

“LIBRO EN BLANCO”. ESPACIOS LIMINALES DE LA GRÁFICA CONTEMPORÁNEA: UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA CREATIVA DE APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN A LA DOCENCIA A TRAVÉS DEL LIBRO DE ARTISTA

Ana Soler Baena y Antía Iglesias Fernández

Grupo de investigación dx5 digital & graphic_art_research,
Departamento de Dibujo. Facultad de BBAA, Pontevedra.
Universidade de Vigo

vol. 13 / fecha: 2024 Recibido: 07/09/23 Revisado: 14/12/23 Aceptado: 20/12/23

Soler Baena, Ana y Iglesias Fernández, Antía. “Libro en Blanco”. Espacios liminales de la gráfica contemporánea: Una propuesta de metodología creativa de aplicación de la investigación a la docencia a través del libro de artista.” En *Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras*, nº 13, 2024, pp.66-80.

DOI: 10.4995/sonda.2024.20288

"LIBRO EN BLANCO". ESPACIOS LIMINALES DE LA GRÁFICA CONTEMPORÁNEA: UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA CREATIVA DE APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN A LA DOCENCIA A TRAVÉS DEL LIBRO DE ARTISTA

THE BOOK IN WHITE. LIMINAL SPACES OF CONTEMPORARY GRAPHICS: A PROPOSAL OF CREATIVE METHODOLOGY FOR THE APPLICATION OF RESEARCH TO TEACHING THROUGH THE ARTIST'S BOOK

Ana Soler Baena

Doctora y docente titular.

Directora del grupo dx5 digital & graphic_art_research. Universidad de Vigo.

Anasolerbaena@gmail.com

Antía Iglesias Fernández

Estudiante predoctoral en Creatividad, Innovación social y Sostenibilidad.

Universidad de Vigo.

antia.iglesias@uvigo.gal // antiaglesiasfernandez17@gmail.com

Resumen

El proyecto 'Libro en blanco: Espacios Liminales de la Gráfica Contemporánea' planteado por el grupo Dx5, se enfoca en comprender la complejidad de la gráfica contemporánea y las sinergias emergentes en nuevos espacios liminales a través del blanco como hilo conductor. Mediante la investigación y práctica mixtas: teórica, artística, científica y técnica; el grupo ha profundizado durante más de dos décadas en los principios interrelacionales de la gráfica contemporánea y, en esta ocasión, propone una revisión de las bases fundamentales de la misma.

El objetivo principal de esta propuesta es revelar los principios, aparentemente invisibles, de la gráfica contemporánea; explorando sus formas cambiantes a través de una propuesta que combina la propia gráfica, el diseño editorial, la reflexión teórico-conceptual y el formato del libro de artista. De esta manera se busca conectar la gráfica tradicional con las creaciones y propuestas contemporáneas y re-examinar los conceptos base.

El proyecto se centra en cinco temas clave, sintetizados en códigos que generan, a lo largo

del libro, una red de interconexiones. A través de estos temas se profundiza en la filosofía detrás de la práctica gráfica contemporánea y se desarrollan los espacios intermedios, liminales, ignorados o invisibles de la gráfica de campo expandido.

El resultado tangible es el libro de artista "Libro en Blanco", de edición limitada, que recoge las reflexiones y obras visuales y conceptuales de miembros y colaboradores del Dx5, profundizando en los principios planteados en las bases del proyecto. De esta manera se busca ampliar la comprensión de la gráfica contemporánea y proponer la aplicación de estos conceptos y del formato de libro de artista como herramienta educativa, promoviendo la investigación artística como metodología creativa de educación en las Bellas Artes, el diseño gráfico y la edición.

Palabras clave

Libro de artista; gráfica contemporánea de campo expandido; educación; sistema relacional; blanco.

Abstract

The project 'Libro en blanco: Espacios Liminales de la Gráfica Contemporánea' (Blank Book: Liminal Spaces of Contemporary Graphics), proposed by the group Dx5, focuses on understanding the complexity of contemporary graphics and the emerging synergies in new liminal spaces through the white as a common thread. Through mixed research and practice: theoretical, artistic, scientific and technical; the group has delved for more than two decades in the interrelational principles of contemporary graphics and, on this occasion, proposes a review of the fundamental bases of it.

The main objective of this proposal is to reveal the apparently invisible principles of contemporary graphics; exploring its changing forms through a proposal that combines graphics itself, editorial design, theoretical-conceptual reflection and the format of the artist's book. In this way, it seeks to connect traditional graphics with contemporary creations and proposals and to re-examine the basic concepts.

The project focuses on five key themes, synthesized in codes that generate, throughout the book, a network of interconnections. Through these themes, the philosophy behind contemporary graphic practice is deepened and the in-between, liminal, ignored or invisible spaces of expanded field graphics are developed.

The tangible result is the limited edition artist's book "Libro en Blanco" (Blank Book), which gathers the reflections and visual and conceptual works of Dx5 members and collaborators, deepening in the principles set out in the bases of the project. In this way we seek to broaden the understanding of contemporary graphics and propose the application of these concepts and the artist's book format as an educational tool, promoting artistic research as a creative methodology for education in the fine arts, graphic design and publishing.

Keywords

Artist's book; expanded field contemporary graphics; education; relational system; white

1."LO INVISIBLE" DEL SISTEMA INTERRACIONAL DE LA GRÁFICA CONTEMPORÁNEA

La gráfica, desde sus orígenes, es un sistema complejo formado por la interrelación de sus partes. La comprensión de estos puntos de unión y tensión entre sus componentes, nos ayudan a crear un significado complejo y más completo acerca de lo que es actualmente la gráfica contemporánea y de las interesantes sinergias que ocurren en los nuevos espacios liminales que surgen en la frontera de lo invisible. Desde el grupo dx5, digital & graphic art_research, llevamos 20 años habitando en esa amplia frontera, combinando la investigación teórico-conceptual, artístico-práctica y científico-técnica con la aplicación a la docencia.

