

La gráfica contemporánea: entre el arte y la transdisciplina Contemporary graphic arts: Between art and transdisciplinarity

*Miguel Ángel Ledezma Campos^a, Julia Magdalena Caporal Gaytán^b,
Jesús Rodríguez Arévalo^c*

Abstract:

The article addresses the concept of contemporary graphic arts through a historical review of its original meaning, as well as its connection to transdisciplinarity. The objective is to explore how contemporary graphic arts break away from the conventionalities of fine arts to interact with other media and disciplines, favoring a transdisciplinary approach to art. More specifically, the article proposes a typology of contemporary graphic arts that includes new hybrid artistic practices, aiming to broaden the notion of graphic arts within the field of art, as well as its understanding. A methodology was applied, divided into the following steps: review of bibliographic material, analytical comparison of case studies, and the development of a typology that allows the grouping of various contemporary graphic manifestations. The results highlight the expansion of graphic arts as a medium by integrating with diverse media and activities, such as video, walking, or tailoring, leading to a departure from the conventional boundaries of fine arts. This research suggests that contemporary graphic arts is a constantly evolving medium that presents a vast horizon for creativity. Through its combinations and hybridizations, it not only broadens the current notion of graphic arts but also reshapes the form of art in general.

Keywords:

Art, Drawing, Printmaking, Image, Transdisciplinary

Resumen:

El artículo aborda el concepto de gráfica contemporánea a partir de la revisión histórica de su significado original, así como su vínculo con la transdisciplina. Se tiene como objetivo, explorar cómo la gráfica contemporánea se desvincula de las convencionalidades de las bellas artes para coaccionar con otros medios y disciplinas en favor de un arte transdisciplinar. De manera más concreta, se planteará una tipología de la gráfica que incluya nuevas prácticas artísticas híbridas con el fin de ampliar la noción de gráfica en el campo del arte contemporáneo, así como su comprensión. Se aplicó una metodología dividida en los siguientes pasos: revisión de material bibliográfico; comparación analítica de casos de estudio; y, elaboración de una tipología que permite agrupar las variadas manifestaciones de la gráfica actual. Los resultados son destacados en la expansión del medio de la gráfica artística al integrarse con medios y actividades diversas, como el video, las caminatas o la sastrería, dando como resultado un distanciamiento de los convencionalismos de las bellas artes. La presente investigación sugiere que la gráfica contemporánea es un medio en constante transformación que plantea un horizonte vasto para la creatividad. A través de sus combinaciones e hibridaciones no sólo amplía la noción de gráfica actual, sino la forma del arte en general.

Palabras Clave:

Arte, Dibujo, Grabado, Imagen, Transdisciplina

---

^a Autor de Correspondencia, Profesor Investigador, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Instituto de Artes | Mineral del Monte, Hidalgo | México, <http://orcid.org/0000-0002-2211-2244>, Email: miguel_ledezma4913@uaeh.edu.mx

^b Coautora, Profesora Investigadora, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Instituto de Artes | Mineral del Monte, Hidalgo | México, <https://orcid.org/0000-0003-0618-5897> Email: julia_caporal5241@uaeh.edu.mx

^c Coautor, Profesor Investigador, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Instituto de Artes | Mineral del Monte, Hidalgo | México, <https://orcid.org/0000-0003-1437-5156>, Email: jesus_rodriguez4912@uaeh.edu.mx

Fecha de recepción: 10/10/2024, Fecha de aceptación: 20/10/2024, Fecha de publicación: 05/01/2025

DOI: <https://doi.org/10.29057/ia.v13i25.13983>

Introducción

En el contexto del arte contemporáneo, la gráfica ha experimentado un proceso de transformación que le ha permitido liberarse de los convencionalismos del dibujo y la estampa tradicionales. A través de la historia del arte, la gráfica se estandarizó como una disciplina relacionada con la impresión múltiple de imágenes bidimensionales elaboradas en técnicas antiguas como la xilografía y el huecogrado entre otros. A pesar de los avances tecnológicos en el campo de la impresión de imágenes, en la segunda década del siglo XXI, las escuelas y talleres siguen priorizando la enseñanza y práctica de esas técnicas artesanales como medio principal de la gráfica artística. Los concursos, bienales y reconocimientos institucionales, la mayoría de las veces fortalecen este tipo de prácticas, desfavoreciendo aquellas obras indisciplinadas e innovadoras que no respetan los cánones de la tradición de la estampa.

Desde el enfoque de Maris Bustamante (2004), la indisciplinada es necesaria en el arte y en la vida. La transdisciplina es indisciplinada porque se aleja de las metodologías y paradigmas establecidos para generar nuevos conocimientos. Es la suma de disciplinas en un producto donde ya no es posible distinguir las fronteras que separan a una de la otra. “El ejercicio de las transdisciplinas plantea una manera de pensar y hacer completamente diferente a la tradicional, y más que un trabajo, es una forma de vida” (Bustamante, 2004, p. 169).

La presente investigación está orientada a la revalorización de obras de arte que han ayudado a ampliar el concepto de gráfica artística a través de la hibridación de medios, gracias a la interacción con otras disciplinas y herramientas creativas. No se trata de desacreditar un tipo de prácticas gráficas en favor de otras, sino de comprender cómo se han desdibujado los límites de la disciplina en favor de la experimentación artística y estética, gracias al cruce de las artes visuales con otras manifestaciones artísticas y culturales.

En este artículo se llevará a cabo una revisión de los conceptos de arte y de gráfica desde su origen, mostrando una progresiva desvinculación de las convenciones atribuidas a las bellas artes. Posteriormente, se hará una clasificación de casos de estudio en una propuesta de tipología de las artes gráficas contemporáneas, lo que facilitará a artistas, público e investigadores comprender este medio dinámico en transformación permanente.

