

Especies de libros

Libros de artista de
Javiera Pintocanales

pintocanales

Especies de libros

Exposición de libros de artista de Javiera Pintocanales

Universidad Complutense de Madrid

Sala de Exposiciones de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes

Idea y comisariado:

Mónica Oliva Lozano

Fotografía:

Javiera Pintocanales

Diseño y maquetación:

Lorena Matey López

Diseño de portada:

Mónica Oliva y Lorena Matey

Texto de presentación:

Mónica Oliva Lozano

Corrección de textos:

Lorena Matey López

Libros e imágenes:

© 2012 Javiera Pintocanales

Todos los derechos de reproducción reservados

ISBN: 978-84-695-6553-7

Javiera Pintocanales

Especies de libros

Sala de Exposiciones de la Biblioteca
Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid

Del 19 de noviembre al 17 de diciembre de 2012

La exposición *Especies de libros* tiene como objetivo presentar la obra de la artista Javiera Pintocanales, profesional del mundo del diseño editorial y artista gráfica que tuvo la oportunidad de conocer en la feria del libro de arte de Barcelona, junto con mis compañeros del grupo de investigación *El libro de artista como materialización del pensamiento* (LAMP).

Con ocasión de las dos últimas ediciones de la feria de Arts Libris, los miembros del grupo de investigación y una selección de alumnos pudimos dar a conocer al público una pequeña parte del estado actual del libro de artista en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias a esa experiencia, los alumnos pudieron experimentar, en primera persona, la práctica del coleccionismo, la creación y producción de libros de artista, cuya difusión y distribución es cada vez más notoria en España –con ferias como esta o Masquelibros–, y observar, aprender y compartir las múltiples caras que puede ofrecer el libro de autor como pieza de arte o experimentación gráfica. Fruto de ese encuentro editorial, de ese intercambio participativo y enriquecimiento mutuo, surgió la muestra que se presenta en las vitrinas de la Biblioteca de la Facultad –gracias al apoyo y amabilidad de Luis Mayo–, donde se pretende enseñar un ejemplo de profesionalidad editorial dentro del marco del libro de artista.

Los libros de Javiera Pintocanales han recorrido galerías, museos y ferias en diferentes muestras internacionales. Los ejemplares que se exhiben se han realizado con diversas técnicas, que abarcan tanto el grabado tradicional calcográfico o la impresión en *offset*, como troquelados digitales y *pop-ups* y, en algunos casos, han sido fruto de la estrecha colaboración con profesionales del sector, como las encuadernadoras Georgina Aspa y Hélène Genvrin. Sus libros no solo se miran y se leen; además, se despliegan, se cuelgan y se envuelven, para ofrecer nuevas lecturas y nuevos caminos de acceso. Colgados de un anzuelo, envueltos en tela –siguiendo la tradición japonesa del furoshiki– o desplegando las alas de sus páginas, Pintocanales nos sumerge en las profundidades del mar, o nos lanza al vuelo para la construcción de un nuevo territorio.

Sus libros son, en sí mismos, figuras poéticas, contenedores de un mundo personal rico en topografías que sirven para trazar un mapa hecho de metáforas y formas en los límites entre la materia y la representación. En ellos confluyen distintos niveles de expresión, tiempos de lectura, procesos y texturas, como un punto de encuentro en una frontera difusa. Javiera quiere contener esos mundos orgánicos que pueblan sus libros y que los trascienden; por eso los encierra en una caja, los ata dentro de un furoshiki o los captura con un anzuelo, y al contenerlos, convierte al libro en recipiente del mundo. Pero también nos cuenta esos mundos a través de la palabra, de letras que se transforman en peces, alas que se convierten en la pluma del escritor y mapas cuyas líneas determinan coordenadas. La palabra como elemento constituyente, el libro en su acepción literaria como continente de un texto.

La exposición *Especies de libros* es un compendio de los libros de la artista, una guía de su mundo personal y un ejemplo de las múltiples posibilidades expresivas y conceptuales de este género, que, en manos de Javiera, se convierte en especímenes únicos, en definitiva: en libros con arte.

