

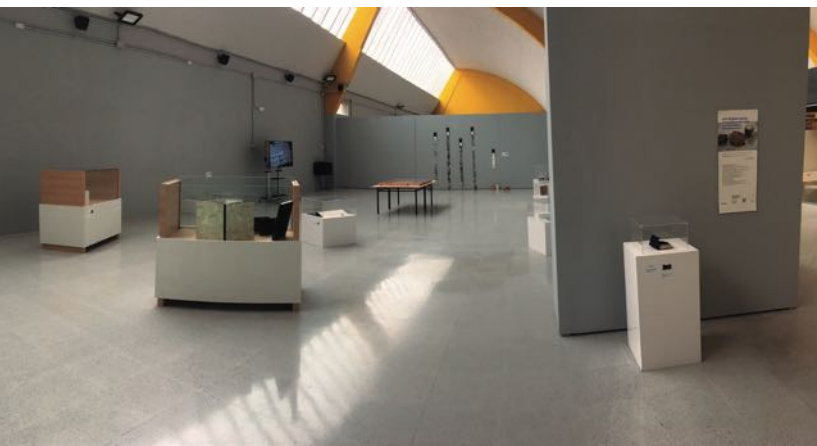
Conservatori de les
Arts del Llibre

IV Premi Art Byblio 2020

Edició Washi

Escola Superior de
Disseny i Art Llotja

10-15 de maig 2021
Llibreria d'Arts Libris

Sala Nau U
EASD Llotja Sant Andreu

El premio

La escuela Superior de Diseño y Arte Llotja de Barcelona quiere con este premio impulsar la producción de libros de artista dentro de las diferentes escuelas de Arte. Esta modalidad abarca una gran variedad de lenguajes plásticos y técnicas artísticas. El objetivo de este premio es aportar novedades al tiempo que premiar el apasionante mundo del libro de Artista.

Este año, y coincidiendo con el vigésimo aniversario de la colaboración de la escuela con los artesanos de papel japonés de Aoya, se ha convocado un premio para libros realizados con papel japonés. La calidad, la diversidad, así como la idónea impresión de este papel, abre un amplio abanico de experimentación dentro del formato del libro.

OBRAS PREMIADAS

1r Premio

Las Antiguas_ [Simona Galbiati](#) (EASD Llotja)

2n Premio

La ubicación excelente_ [Sara Gurrea](#) (BB.AA.UPValencia)

Premio papel japonés Inshu

Fil vermell_ [Lidia Moreno](#) (EASD Llotja)

Premio *Museu Molí paperer de Capellades*

Cosidas_ [Irene Hernández](#) (EASD Llotja)

Premio colectivo *Raima*

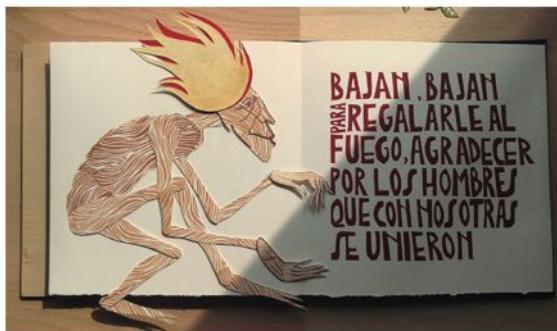
Kit de supervivencia_ [Tutor A. Alcaraz](#) (BB.AA.UPValencia)

1r. Premio

1 Simona Galbiati (EASD Llotja)

Entre el 2018 y el 2020 realicé las ilustraciones para el videoclip para la canción “Las Antiguas” de Inés Lolago. La historia que cuenta el vídeo tiene que ver con esa llama interna que nos guía, nos emociona, y nos ayuda a desarrollar nuestros talentos y dones para ofrecerlos al mundo. Y las Antiguas simbolizan aquello que no se ve, esa fuerza que nos sostiene también en los momentos de profunda oscuridad, de vacío, de incertidumbre. Fue un trabajo complejo y apasionante plasmar ese mundo. Tuve que hacer visible un universo que existía en mi interior. El proceso creativo me movió en lo profundo de mi ser. Enseñar mi mundo, dejarme ver, exponerme, me daba miedo, me paralizaba. Tuve que aislarme de todo y refugiarme en la naturaleza para poder abrirme a la escucha profunda, soltar lo conocido, entregarme al proceso y así dejar salir este universo.

La presentación del vídeo fue una primera manera de salir a la luz y enseñar mi mundo. Con el libro que presento quise dar un paso más. Quise crear un espacio atemporal, silencioso, donde el lector pueda acercarse a las Antiguas, verlas, observarlas, dejarse observar por ellas, invitarlas al movimiento, interactuar con ellas y así imaginar nuevos universos y crear nuevas historias.

Las antiguas

Linograbado y Pop up

Acordeón 4 metros x 20 centímetros.

Tres Estampas de linograbado de 60x25 cm y cuatro de 40x20 cm.

Lito Michel blanco antiguo de 250gr. 76x112 cm

Caja de doble bandeja

2020

2n. Premio

2 **Sara Gurrea** (Facultad de BB.AA. Universidad Politécnica Valencia)

La ubicación, excelente, se trata de un libro de arte basado en la gráfica que explora las relaciones espacio-textuales existentes entre los apartamentos turísticos del barrio del Carmen, en Valencia, y los comentarios que los mismos usuarios dejan sobre ellos en las plataformas digitales. El proyecto trata de unir ambos espacios, el físico y el virtual, en un mismo objeto, el libro, a través del cual crear un archivo visual de la experiencia artística.