****

Desarrollo

El concepto de gráfica

El significado de las palabras no solo cambia diacrónicamente, también varía de manera sincrónica. Si las palabras cambian su significado a lo largo de la historia, también varía su utilización de acuerdo con la región donde se utilizan en una misma época. Por ello, es necesario delimitar el alcance de la palabra gráfica para el presente artículo. Este apartado se desarrollará a partir del pensamiento deductivo, es decir, partiremos de lo general hacia lo particular para comprender el sentido general del concepto de gráfica y su posterior aplicación en la gráfica artística o artes gráficas.

Es necesario destacar que, al revisar el sentido del concepto de gráfica, así como sus usos en diversos escenarios, se observó que la palabra no siempre está vinculada con las artes y que se refiere a un amplio conjunto de productos humanos que tienen características específicas y peculiares relacionadas regularmente con la imagen y la lectoescritura. El diseño y las artes gráficas son sólo dos modos de ser de la gráfica entre otros tantos posibles, es decir, son campos que se subsumen a un concepto más amplio.

La definición de la Real Academia Española describe varios significados del término, destacando su pertenencia a “la escritura y a la imprenta [así como a una...] representación por medio de líneas” (RAE, 2023), también se refiere a otro tipo de representaciones visuales, como las tablas que representan datos resultantes de estudios estadísticos, en la mayoría de los casos a través de barras o formas geométricas. Además, se indica que su origen en latín es *graphicus*, que a su vez deriva del término griego *γραφικός* o *graphikós*.

El diccionario etimológico de Joan Corominas (1987) corrobora el mismo origen de la palabra en griego y en latín e indica qué gráfico o gráfica se refiere al dibujo o a la escritura y menciona otras palabras derivadas como lo son esgrafiar o epígrafe. Además, para el presente texto, destaca el término derivado grabar, que se refiere a “labrar en hueco o en relieve, o por otro procedimiento, una inscripción o figura” (Corominas, 1987, p. 301).

Trazar, escribir, dibujar y grabar, son parte de una familia conceptual y, por lo general, todos ellos tienen como hilo conductor la línea y el trazo. Una hoja impresa puede contener textos, imágenes o ambas.

En los países de habla castellana y particularmente en el campo de las artes visuales el término gráfica es

generalmente utilizado para referirse al conjunto de prácticas artísticas vinculadas con el grabado, la estampación y la reproducción múltiple. Prácticas que van desde la xilografía y el aguafuerte, pasando por la serigrafía, el offset y la impresión digital, son consideradas obras de arte gráfico en la actualidad. De hecho, se observa un activo debate por parte de artistas y teóricos del arte impreso para esbozar los límites y sentidos de la gráfica contemporánea. Por mencionar a algunos de ellos, María del Mar Bernal (2016), Juan Martínez Moro (2017) y David Arteagoitia (2023) parten del grabado tradicional para la redefinición de lo que se entiende por gráfica en el siglo XXI a partir de nuevas prácticas o combinaciones con otros medios de las artes. Por otra parte, autores como Víctor Mora (2018), Horte Mingués y Carles Méndez (2023) analizan las características de la imagen gráfica a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías, particularmente en la electrografía y la estampa digital.

En la mayoría de los autores citados anteriormente, destacan las reflexiones en torno al término gráfica expandida, las cuales tienen en común la consideración de que la práctica del grabado se ha desbordado. Se centran en obras que tienen como característica principal la hibridación con otros medios del arte, es decir, destacan como un rasgo principal de la gráfica expandida su tendencia hacia la transdisciplina. Por mencionar un ejemplo, David Arteagoitia (2023) menciona que, a través del trabajo de artistas como Lucien Freud, Kiki Smith y Thomas Kilpper, la concepción del grabado se amplía “mediante el cuestionamiento de sus límites técnico/conceptuales y evidencia una evolución de la gráfica a un terreno expandido donde las fronteras se desdibujan y el lenguaje se enriquece” (Arteagoitia, 2023, p. 167).

La argumentación de la expansión de la gráfica a partir del grabado es el resultado de un enfoque metodológico que va de lo particular del grabado, hacia lo general del concepto de la gráfica, es decir, se basa en un razonamiento inductivo. La propuesta de esta investigación parte desde un sentido inverso, es decir, que toma como punto de partida la generalidad del concepto de la gráfica para aproximarse gradualmente hacia la noción de artes gráficas, donde el grabado forma parte de ellas. De la metodología anterior se deduce que el concepto de gráfica no se ha expandido a partir de las nuevas prácticas del grabado, ya que, desde su origen, la palabra se refiere a un conjunto de prácticas que van más allá del grabado, como lo son el dibujo y la impresión de textos, no sólo de imágenes.

No toda la gráfica es arte. Las artes gráficas son el resultado de la conjunción de dos palabras: arte y

gráfica. De acuerdo con lo anterior, se revisará el origen de la palabra arte, así como algunos de los múltiples sentidos que ha tenido a lo largo de la historia para, posteriormente, hacer una aproximación hacia la gráfica como obra de arte.

El concepto de arte

Es complejo trabajar con una definición del arte porque se corre el riesgo de que, en su devenir histórico, los artistas produzcan obras que escapen de toda definición elaborada con anterioridad. A pesar de ello, existen múltiples definiciones. Muchas de ellas son demasiado abiertas para no correr el riesgo de excluir piezas atípicas. Por poner un ejemplo vinculado con la estética reciente, Nicolas Bourriaud propone la siguiente definición: el arte es “una actividad que consiste en producir relaciones con el mundo con la ayuda de signos, formas, gestos u objetos” (Bourriaud, 2008, p. 135).

