

**Título del Proyecto
de Investigación a que corresponde el Reporte Técnico:**

Estudio metaforológico del género artístico del Libro-Arte. El Coser como forma de entretejer el mundo.

Tipo de financiamiento

Sin financiamiento

Autores del reporte técnico:

Hortensia Mínguez García
Carles Méndez Llopis

Estudio metaforológico del género artístico del Libro-Arte. El Coser como forma de entretejer el mundo.

Resumen del reporte técnico en español (máximo 250 palabras)

El presente reporte técnico compendia los resultados derivados del proyecto “Estudio metaforológico del género artístico del Libro-Arte. El Coser como forma de entretejer el mundo” en relación con el objetivo de comprender la naturaleza de la carga metaforológica que el verbo coser tiene para el género del Libro-Arte.

Resumen del reporte técnico en inglés (máximo 250 palabras):

This technical report summarizes the results derived from the project “Metaphorological study of the artistic genre of the Book-Art. Sewing as a way of interweaving the world” in relation to the objective of understanding the nature of the metaphorological load that the verb sew has for the Artist’ book genre.

Palabras clave: Libro-arte, Metaforología, hermenéutica analógica, coser.

Usuarios potenciales: investigadores, académicos, estudiantes y artistas.

1. INTRODUCCIÓN

Por medio del presente reporte técnico mostramos los resultados derivados del proyecto “Estudio metaforológico del género artístico del Libro-Arte. El Coser como forma de entretejer el mundo”. Proyecto de investigación registrado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, (México) en 2018-2019 que se extendió al 2020 hasta finales de mayo de 2021 en su segunda fase. En torno al objetivo general “comprender la naturaleza de la carga metaforológica que el verbo coser tiene para el género del Libro-Arte”, los investigadores involucrados trabajaron en línea con los postulados de la *Practice-based Research*. De este modo, se intercaló la producción de piezas de arte, su análisis y la revisión de la producción de otros artistas vinculados a este género que hubieran trabajado conforme a este tópico. Ello con el fin de conocer mejor sus procesos, y el imaginario colectivo relativo al tópico “coser” desde una perspectiva asincrónica y multicultural.

2. PLANTEAMIENTO

Antecedentes

Los estudios teóricos del género artístico del Libro-Arte (usualmente popularizado como libro de artista), se ha gestado en mayor medida desde una perspectiva histórica y/o taxonómica, sobre todo, desde las aportaciones de José Emilio Antón en 1996 y Bibiana Crespo, más tarde en 2012 y 2017.

La naturaleza cambiante y polimórfica del quehacer y el pensamiento artístico en torno al Libro-Arte, nos revela la necesidad de establecer una continua revisión sobre el tema más allá de esquema categóricos cerrados, pues hablamos de un género joven y en constante evolución pues no olvidemos que su inauguración como tal, se remonta a la exposición *Artists' book* curada por Diana Perry Vanderlip en Moore College of Art de Philadelphia, en 1973.¹

Desde el año 2010 hemos venido liderando diferentes proyectos con financiamiento externo o sin financiamiento que tenían como objetivos principales ofrecer al estudiante otras formas de comprender la creación del Libro-Arte y sus procesos creativos desde diferentes centros de gravedad, en aras de identificar y profundizar en el estudio de los fundamentos eidéticos que sustentan ontológicamente la práctica artística de este género. El primero de los proyectos fue Libro-Arte/Abierto, (2010-2012) realizado en colaboración con la UACH, la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Politècnica de València (UPV), y el segundo Dobles Lecturas. Cartografías del género Libro-Arte. (2015-2016) en colaboración con el Taller de Investigación – Producción Diseño y Comunicación Visual de la FAD (antigua ENAP), el Laboratorio de Producción Editorial de Fotolibro de la FAD-UNAM, el Laboratorio de Imagen de la UAQ (a través de financiamiento FOVIN) y la cooperación de la Cátedra de Grabado de la UMSNH. Ambos proyectos, se enfocaron en indagar sobre los procesos creativos de artistas y diseñadores a la hora de afrontar la creación de un Libro-Arte, a la par que, ofrecer una panorámica sobre este género a través de la visión teórico-práctica de diferentes creativos a través de la metodología basada en la práctica (practice-base Research (IBA) y el aprendizaje basado en proyectos (ABP).

No obstante, a colación de los resultados que arrojaron ambos proyectos, dilucidamos la necesidad de proseguir cartografiando y explorando las posibilidades creativas de este género artístico en afinidad al mismo epicentro maleable de la teoría y la crítica del Libro-Arte. Por lo cual,

¹ En cuanto a la discusión sobre, cuándo apareció y se desarrolló históricamente el Libro-Arte, acontece exactamente lo mismo, pues, aunque habitualmente se apunta a que el término en sí no surgió hasta 1973 a colación de la exposición "Artists' book" –curada por Diane Perry Vanderlip y celebrada en el *Moore College of Art* de Filadelfia en 1973 con más de 250 ejemplares de libros de artista realizados desde 1960–, la localización de sus antecedentes es muy variados. Verbigracia, Padín nos plantea lo siguiente: "Muchos afirman que el primer libro de artista fue la "Caja Verde" (1934) de Marcel Duchamp, aunque, otros, señalan a los aguafuertes de Goya de fines del s. XIX o a los libros del poeta metafísico inglés William Blake (1790) y, aún, más lejos en el tiempo, a los cuadernos de Leonardo da Vinci de fines del s. XVI. Otros, llevan el origen a los libros religiosos de los monjes irlandeses de la Edad Media o, definitivamente, a las tablillas de corteza de árboles con signografías e inscripciones de nuestros antepasados neolíticos." (Padín, C., 2005, s.p.)

consideramos necesario escindirnos de la práctica categórica ligada a los resultados y comenzar a analizar los procesos creativos de los artistas a partir de los cuales, podremos establecer un nivel de análisis más profundo en términos ontológicos. Es decir, comprender ¿por qué podemos seguir hablando de Libro-Arte cuando ni siquiera existe una apariencia física que nos remita físicamente al medio del libro? O ¿qué es lo que realmente podríamos acotar como la reducción eidética en este género artístico?

Muchos autores, desde historiadores, comunicólogos a filósofos, ya han venido incurriendo en cuán reveladora resulta, la actividad de analizar las formas materiales de los libros. Personalidades de la talla de Roger Chartier, Peter Burke al mismísimo Hans Blumenberg, Michel Melot o Roman Gubern, advierten cómo la forma por medio de la cual hemos transmitido las ideas ha regido indirectamente la forma de generar conocimiento, de pensarlo, de explorarlo, de leerlo.²

Al caso, a colación de la cada vez más fértil producción de libros de artista, podemos permitirnos otear cómo se ha venido generando desde una perspectiva libérrima, esa especie de interdependencia y relación simbiótica entre el diseño de los significados, el significante, la forma de construir los relatos y nuestra forma de comportarnos como lectores.

Si bien, lo usual sería hablar de libros encuadernados, existen múltiples estructuras morfológicas a través de las cuales poder construir determinados discursos. De este modo, la primera parte de este proyecto titulado “Estudio metaforológico del género artístico del Libro-Arte. Coser, ensamblar y plegar” -llevado a cabo entre abril de 2018-2019, con registro en la UACJ como proyecto sin financiamiento), planteamos la necesidad de explorar tanto a nivel teórico como práctico, tres estructuras morfológicas básicas empradas en la construcción de Libro-Arte que, suponían a nuestro modo de ver, tres formas metafóricas de entender el mundo a través del libro. Hablamos entonces, de las relaciones metafóricas entre un libro tejido, ensamblado o plegado. Tres conceptos y formas de ver y crear que han sido recurrentes en el arte de edición en general y que nos ofrecieron nuevas relecturas teórico-conceptuales del género en sí, además, de nuevas rutas a explorar en el campo de la docencia de este género, más allá de las perspectivas taxonómicas reinantes en las instituciones educativas.

Con base a la práctica artística propia y la de otros 27 artistas participantes durante la primera fase³, llegamos a la conclusión de que cada uno de los tres enclaves interpretativos propuestos

² Dicho de otro modo, todo elemento inherente a la creación de un libro como espacio dialógico, desde su morfología, encuadernación, materiales, diseño tipográfico y reticular, estilo compositivo y espacial en general, nos predisponen frente al ejercicio de leer un texto, a un tipo de actitud interpretativa más o menos sesgada que nos obliga, como creativos, a comprender toda creación desde la perspectiva de la semiótica sincrética.

³ Adscritos a diferentes instituciones; mayoritariamente, artistas y/o alumnos de posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), así como la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) a través del Laboratorio de la Imagen y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) por medio de la Cátedra de Grabado.

para la ejecución de libros (coser, plegar y ensamblar) derivaron creativamente, en la construcción de tres formas metafóricas de entender el mundo a través del libro.

