

INTERPRETACIONES DEL
POEMA DE LA ETERNA
DUALIDAD

Antonio Colinas
Poema
de la
eterna
dualidad

INTERPRETACIONES DEL
POEMA DE LA ETERNA DUALIDAD
de Antonio Colinas

Universidad de Jaén

Universidad de Jaén

COORDINACIÓN DEL PROYECTO	Esther Gámez Antonio Damián Francisco Javier Sánchez Portellano Lorena Aguirre Ramírez
EDICIÓN	© Autores © Universidad de Jaén © Fotografías: Fernando Mármol Hueso 1ª edición, noviembre 2018 Publicaciones de la Universidad de Jaén Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes
IMPRESIÓN	Gráficas La Paz de Torredonjimeno, S. L.
ISBN	978-84-9159-145-0
Depósito Legal	J-649-2018

Impreso en España / *Printed in Spain*

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, sus ilustraciones o distintos contenidos, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna por ningún medio o procedimiento, sin la autorización escrita de los titulares del *copyright* y sin el permiso previo del editor.

Nos encontramos ante una nueva edición del proyecto “Libro de Artista” de la Universidad de Jaén, lo que implica un estímulo y justifica también nuestra satisfacción porque el proyecto se consolida y lo vuelve a hacer con la implicación entusiasta de todos los sectores que han intervenido en su plasmación. Satisfacción también por conocer los resultados y juicios de la crítica sobre el primer libro de la colección *Arquero luminoso* del poema de Juan Antonio González Iglesias.

En la presente convocatoria, 21 prototipos han dado forma al poema del galardonado y reconocido poeta Antonio Colinas, con quien nos sentimos en deuda por su generosa entrega del *Poema de la eterna dualidad* y su participación en el jurado que seleccionó la propuesta ganadora, obra de Francisco Javier Sánchez Portellano en la que se ha conjugado con gran acierto el formato gráfico y la riqueza del texto poético.

Este proyecto no sería viable sin la colaboración de la Escuela de Arte José Nogué. Por este motivo, queremos hacer constar nuestro agradecimiento a su director, Leonardo Fontecha, y a los coordinadores del proyecto, Antonio Damián y Esther Gámez por el esfuerzo realizado y el entusiasmo que han sabido transmitir a los autores de los proyectos cuyos originales están expuestos. Una vez más los trabajos presentados han superado las expectativas y su calidad nos permite augurar el éxito de la evolución del proyecto “Libro de Artista.” A todos nuestra más sincera enhorabuena.

Agradecemos a la directora del Museo de Jaén, Francisca Hornos, que nos haya brindado el espacio para llevar a cabo esta exposición.

Juan Gómez Ortega
Rector Magnífico de la Universidad de Jaén

POEMA DE LA ETERNA DUALIDAD

¿Me habré equivocado buscando el
silencio?

¿No será la palabra
y no el silencio
el grito que nos salve de la muerte?

Pero ¿cómo negar la dimensión
del silencio de anoche, del silencio
de la nocturna cúpula
posada en las copas de los árboles
muy quietos, pero que me decía
que todo, cuanto es,
es paraíso.

O el silencio del agua,
cuando la luna llena que crecía
descendió a escribir sobre la alberca,
con su temblor, mensaje indescifrable.

Luego, me fui a dormir
porque no me servían las palabras,

pero me retiré llevando
la brasa de una de ellas en el pecho.
Por la mañana, al despertar,
retorno a escribir,
pues me parece el mundo
ese libro (abierto)
del que hablara el poeta sufí,
que nos lo explica todo
gracias a esa música tan sencilla
del grillo y la cigarra,
o al relámpago
del casco del caballo.

Mas sé bien que existió
el silencio de anoche, una llamada
a que por siempre cerrara los labios,
a que no hablase más, a que no
escribiese ya más.

Porque cuanto es mejor, o queremos saber en
demasía,

no se encuentra ni en hechos ni en palabras,
sino
muy oculto, sellado detrás del firmamento.
O, quién sabe, acaso
en el mínimo grano de arena de la playa
que nadie ha mirado, y nada es.

Quizá, por eso, he visto
que ese hombre que busca la verdad,
le ha puesto a su casa una cerca
mínima de madera y de ramajes,
como si así quisiera recluir,
aún más, su soledad y su silencio.

Me despierto y no tengo más remedio
que ordenar las palabras otra vez.
¿Para poner un poco de orden en el mundo
y en mí,
cuando el mundo que el hombre aún no ha
hollado
con incendios, con uñas, con palabras
que hieren,
ya estaba ordenado,

revelaba en el ritmo
de sus ciclos
de vida y muerte,
su verdad
absoluta?

Pero siempre regresa la palabra
a la mente, a los labios, a la página.
¿Por qué habría de estar
la última verdad y la primera
en el silencio azul que calla
detrás del firmamento?
¿Y si fuesen inútiles los sueños, nuestras
ansias
de infinitud?

Pero ¿quién ha sembrado en nuestros labios
semilla que reclama eternidad
para los huesos nuestros, para nuestras
cenizas?
¿Y existe ese Quién,
o solamente es una palabra
que deshace el canto de la tórtola,

el murmullo del agua?
¿Y por qué no nos basta ese lamento
gozoso de la tórtola,
la roca firme y mansa
que asiento proporciona al que contempla
y recibe en sus ojos la caricia
inmerecida
de la luz?

¿Por qué no basta la fidelidad
de la luna a sus ciclos, la perrita
anciana y ciega,
que sonámbula va buscando y entregando
amor a los pies de la cama de su dueña?
¿Por qué no basta aquello que da vida
y germina, y madura en frutos bellos,
aunque al final perezcan?