A simple vista, la definición de Bourriaud orientada hacia un tipo de arte más centrado en las relaciones intersubjetivas que en la producción de objetos parece desapegarse del sentido original de la palabra arte, ya que, según Heidegger (2000), el origen de esa palabra está vinculado con la palabra griega *τέχνη* o *tekhne* y que según Ferrater Mora (1965), en latín su origen es la palabra *ars*. En el texto “El origen de la obra de arte”, Heidegger (1992) destaca el sentido original de la *tekhne* como una actividad manual ejecutada con una habilidad notable resultante de la relación entre hacer y saber. La palabra se aplicaba sin distinción a oficios que hoy se consideran artísticos y otros artesanales, tales como la pintura y la carpintería.

Por otra parte, Ferrater Mora (1965) señala que posterior a su origen, la utilización de la palabra *tekhne*, a través de Platón, fue aplicada para dirigirse “a un arte no manual, sino intelectual, al arte de la palabra o del razonamiento” (Ferrater Mora, 1965, p. 143). El sentido original del término fue ampliado hacia la poesía y la filosofía, pero sin dejar de ser aplicable a otras actividades manuales como la escultura y la pintura. En el hacer de la *tekhne* se incluía también el pensar y decir algo.

La distinción y jerarquización de las artes devino durante la Edad Media. Aunque el concepto se siguió usando para denominar diversas actividades, se creó la división entre artes liberales y artes mecánicas, destacando las primeras, que a su vez se subdividían en el *Trivium* (gramática, la retórica y la dialéctica) y el *Quadrivium* (aritmética, la geometría, la astronomía y la música).

Además, el resto de los oficios fueron agrupados en las artes mecánicas, las cuales se consideraban menos importantes y eran siete:

1) Mercaderes, 2) Marineros, 3) Juglares y trovadores, 4) Pastores, 5) Pintores, 6) Labradores, 7) Maestros de oficios y otros (¡son 35!: herreros, carpinteros, albañiles y tapiceros, orfebres y acuñadores, escribanos, zapateros, sastres, peleteros, tejedores, barberos, carniceros, cazadores con trampas y lazos, tenderos, molineros, cristaleros, alfareros y aceiteros, horneros, hortelanos, taberneros, alcaldes, vicarios, procuradores, alguaciles, carteros, pregoneros, cambistas, trajineros, jugadores, ballesteros, corredores, calafates y transportadores) (Da Costa, 2006, p. 136).

Si se observa con atención, se distinguirá que las disciplinas que hoy conocemos como bellas artes estaban repartidas entre ambos grupos: los músicos y los poetas se ubicaban en las artes liberales y los pintores, escultores, juglares y trovadores estaban ubicados en las artes mecánicas.

Durante el renacimiento fue cobrando importancia la relación entre arte y belleza, lo que homologaría el reconocimiento de las diversas disciplinas vinculadas con lo bello. Durante el siglo XVIII, en 1746, Charles Batteux publicó el libro *Las bellas artes reducidas a un único principio* (2016) donde agrupó a la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza, la música, la poesía y el teatro bajo el término bellas artes. La noción de arte vinculada a la belleza gira en torno a los conceptos de genio, mimesis, naturaleza y belleza. Si, a partir de Kant, por belleza entendemos, aquello que causa placer a los sentidos (Kant, 1992), podemos concluir que en el contexto occidental del siglo XVIII se podría definir el arte como un modo de hacer, con dominio del oficio, algo que genera placer a los sentidos de quien lo percibe.

Casi trescientos años después, el paradigma del arte como belleza es uno de los más populares y enraizados en la cultura, sin embargo, el arte se ha desapegado de ese paradigma, particularmente desde finales del siglo XIX mediante la aparición de otros paradigmas, como los son el arte moderno, a través de las vanguardias, y el arte contemporáneo, a través de las neovanguardias.

Si, después de este breve recorrido histórico, regresamos a la definición de arte de Nicolas Bourriaud mencionada al inicio, se replanteará que está más relacionada con la noción griega que con la más popular, vinculada con las bellas artes. Una de las

propuestas del presente artículo es que las prácticas artísticas de la actualidad se apegan a una noción amplia de la palabra arte, la cual está más vinculada con su sentido original, donde no se distingue o jerarquiza una actividad u oficio sobre otro. La relación entre saber y hacer no se limita únicamente a la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza, la música, la poesía y el teatro, por lo que, parafraseando a Arthur C. Danto (1999), hoy en día prácticamente cualquier cosa puede ser arte.

El entrecruzamiento de las palabras gráfica y arte

En el presente apartado se ha llegado al punto donde es posible distinguir la gráfica y el arte como dos esferas diferenciadas que pueden existir de manera aislada, pero que, cuando se entrecruzan, dan origen al tema central de este artículo: la gráfica artística o artes gráficas, es decir, un tipo particular de imágenes que, a su vez, son consideradas como obras de arte (Figura 1).

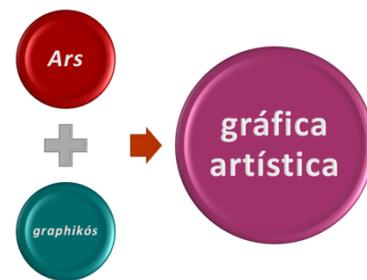

Figura. 1. Suma de conceptos. Elaboración propia.

Es importante destacar que en esta investigación la suma de los conceptos arte y gráfica se apega al sentido original de ambas palabras, ya que, desde ese enfoque es posible trazar un lazo que permitirá abordar la gráfica actual para valorar sus alcances y sus límites. A manera de recapitulación y para clarificar los elementos que integran cada concepto, así como el posible resultado de la suma de ambos, se ha esbozado una delimitación del campo de la gráfica artística. En la tabla 1, es posible observarlos como bloques por separado y el resultado de la combinación de ambos, mismo que posteriormente será aplicado para establecer una tipología de prácticas gráficas en el arte actual.