Hablamos entonces de las relaciones metafóricas entre un libro tejido, (del tejer, del hilar y trenzar conocimiento); del ensamblado (del reunir, conectar ideas); al libro plegado (de doblar, desdoblar, replegar). Tres enclaves que seleccionamos porque desde la perspectiva de la hermenéutica analógica, constituyen a nivel metaforológico, no sólo un basamento morfológico respecto a cómo construimos el libro en términos físicos, sino también el conocimiento, pues los significantes, los discursos, las ideas, se hilan, se reúnen o se despliegan. Entre los diferentes resultados, identificamos que, efectivamente, existe una arraigada correlación cultural entre determinados mitos o prácticas portátiles y ciertas formas de idear y dar sentido retórico al libro que, previsiblemente, nos induce a un tipo de interpretación y/o lectura simbólica.⁴

Fue el verbo *coser*, aquel que consideramos requeriría más tiempo de trabajo por la incipiente carga simbólica y antropológica que posee para muchas culturas; y por ende, en el que nos centraremos en esta segunda etapa del proyecto. A la postre del proyecto anterior acabamos con las siguientes reflexiones relativas al verbo coser:

Coser se relaciona con la acción de tejer, pero también del entrelazar o hilar elementos, textos o significados para la consecuente construcción de un tejido, una estructura, un enunciado, una trama, un discurso o red. Coser, deviene principalmente un método de transformación fundamentado en la acción de entrelazar elementos diferenciados para su fusión en algo nuevo, un algo complejo indivisible totalmente integrado con entidad en sí misma bajo el supuesto de un nuevo orden, de una nueva lógica. Coser, no solo es una acción, pues lingüística y simbólicamente denota un juego conceptual de palabras. Coser o, mejor dicho, (co)ser, denota precisamente la (co)presencia de algo, un acompañamiento, una figuración simbólica, psicológica, que ampara, se agrega a la presencia, al ser. La labor del coser posee un trasfondo ritualístico y simbólico amplísimo para diferentes culturas. Su práctica no sólo redundaba en un aprendizaje técnico, sino también en la transmisión intergeneracional de una forma de hacer, de una forma de ver el mundo. Así lo atestiguan la mitología universal y cosmogonía de múltiples culturas, antiguas o no: desde los griegos con las diosas del destino, las Moiras, las Parcas romanas; a los hindús, los rarámuris o los nahuas. Cada una de las culturas ha ideado múltiples ideas acerca de cómo un hilo, por ejemplo, se convierte en un vínculo con los dioses, con el cosmos, la familia, la fuerza vital, el destino o la muerte en contraposición de la vida. Cuando el artista piensa en el coser espeja precisamente cada una de las aristas nombradas. Algunos, por ejemplo, tendieron puentes simbólicos entre su construcción identitaria y la de sus familiares, sus posesiones, sus vínculos, imaginarios, prácticas portátiles o recuerdos. Coser, deviene así a manos del libro-arte, un proceso de autoconocimiento, de búsqueda. Más allá de encontrarnos con libros “cosidos” en sentido literal, los artistas hilaron ideas, remendaron vínculos interpersonales, bordaron sentimientos, puntearon recuerdos y confeccionaron relatos, todo ello, en vistas a comprender cuestionamientos existenciales tan simples como quién soy, dónde estoy, con quién, de dónde vengo y a dónde voy; por eso hablar de coser sea tanto hacerlo de labrar puentes entre los diferentes estratos de nuestra conciencia, como forjar lazos entre el yo y los otros. En suma, coser supuso para muchos una cavilación procesualmente doliente, pues aquello que se cose es porque se considera dilacerado, rasgado, fragmentado o separado. Y cuando se cose, las formas, las ideas, estas son las que se laceran e interpenetran para unirse. Finalmente, cosemos bajo el diseño de

⁴ Véase informe final de la etapa ½ para identificar resultados específicos.

comprender lo inexplicable, de aceptar lo ineludible, quizás, en busca de respuestas a todas esas preguntas ineliminables que el hombre se plantea.

Desde esta perspectiva retórica, consideramos pertinente seguir indagando en las relaciones metaforológicas que el artista construye o puede construir en torno a la simbología y carga antropológica de este verbo, en afán de: primero, comprender mejor cómo son sus procesos creativos y la conceptualización de este género artístico, y segundo, entender de qué forma trabajar conforme a este verbo se relaciona con la construcción de procesos endógenos hacia el artista como sujeto social (memoria biográfica o social) así como, procesos exógenos a él, es decir, cómo juega con la capacidad inferencial de las imágenes mentales para generar cierto tipo de memoria semántica y por tanto, induce al lector a un proceso de semiosis fundamentado en generar evocaciones arraigadas en el imaginario colectivo.

Hoy en día, el género artístico del Libro-Arte constituye una vía de creación fecunda y muy heteróclita por muchas razones. Primeramente, por tratarse de un medio interdisciplinar por naturaleza cuestión que, a su vez, favorece su discurrir como uno de los géneros más populares y controvertidos para la comunidad artística ya que acoge a muchos tipos de creadores con sus diferentes maneras de hacer, de experimentar, de pensar y conceptualizar al libro. Y en segundo lugar, por ser un medio que posibilita que los artistas se alejen voluntariamente de los métodos, mecanismos y estrategias – a veces institucionalizados– de las estructuras de divulgación y comercialización del arte actual. No olvidemos que el Libro-Arte nos permite dibujar, con gran autonomía, nuestro propio concepto y proceso de producción, reproducción, divulgación y comercialización de la obra.

En suma, el Libro-arte sigue siendo uno de los medios de expresión más fructíferos de los últimos tiempos dada la posibilidad de transmitir nuestras ideas y conceptos de manera económica por medio de la autoedición, autoimpresión y autodivulgación.

Marco teórico

Para que aflorase el Libro-Arte como género artístico, deberíamos remontarnos a una sucesión de interrelaciones y progresos tangenciales de carácter histórico en los cambios ideológicos, conceptuales, estéticos y plásticos relativos a tres campos: el arte, el libro y la poesía.

Como podríamos presuponer, la historia del libro podría remontarse a la encuadernación, cuando por primera vez nuestros antepasados griegos y romanos vislumbraron la necesidad de abandonar el formato de rollo en pro de conservar y almacenar mejor sus escritos en cuadernos formados por hojas, a su vez, envueltas con cuero y sujetas con correas para su protección. La decoración de estos ejemplares progresivamente abrió un amplio campo de experimentación inicialmente ornamental, variando así los materiales con los cuales se protegían dichas obras, con telas, pieles, y generando progresivamente una secuencia de valores históricos desde lo

ornamental durante el Medievo con el embellecimiento de los volúmenes, pasando por lo ilustrativo durante el Renacimiento hasta lo documental. Justo en este punto, es en el que los avances de la poesía y del arte se unen para dar forma al Libro-Arte, relegando al olvido su complejidad como objeto exclusivo ornamentado, ilustrativo y documental.

Tomando como punto de partida la obra de Ferdinand de Saussure (1916) y Claude Lévi-Strauss (desde 1948), la propagación del estructuralismo y sobre todo, desde la década de los sesenta de la mano de los postestructuralistas Michel Foucault, Jacques Lacan, Roland Barthes, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, entre otros, el arte tomó un rumbo muy especial cuando dichos postulados filosóficos germinaron para dar vida al conceptualismo.

Según el conceptualismo, aunque las ideas abstractas no existen en el mundo físico sí lo hacen a través de conceptos mentales por lo que, la legibilidad y la posibilidad de captar el significado o concepto de una idea sin referencialidad textual, era posible. En tal caso, partiendo de los *ready-mades* de Marcel Duchamp, el conceptualismo como movimiento artístico inició una espectacular inserción de nuevas manifestaciones creativas que anteriormente hubieran sido proscritas como el *body-art*, el *videoarte*, las instalaciones, los *performance*, los *happenings*, el *mail-art*, el *fax-art*, los Libros-Arte, entre otros.

Asimismo, estas ideas, opuestas al tratamiento de aquel objeto artístico como mero producto mercantil de lujo, comercializable, durable y portátil, que tanto había perdurado desde los intereses de la anclada política cultural existente, propiciaron una actitud creadora totalmente nueva, llena de versatilidad y de gran espíritu autónomo y democrático del arte en el que la autoedición, lo efímero, la obra no comercializable, la de bajo costo o hecha con materiales “no nobles”, la experiencia multisensorial o la apropiación de las posibilidades autodivulgativas a través de los medios de comunicación masiva (*mass media*), eran posibles. Pues, una vez olvidada la obligación de idear arte tomando como punto de partida su función mercantil, el libro ya no tenía por qué estar atado a los limitantes y requerimientos básicos de un espacio expositivo, como tampoco tenía por qué ser un objeto seriado, ilustrativo o documental.

Además, estos no fueron los únicos factores que impulsaron la aparición y el desarrollo del Libro-Arte. Paralelamente, los literatos, tomando como precedentes a los franceses Mallarmé (1897) y Apollinaire (1914) y las revistas vanguardistas surrealistas, dadaístas o constructivistas, con aportaciones de Lissitzky, Picabia o Joan Brossa entre otros, originaron la poesía experimental en busca de nuevas formas de entender qué era y para qué servía la escritura. No sólo como herramienta de comunicación sino también como medio de expresión en el que, por primera vez, los valores espaciales y visuales adquirirían exactamente la misma importancia que la rima lo era para la poesía. Así, afloraron a pasos agigantados, aportaciones conceptuales que recorrerían una amplia gama de formulaciones y que podían derivar desde las intervenciones recopiladas en

cajas *Fluxus* a las actuales revistas ensambladas que muchas veces parecen retomar la concepción del libro o revista objeto surrealistas editadas por George Hugnet.

Otra línea teórica que abunda respecto a este género es aquella que se centra en definir y delimitar los diferentes subgéneros, así como describir la historia del libro desde una perspectiva artística. En ese sentido, existen infinitas aportaciones de teóricos y especialistas del campo de la talla de Ulises Carrión con múltiples publicaciones en los años setenta y ochenta, Clive Phillpot (1982, 1998), Bárbara Tannenbaum (1982), Joan Lyon (1985), Lucy Lippard, (1977, 1985), Michel Buton (1988), José Emilio Antón (1994, 2003, 2006), Johanna Drucker (1995, reed. 1997), Riva Castleman (1994), Anne Moeglin-Delcroix (1997, 2004), Stefan Klima (1998), Cornelia Lauf (1998), Renée Riese y Judd D. Hubert (1999), Rob Perrée, (2003) o Isabelle Jameson (2005), Carmen Vilchis (2009), Bibiana Crespo (2010, 2012), Hortensia Mínguez (2010, 2012, 2016, 2017, 2018), entre muchos otros.