Mónica Oliva Lozano

Cardumen

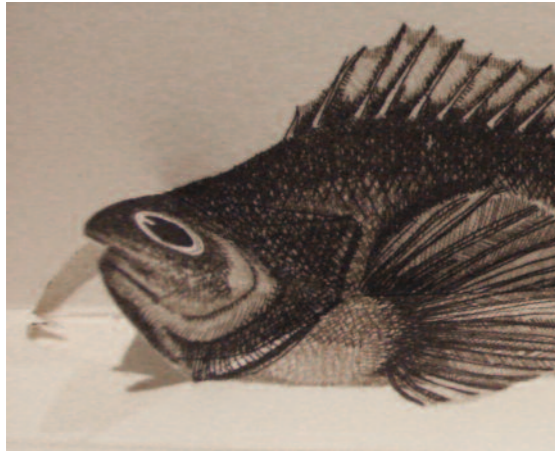

Esta colección de libros realizada en colaboración con la encuadernadora Georgina Aspa consiste en una colección de peces, un cardumen, en el que un mínimo de 6 individuos se agrupan, por especie y características similares, para ser reconocidos como una unidad, del mismo modo en el que actúan los libros de una colección.

Los libros de este “cardumen” presentan una relación entre el pez y la letra, que a su vez pertenece a su propio cardumen: la familia tipográfica.

En cada libro, pez y letra viven una disección y presentan la paridad de cada una de sus partes a través de definiciones e ilustraciones tipográficas.

Vista de la serie de libros expuestos en la galería Tinta Invisible en 2009

Detalle de la estampa
en el libro "Cabeza" /
"Trazo ascendente"

Los libros presentan dos lecturas, por lo que pueden ser leídos al revés y al derecho, con la letra como protagonista en un sentido y, en el otro, el pez. Ambos sentidos de lectura confluyen en el centro del libro donde está insertada la estampa de un grabado al aguafuerte de un pez que realza, mediante un *pop-up*, la parte del pez y de la letra presentada en el ejemplar.

Especificaciones técnicas:

Seis volúmenes encuadernados tipo Bradel con tapas forradas con láminas de alga nori tratada. Las estampaciones corresponden a un grabado realizado en aguafuerte sobre plancha de cobre y estampadas sobre papel Creysse de 300 g.

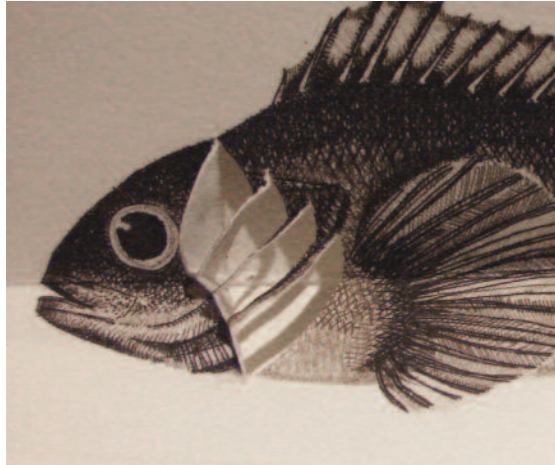
Los *pop-ups* fueron diseñados y recortados a mano por las autoras.

De esta colección de libros se han editado 6 ejemplares en total, de los cuales se han realizado 4 ejemplares con las cubiertas de alga y grabados originales y 2 ejemplares con las cubiertas en papel texturizado y la imagen del pez impresa en inyección de tinta.

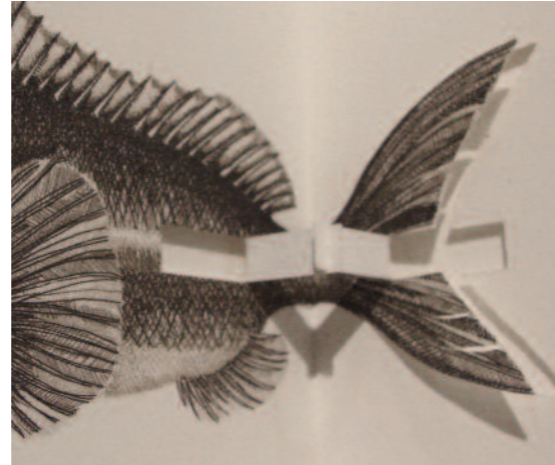
Esta serie de libros fue desarrollada para la exposición "1+1. llibre + art", celebrada en la galería Tinta Invisible en septiembre y octubre del año 2009 en Barcelona, España.

