

**El Libro de Artista:
una herramienta didáctica para la educación y creación artística en Colombia.
Revisión documental**

María José Flórez Parra

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciada en Educación en Artes Plásticas

Asesor Interno

Jorge Iván García Orozco, Licenciado en Formación Estética

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Educación en Artes Plásticas

Medellín, Antioquia, Colombia

2026

Biografía Atemporal. Libro de Artista (Majo, 2024)

Cita	(Flórez-Parra, 2025)
Referencia	Flórez-Parra, M. J. (2025). <i>El Libro de artista: una herramienta didáctica para la educación y creación artística en Colombia. Revisión documental</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Seleccione biblioteca, CRAI o centro de documentación UdeA (A-Z)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

Santa Elena.

Foto: Archivo Familiar Parra-Valencia

La vida se caracteriza por la impermanencia, salvo la huella que has dejado en los demás, en mí y en este Trabajo. Para ti, madrina, tía y asesora externa Liliana.

Agradecimientos

Abuelas. Hacienda El Paraíso. Valle del Cauca. Foto: Archivo Familiar. Liliana Parra-Valencia

A Liliana Parra-Valencia, posdoctora, por su generoso, paciente y cualificado acompañamiento.

A la fuerza materna que materializó esta monografía en clave de amor. A mi mamá Martha, a mis madrinas Liliana y Sonia. A las antepasadas que desearon estudiar y no pudieron hacerlo. A las abuelas Ligia, Ruth e Inés por cuidarme en cada paso. Al agua del Lago Calima y a la tierra del Darién. A mi papá Luis, Sol y Mariana. Al amor incondicional de María Clara, Mapura, Andrea y sus familiares. También al profesor Jorge Iván.

Tabla de contenido

Resumen	08
Abstract	09
Introducción	10
1. Problema y antecedente. Libro de Artista, ¿escasa producción en Colombia?	12
2. Pregunta de investigación	17
3. Justificación. Un lenguaje esencial	18
4. Objetivos	20
5. Marco conceptual. "Espacios liminales"	21
6. Metodología. Un análisis documental	31
7. Resultados y discusión. Diversas expresiones, lenguajes y emociones para la educación/creación artística	34
8. Propuesta artística creativa propia. Libro abierto	47
9. Conclusiones y recomendaciones. Integrar el arte, expandir la enseñanza	56
Referencias	59
Anexo	62

Lista de figuras

	Página
Majo (2024). Biografía atemporal	2
Santa Elena. Archivo Familiar Parra-Valencia	4
Abuelas. Hacienda El Paraíso. Valle del Cauca. Foto: Archivo Familiar. Liliana Parra-Valencia	4
María Luque. (2017) Prendieron la luz del museo para mí	12
Anónimo. Ídolos De Hueso Y Piedra De Almizaraque	14
Giovanni Battista Piranesi (1761) Le Carceri d'Invenzione, plate V: The Lion Bas-Reliefs	15
Ambroise Vollard (1900). Parallèlement	15
Guillaume Apollinaire (1880-1918). La Tour Eiffel	16
Marcel Duchamp (1934). La Caja verde	16
Museo de Arte Moderno (1936). Pintores y escultores modernos como ilustradores	17
Yuli Cadavid. (2021) Diario Azul	18
Yani Pecanins (s/f.). El libro de Ulises Imagen, tomada de: Vilchis, L. (2011) Semiosis del libro de artista: significación y sentido. En: B, Pastor (Coord.) Sobre libros: reflexiones alrededor del libro de artista. (p. 52). Sendemá.	21
Rafael Pombo y Sergio Trujillo Magnenat (2013). Alfabeto imaginario	31
Andrés Ospina. (2019) El Silbón	34
Majo. (2019). El origen de los números	47
Powerpaola (2015). Virus Tropical	56
Anónimo. La tablilla de Venus de Ammisaduqa	62
Anónimo. (1300 a.c) Libro de los muertos	62
Anónimo. (s/f.) Libro de oraciones tibetano Pothi	63
Francisco de Goya (1799). Serie Los Caprichos, Capricho n° 72: No te escaparás	63
William Blake (1789). Canciones de inocencia	64
William Blake (1794). Canciones de experiencia	64
William Morris (1893). The Ideal Book	65
Stéphane Mallarmé (1895). Un coup de dés jamais n'abolira le hasard	65
Artists Books Moore College of Art Philadelphia. Prólogo Diane Perry Vanderlip (1973).	65
Edward Ruscha (1963). Twentysix Gasoline Stations.	66
Dieter Roth (1961). Dagblegt Bull.	66
Daniel Spoerri (1962). Topographie anecdotée du hasard.	66
Ben Vautier (1975). Moi, Ben je signe.	66
Majo. (2024). Biografía atemporal	Página 30, 31
Majo. (2024). Biografía atemporal	Portada
Majo. (2024). Biografía atemporal	foto 1
Majo. (2024). Biografía atemporal	foto 2
Majo. (2024). Biografía atemporal	foto 3
Majo. (2024). Biografía atemporal	foto 4
Majo. (2024). Biografía atemporal	foto 5
Majo. (2024). Biografía atemporal	foto 6

Majo (2024). Biografía atemporal foto 7	71
Majo (2024). Biografía atemporal foto 8	71
Majo (2024). Biografía atemporal foto 9	71
Majo (2024). Biografía atemporal foto 10	72
Majo (2024). Biografía atemporal foto 11	72
Majo (2024). Biografía atemporal foto 12	72
Majo (2024). Biografía atemporal foto 13	73
Majo (2024). Biografía atemporal foto 14	73
Majo (2024). Biografía atemporal foto 15	73
Majo (2024). Biografía atemporal foto 16	74
Majo (2024). Biografía atemporal foto 17	74
Majo (2024). Biografía atemporal foto 18	74
Majo (2024). Biografía atemporal foto 19	75
Majo (2024). Biografía atemporal foto 20	75
Majo (2024). Biografía atemporal foto 21	75
Majo (2024). Biografía atemporal foto 22	76
Majo (2024). Biografía atemporal foto 23	76
Majo (2024). Biografía atemporal. Contra caratula	76
Majo (2024). Arquitectura Natural	77
Majo (2025). Universitada	77
Majo (2025). Movida Silvestre	78
Majo (2024). Dar a luz	78
Majo (2020). Origen	79
Majo (2023). Declaración de Vida	79
Majo (2023). Respiraciones de luz	80
Majo (2022). Existencia	80
Majo (2024). Francesa, tapa dura	81
Majo (2024). Francesa, tapa blanda	81
Majo (2024). Copta, tapa dura	81
Majo (2024). Tapa Holandesa, dura	81
Majo (2024). Belga, tapa dura	81
Majo (2024). Caballete, tapa blanda	81
Majo (2024). Japonesa, tapa dura	81
Majo (2024). Japonesa, tapa blanda	81
Liliana Parra-Valencia (2021). Taller Casa Dodo. Guatapé - Antioquia	82
Majo (2024). Biografía atemporal Contra carátula	83

Resumen

El proyecto tuvo como objetivo identificar las contribuciones del Libro de Artista como herramienta didáctica para la educación y creación artística en Colombia. Se abordan los referentes conceptuales de este género del arte contemporáneo, sus definiciones, alcance, el Libro de Artista en Colombia, la educación/creación y la didáctica en artes. Se utilizó una metodología cualitativa de análisis documental bibliográfico. Se construyeron dos categorías de interpretación: Libro de Artista, didáctica y educación/creación artística; y posibilidades multi/inter/transdisciplinaria del Libro de Artista en la educación/creación artística. Como parte de la experiencia, la reflexión creativa y la formación en la Licenciatura en Educación en Artes Plásticas, se incluye una propuesta artística de la propia autoría, con 17 piezas de Libro de Artista. Se concluye que este género contiene un potencial para enseñar y crear en artes plásticas. Y abre posibilidades para la continuidad de proyectos de investigación-creación como campo en Colombia y Latinoamérica.

Palabras clave: libro de artista, educación artística, artes, educación

Abstract

The project aimed to identify the contributions of the Artist's Book as a didactic tool for art education and creation in Colombia. It addresses the conceptual frameworks of this contemporary art genre, its definitions, scope, the Artist's Book in Colombia, art education/creation, and didactics. A qualitative methodology of bibliographic documentary analysis was used. Two categories of interpretation were constructed: Artist's Book, didactics, and art education/creation; and the multi/inter/transdisciplinary possibilities of the Artist's Book in art education/creation. As part of the experience, creative reflection, and training in the Bachelor's Degree in Visual Arts Education, an original artistic proposal is included, featuring 17 Artist's Book pieces. The study concludes that this genre holds potential for teaching and creating in the visual arts and opens possibilities for the continuation of research-creation projects as a field in Colombia and Latin America.

Keywords: artist's book, art education, arts, education

Introducción

Mi experiencia como artista, investigadora y docente de libro-arte, me ha ayudado a tomar conciencia de sus posibilidades como género artístico, de su caracterología, de sus voluntades por trascender lo limítrofe, de su querer ser amorfo, de sus concepciones materializadas de infinitas formas, e inclusive, del gusto que tenemos por canalizar nuestras inquietudes intelectuales o espirituales a través de él
(Mínguez, 2017b. p. 35).

Nacer y crecer en medio de las artes, ayuda a definir la sensibilidad artística. La formación en la Licenciatura en Educación en artes plásticas, en la universidad pública, promueve el contacto con diversos lenguajes. Entre ellos, el de los Libros de Artista para el estudio y la creación artística. El carácter atemporal y libre cautiva, recuerda en forma permanente la esencia del arte y de la creación. Después de la aproximación al dibujo, la pintura, el grabado, la fotografía y la escultura a lo largo de la formación, el Libro de Artista permite amalgamar, simultáneamente, diversidad de técnicas y narrativas dentro de un mismo formato. Así como también, profundizar en la secuencialidad y serialidad, aspectos fundamentales para desarrollar el Fotolibro (Photo Book), una de las tipologías dentro de los Libros de Artista. El marco o plan de estudio de la carrera permitió que asignaturas como Taller de Integrado y de Grado y, obviamente, Libro de Artista complementen el proceso de experimentación y creación de diferentes ejemplares de Libros de Artista. Con base en lo cual se articulan los procesos académicos y artísticos en un trabajo que integra la propia experiencia de práctica pedagógica como estudiante.

Tanto en el contexto escolar como universitario se experimenta el potencial de las artes para reducir la fragmentación y jerarquización de los saberes. Siendo estas, características de la tradición heredada de la modernidad (Parra-Valencia, 2023), allí, donde prima la razón, las artes han debatido un lugar en la esfera del conocimiento y de la ciencia. La formación en artes y la inclusión en la educación escolar y hoy universitaria es un logro en Colombia. Y un desafío para la enseñanza de las artes. Ante lo cual se identifica el Libro de Artista, dentro de las posibilidades para el proceso enseñanza-aprendizaje artístico en Colombia.

Por su versatilidad de lenguajes, complejidades y materialidades, el Libro de Artista se posiciona como un aliado y una herramienta de enseñanza-aprendizaje, capaz de adaptarse a estudiantes, profesores e investigadores de todos los niveles educativos. Y también como contenedor de experiencias personales. Se reconoce, por tanto, al Libro de Artista como material de estudio, creación y exploración personal desde un enfoque crítico, investigativo e interdisciplinar.

En este trabajo se identifican algunos antecedentes del Libro de Artista, definido como género del arte contemporáneo desde 1973. Abordo los principales referentes teóricos que lo definen, una breve conceptualización sobre educación y didáctica en artes, las posibilidades inter y transdisciplinarias del Libro de Artista y un acercamiento preliminar al Libro de Artista en Colombia.

El proyecto utilizó una metodología cualitativa de análisis documental bibliográfico, sobre el Libro de Artista en la educación en artes y como herramienta didáctica. Se incorporó un capítulo con la propuesta creativa personal de Libros de Artista, que incluye diferentes tipologías, soportes, materiales y narrativas. Se concluye que, por su flexibilidad, posibilidad de integrar diferentes lenguajes artísticos y como medio de expresión personal, el Libro de Artista es una herramienta pedagógica en la educación y creación artística, y para las reflexiones del campo de las artes.

Se espera que este trabajo inspire otros estudios de pregrado y posgrado sobre el Libro de Artista y su potencial, pues este, como dice Hortensia Mínguez (2017b), permite infinitas formas de materialización artística que en últimas transmiten nuestras más íntimas inquietudes intelectuales y espirituales.

1. Problema y antecedentes.

Libro de Artista, ¿escasa producción en Colombia?

María Luque. (2017). *Prendieron la luz del museo para mí*

Somos fruto de lo que vivimos en el presente, pero también de toda la herencia del pasado. Vamos pues a influenciar a nuestros sucesores, bien sea por nuestro inmovilismo, bien sea por nuestra osadía y compromiso con los cambios
(Lucia Gouvêa Pimentel, 2009, p. 41).

La complejidad del mundo contemporáneo (Morin, 2020) desafía la educación en artes del siglo XXI. Las críticas a la razón moderna, la compartimentalización y disciplinarización del conocimiento (Foucault, 2000), la separación de las artes y la ciencia (De Certeau, 1999), son cuestionadas por diversas escuelas pedagógicas alternativas como la Waldorf, Montessori y corrientes/movimientos artísticos contemporáneos como el Romanticismo.

En el caso del género editorial plástico literario del libro álbum en Colombia, que quizás también aplica al Libro de Artista, Sol Vélez (2012) considera que su producción “es escasa o de poca calidad”, al igual que su “aprovechamiento” (p. 12). Tampoco las academias de Bellas Artes han profundizado sobre los álbumes ilustrados, “quizás porque la ilustración ha sido considerada un “arte menor”” (Vélez, p. 14). La autora hace un llamado a la academia en artes, en particular a los profesionales formados como docentes y artistas, para alimentar el campo, enseñar la lectura de

la imagen y la plástica (la alfabetización visual); así como también, para destacar su importancia en la interpretación y en la construcción de sentidos.

Y sobre la educación artística en Colombia, el panorama es confuso, por la limitación de materiales pedagógicos y el desinterés docente para implementar herramientas y el placer del arte. Lo cual hace necesaria la inclusión de recursos teórico-prácticos y didácticos para la educación artística que promueva lo artístico, socio-cultural, pedagógico e histórico; como el libro álbum por sus posibilidades y recepción en la formación, y el desarrollo de les¹ niños (Henao y Olarte, 2019).

Hace más de una década, Salvador Haro (2013) advertía cierta exclusión del campo del Libro de Artista de la historia del arte por escasez teórico-metodológico en la literatura académica. Es curioso que este campo, al que artistas, crítica y público profesan un interés creciente, haya sido excluido de la corriente principal de la historia del arte. Esto ha sido debido, fundamentalmente, a la falta de un corpus teórico y metodológico apropiado de evaluación y análisis. Es cierto que algunos teóricos, como Moeglin-Delcroix, llevan años elaborando literatura científica al respecto. Pero, aun así, el número de trabajos científicos es realmente escaso en proporción al interés que el medio despierta (Haro, 2013).

