

TRACCE. Nuevas rutas del arte gráfico

Carles Méndez Llopis, Universitat Politècnica de València, cmendez@upv.es, <https://orcid.org/0000-0003-4401-1791>
//Recepción: 10/08/2024, Aceptación: 16/08/2024, Publicación: 18/11/2024

Resumen:

Reseña del libro ilustrado TRACCE. Nuovi percorsi dell' Arte Grafica, un poemario inédito de Marco Vitale en edición bilingüe italiano-español. El volumen significa la primera obra publicada del proyecto interinstitucional homónimo entre la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV, España) y la Academia di Belle Arti L'Aquila (ABAQ, Italia). Una investigación que comienza con un intercambio cultural en noviembre de 2023, a partir de una serie de encuentros y conferencias entre estas dos instancias educativas, de la que ha derivado esta colaboración editorial a fin de atender no sólo a las realidades específicas de cada institución sino al compromiso de los lenguajes gráficos diversos y a la transversalidad disciplinaria en el arte contemporáneo. De este modo, libro y proyecto se funden en una serie de colaboraciones que muestran puntos de convergencia para ofrecer una iniciativa intermedial de encuentro entre los versos y las imágenes.

Palabras clave

Libro ilustrado; intermedialidad; las bellas cartas; obra gráfica

TRACCE. New routes of graphic art

Abstract

Review of the illustrated book "TRACCE. Nuovi percorsi dell' Arte Grafica", an unpublished collection of poems by Marco Vitale in a bilingual Italian-Spanish edition. The volume is the first published work of the homonymous inter-institutional project between the Faculty of Fine Arts of the Universitat Politècnica de València (UPV, Spain) and the Academia di Belle Arti L'Aquila (ABAQ, Italy). An investigation that begins with a cultural exchange in November 2023, based on a series of meetings and conferences between these two educational entities, from which this editorial collaboration has derived in order to address not only the specific realities of each institution but to the commitment to diverse graphic languages and to disciplinary transversality in contemporary art. In this way, book and project merge in a series of collaborations that show points of convergence to offer an intermediary initiative of encounter between verses and images.

Keywords

illustrated book; intermediality; beautiful letters; graphic work

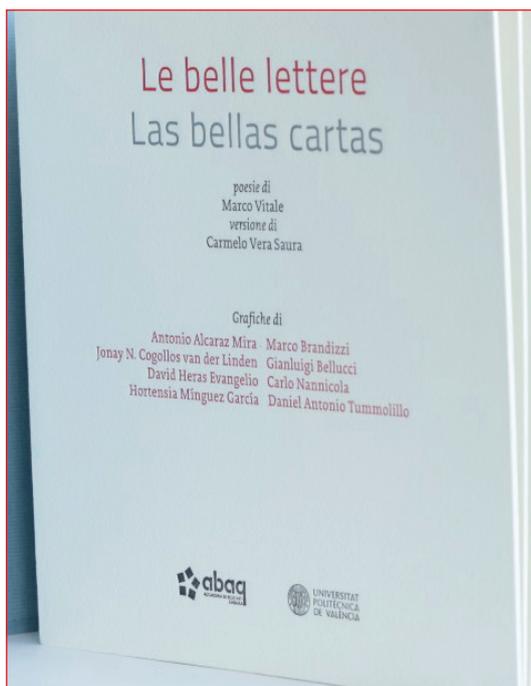

Fig.1. TRACCE. Nuovi percorsi dell' Arte Grafica (2024). Detalle de la primera página de créditos donde puede visualizarse el formato en acordeón. Fotografía: Arianne Garrido.

cómo citar este artículo: Carles Méndez Llopis (2024) "TRACCE. Nuevas rutas del arte gráfico". *grafica*, 25, pp. 243_249. DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/grafica.426>