Categorizaciones que podríamos hacer extensibles bajo infinitos criterios tipificados conforme a su afinidad a determinados ismos o movimientos artísticos, soportes utilizados, materiales, áreas o medios interrelacionados, durabilidad, naturaleza interdisciplinar, potencial interactivo, etc., hablando así de libros minimalistas, *Flip books*, xilográficos, móviles, táctiles, efímeros, reciclados, de viaje, pintados, sonoros, entre otros.

Sin embargo, desde nuestra posición, pretender establecer una definición cerrada así como una delimitación y enumeración rigurosa sobre la existencia de posibles subgéneros nos conduciría inevitablemente a constituir una definición parcial, pero principalmente caduca, tal y como ya advirtió en 1995, la afamada Johanna Drucker.⁵ En ese tenor, nuestro propósito se centra en conocer mejor al presente género atendiendo mejor al estudio de los procesos creativos de los artistas; de ahí, que teóricamente nos enmarquemos en investigaciones precedentes como “Buscando cisnes negros. En espacios liminales, paradojas e intertextualidades” de la investigación: *Cartografías del Libro-Arte. Transiciones y relatos de una práctica liminal*, publicada en 2017 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

3. METODOLOGÍA

⁵ Decía Drucker (1995): “La mayoría de los intentos por definir el libro de artista que he conocido no consiguen su objetivo ni de lejos: o son demasiado vagos (un libro hecho por un artista) o demasiado concretos (no puede ser una edición limitada). Los libros de artista toman cualquier forma, participan de cualquier posible convención en cuanto a la producción de libros, de cualquier “ismo” del arte y literatura predominantes, de cualquier modo, de producción, cualquier forma, cualquier grado de fugacidad o durabilidad archivista. No existen criterios específicos para definir qué es un libro de artista, pero existen muchos criterios para definir lo que no lo es, lo que participa de uno o lo distingue de otro. (...) Los libros de artista son un género singular, en última instancia un género que trata sobre sí mismo, de sus propias formas y tradiciones, como de cualquier otra forma o actividad artística. Pero es un género tan poco atado por limitaciones de medios como las rúbricas más familiares de la pintura y escultura. Es una zona que precisa descripción, investigación y atención crítica antes de que emerja su especificidad. Y ése es el fin de este proyecto: investigar libros que sean libros de artista, a fin de poder permitir que ese espacio de actividad concreto, que está en algún lugar de la intersección, fronteras y límites de las actividades arriba mencionadas, adquiera su propia definición particular. El libro de artista como idea y como forma.” (citada por Padín, C., 2005, s.p.)

El proyecto se enmarca, *ad hoc* con las metodologías propias de las ciencias proyectuales inherentes al ámbito artístico, dentro del tipo de investigación basada en la práctica (*Practice-based Research*), concretamente, la investigación que se desarrolla a través del arte y la investigación por y para el arte. Dos tipologías en las que hallamos una clara visión autocéntrica, pues ambas asumen la investigación basada en la práctica artística como el eje principal de su sentir, pues en estos casos, el artista-investigador toma el proceso de creación mismo como objeto de análisis ya sea, antes de la creación (es decir, como fin) o durante la misma.

Bajo esta tesitura, y tomando como único enclave interpretativo a analizar, el verbo coser, además de producir nuestras piezas, revisaremos paralelamente cómo otros artistas vinculados a este género han trabajado conforme a este tópico y cómo fueron sus procesos, con lo cual, en caso de ser necesario nos comunicaremos con los mismos para llevar a cabo entrevistas desestructuradas con preguntas abiertas. Asimismo, en afán de comprender de qué forma la memoria social se traslada al libro-arte dotándolo de capacidad inferencial, llevaremos a cabo una revisión del imaginario colectivo relativo al tópico “coser” desde una perspectiva asincrónica y multicultural. En este punto, nos ayudaremos principalmente de autores como Danesi (2004), Goodman (1990), Oliveras (2007), Melot (2008) y Ana Paula Pintado (2012)

Por último, se construyó un espacio de diálogo entre diseñadores y artistas a través de la realización del V y VI Simposio de la Tipografía al Libro-Arte, que se celebraron respectivamente en septiembre de 2019 (durante la primera fase del proyecto) y posteriormente, 2021 (segunda fase) en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de la Universidad Autónoma. Un simposio que surgió con el objetivo de fomentar las reflexiones en torno al análisis de ideas y prácticas multi e interdisciplinarias entre diseño y arte, a través de la proyección, producción y uso de la tipografía, las aplicaciones contemporáneas del diseño editorial y los procesos creativos del Libro-Arte y que, a mediación de este proyecto, nos sirvieron de excelente plataforma para compartir y debatir los resultados preliminares del proyecto en esta segunda fase.

4. RESULTADOS

- 1 artículo en revista indizada quartil 1.
- 2 capítulos de libro.
- Producción de libros-arte: 1 pieza de la autoría de Hortensia Mínguez.
- 3 conferencias por parte de los integrantes del CA'GC.
- Celebración del V y VI Simposio Internacional de la Tipografía al Libro-Arte 2019 y 2020.
Sede: UACJ
- 1 formación de RRHH. Una tesis de posgrado.

5. CONCLUSIONES

A lo largo del presente proyecto, pudimos comprender cómo diferentes culturas han incurrido en la transmisión indeleble de toda una suerte de alegorías relativas al hilo o a la misma acción del tejer a través de la ideación de diferentes mitos y leyendas. Por ejemplo, indígenas como los náhuatl o los tarahumara confieren un profundo sentido metafísico al hilo, al cual lo consideran portador de la fuerza vital, del alma. Un sentir que, -tal y como pudimos expresar en el artículo publicado en la revista Arte, Individuo y Sociedad en 2021-, mitologías como la griega, la romana, la nórdica o la báltica, transmitieron en sus épocas presentes y postreras, por medio de la ideación de seres que, como las Moiras o las Parcas controlan nuestro ciclo de la vida, nuestro destino; mientras que, otras culturas como los mayas, los aztecas o los huicholes hoy en día, han ido más allá, ligando al hilo al devenir del tiempo y a la acción del tejer como aquel acto que da vida, símbolo del origen de todo, del mundo e inclusive, del universo. Ello nos llevó a comprender la relación entre la base cosmológica de muchas culturas indígenas que dotan a la práctica textil de una alta carga simbólica relativa al quehacer femenino y al don de dar vida.

Paralelamente a esta serie de estudios, incurrimos en la creación de obra propia. El libro-arte “Ausencias” de la autoría de Hortensia Mínguez, fue suficiente para comprender y anclar la vigencia de estos procesos de semiosis heredados y altamente ritualizados en nuestra sociedad por medio de diferentes medios de comunicación y divulgación de conocimiento. El hilo negro, constituye para esta pieza un sutil pero potente símbolo de dolor frente a la muerte de seres queridos durante el periodo de la pandemia.

Asimismo, apoyándonos de artistas como Liu o Bourgeois pudimos constatar que, desde la praxis artística actual, se sigue contribuyendo a la creación de procesos de semiosis que trasladan y resignifican la sabiduría experiencial de nuestros ancestros a la cultura contemporánea. Liu con sus relatos sobre el inexorable paso del tiempo que nos orilla a doblegarnos ante la imbatible muerte o Bourgeois quien, a través del imaginario arácnido, repara en que el don de dar vida, así como de vivirla, implica quedar atrapados en nuestra propia telaraña. Al final del camino trazado, ambas artistas evidencian que independientemente de los diferentes sistemas cosmogónicos, todas las culturas han utilizado a las bellas artes — e inclusive, a la artesanía —, como medios de transmisión de conocimiento sobre algunos de los más místicos enigmas de la vida. ¿Cómo se originó el universo? ¿Quién nos ata a la vida? ¿Es el hombre un ser predestinado? ¿Es la muerte designio voluntario de otro ser? El papel del creativo en este sentido, resulta fundamental, pues ante la imposibilidad del ser humano de ofrecer respuestas a preguntas (in)eliminables como las citadas, éste se aventura a expandir nuestras experiencias sobre el mundo metafísico haciendo del arte o la artesanía, medios reveladores, si cabe, productores de dispositivos metafóricos por medio de los cuales el hombre transforma cada mito, leyenda o relato que crea —en suma, fantasías y construcciones producidas por su propia mente—, en un sistema de reflexión basado en experiencias plausibles.

A la postre, comprendimos cómo desde la esfera de la creación artística, se sigue utilizando el hilo como medio plástico de la obra de arte, para que ésta se convierta en un instrumento cognoscente que torna accesible lo (presuntamente) indiscernible.

