

ivorypress

PRESS CLIPPING
SELECTION

Books beyond Artists

24/02/2015 - 09/05/2015

SURREALISM
at LONDON SALES & much more

Get the February Issue of
BLOUINARTAUCTION

SIGN UP NOW

Ocho exposiciones, dignas de ver, inauguradas en España

BY MARCOS FERRÁNDEZ | JANUARY 26, 2015

Una de las fotografías de André Kertész que pueden verse en la Sala San Benito, de Valladolid.
(Imagen por cortesía de la Sala San Benito)

"Books beyond artists", muestra comisariada por Elena Ochoa Foster en colaboración con el equipo de Ivorypress, es el capítulo siguiente a la muestra **"Blood on paper"**, realizada en el Victoria & Albert Museum de Londres en el año 2008, que también fue comisariada por Elena Ochoa Foster y Roman Watson, comisario de la National Art Library y director de la colección de libros de artista del Victoria & Albert Museum.

La exposición contará con ediciones provenientes de colecciones privadas, tales como las de Ben Brown, Jean-Claude Meyer, Thaddeus Ropac, Norman Foster y Elena Ochoa Foster, el Archivo Lafuente e Ivorypress, entre otras. También estudios de artistas, entre ellos los de [Olof Eriksson](#), Roni Horn, Jenny Holzer, Miquel Barceló y Peter Sachs. Diversas instituciones y entidades, también colaboran, como el Victoria & Albert Museum, la Fundació Antoni Tàpies o el Brooklyn Center. Ed Ruscha, [John Baldessari](#), Lucien Fontana o Hiroshi Sugimoto. Filippo Tommaso Marinetti, Santiago Sierra o [Martin Parr](#). Henri Cartier-Bresson, [Sophie Calle](#), Miguel Rio Branco o Ai Weiwei. Octavio Paz o Stéphane Mallarmé de la mano de pintores como Robert Motherwell o [Ruthus](#), como muestras insuperables de libros de artistas, ediciones, obra gráfica y un larguísimo etcétera.

En Ivorypress del 24 de enero al 9 de mayo en Madrid.

El Mirador

'BOOKS BEYOND ARTISTS' NOVÍSIMOS INCUNABLES

Siete años después de 'Blood on Paper', la antológica exposición de libros de artista comisariada para el Museo Victoria and Albert de Londres, Elena Ochoa Foster organiza en Madrid una suerte de continuación enriquecida de aquella muestra. La editora de Ivorypress ofrece a LEER las claves de una cita imprescindible.

Rocío Díaz Vique

A lo largo de la historia, el proceso de creación que culmina en una obra de arte ha sufrido grandes cambios, transformaciones, rupturas e incluso involuciones. Pero, ¿qué ocurre cuando es el propio artístico el que evoluciona hasta convertirse en algo distinto a lo que venía siendo habitual y sancionado por las academias? Desde esta reflexión podemos revisar la dinámica vertiginosa de transformación a la que el arte se ha visto sometido durante el siglo XX, y nos permite situarnos en el contexto actual para abordar el nacimiento, la evolución y la actual consolidación del libro de artista. Una realidad que no podía haberse materializado sin que anteriormente el mensaje artístico llegara a la conclusión de que el libro de artista es en sí mismo una obra de arte, sea fruto del propio artista o resultado de un proceso reflexivo sobre un momento creativo o raposo de su trayectoria.

Tres años antes de la exposición en el Victoria and Albert Museum de Londres celebrada en 2009, Elena Ochoa Foster presenta en Madrid, a través de su editorial Ivorypress y en su espacio madrileño de la calle Comandante Zorría, una exposición continuadora de la citada anteriormente, denominada "Books Beyond Artists. Words and Images".

¿Qué novedades ofrece 'Books Beyond Artists' respecto a 'Blood on Paper', la exposición del V&A?