En este proyecto 'Espacios Liminales de la Gráfica Contemporánea' se propone generar un "libro en blanco" a modo de retrato colectivo de esta apariencia invisible, subyacente a toda obra de arte contemporánea creada a partir del concepto y la praxis del significado actual de 'original múltiple', reflexionando y revelando lo que no se puede percibir a simple vista.

Nos adentramos en lo que denominamos presencias blandas, líquidas o mutantes, de determinados conceptos fundamentales de la gráfica a través del diseño editorial y el libro de artista. La gráfica tradicional se conecta con el futuro a partir del análisis de algunos conceptos basales que aparentemente no siempre se materializan en presencias visibles concretas pero que se encuentran latentes en algunas de las producciones de gráfica contemporánea.

En un mundo cada vez más transversal donde la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, podría decirse que son las características fundamentales de nuestra cotidianidad, queremos presentar entretrejiendo en red, un tejido común interrelacionado y sistémico, lo suficientemente elástico para cubrir el pasado, el presente y el futuro, de los distintos fenómenos que rodean dichos espacios o territorios liminales y limítrofes de la gráfica.

El objetivo es desentrañar este sistema relacional, presentando de manera múltiple la complejidad y trascendencia de algunos conceptos esenciales originarios del mundo gráfico y su integración-evolución en la gráfica contemporánea. Todo se mantiene conectado si somos capaces de ver lo invisible de los hilos que tejen la red.

Para lograrlo, desde el grupo dx5, proponemos reparar en ese ciclo transdisciplinar de repetición y transformación, de explosión e implosión de distintos conceptos y producciones contemporáneas que exploran dicha esencia interrelacional de la gráfica contemporánea. Proponemos profundizar en algunos conceptos claves, descomponiendo a nivel filosófico el pensamiento que existe tras diferentes obras actuales que trabajan con la idea de original múltiple, entendida como un sistema relacional complejo, y que nos lleva, por tanto, a nuestra concepción de lo que denominamos 'Gráfica de campo expandido'.

En esta búsqueda de lo invisible y lo visible, abordaremos cinco temas fundamentales. En primer lugar, exploraremos el espacio de la multiplicidad, seguido del espacio de lo posible como potencialidad plural de la multiperspectiva. Luego, nos sumergiremos en el significado del espacio de lo invisible en lo múltiple, explorando las sutilezas perceptivas y las conexiones no evidentes de la teoría y la práctica de la obra gráfica. Nos adentraremos igualmente en el espacio intermedio del proceso como elemento generatriz con alto potencial técnico-creativo que posee su propia identidad entendido como lugar fundamental donde se gesta la transformación y la materialización de la obra múltiple compleja. Por último, exploraremos el múltiple que ocupa el espacio, considerando su presencia multiplexadora de significantes y significados como motor de valorización de la experiencia en el contexto de los nuevos espacios de arte contemporáneo.

1.1. El tránsito de “lo invisible” al “lo blanco”.

En esta travesía conceptual, tomaremos como pretexto algunas de las connotaciones asociadas al 'blanco', para argumentar nuestra propuesta desde el propio límite entre lo visible y lo invisible. Se podría decir que usaremos la idea del “blanco” como origen y meta al mismo tiempo.

El blanco, aquí es entendido al mismo tiempo como ese 'casi nada' y ese 'casi todo' que ocupa o vacía el espacio. De este modo, se convertirá en el protagonista de nuestra propuesta de libro de artista, siendo este el hilo conector entre las distintas intervenciones conceptuales y plásticas de los distintos artistas invitados para la creación de obra gráfica y un libro de artista.

“La página en blanco está, en efecto, vacía, ya que el artista ha escogido no inundarla de imágenes, con el fin de que pueda servir de espejo que devuelve la luz hacia aquel que se creía espectador, pero que se descubre sujeto” (Bro-gowski, 2005).

De esta manera, reflexionaremos sobre su valor límite, su neutralidad y su negación del color de lo visible. El blanco es el origen del origen, el fondo universal de la comunicación gráfica y de la creación artística pero también puede ser el borrado, el final, la ambigüedad, la ceguera, la nada. A través de una contradictoria invasión de blanco, buscamos plasmar la conexión entre dos interesantes mundos conectados: el mental y el material, capturando la complejidad de los planos en los que habitamos y en los que nos reflejamos.

Para la materialización de esta investigación y su posterior aplicación a la docencia, se propone la creación de un libro de artista que hemos dado en titular “Libro en Blanco. Espacios liminales de la gráfica contemporánea” además de la realización de una exposición titulada “Blanco sobre Blanco”. El libro es una obra colectiva y múltiple creada entre algunos investigadores, artistas y miembros del grupo dx5 digital and graphic art_research a partir de las ideas ante-

riormente expuestas. La publicación (edición limitada de 100 ejemplares) contiene diferentes obras especialmente concebidas para el formato libro de artista que exploran los temas previamente descritos.

El objetivo de este proyecto es, no solo la ampliación de nuestra propia comprensión de la gráfica contemporánea revelando la belleza y complejidad de su apariencia invisible a través de su análisis, sino, además nos interesa, la aplicación de dichos conceptos y su práctica al ejercicio de la docencia.

Pretendemos, a través de este libro de artista hacer reflexionar y explicar mejor a nuestros alumnos lo que significa la gráfica contemporánea de campo expandido y cómo la investigación combinada de la creación artística gráfica y en diseño gráfico y editorial puede ser un material pedagógico valioso para el aprendizaje conjugado de la teoría y la práctica. Esto representa metodológicamente hablando, que la inclusión de la creación artística y la utilización de una investigación viva en el contexto de la gráfica de campo expandido, puede ser una propuesta de innovación docente muy interesante gracias al desarrollo del libro de artista como objeto que materializa el pensamiento.

Con esta propuesta, el grupo dx5 apuesta una vez más por lo que denominamos “metodología creativa” entendida como aquel sistema pedagógico que, en el entorno de las Bellas Artes en general, y en el del diseño gráfico y editorial o en de la gráfica o libro de artista, en particular, promueve la creatividad cómo método.