6. REFERENCIAS (bibliografía)

- Aguilera Madrigal, S. (2014) *Textiles ralámuli. Hilos, caminos y el tejido de la vida*. Berlín: Ibero-Amerikanisches Institut, Gerbr. Mann Verlag. Col. Estudios Indiana nº 6.
- Anderson Imbert, E. (1960). Un cuento de Borges: La casa de Asterión. *Revista Iberoamericana*, XXV, 40: 33-43.
- Antón, J. E., (1994) *El libro de artista, el libro como obra de arte*. Munich: Instituto Cervantes de Munich.
- Baring, A. y Cashford, J. (2005). *El mito de la diosa. Evolución de una imagen*. México: Fondo de Cultura Económica (FCE).
- Borges, J.L. (1989). *Obras completas (1975-1985)*. Buenos Aires: EMECÉ editores.
- Butor, M., (1988) "L'art et le livre" en *L'art et le livre*. Mariemont: Musée Royal de Mariemont.
- Castelman, R. (1994) *A Century of Artists Books*. Nueva York: The Museum of Modern Art.
- Crespo Martín, B., (2010) "El libro-Arte. Clasificación y análisis de la terminología desarrollada alrededor del Libro-Arte." *Arte, Sociedad e Individuo*, nº 22 (1). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, pp. 9-26.
- Cruz, N. (2005). *Las señoras de la Luna*. México: UNAM.
- Danesi, M. (2004). *Metáfora, pensamiento y lenguaje (Una perspectiva viquiana de teorización sobre la metáfora como elemento de interconexión)*. Sevilla: Centro de Investigaciones sobre Vico. Editorial Kronos.
- Drucker, J., (1995) "The Artist's Book as idea and form" en *The Century of Artists' Books*. New York: Bramary Books. Pp. 1-19.
- Dunn, M. (1992). *Diosas: la canción de Eva*. Barcelona: Robinbook.
- Fernández, O., (2012). El hilo de la vida. Diosas tejedoras en la mitología griega. *Feminismo/s*, diciembre 2012: 107-125.
- Ginzburg, C. (2010). *El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Goñi, C. (2005). *Alma femenina. La mujer en la mitología*. Madrid: Espasa Calpe.
- Goodman, N. (1990). *Maneras de hacer mundos*. Madrid: La balsa de la Medusa, Visor, (v. or., 1978)
- Gubern, R. (2010) *Metamorfosis de la Lectura*. Barcelona: Editorial Anagrama, Colección Argumentos.

- Jameson, I., (2005) "Histoire du livre d'artiste", publicado en *CURSUS*. Montreal: *L'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information* (EBSI) de l'Université de Montréal. Otoño, Vol. 9, nº 1.
- Klima, S., (1998) *Artists' books: A critical survey of the literature*. New York: Granary Books.
- Lippard, Lucy R., (2004) *Seis años: desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*. Madrid: Akal.
- López Austin, A. (1996). *Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas*. [1980] México: IIA-UNAM (Serie Antropológica, 39).
- Mínguez-García, H., (2010) "Aproximaciones al libro arte como medio de expresión. Conceptos y aplicaciones contemporáneas." en HERNÁNDEZ, M., et al. (2010) *Gráfica. Aplicaciones alternativas y emergentes*. Chihuahua, México: Universidad Autónoma de Chihuahua, (UACH) y SPAUACH. PP. 69-90.
- Mínguez-García, H., (coord.), (2012) *Libro-Arte/Abierto*. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Mínguez-García, H., (coord.), (2017) *Cartografía del Libro-Arte*. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Moeglin-Delcroix, A. (1997) *Esthétique du livre d'artiste (1960-1980)* París: Jean-Michel Place/Bibliothèque nationale de France.
- Moeglin-Delcroix, A. (2004) "Dal 1962 in poi. Un'altra idea dell'arte" en *Guardare, raccontare, pensare, conservare. Quattro percorsi del libro d'artista dagli anni '60 ad oggi*, Casal del Mantegna. Mantova: Ed. Corraini.
- Monserrat, V. J.; Melic A. (2012) Las arañas en la cultura y el arte de occidente (Arachnida: Araneae) *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* (S.E.A.), nº 50 (30/06/2012): 631–673.
- Padín, C., (2005) "El libro en tanto soporte artístico". Revista virtual *Escáner Cultural*, Santiago de Chile, Año 7, 75.
- Paz Frayre, M. A. (2012) Tohono o'otham jimitk: tejiendo coritas, anudando historias. En Gutiérrez del Ángel, Arturo (ed.) *Hilando al Norte. Nudos, redes, vestidos, textiles*. San Luis Potosí, S.L.P., México: Colegio de San Luis - El Colegio de la Frontera Norte.
- Piguet, P., Ernould-Gandouet, M., Pythould, L. (1996) "Le livre d'artiste: Un genre artistique à part entière; L'artiste et l'écrivain; Mais qu'est-ce donc qu'un livre unique?" *L'œil*, 479, 50-61.
- Pintado, A. P. (2012) El tejido de la vida: Rimuwaka y la creación de la humanidad. En Gutiérrez del Ángel, Arturo (ed.) *Hilando al Norte. Nudos, redes, vestidos, textiles*. San Luis Potosí, S.L.P., México: Colegio de San Luis - El Colegio de la Frontera Norte.
- Polo Pujadas, M. (2011) "El libro como obra de arte y como documento especial". *Anales de Documentación*, 14 (1). Murcia, España: Universidad de Murcia.
- Ricoeur, P., et al. (1979). *El tiempo y las filosofías*. Salamanca: Sígueme.

- Tannenbaum, B. (1982) "El medio es solo una parte, pero una parte importantísima, del mensaje. Aspectos formales del libro de artista", en *Libros de artistas*. Madrid: Ministerio de Cultura. Dirección Gral. De Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.
- Vico, G. B. (1950) *Principios de una ciencia nueva sobre la naturaleza común de las naciones*. Buenos Aires: Aguilar.
- Vilchis Esquivel, L. del C., (julio-diciembre 2009) "Las lecturas ajenas: el libro de artista". *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*. México: Universidad Intercontinental México, 11 (2), 91-100.
- Wagensberg, J. (2014) *El pensador intruso. El espíritu interdisciplinario en el mapa de conocimiento*. Barcelona: Tusquets Ediciones.

7. PRODUCTOS GENERADOS

1. Artículo: Mínguez García, H., & Méndez Llopis, C. (2021). La metáfora del hilo en la práctica artística. Alegorías de un viaje. *Arte, Individuo y Sociedad*, 33(1), 87-103. <https://doi.org/10.5209/aris.67389>

2. Capítulo: Méndez Llopis, C. y Mínguez García, H. (2021) Cifrar la vida o metaforizar la realidad. El libro-arte como máquina narrativa o cuando pasamos del algoritmo al relato. Pp. 50-69. En: Alcaraz, A., Evangelio, F., Larrea, C., Méndez, C., Mínguez, H., Gutiérrez, R., (2021) *Sobre Libros. Libros intervenidos*. Valencia: Sendemà. ISBN: 978-84-947687-4-3.

3. Creación artística

Autor: Hortensia Mínguez García. **Título de la obra:** " _ _ _ _ _ Ausencias". Libro de artista, (2020) **Técnica:** Libro de artista. **Dimensiones:** 60 x 40 cm. Nº de páginas 4.

La presente obra se inscribe dentro de la investigación "Estudio metaforológico del género artístico del Libro-Arte. El Coser como forma de entretejer el mundo" dirigido por la Dra. Hortensia Mínguez y registrado ante la CADIP adscrita a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

El proceso creativo se sustenta en un análisis previo realizado acerca de la simbología del coser y su consecuente carga metafórica. Una vez contextualizado el marco teórico de la pieza, se llegó a la conclusión de que lo pertinente es ensalzar la simbología de las Moiras.

Se decidió en este sentido, recuperar-reciclar (literalmente) la funda de una almohada por la carga simbólica que posee y sobre ella, comencé a coser de manera automática tomando como punto de partida, mis sentimientos y recuerdos tras la pérdida de 6 personas muy importantes en mi vida. De ahí, el título "Ausencias".

Asimismo, en alusión a las hilanderas que cosían el destino de las personas con oro o negro según la dicha o desdicha a la cual el hombre está predestinado, el libro de artista "Ausencias", se presenta ante el lector, como una metáfora visual. Finalmente, un diario de vida en el que los hilos negros a veces avanzan en línea recta, sin interrupciones mientras que, en otras, se enmarañan formando lágrimas negras.

Si pensamos detenidamente en estas ancestrales alegorías, nos daremos cuenta del grado de popularización que diferentes procesos y medios culturales han venido ejerciendo con el paso de los siglos configurando toda suerte de tradiciones, mitos e inclusive, un andamiaje lingüístico y de sentido que viene a impregnar nuestra vida cotidiana y forma de comunicarnos tal y como la conocemos. Epopeyas, bajorrelieves, pinturas, cuentos, leyendas, canciones, películas, animaciones, etc.; infinidad son los soportes que han venido vertebrando inconsciente e intergeneracionalmente esta especie de imaginario colectivo en la que el hilo se ata a lo sagrado, a la vida y a la muerte bajo la figuración antropomórfica de las Parcas o las Moiras quienes nos recuerdan nuestro deber de aceptar lo inevitable y tomar conciencia del orden cósmico. Un imaginario que, además, ha dejado mella en nuestro propio aprendizaje verbal con frases hechas como: «pender de un hilo», «tener la negra», «le cortaron el hilo de la vida», «cortar el hilo», «vivir al hilo del mundo», «perder el hilo», etc. Es por medio de esta pieza cómo generamos un espacio dialógico con el lector quien, por medio de la memoria popular heredada a través de la cultura antigua y los mass media, puede llegar a comprender la carga simbólica de los hilos negros enmarañados como una forma expresar sentimientos de dolor y relaciones intra e interpersonales.

4. Dos muestras expositivas y medios en los que se difundió la obra durante el 2020.

La obra Ausencias fue divulgada en 2 muestras expositivas virtuales, una por medio del Festival de Experiencias textiles en agosto 2020 con sede en Buenos Aires (Argentina) y otra, a colación del Seminario en Procesos Creativos en Arte y Diseño (MEPCAD-UACJ) durante el mes de noviembre. Asimismo, la obra fue presentada dentro del Seminario Permanente Discursos en Frontera, también llevado a cabo en el mes de noviembre en la UACJ. A continuación, se adjuntan algunas evidencias.