TRACCE. Nuovi percorsi dell' Arte Grafica (ISBN: 978-88-941083-4-7) es de un tiraje corto de 24 ejemplares, con un diseño de acordeón en papel Hahnemühle de 300 gr y en unas dimensiones de 25x25 cm aproximadamente. Se publicó en abril de 2024 y responde a una edición bibliófila de “Le belle lettere / Las bellas cartas”, poemas inéditos de Marco Vitale traducidos al castellano por Carmelo Vera Saura y acompañados de imágenes creadas con diversas técnicas gráficas (Fig.1). Vitale es un conocido traductor y poeta napolitano que ya cuenta con algunas ediciones limitadas en colaboración con artistas –como con Alberto Casiraghy, Carlo Lorenzetti y Giula Napoleone– en las que se articulan la interpretación y la poesía, así como el cultivo al lenguaje y al pensamiento. Esta publicación en específico es concebida y montada por Gianluigi Bellucci e inicia con dos textos introductorios, para seguir con la alternancia de cuatro poemas impresos en letterpress y ocho obras gráficas, que abrazan una gran variedad de técnicas de impresión, como: serigrafía, xilografía, grabado calcográfico o impresión digital. Cada poema de Vitale es imaginado por dos artistas gráficos: el primero, por Marco Brandizzi y Antonio Alcaraz; el segundo por Gianluigi Bellucci y Jonay N. Cogollos; el tercero por Carlo Nannicola y David Heras; y el cuarto y último por Daniel Antonio Tummolillo y Hortensia Mínguez García.

Para los poemas, Vitale tomó el título de las cartas que Madame de Sevigné, la gran escritora francesa del siglo XVII, escribió a su hija, quien salió de París hacia Provenza para casarse con el marqués de Grignan. El paisaje, un tema central en la poesía del poeta, lleva las huellas del pasado y es un lugar de encuentro (Vitale, 2020), un terreno que emerge en el poema para hacer historia. De esta manera, Vitale homenajea a un añorado paisaje provenzal a través de una crónica epistolar que permite salvar las distancias con un diálogo continuado. Cartas que trasladan un lenguaje privado y, al hacerlo accesible, despliegan un acervo de signos íntimos para el disfrute de los lectores. En este sentido, se convierten en conversaciones portátiles que quedan para el recuerdo, donde una correspondencia intensa permite desarrollar un cúmulo de pensamientos, texturas y juegos retóricos sobre el tiempo y el pasado ansiando futuro. Lo que leeremos son relatos provenientes de acontecimientos, lugares y subjetividades, son un material viajero que permite acortar distancias en un diálogo siempre inacabado, con oportunidad de seguir construyendo la conversación. Pero no son viajeras forzosas, sino proyectos resistentes que buscan con anhelo un lugar en el que encon-

trarse (Mínguez y Méndez, 2020). Vitale, además, les ofrece unidad no sólo por someterse al reconocimiento como libro, sino porque libran una conexión en sus contenidos, atestiguándose como recursos escriturales que someten al tiempo a recorrer distancias y nos permiten ser infiltrados en conversaciones de otros.

Así, correlacionando el mundo emocional con el fantástico los versos invitan a pensar otras imágenes, dan oportunidad a otros escenarios y posibilitan un espacio de creación que los diferentes artistas implicados tomarán para sí.

Ya el primer texto introductorio, titulado “*Tracce. Nuovi percorsi dell'arte grafica*” de Marco Brandizzi, director de la ABAQ, fija su mirada en la complejidad implícita al proyecto, por sus ámbitos de investigación, por el empeño sobre la didáctica y la creatividad en la gráfica contemporánea y por la implicación de los gestos poéticos del lenguaje en la creación artística. Brandizzi hace ver al libro como una constante interrogación sobre formas gráficas y poéticas, así como por las operaciones y trazados necesarios para la experimentación entre la imagen y el texto, encarando sus límites y sus relaciones. Seguidamente, será Antonio Alcaraz, director de la colección de libros y publicaciones de artista de la UPV, con su texto “Libro ilustrado. Antecedente del libro de artista contemporáneo” quien profundice en cómo la iconotextualidad de este tipo de publicaciones refuerza el contenido a la vez que establece una lectura de sensibilidad diversa, donde ambos lenguajes se enriquecen al compartir el mismo espacio gráfico. Ahora las ilustraciones no se limitan a servir al texto –como ocurría a finales del siglo XIX–, sino que quedan liberadas para sumarle capas de significación. Hablamos de un protagonismo dual que proporciona mayor densidad al contenido del libro pero que, como Alcaraz explica, sigue manteniendo aspectos bibliofílicos fundamentales: por un lado, el cuidado y la calidad de los materiales, tanto del papel como de las matrices; y por otro, derivado del anterior, una difusión escasa, alejándose de lo masivo para aproximarse al ámbito coleccionista. Si bien imagen y texto apuntan diferentes metáforas y hacen uso de estrategias lingüísticas diferentes, Alcaraz señala que todos estos elementos acaban conectándose y participando en la elaboración de un libro, de una creación única que surge de vínculos esenciales entre lenguajes. Finalmente, el libro es una unidad de sentido, un producto cerrado que acaba siendo “una autoridad en sí mismo” (Mínguez, 2024, p.22).