Al revisar con detalle la Tabla 1, es posible distinguir que las posibilidades de la gráfica de arte siempre han tenido la capacidad de existir más allá del taller o de la imprenta para combinarse con otras actividades, disciplinas y medios. En el mismo orden de ideas, nos desapegaremos aquí del uso del término gráfica expandida, ya que, de lo expuesto hasta aquí, se concluye que la gráfica en sí misma es un campo amplio

de origen conceptual y que al combinarse con el sentido original del término arte, sus posibilidades formales y conceptuales son aún más amplias.

Si definimos el concepto de gráfica artística como un modo de hacer algo con dominio del oficio y que, además, en su proceso de elaboración o forma final utiliza como medio la escritura, el dibujo, el grabado o la imprenta, entre otras posibilidades artísticas, entonces es posible atisbar que la fusión de arte y gráfica podría incluir la relación con otras actividades o medios vinculados con la antigua división de artes liberales o artes mecánicas. En un marco general del arte, también se han encontrado casos de estudio que son obras de arte híbridas, es decir, que se encuentran a medio camino entre gráfica e instalación, entre gráfica y performance, entre gráfica y arte público, sólo por mencionar algunos. Finalmente, cabe destacar que en las prácticas artísticas recientes se han encontrado obras que son el resultado de la congregación de las artes gráficas con actividades cotidianas como caminar, viajar, bordar, entre otras.

diversas prácticas con el objetivo de incluir aquellas piezas que generalmente son excluidas cuando se les aplica un juicio limitado, acorde a una conceptualización estrecha de las artes gráficas, las cuales solo conciben como legítimas, aquellas obras que son elaboradas con técnicas antiguas e impresas con pesadas prensas en costosos papeles de algodón.

Bajo el concepto de gráfica artística enunciado en las líneas anteriores, es posible subdividir la gráfica contemporánea en, al menos, nueve tipos los cuales, a su vez, pueden combinarse entre sí, generando una cantidad infinita de posibilidades: 1. gráfica tradicional; 2. imágenes gráficas mentales o conceptuales; 3. poesía gráfica; 4. libro arte; 5. Gráfica tridimensional y objetual; 6. instalaciones gráficas; 7. acciones gráficas; 8. gráfica-tiempo; 9) gráfica cotidiana y oficios o artes mecánicas (Figura 2).

Ars-Arte	Graphicus +Gráfica	Arte + gráfica
Es un modo de hacer algo con dominio del oficio.	El origen del término grafo es griego y su significado etimológico es "trazar" (Grabar o escribir).	Es un modo de hacer algo con dominio del oficio y que, además, en su proceso de elaboración o forma final utiliza como medio la escritura, el dibujo, el grabado o la imprenta, entre otras posibilidades.
Se refiere a actividades manuales, pero también a actividades intelectuales o intangibles.	Una imagen gráfica es básicamente una representación elaborada con líneas, puede ser única o múltiple, es decir, un dibujo o un grabado.	En el sentido amplio de la palabra arte, la fusión de arte y gráfica podría incluir la relación con otras actividades o medios vinculados con la antigua división de artes liberales o artes mecánicas.
Durante la edad media se estableció una categorización a partir de dos bloques: artes liberales y artes mecánicas.	Una letra o un conjunto de letras está conformado por una o varias grafías o líneas.	En la actualidad es común la hibridación de otros medios con las artes gráficas, tales como el arte instalación, la performance, entre otros.
Las artes liberales son: gramática, la retórica y la dialéctica, aritmética, la geometría, la astronomía y la música.	Lo gráfico está directamente relacionado con escribir, pero también con su reproducción múltiple, cuyos orígenes se encuentran en la invención de la imprenta.	En el arte contemporáneo se pueden fusionar actividades cotidianas con las artes gráficas, tales como caminar, viajar, bordar, entre otras.
Las artes mecánicas son: mercaderes, marineros, juglares y trovadores, pastores, pintores, labradores, maestros de oficios y otros tantos como, "herrerros, carpinteros, albañiles y tapiceros, orfebres y acuñadores, escribanos, zapateros, sastres, peleteros, tejedores, barberos, camriceros, cazadores con trampas y lazos, tenderos, molineros, cristaleros, alfareros y aceiteros, homeros, hortelanos, taberneros, alcaldes, vicarios, procuradores, alguaciles, carteros, pregoneros, cambiistas, trajineros, jugadores, ballesteros, corredores, calafates y transportadores" (Da Costa, 2006, p. 136).		Predomina la transdisciplina.

Figura 2. Tipos de arte gráfico. Elaboración propia.

Tipología de la gráfica actual

A continuación se describirán de manera breve los nueve tipos de gráfica enlistados anteriormente, con la intencionalidad de que, en lo posterior, se puedan desarrollar textos en extenso para el análisis detallado de cada categoría.

1. Gráfica tradicional

Este bloque de obras está conformado por el tipo de imágenes elaboradas con técnicas de impresión múltiple, tales como xilografía, huecogrado, serigrafía, offset e incluso imágenes gráficas elaboradas con aplicaciones o *softwares* en equipos de cómputo. El resultado es una imagen impresa sobre papel cuya presentación ideal al público es a través de un marco

Tabla 1. Características conceptuales. Elaboración propia.

Frente al variado panorama de la gráfica artística actual se ha elaborado una división o tipología que agrupa

colgado sobre un muro. En la gráfica tradicional también se incluye el dibujo que, a diferencia de las técnicas anteriores, no genera imágenes múltiples sino obras únicas o no repetibles.