Es probable que la única verdad
sea gozar la plenitud
del instante de oro: respirar
profundo, respirar
en silencio la luz.

¡Mas también es tan justo
sentir la avidez de ir buscando respuestas
a imposibles preguntas,
desvelar el secreto de los símbolos
que a diario nos salvan,
que se amen dos cuerpos ardorosos,
que el Arte nos redima del dolor!
O contemplar la mar:
ese fuego de luz en movimiento.
Me refiero a un dejarnos fluir
por ese laberinto sin salida
que es nuestra existencia,
mientras nos entretienen ansias (¿vanas?)
de un conocer más hondo, el innegable
resplandor
de la sabiduría.

Por eso, siempre acabo regresando
a ese punto
que tengo entre mis ojos
cerrados,
a esa estrella de fuego
que no quema,

a ese astro invisible de silencio
que me habla
sin palabras.

Y en él me abismo, y gozo,
y en él ya no hay preguntas ni respuestas.
Hasta que las palabras del mundo
regresen a asaltarme,
pues bien pueden llegar a restallar,
a ser puñal, o sangre, o ira ciega.
Y hasta puede llamarse la palabra
enfermedad, o muerte: finitud.

Por eso, esta noche
me asomaré de nuevo
al pozo de allá arriba
y volveré a hacerme las preguntas
que Virgilio, o Leopardi o Rilke
(o cualquier hombre)
se hicieron;

regresaré a ver qué me transmite
el astillado espejo de la noche,
el símbolo marcado en nuestras almas
sedientas.

Y, cerrando los ojos en lo oscuro,
retornaré a ese punto entre mis cejas
a esa estrella de fuego invisible
que es como una muerte
muy dulce (pasajera,
pues no mata).
Gozosa sensación de infinitud
que alguien le concede
a quien nace y se sabe
luz
finita.

¡No pases, tiempo!
¡Detente, instante
de oro!

Antonio Colinas
Arabí d'Alt (Ibiza), 7-IX-2014

ARTISTAS Y SUS OBRAS

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ PORTELLANO

Nacido en Jaén, en el año 1970. Desde siempre interesado por el arte y el diseño. Ha trabajado para varios medios de comunicación (Periódico “Ideal” y “Diario Jaén”) lo que le hizo interesarse sobre el mundo editorial, sin olvidar su faceta más artística realizando diversas exposiciones.

Fascinado por el mundo surrealista y el arte metafísico, los cuales siempre impregnan sus obras.

Cree, firmemente, en el arte al servicio de una conciencia social. Toda “decoración” es vana si no tiene un trasfondo intelectual.

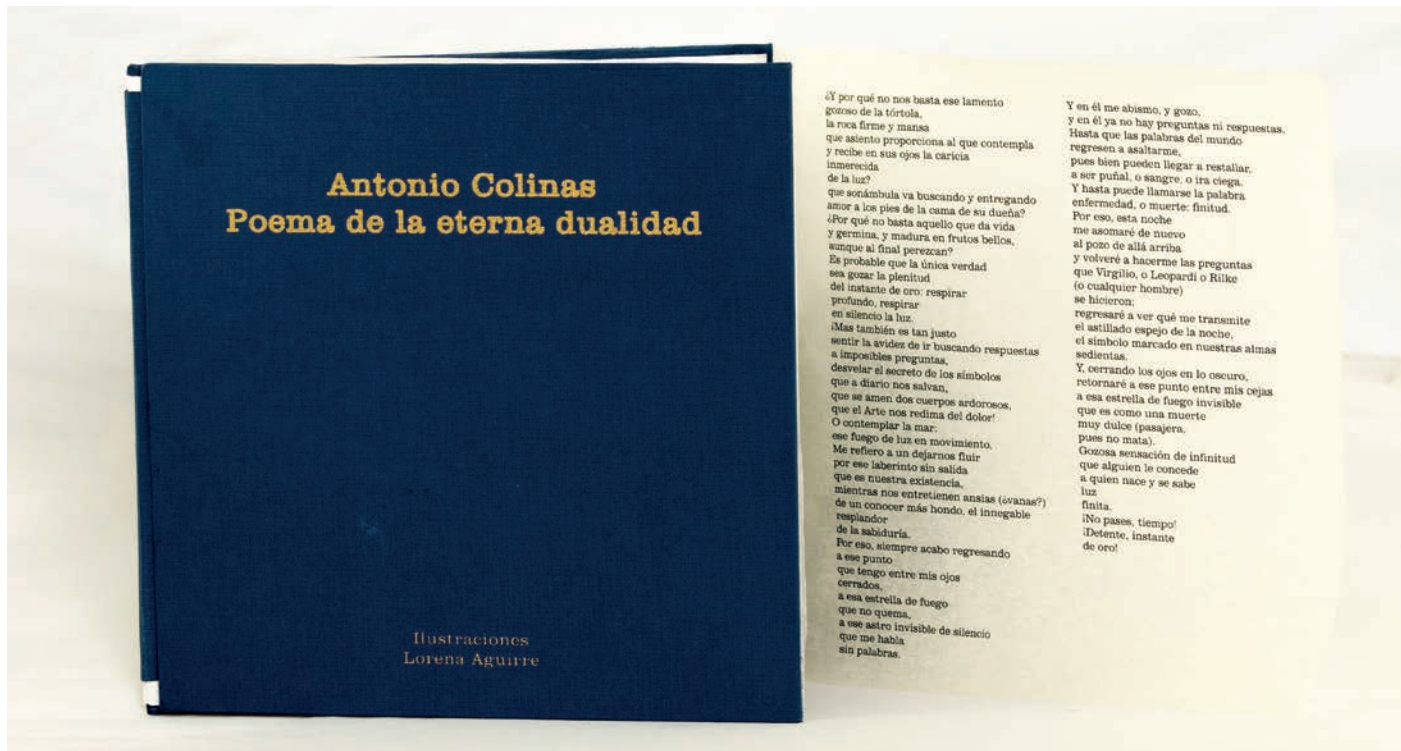
Antonio Colinas
Poema
de la
eterna
dualidad