La cristalización de este intercambio, de esta relación dialéctica entre texto e imagen a la que

aluden los textos, se da en la alternancia entre poema y obra gráfica en las páginas siguientes. La imagen anticipa el poema y el poema (re)visualiza la imagen, una substanciación en la que los unos llegan a establecerse como imágenes y éstas como poéticas específicas. Así, el trayecto epistolar da inicio con un guiño al pacto de afectividad del lector, invitándolo a proyectar su pensamiento tanto desde la visualidad como desde la textualidad, a realizar un cambio de enfoque a partir de la acción poética que palabras e imágenes provocan para la configuración del relato. Aquí no se nos plantea qué es la gráfica o el poema, sino que se disponen a la interpretación como dispositivos hermenéuticos que posibilitan diferentes lecturas.

La intermedialidad en el mismo libro —la relación entre medios— es desplazada hacia una interarsticidad en la que el plano de lo visual convive con el de lo textual, ambos sistemas convienen en la generación de sentido, a la construcción de la significación del libro. Es decir, no sólo podemos acudir al hipotexto de Genette (1982) como fuente, sino también en una interacción constitutiva de la representación donde todos los medios son mixtos y todas las representaciones heterogéneas (Mitchell, 1984, 2009), y no pueden desarticularse para la conformación de la narrativa del volumen. Esta copresencia de ambas dimensiones concuerdan en relaciones diversas, ya sean simétricas o asimétricas, que participan del contexto para producir contigüidad semántica. Tradicionalmente, los libros ilustrados hacen convivir obras literarias adornadas, ejemplificadas o acompañadas por una serie de imágenes que se limitan a una asistencia narrativa. Una jerarquía que *Tracce* no cumple, y no por una aproximación al libro de artista, donde estos elementos suelen estar desjerarquizados, sino porque la presentación habitual y la gramática del contenido basada en la vecindad entre imagen y texto posee aquí un carácter coprotagónico, basado en la interacción simbólica y la interpelación entre ambas creaciones, la poesía y la obra gráfica, para la otorgación de sentido.

La lectura de *Tracce* sirve a ese análisis del contenido tanto como el de su forma —el qué y el cómo—, los poemas ya tienen un sentido de oralidad al enfocar también el tintineo de las palabras al resonar cuando se juntan. Es decir, ya en el poemario de Vitale encontramos una materialidad de la escritura que junto a la dimensión gráfica de las imágenes entretejen una trama poética que involucra el material poético y el gráfico, pero también la fusión de sus umbrales. Se intercambian y fusionan en un mismo discurso, en este caso, detonado por el poeta. Y no se trata tanto de definir la

parentela entre lenguajes sino atender esta intermedialidad a partir del diálogo que genera; señalar el cruce más allá de las áreas disciplinares para abordar dinámicas de exploración e interacción entre imagen y verbo y ayudar al diálogo en diferentes grados de vinculación para la construcción estética y narrativa. Una contaminación necesaria y una interferencia inevitable para la lectura que ocurre entre un medio y otro. En *Tracce* los lenguajes se distinguen y su materialidad acaba en una puesta en escena sobre la página de un soporte específico; el papel y sus plegados invitan a encontrar diferentes zonas para pensar los matices de la historia.

La primera obra gráfica es *Proyecto para orquesta 2024* de Marco Brandizzi, una apertura del poemario con la escena impresa en un rojo intenso de una panorámica de músicos preparados para tocar. Aparte de la evidente e histórica complicidad entre la música y la poesía como manifestaciones artísticas, el autor aborda aquí la operación pragmática del poema —como un recital— que ha de entonarse, leerse, hacerse sonoro en interdependencia semiótica con la recreación musical y ser, tanto música como poesía, acordonadas por la presencia de la imagen. Después, el poema de Vitale que le impregna texto, “Votre santé est le but de mes désirs / Madame de Sévigné” y sirve de antesala para *Otro azul*, una xilografía de Antonio Alcaraz en la que muestra un plano arquitectónico incompleto en el que abajo resalta en *letterpress* el título *altro azurro (otro azul)*. La composición hace una perspicaz interpretación del poema, aludiendo a los vastísimos espacios y a los altísimos muros mediante una síntesis arquitectónica, pues el plano incompleto deja la extensión espacial a la imaginación y la altura de los muros no se especifica en la planta, de este modo, visibiliza y localiza el acontecimiento poético. La xilografía y el título, están estampados de azul (otro azul) que se emparenta con la frase final del poema.

