

DOCE INTERPRETACIONES DEL POEMA

ARQUERO LUMINOSO

de Juan Antonio González Iglesias

DOCE INTERPRETACIONES DEL POEMA

ARQUERO LUMINOSO
de Juan Antonio González Iglesias

Universidad de Jaén

Universidad de Jaén

COORDINACIÓN DEL PROYECTO	Esther Gámez Violeta Ramírez Antonio Damián
EDICIÓN	© Autores © Universidad de Jaén © Fotografías: Enrique Fort y Fernando Mármol Hueso 1ª edición, abril 2017 Publicaciones de la Universidad de Jaén Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social
IMPRESIÓN	Gráficas La Paz de Torredonjimeno, S. L.
ISBN	978-84-9159-048-4
Depósito Legal	J-216-2017

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.

El proyecto “Libro de Artista”, concebido y diseñado desde el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social como un todo, como un recorrido transversal por las diferentes áreas funcionales que tiene asignadas, se propone conjugar la proyección de la Cultura, la Responsabilidad Social y la edición de calidad.

La exposición de los prototipos realizados por los alumnos de Ilustración de la Escuela de Arte José Nogué de Jaén, y de las memorias gráficas de los trabajos, que han dado forma a la interpretación del poema *Arquero luminoso*, del poeta Juan Antonio González Iglesias, son reflejo del interés y compromiso de la Universidad de Jaén por promover la cultura, proyectarla, abrirla y dar participación en su protagonismo activo, al que se unirá, en su ejecución final, la colaboración de una ONG.

La edición del original seleccionado tendrá una tirada limitada y numerada, y pasará a convertirse en libro de protocolo de la Universidad. Éste será, pues, el primer

título de la serie *Raíz* de la colección creativa *La Rueda* de la editorial universitaria, colección dirigida por la profesora Carmen Conti Jiménez a quien agradecemos su dedicación en todo el proceso de elaboración.

Nuestro más sincero agradecimiento al poeta Juan Antonio González Iglesias, que generosamente nos brindó el poema inédito *Arquero luminoso* sobre el que versan los trabajos presentados.

Agradecimiento también a la Escuela de Arte José Nogué, a su director, Leonardo Fontecha, a los coordinadores del proyecto, Antonio Damián, Esther Gámez y Violeta Ramírez, por el esfuerzo realizado, por la ilusión que han sabido transmitir y porque han hecho posible este proyecto.

Nuestra más sincera felicitación a todos y, especialmente, a los alumnos, autores de los originales expuestos. Todos y cada uno de ellos constituyen un gran trabajo y han superado con creces las expectativas de las que partimos en su día. ¡Enhorabuena a todos!

Juan Gómez Ortega
Rector Magnífico de la Universidad de Jaén

Con qué desgana renuncia la escritura a su soporte de papel. Con qué desgana nos introducimos en el manejo de otras formas de soporte ajenas a los sentidos, que nos privan del contacto con su textura, con el olor fresco de la tinta o rancio del uso, con el sonido parsimonioso del hoqueo de sus páginas...

No es fácil prescindir del soporte de escritura más atinado hasta el momento. Es difícil imaginar un mundo de lectura acostumbrado a los libros, pero sin ellos. Pasará un tiempo hasta que las nuevas soluciones dejen de intentar imitarlos. Surgirán otros recursos que, quizás, ya no tengan que ver con su forma y entonces, quién sabe, ya no echaremos en falta la amable hospitalidad del libro que permite moverte por su geografía con un simple hoqueo; que te permite ojear las páginas señaladas con especial cuidado; que te permite volver al párrafo encantado al que con facilidad te dirige la topografía de un objeto que forma un bloque compacto, silencioso cuando está parado, dormido u olvidado, pero que las manos al abrirlo, los ojos al dialogar con él, lo convierten en mil universos por donde discurren vidas y ríos sin límite. Cada lectura hace de un libro otro libro. Cada lector hace suyo el libro que lee y crea así su propio libro. La lectura es otro tipo de acto creativo.