1.2 Del “libro blanco” al “libro en blanco”.

El concepto del “libro blanco”, desde una perspectiva generalista, se aplica a determinados documentos que son publicados por algunas instituciones u organizaciones con el objetivo de ayudar a los lectores a comprender en toda su amplitud un tema, resolver o afrontar una cuestión compleja, desde la multiperspectiva. Los “libros blancos” (ilustración 1) tienen como objetivo servir de guía estratégica en relación al modo de abordar un determinado problema, a partir de una aproximación holística a su diagnóstico, y frecuentemente incluyen la participación de múltiples agentes relacionados para la resolución coral de la cuestión. Sirven para mapear una cuestión y sentar las bases argumentales de un determinado tema a abordar.

Ilustración 1: Beatriz Pérez Moya. Vista detalle de varios libros blancos. El libro y el blanco como metáfora de iluminación, conocimiento, posibilidad. Fuente: unspash. Recuperada 06/09/2023.

El grupo de investigación dx5 toma como pretexto y punto de partida esta idea del “libro blanco” para la creación de un “libro -en- blanco” de la gráfica actual. Se pretende crear, a partir de lo que denominamos metodología creativa, un espacio de luz (iluminación en el sentido filosófico del término) y al mismo tiempo de vacío (el vacío se entiende como un punto de partida que se encuentra justo en la frontera entre aquello que es posible, y lo que no) que se situaría entre libro de artista, catálogo y libro de investigación teórico-práctico. Así, se fusionan ambos conceptos con el objetivo de jugar con los límites en la frontera expandida de la teoría y la práctica de la gráfica contemporánea.

Tal y como afirma María Prada, “a pesar de que son dos condiciones separadas (el libro en blanco y la representación del libro en blanco) (Prada et al, 2018) podemos entenderlos en ambos casos como la estrategia alegórica del silenciamiento que dibuja José Luis Brea: *silenciamiento* como suspensión de la enunciación, *grado cero* del espacio de representación, donde el enunciado toma el lugar de su acontecimiento: “estrategias que apuntan a la enunciación problemática de su misma suspensión y, por ende, a la *mostración* de su escena en estado de virtualidad” y en este caso en la forma de un “bucle autorreferencial que pone en escena el propio espacio de la representación (...) “que ya no sólo significan suspensión de la enunciación, sino –y aquí el barroco se corona sin ornatos– enunciación del lugar de la enunciación en su estado virtual” (Brea, 1991).

En el dx5, ya desde hace tiempo, habitamos en esa frontera. Y sabemos que la frontera es blanca, transparente e invisible, es permeable y blanda, al mismo tiempo que mutante y membrana. La liminalidad (del latín *limes*, “límite” o “frontera”) significa no estar en un sitio (físico o mental) ni en otro. Es precisamente estar en un umbral, entre una cosa que se ha ido y otra que está por llegar. En definitiva, entendemos este espacio, como una actitud altamente creativa, donde la única certeza es el movimiento en la carrera del avance del conocimiento y el establecimiento de pregunta como manera de estar en el mundo para el mayor progreso del Arte y de la Vida.

“Al igual que el lienzo en blanco subraya la especificidad de la pintura, un libro vacío pone su atención en el material del que está hecho: libro y papel afirman su afinidad material esencial. Estos libros contienen nada; su nada, su vacío, es su contenido, y “leerlos” entonces significa entender el concepto que hay detrás” (Câdor, 2014).

2. EL PODER CREADOR DEL BLANCO

La connotación es esa asociación de factores no descriptivos, sino precisamente psicológicos, simbólicos o estéticos, que suscitan un cierto clima y normalmente se corresponden a amplias subjetividades. Podríamos afirmar que es un componente estético que afecta a las sutilezas perceptivas de la sensibilidad.

En el lenguaje de los colores, esta afirmación significa que éstos no sólo se supeditan a representar la realidad en una determinada imagen, sino que también pueden hablar de otro tipo de sensaciones y significaciones. Está claro que cada color es un signo que posee su propio significado dentro del propio sistema comunicativo.

Es por ello, como veremos a continuación, que hemos seleccionado el color blanco como protagonista de este proyecto por entenderlo como paradigma de origen y pregunta, como símbolo de posibilidad y potencialidad. Estamos hablando de lo que denominamos color psicológico y del poder que este encierra y se relaciona cuando se asocian diferentes impresiones que emanan del ambiente creado por el color a distintas sensaciones psicológicas, como por ejemplo: calma, recogimiento, plenitud, alegría, opresión, violencia... La psicología de los colores fue ampliamente estudiada por Goethe (1810) y reformulada por Eva Heller (2008), quienes examinaron el efecto del color sobre los individuos y sus reacciones. Según describe A. Myles y L. Janiszewski (1992), sabemos que los colores producen distintas reacciones y pueden llegar a cambiar la percepción de este paradigma también un valor neutro pues puede ser definido como la ausencia de color (vacío). Es decir, es un color acromático, de claridad máxima y oscuridad nula. También, entre sus

características intrínsecas, podemos afirmar que es un valor con un potencial latente pues es capaz de potenciar los otros colores vecinos o que se superpongan a él.

El blanco psicológicamente hablando, puede expresar paz, sol, es felicidad, es activo, es puro e inocente; crea una impresión luminosa de vacío positivo y de infinito. Es un universo con miles de posibilidades, con mucho potencial creador. Es el cielo, es lo que hay más allá de la oscuridad del negro. En contraposición, el negro es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, puede significar impuro y maligno. Representa el enigma de un agujero negro, de la grandiosidad del universo oscuro, la incógnita de lo profundo, crea una sensación de incertidumbre totalmente distinta al blanco. El blanco, por contra, expresa esperanza, provoca esa especie de ceguera lúcida de la que hablaba Saramago, y que invita a la imaginación, a la posibilidad, a la ensoñación, podríamos decir que tiene un vector de futuro.

Por otro lado, si analizamos el color blanco, no en cuanto a su significado psicológico, sino como una significación simbólica o codificación cultural, también podemos encontrar algunos aspectos interesantes conectados con lo anterior.