Este panorama motiva y justifica estudios y propuestas metodológicas que aborden el Libro de Artista, desde el pregrado. Además, dentro de la enseñanza de las artes precisamos cada vez más de lenguajes, materiales y sobre todo didácticas que de manera creativa promuevan tanto lo pedagógico como lo artístico. Allí entra el Libro de Artista, de arte, el libro álbum, el libro intervenido, editado, el fotolibro, el libro digital, el libro-objeto didáctico, entre otros.

Los antecedentes del Libro de Artista se remontan a la historia de la humanidad, con la talla de huesos en la prehistoria, las tablillas babilónicas, los papiros egipcios, los libros de oración tibetanos (Ver Anexos 1, 2 y 3) y en todas las culturas y épocas (Escribano, 2020), con precedentes en el siglo XVIII y reformulaciones en la década del sesenta, hasta hoy.

¹ Se utiliza el artículo *les* y la letra *e* para indicar una escritura inclusiva femenina, masculina y no binaria.

Anónimo. Ídolos de hueso y piedra de Almizaraque.

Museo Arqueológico Nacional. España
Bridgeman Images

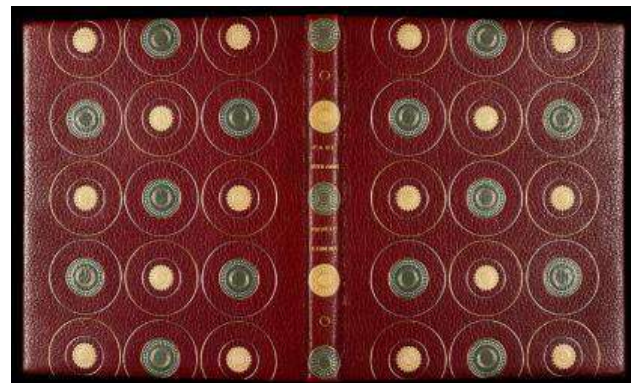

La autora Bibiana Crespo-Martín (2014), permite hacer un recorrido cronológico para conocer los principales precedentes del Libro de Artista del siglo XVIII, en Europa: con la serie de grabados *Invenzioni Capric di Carceri*, realizada por Giovanni Battista Piranesi en aguafuerte, entre 1745 - 1750. La serie *Caprichos*, de Francisco de Goya, una colección de grabados en aguafuerte y aguatinata, de 1799 (Ver Anexo 4). *Songs of Innocence* de 1789 y *Songs of Experience* añadido en 1794, de William Blake, una compilación de cantos populares, poemas e ideas propias sobre la inocencia, en aguafuerte (Ver Anexo 5 y 6). *The Ideal Book* de William Morris, título de su conferencia de 1893 (Ver Anexo 7). *Un Coup de dés jamais n'abolira le hasard*, poema de Stéphane Mallarmé, de 1895 (Ver Anexo 8). Y la edición del libro *Parallèlement* por Ambroise Vollard, con litografías de Pierre Bonnard y poemas de Paul Verlaine, de 1900. Este último trabajo interdisciplinar es “considerado el primer *Livre d'Artiste* moderno (...) maridaje entre la impresión tradicional del texto con el revolucionario uso de la litografía para las ilustraciones” (Crespo-Martín, 2014, p. 228. Énfasis de la autora); inaugura el siglo XX y el subsecuente desarrollo del Libro de Artista hasta nuestros días.

Giovanni Battista Piranesi (1761) *Le Carceri d'Invenzione*, plate V: The Lion Bas-Reliefs

Ambroise Vollard (1900). *Parallèlement*

Como precedentes del Libro de Artista como género, en el siglo XIX y XX, desde la ruptura con el texto tradicional y el interés visual y espacial de la página, Alejandra Escribano (2020) refiere las poesías de Stéphane Mallarmé y Guillaume Apollinaire (surrealista), el futurismo italiano, el dadaísmo en particular con la obra *La caja verde* de Marcel Duchamp, el Construccionismo ruso, el Op-art, el Happening, el Arte cinético, Póvera y Conceptual y el Grupo Fluxus, entre otros. Los movimientos de vanguardia neodadaísta y conceptual, de la década del sesenta, desarrollan conceptualmente el Libro de Artista sin pretensiones estéticas; y en reacción al arte de élite, en la década del ochenta, los artistas reivindican la originalidad y la significación sobre lo bello, y gracias a la tecnología se dirigen a un público más amplio. La escritura del Libro

de Artista es literaria y plástica, y en su desarrollo se introducen otros soportes, materiales y usos como la experimentación plástica. Con lo cual se crea un género en el arte contemporáneo (Escribano 2020).

Guillaume Apollinaire (1880-1918).
La Tour Eiffel

S
A
LUT
M
O N
D E
DONT
JE SUIS
LA LAN
GUE È
LOQUEN
TE QUESA
BOUCHE
O PARIS
TIRE ET TIRERA
T O U JOURS
AUX A L
LEM ANDS

Marcel Duchamp (1934). La caja verde

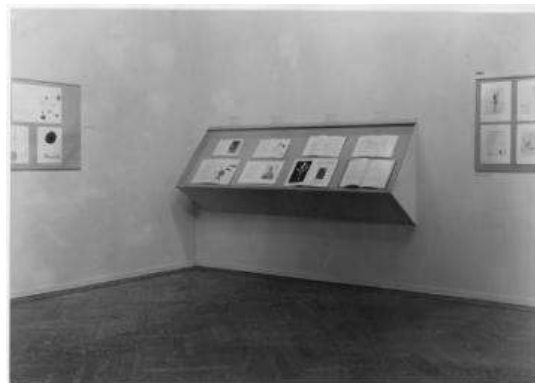
A nivel teórico y como género, se considera que vale la pena destacar el reconocimiento que Mínguez (2016, 2017) hace de Diane Perry Vanderlip, curadora de la muestra de Libros de Artista en la Moore College of Art and Design, en Finlandia (Pennsylvania) en 1973, donde se “bautiza” como género, al aparecer por primera el nombre *Artist’book* (Ver Anexo 9). Y el artículo de Anne Moeglin-Delcroix (destacada teórica del género) de 2006, donde posiciona el sentido comunicativo del Libro de Artista, desde las poéticas del conceptualismo, Fluxus y el Pop art. Esta autora es citada por señalar el año 1962 como el inicio del Libro de Artista contemporáneo, con la publicación de cuatro obras: *Twentysix Gasoline Stations* (26 estaciones de gasolina) de Edward

Ruscha, *Dagblegt Bull* (Toro pálido) de Dieter Roth, *Topographie anecdotée du hazard* (Topografía anecdótica del azar) de Daniel Spoerri y *Moi Ben je signe* (Yo, Ben, firmo) de Ben Vautier (Ver Anexo 10-13).

En el momento en que consideramos que el libro puede ser en sí mismo una fuente de comunicación, sin la necesidad de tener una forma física, aceptamos que el libro-arte podía existir. El artista debía de ser niño para regresar a esa etapa de inocencia en la que los conceptos a priori se anulaban y, desde allí, la posibilidad de replantearlo todo. Los años 60 representaron esa apertura hacia otras formas de expresión. Dentro de esa explosión de disciplinas y movimientos artísticos es que surgiría el “libro de artista” (Mínguez, 2016, p. 10).

Son reconocidas las exposiciones del Libro de Arte desde la década del 30, con la exposición *Modern Painters and Sculptors as Illustrators* en el MoMA de Nueva York. Más tarde la *Bienal de Venecia* en 1972 y la *Documenta VI* en 1977. En la década del 80 en España (Haro, 2013). En 1994 en Argentina.

Museo de Arte Moderno (1936).
Pintores y escultores modernos como ilustradores

2. Pregunta de investigación

En el presente proyecto se plantea la pregunta de investigación: ¿Cómo el Libro de Artista puede llegar a ser una herramienta para la enseñanza y la creación artística en Colombia?

3. Justificación.

Un lenguaje esencial

Yuli Cadavid. (2021). *Diario Azul*

El proyecto es importante por la necesidad constante de introducir ideas y estrategias didácticas, tanto pedagógicas como artísticas, en la formación y creación en artes plásticas en Colombia. También el uso de lenguajes versátiles y diversos en los procesos de enseñanza-aprendizaje en artes, para la formulación de proyectos artísticos autónomos, en las aulas y asignaturas de arte, y para pensar otras formas y rutas para enseñar artes, y pensar el arte.

En el contexto colombiano, a nivel académico, se identifica escasez de publicaciones alojadas en repositorios institucionales y bases de datos indexadas sobre el Libro de Artista y su difusión, para la utilización didáctica y pedagógica en la enseñanza de las artes.

Este proyecto se interesa por la potencia pedagógica y artística del Libro de Artista, de la cual numerosos de los propios trabajos son producto, para inspirar el proceso de enseñanza-aprendizaje en artes plásticas para los futuros estudiantes y docentes. Gracias a la intersección de lenguajes, técnicas y materiales que involucra de manera creativa y poética, así como también los

contextos donde puede ser generado. Desde una narrativa particular, en primera persona, en la formación de los estudiantes según sus propios intereses y sensibilidades, para la consecución de proyectos artísticos y procesos creativos en la docencia en artes.

El estudio del Libro de Artista, también interesa, por su importancia actual en el arte contemporáneo y siguiendo a Mónica Oliva Lozano (2019) “porque constituye, cada vez más, parte relevante en la producción artística de los autores insertos en la historia y el circuito del arte” (p. 3).

El presente proyecto sobre el Libro de Artista, en el marco de la Licenciatura en Educación en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia (U. de A.), en sí se constituye en un proyecto artístico de innovación educativa, en el área del arte contemporáneo, ya que además de abordar una revisión conceptual sobre el Libro de Artista como género, también recoge parte de la propia producción artística, de los últimos años de la Licenciatura. Por tanto, es relevante en la enseñanza-aprendizaje de las artes, como recurso para la formación académica, para la experimentación y creación a nivel de la escuela y la universidad, la investigación, y para la reflexión sobre las artes.

4. Objetivos

Objetivo general

Analizar las contribuciones del Libro de Artista como herramienta didáctica para la formación y creación artística en Colombia, desde la revisión documental y la propia experiencia pedagógica académica y artística de la estudiante.

Objetivos específicos

- Identificar los estudios sobre el Libro de Artista y la educación en artes y sus aportes, a partir del análisis documental bibliográfico.
- Describir la manera como es utilizado el Libro de Artista en la formación artística, de acuerdo con el análisis de contenido de las características observadas en la revisión bibliográfica.
- Explorar el Libro de Artista como herramienta didáctica de creación artística, desde la propia experiencia de la investigación-creación artística de libros de artista de la propia autoría.

5. Marco conceptual: “Espacios liminales”

Yani Pecanins (s/f.). *El libro de Ulises*

En este capítulo se abordan los referentes teórico-conceptuales sobre El Libro de Artista, las definiciones, su alcance y el Libro de Artista en Colombia. También sobre la educación/creación y la didáctica en artes.

Libro de Artista

Entre las principales publicaciones en español, que conceptualizan el Libro de Artista como género dentro del Arte contemporáneo, se identifica que vale la pena ser tenidas en cuenta, entre otras, las siguientes.

El libro de artista, de José Emilio Antón (1995). El autor afirma que “el libro de artista es una obra de arte, realizada en su mayor parte o en su totalidad por un artista plástico” (s/p). Todas las épocas y culturas han creado obras consideradas como precursoras del Libro de Artista actual. La publicación explora algunas de las obras de arte que comienzan a concretar el concepto de Libro de Artista; también algunas definiciones y las tipologías de este.

El libro-arte. Clasificación y análisis de la terminología desarrollada alrededor del libro-arte, de Crespo-Martín (2010), publicado en la revista *Arte, Individuo y Sociedad*, 22(1). Es un referente imprescindible para identificar el nombre genérico de: Libros Ilustrados, *Livres d'Artiste* o de *Peintre*, Libros de Artista, Revistas y Manifiestos Artísticos, Libros-Objeto, Libros-Instalación, Libros-Performance y Libros-Electrónicos; como Libros de Artista. Incluye hermosas ilustraciones de cada una de las tipologías/categorías de este género artístico. La autora afirma: “el Libro-Arte, como soporte artístico, dejó el siglo XX con una identidad muy diferente a la que entró. Y el arte, especialmente el de la segunda mitad del siglo pasado, no hubiera sido lo que ha sido sin su advenimiento” (Crespo-Martín, 2010, p. 12).

El Libro de los Libros de Artista, de José Emilio Antón y Ángel Sanz Montero (2012). En 2021 fue publicada la tercera edición. Este texto amplía los antecedentes del Libro de Artista (Antón, 1995) y aporta una propuesta de clasificación, que incluye obras propias desde los años ochenta y de otros artistas plásticos, según: forma, materiales, técnicas, técnicas de Impresión, temática, intervención en libros, sentidos, participativos y acciones.

Treinta y un libros de artista: una aproximación a la problemática y a los orígenes del libro de artista editado, de Haro (2013). Se trata de una monografía científica que acompañó la exposición homónima, que el experto y profesor comisionó, en el Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella, en 2012. Revisa conceptos, como el de edición del Libro de Artista, definiciones, antecedentes, obras y autores, y su clasificación. La publicación también incluye el catálogo de 31 Libros de Artista, que compila obras de Pablo Picasso, Joan Miró, Paul Éluard, Hans Arp, Rafael Alberti, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, Bruno Munari, Sol Le Witt, Edward Ruscha, Dieter Roth, Emmet Williams, Yoko Ono, otras.

Cartografía del libro arte: transiciones y relatos de una práctica liminal (2017), compilación coordinada por Hortensia Mínguez García. Recoge y agrupa prácticas intermediales, uso de tecnologías, teorías de la complejidad y Libro de Artista, memoria y proyectos afines de diferentes autores. Incluye un apartado de Libros-Arte de diferentes artistas de España y México.

Las publicaciones de Hortensia Mínguez García (2016; 2017a; 2017b): *Cartografías sobre los procesos creativos en el género del Libro-Arte* (2016), *Cartografiando al libro-arte*. (2017a), *Buscando cisnes negros: en espacios liminales, paradojas e intertextualidades* (2017b).

De acuerdo con Luz del Carmen Vilches (2009), el Libro de Artista cuyo objetivo es la visualidad, más que un contenedor de ideas se transforma en un objeto artístico, en un texto visual con “representaciones verboicónicas”, donde a las letras se añaden imágenes, objetos y materializaciones de lectura alternativa.

El Libro de Artista es una categoría/tipología del libro-arte, entendido como nuevo híbrido (Crespo-Martin, 1999). Es considerado por Alejandra Escribano (2020), como objeto y concepto, un medio de expresión, un género artístico nuevo e independiente del arte contemporáneo, interdisciplinario en cuanto que contiene cruces entre arte, diseño, artesanía, utiliza diversos formatos y registros que abarca lo plástico, lúdico y táctil; conjuga “el libro común, soporte tradicional de la expresión literaria, y las obras plásticas convencionales (grabado, pintura, escultura)” (p. 141).