La ubicación excelente

Frottage con carboncillo, tipos móviles y de prensa, Letra-Set, xilografía e impresión digital

26 x 40 x 10 cm (contenedor)

Papel Japón 9gr, Fabriano Rosaspina 220gr,

Curious Collection Metallics i-Tone® Galvanised

300gr y papel reciclado gris 90gr.

Cemento Portland.

2019

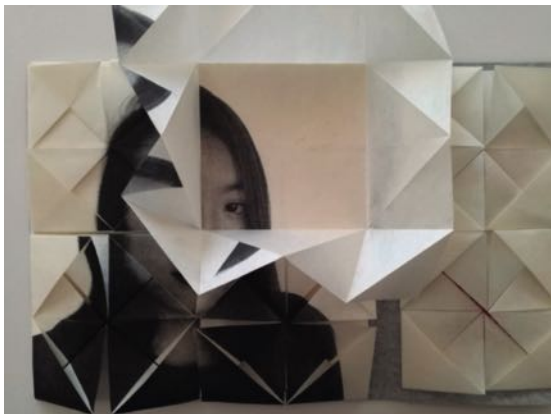
Premio

Papel Japonés Inshu

3 **Lidia Moreno** (EASD Llotja)

Hi ha una faula oriental que explica la història d'un home molt vell que viu a la Lluna i que cada nit viatja fins a la Terra per connectar ànimes que tenen alguna cosa per compartir o ensenyar-se. Persones que, a partir del moment que l'ancià les enllaça, esdevindran importants l'una per l'altra. Unint-les amb un fil vermell. La llegenda del cordill vermell del destí, també anomenat fil vermell de la sort (hóng xiàn). El mite també ens diu que els déus lliguen un cordill vermell invisible als tur-mells d'aquells que estan destinats a unir les seves vides.

Tots tenim fils vermells en la nostra vida, sense cap dubte. Des de cada membre de la nostra família fins als amics que més estimem. Zhen Xian Bao, és un llibre de fils, un costurer. Procedeix de la Xina i tradicionalment es feia servir per guardar el material de brodat, fils, agulles, etc. Vaig comprar un d'aquests llibres en el primer viatge que vaig fer a la Xina, va ser a prop a Xian, on tot el grup vam estar convivint amb la gent del poble a les seves cases, molt a prop del riu groc. El llibre em va semblar molt original i bonic, amb material pobre, diaris i revistes pintats a mà. Les flors s'obrien creant caixes que a la manera de trencaclosques es posaven sobre de caixes cada cop més grans. Hi ha moltes maneres de tractar tant l'interior com l'exterior del Llibre de fils xinesos. Això és el que m'agrada d'aquesta estructura: no hi ha regles fixades, només variació rere variació. El meu llibre fil vermell fa referència a aquesta unió. El segon viatge que vaig fer a la Xina va ser per anar a buscar la meva filla Mèi, protagonista d'aquest llibre de fils, la persona de l'altre extrem del cordill a qui estic unida.

Fil vermell

Enquadernació Artesanal i algrafia

Llibre mida tancat 10,5 x 20,5 x 1,5 cm, obert 32, 20,5 x cm.

Tapa de pell de cabra negra i vermella.

Paper kozo de Shingo Nishimura.

Format: Zhen Xian Bao

2020

Premio *Museu Molí paperer de* *Capellades*

4 Irene Hernández **(EASD Llotja)**

Estudio visual sobre la decisión de mujeres que han vivido una mastectomía y han decidido no reconstruirse el pecho y la aplicación metafórica del Kintsugi.

Cosidas es un proyecto vivo. que quiere seguir creciendo y compartiendo experiencias. Es un esbozo para un proyecto real y solidario de visualización de la toma de decisión sobre nuestros propios cuerpos, de la no reconstrucción de pecho tras la mastectomía.

El sentido de vida de este proyecto es el uso para alguna asociación y en colaboración con algún/a profesional de la fotografía para llevarlo a cabo.

Cosidas

Transfer de fotocopias y pan de oro

21,5x21x3 cm.

Papel de acuarela erosionado

Acordeón, cosido a máquina entre los pliegos y encolado a las tapas

2020

Premio *Raima*

5 Facultad de BB.AA. Universidad Politécnica Valencia (Antonio Alcaraz)

Kit de supervivencia, es solo una excusa que permite trabajar a todos sobre un mismo concepto, unificando lenguajes y formato. Como la presencia internacional entre los participantes es amplia y diversa, encontramos Kit de supervivencia: para la Generación Z, para los Tópicos sobre alguien que llega de Rusia, para el Buddha-Like de moda entre los jóvenes chinos, o para el problema con los pasaportes y permisos de residencia de una chica de origen italiano, que vive en Argentina y estudia en Valencia, etc.

Pero también los autóctonos han creado su Kit de supervivencia: para el “bon esmorzar”, toda una tradición en Valencia. Para acudir varios días a un festival de música. Contra los espíritus. O un divertido Kit para Peludas, con mini peine incluido

Artistas:

Roberto AO, Clara Barquín, Pilar Borrajo, Guillermo Cabo, Javier Cruzado, Mario Arze, Rong Du, Lucia Bocco, Luzmel, Yingjia Liu, Irene López Hernández, Gema Luz, David Mengual Sendra, Perla María Osollo, Anastasia Papenkova, Samuel Pérez Cacho, Gatte, Lily Scriver, Raquel Surián y Enrique Ferré.