Un símbolo es un elemento sensible que está en el lugar de algo ausente, y que no hay entre ambos relación convencional. A lo largo de la historia del ser humano, las religiones y las civilizaciones han hecho un uso intencionado del color desde el punto de vista simbólico. Para la religión católica, por ejemplo, el blanco es el símbolo de pureza, luz, expresa la alegría y la inocencia, el triunfo, la gloria y la inmortalidad, la castidad, el Espíritu Santo. Sin embargo, si lo observamos desde el punto de vista de la heráldica, el blanco no es un color que se use frecuentemente como color emblemático o distintivo, pero sí tiene un símbolo claro de poder, de brillantez. Cuando aparece en un blasón, generalmente representa al metal plata. Es decir, es un símbolo de brillo, de luz de firmeza metálica, de seguridad luminosa, de lustrosidad.

Por otro lado, el blanco es el fondo universal de la comunicación gráfica y de la creación. Es el origen de todo proyecto (ilustración 3).

“Libro en Blanco”. Espacios liminales de la gráfica contemporánea: Una propuesta de metodología creativa de aplicación de la investigación a la docencia a través del libro de artista.

Ilustración 2: Bernard Hermant. El blanco como iluminación. Fuente: unsplash. Recuperada 06/09/2023.

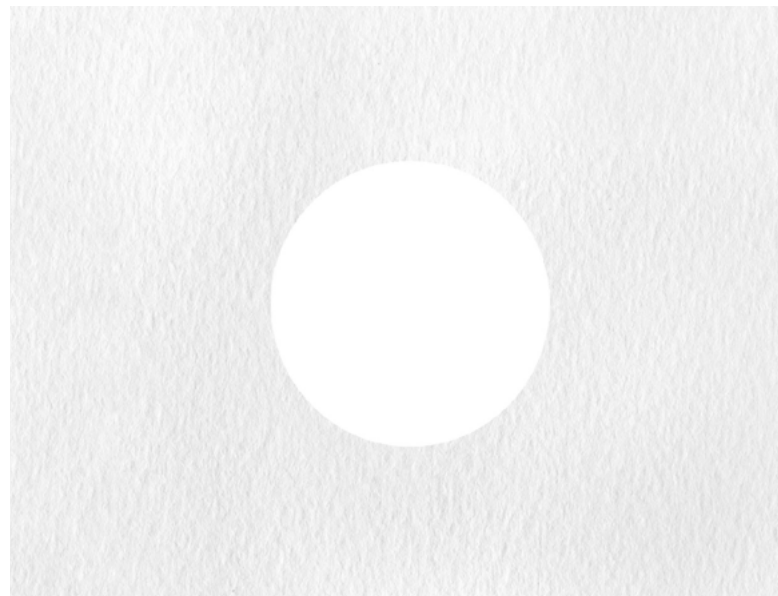

Ilustración 3: Antía Iglesias. El blanco como posibilidad, espacio y potencialidad. Fuente: elaboración propia. 06/09/2023.

Empezamos un escrito desde un folio blanco, un cuadro desde un lienzo blanco, una composición musical desde una partitura en blanco, un proyecto de arquitectura desde un papel blanco, cualquier proyecto digital audiovisual, diseño gráfico o editorial, etc.) desde una pantalla en blanco.

Para nosotros, el blanco es la nada positiva, es ese potencial invisible del que partir para hacer visible lo invisible. Es el inicio de la creación. Es el origen del origen. Posee la potencialidad de hacer posible lo imposible, de pasar del mundo de las ideas al mundo material, es el origen de la actividad artística. La creación es la acción de dar existencia a una cosa a partir de la nada y esa nada es “blanca”.

Es la base donde se asienta la posibilidad de proyectar, y es por ello por lo que lo hemos tomado como eje conceptual de trabajo en este proyecto de investigación-creación. Al mismo tiempo, lo consideramos como fundamental si lo empleamos en la aplicación de la investigación a la docencia. Un “libro en blanco”, está aún por escribir, por dibujar, por proyectar. Es simbólicamente un concepto lo suficientemente amplio donde cabe la pregunta y cualquier posibilidad creativa de respuesta.

2.1. El punto de partida: la nada, el blanco, la pregunta, la posibilidad.

Partimos de cero, pero no un cero negativo, sino un cero positivo donde todo es posible para la generación de obra gráfica para una exposición y obra para la creación de un libro de artista.

El proyecto nace con una clara vocación de investigación-creación. La intención es ocupar con un determinado espacio expositivo y las páginas de un libro, con una “nada aparente” como metáfora de reflexión de esa frontera donde todo es posible. “Espacios liminales de la gráfica contemporánea”, es un proyecto artístico donde reflexionar a partir de la creación de obra gráfica sobre los límites de la misma. Por ello se propone utilizar el metalenguaje de la gráfica para definirla rompiendo sus propios límites a

nivel teórico-conceptual y a nivel artístico-práctico, considerando lo científico-técnico de los procesos más actuales de creación y visualidad.

Es un retrato colectivo de la apariencia invisible (casi invisible) de la gráfica contemporánea. Queremos mostrar, en blanco sobre blanco como si fuera un dibujo para ciegos diseñado para ser tocado, aquello que no se ve a simple vista. Presencias no visibles pero sí perceptibles a través del contacto de determinados conceptos fundamentales de la gráfica contemporánea. Desarrollando de este modo el concepto de ‘gráfica de campo expandido’ y entendiéndolo como un sistema interrelacional complejo que se entreteje con interesantes puntos de tensión y contacto (Pastor, 2013), que lo hacen tremendamente atractivo, versátil y actual.

La actuación en el espacio expositivo es en FIG, Feria Internacional de Grabado en Bilbao 2023. En contraposición con el objetivo y la estética de una feria comercial, (paredes de stands con cuadros colgados, saturación de imágenes que contrastan con el blanco de la pared, marcos, colores, formas y obras expuestas para ser vendidas...) instalaremos un stand que aparentemente contraste por su vacío. El vacío entendido como esa frontera liminal que se incorpora en el mundo del arte como método de reflexión, como metáfora del silencio potencial del blanco, donde todo es posible. Queremos remarcar el contraste de stand “lleno” (objetos-venta), con stand “vacío” (pensamiento, reflexión, investigación).