Según María Eugenia Niño, “el Libro de Artista no es un libro de arte. El Libro de Artista no es un libro sobre arte. El Libro de Artista es una obra de arte”. Niño lo define desde cuatro acepciones, como obra, forma de expresión, creación y lenguaje:

1. Es en sí mismo una obra de arte.
2. Es una forma-libro ligada indisolublemente a la expresión y al significado.
3. Es una creación y construcción realizada por un artista.
4. Es un lenguaje de las artes visuales. Las ideas artísticas se expresan por medios o lenguajes diferentes; algunos lenguajes: pintura, escultura, instalación, dibujo, Libro de Artista, video..., el Libro de Artista, como medio creativo ofrece unas posibilidades muy especiales por su estructura y su secuencia visual de espacio – tiempo (Niño, s/f).

Como género, Mínguez (2017a) entiende el Libro de Artista como intermedial y liminal, en cuanto que oscila entre lo que cada época define como libro y arte, y fronterizo entre obra de arte

y libro, “la tradición, lo no permitido y lo no transitado” (p. 11). Independiente de su forma, “no se puede simplificar su mensaje como un todo a través del análisis de las partes, como tampoco podemos conocer las partes a través del todo” (Mínguez, 2017a, p. 11).

Escribano (2020) sugiere una tipología del Libro de Artista, advirtiendo “sus infinitas formas creativas” (p. 144) y que existen opiniones diversas: el libro de ejemplar único, el seriado, original, libro-montaje, libro objeto, libro intervenido, minimalista, conceptual, libros de escritura, de acumulación, colección o inventario, libros de imágenes, libro sobre el libro, libro táctil, libro manuscrito/libro de viaje, libro de soporte o pintados y el hiperlibro-arte en su versión digital.

Libro de Artista en Colombia

La Primera Gran Exposición del Libro de Artista Latinoamericano, se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires – Argentina, en 1994 (Marín, 2023). La unión entre el Taller Arte Dos Gráfico de Bogotá y Matilde Marín, fotógrafa y artista visual argentina, lo hizo posible. La muestra también fue presentada en varios museos de las provincias de Argentina. En 1998, se exhibió la obra del Taller Arte Dos Gráficos en la exposición *Libros de artista. Un nuevo género*, en el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, en Rosario - Argentina. Y a mediados de los 90, también se exhibe su obra en el Museo de Arte Moderno de Santiago – Chile (Marín, 2023). Sobre el Taller Arte Dos Gráfico y la Galería Sextante, Marín (2023) comenta:

De 1986 a 1994 el Taller Arte Dos Gráfico y Sextante han editado, impreso y comercializado más de 30 libros de artista, además de un sin número de portafolios y grabados de artistas de toda América. El taller se ha ocupado no solamente de montar una infraestructura física sino que se ha dedicado a formar un equipo humano, maestros impresores y ayudantes, que, en su conjunto con los artistas, puedan realizar los proyectos editoriales más exigentes (p. 14).

Sin duda, el Taller Arte Dos Gráfico ha jugado un papel central en la historia del Libro de Artista en Colombia y en Latinoamérica.

Entre los antecedentes del Libro de Artista en Colombia, se identifica el trabajo gráfico, editorial y artístico, a seguir:

El Taller Arte Dos Gráfico. Fundado en 1975. Se identifican dos de sus publicaciones, ambas de 1983, quizás las primeras del género Libro de Artista como disciplina artística contemporánea en Colombia: *Cartas de agosto*, del artista Luis Fernando Peláez, con 26 obras gráficas, un texto autoral y un estuche elaborado por Peláez. Y, *Neruda y la alegría del mundo*, del artista Devis Fernando, una litografía que re-crea el libro homónimo en su aniversario, de la cual se imprimieron 150 ejemplares. Sobre el Taller Arte Dos Gráfico encontramos en su sitio web:

El espacio elegido para la realización de un centenar de obras de artistas nacionales e internacionales, quienes han utilizado las más variadas técnicas del quehacer gráfico, lo que, adicionalmente, le ha permitido al Taller, poseer una numerosa y preciada colección de Libros de Artista, proyectos gráficos y obra gráfica colombiana y latinoamericana (s/f).

La editorial independiente La Silueta, con la publicación de *Nereo López un contador de historias*, del trabajo del fotógrafo cartagenero, en 2011. Recopila parte de su obra entre los años 1958 – 1968, sobre la vida real, “desde la Guajira al Amazonas, desde Quibdó hasta Yopal” (s/f), y Brasil. Testimonio visual de una época (La Silueta, s/f). Según el Banco de la República (2020) López “retrató esa otra Colombia poco conocida (...) campesinos, artesanos y niños en medio de sus actividades (...) los rituales del campo, las parrandas, las corridas de toros, la magia de las regiones colombianas”.

Otra iniciativa para resaltar es la de Talante Taller de Impresión. Trabaja desde 2012, como taller de artes gráficas, grabado, encuadernación y tipografía artística, edición de libros y de papelería especializada en artes.

Ante la ausencia de registro de alguna publicación que agrupe les artistas y Libros de Artista de Colombia, se propone incluir un catálogo preliminar, que abarca 28 artistas colombianos (Ver Anexo 14). Este fue construido con base en tres fuentes principalmente:

1. La Colección de Libros de Artista de la Biblioteca Luis Ángel Arango (Banrepcultural, 2019). Catalogados como parte de la colección de la Sala de Libros Raros y Manuscritos. De los 25 libros 13 corresponde a artistas colombianos.
2. La Colección de Libros de Artista editados, publicados y exhibidos por el Taller Arte Dos Grafico y la Galería Sextante (s/f.).
3. Las ediciones y publicaciones de La Silueta (s/f.).

Se resalta la obra de dos artistas de la ciudad de Medellín, por su cercanía e inspiración:

Yuli Cadavid, artista, grabadora y docente, egresada de la Licenciada en Educación en Artes Plásticas de la U. de A., cofundadora y directora de Talante Taller de Impresión en Medellín, junto con Yeison Cañaveral. Entre su obra encontramos los libros intervenidos y las cajas de conservación de las colecciones *Esto no tiene Invima* (2023); *Las matas que curan, Las curas que matan* (2022); *Gabinete de curiosidades* (2021); *Fitoterapia básica* (2021); y *Mientras duermen* (2021).

Sebastián Wiedemann Caballero, cineasta, artista investigador y filósofo, profesor de la Escuela de Artes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia (Medellín). Obras: *Livro-ri(s)o* (2015), *Floresta de luz: laboratório de botânica especulativa* (2017).

En relación con exposiciones y ferias que abordan el Libro de Artista en Colombia, se destaca:

- ✓ La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo). El espacio para los Libros de Artista inició en la década de 2000. Entre 2008-2010, expusieron la Fundación La

Calera y la Editorial Fuego. Entre 2012-2014, se introdujo la curaduría de Libros y Arte (proyecto que une literatura y arte visual). En 2016 tuvo lugar una exposición dedicada completamente a los Libros de Artista, con obras de artistas contemporáneos colombianos e internacionales. A la fecha, los Libros de Artista continúan teniendo un espacio importante en la FILBo, para editoriales independientes.

- ✓ Feria Internacional del Libro de Medellín (FIL Medellín). En los últimos años incluye Libros de Artista, con artistas visuales y editoriales alternativas, y libros que articulan arte y literatura. Ha incluido exposiciones de Libros de Artista, de colectivos y editoriales que experimentan con el formato del libro.
- ✓ Feria de Arte de Bogotá (ARTBO). Ha destacado el Libro de Artista en algunas ediciones.
- ✓ Festival Internacional de Poesía de Medellín. Ha dedicado espacio a la creación de libros de poesía visual y libros de artista vinculados a la palabra.
- ✓ Bienal Internacional de Arte de Bogotá (BIB). Ha integrado libros como obras de arte, en formato de instalación.
- ✓ Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO). Ha realizado exposiciones de Libros de Artista.
- ✓ Festival de la Imagen de Manizales. Espacio de arte visual e imagen en Colombia. Ha incorporado actividades vinculadas al Libro de Artista.
- ✓ Exposición *El libro de artista: del objeto al concepto* (2015), organizada por la Biblioteca Luis Ángel Arango. Exhibió libros tradicionales y experimentaciones contemporáneas del Libro de Artista, en un diálogo entre literatura, arte y diseño gráfico.

Educación/creación y didáctica en artes

En 1955, la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) y la Oficina Internacional de Educación aprobaron las recomendaciones relativas a la enseñanza de las artes plásticas en escuelas primarias y secundarias. Lo cual ha significado un gran paso para

la inclusión de las artes en los sistemas educativos, desde mediados del siglo XX. En este sentido, en diferentes países de Latinoamérica se acoge la recomendación. En el caso de Colombia, identifico:

Orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media, del Ministerio de Educación Nacional (MEN), (2010). La cartilla aborda la educación artística y su relevancia en la formación académica de la comunidad estudiantil, a partir de políticas educativas y directrices pedagógicas de educación integral.

Las orientaciones pedagógicas acogidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, publicadas en *El Arte en Educación Inicial*, en 2014. Este aborda la importancia de las artes en la educación de los niños de 2 a 6 años como medio de expresión y como forma de aprendizaje de los lenguajes artísticos que abarcan la palabra, la plástica, la música y el juego dramático. Central por considerar la relevancia de las artes y sus diferentes expresiones artísticas, en el desarrollo infantil.

Y recientemente, la 2555 de 2025 (Artes al Aula): Implementa herramientas pedagógicas de artes y cultura en colegios, con enfoque territorial y en zonas vulnerables, convirtiendo el arte en herramienta de reparación y construcción de comunidad.

Imanol Aguirre (s/f.) analiza que, así como la posmodernidad revolucionó los estudios sobre arte, por su parte la educación artística propició la apertura “para reflexionar y ver cómo aplicar a su ámbito las propuestas de esta reconceptualización epistemológica, concretadas en los estudios de cultura visual, los estudios visuales y la pedagogía crítica” (s/f.). El autor resalta, como factores de cambio en la cultura contemporánea la ruptura en la delimitación del arte, la transformación de las teorías e historia del arte, y la influencia de la cultura visual en la educación. Sobre este último, el conocimiento de los estudiantes se construye visualmente, lo cual genera distancia con sus educadores formados en la tradición de la letra. Esto abre paso a una “pedagogía cultural”, ya no escolar, en el relevo por el universo visual. Asunto ineludible en la educación que invita a mirar de manera crítica la cultura visual.

Aguirre propone una perspectiva de la educación artística basada en la *propuesta triangular* de Ana Mae Barbosa (1990), *Triangulação Pós-Colonialista do Ensino da Arte no Brasil*, que parte de la unión entre creación, lectura de la obra de arte y contextualización. Y en la utilización de múltiples métodos de comprensión entre “las Escuelas al Aire Libre mexicanas, el Critical Studies inglés y el Movimiento de Apreciación Estética, aliado al DBAE (Discipline Based Art Education)” (s/f.).

En la formación del profesor de arte Lucia Gouvêa Pimentel (2009b) señala la importancia de los estudios de la subjetividad, por la vinculación entre lo cognitivo y emotivo. Así mismo, contar con formación y condiciones para tornarse “sujetos pensantes de su contexto y de sus acciones” (p. 118), estudiar y crear artísticamente para generar “momentos de acción creativa” en sus clases. Para Pimentel (2009b) el maestro de arte requiere de un soporte teórico-práctico y un pensamiento amplio, para que la enseñanza del arte posibilite “experiencias y vivencias significativas en apreciación, reflexión y elaboración artística” (p. 118).

La capacidad de tomar determinaciones y hacer juicios madura cuando la enseñanza organiza situaciones que provoquen el desarrollo del poder de la mente, sobre todo la imaginación, por medio de la creación y del pensamiento estético. Las comprensiones cultivadas mediante el estudio del arte pueden preparar las bases para una libertad cultural y una acción social (Pimentel, 2009a, p. 39).

Sobre la didáctica, como parte de la pedagogía se refiere a Andrés Runge (2013), profesor de pedagogía de la U. de A. sobre el “arte de la enseñanza”. Para el autor, la didáctica se pregunta por el qué enseñar, cómo, por qué, dónde, cuándo, con cuáles métodos y medios, por la filosofía y pedagogía institucional, las condiciones materiales, antropológicas, sociales, psicológicas, cognitivas y culturales de los sujetos, para la enseñanza. De acuerdo con el énfasis en alguna de las perspectivas, van a surgir diferentes enfoques de la didáctica, como la didáctica tradicional, la didáctica operativa, la didáctica crítica, la didáctica de la investigación, entre otras.

Según John Alexander Cossio (2017), hoy en día la comprensión de la didáctica se vincula a las tradiciones intelectuales y pedagógicas francófona, alemana, escandinava, anglosajona y latinoamericana, del siglo XIX.

El presente proyecto enmarcado en la educación artística, se inspira en las palabras de Pimentel (2009a) quien afirma que “lo que distingue la experiencia artística de otras experiencias no es la metáfora por sí sola, sino la excelencia de los niveles metafóricos de imaginación, y su vínculo con la estética” (p. 41).

6. Metodología:

Un análisis documental

Rafael Pombo y Sergio Trujillo Magnenat. (2013). *Alfabeto imaginario*

Este proyecto surgió del interés en la exploración teórico-conceptual sobre referentes bibliográficos y plásticos del Libro de Artista. Se inscribe en una investigación cualitativa. Se utilizó la metodología de análisis documental con enfoque de revisión bibliográfica de referentes académicos, para identificar las contribuciones del Libro de Artista como herramienta didáctica para la formación y creación artística en Colombia.

El análisis documental bibliográfico siguió los siguientes pasos: 1) Búsqueda de literatura relevante. 2) Selección de fuentes. 3) Recolección. 4). Organización de literatura. 5) Análisis.

1) Búsqueda de literatura relevante. Se utilizaron los siguientes descriptores o palabras clave, solo en español, siguiendo la afirmación de Haro (2013) sobre la no abundancia en este idioma de estudios académicos sobre el Libro de Artista:

- ✓ Libro de artista + educación artística/en artes + Colombia
- ✓ Libro de artista + pedagogía en artes + Colombia
- ✓ Libro de artista + didáctica en artes + Colombia
- ✓ Libro de artista en Colombia

- 2) Selección de fuentes. Se delimitaron los criterios de búsqueda y selección de las publicaciones, en relación con: incluir los descriptores o palabras clave, la fecha de publicación de los últimos 15 años, el idioma español, publicaciones indexadas y la relación entre Libro de Artista y educación en artes. Los criterios de exclusión de publicaciones obedecieron a investigaciones que no cumplieran con los criterios de inclusión mencionados.
- 3) Recolección. Se consultaron las bases de datos Redalyc, DOAJ, Google Académico, Scielo y el Repositorio Institucional de la Universidad de Antioquia.
- 4). Organización de literatura. Con base en las publicaciones seleccionadas, se organizó la información según, los autores, fecha de publicación, país de origen, títulos, palabras clave, objetivos y aportes del libro de artista a la enseñanza/creación artística.
- 5) Análisis. De manera individual, se analizó cada una de las publicaciones y luego en conjunto para identificar las relaciones y conexiones entre ellas. Ambos momentos, en función del tema central y la pregunta de investigación sobre Libro de Artista y la educación/creación artística. En este sentido, se siguió la identificación de ideas diferenciando definiciones, características, aportes y conclusiones de las publicaciones sobre el del Libro de Artista como herramienta didáctica para la educación/creación en artes, y la manera como es utilizado en la formación artística, según los objetivos de la investigación. Para la interpretación en conjunto, se buscó dar significado a las publicaciones en relación con lo que aportan al tema.