No es fácil definir qué es un libro de artista. No es un libro ilustrado porque la ilustración no es libre, no crea su propia escritura, no engendra su propio libro. El libro de artista, si así lo queremos llamar, es una lectura que requiere, como la escritura, su materialidad y su poética. Un libro de artista, como en este caso, es la lectura que se convierte en otro libro en donde el soporte, los recursos artísticos, dan vuelos de libertad al texto escrito y fijado por el autor. El libro de artista es una lectura-escritura que se realiza de manera plástica. El poema, sometido en su libertad a una poética que lo hace formalmente poema, recupera, puede recuperar, la libertad de su vuelo cuando aún era idea y sentimiento en el corazón del poeta. El libro de artista es eco y es pájaro.

Estas doce interpretaciones del poema *Arquero luminoso* de Juan Antonio González Iglesias son doce poemas sometidos a una poética de papel, de color, de textura, de líneas, de formas, de cuerpo... que nos ofrecen la lectura del poema desde un juego sinestésico que nos golpea los sentidos y nos recrea en la metáfora de un dios menor, arquero luminoso.

María Dolores Rincón González
Vicerrectora de Proyección de la Cultura,
Deportes y Responsabilidad Social

“ARQUERO LUMINOSO”

Hacia el mar se dirige este arquero luminoso.
Es un centauro. Trota.
Su movimiento me convierte en inmóvil.
En este mediodía
que no conocerá atardecer,
es el protagonista de una transverberación.
Es tan claro que puedo limitarme
a escuchar cómo trota
sobre la tierra, agua
sobre los cantos
rodados, agua
que trota sobre el agua, vamos
buscando el mar en la mañana, huele
la sal desde tan lejos. Ya tenemos
la luz. Es un centauro.
Tiene nombre de héroe
griego semidivino poderoso.
Aunque es un dios menor, su cuerpo es grande.
Se llama Tormes.

J. A. González Iglesias

DOCE INTERPRETACIONES DEL POEMA “EL ARQUERO LUMINOSO” DE JUAN ANTONIO GONZÁLEZ IGLESIAS

En esta época, en la que la mayoría de los documentos se leen en formato digital, el libro como objeto es reinterpretado en clave artística por los jóvenes que se forman en las Escuelas y Facultades de Bellas Artes. Y en esa corriente de creación, se enmarca el trabajo que presentamos, realizado por doce alumnos y alumnas del Ciclo Superior de Ilustración de la Escuela de Arte José Nogué, que han interpretado con diferentes sensibilidades un mismo texto.

Los libros que aquí mostramos, están realizados con los procedimientos de la edición de arte contemporánea, una hibridación de las técnicas tradicionales con los nuevos procedimientos digitales. Papel hecho a mano, serigrafía, aguafuerte, fotopolímero, impresión digital, son técnicas puestas al servicio de la capacidad expresiva de los autores, quienes las han escogido en función de su capacidad para reflejar su interpretación del poema.

En todos ellos la relación entre el texto y la imagen que lo ilustra, aparece ligado a la necesidad de reforzar la transmisión de los contenidos escritos, en un intento de acrecentar la sensibilidad plástica en el lector. Conceptualmente estos libros están en la frontera de lo que consideramos libro de artista y lo que entendemos por libro ilustrado.

No es casual que estos trabajos se hayan realizado en la Escuela de Arte José Nogué, en la cual, una de sus fortalezas, ha sido la formación de tipógrafos, cajistas y linotipistas desde los años cuarenta del pasado siglo, y que en las últimas décadas se ha transformado en el adiestramiento de fotógrafos, ayudantes de producción gráfica, ilustradores y diseñadores.

Esperamos que disfruten tanto de esta obra, como nosotros lo hemos hecho en su realización.

Antonio Damián

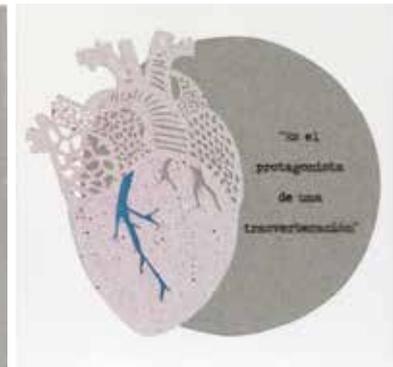
DOCE INTERPPRETACIONES

MARÍA BUENO MARTOS

He querido representar el poema de una manera potente, usando el collage con figuras simples acotadas en espacios con diferentes formas. Jugando con el troquelado y colores fríos como el azul, rosa pastel y grises en su mayoría.