Muestra 1:

instagram.com/festivalexperienciastextiles/?fbclid=IwAR1MJMAOxx9T_qo1Obo0TTf8BGP0Kf50B65OAZNj4-R2FKoigWjRvVaZOeo

Instagram

festivalexperienciastextiles

329 publicaciones 3.909 seguidores 768 seguidos

Festival Experiencias Textiles
Festival de arte, diseño & artesanía textil LIBRE Y GRATUITO 🇲🇦 Argentina
Organizado por @angelesboudevin
Súmate @librotextil

Le siguen librotextil y talleresexperimentaciontextil

LIBROTEXTIL

PUBLICACIONES IGTV ETIQUETADAS

Instagram

Libros & Cartas textiles exposición virtual

INAUGURACION EN VIVO por instagram @librotextil SÁBADO 5 DE DICIEMBRE 17:30 HS (hora Arg)

Libros & Cartas Textiles convocatoria abierta exposición virtual @librotextil

VIVO en instagram Sábado 12/9 13 hs ARG 11 hs MEX @festivalexperienciastextiles @milagrostextiles

Libros Textiles INAUGURACIÓN & VERNISSAGE VIVO por instagram @librotextil SÁBADO 8 DE AGOSTO 18 HS (hora Arg)

facebook.com/festivalexperienciastextiles/about/?ref=page_internal

CONVOCATORIA 2020 Libros tejidos que cuentan...

Festival Experiencias Textiles @festivalexperienciastextiles · Sin fines de lucro

Inicio Información Videos Fotos Más

Te gusta Mensaje

GENERAL

11.208 personas les gusta esto, incluidos 4 de tus amigos

11.472 personas siguen esto

Organización sin fines de lucro · Festival

INFORMACIÓN DE CONTACTO ADICIONAL

<http://festivalexperienciastextiles.blogspot.com.ar/>

festivalexperienciastextiles@gmail.com

Enviar mensaje

MÁS INFORMACIÓN

Información

Festival Textil sin fines de lucro con entrada libre y gratuita, para la promoción del arte, artesanía y diseño textil en Argentina.

[@festivalexperienciastextiles](#)

librotextil • Siguiendo

librotextil Libro de artista de la autora de Hortensia Mínguez García titulada "Ausencias" (2020). Para la realización de este libro rescaté la funda de una almohada por la carga simbólica que posee y sobre ella, comencé a coser de manera automática tomando como punto de partida, mis sentimientos y recuerdos tras la pérdida de 6 personas muy importantes en mi vida. De ahí, el título "Ausencias". Asimismo, en alusión a las hilanderas que cosían el destino de las personas con oro o negro según la dicha o desdicha a la cual el hombre está predestinado, el libro de artista "Ausencias", se presenta ante el lector, como una metáfora visual.

Les gusta a tallerexperimentaciontextil y 112 personas más

17 DE AGOSTO

Publicar

MUESTRA 2

Galería virtual "Reflexiones sobre el proceso creativo en arte y diseño". Inauguración 12 de noviembre de 2020 a las 13h. Dentro del Seminario de Procesos Creativos 2020. Organizado por la Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

The certificate features a light blue background with a circuit-like pattern. At the top center is the logo for the 'Seminario de Procesos Creativos 2020', which consists of two stylized human heads facing each other with a brain-like shape between them. Below this logo, the text reads: 'UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte a través de la Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño otorga el presente'. The central focus is the name 'RECONOCIMIENTO a Hortensia Mínguez García' in large, bold, blue letters. Below the name, it states: 'Por su valiosa participación en la exposición "Reflexiones sobre el proceso creativo en Arte y Diseño" con la obra "Ausencias" Ciudad Juárez, Chihuahua, 12 de noviembre de 2020'. The bottom section contains three signatures and their corresponding titles: 'Coord. de la MEPCAD Dr. Leonardo Andrés Moreno Toledano', 'Director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre', and 'Jefe del Depto. de Diseño Dr. Enrique Fausto Aguirre Escárcega'. At the very bottom, there is a row of logos for various institutions: UIACJ POSGRADOS, I.A.D.A. INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE, a yellow square logo, (GC), a circular logo, a logo for 'Estudios y Procesos Creativos', and a logo for 'Procesos Creativos y Tecnológicos Emergentes UICJ-CA-114'.

Seminario de
Procesos Creativos
2020

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
a través de la
Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño
otorga el presente

arte

RECONOCIMIENTO
a
Hortensia Mínguez García

diseño

Por su valiosa participación en la exposición "Reflexiones sobre el proceso creativo en Arte y Diseño"
con la obra "Ausencias"
Ciudad Juárez, Chihuahua, 12 de noviembre de 2020

Coord. de la MEPCAD
Dr. Leonardo Andrés Moreno Toledano

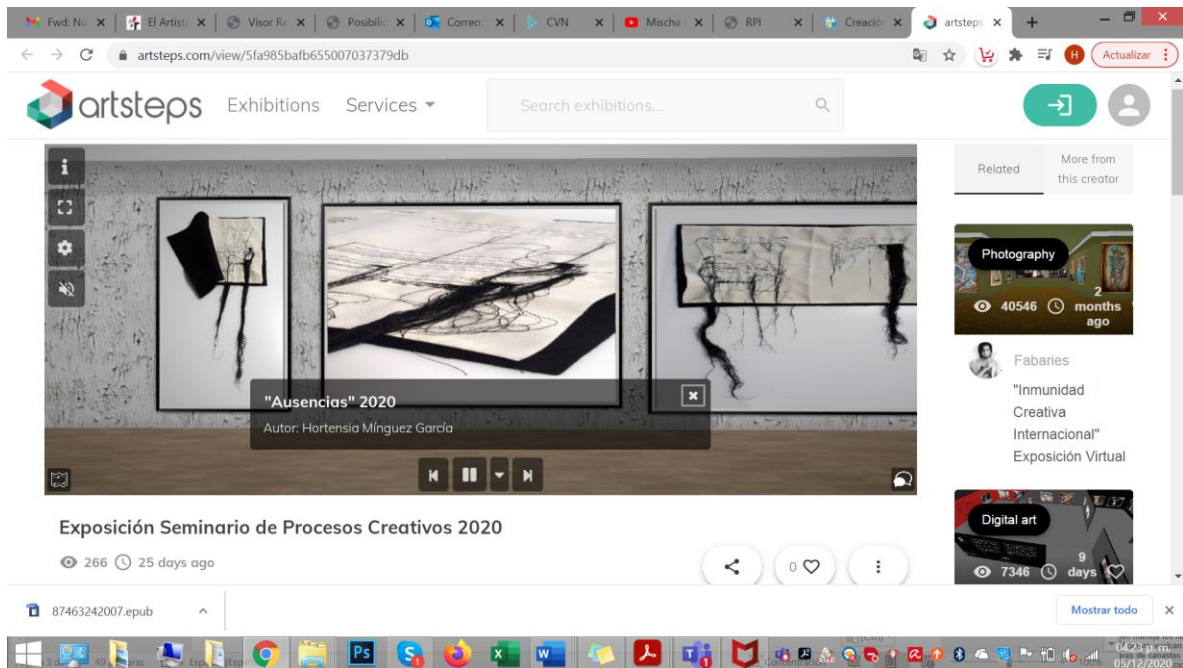
Director del
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre

Jefe del Depto. de Diseño
Dr. Enrique Fausto Aguirre Escárcega

UIACJ POSGRADOS I.A.D.A. INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Estudios y Procesos Creativos

Procesos Creativos y Tecnológicos Emergentes UICJ-CA-114

5. También se llevaron a cabo un total de 3 ponencias. Una directamente relacionada con el tema y otras 2, donde se comentaban algunos resultados del proyecto más específicos.

- 2020: Participación Mínguez y Méndez en la Mesa 3 titulada “Memoria, diseño y epistemologías” con la ponencia “Resistirse al tiempo: los libros-arte y el cultivo de la memoria” el martes 24 de noviembre de 11 a 2pm. Primera Jornada de investigación/2020 del Seminario Permanente Discurso/s en Frontera. Coordinado por: Dra. Clara Eugenia Rojas Blanco. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Departamento de Ciencias Sociales.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Departamento de Ciencias Sociales invitan a la

Jornada de Investigación/2020 del Seminario Permanente

Discurso/s en Frontera/s

Coordina: Dra. Clara Eugenia Rojas Blanco

23 y 24 de noviembre de 2020

A TRAVÉS DE
LIVE /icsaucofficial
 /departamento.decienciasocialesuacj

informes: semdisfronterasuacj@gmail.com

INTRODUCCIÓN.
 10:00 -12:00. **Lunes, 23 de noviembre.**
Mesa de diálogo. Trayectorias de investigación.
Des/Encuentros de los Estudios de Discurso desde la inter y transdisciplina.
 Dra. Clara Eugenia Rojas Blanco (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)
 Dra. María Eugenia Flores Treviño (Universidad Autónoma de Nuevo León)
 Dra. Maya Aguiluz Ibarra (Universidad Nacional Autónoma de México)

Mesa 1
12:00-2:00. Lunes, 23 de noviembre
Des/humanización y política social
 “Estéticas excluyentes, estéticas disidentes: el litigio por la producción visual de los cuerpos juveniles.” Mtra. **Martha Mónica Curiel García y Dr. Salvador Salazar Gutiérrez**
 “Construcción discursiva de la victimología institucionalizada.”
Dr. Alejandro Ernesto Vázquez Martínez
 “El sentido de “comunidad” en la política social: una revisión del Programa de Comedores Comunitarios.”
Dra. Bertha Verónica Martínez