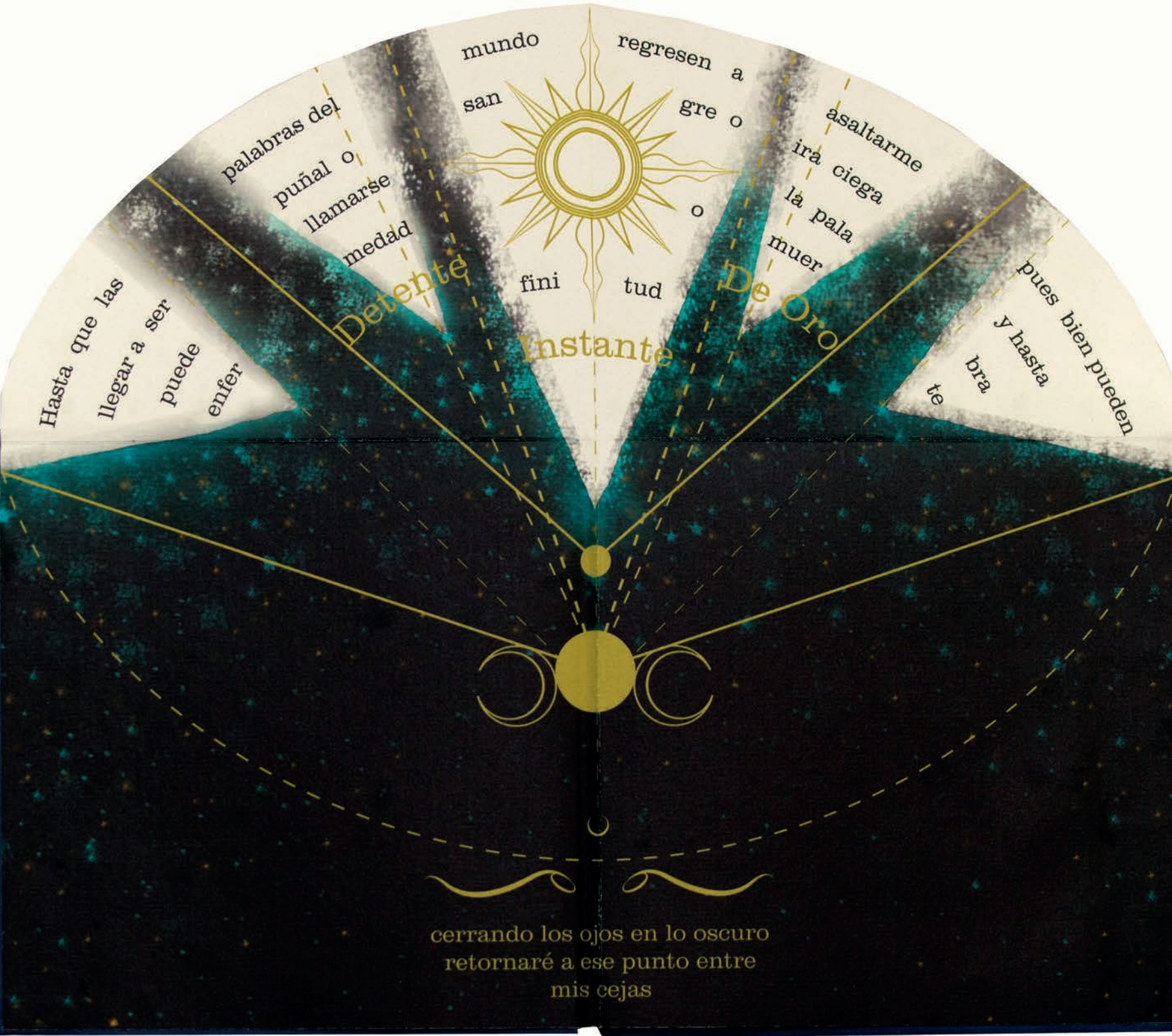

LORENA AGUIRRE RAMÍREZ

Me llamo Lorena Aguirre, tengo 23 años y nací en Jaén. Desde que descubrí con 16 años el mundo de la ilustración supe que ese era mi camino. Hice un ciclo de grado medio de Arte final además de realizar cursos de ilustración editorial y cómic, ilustración tradicional e ilustración digital.

Tengo el grado superior de Ilustración aunque sigo aprendiendo distintas técnicas y formas de expresar y transmitir mi arte.