Tamaño	210 x 210 mm.
Materiales utilizados en su realización	Papel hecho a mano.
Composición	Algodón, kozo, lokta y mitsumata.
Técnicas	Serigrafía, paper- art e impresión digital.
Número de páginas	7 hojas.
Taller	Librodeartista.info ediciones.
Tipo de Encuadernación	Pegado en el lomo.

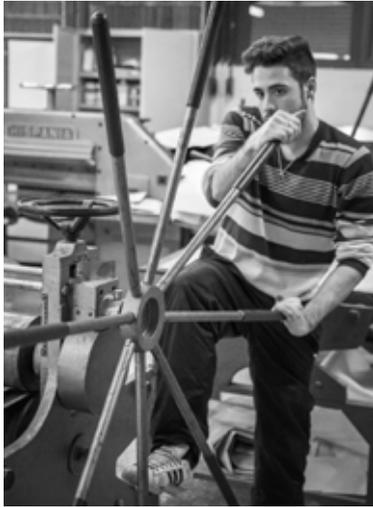

... el mar se dirige este arquero luminoso.
... un centauro. trota.
... movimiento se convierte en inmóvil.
... esta melancolía
... no conocerá atardecer.
... el protagonista de una transverberación.
... tan claro que puedo limitarme
... a escuchar como trota
... sobre la tierra. agua
... sobre los cantos
... truchas agua
... cuando el mar sobre el agua, vamos
... la sal desde tan lejos. Ya tenemos
... un centauro.
... de héroe
... no poderoso.
... su cuerpo es grande.

"su movimiento se

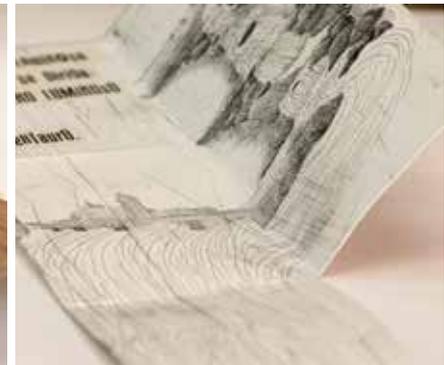
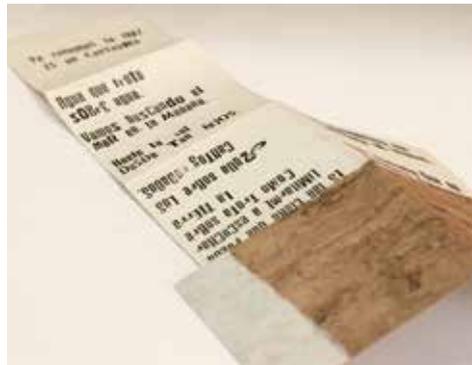
inmóvil"

MANUEL CABRERA SUTIL

Nacer, crecer y morir en el atardecer.

Tamaño	290 x 190 mm cerrado. 220 x 690 la hoja extendida.
Materiales utilizados en su realización	Papel astrag 300 gramos de Zercall para la estampa. Amate y papel de lokta para las cubiertas.
Técnicas	Grabado calcográfico y tipografía con tipos móviles.
Número de páginas	Una hoja plegada.
Tipo de Encuadernación	Encuadernación simple al hilo.

Arquero Luminoso
Hacia el mar se dirige
este ARQUERO LUMINOSO

Es un Centauro.

Trota.

Es tan claro que puedo
limitarme a escuchar
como Trota sobre
La Tierra

Yulla sobre Los
Cantos robados.

RAFAEL CÁMARA CONDE

El poema está representado a través de tres ilustraciones simbólicas. Representan el agua, la montaña y la transverberación.

Tamaño	3 piezas de metacrilato de 90 x 270 mm en una caja de 300 x 100 x 50 mm.
Materiales utilizados en su realización	Papel Epson Kozo Thin y metacrilato de 2 mm.
Técnicas	Impresión digital.
Número de páginas	Tres piezas exentas.

DIEGO DELGADO CARO

Represento al centauro como un espíritu de la vida, grande y poderoso, que se mueve y fluye a través de todo, como el agua. Nos protege y nos arropa y se encuentra en todas las cosas vivas.