Kit de supervivencia

Diferentes técnicas gráficas, imagen digital y tipografía
móvil

Diferentes soportes

25 ejemplares

2020

6 Vicente Akira Kamata (Eina)

Explorar la capacidad de comunicar y compartir conocimientos de un libro, provocando que el usuario interactúe con este.

Recuperar también la idea y la lógica de los frescos de las iglesias que con las imágenes e ilustraciones pueden transmitir mucha información aquellos que no comprenden el mensaje escrito.

Conseguir que el lector colabore en la creación del libro. Por último, experimentar con los conocimientos en serigrafía y desarrollar nuevas técnicas y/o materiales.

Los pecados supuestamente te llevan al infierno, un lugar horrible y caliente, que muestra las imágenes más horripilantes. Con este libro el lector, al simular el calor del infierno con la vela, es capaz de revelar esas imágenes en las páginas del mismo. Llevan a reflexión si un pecado es para siempre.

Siete pecados capitales

Impresión láser en blanco y negro y serigrafía de las ilustraciones con “tinta invisible” de elaboración propia

Dimensiones A5

Papel de 180g y portadas de 200g

15 páginas

Encuadernación cosida

Edición empaquetada al vacío para evitar la revelación natural de las ilustraciones

2020

7 Marc Gascón (EASD Llotja)

Performance, acciones privadas, una edición única y un Fanzine. Partiendo de la propia reflexión de la autoedición y distribución de publicaciones llegamos a la conclusión que estamos en una sociedad en la que todxs hemos echo el papel de editorxs en algún momento, la forma más “mainstream” de autoeditarse y por tanto más accesible son las redes sociales.

Publicamos sobre nosotrxs mismxs y creamos contenido todo el tiempo, somos directorxs de arte de nuestro feed de Instagram, decidimos que fotos queremos colgar y que hastags vamos a utilizar, estamos creando un mapa *folksonomico de nuestras vidas, generando meta-datos que realmente funcionan con una lógica conductista, homogeneizante y monotópica para clasificar imágenes, los hastags son armas de doble filo... Ya no utilizamos álbumes de fotos analógicos lo colgamos todo en Internet y nos exponemos en publico, somos trabajadorxs gratuitxs, creamos entretenimiento, generamos datos con información que incluso a veces puede ser sensible, en resumen gran parte de documentación gráfica sobre nuestras vidas esta a manos de grandes multinacionales. Esta publicación consiste en una critica a esta situación en la que se propone una acción de hackeo de estas herramientas sin renunciar al uso de ellas.

Mi perfil

Recopilación textual de 1079 publicaciones de mi perfil de Instagram (2016 - 2019)

Formato plegado 21 cm x 29,7 cm Desplegado 4.45m, 15 pág.

Papel: Steinbeiss classic white ISO 70 Cartón y Tela Gematex Black

FANZINE: Impresión digital publicación cerrada 13x21cm, 36

pag.

Grapa simple Papel Steinbeiss classic white ISO 70

PERFORMANCE: L'automatica 28 de enero de 2020 Duración: 90 min Taburete Pedestal y libro de edición única. Mono negro, móvil y cargador de móvil

Acción: Lectura de los pies de foto de mi Instagram (año 2016) y a continuación borrado de la publicación. Se deja solo como registro el vídeo y la publicación

VIDEO DOCUMENTACIÓN PERFORMANCE:

Título: Borrar mi Instagram (2016) Vídeo HD720 1280 x 780

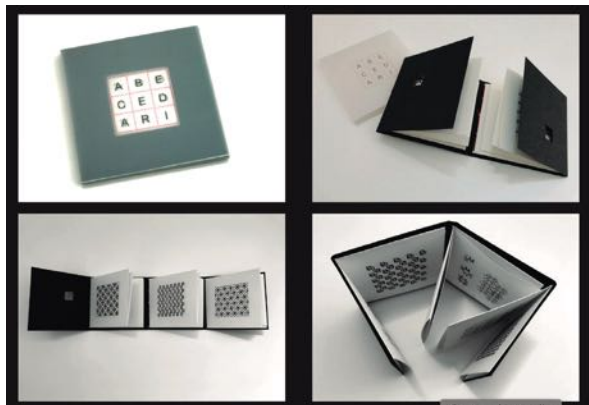
Duración 00:00:52 Documentación y edición: Toni Cuesta.

8 Clara Ruíz (EASD Llotja)

El llibre d'artista ABECEDARI està inspirat en la cita “La lletra és un material capaç d'originar un ventall de noves possibilitats” de Joan Brossa Abecedaris és el resultat de la transformació creativa de les lletres.

És fruit d'experimentar que pot passar si s'aplica un cert ritme, estructura, repetició, multiplicació, rotació... als vint-i-set signes de l'alfabet fins a obtenir una nova forma geomètrica.

A cada pàgina hi ha el caràcter generador al 70% d'opacitat, per tal estimular l'observació i suggerir un punt de partida al lector. També s'ha inclòs el procés de treball que ajuda a analitzar i desvetllar la metamorfosis dels elements mòbils.