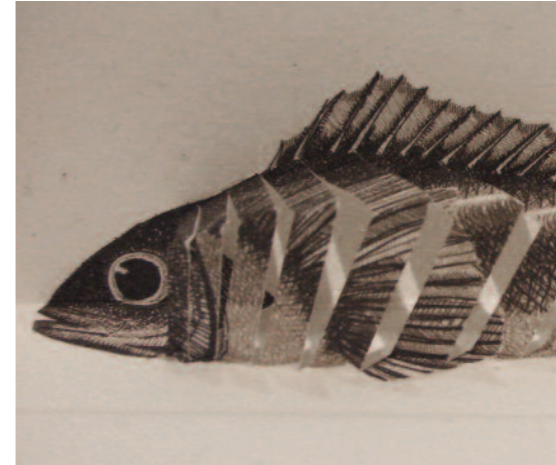
*Detalle de la estampa
en el libro "Branquias
/ Blanco interno"*

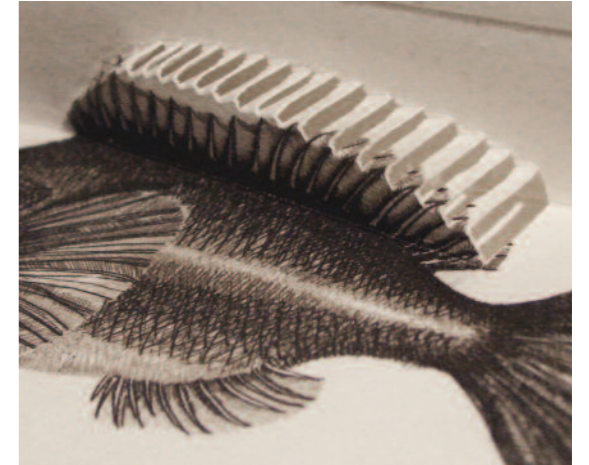
*Detalle de la estampa
en el libro "Cola / Trazo
descendente"*

*Detalle de la estampa
en el libro "Cuerpo /
Cuerpo"*

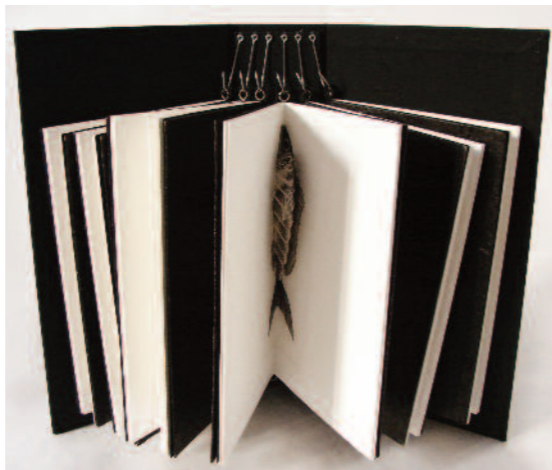
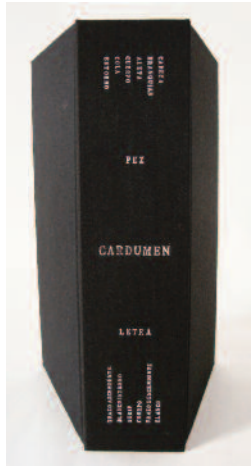

*Detalle de la estampa
en el libro "Aleta / Serif"*

*Detalle de la estampa en
el libro "Entorno / Blanco"*

Vistas del contenedor
de la colección

Secuencia de lectura del
libro correspondiente a
"Cabeza / Trazo ascen-
dente"

Mapa de bolsillo de una ballena (I)

Vista de uno de los ejemplares desenvuelto

Este libro, realizado en colaboración con la encuadernadora Hélène Genvrin, nace del furoshiki, pieza de tela cuadrangular utilizada tradicionalmente en Japón para envolver y transportar todo tipo de objetos independiente de su forma y tamaño. En este caso se plantea contener lo colosal de una ballena en una suerte de mapa anatómico desplegable, haciendo referencia a los mapas insertados en libros que permiten a su vez contener la enormidad del mundo y sus mares en sus pliegues.