También se explora la investigación-creación propia del Libro de Artista. La propuesta se concreta en la producción de piezas artísticas, principalmente en un Libro de Artista propio; e incluye otras creaciones y reflexiones diversas elaboradas a lo largo de la propia formación en la Licenciatura en Artes Plásticas. Pensando la investigación-creación que integra herramientas y didácticas como camino para la educación y creación artística, desde el Libro de Artista.

En relación con la propuesta artística creativa propia, se privilegia un Libro de Artista, como pieza artística, concebido a lo largo de la preparación del proyecto y materializado entre 2023 y 2025. También se incluyen otras piezas de Libros de Artista y otras consideradas como experimentación artística, elaboradas en diferentes momentos. A partir del curso Libro de artista con el profesor Yeison Cañaveral, de la Licenciatura en Artes Plásticas de la U. de A., en 2023.

Esta Colección propia de Libro de Artista usa fotografía, collage, escritura y materiales como negativos, objetos encontrados, entre otros. Estos medios son llevados al formato del Libro de Artista de manera creativa y personal trascendiendo los medios de expresión, los parámetros, las formas y formatos tradicionales de las artes y de una disciplina específica. Colección que representa un proceso de creación y un material para enseñar artes.

7. Resultados y discusión

Diversas expresiones, lenguajes y emociones para la educación/creación artística

Andrés Ospina. (2019) El Silbón

Este apartado aborda los resultados, el análisis y la discusión de la revisión documental bibliográfica del Libro de Artista, en la educación en artes.

A partir de la revisión bibliográfica, se identificaron inicialmente 38 publicaciones en total. Las cuales abordan temáticas como los precedentes del Libro de Artista, referentes conceptuales y plásticos, sus tipologías, la didáctica, el potencial terapéutico, memoria y territorio, diversidad y género. En menor medida, la relación con su uso para fines de la enseñanza de las artes propiamente dichas y en particular en Colombia. Por tanto, no todas fueron tenidas en cuenta para el análisis documental, dado los criterios de exclusión.

Del total de las publicaciones encontradas, ocho (8) cumplen los criterios de inclusión establecidos en la investigación. En ese sentido, las publicaciones incluyen las palabras clave de Libro de artista, libro álbum o libro arte. También educación artística, didáctica, arte, educación y pedagogía. La fecha de publicación va desde el 2012 al 2023. Todas en idioma español. Halladas en bases de datos académicas indexadas. Articulan el Libro de Artista y la educación artística. Como fueron escasas las publicaciones con el criterio de país de origen Colombia, fue necesario flexibilizar la selección e incluir otras procedencias como Ecuador, Argentina y España. También

el criterio del descriptor Libro de Artista fue ampliado para incluir publicaciones sobre libro álbum y libro arte.

Para dar cuenta de los resultados del análisis documental bibliográfico, se elaboró una matriz de recolección de datos (Tabla 1), que incluye las ocho (8) publicaciones que específicamente se encuadraron en los criterios de inclusión de la investigación sobre el Libro de Artista como herramienta didáctica para la educación/creación en artes. La matriz resalta los aspectos más relevantes: autores y fecha de la publicación, país de origen, título, palabras clave, objetivo y aportes del libro de artista a la enseñanza/creación artística.

Tabla 1.

Análisis de publicaciones seleccionadas en relación con el Libro de Artista como herramienta didáctica para la educación/creación artística.

#	Autor/título/país	Palabras clave	Objetivo	Aportes
1	Caeiro M.; Murillo, V.; Ramos, N.; Revilla, A. y Covalada, I. (2022). <i>Libro-diario de artista: una propuesta de innovación educativa basada en las artes a partir del método de los condicionantes para los Grados de Magisterio de Infantil y Primaria</i> . En: D. Cobos-Sanchiz, E. López-Meneses, A.H. Martín-Padilla, L. Molina-García y A. Jaén-Martínez. <i>Educación para transformar: Innovación pedagógica, calidad y TIC en contextos formativos</i> . España.	Libro de artista. Magisterio. Innovación educativa artística	Ensayar el equipo docente el alcance del libro de artista como recurso didáctico-poético para su posterior implementación en las aulas de magisterio de infantil y primaria en la forma de proyecto común	Los autores recogen la versatilidad del Libro de Artista o libro arte en la experimentación previa de los proyectos artísticos; como género propio; su uso en la docencia como proyecto en las aulas desde diversas técnicas, lenguajes y temáticas personalizadas; así como la experiencia multidimensional que genera en los procesos de aprendizaje por proyectos.
2	Escribano, A. (2020). El libro de Artista como recurso didáctico innovador y su potencial terapéutico. Tercio Creciente (Monográfico	Libro de Artista. Multidisciplina. Recurso didáctico. Arteterapia	Atender a la posibilidad multidisciplinar del libro de artista en la construcción del	Los recursos que el libro de artista ofrece abarcan posibilidades educativas favoreciendo la interrelación entre las distintas áreas,

#	Autor/título/país	Palabras clave	Objetivo	Aportes
	extraordinario III), págs. 137-166. Argentina		lenguaje y la expresión y rescatar sus cualidades como recurso didáctico innovador para el área educativa; y también como medio para expresar cuestiones inconscientes o elaborar problemas emocionales.	presentándose como un recurso didáctico innovador para las escuelas.
3	Henao. C y Olarte. M (2019). Desarrollo de competencias artísticas desde la producción del libro álbum. [Tesis de pregrado, Licenciatura en Artes Visuales, Facultad de Bellas Artes y Humanidades]. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia	Educación artística. Interdisciplinariedad. Competencias Artísticas. Didáctica. Libro álbum. Estatuaria de San Agustín.	Abordar la producción de material didáctico a favor de la educación artística, haciendo del libro álbum una herramienta para la enseñanza de la Estatuaria de San Agustín.	Entienden este género literario como alternativa en la educación artística en la primera infancia. El libro álbum como herramienta didáctica fortalece e incentiva la lectura, la oralidad, la escritura, la espacialidad, la imaginación y la creación en niños. Su implementación posibilita el aprendizaje significativo en el espacio educativo. Así como el potencial transversal de la educación artística en diferentes áreas del conocimiento.
4	Lozano, M (2019) Gabinete sobre el libro: el coleccionismo del libro arte en la innovación educativa. Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid. España.	Libro de arte. Humanidades. Arte. Dibujo. Diseño Gráfico. Grabado. Creación artística	Crear un fondo y una base de datos de libros de artista que ofrezcan a investigadores y a alumnos material docente y artístico para la investigación en el ámbito del libro como herramienta de	Reconoce el Libro de Artista como un recurso de aprendizaje completo para la formación en artes, por la diversidad técnica y disciplinar que involucra, entendido como “herramienta de pensamiento visual”.

#	Autor/título/país	Palabras clave	Objetivo	Aportes
			pensamiento creativo.	
5	Luna, E. (2015). El libro de artista y una propuesta pedagógica Una aproximación metodológica entre arte y educación. Máster en Producción Artística. Facultat de Belles Arts, Universitat Politècnica de València. España.	Arte. Educación. Libro de artista. Conocimiento. Creatividad. Colectividad. Identidad. Cultura. Juego. Proceso plástico	Realizar una investigación sobre la importancia de los procesos de creación del arte en la implementación para un mejor desarrollo educacional.	Trabaja el libro de artista como herramienta educativa multidisciplinar. Este, cuenta con diversas aplicaciones en lo artístico y educativo dadas las estrategias de aprendizaje y dinamización de las aulas que promueve, en secundaria y posgrado. Las acciones artístico-educativas/pedagógicas ayudan al desarrollo educativo, estimulación cognitivo-emocional de niños, jóvenes, estudiantes, docentes y de la educación en general.
6	Machuca, R. (2021). Libro-arte en educación plástica para nivel inicial. Maestría en Estudios del Arte. Universidad de Cuenca. Ecuador	Artes. Artes plásticas. Dactilopintura. Educación artística. Educación inicial. Primera infancia	Analizar autores referentes en las técnicas plásticas del arte para niños de nivel inicial; contribuir con un Libro-Arte que fortalezca las destrezas de la expresión artística y motricidad; y realizar una exposición del Libro-Arte hibridando lo artístico y lo pedagógico.	Considerar el Libro-Arte como un importante medio para la creación e invención de los niños, en esta etapa del desarrollo de sus facultades sensoriales, a la vez que la experiencia promovida acercó a los niños al mundo de las artes plásticas.
7	Parra, C. (2023). El Libro de Artista como herramienta pedagógica para la construcción de conocimiento desde las artes en Bibliotecas Públicas de Medellín: una experiencia desde los	Memoria. Libro de artista. Pedagogía. Medellín	Desarrollar una didáctica del libro de artista como herramienta pedagógica, para la construcción de conocimiento	La transformación del formato tradicional del libro en libro de artista, como herramienta pedagógica y didáctica, a partir del gesto plástico y la interpretación personal (plástica y literaria) de los

#	Autor/título/país	Palabras clave	Objetivo	Aportes
	talleres de libro y memoria. [Trabajo de grado. Facultad de Artes]. Universidad de Antioquia. Colombia		desde las artes en bibliotecas públicas de Medellín.	usuarios-creadores; pasando por múltiples narrativas, uniendo la bibliotecología y el arte, por medio de la memoria.
8	Vélez, S. (2012). El libro álbum para la adquisición de competencias artísticas, básicas y la reflexión sobre el mundo real, [Trabajo de grado. Licenciatura en Educación en Artes Plásticas]. Universidad de Antioquia. Colombia	Libro álbum. Álbumes ilustrados. Propuesta Triangular en Arte/Educación. Educación Artística.	Indagar acerca del libro álbum y sus potencialidades como medio didáctico en la adquisición de competencias artísticas y algunas competencias básicas, en estudiantes entre 9 y 12 años, aplicando una metodología experimental.	Aborda el libro álbum como objeto estético contemporáneo como medio didáctico, herramienta de conocimiento y potencial en la consecución de competencias artísticas y la formación humana.

Elaboración propia, 2025.

Las publicaciones que se identificaron en la revisión bibliográfica, se refieren al uso del Libro de Artista en el ámbito educativo de básica primaria, en menor medida a nivel de la enseñanza superior.

En particular, llama la atención la ausencia de registros de trabajos de pregrado, posgrado y de docencia sobre el Libro de Artista en el Repositorio Institucional de la Universidad de Antioquia. Lo cual se presume no refleja el desarrollo real en este campo. Debido quizás a que dicha producción y sus colecciones aún no hacen parte del repositorio. Como en el caso del trabajo de grado de Sol Vélez (2012), indicado por el profesor Jorge Iván García. Bien sea porque pueden estar registrados con otros nombres o descriptores o porque aún no se tiene una práctica de subirlos a dicha plataforma.

Específicamente, en el caso de Colombia se identificaron tres (3) publicaciones, producto de los trabajos de grado de las Facultades de Artes, en las ciudades de Pereira y Medellín.

Ángela Henao y Manuela Olarte (2019), en el trabajo de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, de la Universidad Tecnológica de Pereira, titulado *Desarrollo de competencias artísticas desde la producción del libro álbum*, abordan este género literario como alternativa en la educación artística en la primera infancia y la interdisciplinariedad. Esto, desde una aproximación a la historia del arte con la estatuaría precolombina de San Agustín.

Se identificó un interesante trabajo de grado de la Licenciatura en Educación en Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, de Sol Katherine Vélez Montoya (2012), titulado *El libro álbum para la adquisición de competencias Artísticas, básicas y la reflexión sobre el mundo real*. Vélez aborda el libro álbum como objeto estético contemporáneo como medio didáctico, herramienta de conocimiento y potencial en la consecución de competencias artísticas y la formación humana.

También el trabajo de grado de la misma Facultad, de Cristian David Parra (2023), titulado *El Libro de Artista como herramienta pedagógica para la construcción de conocimiento desde las artes en Bibliotecas Públicas de Medellín: una experiencia desde los talleres de libro y memoria*. Se trata de un proyecto para la creación de libros de artista sobre memoria y territorio, con usuarios de dos bibliotecas públicas de Medellín, desde la música, la violencia, la fauna y la flora.

Las demás publicaciones seleccionadas, proceden de Ecuador, Argentina y España, como veremos a continuación.

Rosa Machuca (2021) en su tesis de maestría en Estudios del Arte de la Universidad de Cuenca – Ecuador, *Libro-arte en educación plástica para nivel inicial*, utiliza la creación del Libro-arte, a través del dibujo, la pintura, escultura y grabado con niños del nivel inicial en educación plástica, en Cuenca. Con el objetivo de desarrollar habilidades sensorio-perceptivas y, la expresión artística y motora; desde la hibridación de lo artístico y pedagógico. Esto a partir del análisis de referentes en las artes plásticas (Joan Miró, Vincent Van Gogh y Pablo Picasso), para enseñar la construcción de imágenes a los niños; a partir de sensaciones y experiencias.

Alejandra Escribano (2020), en *El libro de Artista como recurso didáctico innovador y su potencial terapéutico*, comparte la experiencia en la Facultad de Arte y Diseño y de la Facultad de Educación y Salud, de la Universidad Provincial de Córdoba en Argentina. Como resultado los estudiantes crearon libros educativos sobre diversidad y género, libros de artista, libros-objeto pedagógicos y un libro colectivo itinerante sobre paz y convivencia en la diversidad, promoviendo un ejercicio de interacción y creación grupal.

El trabajo final del Máster en Producción artística de la Universitat Politècnica de València, de Estrella Luna Muñoz (2015), *El libro de artista y una propuesta pedagógica Una aproximación metodológica entre arte y educación*, aborda la relación arte y educación. Revisa acontecimientos históricos, instituciones y organismos internacionales cruciales en la enseñanza de las artes y su incorporación en la educación. Así como aquellas acciones formales y no formales que hacen uso de la unión arte-educación, como: Entornos de Aprendizaje Auto Organizados (EAAO), Media Education Lab, A/r/tography (Artista/Investigador/Profesor y Tography de la palabra cartografía). Incluye estudios de caso en México, Honduras, España y Portugal, de proyectos artísticos-pedagógicos y talleres teórico-prácticos individuales y colectivos con estudiantes y profesores de diferentes campos de conocimiento.

Martín Caeiro, Víctor Murillo, Nora Ramos, Alfonso Revilla e Irene Covaleta (2022), de España, recogen la versatilidad del Libro de Artista o libro arte en la experimentación previa de los proyectos artísticos; como género propio; su uso en la docencia como proyecto en las aulas desde diversas técnicas, lenguajes y temáticas personalizadas; así como la experiencia multidimensional que genera en los procesos de aprendizaje por proyectos. En el capítulo titulado *Libro-diario de artista: una propuesta de innovación educativa basada en las artes a partir del método de los condicionantes para los Grados de Magisterio de Infantil y Primaria*.

Vale la pena resaltar el proyecto docente titulado *Gabinete sobre el libro: El coleccionismo del Libro Arte en la innovación educativa*, coordinado por Mónica Oliva Lozano (2019), del Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Complutense

de Madrid - España. Este reconoce el Libro de Artista como un recurso de aprendizaje completo para la formación en artes, por la diversidad técnica y disciplinar que involucra. El proyecto busca crear un fondo, una base de datos y un centro de documentación de libros de artista, con recursos docentes y artísticos. El centro de documentación aspira llegar a ser referente académico.