Abecedari

Impressió digital

10,7 x 10,7 cm

Llibre desplegable enquadernat sense cola

Coberta amb finestra i funda vegetal.

Interior format per tres fulls de paper A4 impresos a dues tintes.

Tipografia Arial, cos 24

2020

9 Alba Lorente

(Facultat de BBAA País Vasco)

Hiatus V, forma parte del proyecto *Damnatio Memoriae*, desarrollado en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Este plantea un estudio acerca de la estética de la destrucción. Se centra en la investigación de la creación artística basada en la destrucción como método creativo y proceso de autoconstrucción, tanto en el arte como de uno mismo.

Así mismo, elabora un código para el mundo estético y otra percepción de lo bello. Lo que aquí se considera extraño y anómalo es, en realidad, un escape donde la obra se completa en el espectador.

La obra presentada funciona como un diario conceptual, el cual no se puede abrir ya que la propia pieza representa en su totalidad el contenido que podría tener.

Hiatus V

Tinta china

38 x 29 x 11 cm.

papel Canson 250 grm.

2020

10 Belén Lozano

(Escuela de Arte Dionosio Ortiz)

Libro realizado con la técnica de plegado Fishbone, estructura de plegado atribuida a Hedi Kyle.

Es una variación interesante en una estructura de una página que tiene una ranura horizontal en el centro.

Esta estructura de una página tiene varias rendijas, cada una separada por 1 cm de la columna vertebral (del pez).

Estructura que tiene páginas superpuestas cuando está cerrada y hace un pez más largo y estrecho, dependiendo de si el libro está abierto está cerrado.

Haikus

Transferencia sobre diferentes papeles, collage y papel japonés original con tinta china

20x26x2 cm.

Ingres 180 gr. Tapas cartulina negra 130 gr.

Plegado Fishbone (Hedi Kyle)

Cubierta perforada con bisturí

2020

11 Elisenda Mallol

(Escola d'Art la Industrial)

La petite mort està inspirada conceptualment en un projecte de l'artista Mireia Sellarè sanomenat Las muertas chiquitas i, pel que fa al format, en el tema del cicle femení. En una primera capa, parla de la naturalesa cíclica de la dona, especialment en la seva sexualitat i capacitat orgàsmica. Alhora, destaca la seva sensualitat i poder d'atracció, sigui natural o artificial, conscient o inconscient.

En una segona capa, fa palès el que, a voltes, hi ha darrere del fet de ser dona. No només parla de les petites morts que poden ocórrer a la fi d'un orgasme (que és el significat del seu títol), sinó també de l'abús psíquic, físic i sexual rebut i la seva mort consegüent, de la desaparició de milers de dones per a fins sexuals o mortes per la seva raó de gènere, i de la pèrdua de la seva vida a l'hora de donar-ne.

Tanmateix, en una tercera capa retrobem l'alliberament de moltes dones de tot plegat.

La llum i el poder que moltes assoleixen malgrat les seves experiències anquiladores.

La petite morte

Llibre estrella

17,5 x 16 cm

Paper (daurat, amb creus estampades i retallades, i forrat amb gasa i puntes de cotilla) i tela (de cotilla i gasa)

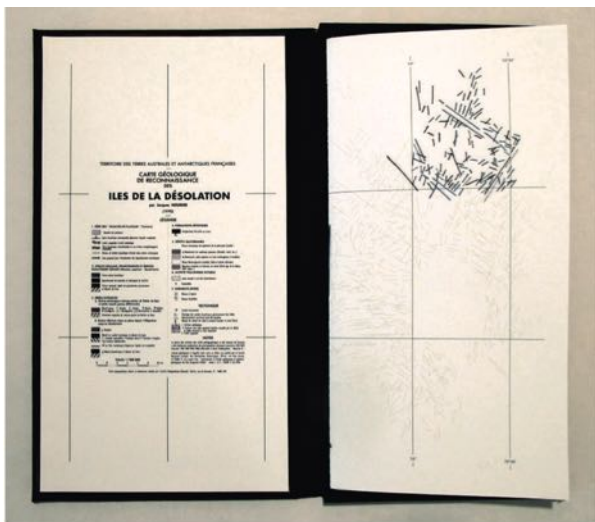
Capsa de 18 x 18 cm forrada amb tela d'enquadernació i paper de seda que embolcalla el llibre

Peça única

2020

12 Ana varela (EASD Llotja)

Relectura de La Odisea. Con elementos sacados del mapa geológico de las Îles de la Désolation, fragmentos de La Odisea y fotografías y dibujos de naturaleza muerta, creo un puente entre el mundo mental interior de Penélope y el mundo físico exterior, a través del bordado en papel.

La mujer que espero

Impresión digital sobre papel de grabado

26 x14 cm.

Caja bandeja simple forrada en tela con el título dorado en blanco.

Lito Michel de 250 gr.

Bordado con hilo Mouliné DMC 25.

2020

13 Alba del Valle (EASD Llotja)

Aquest llibre d'artista ha estat realitzat durant el confinament viscut entre els mesos de març i maig de 2020. El llibre està format per quatre desplegable que s'agrupen en una caixa. Els quatre dissenys segueixen una mateixa gama cromàtica en negre i vermell. A més cada un té la seva pròpia tipografia impresa acord la composició de les lletres.

El projecte gira en torn a la paraula Quarantine (quarentena en anglès) i la seva definició.