Le sigue *Memorias de un tiempo*, la pieza de Gianluigi Bellucci para el poema “Oppède-le-Vieux”, quien conecta con el proceso de realización del poema al dimensionar la fuerza de la memoria a partir de formas helicoidales. En su obra, la transformación y evolución mnemotécnica tiene un carácter móvil, donde la superficie de la figura se va subordinando a la realidad histórica a través de los múltiples traslados de las líneas como seña al claro encuentro del lector con el sentido del tiempo del poema. Por su parte, Jonay N. Cogollos Van der Linden concentrará elementos típicos de *l'apéritif français* y los colores de Oppède le vieux en *Le petit café*, una escena en la que se sucede la transpa-

Figura 2. Obra gráfica en doble página de Carlo Nannicola titulada *Panorama interior #1 – El viaje* (2024), interpretando el tercer poema de Marco Vitale. Fotografía: Arianne Garrido

rencia entre copas, botellas y perros. En esta pieza, el autor conviene un trampantojo a través de una serigrafía que simula ser madera estampada en relieve. Una investigación gráfica que muestra, por un lado, la versatilidad de los procesos serigráficos para la conjugación de otros valores técnicos y, por otro, la lectura potencial originada en el estudio documental asociado a la vida y cromatismo de esa localidad de la Provenza francesa.

Panorama interior #1 – El viaje de Carlo Nannicola muestra la panorámica de un paisaje montañoso en el que las nubes cruzan el horizonte. Esta composición central –y de efecto radial– realizada a tres tintas se ve interrumpida por líneas verticales que suspenden su horizontalidad. Como las palabras errantes del poema de Vitale, estas líneas rompen con las leyes de la imagen para atender a la posibilidad del viaje, para señalar que ese trayecto es interior y las deambulaciones pueden trazar nuevos sentidos. La segunda pieza es *Divagando* de David Heras, que sintetiza las primeras derivas fantasiosas del paseante que visita una región tomando como referente un ángel del pórtico de la catedral de Saint-Tróphime. La onírica escena es completada con este personaje gofrado bajo una bóveda celeste nublada, materializando la página, fundiéndose con ella y ofreciendo otro tipo de interferencias espaciales más allá del poema.

Por último, y dando visualidad a una preciosa misiva que Vitale sitúa a orillas del Ródano, encontramos *P.F.M.L.D.D.S (Por Favor Mantenga La Distancia De Seguridad)* de Daniel Antonio Tumolillo, un mensaje ubicado en el piso –al que nos acostumbramos en tiempos de la última pandemia– que se ve interrumpido por un NO que atraviesa la frase. Acción que niega la indicación in-

virtiendo la obligatoriedad del acto para apremiar un regreso al contacto, a la afección, a la vez que a engañar al olvido del pasado que resuena en el poema: sin distancia no hay pérdida. Por último, la pieza de Hortensia Mínguez, *Reflejo*, concluirá la serie de obras gráficas. En ella –tal y como hace Vitale–, identifica al Ródano y a la ciudad de Arles con la figura de Van Gogh, pero en esta lectura es su hermano quien puede completar el poema: aquellos recuerdos escondidos e imposibles de rememorar por el poeta son trasladados a los ojos de Theo, cuya mirada –al borde de la página, casi escondida– tuvo la oportunidad de leer las cartas de Vincent como testimonio de su vida y emociones. Una mirada que surge de un desplazamiento horizontal, de un colorido río que desdibuja el mundo descrito mientras avanza por él, y que puede dar luz a los pliegues de su memoria: los ojos por el reflejo, la mirada por el recuerdo.