Para el análisis de los resultados, se construyeron dos categorías de interpretación: 1) Libro de Artista, didáctica y educación/creación artística; y 2) Posibilidades multi/inter/transdisciplinaria del Libro de Artista en la educación/creación artística.

Libro de Artista, didáctica y educación/creación artística

En el campo de la didáctica y educación/creación artística, el Libro de Artista es una herramienta didáctica y pedagógica que promueve aprendizajes significativos, diferentes áreas del conocimiento, competencias, la creación artística, así como diversas formas de expresión e incluso narrativas de la realidad. Desde esta lectura, el Libro de Artista ofrece una amplia gama de posibilidades, tanto en el trabajo con la niñez, la preadolescencia, juventud y la adultez.

De acuerdo con Henao y Olarte (2019), el libro álbum como herramienta didáctica fortalece e incentiva la lectura, la oralidad, la escritura, la espacialidad, la imaginación y la creación en niños. La experiencia de las autoras con niños en la creación de tres libros para la enseñanza de la representación monumental en piedra de la cultura precolombina de San Agustín, propició actividades de fortalecimiento de sus competencias comunicativa, estética y sensible. La implementación de este formato posibilita el aprendizaje significativo en el espacio educativo. Además, el potencial transversal de la educación artística en diferentes áreas del conocimiento.

También es el caso de la experiencia pedagógica con el uso del libro álbum de Vélez (2012), con niños de 5° de primaria en una escuela rural, la cual los acerca al arte y al conocimiento, a la vez que potencia competencias artísticas. La autora entiende el libro álbum como herramienta didáctica de conocimiento. Y de Parra (2023), quien describe cómo el formato tradicional del libro

se puede transformar en libro de artista, como herramienta pedagógica y didáctica, a partir del gesto plástico y la interpretación personal (plástica y literaria), de los usuarios-creadores de bibliotecas públicas; pasando por múltiples narrativas, uniendo la bibliotecología y el arte, por medio de la memoria.

Es interesante advertir el alcance del carácter didáctico del Libro de Artista como herramienta para la educación/creación artística, en diferentes ámbitos y escenarios que van más del escolar o de la educación formal. Como en el caso de un espacio público de la ciudad, la biblioteca. También más allá de la ciudad, como sería el escenario rural. Y cómo además llega a diferentes públicos y edades.

Incluso, la vocación didáctica del Libro de Artista en la educación, también se dirige a docentes de artes. Aquí menciono el proyecto con docentes de artes (Caeiro et al., 2022), de Huesca, Teruel y Zaragoza, para la elaboración de un libro-diario de artista como recurso didáctico-poético en el magisterio, ante la necesidad de incluir los procesos creadores-artísticos con los estudiantes. Teniendo en cuenta que, según Luna (2015), las acciones artístico-educativas/pedagógicas ayudan al desarrollo educativo, estimulación cognitivo-emocional no solo de niños, jóvenes y estudiantes, sino también de docentes y de la educación en general.

Sobre el docente de Educación Cultural y Artística, Machuca (2021) recomienda el conocimiento de diversas técnicas y de las grandes obras maestras del arte. Así mismo, la necesidad de que las artes sigan presentes de manera relevante en el currículo, destinando más horas de dedicación y uniéndolas a otras áreas de la educación inicial.

Otra faceta del Libro de Artista, y su relación con la didáctica y educación/creación artística, la identifico en la posibilidad de articulación entre saberes, lenguajes y participantes de grupos. En este sentido, Escribano (2020) señala cómo, a nivel educativo, el Libro de Artista favorece la interrelación entre distintas áreas del conocimiento (matemáticas, geografía, literatura, música, historia), “como un recurso didáctico innovador para las escuelas” (p. 143). Como diario, bitácora o formato para trabajos finales, integra diferentes lenguajes acordes al segmento generacional; para

el abordaje de diferentes temáticas, grupos, en el trabajo en la escuela primaria, secundaria, universitaria, con adultos; posibilitando la resignificación de historias, la reconstrucción autobiográfica y biográfica, críticas ecológicas, socio-políticas, relatos familiares, amorosos, entre otros.

Vale la pena señalar que, al parecer las potencialidades del Libro de Artista van más allá de la didáctica y la educación/creación artística. En cuanto promueve el desarrollo sensorial y motriz. Esta idea la vemos en Machuca (2021), quien considera el Libro-Arte como un importante medio para la creación e invención de los niños, en esta etapa del desarrollo. A partir de su implementación con niños se potenciaron sus habilidades sensoriales y su motricidad fina y gruesa.

Se considera que, el Libro de Artista representa una valiosa herramienta didáctica en la educación y la creación artística, como estrategia de innovación formativa, tanto en el nivel de preescolar, la primaria, la secundaria y la universidad, así como de otros ámbitos de carácter formativo. Capaz de promover la articulación entre didáctica y educación/creación artística.

Posibilidades multi/inter/transdisciplinaria del Libro de Artista en la educación/creación artística

El Libro de Artista facilita y articula diversas expresiones, lenguajes, escrituras, emociones y opciones de ejecución. La naturaleza de esta pieza de arte desde sus precedentes reúne diversas técnicas y áreas del conocimiento. Como las artes, el diseño, el proceso gráfico, la literatura, la artesanía, entre otros. Lo cual da pie a posibilidades multi, inter y transdisciplinaria tanto en el ámbito de la educación como de la creación artística.

Las múltiples alternativas de expresión y creación del Libro de Artista, incluye libros sonoros, escenarios teatrales, formas lúdicas, entre otros. Además de diferentes versiones como libro objeto, libro intervenido, libro digital, instalación, otros (Escribano, 2020; Mínguez, 2017a; Gómez, 2012; Antón y Sanz, 2021; Caeiro et al. 2022).

De acuerdo con Escribano (2020), el Libro de Artista integra diferentes disciplinas como las matemáticas, la geografía, la música, la historia. Lo cual genera posibilidades multidisciplinarias para construir lenguajes y promover el trabajo entre diversas materias. Los parámetros que configuran al Libro de Artista son diferentes a los tradicionales (pintura, escultura, literatura), de lo cual emerge como género artístico nuevo independiente e interdisciplinario, por los cruces que posibilita para la creación.

Es interesante la experiencia de Luna (2015), desde proyectos artísticos-pedagógicos con participantes de diferentes disciplinas y países. Los cuales abordaron la creatividad, la experimentación y la formación desde el Libro de Artista entendido como herramienta educativa multidisciplinar con sus técnicas y métodos. De allí que este cuenta con diversas aplicaciones en lo artístico y educativo dadas las estrategias de aprendizaje y dinamización de las aulas que promueve, en secundaria y posgrado. En este último punto, Lozano (2019) coincide con Luna al afirmar que el Libro de Artista es ideal para diferentes asignaturas de grado y maestría, y añade que es valioso tanto para la experimentación como para la creación artística.

Las posibilidades multi/inter/transdisciplinaria del Libro de Artista en la educación/creación artística, están presentes en el encuentro de diferentes áreas del conocimiento y disciplinas. Y también de múltiples expresiones, versiones y lenguajes. Los cuales facilitan la exploración y la experimentación, tan necesaria en los procesos de formación y creación artística.

En relación con la creación, como proceso continuo de exploración, Machuca (2021) afirma que el Libro-Arte desarrolla y fortalece esta capacidad en los niños, constituyéndose en un medio ideal. Por su parte, para Lozano (2019), el Libro de Artista facilita la exploración en el plano de la creación y la experimentación artísticas.

Escribano (2020) afirma que el Libro de Artista posibilita la expresión complementada con el texto, la reflexión y la aparición del azar y lo impensado, al transformar el libro convencional. Como también lo vimos en el caso de la elaboración de Libros de Artista por los usuarios de las

bibliotecas públicas en Medellín (Parra, 2023). De modo que lo configura en un versátil recurso didáctico, donde la expresión es su prioridad. Aquí el lenguaje verbal, semántico, es utilizado como un material más con nuevos significados. A partir de juegos, rodeos, alegorías y metáforas que se transmuta en información estética.

Por su parte, Caeiro, et al. (2022), resaltan las posibilidades de experimentación del Libro de Artista para les estudiantes, así como el uso de innumerables lenguajes visuales, textuales, plásticos, gráficos, entre otros.

Se incluye la inspiradora idea de que el Libro de Artista, al ser multisensorial y usar un pluricódigo, “es necesariamente transdisciplinar y corrupto a cualquier etiqueta impuesta a priori” (Mínguez, 2017a, p. 11).

Se concluye que el Libro de Artista integra diferentes áreas del conocimiento que van desde la música, el teatro, la literatura, la plástica, la informática, las matemáticas y otras; múltiples expresiones y lenguajes. Lo cual, lo configuran en un medio que abre posibilidades multi/inter/transdisciplinaria en la educación y en la creación artística.

Finalmente, el análisis documental de las referencias bibliográficas, permitió identificar las principales aportaciones para responder a la pregunta de investigación, ¿cómo el Libro de Artista puede llegar a ser una herramienta para la enseñanza y la creación artística en Colombia?

Las contribuciones destacan las múltiples aplicaciones que este recurso tiene, tanto en los ámbitos artístico como educativo, gracias a las estrategias de aprendizaje y dinamización que fomenta en la educación secundaria y de posgrado. Las iniciativas artístico-educativas y pedagógicas contribuyen al desarrollo educativo y a la estimulación cognitivo-emocional de niños, jóvenes, estudiantes y docentes. Resalto su aplicación en la docencia, por ejemplo, como proyecto de aula, utilizando distintas técnicas, lenguajes y temáticas adaptadas.

Las publicaciones enfatizan la versatilidad del Libro de Artista, considerado un género independiente. Gracias a la variedad técnica y disciplinar se valora el Libro de Artista como un recurso integral para la formación en artes, definido como “herramienta de pensamiento visual y creativo”.

Entre los recursos del Libro de Artista se incluyen la interconexión entre diversas áreas, como un recurso educativo que abarca múltiples disciplinas, es decir, puede ser inter, multi y transdisciplinar. Posicionándose como una herramienta didáctica innovadora para las instituciones educativas.

Como género es considerado como una opción en la educación artística. Principalmente, para la primera infancia. Dado que, como herramienta didáctica, promueve en la niñez la lecto-escritura, la oralidad, la escritura, la espacialidad, la imaginación y la creatividad; facilita el aprendizaje significativo y el potencial transversal de la educación artística en diversas áreas del saber. El Libro de Artista es considerado valioso para la creación durante el desarrollo de las facultades sensoriales y motrices de la niñez, además que la acerca a las artes.

Los aportes consideran el Libro de Artista como un objeto estético contemporáneo que sirve como medio didáctico, herramienta de conocimiento y recurso valioso para el desarrollo de competencias artísticas. Así mismo, las posibilidades de transformar el formato tradicional del libro en Libro de Artista, lo configura en una herramienta pedagógica y didáctica, que incluye el gesto plástico, literario y personal y múltiples narrativas.

En últimas, el Libro de Artista resuena ante el llamado de diversas expresiones, lenguajes y emociones para la educación/creación artística, en Colombia y en Latinoamérica.

8. Propuesta artística creativa propia. Libro abierto

Majo. (2019) El origen de los números

La propuesta artística creativa que se presenta corresponde a la ***Colección Libro de Artista Majo 2020 – 2025***. Utiliza lenguajes artísticos como la fotografía, la escritura, el collage, negativos, fotografía de archivo, origami, objetos encontrados y diferentes materiales, los cuales hacen parte de manera frecuente de mi trabajo y creación como artista. La Colección está compuesta por diez y siete (17) piezas: una principal, un libro intervenido titulado *Biografía Atemporal* (2024); un libro editado; un libro híbrido de artista; un libro de edición limitada; un libro objeto; dos e-libro de artista o libro digital; y dos libros conceptuales. Además, incluye ocho (8) trabajos de experimentación-creación de encuadernación, soporte de Libro de Artista.

Declaración de Artista

Esta colección de libros de artistas se centra en el análisis de contrastes: caos y armonía, totalidad y unidad, vida, muerte, entre otras fuerzas naturales contrarias y complementarias, como puede ser la luz y la sombra, lo visible y lo invisible, lo medible y lo inmedible. En cada una de estas relaciones encuentro una característica intrínseca de lo existente, la unión de los contrastes genera completud.

Exploro el lenguaje gráfico e instalativo. Para ello, me valgo del material fotosensible y el collage, siempre tratando de evocar un paisaje primitivo, o elemental. Utilizo la luz para transmitir atmósferas evanescentes. Y tomo elementos particulares, como son las fotografías fragmento para que en conjunto se genere un nuevo significado; el cual complementa y expande el relato.

Mi trabajo propone plasmar las fuerzas naturales, aquellas tan grandes a las que solo podemos aproximarnos, a través de sus partes. Únicamente en un tiempo finito albergamos la conciencia de lo infinito, de lo inalcanzable, aquello que pasa eternamente de un cuerpo a otro, humano o no.

¿Qué es lo que persigo? ¿Qué es lo que interrogo?
la fuerza movilizadora y creadora,
nuestro primer ancestro,
nuestro pariente común para todo lo que existe.
El origen y lo infinito, cuando es instante.

Medellín, 4 de julio de 2025

A continuación, se presentan las piezas correspondientes a la *Colección Libro de Artista Mayo 2020-2025*: 1) Biografía Atemporal (2024), 2) Arquitectura Natural (2024), 3) Universitada (2025), 4) Movida silvestre (2025), 5) Dar a luz (2024), 6) Origen (2020), 7) Declaración de Vida (2022), 8) Respiraciones de luz (2023), 9) Existencia (2020), Encuadernaciones: 10) Francesa tapa dura (2024), 11) Francesa tapa blanda (2024), 12) Copta tapa dura (2024), 13) Tapa Holandesa dura (2024), 14) Belga tapa dura (2024), 15) Caballete tapa blanda (2024), 16) Japonesa tapa dura (2024) y 17) Japonesa tapa blanda (2024). Las fichas técnicas correspondientes, pueden consultarse en el Anexo 15.

1. Biografía Atemporal

La pieza es un libro intervenido de ejemplar único, de dimensiones 26 x 20 x 8 cm y su estilo de encuadernación es francés con tapa dura. Cuenta con 44 páginas y en ellas podemos encontrar intervenciones en collage a partir de negativos fotográficos, imágenes y objetos familiares. El año de realización fue 2024, durante el último semestre con materias de la Licenciatura en educación en artes y la posibilidad de ver el último taller complementario de carácter electivo. La materia electiva fue el curso titulado Libro de artista, dado el creciente interés por narrar historias. Se deseaba ver las posibilidades que podía ofrecer el libro o al menos el concepto de libro, en consonancia con el interés hacia los libros intervenidos, los photo-books, los libros editados, entre otros, y el deseo de hacer uno propio. Esta misma atracción por las imágenes fue el origen de la propuesta, pues hacía poco se habían descubierto fotografías familiares antiguas, en distintos rincones de la casa y en diferentes condiciones. Este hecho sumado al cambio de domicilio (el mismo durante 21 años), la tarea de empacar y desempacar hizo pensar cómo guardar, conservarlas o de qué manera exhibirlas. Despertó el interés en la clasificación, la memoria y la conservación. Se encontraron entonces el libro-diario de hitos de los primeros años de vida, que la madre había construido, el cual tenía anotaciones a mano, pegatinas y algunas fotos. El libro era interactivo y su orden correspondía a las primeras experiencias en diversas actividades como el

cumpleaños, el baño, las vacaciones, entre otras. Se encontró entonces, un terreno ideal para dar inicio a la pieza, que se enmarca en la tipología de Libro Intervenido.