Quarantine: a state, period, or place of isolation in which people or animals that have arrived from elsewhere or been exposed to infectious or contagious disease are placed.

La paraula que a totes ens feia gràcia al mes de desembre; la paraula que tan lluny veiem al mes de gener; la paraula que ens atemorïa al mes de febrer; la nostra realitat al mes de març. Estem acostumades a moltes coses, anar a treballar, a l'escola, a comprar, a veure gent, a fer una abraçada. La nostra cultura és així, nosaltres som així. Ara ens diuen que no podem ser així i tenim por. La paraula quarantena ens ha canviat la realitat i ens ha deixat un futur incert. Ara, un cop acabat aquell aïllament que semblava indefinit, que ens en queda d'aquella paraula?

Quarantine

Tipografia

17 x 17 cm (caixa)

15 x 120 cm (desplegables)

Paper canson 185 g/m²

2020

14 Gerard Cortina

(EINA)

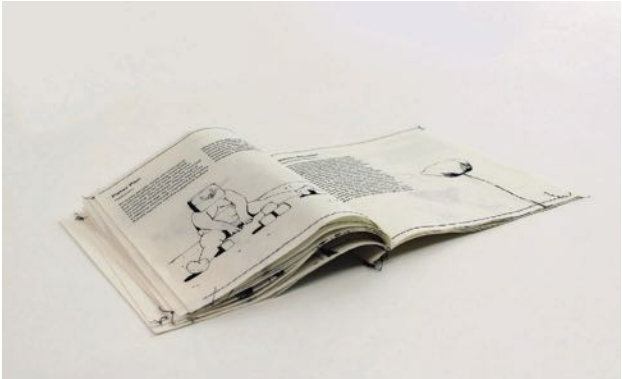
Human Herbarium is a book that investigates the relationship between plants and humans. Taking inspiration from the ancient herbarium that tried to document reality objectively in all of its aspects, this book documents a series of plants and flowers linking them with a person stereotype. The stereotypes shown are vices, addictions and the side effects of the media and are linked to the plants based on their peculiarity, features and trait.

The book has a critical, transgressive, and even pessimistic point of view since in the end, it is a whole criticism of human nature. The naturalistic literature, as well as its artistic current, had always dealt with topics such as everyday life, evil and pessimism: in this book these topics are exposed not only as a reference and justification of this herbal-naturalism theme but also because of its critical point of view.

After a research over the different meanings of the plants and their symbolism the attention has been focused on nine plants that had a connection, thanks to their meaning, to nine different kind of stereotypes.

It was given a name to each stereotype, and then it was classified in a family between Moodiness, Aesthetic, and Hedonism as if they were biologically classified in species as the plants they are related to.

Amaranthus Caudatus → Surgery Addicted, people with addiction to surgery
Calendula Officinalis → Dark and Gloomy, depressed people
Cyclamen Repandum → Paranoid, paranoid people
Dionaea Muscipula → Hypnotized, people with addictions
Impatiens Balsamina → Impatient
Patient, impatient people
Narcissus Poeticus → Ego, narcissists
Papaver Rhoeas → Femme Fatale, femme fatale
Ranunculus Eschscholtzii → Peter Pan, childish people
Zantedeschia Aetiopica → Party Animal, people that always parties

Herbarium

Screenprinting, digital printing → Black paint on different papers.

210x175 mm (book), 190x122 mm (inserts), 150x140 mm (inserts).

Japanese paper (30 g/mq), IKEA mixed colored paper (100 and 120 g/mq), white paper (250 g/mq), black thread.

Japanese binding + The pages were sewed both on the top and bottom or just the bottom with a sewing machine.

2020

15 Pedro del Pozo **(Escola La Gaspar)**

Este libro de artista es una interpretación de la primera parte del poema “Campos de Soria”, de Antonio Machado, que se incluye en el libro “Campos de Castilla”, con el número 17. El libro, elaborado entre diciembre de 2017 y junio de 2018, está integrado por unas tapas en madera, dos páginas de guarda y nueve páginas con estampas y la transcripción del texto. El tema y el espíritu del poema requerían un diseño sencillo, austero y natural.

Campos de soria

Aguafuerte, aguatinta, punta seca sobre plancha de meta-
crilato, monotipo y tipografía.

35x55 cm.

Tapas de aglomerado de virutas

Encuadernación japonesa

Papel de grabado de los años 60, proveniente de la editorial
Gustavo Gili.

2018

16 Cristina Augé (ESCAC)

Pan es el primer libro de artista que hago, así que al no tener conocimiento ni experiencia previa en esto realicé una investigación y búsqueda de referentes y me llevó a la siguiente conclusión:

Un libro de artista es dos cosas: por un lado un relato y por el otro una obra de arte completa en sí misma. Es muy importante que ambas partes del libro de artista dialóguen entre sí. Osea salirse del formato de libro en el que el papel es soporte y el texto o ilustración es aquello que se cuenta.

El contenido y contingente tienen que ser una misma cosa sin restricciones de técnica ni de formato.

Traslado esta idea de fusión narrativa a mi terreno: la escultura y la pintura y el resultado es el de una pieza que habla por sí sola.