2. Imágenes gráficas mentales o conceptuales

Si se remite a los rasgos de la definición de gráfica del cuadro 1, se observará que las letras, al ser signos hechos con líneas, pueden ser incluidas dentro del vasto campo de la gráfica. Derivado de la tradición del arte conceptual, existen obras gráficas que se alinean a la propuesta artística del arte como idea. Al revisar los métodos empleados por los artistas conceptuales de los años sesenta del siglo XX, Robert C. Morgan (2003) señala que existe un método estructuralista, donde es característico el uso del lenguaje a través de tipografías sobre bastidores, muros y anuncios espectaculares entre otros soportes. Son ejemplos representativos los trabajos con declaraciones o frases de Joseph Kosuth, Robert Barry y Lawrence Weiner entre otros.

En otra variante del tipo de obras gráficas conceptuales de los inicios del arte conceptual destacan las imágenes gráficas mentales, como la *Línea de largo infinita* elaborada por Piero Manzoni en 1960. Es un tubo o cilindro de madera en color negro que indica a través de una etiqueta naranja que en su interior hay una línea de medidas infinitas. El resultado para el espectador es una imagen mental, donde el artista ha generado un dibujo simple a través de la imaginación del público. Este tipo de gráfica es inmaterial, solo existe en la mente de las personas, quienes hacen un esfuerzo por imaginar una línea que no tiene principio ni fin.

En el contexto del arte latinoamericano, Luis Camnitzer, declara: "El uso de textos descriptivos era una manera más de crear imágenes, pero esta vez en la imaginación del lector en lugar de hacerlo en el papel o con el objeto" (Camnitzer & Alberro, 2014, p. 180). En entrevista con Alexander Alberro describe un proyecto para deformar el edificio *Empire State* con una forma de letra U. Por lo costoso e inviabile del proyecto consideró que "una frase precisa, sería suficiente para lograr la imagen en la mente del observador" (Camnitzer & Alberro, 2014, p. 179).

3. Poesía gráfica

Con antecedentes en la poesía moderna, particularmente en los caligramas de Guillaume Apollinaire durante la segunda década del siglo XX, la poesía visual y la poesía concreta son el resultado de una relación dinámica entre las palabras y el espacio de la página. Los caligramas de Apollinaire son poemas

donde las palabras son ordenadas de tal forma que configuran una imagen relacionada con el tema del poema, tales como una fuente, la Torre Eiffel o un caballo.

En México, Ulises Carrión (2007) fue uno de los autores más destacados que exploraron las posibilidades de la poesía concreta durante la década de los setenta del siglo pasado. En sus exploraciones estructuralistas llegó al extremo de elaborar poemas donde únicamente utilizó guiones y signos de puntuación, substituyendo las letras de cada estrofa por una pequeña línea horizontal y respetando los signos de puntuación. El resultado son bloques rectangulares de líneas y puntos que, agrupados de acuerdo con una métrica más o menos convencional, forman estrofas abstractas, vacías de palabras.

En analogía con la pintura no figurativa y concreta, los ejercicios poéticos de Carrión remiten a la estructura de las pinturas abstractas de Mark Rothko, generalmente compuestas por dos o tres bloques planos rectangulares que contrastan cromáticamente sobre el fondo, como los párrafos de la página de un libro.

Carrión tiende un puente entre poesía e imagen; entre gráfica, signos de puntuación y silencio, ya que sus poemas no se pueden leer en voz alta porque los signos que los integran no representan ningún sonido.

Un caso de estudio más reciente es el trabajo del artista mexicano Rubén Gil. Su libro de poemas *N* (Gil, 2022) da continuidad a la tradición poética y creativa de Ulises Carrión en el contexto nacional. Algunas páginas del libro en cuestión pueden ser ubicadas dentro de la categoría de gráfica conceptual, sin embargo, otras son idóneas para ejemplificar obras de arte que son poesía y gráfica al mismo tiempo.

En algunos poemas dibuja palabras, las cuales se disuelven o fluyen líquidas por la página al estar hechas de acuarela, como es el caso de *Palabras desesperadas* (Figura 3), donde un grupo de letras, que forman la misma frase que el título del poema, se amontonan de forma precipitada hacia la derecha, formando un bloque acuoso donde pierden todo rasgo de identidad y forma.

****

Figura 3. Rubén Gil (2022). *Palabras desesperadas*. Acuarela sobre papel. Pachuca de Soto: colección del artista. Fotografía proporcionada por el autor.

Figura 4. Ileri Topete (2019). *Cambio de uso de suelos...* Técnica mixta sobre papel y contenedor de madera. Puerto Vallarta: colección de la artista. Fotografía proporcionada por la autora.

4. Libro arte

La palabra gráfica, por su tradición, implica el uso de la imprenta y, por lo tanto, se vincula con el campo editorial. Sin embargo, a diferencia de un libro convencional, el enfoque de los libros de artista se enfoca en su hechura y en su forma, ya que como señala Ulises Carrión, no es lo mismo escribir un libro, que hacer un libro (Carrión, 2012).

El libro arte en su totalidad se concibe como una pieza artística, no solo por su contenido, sino por su forma y materiales entre otros elementos. Sin embargo, cabe señalar que no todos los libros de artista son gráficos, situación que no es posible abordar en la presente investigación.

Los artistas que hacen libros prestan atención a todos los detalles y elementos del libro. Generalmente elaboran y diseñan cada una de las páginas, así como el contenedor que las alberga.

****

En México existe un movimiento significativo en torno a la categoría de libro arte. Históricamente tiene como precursores a Ulises Carrión, a Felipe Ehrenberg y a la generación de los grupos en el México de los años setenta. Además, desde finales del siglo XX, en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, destaca el seminario de titulación del libro alternativo, coordinado por el Dr. Daniel Manzano, donde muchos estudiantes han obtenido el título de licenciatura, investigando y elaborando obras de ese tipo.