Tanto el furoshiki como el mapa contienen en sí mismos el acto de desplegarse para descubrir un contenido, donde cada movimiento es parte

de una secuencia de descubrimiento, invitándonos a vivir la lectura como un acto de despliegue.

En las páginas de este libro, se reúnen además dos lenguajes y velocidades de representación: la ilustración –con el lenguaje de la nota dibujada, del apunte a modo de registro previo– y la estampa como su versión acabada, con el tiempo y detención que otorga el proceso del grabado calcográfico.

Vista de un ejemplar del libro y su contenido desplegado

Especificaciones técnicas:

La edición consta de 12 ejemplares numerados y firmados; cada uno de estos ejemplares corresponde a una pieza cuadrada (40 x 40 cm) de tela de algodón doble, cuya cara interna ha sido teñida a mano y lleva costuras en hilo blanco que señalan los pliegues que deben seguirse para envolver el libro.

Fijado a esta pieza de tela se encuentra el cuerpo del libro, que está constituido por una caja forrada en tela de algodón (22 x 9 x 3 cm),

que contiene las páginas: introducción al proyecto, presentación de las autoras, colofón técnico, especificaciones del tiraje, la ilustración desplegable realizada en acuarela y lápiz sobre la anatomía de la ballena azul y la estampa de un grabado calcográfico de la misma sobre papel Creysse de 250g.

Tamaño del libro envuelto: 21x10 cm.

Vista de un ejemplar del libro y su contenido desplegado

Mapa de bolsillo de una ballena (II)

Mapa de bolsillo de una ballena (II) corresponde a la segunda versión del libro homónimo desarrollado en colaboración con la encuadernadora Hélène Genvrin.

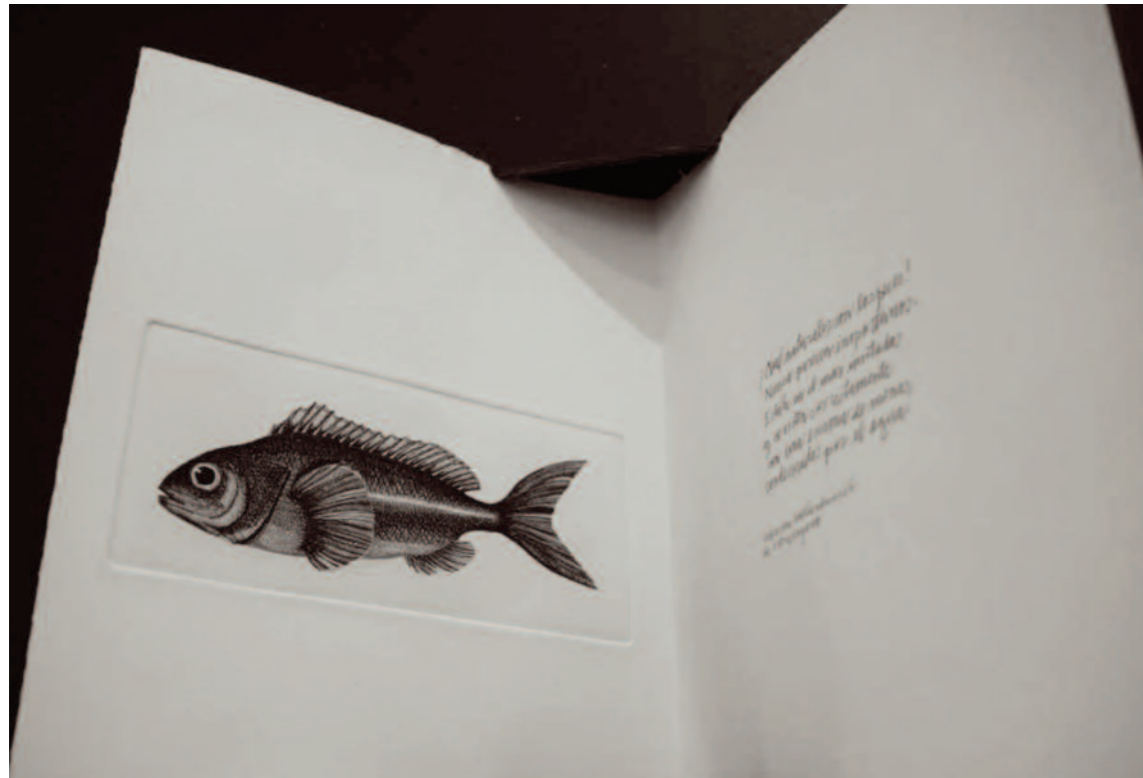
Para esta versión, el envoltorio, realizado en tela en la versión original, se sustituye por un envoltorio de papel que, a partir de una serie de cuidados pliegues, contiene las páginas de este libro.