Pan

Técnica mixta

30x20 cm. diametro

Silicona alimentaria, resina poliuretano bicomponente, barro, vaselina, bisagras y tornillos pequeños

Pigmentos naturales, látex y pintura acrílica

2020

17 **Teresa Covelo**(Escuela Municipal Artes y Oficios de Vigo)

Reinterpretación de una encuadernación comercial, en hoja suelta pegada y tapa flexible, de la obra “Trainspotting” de Irvine Welsh ambientada en los años ochenta del siglo pasado y que gira alrededor de la tremenda realidad de la heroína.

La estructura de la obra, compuesta de historias semi-independientes, permite construir el libro como una caja, y convertir los capítulos originales en pequeños libros que se pueden leer de manera independiente. El nexo de unión y gran protagonista, la heroína -el mundo de la adicción-, se hace presente a través de la jeringuilla de la que emanan las historias de las personas que va moldeando y conduciendo a un pozo oscuro.

Una pestaña lateral abatible permite el acceso fácil a los cuadernillos. Sendos imanes la mantienen en su sitio. El bolsillo de la tapa recoge las tapas originales (en su interior está el índice) y el conjunto se mantiene cerrado mediante una banda elástica.

Una cuchara que se integra, y proyecta, desde ella completa y da dimensión a la caja en que se materializa la obra presentada.

El conjunto pretende transmitir un poco de la oscuridad.

Trainspotting

“Trainspotting” de Irvine Welsh

17x25,5x5 cm.

Cartón, cartulina, papel, cola blanca, hilo, tela, jeringuilla, banda elástica, madera, alambre, esmalte, papel aluminio, imanes.

Caja conteniendo cuadernillos de hojas sueltas, encoladas y cosidas a paso de toro, con bisagras de tela y pestaña lateral de acceso abatible y cerrada mediante imanes. Solapa en la tapa conteniendo las tapas de la encuadernación original. El conjunto se mantiene cerrado mediante una banda elástica anudada.

2020

18 Tanja Singer(EASD Llotja)

El llibre pretén ser un petit homenatge al grup artístic Dau al Set. Consta de cinc llibres petits, cadascun dedicat a un artista amb frases d'ell mateix o gent propera a ell.

Aquestes frases es combinen amb imatges que intenten harmonitzar amb el text i expressar les diverses facetes artístiques e ideològiques del protagonista.

Cada llibre consta de sis quadernets i porta la inicial del cognom de l'artista a la tapa.

Dins del llibre porta a l'anvers i revers d'un quadernet les lletres del nom de l'artista.

Aquestes lletres s'han estampat amb tinta de segells amb unes lletres fetes amb goma Eva.

Dau al set

Acrílic, litografia, xilografia, tipografia, impressió digital,
tècniques manuals amb gouache, sorra i altres materials
13x13x13 cm.

Enquadernació en tela i cosí vist

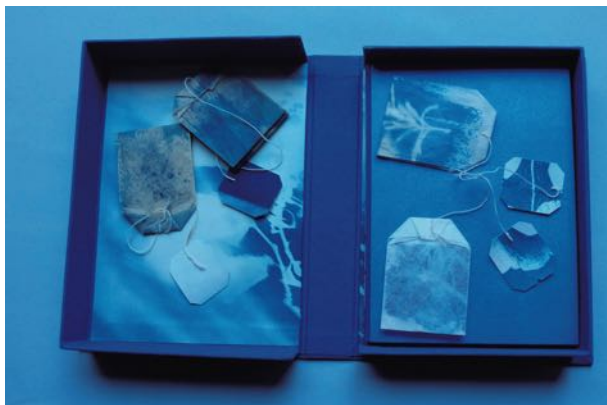
Arches 165 gr.

2020

19 **Andrea Meza**(Universitat de Lleida)

Azul surgió en un afán por atrapar el tiempo al ritmo de las plantas y convertirlo en un objeto. Es un libro imaginado y confeccionado durante el verano y otoño del año 2020 en la ciudad de Lleida. El objeto invita a un recorrido a través de las texturas y formas vegetales que poblaron el pequeño balcón de la autora durante esos meses. Muestra el vigor y la decadencia.

Es un libro realizado en el encierro, pero sus páginas se niegan a estar encerradas en un marco rectangular rígido, se despliegan, salen del libro. Algunas se convirtieron en bolsitas de té –el brebaje predilecto de la autora–, algunas están aún dentro del libro, otras ya salieron.

Azul

Cianotipias

11,5 x 15,5 cm

Papel crema libre de ácido (Brauce) de 125 g

6 bolsas de té

Encuadernación con tapas rígidas, forradas en papel pintado.

Lomo en tela Cialux, con costura paso de toro a la vista

Caja de 13 x 17,5 x 3 cm, cartón forrado en tela Cialux y papel crema libre de ácido (Brauce) de 125 g.

2020

20 Andrea Olaitz

(EASD Llotja)

La narració oral de la vida dels familiars en temps de guerra i postguerra ha generat tota una sèrie de records, en part ficticis, o més concretament adquirits, en els quals el treball manual ha tingut sempre un paper central. La força que s'exerceix amb les mans és d'alguna manera el reflex de la seva lluita, la seva resistència i de la seva existència.

Tim Ingold (2007) evidencia la força de l'analogia entre l'escriptura i el teixit amb l'explicació que de la mateixa manera que el teixidor mou la llançadora cap endavant i cap enrere, la ploma de l'escriptor es mou cap a dalt i cap a baix, deixant un rastre de tinta rere ell. Considero que aquesta semblança és extrapolable a altres accions manuals més enllà que teixir, com podrien ser els brodats dels mocadors, els sargits dels llençols antics o el trenat de les forques d'alls.