El libro mencionado de los primeros años es el soporte y guía tanto conceptual como estética. Su relato se amplía y se nutre con la intervención artística que se hace en el presente. Esta unión hace que tenga el carácter de un libro intervenido. La intención era hacer de los recuerdos una experiencia artística, para la propia persona o para la gente que lo leyera, pudiendo encontrar un relato dinámico y a la vez biográfico, al evocar momentos universales en la vida de un ser humano. También brindarle un nuevo contexto a las fotos arrumadas, ocultas o extraviadas, y la oportunidad de estar a la luz en un formato con condiciones propicias para la buena conservación del material. Además, crear un motivo para hablar, compartir y recordar, con amigos, familia y para sí misma ahora y en un futuro. Este libro intervenido continúa nutriéndose de las fotos extraviadas que cada tanto siguen apareciendo.

2. Arquitectura Natural

Es una exploración gráfica, bajo el concepto de naturaleza como algo entendible en diversos cuerpos y entornos, a través de características físicoquímicas, las cuales comparten una configuración de formas similares en variedad de escalas. Se habla de estructuras naturales y cuyo arquitecto no tiene rostro. Se busca este tipo de relaciones visuales y materiales en la naturaleza, pero en diferentes escalas y cuerpos. Esta exploración se valió de técnicas tales como fotografía, dibujo y grabado. Las dimensiones son de 14,3 x 9 x 5 cm. El año de producción fue 2024, como parte del último trabajo del Taller electivo Libro de artista. El tipo de encuadernación es francesa en tapa dura, su título es Arquitectura Natural y su tipología es Libro editado de ejemplar único. Lo cual quiere decir que se toma un libro y se altera su contenido conceptual original y composición plástica. En este caso, el libro original es interesante por su tipo de papel y dimensión más no por su contenido. Por eso se edita el relato original. La pieza tiene un total de 34 páginas. Y busca ser un poema visual sobre los microcosmos y los macrocosmos.

3. Universituada

Al terminar las materias del plan académico se tuvo el interés de crear un portafolio que no fuera convencional. A fin de aplicar lo aprendido a lo largo de la carrera. Además, porque se tomó la decisión de que las producciones que se realizaran en adelante debían estar en clave artística. Y en ese sentido, el formato ideal sería un libro de artista de técnica mixta que recopila trabajos de grabado, dibujo, y pintura; siendo en su mayoría procesos o resultados de ejercicios dentro de las asignaturas. Esta pieza propone para el lector y para sí misma un despliegue técnico y estilístico diverso. Es un tipo de libro de carácter único ya que está compuesto por piezas homónimas propias de un tiempo específico a modo de cronología estilística dentro de la carrera. La pieza está integrada por 72 páginas. El tipo de encuadernación es belga de tapa dura. Sus dimensiones son de 7,7 x 13 x 5 cm. El trabajo lleva como título *Universituada*, pues toda la producción se sitúa en el contexto de ejercicios de clase o derivas de ellas. El material fue fabricado en 2025, al terminar todas las materias del programa académico, por lo que se trata de una producción recopilatoria posterior al año de fabricación de las piezas.

4. Movida silvestre

El trabajo surge como una iniciativa propia y de compañeros de estudio, el interés es mejorar las habilidades gráficas y fotográficas con modelos al natural, tomando como tema el Parque de la Conservación de Medellín y sus especies endémicas. El tiempo dedicado fue una jornada entre 9a.m. a 5p.m., de apertura a cierre del espacio. Entre todos se reunieron dos cámaras fotográficas profesionales, óleo pasteles y lapiceros. El trabajo quedó registrado en una bitácora de dimensiones 18 x 13 x 1 cm. Y en las cámaras Nikon 3500 y una Canon Eos. La libreta se cosió de manera manual en técnica de encuadernación cóptica. Se realizaron 33 dibujos en total y se tomaron 200 fotos. El año de este ejercicio fue el 2025, a partir de las ganas de cultivar espacios que permitieran seguir estudiando, compartir y ejerciendo los saberes aprendidos en el campo fotográfico y gráfico. La producción resultante se tituló *Movida Silvestre*. De esta actividad participaron 2 estudiantes de Biología y 2 estudiantes de Licenciatura en Artes Plásticas de la U. de A., y de la Universidad

Nacional acompañó una estudiante de Artes Plásticas. Al final se realizó un pequeño catálogo de fauna colombiana.

5. Dar a luz

En el 2024 se creó esta pieza. Puede verse ahora que la propuesta mostraba de manera sincrónica el interés por buscar maneras de renacer, repensar la vida y rehacerla, pues desde el 2023 era persistente una depresión ansiosa, hasta el punto de hacer dolorosísimo el hecho de respirar. Hoy la oscuridad se disipa como si se viera una escala de grises donde los negros más profundos lentamente se atenúan. La pieza en cuestión lleva el título *Dar a luz* y es el primer libro objeto que se realiza. La propuesta se estructura a partir de un vidrio de tamaño 29 x 27,5; donde cada cara está intervenida con collage y grabado. Los materiales en contacto con la luz amplifican el relato y las características tridimensionales. Se crea así, un espacio atmosférico que envuelve a los cuerpos presentes en el espacio. La intención de la propuesta es compartir el relato de un nacimiento.

Ahora que se piensa, era el propio nacimiento, el tema en cuestión, pues los materiales usados fueron las imágenes, los gráficos y estadísticas reales del embarazo único de la madre, el propio. La obra buscaba dar origen al relato de un nacimiento, a través de la luz. Y, simultáneamente la propia persona, intentaba volver a sentirse viva y a estar del lado de la luz.

6. Origen

Es un relato en forma de cuento, su narrativa toma como punto de partida la aparición de las estrellas y como su luz transforma y forma organismos y ecosistemas terrestres. Para este apartado cronológico se revisaron publicaciones científicas, después se eligieron algunos momentos; los cuales se reconstruyen desde una interpretación sensible. Otra consideración fue la lectura extra textual en las imágenes, como puede ser el aleteo de una mariposa, pues comúnmente es una expresión o imagen que resume el comportamiento de un sistema caótico de manera visual. Otro punto importante fue el tratamiento visual de las imágenes, al crear una estética primitiva, por

lo que fue necesario aludir a aspectos elementales como las líneas por encima del color y el volumen. Finalmente, se destaca la secuencia y agrupación de las imágenes, formando composiciones individuales o colectivas. Todo ello para indagar en los orígenes y en las relaciones que permiten que la vida humana tenga lugar.

La propuesta la componen 7 páginas, se vale del arte digital para crear monocromías e imágenes en altos contraste, configurando un libro electrónico, el cual tiene como título *Origen*. Su creación fue en el año 2023, durante el último nivel de la asignatura Investigación Creación en artes, también conocida como Integrado y Grado; la cual se compone de 5 niveles y en cada uno de ellos se presentan tres formalizaciones sobre el tema de investigación. En este caso la luz en relación con 3 ejes: La existencia, como soporte de toda la realidad; la sobrevivencia, como los mecanismos para prolongar la existencia; y finalmente, la vivencia, comprendiéndola como fuerza para prendarse a la vida. Se trata con cada obra de homenajear la luz, esta fuerza natural ancestral, señalando las relaciones donde ella moldea nuestras sociedades y comportamientos y las formas en que hemos intentado domesticarla. En lo personal, la presencia de la luz le da trascendencia y movimiento a la vida. Es un enigma fascinante que se persigue, que cuestiona la propia humanidad, motiva la propia creación artística y trasciende todo aquello superficial y conocido. Estos cuestionamientos son, en últimas, una forma de reconocer las necesidades vitales, fundamentales, naturales y subjetivas de la propia humanidad. Contraponiéndose a las prioridades capitalistas y neoliberales dominantes en nuestras formas de vida. Se destaca además que en el año de realización de esta obra la propia producción se acentuó en el terreno digital, debido a las condiciones de distanciamiento mundial, en los ámbitos sociales, educativos y laborales a raíz del COVID-19. Por ello se decidió trabajar con el recurso y material disponible: las fotografías digitales. Partiendo de ellas se construyeron narrativas y atmósferas.

7. Declaración de Vida (2022)

Se trata de un libro conceptual en formato de video experimental titulado *Declaración de Vida*. Es una propuesta audiovisual que ilustra el cuento de Gabriel García Márquez *La luz es como*

el agua. En el metraje se juntan videos e imágenes fijas, las cuales van acompañadas por pequeñas citas cronológicas del relato de García Márquez. El film es un ejercicio audiovisual de 3 minutos y 47 segundos en el cual se presentan 5 escenas abstractas. La propuesta fue realizada en 2023 como parte de las entregas de Investigación Creación en Artes. En el marco de la Licenciatura en Educación en Artes Plásticas.

8. Respiraciones de luz

Se trata de un libro conceptual, titulado *Respiraciones de luz* y realizado en formato de videoarte en 2023. Su duración es de 2 minutos con 18 segundos. En él encontramos grabaciones sonoras de la propia sangre, de los propios latidos y de la propia respiración. Se trata de un poema a favor de la vida, donde los videos lumínicos se mezclan con imágenes fijas y en movimiento. Simultáneamente aparecen videos con planos microscópicos y macroscópicos de un mismo evento y otras imágenes figurativas de la misma acción. Otro elemento importante en el metraje es la respiración y la alimentación concientes. Como si fueran un mantra o un ejercicio rutinario que nos genera vitalidad y la posibilidad de estar vivíos.

9. Existencia

Es un libro digital que muestra el desarrollo del ser humano en la tierra, gracias a los astros de la bóveda celeste. Para materializar la idea se utilizaron imágenes fotográficas que se descompusieron hasta reducir su información a líneas o puntos proponiendo una estética primaria. También se usaron texturas resultantes de la experimentación digital para crear una atmósfera antigua. Se optó por una escala de grises que permite reforzar una visión abstraída o ampliada del mundo conocido. Al insinuar espacios que a simple vista no podemos percibir y que en condiciones normales son inexorables. Todo el trabajo es como un desdoblamiento de la realidad, un viaje microscópico y macroscópico usando dibujos similares a los de un plano arquitectónico. A fin de mostrar el orden espacial generado por el ser humano y la naturaleza. El fin último del trabajo es

movilizar reflexiones sobre las relaciones que le permiten al ser humano estar vivo, como la sobrevivencia. Factor que rige la forma de vida hoy. La obra es una apuesta de arte digital que se instala en la categoría de Libro digital. Su título es *Existencia* y el año de realización 2020. El tamaño de visualización es acorde al de la plataforma web *Issuu* donde puede visualizarse.

10-17. Encuadernaciones

Estas piezas se crearon a partir del Taller complementario Libro de artista, en el año 2024. Cada una está realizada artesanalmente de principio a fin por parte de la autora, gracias a las explicaciones técnicas y teóricas sobre cada encuadernación en el Curso. Por tanto, se mencionan características de los siguientes estilos:

Encuadernación francesa, es la más utilizada en los libros que vemos, su característica principal es que sus hojas laterales están pegadas a la cubierta o tapa, la cual puede ser dura o blanda. Estilo de encuadernación belga, uno de los favoritos de la autora, da la posibilidad de armar y desarmar con facilidad pues las hojas están cosidas al lomo. La encuadernación de tipo Caballete permite una abertura total porque su costura está al interior de las páginas. En el Estilo japonés notamos la diferencia entre un cosido horizontal y vertical. En el horizontal se pierde espacio por el margen que requiere el tipo de costura. Mientras que en la costura vertical el efecto es más leve, pero es uno de los estilos de encuadernación que ocupa más margen. En el Estilo Cóptico no existe lomo y las páginas están unidas y tensadas únicamente por los nudos de la costura. Finalmente, está el estilo holandés, otro de los favoritos de la autora, por su terminación compacta y fuerte, ya que todas sus partes están cubiertas.

8. Conclusiones y recomendaciones.

Integrar el arte, expandir la enseñanza

Powerpaola (2015). *Virus Tropical*

El proyecto permitió abordar el Libro de Artista como herramienta de educación en artes y de pensamiento artístico. Se concluye que, la importancia del proyecto está en la riqueza creativa e innovadora del Libro de Artista, su potencial pedagógico como herramienta y estrategia didáctica de enseñanza-aprendizaje de las artes, como medio para materializar la reflexión/pensamiento artístico y como campo de experimentación e investigación-creación, para futuros estudiantes y docentes.

La utilización de Libro de Artista incentiva el trabajo multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar para el intercambio colaborativo entre diferentes ámbitos de las artes, el diseño gráfico, el dibujo, el grabado, editorial, curatorial. Abordar esta temática dentro de la Licenciatura en Educación en artes plásticas, promueve la creación de Libros de Artista y su incorporación en la formulación de proyectos artísticos pedagógicos de estudiantes y docentes, y a nivel profesional, en los espacios escolares, universitarios, familiar, de la ciudad, el campo, la naturaleza.

Además, fomenta el interés cultural formativo, profesional y de difusión en artes, sobre todo dentro de nuestro nicho y en Colombia. Lo cual configura un campo de estudio en el país y en Latinoamérica.

A partir del análisis documental bibliográfico de los referentes teóricos y plásticos, la escritura del texto y la compilación/sistematización de la propuesta artística creativa propia, se recomienda sistematizar la producción artística de los estudiantes, profesores, egresados, coleccionistas, estudios e investigaciones en el género del Libro de Artista. En particular, de la Facultad de Artes de la U. de A., el curso Libro de Artista, a nivel local y nacional. Y quizás construir un fondo, un banco de datos o un centro de documentación en la Facultad sobre el Libro de Artista.

El Libro de Artista se configura en una pieza clave de la poética de las artes por su carácter híbrido, acorde con las tendencias actuales. Es un libro abierto a la constante experimentación, a la curiosidad, al juego, a la multiplicidad de significados e infinitas formas creativas. Desdibuja los límites, es tradicional y moderno, personal y universal. Y dinamiza la relación con el espectador al hacerlo también co-creador. Por todo ello, es innovador tanto en la expresión artística como en la educación.

Este trabajo permitió vislumbrar un campo de conocimiento fértil para la investigación-creación, tanto a nivel local como nacional. Así mismo, conocer el trabajo emergente y el potencial en cuanto a la sistematización e investigación de nuestras producciones colombianas, tanto para el campo artístico como para el pedagógico o artístico-pedagógico.

La investigación dio como resultado un deseo urgente de producción, asociación, e investigación sobre este género del arte. Tanto a nivel personal, como docente, y artístico. Este estudio promueve adentrarse en las potencialidades plásticas y narrativas del Libro de Artista. También ofrece una mayor claridad de su uso como herramienta pedagógica para el desarrollo de sensibilidades, lenguajes, y reflexiones para integrar el arte y expandir la enseñanza.