Hasta que las
llegar a ser
puede
enfer

palabras del
puñal o
llamarse
medad

mundo
san

regresen a
gre o

asaltarme
ira ciega
la pala
muer

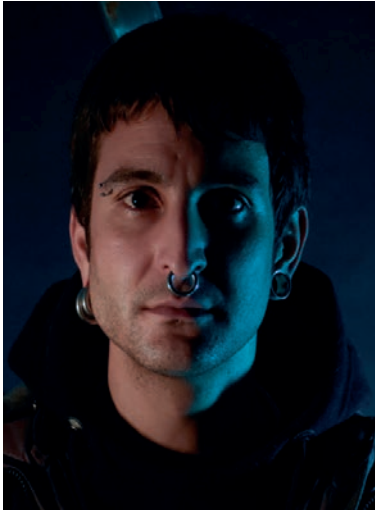
pues bien pueden
y hasta
bra
te

Detente

fini
tud
Instante

De Oro

cerrando los ojos en lo oscuro
retornaré a ese punto entre
mis cejas

JULIO CASTILLO PENALBA

Nacido el 4 de diciembre de 1984. Me considero una persona muy creativa, soñadora y exigente con mi trabajo. Me gustan los retos y superarme en cada proyecto, experimentar con diferentes técnicas, texturas, estilos y campos de la ilustración.

Para mí la ilustración es emoción y las emociones son el lenguaje universal. Utilizo este lenguaje como arma social, herramienta terapéutica de autoconocimiento.

CLARA SÁNCHEZ VÁZQUEZ

Soy una joven de 21 años con cualidades e interés por el arte en general y la ilustración en particular.

He estudiado un Ciclo Superior de Artes Plásticas e Ilustración en la Escuela de Arte José Nogué de Jaén y soy una persona exigente y perfeccionista con un alto nivel de profesionalidad en mis trabajos. Entre los diferentes ámbitos de la ilustración, en el que más cómoda me siento es en el ámbito editorial, más concretamente en prensa e ilustración infantil.

MARÍA ALMUDENA SERNA CALDAS

Soy Almudena, una joven de Jerez de la Frontera (Cádiz). Me dedico al mundo del arte desde muy pequeña y actualmente sigo ampliando mi formación en el ámbito del diseño y la ilustración. Comencé a estudiar diseño en la Escuela de Arte de Jerez, donde realicé un Grado Superior. Acto seguido continué con el Grado Superior de Ilustración en la Escuela de Arte José Nogué de Jaén. Soy una persona positiva, abierta a trabajar en equipo, sin embargo, aparento ser una persona seria. Me tomo en serio mi trabajo y soy responsable a la hora de realizar un encargo.

NATALIA ZUHEROS GARCÍA

Me llamo Natalia Zuheros. He estudiado Bachillerato de Artes y un Ciclo Superior de Artes Plásticas e Ilustración en la Escuela de Arte José Nogué de Jaén.

Mi pasión por el diseño abarca todos los ámbitos de la ilustración pero, en concreto, la sección editorial infantil.

En cualquier proyecto que emprendo soy perfeccionista y busco innovación. Puedo trabajar tanto en Indesign, Illustrator, Photoshop...