Esta exposición en Ivorypress supone un paso cuantitativo y cualitativo hacia adelante, con respecto a 'Blood on Paper' en el Victoria and Albert Museum. Desde la edición completa de Los Caprichos de Goya supervivida por el artista hasta el libro bíblico de la Luz y el color en cristal de Oleafur Elaskan o el libro de artista en tres dimensiones creado por William Kennidge. 'Books Beyond Artists' explora materiales: del cobre al hierro, del cristal al papel elaborado con piedras y papel, la tela o el terciopelo, a la pintura y el color, a la forma y el contenido en palabras o suplen-

"Un libro de artista tiene que ser construido entre el editor y el artista, trabajarse al unísono. Si no, no funciona"

tencias conceptuales, el sonido o el fuego. También explora conceptos y relaciones entre la literatura y las artes plásticas, las fronteras del papel y la palabra, el video y la escultura hecha libro. Pierde en el libro de Jenny Holzer o en Isidoro Valcárcel Castejón o Boetti, Noguchi o Miquel Barceló.

¿Cómo ha evolucionado el concepto del libro de artista desde aquella cita?

Los artistas investigan materiales y toman riesgos cada vez mayores y más difíciles en contenidos y formas, tamaño y formatos. Ponen a prueba su creatividad hasta límites imposibles.

El libro que estoy realizando con William Kennidge será un buen ejemplo.

Elena Ochoa Foster lleva desde 1996 al frente de la editorial Ivorypress. En 2009 lanza su primer libro de artista, dedicado al artista vasco Eduardo Chillida. Posteriormente serán publicados libros de artistas de la categoría de Anthony Caro, Francis Bacon, Anish Kapoor, Ai Wei Wei, Maya Lin... Reflexionamos con los autores del mundo editorial de libros de artista y de arte.

Como editora de libros de artista, ¿qué criterios tienes en cuenta a la hora de elegir o encargarte un proyecto?

Confiar en el artista, que su obra me afecte emocional o intelectualmente. En suma, que admire su obra. Luego, por supuesto, viene la química, que nos entendamos. Un libro de artista es un camino largo, un proyecto que tiene que ser vivido y construido entre el editor y el artista. Tiene que entenderse y trabajarse al unísono. Si no, no funciona.

¿Cuál es el mercado actual del libro de artista? ¿Hay un verdadero coleccionismo particular o depende mucho de la inversión institucional?

Coleccionistas e instituciones. Los libros de artista realizados y producidos por Ivorypress están en museos, fundaciones y colecciones privadas.

Un filón creativo

El de "libro de artista" es un concepto relativamente nuevo, una interacción entre expresiones artísticas que sólo había

Peter Sacks

“Quiero dotar de vida al lenguaje”

Cambió el verso por el lienzo y se propuso desenterrar el poder visceral de las palabras. Sus obras sobre *El juicio*, de Kafka, se muestran en Madrid. Por **Andrea Aguilar**

MARCHÓ A MARFA en 1999, al mismo desierto de Texas donde Donald Judd abrió una importante brecha para el arte contemporáneo. Peter Sacks (Sudáfrica, 1950), reconocido poeta, autor de media docena de libros y catedrático de Literatura, iba como invitado a una residencia para escritores, pero aquel viaje marcó un punto y aparte en su carrera. No escribió una sola línea, sacó fotos, pero al verlas impresas no le gustaban y comenzó a borrarlas con *tipp-ex*. Poco después los versos propios dejaron paso a la reescritura mecanografiada de frases de otros, y esos textos escaparon a las tapas encuadradas de un libro, saltaron a todo tipo de materiales (papeles antiguos y nuevos, cartones, telas) y de ahí al lienzo. Sacks reescribió literalmente su historia y —aunque sigue impartiendo clases de literatura en Harvard y está casado con la poeta Jorie Graham— abandonó la práctica de la poesía.