Incluye un mapa desplegable del estudio anatómico de una ballena azul y su estampa a pequeña escala, reuniendo así dos velocidades de representación gráfica: la espontaneidad de la nota dibujada y la detención de la estampación artesanal seriada. Para esta versión de

100 ejemplares, se ha recurrido al *offset* digital y a la impresión artesanal a partir de matrices de fotopolímeros, impresas por las autoras en una prensa tipográfica FAG 405.

Medidas del envoltorio plegado: 21,5 x 8 cm.
Medidas del envoltorio desplegado: 30 x 30 cm.

Cuadernos de notas de un libro abierto

El ejercicio de exponer un libro abierto hace de cada una de sus páginas un elemento individual y las presenta contenidas en el mundo de anotaciones que generan su imagen y texto.

Este libro abierto y anotado puede recorrerse desde sus páginas terminadas o desde sus anotaciones iniciales. Se exponen así dos es-

tados de su proceso. Las páginas contienen estampas de grabado calcográfico realizados al aguafuente, aguafuerte y barniz blando y están acompañadas de textos caligráficos extraídos de la obra de Pablo Neruda. Cada uno de ellos nombra la imagen de su página, ilustrándola.

Detalle del montaje para la exposición

Especificaciones técnicas:

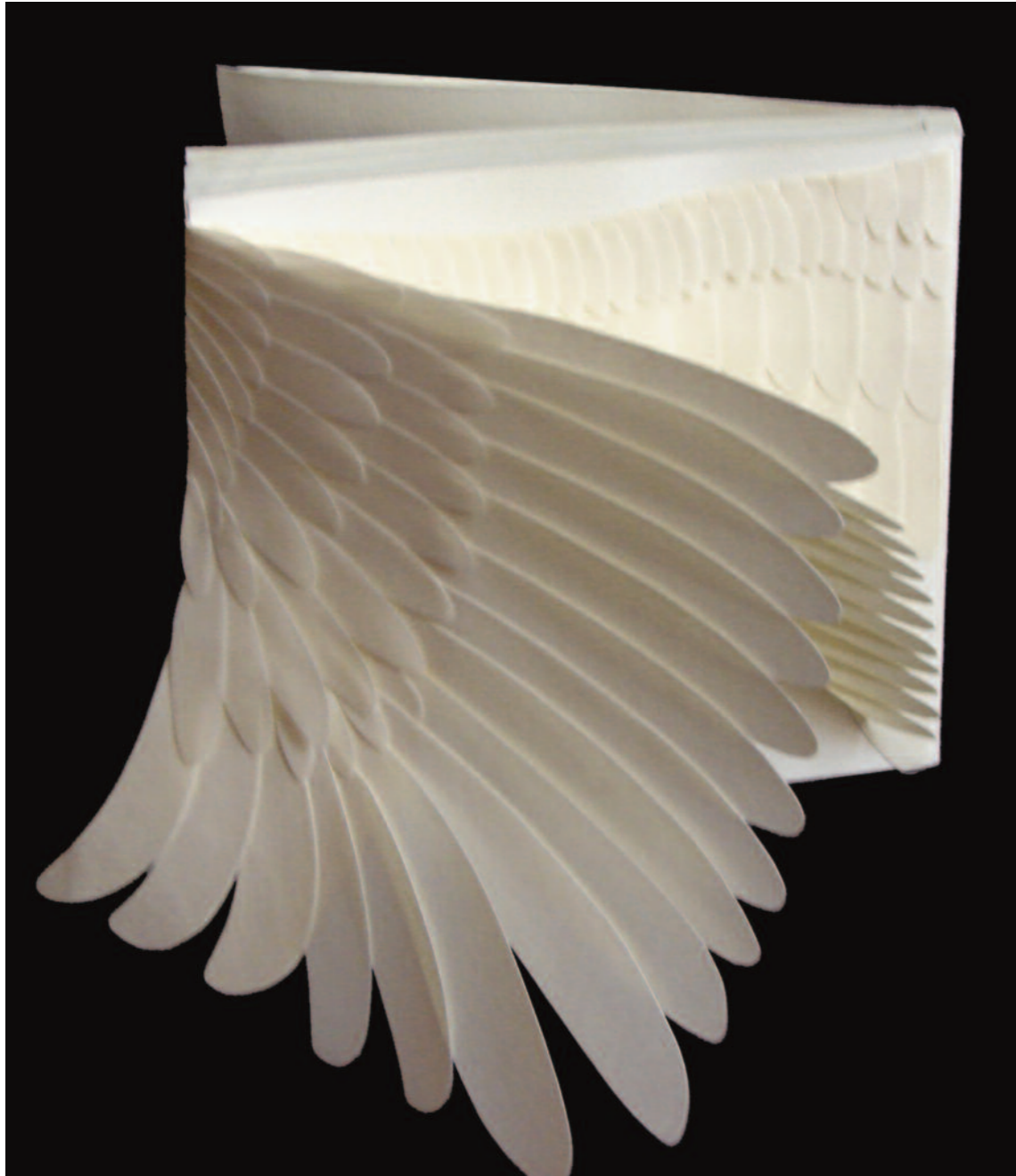
El libro consta de seis paneles de cartón negro de 103 x 220 cm* dibujados y anotados en blanco con tiza y pastel seco. En cada uno de ellos se inserta una página doble de papel Hahnemühle de 300g de 36 x 23cm que contiene la estampa de un grabado calcográfico y