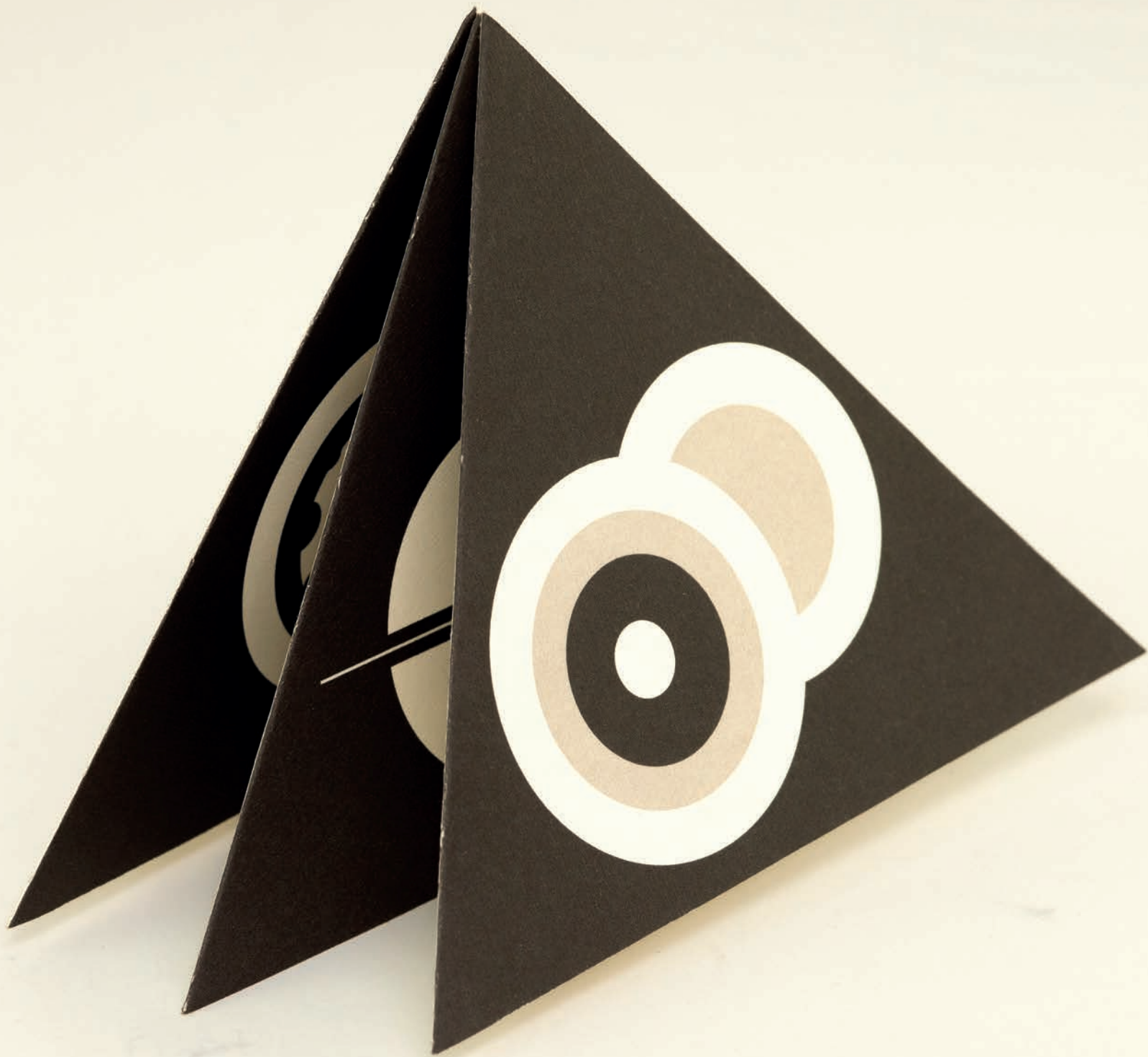

ANTONIO MARTOS RINCÓN

Natural de Jaén. He realizado el Grado Medio de Asistencia al Producto Gráfico Impreso y actualmente el Grado Superior de Ilustración. Mis trabajos son, sobre todo, trabajos enfocados al diseño ya que es lo que realmente más me gusta realizar. En mi portfolio, sin embargo, se puede encontrar tanto diseño como ilustración.

Soy una persona ordenada y trabajo, sobre todo, con el uso de la línea y las manchas planas.

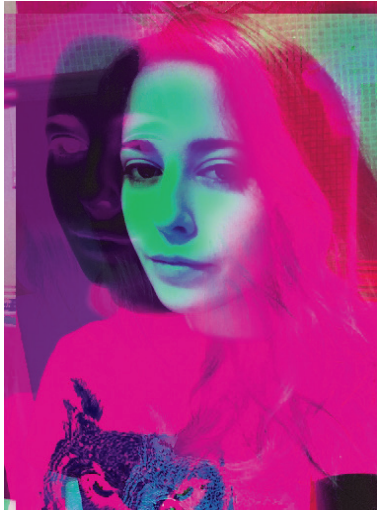
BEATRIZ MONTIJANO ANGUITA

Dibujante desde que tengo uso de razón. Siempre ha sido un hobby para mí, una fuente de evasión que aparecía cuando el sol se escondía o cuando necesitaba explotar. Solo necesitaba un reproductor de música, un folio y un lápiz. Mi vida ha dado muchas vueltas. Tras terminar los estudios obligatorios decidí encaminarme al mundo de las Artes Gráficas para posteriormente hacer Ilustración por mera curiosidad.

A pesar de que a veces me dedique al cartelismo o a la artesanía, plasmar mi estado de ánimo en mis obras es una fuente de evasión que siempre seguirá vigente en mi persona.

CLARA MARTÍNEZ MURCIA

Estudié Bellas Artes en la facultad de Cuenca y una vez finalizados mis estudios decidí especializarme en el campo de la ilustración en la Escuela de Arte José Nogué en Jaén. Me interesa la creación de personajes, el cómic y la ilustración editorial. Gran parte de mi trabajo está dedicado a las series, películas o cómics que me han influido a lo largo de mi vida.

Y, cerrando los ojos en lo oscuro,
retornaré a ese punto entre mis cejas
a esa estrella de fuego invisible
que es como una muerte
muy dulce (pasajera,
pues no mata).

Gozosa sensación de infinitud
que alguien le concede
a quien nace y se sabe
luz
finita.

¡No pases, tiempo!
¡Detente, instante
de oro!

Arabi d'Alt (Ibiza)
7-IX-2014

AURORA REY LÓPEZ

Soy una ilustradora nacida en Huelva en 1997. Desde pequeña mi pasión era dibujar y plasmar las historias y personajes que se cruzaban por mi mente sobre el papel, así que de mayor estudié en academias de pintura, hice el Bachillerato Artístico en Huelva y me mudé a Jaén para hacer el Ciclo Superior de Ilustración en la Escuela de Arte de José Nogué. Soy una artista versátil, comprometida y responsable, con experiencia, sobre todo, en la ilustración editorial y en otros terrenos como la enseñanza artística a niños y jóvenes, el diseño de camisetas y el “belly painting”.

...buscando el silencio?

Luego, me fui a dormir
porque no me servían las palabras,
pero me retiré llevando
la brasa de una de ellas en el pecho.
Por la mañana, al despertar,
retorno a escribir,
me parece el mundo
(abierto)
hablara el poeta sufí,
explica todo
música tan sencilla
vra,

de la luz?
inmerecida
que asiento proporciona al que contempla
"dónde", cada ese lamento
"A firme y mansa
y recabe en sus ojos la caricia

made
things

saber
nos ni
trás

LAURA LÓPEZ TORIJA

Me llamo Lora Lindemann, tengo 20 años y soy una ilustradora freelance. He estado dibujando en papel desde que era pequeña y siempre ha sido mi afición favorita. Como regla, hago mis ilustraciones en forma digital, aunque sigo haciendo dibujos de forma tradicional. La tableta que uso es una Wacom Intuos Manga.

Realizo los dibujos directamente con el programa Clip Studio Paint y luego agrego los toques finales con Photoshop.

JOSÉ VICENTE JIMÉNEZ LLOPIS

Soy José Vicente, de 30 años de edad, ilustrador y dibujante. Realizo todo tipo de ilustraciones para todo tipo de ámbitos (editorial, prensa, moda, infantil, infografía, científica) con todo tipo de técnicas (grafito, bolígrafo, lápices de colores, rotuladores, acuarelas, gouache, acrílico, digital) y retratos realistas, así como creación de personajes. Desde septiembre de 2016, realizo estudios de ilustración en la Escuela de Arte José Nogué, en Jaén, en la cual recibo una adecuada formación sobre los distintos ámbitos que abarca la ilustración; editorial, prensa, moda, infantil, infografía, diseño de personajes.