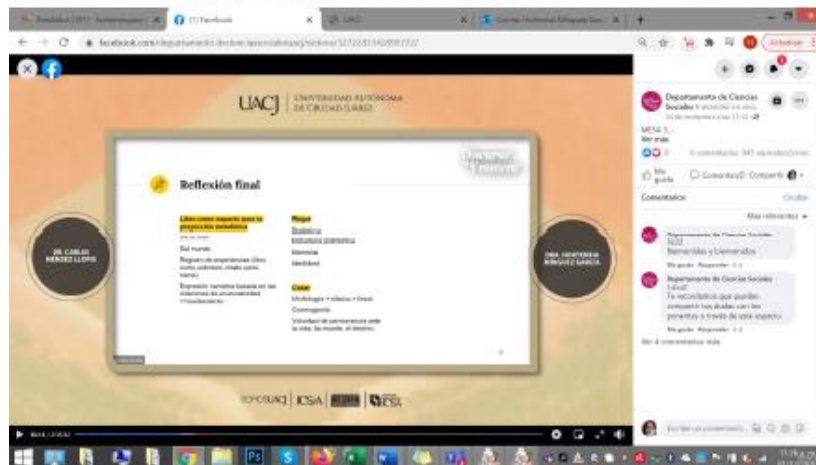
Mesa 2
10:00-11:00. Martes, 24 de noviembre
Semiosfera y cultura
 “La(s) cultura(s) científica(s) del Covid-19 en México: El texto y los márgenes de sentido desde la Semiosfera.” **Dr. Luis M. Lara Rodríguez**
 “Las prácticas semiótico-discursivas de magia en Facebook: Una aproximación desde la Semiosfera de Iuri Lotman.” **Dra. Elsa Aranda Pastrana**

Mesa 3
11:00-2:00. Martes, 24 de noviembre
Memoria, diseño y epistemologías
 “Resistirse al tiempo: los libros-arte y el cultivo de la memoria.”
Dra. Hortensia Mínguez García y Dr. Carlos Méndez Llopis
 “El diseño social y la tipografía urbana, perspectivas hacia una epistemología del diseño”
Mtro. José Fausto Mota Mata
 “Construcción discursiva de la migración de la Mariposa Monarca desde la producción de conocimientos ambientales”
Dr. Roberto Méndez
 “El fotolibro como formato de diseño y fotografía alternativa en la era digital”
Mtra. Cristina Parra

Mesa 4
2:00-4:00. Martes, 24 de noviembre
Feminismo/s y género
 “La representación de las mujeres lesbianas en el cine.”
Mtra. Cynthia Rivera Cruz
 “Los tropos en dos discursos de Megan Rapinoe.”
Mtra. Sandra Mendoza
 “Las paradojas de “lo femenino” en los espacios virtuales feministas de Ciudad Juárez: Una aproximación desde la agencia retórica feminista”
Dra. Clara Eugenia Rojas Blanco

<https://www.facebook.com/departamento.decienciassocialesuaci/videos/3272283342899772/>

- 2021: participación en la mesa temática titulada “libros de arte y diseño como otra forma de conocimiento” dentro del 1er Foro internacional de Divulgación Académica celebrado en Bogotá el 29 de mayo de 2021 en el Elibro. Participaron también en la mesa, la Dra. Verónica Ariza y la Dra. Sandra Cadena Flores.

https://www.youtube.com/watch?v=h5qxrz51jKA&list=PLxHTqiYjzPTP6C8I57i_exmu8Jy8bcnNz

Libros de arte y diseño como otra forma de conocimiento

Pulsa **Esc** para salir del modo de pantalla completa

Bienvenidos a esta nueva jornada del Foro Internacional de Divulgación Académica - FIDA

0:37 / 1:03:18

Libros de arte y diseño como otra forma de conocimiento

Pulsa **Esc** para salir del modo de pantalla completa

1er Foro Internacional de Divulgación Académica

Los otros libros.
El libro como espacio de creación.
 Hortensia Mínguez García

MESA: Libros de arte y diseño como otra forma de conocimiento

Bienvenidos a esta nueva jornada del Foro Internacional de Divulgación Académica - FIDA

4:50 / 1:03:18

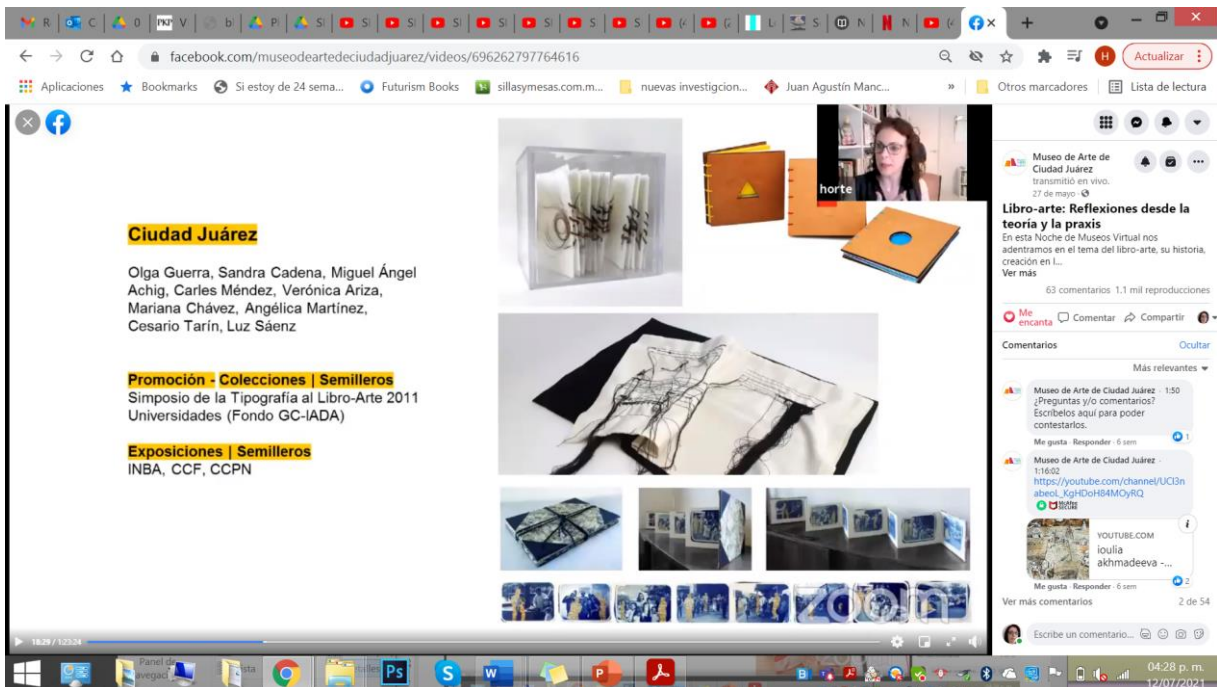
EN VIVO

Sandra Cadena

Hortensia Mínguez García

Hortensia Mínguez, *Ausencias*. (2020) Libro-Arte. Dimensiones: 60 x 40 aprox.

- 2021: Participación de Mínguez con la charla “Sobre el género artístico del Libro-Arte y su desarrollo en México” dentro de la Noche de Museos Virtual. Temática: Libro-arte: reflexiones desde la teoría y la praxis. Organizado por el INBA, el 26 de mayo de 2021. <https://www.facebook.com/museodeartedeciudadjuarez/videos/696262797764616>

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

Museo de Arte de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. 16 de agosto del 2021

Asunto: Constancia de Participación

Dra. Hortensia Mínguez
Presente. -

A nombre del **Museo de Arte de Ciudad Juárez** le agradezco su valiosa participación dentro de la Noche de Museos Virtual “**Libro-Arte: Reflexiones desde la teoría y la praxis**” llevada a cabo el miércoles 26 de mayo de manera virtual en vivo por medio de las redes sociales del MACJ y en colaboración con la Secretaria de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Estamos seguros que con su extraordinaria participación, es de gran soporte para conocer y admirar la historia, la creación en la formación de proyectos universitarios y editoriales a los nuevos artistas en la frontera.

Agradeciendo le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Christian Aurelio Diego Diego

Director MACJ

C.c.p. Archivo

Nombre de la calle, número exterior, número interior Col. (nombre de la colonia), Nombre de la alcaldía
C.P. 00000, Ciudad de México, Tel (55) 0000 0000 Ext. 0000 www.gob.mx/cultura/inba

En cuanto a la formación de recursos humanos, fungí como directora de la investigación “Libro Arte como en torno al Programa Bracero de la estudiante Perla Alejandra Santizo Alvarado con número de matrícula 171396 quien se graduó en diciembre del 2019. Y con quien, además publiqué un capítulo: Mínguez, H. y Santizo, P. (2020) “El libro-arte como artefacto mnemotécnico: biografías de migración” pp. 181-198. EN: Sarahí Lay Trigo, Irma Susana Carbajal Vaca, Jorge Arturo Chamorro Escalante (ed.) *La huella sensible del pasado. Pasado y memoria en el arte y la cultura* publicado en 2020 por la Universidad de Aguascalientes. ISBN: 978-607-8782-37-6

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
 Departamento de Diseño
ACTA DE TITULACIÓN

Acta: 1429
 Folio: 2326
 Libro: 67

Con base en las disposiciones del Reglamento General de Titulación se HACE CONSTAR que
 Apellido: Santizo Alvarado
 Nombre: Perla Alejandra
 Matrícula: 171396
 Se tituló como: **Maestra en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño**
 () con el sistema INTRACURRICULAR al sumar el total de **98** créditos el ciclo escolar **2017-2019**
 (x) con el sistema EXTRACURRICULAR al cubrir el requisito de:

Examen de grado	☒	<i>Libro-Arte como estrategia para la recuperación de la posmemoria en torno al programa Bracero.</i>
Tesis de Investigación	☒	
Examen de Posgrado	☒	
Examen General de Egreso	☒	

Nombre del Síndico: _____
 Presidente: Dr. Carlos Méndez Llopis
 Secretario: Dra. María del Carmen Zetina Rodríguez
 Vocal: Dra. María Margarita de Haene Rosique

Fecha de Examen: 13 de diciembre 2019
 Hora de Examen: 9:00 am
 Lugar de aplicación: Edificio V-102
 Observaciones: APROBADA POR UAN/171396

Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre
 Directora del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
 Dr. Fausto Enrique Aguirre Escárcega
 jefe del departamento de Diseño

Esta publicación contó con apoyo de recursos PROFEXCE 2020.