un texto caligráfico en relación.

Ejemplar único.

*Los paneles se redimensionaron en su alto, y su medida actual es de 103 x 90cm.

Del viaje, el vuelo

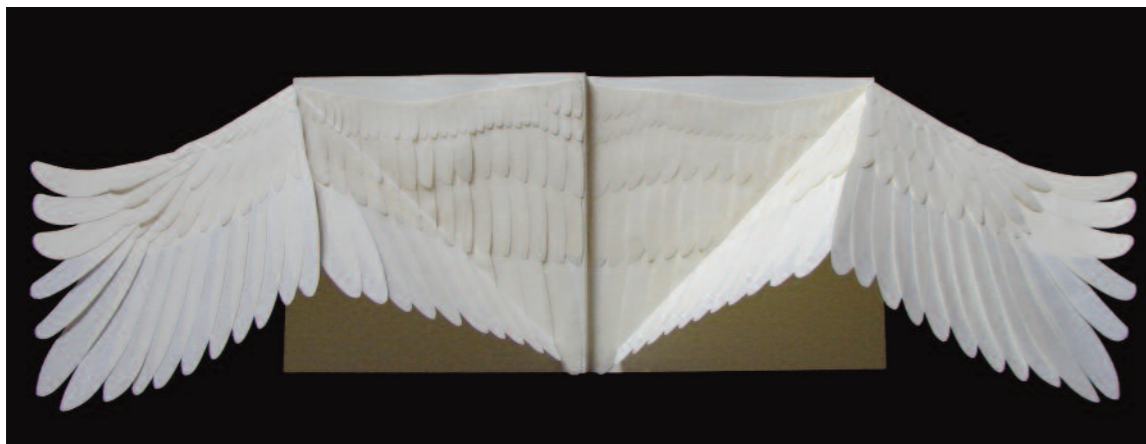
Vista de uno de los ejemplares de *Del viaje, el vuelo* (III)

El colectivo “Un más un” propone el tema del viaje para generar una nueva exposición dedicada al libro de artista. El libro *Del viaje, el vuelo* es la respuesta a esta convocatoria y fue desarrollado en colaboración con Georgina Aspa.