En el campo de la gráfica actual destacan, al menos, un par de artistas egresados del seminario que enfocan la mayor parte de su producción en elaborar libro arte: Alejandro Villabazo (Ledezma Campos, 2017) e Ileri Topete. Ambos, desde enfoques distintos, han explorado las amplias posibilidades de este medio. En 2019, Topete elaboró el libro *Cambio de uso de suelos ...*, como parte del proyecto *Termómetros* (Figura 4). Como residente de un puerto turístico en la costa, sus páginas abordan el impacto de los desastres naturales, tales como los huracanes, las inundaciones y la devastación del territorio natural como consecuencia del modelo capitalista neoliberal. El libro se presenta como un conjunto de páginas desplegadas y suspendidas al interior de una vitrina. En la base de la gran vitrina descansa una caja blanca de madera que funciona como portada y recipiente. La disposición espacial permite ver todas las páginas del libro a la vez, cosa que

no es posible en un libro convencional. Además, la vitrina exalta el carácter objetual y escultórico que puede adquirir este libro cuando sus páginas salen de la caja que las contiene.

5. Gráfica tridimensional y objetual

Derivado de la flexibilidad de las diversas técnicas de impresión sobre distintos tipos de soportes, la gráfica se desborda por todas partes a través del espacio público y privado. Todos los días, en la cotidianidad, existen objetos que no podemos disociar entre su forma y su estampación. Derivado de lo anterior, algunos artistas del siglo XX, pronto se dieron cuenta de las grandes posibilidades estéticas al estampar objetos. Destacan las prácticas del grupo Fluxus, algunas obras de Andy Warhol y el trabajo de Jenny Holzer y Barbara Kruger, quienes han utilizado el recurso de estampar objetos diversos, tales como playeras, tazas y bolsas de mano entre otros.

Figura 5. Víctor Mora (2007). *Oxígeno*. Técnica mixta sobre papel. Ciudad de México: Museo de Hacienda y Crédito Público. Fotografía proporcionada por el autor.

Por otra parte, existen obras gráficas que desde su origen han sido elaboradas para ser vistas por todas sus caras. Son un híbrido a medio camino entre la gráfica y la escultura. En la presente investigación, destacó el trabajo de artistas como Víctor Mora y Carmen Razo. Ambos trabajan en torno al paisaje urbano, pero buscan diversas posibilidades de representación, las cuales, eventualmente se desbordan, transitando de la bidimensionalidad hacia la tridimensionalidad.

Oxígeno (Figura 5) es una pieza de Víctor Mora elaborada principalmente con técnicas digitales, particularmente con lasergrafía, técnica impulsada por el taller de Luis Ricaurte. La obra está hecha con papel grabado y recortado con rayo láser para configurar una interpretación tridimensional de la dinámica de la ciudad. La monocromía del negro sobre fondo claro es peculiar de la gráfica convencional, sin embargo, esta pieza va más allá al configurar una maqueta del espacio urbano.

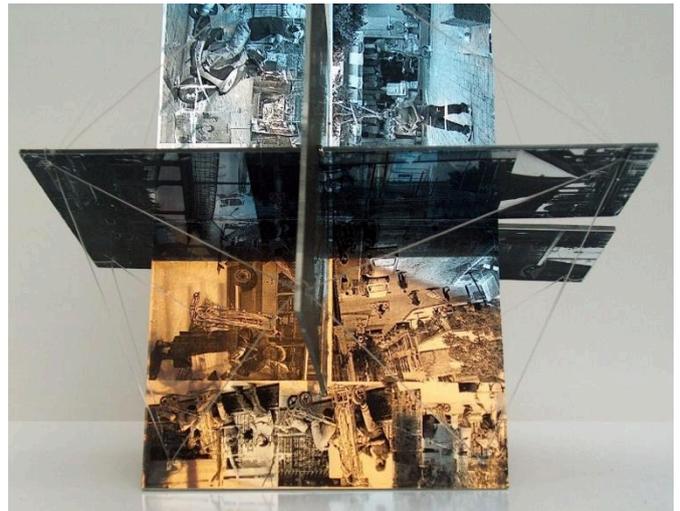

Figura 6. Carmen Razo (2011). *Icosaedro*. Impresiones sobre acetato y acrílico e hilo. Ciudad de México: Colección de la artista. Fotografía proporcionada por la autora.

Por otra parte, Carmen Razo aborda la ciudad como objeto de estudio. Ha utilizado como método creativo la aplicación de la teoría del caos para editar y superponer diversas imágenes urbanas, generalmente de la Ciudad de México, que es el lugar donde reside la mayor parte del tiempo. Ha transitado de la bidimensionalidad hacia la tridimensionalidad a través de la elaboración de objetos geométricos que están conformados por bloques de acrílico transparente, impresos o grabados con láser por todas sus caras. La superposición de instantes y espacios en un mismo soporte es característica de su trabajo, las cuales proyectan sombras a su alrededor generando una ambientación lumínica, muy cercana al arte instalación, que es la siguiente categoría por tratar.

6. Instalaciones gráficas

De manera consciente o inconsciente, artistas gráficos que han explorado las posibilidades de la gráfica tridimensional u objetual, han dado un paso hacia la ambientación. Obras gráficas de grandes dimensiones con carácter inmersivo han dado forma a piezas donde el público no está frente a la imagen gráfica, sino dentro de ella. Cuando el espacio gráfico se desborda termina por absorber al público visitante.

En México, durante el año 2007, como parte del proyecto colectivo *Privado/público. Intervenciones en casas del centro de Pachuca*, Julia Caporal presentó la instalación *Objetos de identidad* (Figura 7). La obra fue emplazada en un departamento donde el espacio de la sala de estar y del comedor fueron intervenidos gráficamente.

Para la situación, la autora, elaboró diversos objetos con materiales y técnicas de la tradición gráfica y del tejido para, posteriormente, intervenir todo el espacio del hogar de las personas que habitaban ahí por el lapso de un mes. La casa abierta al público durante ese periodo de tiempo, invitaba a pasar al interior de un espacio gráfico donde la impresión en xilografía de huellas digitales de diversas personas aludía a la relación de los objetos cotidianos con la identidad y la memoria colectiva.