El llibre es materialitza en un acordió de 4 metres de llarg que mostra una força d'alls infinita, realitzada amb una sola planxa de gravat en relleu. En el camí que la força ofereix, trobem una transició de tonalitats vinculades a la terra.

Una ristra, una horca
Gravat en relleu i serigrafia
25x400 cm.
Llibre acordió
2020

21 Marina mc Ausland

(EASD Llotja)

“Los Dolientes” es un proyecto que hace uso de la fotografía vernácula, fotos encontradas o compradas en mercadillos, y reflexiona sobre cómo la figura de los álbumes familiares ha creado una historia ficticia familiar que se mueve entre el recuerdo y la invención.

La finalidad de “Los Dolientes” es romper con la imagen de familia feliz que proyectan los álbumes familiares y con el concepto tradicional de álbum de fotos, donde las imágenes domésticas entran en conflicto con las experiencias vividas realmente por los protagonistas.

“Tal vez en la tradición de los dolientes, esas fotos amputadas sobreviven para hacer compartir la aflicción: ese es mi dolor y quiero que se reconozca”.

Joan Fontcuberta La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía

Los dolientes

Impresión digital

Tamaño del libro 25x17,5cm

Tamaño de la caja 25x20x5

papel Fabriano de 160gr.

Encuadernación en piel con los cortes dorados

Edición de 3 ejemplares

2020

22 Juliana Vélez

(EASD Llotja)

En el proceso de cerrar 7 años de residir en Barcelona, me aventuro a materializar mi muralla simbólica y presentar ante ustedes mis memorias desdibujadas, diluidas en el tiempo, por uso y abuso. Me pone en evidencia y me permite reconocerse ante ustedes.

Pero sobre todo me da la posibilidad de tumbar los altos muros que hasta ahora custodiaban mi niña interior.

Para poder llevar al espectador a este lugar, lo primero que necesité fue crear un contexto, una representación formal de a dónde iremos ir: a vista de pájaro, nos encontramos con un levantamiento topográfico de la zona circundante; este primer momento es la caja contenedora.

Dentro de esta caja encontramos 3 piezas separadas, que constituyen las siguientes dos experiencias. La primera, un acordeón de dos piezas que funciona como cerco, ese perímetro que limita aún más la visión inicial. Abrir la caja es hacer un zoom, es encontrar la entrada.

Una vez desplegado el cerco, encontramos el libro, la pieza principal del proyecto, que reúne estructuras pop-up para generar un recorrido a través de este espacio interior. Este libro simboliza el presente, y refuerza el concepto cíclico con la simetría de sus piezas, dejando como eje central la casa, este es el hogar donde imaginé encontrar mi niña interior.

Inefable

Monotipo, pop-up i impresión digital

Caja: 10x20x20cm

Acordeón: 15x13cm (180x13cm abierto)

Libro: 19x17cm

Caja de madera abedul y cartón industrial

Acordeón de madera abedul y guaflex

Bradel en tela y guaflex

2020

23 Carlota Ramirez

(EASD Llotja)

La idea con la que se ha trabajado a lo largo de los dos libros es el concepto del viaje (a nivel metafórico) psicológico que cada uno hace. Por ello se han querido expresar dos conceptos: la pérdida y el encuentro, con el que se da nombre a cada uno de los libros.

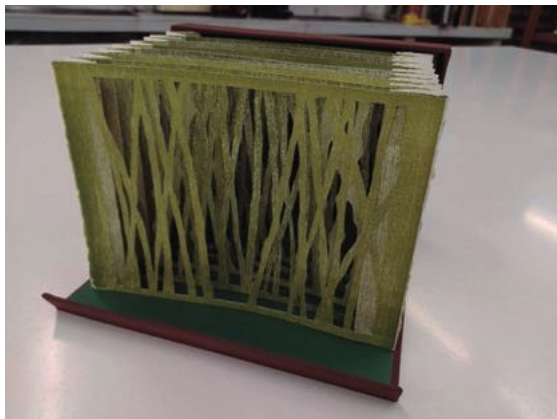
La metáfora usada ha sido el bosque y la profundidad, explicados de diferente manera en cada uno de los libros.

Para el primer libro, el de la pérdida: la pérdida de uno mismo.

El libro está encuadernado al estilo japonés en blanco y negro y en el que se trabaja la profundidad a través de las transparencias que ofrece el uso del papel japonés, también su fragilidad suma al concepto que expresa el libro.

En cambio, para el segundo libro, el encuentro, se ha trabajado con el color: una caja marrón, símbolo de la tierra y que oculta el interior, trabajado en múltiples tonalidades verdes, símbolo de la sabiduría y la vida. En este caso la profundidad se ha trabajado creando agujeros en el papel, recortando una a una las láminas y creando así el bosque.

El interior de ambos libros se ha realizado con una misma plancha de xilografía, primero imprimiendo sin crear ningún dibujo para el segundo libro, puesto que la imagen la creaba al recortar posteriormente, y a continuación vaciando la plancha creando el bosque y luego estampando en el papel japonés.

El bosque: la perdida y el encuentro

Xilografía

Libro 1: (la perdida)

Medidas: 21,6 x 16,7 cm (aprox)

Xilografía sobre papel japonés

Japonesa de tapa dura.