El conjunto de 64 cuadros en torno a *El juicio*, de Franz Kafka, que hasta el 9 de mayo se exponen en la galería Ivorypress de Madrid, son una muestra especialmente significativa de aquel giro radical que marcó el desarrollo artístico del sudafricano. Al fin y al cabo, fue esta novela la primera obra que Sacks decidió mecanografiar sobre un trozo de lino al regresar del desierto texano. Aquel gesto mecánico en plena crisis de madurez abrió la puerta a un particular proceso creativo en el que ha empleado desde material poético de Yeats o Mandelstam, y extractos de novelas de Cioran o Primo Levi, hasta discursos de Mandela, informes de la Cruz Roja sobre las torturas en Irak o el texto de la Convención de Ginebra. “No quería usar páginas ya impresas sino reescribir, rehacer los textos y sentir la gravedad de las teclas, la experiencia física. Es un acto de homenaje, quería que el texto volviera a vivir en mi tiempo”, explicó en Madrid una mañana de mediados de febrero con un suave deje sudafricano y una intensa determinación.

Autores como Joan Didion han confesado que la reescritura del trabajo de otros escritores (Hemingway, en su caso) les

ayudó a entender el ritmo y la cadencia, lo de Sacks no ha sido un gesto juvenil, y su búsqueda va más allá del ritmo: él trata de excavar hasta encontrar el impulso, el sentimiento. Suma telas y materiales reciclados en sus obras, creando nuevas capas densas unas veces; ligeras y fantasmales, otras. “Me interesa la presencia física de materiales, por eso uso detritus. La tela y el tecleo conforman una materia importante, algo que ha sobrevivido. Hay algo de ritual religioso en las horas que paso mecanografiando”, apuntaba antes de definir esta experiencia como un *trial* (palabra que significa juicio y prueba en inglés) en sí misma.

Sacks viajó por primera vez a Estados Unidos en 1967 y pasó un curso en Detroit. Allí se dio de bruces con las brutales re-

“No quería usar páginas ya impresas sino reescribir, rehacer los textos y sentir la gravedad de las teclas, la experiencia física”

vueltas raciales —“yo suponía que una democracia como la estadounidense habría dejado atrás el racismo que vivíamos en Sudáfrica”—. De vuelta en su país, la implicación del joven Sacks en los movimientos políticos *antiapartheid* le llevaron de regreso a EE UU en los setenta, donde estudió en Princeton, luego en Oxford y se doctoró en Yale con un trabajo sobre la historia de la elegía en la poesía inglesa. “Empecé a escribir poesía a los 20 y el valor para lanzarme venía de un amor por el arte poético. Necesitaba intentarlo y ver si fallaba, adoraba la música y el misterio de la poesía”, recordaba el hoy expoeta. También pintó y dibujó desde niño, algo que siguió haciendo de adulto en cuadernos, anotando y pintando mientras viajaba, cuando paseaba, cuando miraba cuadros en museos.

Las piezas mostradas en Madrid —que también incluyen cuadernos de los últimos

El artista sudafricano Peter Sacks, el pasado febrero en la galería Ivorypress de Madrid. Foto: Uly Martín

años— se enmarcan dentro de *Books beyond Artists*, una exposición que presenta más de un centenar de libros de artista, y abarca más de un siglo de historia del arte. Sin embargo, el camino emprendido por Sacks en las obras en torno a *El juicio* es en gran medida el inverso: sus obras —cartones de paquetes postales, en los que aparecen pegados extractos de la novela escritas a máquina sobre distintos materiales, las palabras a veces ocultas, apenas legibles, rodeadas de pintura acompañadas por otros papeles o imágenes— retratan el desmembramiento de un libro.

La lectura que el profesor Sacks propone escapa al ámbito académico, su particular comentario de texto expone y apela al sentimiento que la novela provoca, al poder casi “visceral” de la palabra: “Mi empeño es una investigación activa, un viaje. No se trata de un análisis, yo busco una experiencia visual, y ahí hay un elemento

arqueológico, las capas que se superponen, algo que dota de un nuevo poder a la palabra. Me impulsa la urgencia de acompañar el texto para llegar a una zona donde el lenguaje no te puede conducir”.