Tamaño	250 x 250 x 30 mm el libro cerrado. 15 piezas de 250 x 50 para las imágenes.
Materiales utilizados en su realización	Papel matérica de fedrigoni de 360 gramos y papel epson kozo thin.
Técnicas	Impresión digital.
Número de páginas	15 piezas ensambladas sobre un fuelle formando 3 hojas.
Tipo de Encuadernación	Encuadernación en bandera.

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ MÉNDEZ

Es mi visión personal acerca de esta lírica, la representación de un viaje mágico.

Tamaño	460 x 200 x 20 mm.
Materiales utilizados en su realización	Papel hahnemuhle 180 gr Rag cotton.
Técnicas	Impresión digital.
Número de páginas	Cuatro hojas.
Tipo de Encuadernación	Encuadernación japonesa.

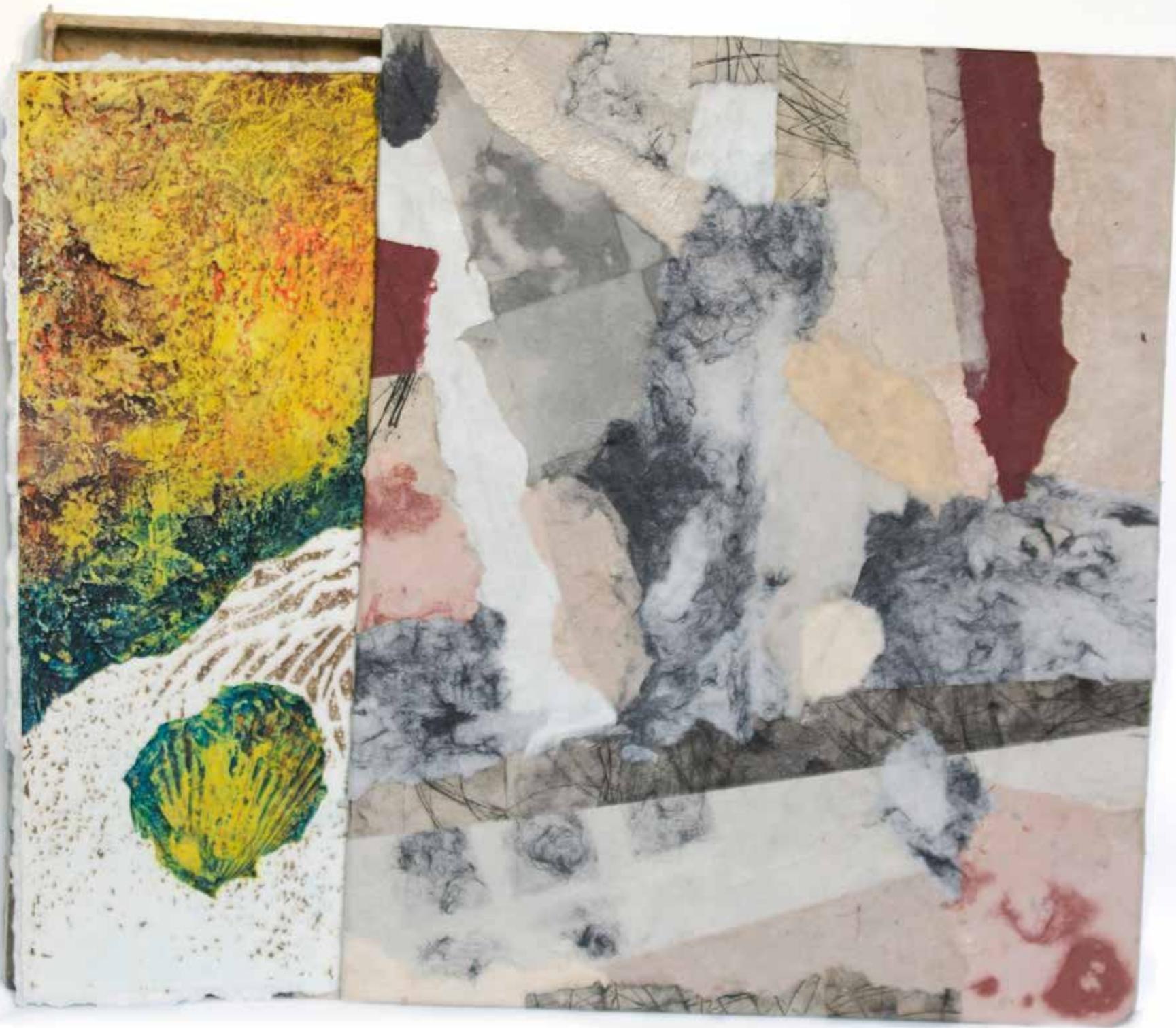

FERNANDO GABRIEL CÁCERES GAUTO

En mi libro de artista he empleado una técnica matérica, puesto que uno de mis máximos referentes, ha sido Anselm Kiefer. Las imágenes están plasmadas de una forma metafórica, pero siempre haciendo alusión al poema.

Tamaño	Caja de 260 x 325 x 80 mm. Hojas de 245 x 300 mm.
Materiales utilizados en su realización	Papel hecho a mano de algodón 600 gramos y papel epson kozo thin.
Técnicas	Técnicas aditivas e impresión digital.
Número de páginas	Cinco hojas exentas.