El Libro de Artista, como objeto de investigación, sintetiza y agrupa la propia producción en arte y en pedagogía. En anteriores versiones, no se había alcanzado un equilibrio que permitiera dar cuenta de las distintas aristas de la formación. Hoy diciembre de 2025, después de 8 años y 14 semestre ininterrumpido, el resultado final es el cierre de una etapa, donde se presenta buena parte de la producción durante el pregrado en Licenciatura en Educación en Artes Plásticas de la U.de A.

En lo personal es un logro tanto colectivo como individual, pues diferentes personas, en su mayoría mujeres, acompañaron cada parte de este proceso, a manera de referentes, familiares, docentes, amigas y antepasadas. Cada una, brindó luz cuando el camino era confuso y movedizo, por medio de la escucha, el cuidado, las conversaciones y el arte. Estos esfuerzos confluyen en el trabajo de grado, aquel que se formó en medio de luchas personales, sociales y políticas. Donde apareció el amor, donde existió la pandemia y la resurrección. Se puede decir entonces, que tanto antes como ahora el arte sigue siendo una necesidad vital.

Referencias

- Aguirre, I. (s.f.). Contenidos y enfoques metodológicos de la Educación Artística. Observatorio Laboratorios de Investigación Creación. [En línea]. <https://enobserva.wordpress.com/contenidos-y-enfoques-metodologicos-de-la-educacion-artistica/>
- Antón, J. (1995). El libro de artista, <https://www.merzmail.net/libroa.htm>
- Antón, J. y Sanz, A. (2012). *El Libro de los Libros de Artista*, La Única Puerta A La Izquierda.
- Antón, J. y Sanz, A. (2021). *El libro de los libros de artista*. L.U.P.I. (La Única Puerta a la Izquierda). <https://digibug.ugr.es/handle/10481/84998>
- Banco de la República. (Agosto 27, 2020). Cien años del contador de historias: Nereo López. Con su lente retrató la Colombia diversa, olvidada y desconocida. Boletín de prensa, Noticia Nacional. <https://www.banrepcultural.org/noticias/cien-anos-del-contador-de-historias-nereo-lopez>
- Banrepcultural. (agosto 14 de 2019). Libros que son obras de arte. Conoce la colección de libros de artista de la BLAA. Biblioteca Luis Ángel Arango. <https://www.banrepcultural.org/noticias/libros-que-son-obras-de-arte-conoce-la-coleccion-de-libros-de-artista-de-la-blaa>
- Barbosa, A. (1990). *A Imagem no ensino da arte*. Editora Perspectiva S.A.
- Caeiro, Murillo, Ramos, Revilla y Covaleta (2022). *Libro-diario de artista: una propuesta de innovación educativa basada en las artes a partir del método de los condicionantes para los Grados de Magisterio de Infantil y Primaria*. En: D. Cobos-Sanchiz, E. López-Meneses, A.H. Martín-Padilla, L. Molina-García y A. Jaén-Martínez. *Educación para transformar: Innovación pedagógica, calidad y TIC en contextos formativos*. (pp. 523-365). Editorial DYKINSON, S.L.
- Cadavid, Y. <https://yulicadavid.com/>
- Cossio, J. (2018). Tradiciones o culturas pedagógicas: del contexto europeo y norteamericano al conocimiento pedagógico latinoamericano. *Actualidades Investigativas en Educación*, 18(1), 522-545. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032018000100522
- Crespo-Martín, B. (2014): El Libro de Artista de ayer a hoy: seis ancestros del Libro de Artista contemporáneo. Primeras aproximaciones y precedentes inmediatos. *Arte, Individuo y Sociedad*, 26 (2) 215-232. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=513551291003>
- Crespo-Martin, B. (2012). El libro-arte / libro de artista: Tipologías secuenciales, narrativas y estructuras. *Anales de Documentación*, 15 (1), 1-25. <https://doi.org/10.6018/analesdoc.15.1.12559>
- Crespo Martín, B. (2010). El libro-arte. Clasificación y análisis de la terminología Desarrollada alrededor del libro-arte. *Arte, Individuo y Sociedad*, 22(1), 9-26. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=513551278001>
- De Certeau, M. (1999). *La invención de lo cotidiano. Vol. I: Las artes de hacer*. Universidad Iberoamericana.
- Editorial La Silueta. (s/f). <http://www.lasilueta.com/>
- Editorial La Silueta. (s/f). Nereo López. <http://www.lasilueta.com/portfolio/nereo-lopez/>
- Escribano, A. (2020). El libro de Artista como recurso didáctico innovador y su potencial terapéutico. Tercio Creciente (Monográfico extraordinario III), págs. 137-166,

- <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5705>
[https://www.academia.edu/115933918/El Libro de Artista como recurso did%C3%A1ctico innovador y su potencial terap%C3%A9utico](https://www.academia.edu/115933918/El_Libro_de_Artista_como_recurso_did%C3%A1ctico_innovador_y_su_potencial_terap%C3%A9utico)
- Foucault, M. (2000). *Defender la sociedad*. Fondo de Cultura Económica.
- Haro, S. (2013). *Treinta y un libros de artista: una aproximación a la problemática y a los orígenes del libro de artista editado*. Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo. <https://es.scribd.com/document/240185257/31-Libros-de-Artista-S-Haro>
- Henao, A. y Olarte, M. (2019). Desarrollo de competencias artísticas desde la producción del libro álbum. [Tesis de pregrado, Licenciatura en Artes Visuales, Facultad de Bellas Artes y Humanidades]. Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira. <https://hdl.handle.net/11059/11153>
- Luna, E. (2015). El libro de artista y una propuesta pedagógica Una aproximación metodológica entre arte y educación. Máster en Producción Artística. Facultat de Belles Arts, Universitat Politècnica de València, Valencia. <https://www.academia.edu/resource/work/98651431>
- Machuca, R. (2021). *Libro-arte en educación plástica para nivel inicial*. Maestría en Estudios del Arte. Universidad de Cuenca, Ecuador. <https://rest-dspace.ucuenca.edu.ec/server/api/core/bitstreams/a2fc5b93-cfd7-40f5-9876-a57d039e88de/content>
- Marín, M. (2023). *Libro de artista. Objeto de sí mismo*. En: Matilde Marín y Natalia Silberleib. *Libro de artista. Objeto de sí mismo*. (pp. 8-21). Matilde Marín. Libro digital. <https://www.matildemarin.com/sitio/wp-content/uploads/Libros-de-artista-Matilde-Marin.pdf>
- Mínguez, H. (2017a). *Cartografiando al libro-arte*. En: *Cartografía del libro arte: transiciones y relatos de una práctica liminal*. (pp. 9-13). Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Mínguez, H. (2017b). *Buscando cisnes negros En espacios liminales, paradojas e intertextualidades*. En: *Cartografía del libro arte: transiciones y relatos de una práctica liminal*. (pp. 35-54). Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Mínguez, H. (2016). Cartografías sobre los procesos creativos en el género del Libro-Arte. *Revista Rinoceronte*, 07, 8-13. https://www.researchgate.net/publication/319682789_Cartografias_sobre_los_procesos_creativos_en_el_genero_del_Libro-Arte
- Ministerio de Educación, Colombia (2014). *El arte la educación Inicial*. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-341880_archivo_pdf_doc_21.pdf
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2010). *Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media*. [En línea]. <http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-241907.html>
- Ley General de Educación Ley 115 de Febrero 8 de 1994. [En línea]. <http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/EDUCACION/EL11594.HTM>
- Lozano, M. (Coord.). (2019). *Gabinete sobre el libro: El coleccionismo del Libro Arte en la innovación educativa*. Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.
- Morin, E. (2000). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Paidós.
- Newman, M., & Gough, D. (2020). *Systematic Reviews in Educational Research: Methodology, Perspectives and Application*. En *Systematic Reviews in Educational Research* (pp. 3-22). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-27602-7_1

-
- Niño, M. (s/f). *Libros de artista*. Taller Arte Dos Gráfico / Galería Sextante. <https://artedos.com/libros-de-artista/>
- Parra, C. (2023). El Libro de Artista como herramienta pedagógica para la construcción de conocimiento desde las artes en Bibliotecas Públicas de Medellín: una experiencia desde los talleres de libro y memoria. [Trabajo de grado. Facultad de Artes]. Universidad de Antioquia. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/79b5acef-1b9d-48de-b4f1-e0852f591fed/content>
- Parra-Valencia, L. (2023). *El pensamiento bonito desde Montes de María. Inspiraciones epistemológicas para el estudio transdisciplinar de la grupalidad curadora*. Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia.
- Pimentel, Lucia Gouvêa. (2009a). Metodologías de la enseñanza de arte: algunos puntos para debatir. Traducción del portugués por Elkin Obregón, *Revista Educación y Pedagogía*, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. 21, núm. 55, septiembre-diciembre, 2009, pp. 31-42.
- Pimentel, Lucia Gouvêa. (2009b). ¿Es o debe ser la disciplina artística eje esencial de los programas de formación a formadores en artes y educación artística? (*Pensamiento*), (*palabra*)... y obra. *Revista de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional*, 1, 117-120.
- Runge, A. (2013). Didáctica: una introducción panorámica y comparada. *Itinerario Educativo*, 62, 201-240. <https://revistas.usb.edu.co/index.php/Itinerario/article/view/1500>
- Taller Arte Dos Gráfico / Galería Sextante. (s/f.). *Libros de Artista*. <https://tienda.artedos.com/pages/libros>
- Vélez, S. (2012). El libro álbum para la adquisición de competencias artísticas, básicas y la reflexión sobre el mundo real, [Trabajo de grado. Licenciatura en Educación en Artes Plásticas]. Universidad de Antioquia.
- Vilchis, L. (2009). Las lecturas ajenas: el libro de artista. *Revista Internacional de Psicología y Educación*, 11 (2), 91-100.
- Wiedemann, S. <https://share.google/b1XgADgmpqbyXD8ZT>

Anexo

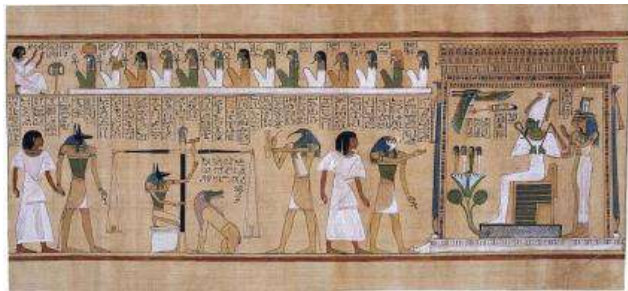
Antecedentes del Libro de Artista

1. Anónimo.

La tablilla de Venus de Ammisaduqa

2. Anónimo. (1300 a.c) Libro de los muertos

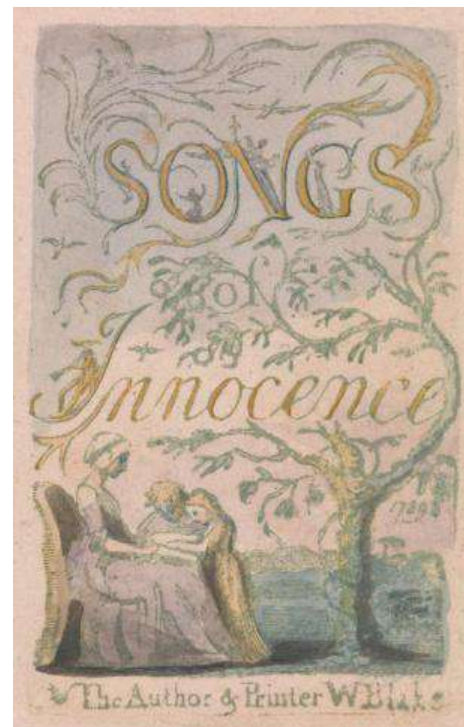
3. Anónimo. (s/f.) Libro de oraciones tibetano Pothi

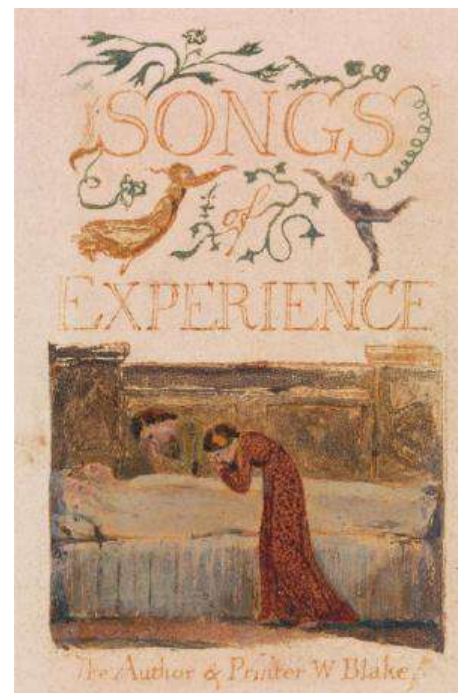
4. Francisco de Goya (1799) serie Los Caprichos, Capricho nº 72: No te escaparás

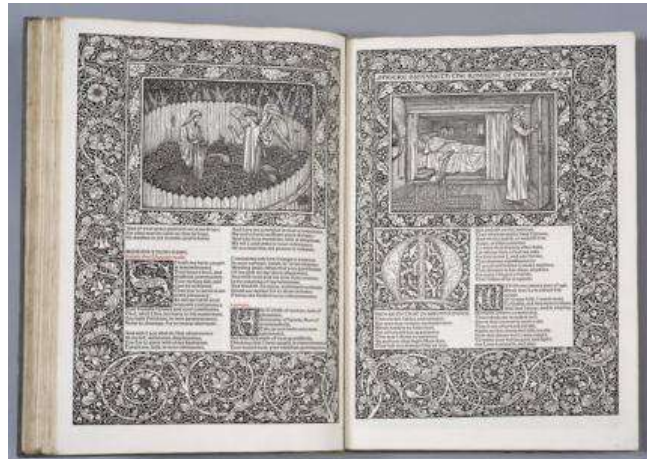
5. William Blake (1789). Canciones de inocencia

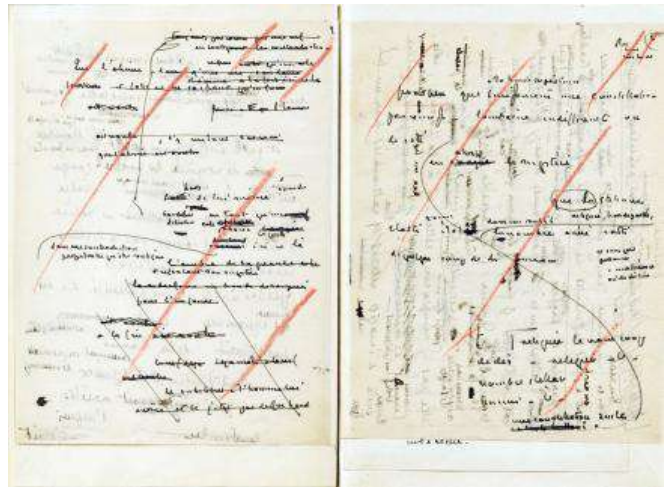
6. William Blake (1794). Canciones de experiencia

7. William Morris (1893). The Ideal Book

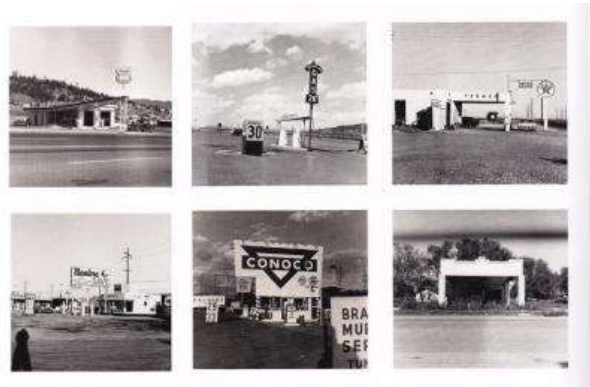
8. Stéphane Mallarmé (1895). Un coup de dés
jamais n'abolira le hasard

9. Artists Books Moore College of Art
Philadelphia.
Prólogo Diane Perry Vanderlip (1973).

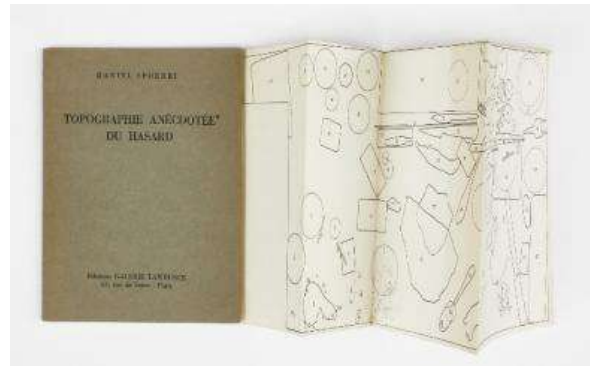
10. Edward Ruscha (1963). Twentysix Gasoline Stations.