Tal y como el lector puede observar en *Tracce* –ya lo abordaba Flusser (1990, 2011)–, imagen y texto necesitan tiempos diferentes para ser leídos, pues son un conjunto de elementos que se dan de diferente forma: un tiempo mítico –en el espacio– para la imagen y uno histórico, casi cronológico, para el texto. Y tampoco el dispositivo es neutro, pues invita a proceder y reproducir los códigos del libro y sus modos de producción –las imágenes, los textos y las páginas– de forma conflictiva cuando se intersecan y marcan entre sí (Cruz, 2019). Un libro que precisa que, como lectores, nos cuestionemos el origen de aquello que se nos propone, cuando imágenes o textos no acaban de alinearse con los pensamientos que teníamos, cuando amplían nuestro espectro afirmando otros mundos y ahondan otros acercamientos al nuestro. *Tracce* nos ayuda a mapearlo ayudados del

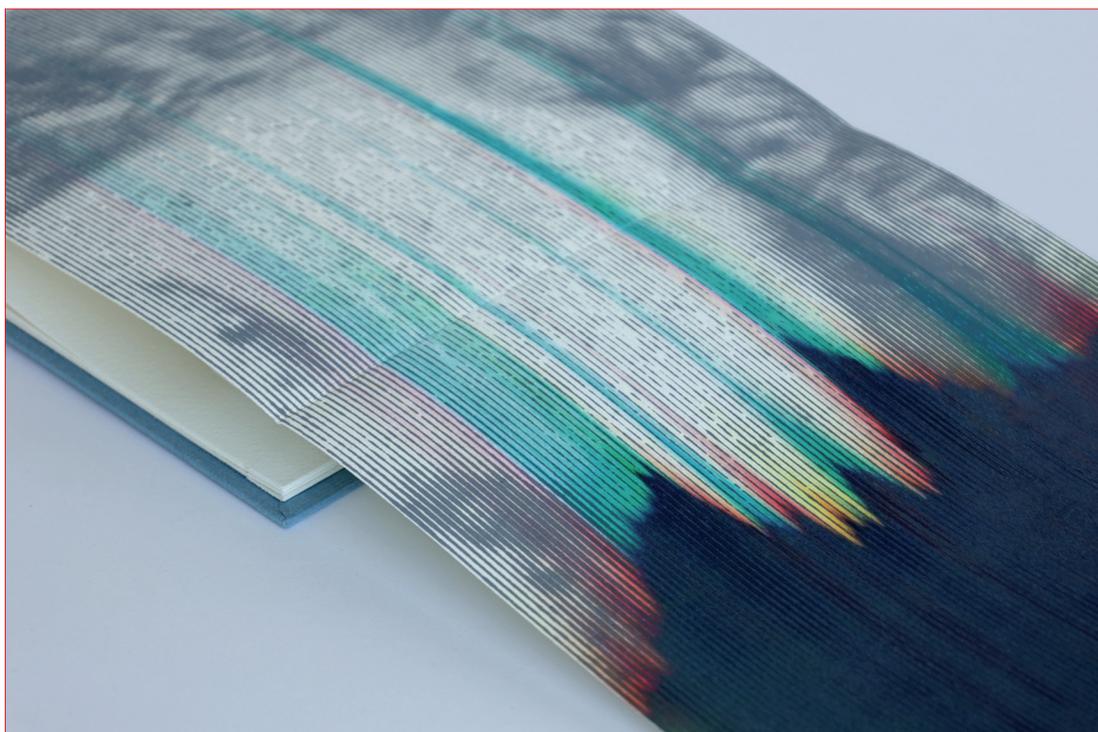

Figura 3. Obra gráfica en doble página de Hortensia Mínguez titulada *Reflejo* (detalle, 2024), interpretando el cuarto y último poema de Marco Vitale. Fotografía: Arianne Garrido

verbo —que concreta conceptos y categorías— y la imagen —que estimula la imaginación de la intuición y el pensamiento abstracto—. Esta intermedialidad que experimenta sobre nuestros conocimientos con nuevas perspectivas estimuladas por los sentidos nos presenta estos mundos a través de unas cartas, que son tomadas como motivo develador de significados. Un leitmotiv que, potenciado por el verso, diluye los patrones asignados al texto para extenderse a las imágenes.

Quizás por ello, *Tracce* es una invitación multidisciplinar a la irresolución, a conquistar referencias que, aunque comprendidas, se escapan constantemente a ser resueltas, pues solicitan no ser finalizadas, trabajan la continuidad de sentido. La oscilación entre lecturas abona a la ambigüedad, es decir, al no privilegiar ninguna mirada, las superficies del libro se despliegan en contenidos que continúan en cada lector, en diferentes dimensiones y direcciones. Así como no hay formas absolutas de poesía, tampoco las hay en las artes, nada que pueda alcanzar un resultado definitivo sino proponer orientaciones que expresen una y otra vez la realidad por medio del potencial lingüístico.