ÁNGELES DÍAZ LIÉBANAS

Me llamo Ángeles Díaz Liébanas, nacida en Jaén. Cursé el Bachiller de Ciencias de la Salud y tras acabar este decidí emprender lo que en verdad me gustaba que era el mundo del dibujo, pasión con la que había ido compaginando mis estudios casi de manera inconsciente.

Comencé a estudiar en la Escuela de Arte de José Nogué en Jaén, realizando un Ciclo Superior de Ilustración.

Me gusta lo colorido, infantil, las aves, lo desconocido y extraño que no todos pueden ver o aquello sobre lo que no se han parado a pensar.

POEMA DE LA ETERNA
DUALIDAD

PARAS

POEMA DE LA ETERNA DUALIDAD

FRANCISCO JAVIER BARRANCO CHECA

Siempre me interesó el mundo del arte y la ilustración y el poder representar, mediante imágenes, lo que yo quisiera. Durante estos años aprendí a usar distintas técnicas y materiales, poco a poco fui mejorando consiguiendo un estilo propio que se aleja del realismo y se acerca más a un estilo más parecido al de las películas de animación, además uso colores vivos y brillantes.

Aún me queda mucho camino por recorrer y mucho que aprender y mejorar, por esto no me centro en ninguna técnica en particular, en cada trabajo intento cambiar y crear algo distinto.

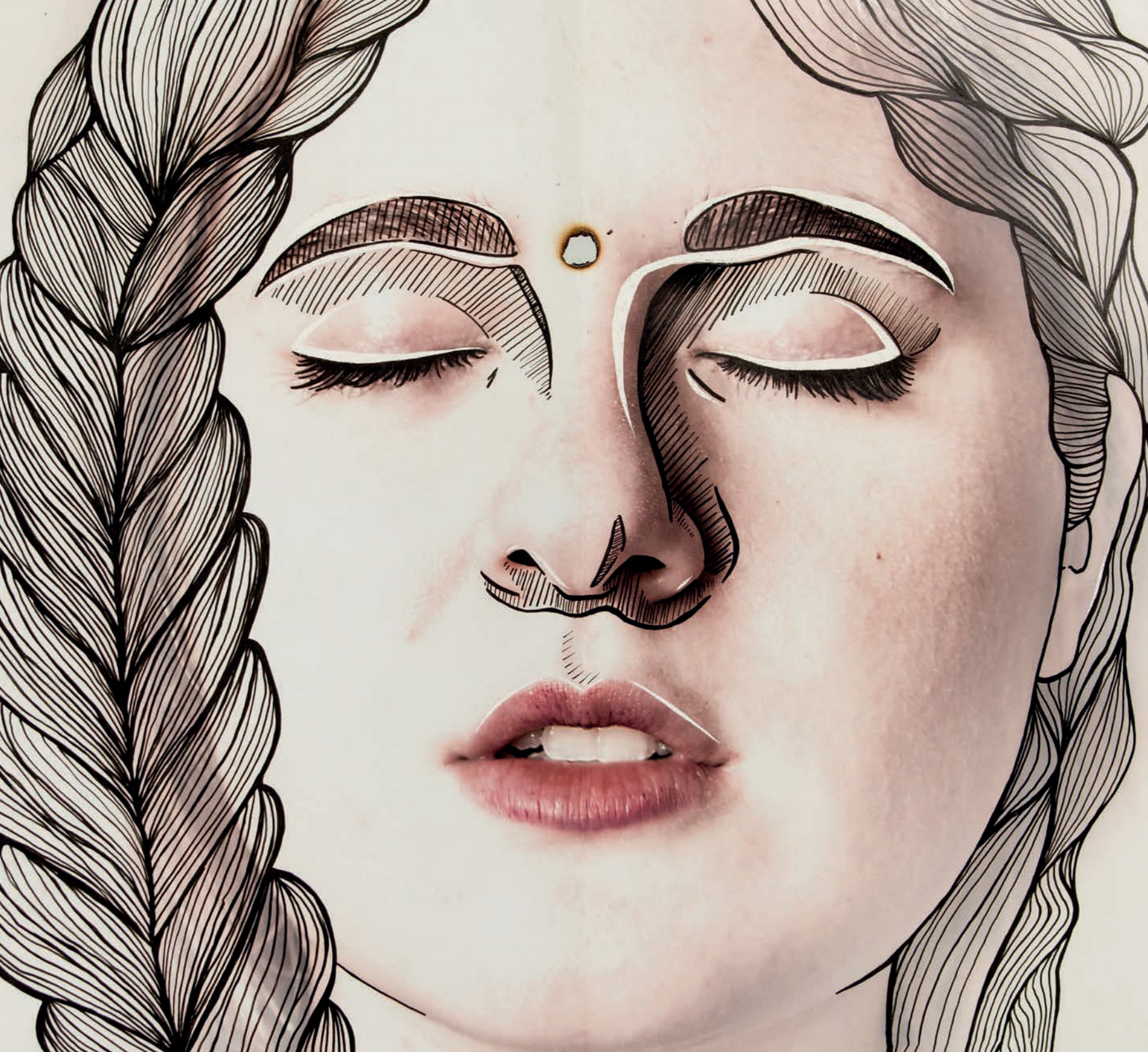

ROCÍO MEGÍAS BOLÍVAR

Mi nombre es Rocío Megías Bolívar y soy de Jaén. Desde muy pequeña me llamó la atención el dibujo por lo que, a los 16 años, decidí ir a por ello y estudiar el Bachillerato Artístico. Tras esto realicé el Grado Superior de Fotografía que me ayudó a saber manejar una cámara y realizar mis propias obras mas allá de mis ilustraciones y, cómo no, a echar de menos la ilustración en estos años. A continuación, realicé el Grado Superior de Ilustración. Realizo tanto ilustraciones mas simples a línea como ilustraciones más complejas con diversas técnicas, además me encanta realizar fotografías y más tarde dibujar sobre ellas.

