

Prácticas editoriales en el campo de las artes contemporáneas

Docente: Mg. Natalia Silberleib

Fundamentos

Si diferenciamos al libro, en tanto objeto, de la edición como práctica, observaremos que se producen diferentes relaciones entre las artes, la curaduría y la edición. Por tanto, hablamos de prácticas editoriales en el campo de las artes ya que el “lenguaje editorial” interviene, crea y modifica los “lenguajes artísticos” para producir obras o libros que hablan sobre las artes. No nos referimos solo a la edición especializada sino a un concepto que intenta ir más allá de lo meramente técnico. Se trata de la influencia que la edición, como práctica, y lo editorial, como proceso y contexto, tienen sobre las artes y la forma en que esto lo modifica, interviene e influencia.

Las prácticas editoriales en el campo de las artes son aquellas que implican un proceso consciente de creación, selección, escritura, edición y diseño con el fin de publicar un libro o algún tipo de objeto impreso que tenga distribución o de crear una obra de arte. Lo editorial supone también una mediación entre creadores y destinatarios. En el campo del arte, esa mediación puede estar representada por el curador, el galerista, el coleccionista, el editor, las autoridades de los museos, autoridades políticas, etc. Entre las prácticas editoriales “puras” incluimos la edición de libros de arte, las publicaciones de museos (catálogos, boletines, guías, materiales educativos, monográficos, folletos) y la edición de pared (textos de sala). Las prácticas editoriales híbridas son aquellas que, por su doble origen artístico y editorial, se nutren de ambos lenguajes e interactúan en modo creativo y artístico. De este modo, no son solamente publicaciones sino que se convierten en obra de arte. El modo en que ambas disciplinas se nutren entre sí permite comprender cuánto el formato del libro y el concepto de la edición le ofrecen como soporte y como lenguaje al arte. Enumerar las diferentes prácticas siempre será una tarea incompleta ya que es un campo en evolución y cambio. Podemos mencionar como las formas más habituales: libro de artista, libro como exposición, libro como performance, libro objeto, libro de instrucciones, libro como museo: el libro como espacio o soporte expositivo, fotolibro, poesía visual y concreta.

Las prácticas editoriales ofrecen a las artes contemporáneas, elementos, métodos y conceptos que hacen que las mismas se conviertan en parte constitutiva del campo y no un mero soporte o medio de comunicación del arte. Producen de este modo una especie de campo editorial híbrido que se retroalimenta de la edición y de las artes al mismo tiempo. Johanna Drucker, una de las más importantes especialistas en el tema, considera que el libro de artista se ubica en una zona híbrida entre otras disciplinas por lo cual habla de “zona de acción” y considera que es uno de los géneros artísticos más representativos del siglo XX. Si el libro de artista es una obra que se sitúa en las fronteras entre diferentes prácticas, necesita también nuevos o diferentes parámetros críticos.

Este punto de vista nos permite pensar en la “experiencia editorial” como un modo de percibir, simultáneamente, el objeto editorial y el artístico, en todos sus soportes, en todas sus manifestaciones y evitar la contemplación o valoración antagónica de un aspecto sobre otro sino su potencialidad y complementación. Nos permite también considerar el espacio como concepto curatorial y editorial; el modo de moverse de un espacio a otro no es una simple

traducción sino que supone pensar en diferentes modos de presentar el relato y utilización del espacio.

OBJETIVOS

- Brindar un marco teórico y conceptual para la práctica editorial dentro del campo de las artes.
- Introducir y familiarizar a los asistentes con la edición y su lenguaje técnico.
- Adquirir herramientas conceptuales y técnicas para ejercer prácticas editoriales en ambos campos.
- Reflexionar sobre la relación que se establece entre curador, museógrafo y editor en la producción de catálogos.
- Conocer el estado de la producción de libros de artista en la actualidad.
- El lugar de los libros de artista en la producción y distribución de las artes en general. La producción, las ferias temáticas.

PROGRAMA y MODALIDAD DE TRABAJO

En todas las clases se trabajará con libros e impresos para analizar. Los asistentes están invitados a traer sus propios libros o proyectos durante todo el curso aunque durante la última clase se hará una revisión de proyectos de los participantes. La bibliografía incluye textos clásicos y contemporáneos; algunos están en inglés.

PARTE 1: Prácticas editoriales puras: publicaciones de museos

Clase 1

- Qué son las prácticas editoriales en el campo de las artes. Prácticas puras e híbridas.
- Breve historia de las publicaciones de museos como género editorial y como parte del dispositivo de la muestra.

Clase 2

- La edición como una cuestión creativa y técnica.
- El trabajo sobre los contenidos.
- Observación y análisis editorial.

Clase 3

- El trabajo sobre la forma.
- Diseño y visualidad.
- Edición de imágenes
- Observación y análisis editorial.

Clase 4

- La gestión editorial: derechos de autor, distribución.
- Documentos de trabajo.
- Observación y análisis editorial.

PARTE 2: Prácticas editoriales híbridas: publicaciones de artista

Clase 5

- El concepto de libro de artista, “bookwork”, libro-obra”.
- Contexto histórico artístico.
- Observación y análisis editorial y artístico.