Figura 7. Julia Caporal (2007). Objetos de identidad. Xilografía y gráfica digital sobre diversos soportes. Pachuca de Soto: Proyecto Privado/público. Intervenciones en casas del centro de Pachuca. Fotografía proporcionada por la autora.

En la obra destacó la acumulación de imágenes gráficas por todo el departamento para generar un ambiente gráfico. Huellas digitales en mediano y gran formato conformaban un espacio de arte inmersivo. Los habitantes y el público que asistió a la obra pisaban los tapetes tejidos y estampados, se sentaban sobre las telas de los sillones, también impresas con xilografía, mientras observaban otros objetos y cuadros con la misma imagen de huellas digitales agrandadas.

La suma de las impresiones xilográficas, así como su soporte diverso, el público activo y el espacio que los contenía a todos, generó una obra de arte que puede ser definida como instalación gráfica.

7. Acciones gráficas

Hacer una acción con connotaciones artísticas forma parte de una tradición que data de las vanguardias de inicios del siglo XX. Dentro de los textos más recientes que analizan a profundidad la historia del performance o arte acción destaca la investigación realizada por Pedro Alberto Cruz (2021), donde se observa que, en gran medida, el arte acción tiene su origen vinculado con la poesía en voz alta y con las artes escénicas en general. Sin embargo, es posible rastrear un conjunto de obras que tienen un enfoque plástico a través de la acción.

En el objeto de estudio en el que se centra la presente investigación, destacan algunos eventos del grupo Fluxus, como la pieza *Dibuja una línea recta y síguela*, elaborada por La Monte Young en 1961 y *Zen for head* elaborada por Nam June Paik en 1962, donde sumergió su cabeza en un bote con pintura para trazar una larga línea gruesa sobre papel (Cruz Sánchez, 2021). El carácter gráfico en ambas piezas es innegable.

De lo expuesto hasta aquí, el lector atento habrá percibido la enorme flexibilidad de estas categorías gráficas y su enorme posibilidad de combinación entre ellas. En 1980, Marcos Kurtycz llevó a cabo un evento en el Museo de Arte Moderno de México titulado *Rosa de los vientos*. Era un ritual de impresión para estampar todas las hojas de un grupo de libretas alineadas en círculo con la huella de sus pisadas. Mientras sumergía sus pies en un recipiente con pintura, personas le apoyaban para ir cambiando de página mientras caminaba en círculos. Una fusión de arte acción y libro arte.

8. Gráfica-tiempo

Este tipo de obras son imágenes de corte gráfico que se presentan como una secuencia temporal. Para su comprensión, el público debe permanecer frente a la obra mientras se desarrolla la secuencia, ya que es una imagen en movimiento lo que se le presenta. Son una fusión entre videoarte o animación gráfica. El término imagen-tiempo, por supuesto, deriva del concepto imagen-tiempo acuñado por Gilles Deleuze para analizar el cine (Deleuze, 1987).

Tal vez el artista más conocido que utiliza la gráfica para hacer animaciones y videoinstalaciones es el sudafricano William Kentridge. Sus dibujos con carbón son redibujados nuevamente y fotografiados continuamente hasta generar una narrativa resultante de la secuencia en video de todas ellas.

Por otra parte, en México, Tania de León Yong, ha desarrollado el proyecto *Cronografías*, que funciona de manera reflexiva acerca de la experiencia del tiempo. La suma de obras forma una bitácora personal que incluye secuencias de video e instalaciones (León Yong, 2022).

9. Gráfica cotidiana y oficios o artes mecánicas.

Según Martha Buskirk (2003), la obra escultórica de Janine Antoni bien podría derivar de un listado de acciones cotidianas y repetitivas que dan forma a cosas con las que nos relacionamos todos los días. De acuerdo con lo anterior, Antoni hace esculturas, lamiendo chocolate, frotando con agua figuras de jabón

o, incluso, royendo chocolate o manteca. La poética de la cotidianidad también puede ser extendida hacia otros campos del arte contemporáneo, lugar donde la gráfica no es la excepción.

Desde el siglo anterior, algunos artistas prestaron atención a la acción de caminar como una forma de trazar líneas en el paisaje. Uno de los ejemplos más notables es la *Línea hecha caminando* que hizo Richard Long sobre el césped en un campo abierto, para, posteriormente tomarle una fotografía al pasto desgastado por sus pisadas en 1967. Otros autores en la transición del siglo XXI, como Andrea di Castro, llevaron a una mayor escala la acción gráfica al combinar viajar y dibujar, al trasladarse a través de diversos medios de transporte para hacer trazos y formas que miden kilómetros, las cuales eran registradas por un dispositivo de geolocalización en el proyecto *Gráfica global*.

Desde un enfoque político y artístico, estampar y protestar también es una actividad que ya ha sido desarrollada por Jennifer Allora y Gustavo Calzadilla. En el año 2001 ejecutaron la pieza *Terreno marcado (huellas)* como parte de una acción de protesta en Puerto Rico, reclamando terrenos expropiados para hacer un campo de bombardeos de prueba. La pareja de artistas talló las suelas de sandalias con mensajes de protesta para ser repartidas a los manifestantes, quienes dejaron un conjunto de huellas con mensajes impresos en la arena como registro de su tránsito sobre un terreno prohibido en la playa (Candela, 2012).