De la definición de la palabra *viaje*, nace una serie de definiciones que escribe el guion de este libro de artista, llevándonos de un concepto a otro en una secuencia: del viaje, el vuelo; del vuelo, las alas; de las alas, la pluma. Este guion es el texto inicial y único del libro, ya que luego la secuencia es construida solo a partir de las imágenes que la ilustran. Así, se suceden las estampas y dibujos de pares de alas para concluir en su unidad constitutiva que es la pluma.

Cada página doble del libro alberga un par de imágenes donde la imagen de la derecha corresponde a la estampa de un grabado calcográfico realizado al aguatinata, y la de la izquierda corresponde al reflejo de la imagen anterior dibujado a lápiz. Las imágenes reflexionan sobre el lenguaje de representación: la línea, en el dibujo, y la superficie, en el aguatinata del grabado.

Del viaje, el vuelo ha sido expuesto en la feria Arts Libris en marzo de 2011 y en la galería Tinta Invisible en septiembre y octubre del mismo año.

Para la cubierta desplegable del libro se utilizaron papeles vegetales de diferentes gramajes recortados a mano y montados sobre cartulina Canson. El interior del libro está constituido por páginas dobles de papel Canson para grabado de 250g y las páginas insertadas en ellas son de papel vegetal de 95g. Las imágenes corresponden a estampas de grabados calcográficos realizados al aguatinta sobre plancha de cobre y a dibujos realizados en lápiz y tinta. La primera página y la última han sido impresas en inyección de tinta.

Medidas del libro cerrado: 16 x 16 cm

Medidas de cubiertas extendidas: 64 x 16 cm

La edición consta de dos ejemplares con dibujos y estampas originales y cubiertas de alas realizadas en papel tipo pergamino; y cinco ejemplares impresos en estampa digital en una sola página continua plegada en acordeón y con cubiertas de alas gofradas y troqueladas.

Varias vistas del interior de Del viaje al vuelo (I)

Límite por precisar

El colectivo “Un más un” propone el tema del territorio para generar una nueva exposición dedicada al libro de artista. El libro *Límite por precisar* es la respuesta a esta invitación.

Límite por precisar es una reflexión sobre la propiedad del territorio y su existencia política. No pretende manifestarse en cuanto a la pertenencia de dicho territorio, si no al hecho de que un territorio, por no presentar acuerdo político, desaparezca de los mapas.

Este libro de artista hace el ejercicio de completar ese territorio faltante a través de las imágenes de él disponibles en Internet. Es a partir de este registro de lo existente pero oculto como se articula este libro.

Se han seleccionados cinco fragmentos, que registran vistas y cumbres inscritos en el área

del mapa contenida en el rectángulo gris, para así construir una vista ficticia de este territorio velado. Una representación parcial del territorio existente a través de sus fragmentos registrados.

El área de la frontera entre Chile y Argentina ubicada entre los paralelos de latitud sur $49^{\circ}10'00''$ y $49^{\circ}47'30''$ y entre los meridianos de longitud oeste $73^{\circ}38'00''$ y $72^{\circ}59'00''$, correspondiente a un territorio rectangular que va desde pocos kilómetros al norte de la cumbre del monte Fitz Roy hasta el cerro Murallón, existe como área sin demarcación de límites; determinada por el “Acuerdo para precisar el recorrido del límite desde el monte Fitz Roy hasta el cerro Daudet”, firmado en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1998.

En dicho acuerdo se definió que todo mapa físico y político que incluyera dicho territorio debía representarlo con un recuadro gris que señalara el nombre y lugar del acuerdo firmado, a la espera de consensuarse el trazado final que dibujaría el límite definitivo entre ambos países.

14 años después, el límite sigue sin precisarse y su territorio sigue sin aparecer en los mapas.

Especificaciones técnicas:

Grabados calcográficos al aguatinta impresos sobre papel japonés y montados sobre soporte plegado y gofrado de papel Rosaspina de 220 g.

Dibujos originales a lápiz realizados directamente sobre el desplegable. El contenedor está realizado en cartón y forrado con la impresión del fragmento real de un mapa físico-político de la frontera entre Chile y Argentina.