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ LÓPEZ DE VILLALTA

Mi libro de artista representa para mí la importancia de aprender de todo lo que nos rodea sin dejarnos abatir por ningún fracaso, siendo siempre curiosos, mejorando día a día.

Tamaño	630 x 420 extendido. 210 x 210 plegado.
Materiales utilizados en su realización	Cartulina fedrigoni de 300 gramos. Acetato transparentes.
Técnicas	Impresión digital.
Número de páginas	Una hoja plegada.

Tiene nombre de herbe griego semidivino poderoso. Aunque es un dios menor, su cuerpo es grande.

Tiene nombre de herbe griego semidivino poderoso. Aunque es un dios menor, su cuerpo es grande.

AZUCENA LÓPEZ CRIADO

He querido representar el poema a modo de vasija griega, jugando con las formas onduladas y los colores.

Tamaño	Cerrado 250 x 200 mm. Extendido 640 x 186 mm.
Materiales utilizados en su realización	Papel fabrica de 260 gramos.
Técnicas	Serigrafía e impresión digital.
Número de páginas	Una hoja plegada en dos piezas de 240 x 180 y una pieza de 140 x 180 mm.

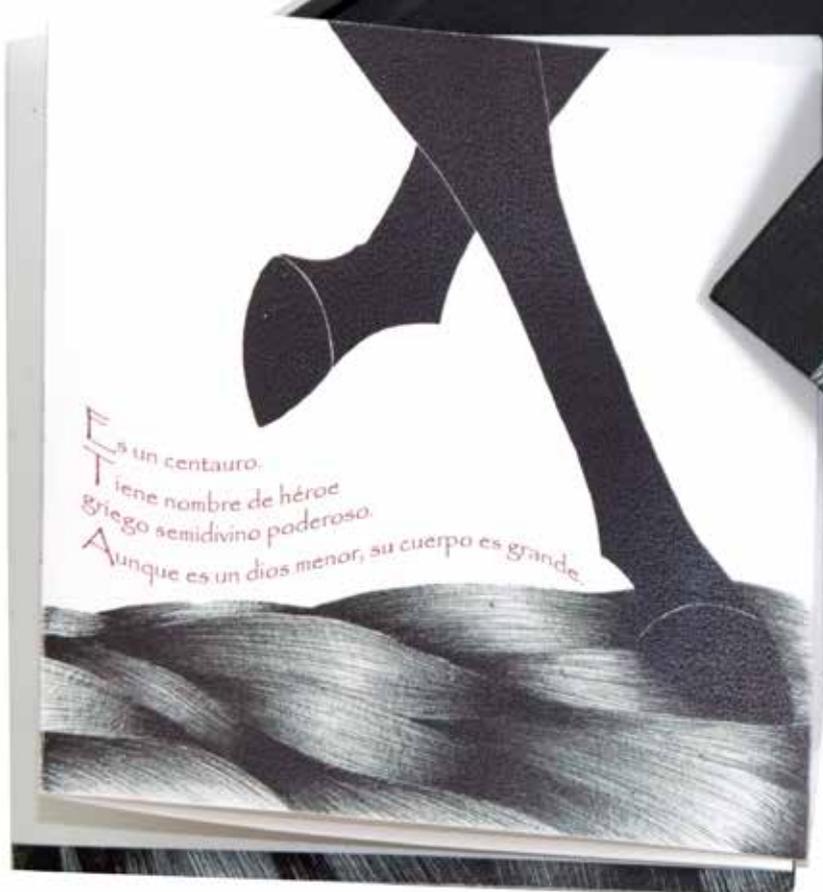

FÁTIMA MUÑOZ GARCÍA

He plasmado el Centauro y el río en el libro de una manera simbólica. La técnica empleada es rotulador calibrado ya que es más fácil de representar las texturas en mi libro de artista.