PATRICIA MARTÍNEZ PÉREZ

Soy Patricia Martínez, una ilustradora nacida en Andújar (Jaén), en 1995. He dedicado toda mi vida a dibujar, desde que era pequeña, empezando por copiar imágenes que salían en revistas, y, conforme iba mejorando en el copiado la anatomía y detalles, iba creando mis propios personajes. Por eso lo que más me gusta es lo relacionado con el diseño de personajes pero eso no quita que me guste dibujar otro tipo de cosas. En 2016, empecé el Ciclo Superior de Ilustración en la Escuela de Arte José Nogué, en Jaén, mejorando mis capacidades técnicas y aprendiendo otras nuevas.

Poema de la eterna dualidad

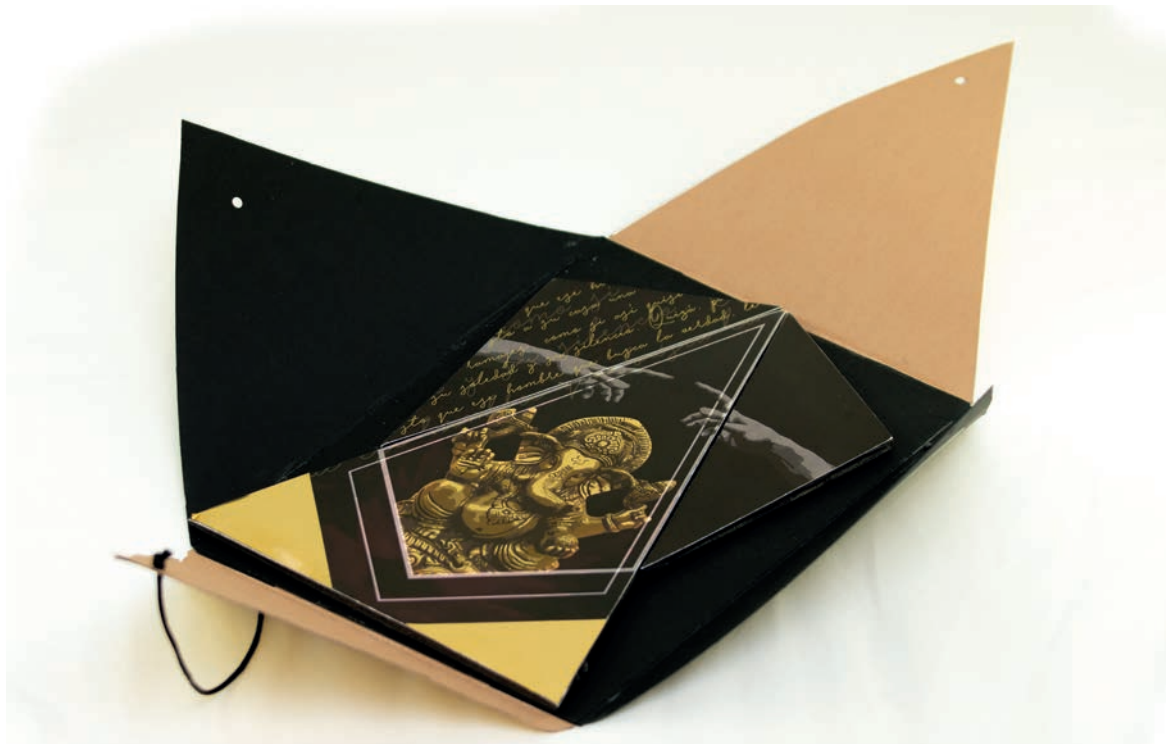

Escrito por

Ilustrado por

ARIADNA CABRERA RANGEL

Soy de Bailén, un pueblo de Jaén, y desde muy pequeña me ha encantado todo lo relacionado con el arte. Decidí adentrarme más en este mundo haciendo Bachiller de Artes, el cual finalicé en Granada. Volví a Jaén para realizar un Grado Superior de Ilustración, que me sirvió para saber que era realmente a lo que me quería dedicar. He estado toda mi vida viajando y mudándome de un lado a otro, por lo que el dibujo me ha servido como un medio con el que afrontar muchas etapas por las que he pasado. No tengo un estilo definido ya que me gusta experimentar y tocar técnicas y estilos que no había probado antes.