Clases 6 y 7

- Los géneros del Libro de artista: libro de artista, libro objeto, libro como exposición, libro como performance, libro de instrucciones, libro como museo: el libro como espacio o soporte expositivo, libro como archivo, fotolibro, catálogo de artista, arte correo.

- En los márgenes: poesía visual y concreta, Art & lenguaje. Edición experimental: en los límites entre el libro de artista y la edición independiente, puede contener diferentes géneros editoriales y busca generar una experiencia, más allá del objetivo artístico. Ediciones múltiples: obras diseñadas por artistas para ser reproducidas en modo ilimitado a través de mecanismos.
- Observación y análisis editorial y artístico. Clínica de proyectos.

Clase 8

- Cierre de curso y de clínica de proyectos de los participantes.

Evaluación

El curso se aprueba con la presentación de un proyecto. Este puede ser un objeto impreso o la redacción del proyecto en sí mismo. También puede aprobarse con una investigación sobre algunos de los temas del seminario.

BIBLIOGRAFÍA

- BAL, Mieke (1998) *Teoría de la narrativa (Una introducción a la narratología)*, Madrid, Cátedra.
- BOURDIEU, Pierre (2003) "El mercado de los bienes simbólicos", en *Creencia artística y bienes simbólicos. Elementos para una sociología de la Cultura*, Buenos Aires: Aurelia Rivera.
- CARRIÓN, Ulises (2012) "El arte nuevo de hacer libros", mayo 1974, en *El arte nuevo de hacer libros*. Archivo Carrión I, Ed. Juan J. Agius, Trad. Heriberto Yépez, México: Tumbona Ediciones
- DRUCKER, Johanna (1995) *The Century of Artists' Books*. New York: Granary Books.
- GENETTE, Gérard (2001) *Umbrales*, México.: siglo veintiuno editores.
- GILBERT, Anette, *Publishing as an artistic practice*, London, Routledge.
- GROYS, Boris (2015) "Exhibitions, Installations, And Nostalgia", en Terry Smith (ed.), *Talking Contemporary Curating*, Nueva York: Independent Curators International, pp. 60-84.
- GREENBERG, Reesa, FERGUSON, Bruce, NAIRNE, Sandy (editors) (1996) *Thinking about Exhibitions*. New York: Routledge.
- HALAC Gabriela (comp.) (2018), *Qué es un libro contemporáneo*, Buenos Aires, Teatro Nacional Argentino.
- HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca (1998) *El museo como espacio de comunicación*. Gijón: Trea.
- HIGGINS, Dick (2018) *Intermedia, Fluxus and the Something Else Press*, New York, Siglio.
- KELLER, Christoph, *Kiosk, Modes of Multiplication* (2009) Zurich, JRP Ringier
- LIPPARD, Lucy (2004) *Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*, Madrid: Ediciones Akal.
- MAIER Gumier (2005) *Curadores. Entrevistas*, Buenos Aires. Libros del Rojas.
- LYONS, Joan (1985) *Artists' Books. A critical Anthology and Source Book*, Layton, Visual Studies Workshop Presss.
- MCKENZIE, D.F. (2005) *Bibliografía y sociología de los textos*, Madrid, Akal ediciones.
- PARR, Martin, Badger Garry (2004) *The Photobook: A History (volume 1 and 2)*. Phaidon Press Limited.
- PICHLER, Michalis, comp.(2019) *Publishing manifestos*, Berlín, MIT
- PHILLPOT, Clive (2013) *Booktrek*, Zurich, JRP Ringier
- RICHMOND Cindy (2007) *Co-publishing in the visual arts: The production of Rebecca Belmore: fountain for the 2005 Venice Biennale*, Master of Publishing Faculty of Arts & Social Sciences, Canada, Simon Fraser University.
- RODRÍGUEZ NÚÑEZ, José Arturo, *Cuatro décadas de libros y revistas de artista en España*(2008), Madrid, Seacex,
- SILBERLEIB, Natalia, *El catálogo de arte como producto cultural. Del mundo del arte al mundo de la edición*. Tesis de maestría,(2009) UBA
- SILVEIRA, Paulo (2011) "A crítica e o livro de artista" en *Journal of artists books*, Columbia College, Chicago.

STEWART, Garrett, (2010) "Bookwork as Demediation" en *Critical Inquiry*, volumen 36, Chicago, The University of Chicago.

SOLOMONOFF, Analía (2012)"La edición como práctica curatorial y el libro como dispositivo de exhibición" en. *Estrategia legitimadora en el arte contemporáneo*. Toluca México: Editorial UAEMex.

VV.AA, *Put About, a critical anthology on independent publishing*, Londres, Book Works, 2004.

VV.AA, *Art and text* (2009) Londres, Black Dog Publishing

AA.VV, *Pos, Revista do programa de Pos graduacao em artes EBA / UFMG*

VV.AA *A book about What's more To life Than Books* (2013) Toronto, Paraguay Press and Art Metropole.

VV.AA, *Nómadas y bibliófilos. Conceptos y estética en los libros de artista* (2003) Diputación de Guipuzcoa.

VV.AA. (2009) *Art and Languaje*, Londres, Black Dog Publishing

VOH Dahn,(2009) *Where the lions are*, Khunstalle Basel