Si bien es cierto que los libros ilustrados poseen gran protagonismo en ferias y premios de bibliofilia,

y con una evidente ruta por circuitos de coleccionismo, se puede alegar que *Tracce* es una edición que impregna además el aroma de la indagación gráfica. Esta colaboración entre artes y entre artistas contextualiza territorios y formas de creación gráficas, fungiendo de estabilizador que permita observar el descentramiento gráfico a partir de las relaciones poéticas con las cartas de Marco Vitale. Si el libro, como constructo cultural, da cuerpo a cierta cosmovisión, materializando la imagen del mundo e insertándola en la línea del tiempo (Mínguez, 2024), *Tracce* lo hace además coincidir con una potencia pedagógica, negando una utilización instrumental de la gráfica, al menos descentrándola hacia otras oportunidades técnicas sobre el papel.

Por lo que el valor de *Tracce* no sólo podemos situarlo en la interesante e inédita poética de tono epistolar puesta en escena por Vitale —en su diálogo con Madame Sévigné— para homenajear al paisaje provenzal, sino también en su habilidad para mostrarnos diferentes orientaciones gráficas que definan cómo pensarla y cómo practicarla a partir de un índice, de un mecanismo —poético aquí— que sirve de detonador y amalgama, de un ungüento que propicia las más diversas formas de relacionar lugares, personas y tiempos. *Tracce*, li-

teralmente, son *huellas*, por ello es precisamente un libro que deviene de un proyecto y una serie de experiencias que buscan crear mediante el contacto y el intercambio: entre las diferentes instituciones, entre contextos, entre artistas y poeta, entre lenguajes diversos, entre la tinta y el papel, entre el hilo y las hojas, entre historias que tejen relatos, un diálogo entre cartas, entre imágenes y poemas, etc., la red de relaciones acumulada para la concreción de este volumen es inmensa y el tejido ha resultado de una densa y rica tra-

ma. Finalizaré mi revisión subrayando, por tanto, la continuada búsqueda de los autores por acercar lenguajes y técnicas, reflexionando sobre su producción, convergencia e incidencia en la creación de sentido, sobre la intermedialidad como fenómeno significativo. No sólo visibiliza así parte de los procesos creativos y su hibridación, sino la interrelación entre ellos para potenciar mensajes. *Tracce* se sitúa así como una invitación a revisar los modos de lectura y el diálogo que establecemos con un libro de estas características.

Referencias bibliográficas

- Cruz Arzabal, R. (2019). "Interferencias entre la superficie significativa. Texto e imagen en la poesía mexicana reciente: los casos de Ricardo Cázares y Carla Faesler". En Marina Garone y Andrea Giovine (eds.) *Bibliología e Iconotextualidad. Estudios interdisciplinarios sobre las relaciones entre textos e imágenes*, pp. 391-410. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Flusser, V. (1990). *Hacia una filosofía de la fotografía*. Trillas-Sigma.
- Flusser, V. (2011). *Does Writing Have a Future?* University of Minnesota Press.
- Genette, G. (1982). *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Taurus.
- Mínguez, H. (2024). "Sobre la bibliofilia fina y la nueva edición contemporánea e ilustrada de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades". En R. Pérez y A. Alcaraz (coords.). *Esto es un homenaje al Lazarillo de Tormes*, pp.18-33. Universitat Politècnica de València / deVera Press.
- Mínguez, H.; Méndez, C. (2020). "La partida. De iniciar lugares y tirar los dados". En C. Méndez y E. Figueras (Coords.). *Poesía a la carta. Juegos poéticos desde el pensamiento visual*, pp.81-128. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Mitchell, W. J. T. (2009). *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*. Aka.
- Mitchell, W. J. T. (primavera de 1984). "What Is an Image?". *New Literary History* 15, núm. 3, pp.503-537.
https://paintingresearchgroup.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/06/wjt-mitchell_whatisanimage.pdf.
- Vitale, M. (2020). "Carlo Pulsoni entrevista Marco Vitale". *Insula europea*.
<https://www.insulaeuropea.eu/2020/05/05/carlo-pulsoni-intervista-marco-vitale>