Poema a la eterna dualidad
Antonio Colinas

Ilustrada por
Pablo

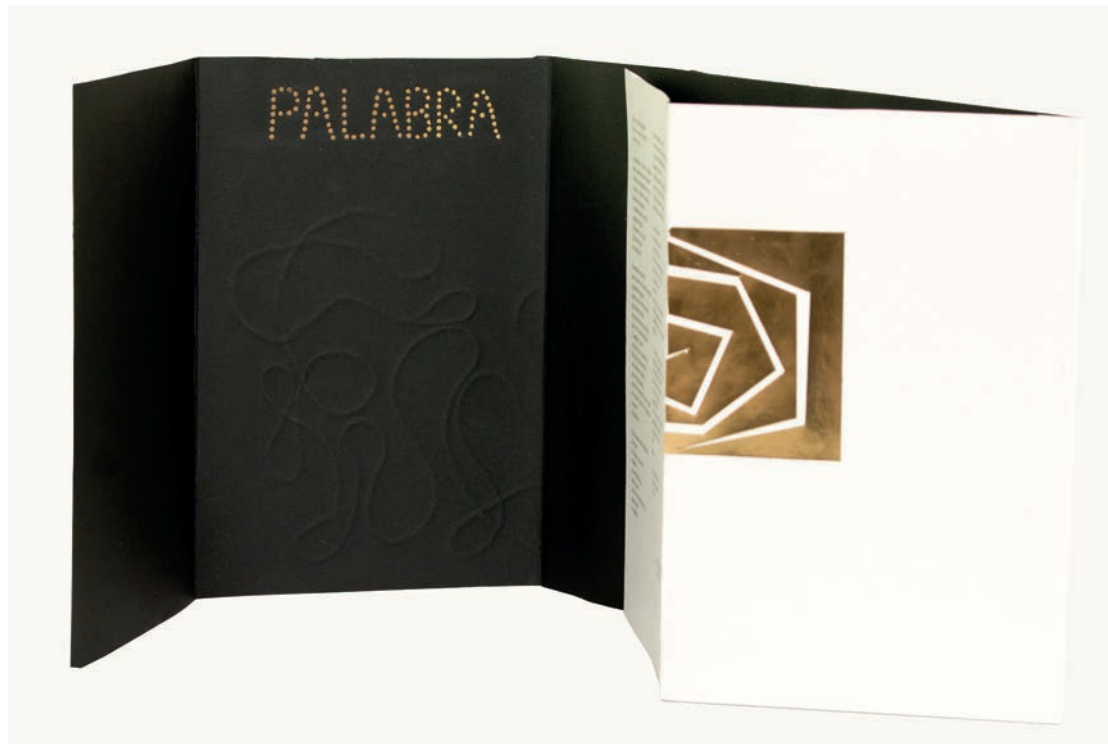

SARA GAY DELGADO

Soy Sara Gay Delgado, una joven de 21 años de un pequeño pueblo de Jaén, Villardompardo.

Con 16 años decidí estudiar Bachillerato de Artes en la Escuela de Arte José Nogué y fue allí donde me di cuenta de que quería seguir mi camino por la rama de artes.

Empecé el ciclo superior de Ilustración, lo cual me ha aportado soltura, técnica e imaginación.

JOSÉ JAVIER HORCAJADA SEVILLA

LOLA MONTES

LAURA JAÉN VALENZUELA

El término “libro de artista” reúne bajo sus auspicios varios tipos de obras, a veces muy diferentes las unas de las otras, debido a su naturaleza y su función. Al español se ha traducido como “libro de artista” tanto la expresión en inglés “artist book” como la francesa “livre d’artiste”. Sin embargo, ya en origen no significan lo mismo, atendiendo la primera al tipo de publicaciones que se originan en norteamérica durante los años sesenta dentro de los movimientos conceptuales, y la segunda, a los libros de bibliófilo impulsados por los marchantes durante las vanguardias históricas.

Aportamos algunos datos y definiciones, para que nos sirvan en la formación de nuestros propios criterios de inclusión/exclusión.

LIBRO ILUSTRADO

Este tipo de libro es el descendiente de la tradición bibliófila del libro ricamente ilustrado, de la que la parte artística está incluida en la función ilustrativa o decorativa. Desde el siglo XX, es la obra resultante de la colaboración de dos personas: un artista y un autor.

Se trata de una tradición esencialmente europea, puesto que este tipo de libro, el libro de bibliofilia, se desarrolló en América al mismo tiempo que los libros de artista en el sentido moderno del término.

Historia del libro de artista. Isabelle Jameson
Traducido por Jim Lorena

La relación entre el texto y la imagen que lo ilustra aparece ligada a la necesidad de reforzar la transmisión de los contenidos escritos, en un intento de acrecentar la sensibilidad plástica en el lector.

El libro como espacio creativo. Antonio Alcaraz

LIBRO ARTÍSTICO, LIBRO ARTESANAL

Siempre en la tradición del libro de bibliofilia, la riqueza de este tipo de obra se encuentra no en sus ilustraciones, sino más bien en la calidad material del libro: su tipografía, su papel, su encuadernación. Este objeto está incluido aún más en la artesanía. El artesano realiza un trabajo de fina ejecución manual, más bien que de una reflexión artística, implicando un pensamiento plástico.

Historia del libro de artista. Isabelle Jameson
Traducido por Jim Lorena

LIBRO-OBJETO

Aquí se habla más del objeto escultural que recoge las características físicas o conceptuales del libro que de un libro *a priori*. La forma del libro se utiliza porque sirve para el propósito del artista, pero se encuentra sublimada a través de otro lenguaje. Al perder sus características físicas y formales, el libro pierde su especificidad libresca en favor del estado de objeto de arte, en el sentido tradicional del término. No se le reconoce ya como libro, sino como objeto de arte.

Historia del libro de artista. Isabelle Jameson

LIBRO DE ARTISTA

De todos los distintos nombres y definiciones del libro de artista, elegimos la que se refiere al tipo de obra producida por un artista o grupo de artistas, en cumplimiento de la forma tradicional del libro y cuyo mensaje pasa a la vez por el contenido textual, cuando esté presente, y por la forma plástica del objeto. Consideraremos, pues, como libro de artista las obras cuyo continente y contenido forman un conjunto coherente que expresa el pensamiento plástico del artista.

Antonio Damián

Universidad de Jaén