La entrada de texto en un lienzo no es nuevo, y sin embargo en la actualidad vive un momento álgido. Casi como eslóganes o pies de foto, las frases han brotado con un tono irónico o explicativo en las obras de arte. Sacks busca algo distinto: “Yo quería dotar de vida al lenguaje. Hay tantos escritores y profesores que han analizado a Kafka, ¿qué puedo añadir? Siento que hago como una especie de pintura rupestre, algo que me remite a las pinturas de aborígenes que veía de niño, a mis recuerdos y sensaciones”. •

Books beyond Artists: Words and Images. Comisariada por Elena Foster Ochoa. Ivorypress Space. Comandante Zorita, 48. Madrid. Hasta el 9 de mayo.

Riqueza técnica. A la izquierda, un libro de Olafur Eliasson. Debajo, un ejemplar del británico Damien Hirst con una mariposa disecada, uno de los temas favoritos del artista.

LIBROS DE ARTISTA

La exposición *Books beyond Artists*, comisariada por Elena Ochoa y el equipo Ivorypress, es un viaje emocionante a través de libros que regalan a partes iguales pequeñas joyas de literatura y arte plástico.

Hasta el 9 de mayo, el espacio Ivorypress de Madrid expone ediciones provenientes de importantes colecciones privadas y de estudios de artistas. Participan también diversas instituciones y entidades, como el museo Victoria and Albert de Londres, el Brodsky Center de Nueva Jersey o la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, y editoriales de todo el mundo especializadas en libros de arte. Estarán presentes libros-objeto o ediciones muy reducidas realizadas por artistas contemporáneos, que convivirán con libros pictóricos y escultóricos donde el texto es mínimo o inexistente. En algunos de los ejemplares, el diseño y los materiales escogidos son el centro de atención. En otros, en cambio, el libro se convierte en vehículo para expresar una reflexión o manifiesto. Pero todos ellos contienen hermosas y sorprendentes propuestas que transitan entre la literatura y las artes plásticas. El fotolibro, de diversas épocas, también estará representado. ■

Ilustres invitados. Junto a estas líneas, de arriba abajo, texto y dibujo del libro de Henri Matisse, ilustración de Antoni Tàpies, ejemplar dedicado a Paul McCarty y libro de Paul McCarthy.

BOOKS BEYOND ARTISTS: NOVÍSIMOS INCUNABLES

SIETE AÑOS DESPUES de 'Blood on Paper', la antológica exposición de libros de artista comisariada para el Museo Victoria and Albert de Londres, Elena Ochoa Foster organiza en Madrid "Books Beyond Artists", una suerte de continuación enriquecida de aquella muestra. La editora de Ivorypress ofrece a LEER las claves de una cita imprescindible.

A lo largo de la historia, el proceso de creación que culmina en una obra de arte ha sufrido grandes cambios, transformaciones, rupturas e incluso involuciones. Pero, ¿qué ocurre cuando es el objeto artístico el que evoluciona hasta convertirse en algo distinto a lo que venía siendo habitual y sancionado por las academias? Desde esta reflexión podemos revisar la dinámica vertiginosa de transformación a la que el arte se ha visto sometido durante el siglo XX, y nos permite situarnos en el contexto actual para abordar el nacimiento, la evolución y la actual consolidación del libro de artista. Una realidad que no podría haberse materializado sin que anteriormente el mercado artístico llegara a la conclusión de que el libro de artista es en sí mismo una obra de arte, sea fruto del propio artista o resultado de un proceso reflexivo sobre un momento creativo o repaso de su trayectoria.

Tras una primera exposición en el Victoria and Albert Museum de Londres celebrada en 2008, Elena Ochoa Foster presenta en Madrid, a través de su editorial Ivorypress y en su espacio madrileño de la calle Comandante Zorita, una exposición continuadora de la citada anteriormente, denominada *Books Beyond Artists. Words and Images*.