3. DEL PUNTO DE PARTIDA AL INFINITO DE LO MÚLTIPLE. PRAXIS LIMINALES Y ORIGEN REMOLINO

El objetivo de este proyecto, como ya mencionamos inicialmente, es desglosar este sistema relacional de la gráfica para presentar, de forma múltiple, la complejidad y trascendencia de dichos conceptos esenciales originarios del tradicional “grabado” en el contexto del arte contemporáneo. Todo está conectado en esa frontera entre el pasado y el futuro.

Para ello, la metodología empleada internamente por el grupo de trabajo del dx5 se puede resumir en una especie de ciclo de explosión e implosión unidos de manera teórica-práctica, donde se desarrolla la esencia interrelacional de la gráfica: es decir, tratamos de, una vez delimitados algunos conceptos clave de la misma, volverlos a fusionar de forma conjunta interconectada a través de varias actuaciones:

1. Creación de obra que recoja de manera práctica las reflexiones. Exposición “Blanco sobre blanco”.
2. Creación de un libro de artista que recoja el proyecto y sea obra en sí mismo. “Libro en blanco”.
3. Presentación del proyecto en conferencias y seminarios.

Lo invisible sólo existe porque no puede verse. Y muchas veces ahí es donde reside la clave de lo visible. Pretendemos potenciar una reflexión sobre la consciencia, la sostenibilidad y complejidad de lo múltiple: concepto, práctica y paradigma, para conectar la investigación con la docencia entendidas como actividades vivas cuya característica principal es la mirada colectiva y el movimiento (ilustración 4).

En ambas actuaciones, lo importante no es la individualidad, sino la obra coral resultante y el propio movimiento que se genera “en” y “a partir” del blanco. La intención es demostrar cómo la suma de los matices y las preguntas enriquece el discurso y potencia la multiperspectiva, aún desde la nada, desde el origen del blanco. Pero un blanco que no es pasivo, sino que se haya en eterno movimiento de creación.

El origen no siempre se sitúa en un espacio-tiempo de quietud, sino todo lo contrario, es decir no hay un punto de origen claro donde nazca un río, sino múltiples cascadas, afluentes, fuentes y saltos de agua en movimiento que generan un remolino. El origen nace en los recovecos de la sombra (ilustración 5).

Ilustración 4: jj Ying. La página como órgano, el blanco como origen remolino. Fuente: unsplash. Recuperada 06/09/2023.

Ilustración 5: Ron Dyar. La acumulación de blanco como generador de sombras. Iluminación y oscuridad, lo conocido y lo que está por conocer. Fuente: unsplash. Recuperada 06/09/2023.

Tal y como apunta Walter Benjamin (2019), el origen no es lo que ha arraigado, sino “lo que resurge, una repetición como síntoma, como elemento en el cuerpo normalizado del devenir”. Hay una primera imagen de pausa, de instante de respiración, de punto de aliento, y una segunda imagen de remolino en un río: “El origen tiene una categoría histórica, pero nace en el declive, un remolino en el río del devenir” (Benjamin, 2019). Benjamin ve el origen como algo que no es permanente, sino que aparece y desaparece, de manera imprevisible. Nuestra propuesta podría ser entendida como múltiples “marcas de aguas” que aparecen en un soporte blanco para reflexionar sobre lo posible y lo invisible, sobre lo posible o imposible de una pregunta. Pueden ser el origen subterráneo de información y pensamiento que emana desde el silencio complejo del blanco.

Todo ello se convierte en síntoma en el tiempo que fluye, una reminiscencia en el origen, que no es natal, sino nativa. Benjamin ve el origen como algo que no es permanente, sino que aparece y desaparece, de manera imprevisible pues habla de esa frontera mutante donde la liminalidad es una entidad en sí misma. Aquí entendemos esta práctica artística coral (exposición “Blanco sobre blanco” y el “Libro en Blanco”) planteada bajo el pretexto del blanco, como un origen que fluye desde el remolino, un blanco que no está instituido, migra, es errante, se mueve. El remolino nos encuentra a nosotros, nos atrapa, nos sorprende, no deja de moverse, fluye rítmicamente y, paradójicamente la propia mirada nos mira a nosotros para volver a cuestionarnos el sentido de lo posible.

3.1. El espacio de lo posible. Conceptos y conexiones teóricas.

Como se mencionó anteriormente, estas dos actuaciones se canalizan conceptualmente a partir de una serie de temas de trabajo que han sido organizados en sub-temas para una mejor comprensión de la complejidad que hay en juego.

Esos grupos de temas iniciales o básicos interconectados, en los que el grupo dx5 lleva trabajando durante años, nos lleva al presente tema conclusivo y proyecto de investigación que estamos desarrollando en la actualidad “El múltiple que ocupa el espacio”.

La secuencia sería la siguiente:

3.1.1. Temáticas fundamentales y códigos del proyecto

1. *El espacio de la multiplicidad.* [ESP_MUL_100]
-Repetición-multiplicación [ESP_MUL_101_REP.MUL] -repetición-transformación [ESP_MUL_102_REP.TRA]

-La complejidad de lo múltiple. [ESP_MUL_103_COMP] -La serie como concepto global. Edición y número [ESP_MUL_104_SER.ED]

- Multioptría y multiperspectiva. [ESP_MUL_105_MULT.MULT]

2. *El espacio de lo posible.* [ESP_POS_200]

-Huella: matriz física, matriz digital. [ESP_POS_201_HUE] -Los contrarios, positivo-negativo. [ESP_POS_202_POST.NEG] -Transmisión de semejanzas inversas. [ESP_POS_203_SEMJ. INV] -El doble invertido, el doble desdoblado, la imagen especular. [ESP_POS_204_ESP]

3. *El espacio de lo invisible en lo múltiple.* [ESP_INVI_300]

-La potencialidad de la estampa original múltiple. [ESP_INVI_301_POT] -La fragmentación: las partes y el todo. [ESP_INVI_302_FRAG] -La frecuencia es el mensaje: diseminación y consumo [ESP_INVI_303_FRE]

- Memoria: presencia-ausencia. [ESP_INVI_304_MEM]