Tamaño	Cerrado 190 x 170 mm. Abierto 960 x 170 mm.
Materiales utilizados en su realización	Papel epson kozo thin pegado en papel conqueror connoisseur de 180 gramos.
Técnicas	Impresión digital.
Número de páginas	Una hoja plegada en acordeón en 5 trozos.
Tipo de Encuadernación	Encuadernación en acordeón.

Es un centauro.
Tiene nombre de héroe
griego semidivino poderoso.
Aunque es un dios menor, su cuerpo es grande.

ARQUERO LUMINOSO

Poema de Juan Antonio González Iglesias
Ilustrado por Fátima Muñoz García

VIRGINIA ORTIZ VIEIRO

He querido interpretar a modo de juego el movimiento del río y, a su vez, unirlo en diferentes piezas de puzzle que representan varias partes del poema.

Tamaño	Caja de 110 x 200 mm. Piezas 80 x 170 mm.
Materiales utilizados en su realización	Papel de 360 gramos.
Técnicas	Impresión digital.
Número de páginas	5 piezas exentas.

Si tiene ganas
hacer es un día mejor se mejor se mejor
gracia sencilla y poderosa
Tome un momento de su vida
la vida

ARCHIVO HISTÓRICO
DE LA IBERIA
Figueroa, 1911

CLAUDIA RUIZ PEINADO

He querido representar al centauro centrándome solo en el galope del animal sobre las aguas del río Tormes. Las ondas de la portada es la señal de su recorrido y los peces se acercan curiosos para ver quién recorre este camino.

Tamaño	Cerrado 300 x 200 mm. Abierto 600 x 200 mm.
Materiales utilizados en su realización	Papel hecho a mano de abacá y mitsumata de 200 gramos.
Técnicas	Fotopolímero.
Número de páginas	Una hoja plegada.

MAJAL HIR SA TANGE ESTE ANGINO LUMINOSO
ES UN CANTAR. TETA.
SU MOUTAILE ME COMARJE EN HIRTOUL.
EN ESTE MOUTAILE
QUE NO COMARJE ATANGARJE,
ES EL MOUTAILESTA DE UNA TIGANVINGARA COI.

ESTAN ELANJE AILA MERO LINDARJE
A ESTANJE, COMO TETA
COMO LA TIRRE, A GOLA

COMO LOS CANTOS
REGANOS, A GOLA
QUE TETA COME EL A GOLA, VAMOS
BUSCANDO EL MAR EN LA MANANA, MOJIE
LA SAL DUEDE TAN LIGOS, YA TENGAMOS
LA LUZ, ES UN CANTAR.

TENI HOMBRES DE MERE
QUE NO SEPTIMANDE PORRUGO.
AUNQUE ES UN TOS MERO, SU CANTO ES MERO.
SE LLAMA TENGIE.

GEMA TRIGO ORTEGA

Las sensaciones que quiero transmitir están relacionadas con las mías personales, lo que yo siento y lo que a mí me inspira un río. ¿Quién no ha sido feliz escuchando el fluir de sus aguas?, ¿quién no se ha mojado las manos o los pies, o ha nadado en un río? Los ríos, son luz, paz, dedos arrugados. Son fuente de vida.

Tamaño	Cerrado 170 x 300 mm. Abierto 800 x 300 mm.
Materiales utilizados en su realización	Papel hecho a mano. Composición: abacá, algodón y mitsumata.
Técnicas	Serigrafía, paperart y fotopolímero.
Número de páginas	Una hoja plegada.
Tipo de Encuadernación	Encuadernación en acordeón. Caja de metacrilato.

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

Pueden obtener mayor información sobre los autores y el proceso de producción de estos libros con el seguimiento de este código QR

Universidad de Jaén