La presente categoría es amplia y muy interesante, por ello, se presenta como un área de oportunidad e innovación en el campo de la gráfica actual. El campo de posibilidades es enorme. ¿Cuáles serían los resultados de combinar la gráfica con los oficios de las artes mecánicas, tales como los zapateros, los sastres, los peleteros, los tejedores, los barberos o los carniceros? Aunque parezca extraña la pregunta, la respuesta es que ya existen piezas de arte gráfico con esas características. Por poner un ejemplo, la artista Ellen Bell ha confeccionado camisas hechas con papeles impresos, como es el caso de *The Journeyman* elaborada en 1962, donde se presenta una forma de camisa de papel hecha con hojas de revista recortadas y unidas como lo haría un sastre con tela de algodón.

El resto de las combinaciones posibles entre gráfica, cotidianidad y oficios de las artes mecánicas serán analizadas en otro momento y con mayor detalle, ya que este tipo de obras son importantes para renovar el panorama de la gráfica convencional.

Conclusiones

La gráfica contemporánea es un medio dinámico que se refresca de manera permanente, particularmente, cuando no respeta los límites de la tradición. Es capaz de traspasar los límites convencionales de la imagen para ser un medio transdisciplinar. En el presente artículo se ha mostrado cómo los artistas gráficos, a través de su creatividad, han logrado hibridarse con medios y actividades variadas, convirtiendo el dibujo y la estampa en manifestaciones artísticas transdisciplinares que desafían las formas establecidas.

La tipología que se ha propuesto en esta investigación permite clasificar la versatilidad de la gráfica contemporánea, contribuyendo a una mejor comprensión de lo que significa la gráfica en el amplio panorama del arte contemporáneo. Su expansión no sólo impacta en el arte, sino en la cultura general, creando nuevas posibilidades para la experiencia estética. De acuerdo con lo anterior, el carácter transdisciplinar de la gráfica se plantea como un laboratorio artístico que permite la experimentación y la novedad. Las combinaciones descritas en los bloques tipológicos del presente artículo permiten reconocer que no sólo redefinen el medio de la gráfica, sino nuestra comprensión del arte, ya que, al desdibujar los límites o fronteras del dibujo y la estampa se replantea, al mismo tiempo, nuestra noción de lo que es el arte.

Referencias

- [1] Arteagoitia García, D. (2023). Gráfica expandida en el cambio de milenio: Derivas gráficas en la obra de Lucian Freud, Kiki Smith y Thomas Kilpper. *AusArt*, 11(1), 167-181. doi:https://doi.org/10.1387/ausart.24272
- [2] Batteaux, C. (2016). *Las bellas artes reducidas a un único principio*. Valencia: Universidad de Valencia.
- [3] Bernal-Pérez, M. (2016). Los nuevos territorios de la gráfica: imagen, proceso y distribución. *Arte, individuo y sociedad*, 28(1), 71-90.
- [4] Buskirk, M. (2003). *The contingent object of contemporary art*. Massachusetts: The MIT Press.
- [5] Bustamante, M. (2004). La transdisciplina como indisciplina. En CENART, *Interdisciplina. Escuela y arte. Antología tomo I*. Ciudad de México, Ciudad de México, México: Conaculta-Cenart.
- [6] Camnitzer, L., & Alberro, A. (2014). *Luis Camnitzer en conversación con Alexander Alberro*. Nueva York: Fundación Cisneros.
- [7] Candela, I. (2012). *Contraposiciones. Arte contemporáneo en Latinoamérica 1990-2010*. Madrid: Alianza Forma.
- [8] Carrión, U. (2007). *Poesías*. Ciudad de México: Ditora.
- [9] Carrión, U. (2012). *El arte nuevo de hacer libros. Archivo Carrión I*. Ciudad de México: Tumbona ediciones.
- [10] Corominas, J. (1987). *Breve diccionario etimológico de la lengua castellana*. Madrid: Gredos.

- [11] Cruz Sánchez, P. A. (2021). *Arte y performance. Una historia desde las vanguardias hasta la actualidad*. Madrid: Akal.
- [12] Danto, A. (1999). *Después del fin del arte. El arte contemporáneo en el linde de la historia*. Barcelona: Paidós.
- [13] Deleuze, G. (1987). *La imagen- tiempo. Estudios sobre cine 2*. Barcelona: Paidós.
- [14] Ferrater Mora, J. (1965). *Diccionario de filosofía. Tomo I*. Buenos Aires: Sudamericana.
- [15] Gil, R. (2022). *N. Poemas de Rubén Gil*. Pachuca de Soto: Malviaje.
- [16] Heidegger, M. (2000). *Nietzsche I*. Barcelona: Destino.
- [17] Kant, I. (1992). *Crítica de la capacidad de juzgar*. Caracas: Monte Ávila Editores.
- [18] Ledezma Campos, M. A. (2017). El libro de artista como work in progress: Urban Book de Alejandro Villabazo. *Tercio Creciente*, 69-82.
- [19] León Yong, T. (01 de 01 de 2022). *Cronografías*. Obtenido de Tania de León Yong: Tania de León Yong
- [20] Martínez Moro, J. (2017). *Grabado en expansión. Medios históricos y nuevas perspectivas*. Cantabria: Universidad de Cantabria.
- [21] Mínguez García, H., & Méndez Llopis, C. (2023). De la electrografía a la gráfica expandida: una visión sobre el grabado digital hoy y sus procesos de hibridación. *Artnodes*(32), 1-9. doi:<https://doi.org/10.7238/artnodes.v0i32.408440>
- [22] Mora, V. (2018). Electrografía: notas para una definición acerca de la gráfica actual. *Magotzi. Boletín científico de artes del IA*, 6(12), s/n. doi:<https://doi.org/10.29057/ia.v6i12.3173>
- [23] Morgan, R. C. (2003). *Del arte a la idea. Ensayos sobre arte conceptual*. Madrid: Akal.
- [24] RAE. (05 de 08 de 2023). *Real Academia Española*. Obtenido de Real Academia Española: <https://dle.rae.es/gr%C3%A1fico#JPeHrNL>