4. *El espacio intermedio del proceso.* [ESP_INT_400]

-Contacto y distancia, presión-estampación-transmisión. [ESP_INT_401_CONT.DIS] -Procesos intermedios: la interdependencia de los estados y procesos del grabado [ESP_INT_402_PR.INT]

-procedimiento indirecto como protagonista, la imagen latente. [ESP_INT_403_LAT] -Soportes: lo blando, lo mutante. El vacío y lo lleno. [ESP_INT_404_SOP]

0.El múltiple que ocupa el espacio [MUL_ESP_000]

-Desviaciones de la gráfica: libro, instalación, escultura... [MUL_ESP_001_DESV] -Autoría compartida, obra colectiva. [MUL_ESP_002_AUT] -La multiplicidad en lo público y lo privado. [MUL_ESP_003_PUB.PRIV] -De lo único a lo dual, de lo dual a lo múltiple, de lo múltiple a lo complejo. Sistemas en red y entretejimientos. [MUL_ESP_004_RED]

-La complejidad de la experiencia. Espacio/tiempo. [MUL_ESP_005_ESP.TMP]

3.2. Construcción de códigos e interconexión. Cúpula de la complejidad.

A partir de los temas mencionados previamente, se consideró imprescindible la creación de una cúpula de conexiones que nos permitiera visualizar de manera gráfica y clara la complejidad de la gráfica contemporánea. De esta forma, al

explorar cada uno de los temas, se identificaron puntos clave en común que establecieron un patrón discernible. El siguiente patrón (ilustración 6) nos muestra los puntos de tensión de la gráfica contemporánea aplicados a las propuestas específicas de los miembros del grupo dx5.

Estos encuentros dentro del contexto que conforma el arte gráfico contemporáneo son, según Pastor (2013), específicos para la práctica de cada artista. No obstante, a través de un proceso de síntesis y objetivización de los procesos, hemos logrado identificar una serie de puntos relevantes y amplios que son intrínsecos al proceso de creación gráfica contemporánea, que es expansivo, adaptable y potencial. Mediante la interconexión de estos puntos y sus relaciones, hemos tejido una malla elástica y flexible, abierta a diversas posibilidades, en concordancia con la era líquida en la que habitamos.

Por un lado, estas temáticas generan las piezas que, al unirse, proporcionan una aproximación a la identidad de la gráfica contemporánea. Por otro lado, establecen la estructura fundamental para diseñar nuestro libro de artista. Hemos adoptado un sistema de nomenclatura

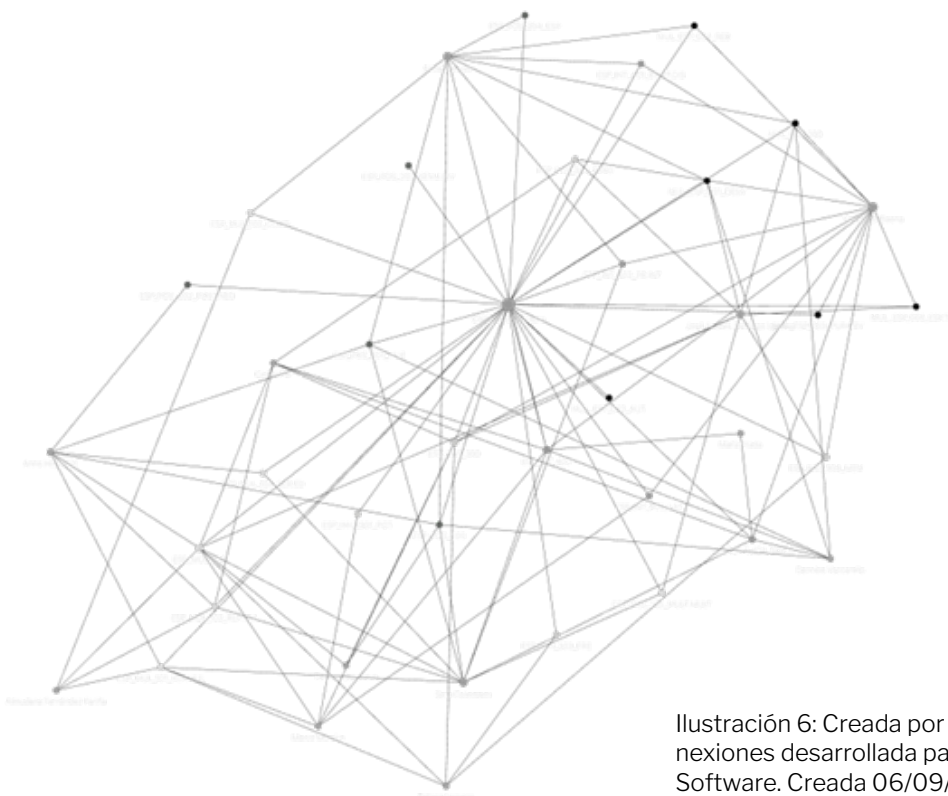

Ilustración 6: Creada por Antía Iglesias. Cúpula de interconexiones desarrollada para el proyecto. Fuente: Obsidian Software. Creada 06/09/2023.

inspirado en el lenguaje de la ciencia, simplificando el título a una serie de letras y números asociados. De esta manera, *el múltiple que ocupa el espacio* se presenta en la publicación como “MUL_ESP_000”. Esta simplificación de conceptos nos permite visualizar de manera clara y sencilla esta red de interconexiones, ya que cada propuesta se asocia a códigos específicos que se explican en las páginas correspondientes.

El libro de artista se construye a partir de la interrelación de las distintas propuestas desarrolladas por miembros del grupo de investigación dx5 Digital & Graphic_Art_Research, clasificadas en función de sus temas codificados. Al exponer estas propuestas, nuestros colaboradores partiendo de la idea y el concepto del blanco en la gráfica contemporánea identifican a qué códigos temáticos se adscriben sus propuestas. Este proceso de concepción y conceptualización reveló que muchas propuestas abordaban varios códigos principales y repetían subcódigos secundarios. Esto confirmó nuestras hipótesis iniciales sobre la idoneidad de esta práctica para representar la complejidad y su conformación como un sistema reticular en red.