Medidas del contenedor: 30 x 30 x 1,5 cm.

Libro plegado: 7,5 x 11,2 x 1,2 cm.

Libro desplegado: 48 x 34 cm.

Ejemplar único.

Máster en Edición, IDEC, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España
Licenciada en Diseño Gráfico, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

FORMACIÓN ARTÍSTICA

Desde 2008 Estudios de grabado en Escola d'Arts i Oficis, Barcelona, España. Grabado calcográfico, técnicas aditivas y grabado en relieve.

2010 *Workshop* de ilustración botánica en el Jardín Botánico de Barcelona, España, con el ilustrador científico Carles Puche.

2007 - 2010 Estudios de encuadernación en Escola d'Arts i Oficis, Barcelona, España. Encuadernación en tela, en piel y técnicas de decoración del libro.

2003 - 2004 Taller de grabado calcográfico en Escuela de Arquitectura y Diseños, P.UCV, Valparaíso, Chile. Grabado al agua fuerte, aguatinta y técnicas experimentales.

EXPERIENCIA DOCENTE

2011 *Workshop* de Linograbado realizado en la Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona, ELISAVA.

2006 "Presentación al Diseño", curso teórico a propósito del análisis de la historia del Diseño, dictado para la totalidad de alumnos de las carreras de Diseño Gráfico e Industrial.*

2005 "Taller de América", curso teórico a propósito de la Poética de América, dictado para la totalidad del alumnado.

2005 "Sistemas de Impresión", curso teórico dictado para los alumnos de tercer año de la carrera de Diseño Gráfico.*

2004 "Presentación al Diseño de objetos", curso teórico a propósito de la historia y observación del Diseño de Objetos, dictado para el curso de segundo año de Diseño Industrial.*

*Profesora adjunta en asignaturas realizadas en la Facultad de Diseños y Arquitectura de la Pontificia, Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

EXPERIENCIA LABORAL

2008 - Actualidad Editora y maquetadora del Departamento Internacional para Latinoamérica en editorial Vicens Vives, Barcelona, España.

2006 - 2008 Diseñadora gráfica para proyectos museográficos en Àmbito Cero / Proyectos de arquitectura efímera y museografía, Barcelona, España.

2004 - 2006 Diseñadora editorial en Taller de Ediciones, Escuela de Arquitectura y Diseños, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

EXPOSICIONES

2012

Exposición colectiva de libros de artista "Territorium. Siete propuestas en torno al libro de artista", Galería Tinta Invisible. Barcelona.

Expositora en FRUIT. Focus on contemporary art en Artelibro Art Book Festival, realizado en el Palazzo Re Enzo e del Podestà, Bologna, Italia.

Expositora en Masquelibros, I Feria del Libro de artista de Madrid, realizada en el edificio de Las Escuelas Pías de San Fernando. Madrid, España.

Exposición colectiva itinerante ABoT (Artists' books on Tour) en UPM Museum of Decorative Arts de Praga, República Checa.

Expositora en Arts Libris, Fira del llibre d'art i disseny, realizada en Arts Santa Mònica. Barcelona.

Exposición colectiva itinerante ABoT (Artists' books on Tour) en MGLC Ljubljana Center of Graphic Arts, Ljubljana, Eslovenia.

2011

Exposición colectiva ABoT (Artists' books on Tour) Artist Competition and Mobile Museum en museo MAK (Applied Arts / Contemporary Art), Viena, Austria.

Exposición colectiva de libros de artista "El viaje. Cinco propuestas en torno al libro de artista", Galería Tinta Invisible. Barcelona, España.

Expositora en Arts Libris, Fira del llibre d' art i disseny, realizada en Arts Santa Mònica. Barcelona.

2010

Exposición individual de grabado y dibujo en galería La-a. Barcelona, España.

Exposición "Llibres en moviment", librería Abracadabra. Barcelona, España.

Exposición colectiva "Llibres 3.0" en FAD. Barcelona, España.

Expositora en Arts Libris, Fira del llibre d' art i disseny. Barcelona, España.

2009

Exposición colectiva de libros de artista "Un més un, llibre més art" en la galería Tinta Invisible. Barcelona.