La huella sensible del pasado.
 Pasado y memoria en el arte y la cultura

Primera edición 2020

D.R. © Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Av. Universidad 940, Ciudad Universitaria
 Aguascalientes, Ags., 20131
 editoria.uaa.mx

ISBN 978-607-8782-37-6

Hecho en México / Made in Mexico

Índice

© María Esther Aguirre Lora
 Altagracia Cervantes Orea
 Irma Susana Carbajal Vaca
 Valentina Freire Ochoa
 Ximena Gómez Goyzueta
 Sarahí Lay Trigo
 Jesús Márquez Carrillo
 Hortensia Mínguez García
 Romano Ponce Díaz
 Perla Alejandra Santizo Alvarado
 Agustín Vaca García

Presentación	9
<i>Sarahí Lay Trigo</i>	
Prólogo. Empeños y labores contra el olvido: la creencia en la necesidad de la cultura	11
<i>Cristina Cárdenas Castillo</i>	
Alumbrar es arder. Ramón Mier García, un músico universitario	19
<i>María Esther Aguirre Lora</i>	
Recuerdo, recordamos. Historia de Valentina, una mujer singular de Puebla, 1910-1945	45
<i>Jesús Márquez Carrillo</i> <i>Altagracia Cervantes Orea</i>	

<p>Ser uno siendo dos, memoria en movimiento. Entrevista con los bailarines Julietta Camacho y Adrian Lay <i>Sarahi Lay Trigo</i></p>	67
<p>Rastreando marcas, pautas y tendencias en la memoria del tiempo presente de la educación musical universitaria en México <i>Prua Susana Carbajal Vaca</i></p>	105
<p>La poetización de la memoria. Actoralidad y memoria en los sistemas de actuación de Stanislavski y Grotowski <i>Vikentia Freire Ochoa</i></p>	133
<p>Tiempo dramático y corporalidad vivencial en Juegos profanos de Carlos Olmos <i>Ximena Gómez Goyaceta</i></p>	143
<p>Por insignificante que parezca: Artemio Urbina y la labor de restauración y preservación de videojuegos en México como artefactos de la cultura visual contemporánea <i>Romano Ponce Díaz</i></p>	161
<p>El libro-arte como artefacto mnemotécnico: biografías de migración <i>Hortensia Mínguez García</i> <i>Perla Alejandra Santizo Alvarado</i></p>	183
<p>Memoria, patrimonio cultural y democracia: una reflexión <i>Agustín Vaca García</i></p>	201

Este libro colectivo nace de una estancia de investigación posdoctoral apoyada por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt) y por el Dictado Interinstitucional en Arte y Cultura (Iriac) que me llevo a los Estados Unidos a estudiar e investigar en la Universidad de California, Santa Cruz (UCSC). Mi interés por profundizar en la realidad social y cultural de los bailarines de folclor mexicano en los Estados Unidos.

Allí en el norte, dirigida y acompañada por mi investigadora anfitriona, la Dra. Olga Nájera-Ramírez, logré adentrarme en la realidad de la danza, y reconocerse a través de ella de la antropología. Mi mayor aprendizaje ha sido reencontrarme con mis raíces, mi cultura, mi pasado, mi país y mi memoria a través de la danza. Así, bailando e investigando entre mexicanos, mexicoamericanos y norteamericanos, nació el corazón de este libro, la importancia de la huella sensible que nosotros como seres humanos vamos dejando a través de nuestro caminar en la vida.

LA HUELLA SENSIBLE DEL PASADO

Morera, Carola Santalóbar. (2018). *Hetero Alhódris, the beginning of the Theory of Conservatism of Contemporary Art. E-Phis. Revista electrónica de Patrimonio Histórico*, 1(18), 53-69.

Okamoto, Yoshiki (director); Akira Nishitani y Akira Yasuda (directores). (1991). *Street Fighter II: The World Warrior*. Osaka: Capcom.

Pink, Sarah. (2013). *Dating Visual Ethnography*. (Ed. J. Seaman). London: SAGE Publications Ltd.

Ponce Díaz, Romano, y Chamero, Jorge Arturo. (2017). Emulación y Desaparición: Agridaga [a book of the dead] + preservación del relato. En Universidad de Aguascalientes (ed.), *Aproximaciones Interpretativas Multidisciplinarias en Torno al Arte y la Cultura*. Aguascalientes: Universidad de Aguascalientes.

Ponce Díaz, Romano, Zurati, David, y Campuzano Reyes, Libeth. (2017). *Product de preservación de juegos con Rom Ponce Díaz, Rejard, David Zurati y Artemio Urbina*. Interview: Artemio Urbina. ScoreVg. ScoreVg. México.

Ranciere, Jacques. (2008). *Le spectateur émancipé*. (Trad. Ariel Dillon). Buenos Aires: Ediciones Manantial.

Sibata, Erenmi. (2009). *Antes del fin*. Buenos Aires: Planeta.

Schleiner, Anne-Marie. (2009). Hall Witt. En *A reflection on the player's constrained freedom of movement in game space*. Singapur: Anne-Marie Schleiner. Springer, Canal. (2012). Cambio de percepciones en la conservación. En *Artístico Castilla* (ed.), *Arte contemporáneo en sala de guardia: dilemas y sistemas para la conservación de las obras de arte*. Buenos Aires: Teso.

Suzuki, Yu (escritor); Keiji Okayasu y Yu Suzuki (directores). (1999). *ソノシム* — 一撃 機動戦闘 [Valetoque]. Tokyo: Sega.

Tagle, Alberto. (2015). *Observaciones acerca de la conservación del arte moderno y contemporáneo*. Buenos Aires: Teso.

Urbina, Artemio. (2012). *Historia del tiempo de recibo para documentación y uso en M.A.M.E.* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=8E14myMWPw0>.

Urbina, Artemio. (2017). *Historia*. [Archivo de video]. Recuperado de <http://junkerhq.net/about-us.html>.

Urbina, Artemio. (2018). *Artes de la Preservación del pasado en México*. [Entrevista de Fernando Salinas]. Noticias 25, Canal 22, México.

Urbina, Artemio, y Zurati, David. (2017). *Ciclo de preservación de videojuegos DEVID 2017* [Entrevista de Romano Ponce Díaz]. DEVID 2017.

180

LA HUELLA SENSIBLE DEL PASADO

cuenta propia, el artista desea hacer manifiesta en «sentido asincrónico» a futuros lectores (p. 337).

Conclusión

Análisis libro-arte, entendidos estos como dispositivos representacionales de la memoria tanto individual como social, nos ha permitido visualizar que la identidad no es una condición del ser estática, sino narrativa, puesto que el acto de recordar supone, *per se*, un ejercicio de reescritura (Ricoeur, 1992) de las experiencias de vida, imitado a la mente humana.

Hemos podido ver, también, cómo a través del libro-arte algunos artistas, en su condición de migrantes, despliegan ante el ojo público sus sentimientos más encontrados. Hablamos de identidad fronteriza, de añoranzas, esperanzas, y del sentido transitorio que el artista demuestra frente a sus experiencias de vida. De cómo son conscientes de que rememorar al pasado jamás podrá cambiar la historia, pero sí les permitirá crear un espacio para reafirmar su existencia a través del arte, sobrevivir —e incluso con suerte—, trascender a la muerte, expresión máxima del óvulo.

Al caso del presente texto, centraremos con la idea de que leer libro-arte, como los de Akhmadova, Hara, Fouquet o Smith, permitirá al lector sagar redimensionar su idea de la vida y la finitud humana a través de la experiencia de la otredad, pero, sobre todo, vivir, en primera persona, el poder del arte de sobrevivir a la historia.

Fuentes documentales

Amengual Coll, Gabriel. (2018). *Mantener la memoria*. Barcelona: Herder.

Baudrillard, Jean. (1968). *El sistema de los objetos*. Ciudad de México: Siglo XXI.

Canal, Joel. (2012). *Antropología de la memoria*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Castelman, Riva. (1994). *Century of artists books*. Nueva York: The Museum of Modern Art.