4. PROCESO Y PARADGIMA. DESARROLLO METODOLÓGICO

El proyecto se estructuró en varios pasos clave para su desarrollo. Inicialmente, a partir de una revisión bibliográfica y de referentes esenciales en la gráfica contemporánea, se generaron los temas que servirían como base para los conceptos posteriores. La huella, el contacto, la posibilidad, los contrarios, la memoria, la transformación y la repetición, así como el blanco entendido como origen remolino, fueron algunos de los temas que surgieron rápidamente.

A partir de estos temas, se lanzó una convocatoria a los artistas miembros y colaboradores del grupo dx5 para la creación obras específicas en el formato de libro, que representarían los principios de la gráfica y se relacionarían con los temas base. Cada artista, al ubicarse en el contexto de la creación gráfica contemporánea, seleccionó y desarrolló sus propuestas según su experiencia personal y trayectoria, siguiendo los principios

que se les propusieron. Esta forma de creación común, guiada por la representación de principios compartidos por un colectivo, nos permitió reflexionar sobre la idea de autoría compartida en el contexto de un libro de artista. Ya sea derivando la creatividad hacia las herramientas utilizadas o hacia el grupo de personas involucradas, este formato nos permite presentar una variedad de ideas conectadas por una serie de principios que respaldan la propuesta y una de las intenciones iniciales: la aplicación de la investigación-creación a la práctica docente.

Cada miembro del grupo desarrolló su propia propuesta, ya sea para el libro de artista o para la exposición colectiva en la feria FIG. Como se mencionó previamente, los temas del proyecto se simplificaron en una serie de códigos que se utilizaron para estructurar la publicación. Estos códigos se relacionaron entre sí, formando una cúpula de conceptos que se convirtió en la imagen principal de la propuesta.

Finalmente, con todo el contenido en manos, se procede a diseñar un libro de artista colectivo y en blanco (ilustración 7). Este libro de artista, como medio, nos permite destacar la conexión invisible entre propuestas que aparentemente son diferentes, haciendo visible el contexto detrás de las propuestas gráficas involucradas.

Además de la labor creativa y la recopilación de conceptos que implica este libro, también se realizó una labor de análisis, coordinación, gestión y organización. A pesar de la complejidad de reunir propuestas diversas en una única publicación, se consideró desde la tarea de comisariado que la focalización del punto de partida teórico y formal del blanco y la posibilidad de la gráfica contemporánea como hilo conductor, permitiría ampliar considerablemente este proyecto, incluyendo en un futuro nuevas propuestas y ampliando así la cúpula de interconexiones. Esto destaca la capacidad comunicativa del libro de artista y su potencial pedagógico para promover los principios de la gráfica contemporánea.

Ilustración 7: Imagen base: Brando, editada por Ana Soler. Vista del posible Libro en Blanco [espacios liminales de la gráfica contemporánea]. Fuente: unsplash. Creada 06/09/2023.