11. Dieter Roth (1961). Dagblegt Bull.

12. Daniel Spoerri (1962). Topographie anécdotée du hasard

13. Ben Vautier (1975). Moi, Ben je signe

14. Catálogo de Libros de Artista de Colombia:

- Alejandro Martín. *El diablo probablemente* (2014)
- Andrea del Pilar Santana Wilches. *Anatomía* (2015)
- Antonio Caro, Nuria Amat, Óscar Collazos. *Diario Indianos* (2019). Litografía, tipografía, serigrafía
- Aparicio Echavarría.
In formales. (2019). Digital, Taller Arte Dos Gráfico.
Variaciones. (2019). Técnica: Digital, Taller Arte Dos Gráfico
- Eugenio. (2016). Digital, Taller Arte Dos Gráfico
- Barú y sus Gallos. (2014). Digital, Taller Arte Dos Gráfico
- Benmayor. *Mester de ceguera y otros poemas* (2007)
- Camilo Aguirre. *Ciervos de bronce* (2014)
- Carlos Rodríguez. *Creación, pedagogía y contexto* (2012)
- Catalina Jaramillo Quijano
Feria congelada (2018)
Check (2018)
Saca la cabeza y respira (2014)
Las pequeñas cosas vuelven a ser insignificantes (2018)
Poética involuntaria (2019)
- Catalina Uribe. *Patrones* (2018)
- Daniel Samper P.. *Jodas Elementales* (2019). tipografía, intaglio, litografía, serigrafía, digital, T. Arte DosGráfico
- Esteban Borrero. *Fotocadernos: Antejardines* (2015)
- Fernando Cruz Flórez. *Redes* (2016)
- Gabriel Sierra. *4 lados* (2008/ 2012)
- Gloria Leal.
Cuadernos I (2013). Litografía, Tipografía, Taller Arte Dos Gráfico
Cuadernos II (2014). Litografía, Tipografía, Taller Arte Dos Gráfico
Cuadernos III (2016). Litografía, Tipografía, Taller Arte Dos Gráfico
Cuadernos IV (2016). Litografía, Tipografía, Taller Arte Dos Gráfico
Cuadernos V (2017). Litografía, Tipografía
Cuadernos VI (2017). Litografía, Tipografía
- Hugo Zapata. *Escrituras* (2008). grabado, litografía, serigrafía, tipografía, Taller Arte Dos Gráfico
- Inu Waters
El patrono (2014)
Espantopedia: El mohán (2012)
- Iván Navarro. *Feo* (2014)
- Juan Manuel Roca; grabados de Antonio Samudio, Alberto Rincón, Samy
- Karen Barrera. *Instantes hilados* (2011)
- Kevin Simón Mancera Vivas. *Cosas de viaje* (2018)
- Luis Fernando Peláez. *Cartas de Agosto* (2008). Litografía, Serigrafía y Tipografía, Taller Arte Dos Gráfico
- María Isabel Rueda. *Espantopedia: La llorona* (2013)
- Mateo Rivano. *Carelibro* (2012)
- Paola Gaviria Silguero (Powerpaola).
Amazonas (2016). Litografía, Taller Arte Dos Gráfico
Espantopedia: La madremonite (2012)
Kings cross: Sydney 2007 (2017)
QP (2014)
Virus Tropical tapa dura (2014)
- Roberto Triana, Blanca Moreno. *Animalario* (2014) Litografía, Tipografía, Taller Arte Dos Gráfico
- Sergio Trujillo. *Alfabeto imaginario* (2013)
- Tatiana Córdoba. *Veinticuatro historias, diez noches y un mesero extraño* (2012)
- Týpozon *Espantopedia: El silbón* (2012)

15. Fichas técnicas

Página 30, 31

Título: Biografía atemporal

Autora: María José Flórez Parra

Año de realización: 2024

Tipología: Libro intervenido. Ejemplar único.

Descripción: Relato sobre las experiencias transitorias de una vida; gestación, nacimiento, festividades, actividades y la experimentación de estas situaciones por primera vez. El relato se culmina con el cierre de un capítulo, edad temprana; y el comienzo de un nuevo capítulo, edad adulta. Al alcanzar la mayoría de edad. Es un libro que homenajea los primeros momentos de la vida.

Dimensiones: 26 x 20 x 8 cm.

Técnica de realización: Collage, negativos, fotografía de archivo, origami y objetos encontrados

Técnica de encuadernación: Francesa, tapa dura. 44 páginas.

Portada

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14

Foto 15

Foto 16

Foto 17

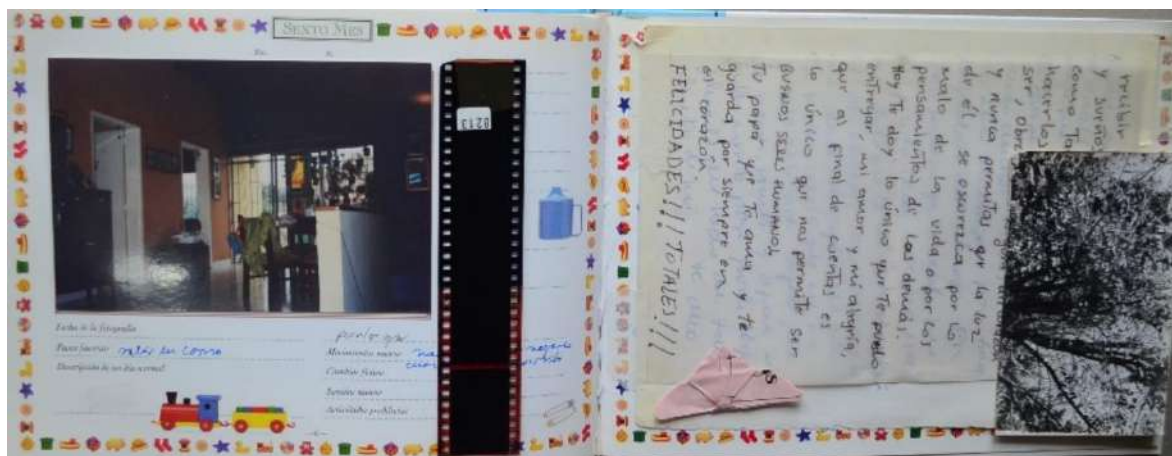

Foto 18

Foto 19

Foto 20

Foto 21

Foto 22

Foto 23

Contra carátula

Ítem

Título: Arquitectura Natural

Autora: María José Flórez Parra

Año de realización: 2024

Tipología: Libro editado. Ejemplar único

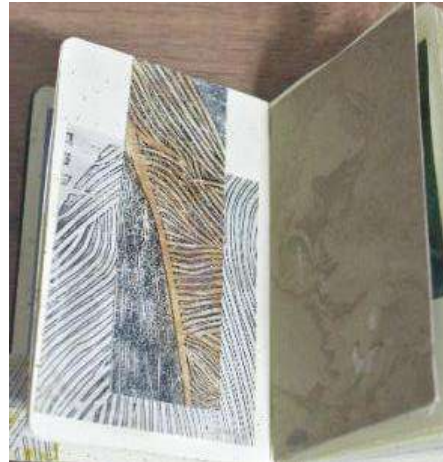
Descripción: Comparación microscópica y macroscópica entre el ser humano y su hábitat primigenio.

Dimensiones: 14,3 x 9 x 5 cm.

Técnica de realización: Cianotipia, grabado, pintura

Técnica de encuadernación: Francesa, tapa dura. 34 páginas.

Fotografía

Ítem

Título: Universitada

Autora: María José Flórez Parra

Año de realización: 2025

Tipología: Libro híbrido de artista

Descripción: Desarrollo estilístico durante el periodo universitario. Ejemplar único.

Dimensiones: 7,7 x 13 x 5 cm.

Técnica de realización: Pintura y dibujo

Técnica de encuadernación: Belga, tapa dura. 72 páginas.

Fotografía

Ítem

Título: Movida silvestre
Autora: María José Flórez Parra
Año de realización: 2025
Tipología: Libro de edición limitada. Ejemplar único
Descripción: Compilación de dibujos al natural de mi primera visita al zoológico. Estudio de formas en la fauna colombiana.
Dimensiones: 18 x 13 x 1 cm.
Técnica de realización: Óleo pastel
Técnica de encuadernación: Copta, tapa dura.
7 páginas.

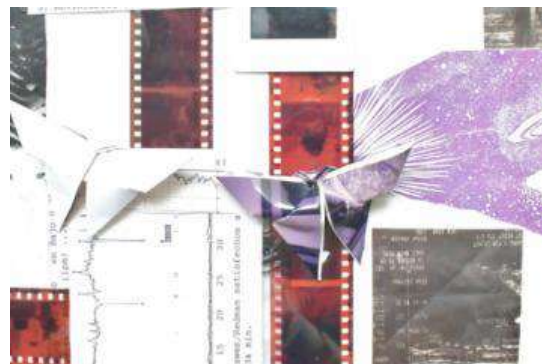
Fotografía

Ítem

Título: Dar a luz
Autora: María José Flórez Parra
Año de realización: 2024
Tipología: Libro objeto
Descripción: Al encender la luz se da origen al relato de un nacimiento.
Dimensiones: 29 x 27,5 cm.
Técnica de realización: Collage y grabado.
SopORTE: Dos caras de un vidrio

Fotografía

Ítem

Título: Origen

Autora: María José Flórez Parra

Año de realización: 2020

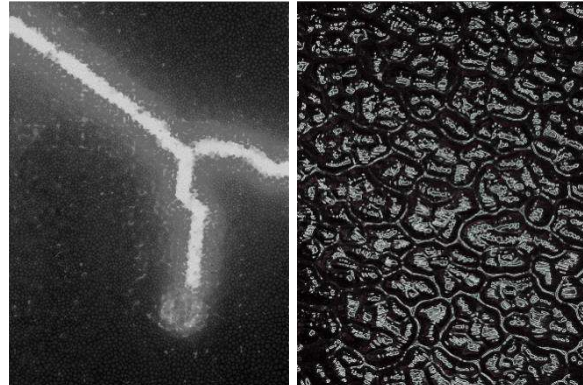
Tipología: Libro electrónico e-Libro-arte o libro digita

Descripción: Relato cosmogónico sobre la vida en la tierra, iniciando desde la formación de las estrellas, primeros organismos y ecosistemas.

Ejemplar único

Técnica de realización: Alto contraste y monocromía. fotografía en alto contraste y monocromía. 7 páginas

Fotografía

Ítem

Título: Declaración de Vida

Autora: María José Flórez Parra

Año de realización: 2023

Tipología: Libro conceptual

Descripción: 5 micro relatos de momentos primitivos relacionados con la luz.

Técnica de realización: Video experimental

Duración: 3:47 min

Link:

https://youtu.be/373TgRRO7eo?si=K044JgAaj_X3rDx5

Fotografía

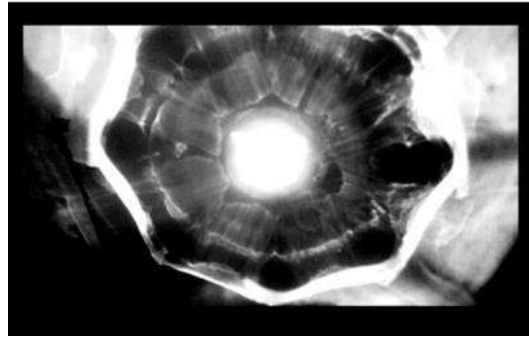

Ítem

Título: Respiraciones de luz
Autora: María José Flórez Parra
Año de realización: 2023
Tipología: Libro conceptual
Descripción: La formalización a grandes rasgos es un poema de la vida a través de la luz.
Técnica de realización: Video arte
Duración: 2:18 min.
Link: <https://youtu.be/SQyHs8RXQVY?si=aDb-Bge80mTxeN1R>

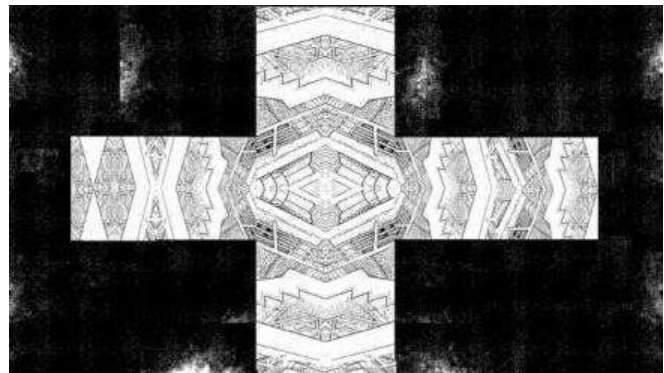
Fotografía

Ítem

Título: Existencia
Autora: María José Flórez Parra
Año de realización: 2020
Tipología: e-book
Descripción: Se muestra como los fenómenos del cielo moldean y modelan a los humanos, su pensamiento, arquitectura y composición.
Técnica de realización: Arte digital.
Link: <https://issuu.com/gipsykaisoo/docs/existencia>

Fotografía

Tipos de encuadernación

Francesa, tapa dura

Francesa, tapa blanda

Copta, tapa dura

Tapa Holandesa, dura

Belga, tapa dura

Caballete, tapa blanda

Japonesa, tapa dura

Japonesa, tapa blanda

Proceso creativo

Taller Casa Dodo
Foto: Liliana Parra-Valencia
Guatapé - Antioquia, 2021

Contra carátula.
Biografía atemporal