¿Qué novedades ofrece 'Books Beyond Artists' respecto a 'Blood on Paper', la exposición del V&A?

Esta exposición en Ivorypress supone un paso cuantitativo y cualitativo hacia adelante con respecto a *Blood on Paper* en el Victoria and Albert Museum. Desde la edición completa de *Los Caprichos* de Goya supervisada por el artista hasta el libro/biblia de la luz y el color en cristal de Olafur Eliasson o el libro de artista en tres dimensiones creado por William Kentridge... *Books Beyond Artists* explora materiales: del cobre al hierro, del cristal al papel elaborado con piedras y paja, la tela o el terciopelo, a la pintura y el color, a la forma y el contenido en palabras o sugerencias conceptuales, el plomo o el fuego. También explora conceptos y relaciones entre la literatura y las artes plásticas, las fronteras del papel y la palabra, el video y la escultura hecha libro. Pienso en el libro de Jenny Holzer o en Isidoro Valcárcel, Dieter Roth o Boetti, Noguchi o Miquel Barcelo.

¿Cómo ha evolucionado el panorama del libro de artista desde aquella cita?

Los artistas investigan materiales y toman riesgos cada vez mayores y difíciles en contenidos y formas, tamaño y formatos. Ponen a prueba su creatividad hasta límites impensables. El libro que estoy realizando con William Kentridge será un buen ejemplo.

“ Un libro de artista tiene que ser construido entre el editor y el artista, trabajarse al unísono. Si no, no funciona ”

Elena Ochoa Foster lleva desde 1996 al frente de la editorial Ivorypress. En 2002 lanza su primer libro de artista, dedicado al artista vasco Eduardo Chillida. Posteriormente serán publicados libros de artistas de la categoría de Anthony Caro, Francis Bacon, Anish Kapoor, Ai Wei Wei, Maya Lin... Reflexionamos con ella acerca del mundo editorial de libros de artista y de arte.

Como editora de libros de artista, ¿qué criterios tienes en cuenta a la hora de elegir o encargar un proyecto?

Confiar en el artista, que su obra me afecte emocional o intelectualmente. En suma, que admire su obra. Luego, por supuesto, viene la química; que nos entendamos. Un libro de artista es un camino largo, un proyecto que tiene que ser vivido y construido entre el editor y el artista. Tiene que entenderse y trabajarse al unísono. Si no, no funciona.

¿Cuál es el mercado actual del libro de artista? ¿Hay un verdadero coleccionismo particular o depende mucho de la inversión institucional?

Coleccionistas e instituciones. Los libros de artista realizados y producidos por Ivorypress están en museos, fundaciones y colecciones privadas.

Un filón creativo

El de "Libro de artista" es un concepto relativamente nuevo, una interrelación entre expresiones artísticas que sólo había sido esbozada por los ejemplos de las vanguardias históricas del siglo pasado, como el libro de Matisse sobre el jazz o el del artista ruso Aleksandr Ródchenko realizado junto al poeta Vladimir Maiakovski. Actualmente es un filón creativo, un nuevo espacio donde poder ofrecer al espectador formatos poco habituales en una obra de arte, portátiles, cercanos... Ha propiciado además el nacimiento de un nuevo mercado de obras de arte orientado al mundo editorial, en el que los artistas tienen una novedosa área donde poder expresarse y crear.

**“ Los artistas investigan y toman riesgos cada vez mayores.
Ponen a prueba su creatividad hasta límites impensables ”**

Del mismo modo que en el arte conceptual, ¿crees que el proceso de creación de un libro de artista puede llegar a ser más importante que el propio objeto resultante?

Al final el resultado es lo que queda... El proceso se esfuma en el tiempo. Merece la pena como prueba personal, pero es el resultado final lo que merece y añade belleza y otra dimensión al universo del libro, del material, de la palabra... Lo cuenta muy acertadamente Anselm Kiefer en el librito Los Argonautas publicado por Ivorypress en la serie LiberArs, una colección de libros de artista diseñados en contenido y forma por los propios artistas, en la que Ivorypress solo impone el tamaño (diminuto) y la portada, aunque no su color. El interior, en contenido, forma y material, es creado por el artista.