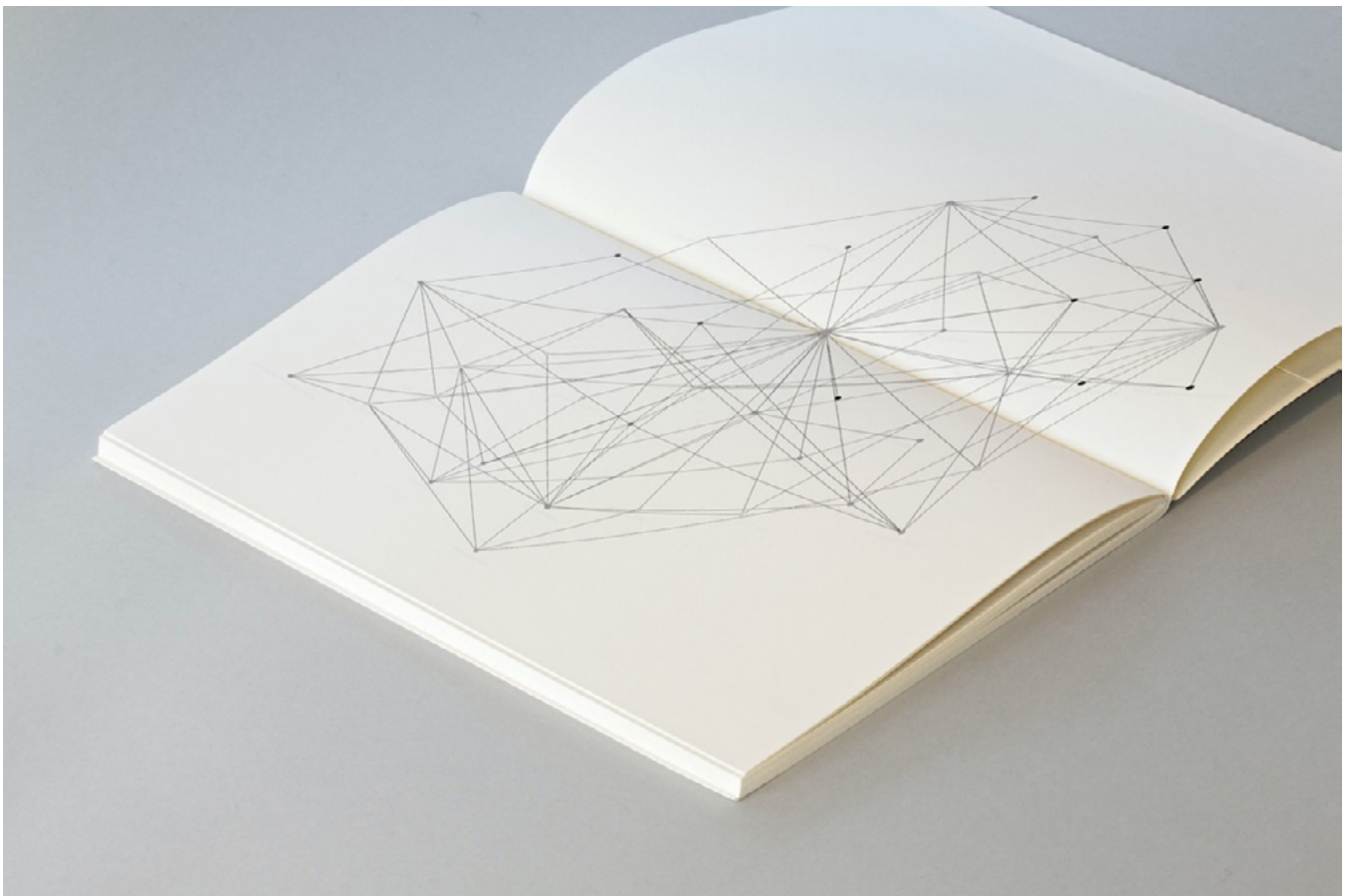

Ilustración 8: Imagen base: Brando, editada por Ana Soler. Vista de la cúpula de interrelaciones en el espacio del libro. Fuente: unsplash. Creada 06/09/2023.

“Libro en Blanco”. Espacios liminales de la gráfica contemporánea: Una propuesta de metodología creativa de aplicación de la investigación a la docencia a través del libro de artista.

El último paso en la creación del libro fue su producción y materialización en formato libro físico. Para ello, se recurrió a diversos recursos gráficos específicos de la impresión como diversas tintas, texturas y soportes. En colaboración con la imprenta Gráficas Anduriña (Poio, Pontevedra), se tejió una red de materiales que proporcionara una dimensión tangible adecuada a nuestra imagen blanca. Para ello, gracias a remanentes de papeles localizados en el almacén de dicha imprenta, se utilizaron diversos papeles cuyas tonalidades de blanco varían levemente, resaltando así la diversidad en el brillo, las texturas, los gramajes y la luz de las propuestas, así como la propia esencia del material. Del blanco marfil, perla, roto, nacarado... al blanco pulcro, limpio y posible, pasando por el papel poliéster, semi-translúcido. De igual modo, a través de la variedad textural y de gramajes de los distintos soportes se añadió riqueza visual y conceptual a la propuesta en relación con la tactilidad del objeto. Como no podía ser de otra manera, se incluyeron tintas blanca y transparente (barniz UVI), a fin de añadir más matices y bucear en el propio blanco desde la brillantez de luz reflejada y proyectada como agentes creadores.

Mediante impresión Offset, la tirada de 100 ejemplares se realizó con la máxima atención al detalle lo que permitió dar cuerpo a una compleja propuesta llena de retos editoriales de diseño y de impresión. Consideramos adecuado y una deriva lógica de la propuesta, que la complejidad representada en formato de libro de artista, requiriera una producción y proceso laboriosos, que, literalmente, imprime desde el blanco el propio concepto; iluminando las sombras, difusas y fluctuantes, del territorio liminal gráfico.

5. CONCLUSIÓN

Preliminarmente, podríamos afirmar que ante todo es un proyecto de *diseño consciente* en tanto en cuanto desde la concepción de la propuesta hasta la producción final y exhibición, se ha trabajado con una percepción creativa holística.

-Se ha concebido teórica y prácticamente utilizando la idea de autoría compartida.

-Se han reutilizado recursos existentes, proyectando de una manera global desde la diversidad de materiales y propuestas, una unidad transversal e integradora.

-Se ha partido de intereses individuales de investigación-creación para la elaboración de un producto gráfico colectivo que revierta en la sociedad a través de la docencia.

-El libro ejemplifica la complejidad del discurso de la gráfica contemporánea, la versatilidad de las posibilidades visuales y plásticas del libro de artista, y amplía el abanico de técnicas y aplicaciones conceptuales entramadas alrededor de la idea y la producción de original múltiple. Se podría considerar que hemos transitado del “libro en blanco” al “libro blanco”.

-A nivel didáctico, la propuesta, desde la humildad del vacío de origen blanco, es decir, de lo aparentemente poco que puede ofrecer un “libro en blanco”, hacia un “libro blanco”, es decir, un libro donde se mapea el tema de la gráfica contemporánea de campo expandido, en toda su extensión. La obra parte de la nada, de ese origen blanco, para aportar alguna luz, múltiple y compleja, entretrejida y consciente, al discurso de la gráfica contemporánea de campo expandido.

De este modo, como conclusión principal se observa, a lo largo de todo el proceso del proyecto, por parte de los coordinadores y de los artistas participantes, una interesante vocación por profundizar en los principios de la gráfica.

La disección de las propuestas y su análisis crítico en busca de esas bases fundamentales pone de manifiesto para concluir que, aún con trasfondos muy dispares, existe una interesante red conceptual base que nos vincula a todos los participantes en un mismo espacio: la gráfica contemporánea (de campo expandido).

Los límites de la creación están difusos y, nosotros, con experiencia en fluctuar entre fronteras, consideramos, hemos conseguido ponerles nombre, luz y forma a los principios que inundan ese universo (en) blanco de la gráfica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abraham A. & Janiszewski, L. (1992). Grafismo funcional. 2ª. ed. - Barcelona: Ediciones CEAC. Enciclopedia del diseño.

Benjamin, W. (2019) La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Ediciones Godot.

Brea, J.L. (1991). Nuevas estrategias alegóricas, Madrid, Tecnos.

Brito Cador, A. (2014). Books about nothing. Artículo extractado de su tesis doctoral: Visual Encyclopaedia. Disponible online: https://issuu.com/amir_brito/docs/tbn_amir.

Brogowski, L. (2005). Editer l'art. Le livre d'artiste et l'histoire du livre. Éditions Incertain Sens.

Goethe, J. W. (1810). Teoría del color (Zür Farbenlehre).

Heller, E. (2008). Psicología del Color. Barcelona: Gustavo Gilli SA.

Pastor, J. (2013). Sobre la identidad del grabado. Ed. Del Limón.

Prada, M., Heyvaert, A., & Ruiz De Samaniego García, A.J. (2008). El libro en abismo: relaciones y transferencias entre imagen y dispositivo en el libro de artista. Tesis doctoral. Universidad de Vigo, <http://hdl.handle.net/11093/937>