Libro 2: (el encuentro)

Medidas: 16,3 x 21,5 x 3 cm

Xilografía sobre papel litomichel

Caja contenedor con cierre de solapa; pop-up.

2020

24 Asociación de estudiantes mamarrachxs queer

adscrita a la Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense Madrid

MODOS DE HACER TORCIDOS: LOW FIDELTY Y DO IT YOURSELF

Primero, aclarar que se usará el término “teoría torcida”, 1 propuesto por el escritor Ricardo Llamas, como equivalente al concepto anglosajón “queer”.

Actualmente trabajo y estudio en torno al establecimiento de estrategias y alianzas que parten desde feminismos inclusivos y disidencias sexo/genéricas.

Desde esta mesa se aboga por feminismos inclusivos donde se reconozcan las complejas y diversas subjetividades atravesadas por diversas intersecciones o vectores culturales y sociales como el género, etnia, sexualidad o clase 2 . Estas “intersecciones”, marcan nuestra posición desigual en la sociedad y nuestras relaciones de poder.

Me pregunto ¿por qué conformarse con posiciones marginales en un sistema normativo excluyente? ¿es posible cambiarlo, transformarlo? Como afirma la Coordinadora Universitaria por la disidencia Sexual “El feminismo debe volverse mutante y abyecto” 3 (a los ojos normativos) con voces disidentes como estrategia por la consecución de justicia e igualdad, incluyendo alianzas con diversas intersecciones, teorías torcidas, cuerpos anormales y opresiones otras.

Se podría decir que las diversas identidades se encuentran en una misma resistencia contra patrones neoliberales, heteronormativos y de género binario que oprimen. (...)

Las 12 estaciones

Collage de materiales: madera, tejidos

28x19,5x6 cm:

Pieza única.

2020

25 Facultat de Belles Arts de Barcelona

A manera d'epíleg El món s'ha capgirat. O si més no, podem dir que l'actual pandèmia ha pertorbat de tal manera l'ordre de les coses –sacsejant la realitat immediata– que hem d'escriure un epíleg on hauríem de fer una introducció. Per això recapitem sobre el que vàrem fer i pensar fa tot just uns mesos, des de la perspectiva d'una realitat que encara no sabem si és normal però que esdefineix com a “nova”.

El setembre passat iniciàvem l'assignatura Reproductibilitat: idees i processos (Grau de Belles Arts, Facultat de Belles Arts UB) amb l'objectiu de realitzar un projecte d'edició en grup. El curs és un taller experimental que promou pràctiques col·laboratives com a models d'experiència docent. Des d'un enfocament pràctic generem processos de co-creació aprofundint entorn els múltiples procediments que envolten la creació i l'edició gràfica contemporània.

Les diverses propostes i debats sorgides entre les participants van donar forma a la noció d'un diari fictici, que responia a l'heterogeneïtat del grup. Un format que és per definició heteròclit, és a dir, un contenidor compost de realitats i elements diferents. Si bé els diaris són una cronologia del nostre temps, reportant informacions actualitzades que responen a una geografia concreta, aquest no és el nostre cas. La nostra publicació és una simulació diacrònica i deslocalitzada que reinterpreta els conceptes d'actualitat o notícia. (...)

Tentacular_NWS

Litografia òfset

Publicació (Llibre d'artista) en format de diari.

37 x 28,9 cm

24 pàgines sense grapar.

Edició de 20 exemplars

2020

Libro de artista:

El Conservatori de les Arts del Llibre

Desde mediados del siglo XX, y su expansión con eventos como la Bienal de Venecia en 1972 y la VI Dokumenta en 1977, el libro de artistas surgió como un nuevo formato que interesa en la actualidad a gran cantidad de artistas y público, realizándose exposiciones y eventos en todo el mundo. Heredero de *le livre d'artiste*, pero con su propio desarrollo técnico y conceptual; El libro del artista, como obra única o como edición, es en este momento una de las herramientas artísticas más importantes del XXI. Su interdisciplinaria, tanto en formato como en tecnología, es probablemente una de sus características más interesantes; Reúne elementos y recursos de todas las artes y técnicas: escultura, pintura, grabado, fotografía, video, instalación, dibujo, encuadernación, literatura, música ...

El conservatorio de las artes dellibro , fundado como una sección de la escuela Llotja cerca de la Biblioteca de Cataluña, se penso como escuela para enseñar todas las técnicas artísticas relacionadas con el papel: grabado, encuadernación y restauración de papel. Durante algunas décadas, esta interrelación se desarrolló en proyectos puntuales y concretos. Sin embargo, es en los últimos años cuando nuestros estudios se han focalizado en el formato del libro del artista, aprovechando su agilidad y apertura a la experimentación, y procurando una buena simbiosis entre idea y resultado. Es por esta razón que en nuestro programa adquiere la misma importancia el componente conceptual, como dar a los estudiantes los recursos técnicos suficientes para poder desarrollar sus proyectos y encontrar soluciones a sus planteamientos.

Catálogo editado en el Conservatori de le Arts Del
Llibre, EASD Llotja.

En los textos se ha conservado el idioma original del
autor.

Ilotja ²⁴⁰
Escola d'Art i
Superior de Disseny

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 Consorci d'Educació
de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

RAIMA
1886

