son obras de arte finales, de manera errónea ya que los resultados de los trabajos del alumnado son ejercicios o trabajos de aprendizaje que le forman, para unas salidas profesionales. Se recomienda que para que el alumno aprenda a investigar seleccionar y acotar caminos, el alumno complete el cuaderno, elabore una selección de artículos o fotografías de prensa relacionados con el arte que recoja de suplementos culturales o revistas especializadas, o fotocopias de artículos, imágenes de internet, con el fin de involucrarlo con el arte y mantenerlo despierto a lo largo del curso. Este recurso puede ayudarlo a encontrar nuevos caminos obligándolo a buscar continuamente. Estos artículos pueden graparse al cuaderno o pegarse y debe figurar la fecha de publicación y el medio. De igual modo el alumno puede incorporar redacciones de textos o inquietudes que puedan ser el germen de un futuro proyecto artístico a modo de reflexión o críticas o comentarios de exposiciones vistas o artículos leídos.

El dossier o cuaderno constituye una fuente de alimentación para el alumno y es un apéndice imprescindible para su formación, y se pretende con estos actos que mantengan esta costumbre a lo largo de su vida. El cuaderno de artista es un trabajo de obligado cumplimiento con una temporización anual.

El libro de artista en las asignaturas de grabado, estampación y diseño y el libro objeto en la asignatura de Introducción al diseño cumple las siguientes competencias en Bellas Artes:

- Conocimiento de la teoría y del discurso actual del arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y textos
- Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas
- Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis
- Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo
- Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas artísticos complejos y proyectos.
- Capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto) crítica en el trabajo artístico
- Capacidad de documentar la producción artística
- Capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción artísticos
- Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte

- Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos
- Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico

Referencias bibliográficas

Referencia de internet disponible en: http://www.librodeartista.info/.

Referencia de internet disponible en: http://www.librodeartista.info/.

Alcalá, J. R. y Canales, F.J.- Copy Art. La fotocopia como soporte

Expresivo. Diputación Alicante, Alicante, 1986.

JAMESON, Isabelle: *Historia del libro de artista;* Referencia de internet disponible en: http://www.librodeartista.info/Historia-del-libro-de-artista.html.

ANTÓN, José Emilio: *El libro de artista, el libro como obra de arte*; Madrid, 1995,

PARCERISAS, Pilar: *Libros de artista, una opción alternativa.*

Los libros de artista de Chillida. Biblioteca Nacional, Madrid, 2007.

CHILLIDA, Eduardo: *Escritos.* La Fábrica, Madrid, 2005, p. 111.

KNIGIN, M.- *The technique of Fine Art Lithography*. Van Nostrand Re.,

New York, 1977.

LÓPEZ ALONSO, Francisco, *La noche oscura*, Ed. Saltalarrana, Valladolid, 2009.

LÓPEZ ALONSO, Francisco, *Silvia Hernández y Francisco López,* Ed. Saltalarrana, Valladolid, 2009.

DACHY, Marc: *Du livre comme création*. L'Infini, nº 64 (1998)

RODRIGUEZ, J. R.- *La imagen generada: computer art. En Arte efímero y*

espacio estético, Barcelona, 1988.

AGARO, S. J.- *Serigrafía artística*. Leda, Barcelona, 1987.

ROGONDINO, M.- *Computer color*. Chronicle Books, S. Francisco, 1990.

ZUNZUNEGUI, S.- *Mirar la imagen*. Un. País Vasco, Bilbao, 1984.