Crespo Martín, Bibiana, y Figueras Ferrer, Eva. (2012). «Primeras aproximaciones y precedentes inmediatos del libro-arte / libro de artistas». En

186

El presente texto tiene como objetivo estudiar de qué manera algunos artistas migrantes utilizan al género artístico libro-arte como un artefacto para representar su memoria biográfica y cultural. Para poder llevar a cabo este objetivo, el texto se estructura principalmente en dos bloques sucesivos. En el primero de ellos, situaremos al lector respecto al género del libro-arte y su relación con el tema de la memoria, para en un segundo término exponer qué entendemos por migración y cómo algunos artistas, en esta condición, construyen la arquitectura de su memoria utilizando un medio tan ancestral y culturalmente posicionado como es el libro, uno de los dispositivos representacionales de la memoria por excelencia en el arte contemporáneo.

EL LIBRO-ARTE COMO ARTEFACTO MNEMOTÉCNICO

Hortensia Mínguez García (coord.). *Libro-Arte/Aberto*. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pp. 11-30.

Danesi, Marcel. (2004). *Metáfora, pensamiento y lenguaje (Una perspectiva vigotskiana de teorización sobre la metáfora como elemento de interconexión)*. Sevilla: Centro de Investigaciones sobre Voz. Editorial Koinon.

Drucker, Johanna. (1995). *The Century of Artists' Book*. Nueva York: Granary.

Giddens, Anthony. (2000). *Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea*. Barcelona: Península.

Gusach, Ana María. (2010). *Arte y Archivo, 1949-2009. Genealogías, Tipologías y Discontinuidades*. Madrid: Akal.

Gusach, Ana María. (2019). «Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar». *Materia: revista de arte*, 5, 47-68. Recuperado de <http://www.rao.cat/index.php/Materia/article/viewFile/3333/12444>.

Halbwachs, Maurice. (1950). *La mémoire collective*. Paris: Les Presses Universitaires de France.

Hernández Otañez, Joel. (2018). «La hermenéutica analógica y su analogía con el arte». *Marmellos Filósofos*, 2(10), 27-35. Recuperado de <http://www.revistas.uam.mx/index.php/marmellos/article/view/5940>.

Hirsch, Marianne. (1992). «Family Pictures: Mass, Mourning and Post-Memory Discourse». *Journal for Theoretical Studies in Media and Culture. Special Issue: The Emotions, gender and politics of subjectivity*, 15(1), 3-29. Recuperado de <http://www.jstac.org/issue/14/194640>.

Mélich, Jean-Claude. (2012). *Filosofía de la finitud*. Barcelona: Herder Editorial.

Mellado, Justo Pastor. (1999). *El mito de Peluche*. Recuperado de <http://www.junqueterredelocid.com>.

Méndez Llopis, Carlos. (2017). Los límites de la frecuencia. La lectura fuera de página y los libros-arte. En Hortensia Mínguez García (coord.), *Cartografía del libro-arte: transiciones y relatos de una práctica literaria*. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pp. 17-34.

Metzner, Ralph. (1988). *Los Grandes metáforas de la tradición sagrada: la transformación de la conciencia y la naturaleza humana*. Barcelona: Kailash.

McLuhan, Marshall. (1994). *Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano*. Barcelona: Paidós.

Mínguez García, Hortensia. (2018). «Resistir al tiempo: los libros-arte y el cultivo de la memoria». *Arte, Individuo y Sociedad*, 30(3), 519-60. Recuperado de <https://doi.org/10.5209/ARIS.57828>.

187

Dos organizaciones y celebración de eventos

Por otra parte, durante el periodo de realización del proyecto, se celebraron un total de dos eventos de divulgación científico humanista: el V y VI Simposio de la Tipografía al Libro-Arte, donde se pusieron en discusión algunos de estos temas en relación con dos mesas que coordinamos el Dr. Carles Méndez por un lado, y la Dra. Hortensia Mínguez García, por otro.

Organización de eventos

Durante finales del 2020 y primer semestre de 2021, estuve fungiendo como miembro organizador del evento "VII Simposio Internacional de la Tipografía al Libro-arte" que, celebramos finalmente de manera virtual hasta el 23 al 24 de septiembre. Dicho evento bianual, que organizamos el CA Gráfica Contemporánea en colaboración con el departamento de Gráfica de la Universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se llevó a cabo virtualmente con sede inaugural en las instalaciones del IADA. El evento aglutinó diferentes actividades que fundamentalmente tenían como objeto establecer un panorama general acerca de las posibilidades de laborar en el campo de la tipografía y el libro-arte de manera interdisciplinar, a la par, que ofrecer una imagen actualizada de ambos campos a nuestros estudiantes. Para ello, se organizaron dos días de conferencias.

Se adjunta programa, seguimiento en redes y gestión del canal You Tube del evento. Anoto que además de formar parte del comité organizador también, coordiné y moderé la mesa 4ª relacionada con el tema de la Memoria y la Resiliencia; y gestioné el diseño de la página web y el máquetin de las redes sociales en colaboración con las tres becarias de servicio social afiliadas al proyecto.

<https://www.facebook.com/Simposio-de-la-Tipograf%C3%ADa-al-Libro-Arte-408603559525615>

<https://www.youtube.com/channel/UC32LZrtIMqu9DFDIFxDFUg>

También pueden consultar la página del simposio: <https://www.simposiotipolibroarte.com/>

Y la galería virtual desde <https://www.artsteps.com/view/613b3e6c8d95f8f3432b024f>

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través del Cuerpo Académico de Gráfica Contemporánea, la Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño (MEPCAD) y el Doctorado en Diseño (DOID) en convenio con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH-Morelia) a través de la Cátedra de Gráfica de la Facultad Popular de Bellas Artes, invitan al

6 Simposio Internacional

de la tipografía al libro-arte

...Más allá de la letra

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Horario Ciudad Juárez, México

23 septiembre

Inauguración 9:30 horas

MESA 1: Concepto, teoría e Historia
 Mónica Sandoval Martínez, UAJZ, México

MESA 2A: Producción, experimentación y divulgación
 Mónica Sandoval Martínez, UAJZ, México

MESA 3: Producción, experimentación y divulgación
 Mónica Sandoval Martínez, UAJZ, México

24 septiembre

MESA 2B: Producción, experimentación y divulgación
 Mónica Sandoval Martínez, UAJZ, México

MESA 4A: La tipografía y el libro-arte como formas de resistencia
 Mónica Sandoval Martínez, UAJZ, México

MESA 4B: La tipografía y el libro-arte como formas de resistencia
 Mónica Sandoval Martínez, UAJZ, México

MESA 5: La enseñanza del libro-arte, el diseño editorial y la tipografía
 Mónica Sandoval Martínez, UAJZ, México

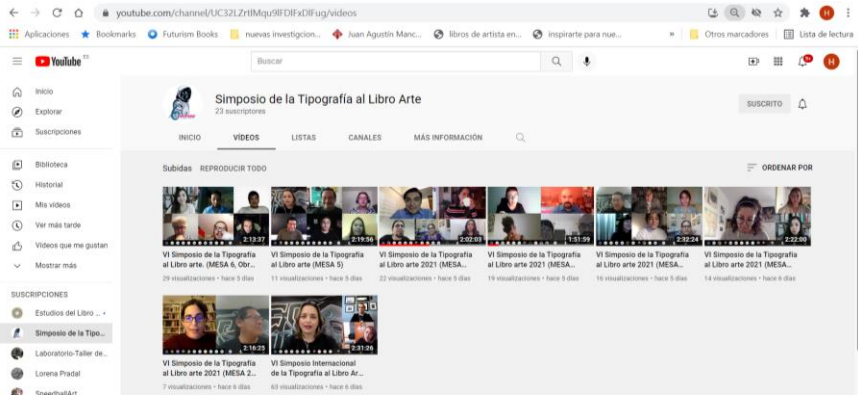
MESA 6 (Otra 2): Resiliencia
 Mónica Sandoval Martínez, UAJZ, México

Clausura 19 horas

Síguenos en Simposio de la Tipografía al Libro-Arte
 Transmisión por Microsoft Teams, 23 y 24 de septiembre del 2021

IADA

Programa del evento

Grabaciones del evento y canal you tube

Acceso a la galería virtual de la exposición

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) a través del Cuerpo Académico de Gráfica Contemporánea, la Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño (MEPCAD) y el Doctorado en Diseño (DODI) en convenio con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH-Morelia) a través de la Cátedra de Gráfica de la Facultad Popular de Bellas Artes

Hacen constar que

Hortensia Mínguez García

Participó como coordinadora en el 6° Simposio Internacional de la Tipografía al Libro-Arte

dentro de la mesa

MESA 4A: La tipografía y el libro-arte como formas de resistencia

actividad académica de prestigio internacional celebrado en modalidad virtual en septiembre del 2021. Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dra. Sandra Irujo Cadena Flores
Presidenta del Comité Organizador

Dra. Ioulia Almazdeeva
Integrante de la Cátedra de Gráfica
FPBA UMSNH

Dr. Fausto Aguirre Escárcega
Jefe del Departamento de Diseño
IADA UACJ

Constancia como organizadora del evento

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) a través del Cuerpo Académico de Gráfica Contemporánea, la Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño (MEPCAD) y el Doctorado en Diseño (DODI) en convenio con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH-Morelia) a través de la Cátedra de Gráfica de la Facultad Popular de Bellas Artes

Hacen constar que

Hortensia Mínguez García

Participó como organizadora del

6° Simposio Internacional de la Tipografía al Libro-Arte

actividad académica de prestigio internacional celebrado en modalidad virtual en septiembre del 2021. Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dra. Sandra Irujo Cadena Flores
Presidenta del Comité Organizador

Dra. Ioulia Almazdeeva
Integrante de la Cátedra de Gráfica
FPBA UMSNH

Dr. Fausto Aguirre Escárcega
Jefe del Departamento de Diseño
IADA UACJ

Coordinadora, mesa 4ª.