LiberArs es un proyecto muy personal y único. A los artistas les fascina poder realizarlos pues saben que son asequibles a todos los públicos. Llegan a todas partes. Solo publicamos dos mil y se agotan rápidamente. Fue y es y sigue siendo un intento de Ivorypress por hacer llegar a quién quiera libros de artistas cuyo precio comienza en 17 euros. Artistas como Kiefer o Francis Alÿs, Richter o Cabrita Reis, Santiago Sierra o Richard Long, Cristina Iglesias, Thomas Demand, Thomas Struth o Vik Muñoz, entre otros muchos, participan en esta colección que ofrece el equilibrio esencial para la editorial frente a los libros de artista elaborados y creados con materiales difíciles y producción complicada, caros por su producción y por tanto solo asequibles al público general a través de museos e instituciones. Algunos artistas, como Richard Long o Kiefer, han participado en los dos extremos del péndulo de Ivorypress.

El de Eduardo Chillida ('Reflections, 2002) "fue el primer libro de artista publicado por Ivorypress. Una experiencia editorial llena de satisfacción, búsqueda y aprendizaje", recuerda Elena Ochoa (Ivorypress).

(Ivorypress).

De todas tus publicaciones, ¿cuál consideras que ha sido el que ha conseguido un diálogo más fluido entre el mundo artístico y el literario?

No puedo contestar con sinceridad a su pregunta. Todos son mis criaturas. Pero si me fuerzo diría que el libro de Eduardo Chillida. Fue el primer libro de artista publicado por Ivorypress, con la colaboración no solo de Eduardo, sino también de su mujer Pili y de su hijo Ignacio, y también de John Berger y Carlos Fuentes... Fue una experiencia editorial llena de satisfacción, búsqueda y aprendizaje. Fue memorable. Como lo fue luego trabajar con Sir Anthony Caro, Richard Long y Richard Tuttle, o pasar cinco años trabajando en el *Mews* de Francis Bacon. Un privilegio histórico y una experiencia creativa y emocional inefable.

¿Puede ser el fotolibro el más asequible o democrático de los libros de artista o estamos ante otro género de publicación?

Hay libros de artista de fotografía excelentes. Los fotolibros de Sophie Calle, Penelope Umbrico o Boltanski son libros de artista que, con otros fotolibros, se expondrán en *Books Beyond Artists* a partir del próximo 24 de febrero en Ivorypress.

RAMÓN DÍAZ VILLA

BOOKS BEYOND ARTISTS. Words and Images

Ivorypress Space

Comandante Zorita, 48. Madrid

Del 24 de febrero al 9 de mayo de 2015

BAZAAR

Harper's
ESPAÑA

BAZAAR

El mes más corto del año llega cargado de planes. Exposiciones, obras de teatro o propuestas gastro serán la mejor opción para disfrutar de un febrero de lo más cultural.

INES MARTÍNEZ • 11-02-2013

Foto: Getty Images

BAZAAR

Madrid concentra una propuesta cultural variada y apta para todos los gustos.

Una alternativa a la literatura

La editorial Ivorypress ofrecerá una muestra sobre la contribución de los libros de artista a nuestra cultura. La exposición *Books beyond Artists: Words and Images* (Calle del Comandante Zarito 4B-4S, Madrid) mostrará a partir del 24 de febrero una selección de obras concebidas en papel, cobre o vidrio que repasan tres siglos de historia haciendo que las letras pasen a un segundo plano.

Fahrenheit 451

por Pablo Delgado

Libros de artista

Publicado por [Pablo Delgado](#) el feb 23, 2015

Compartir

El martes 24 de febrero **Ivorypress (Madrid)**, editorial fundada por Elena Ochoa Foster en 1996, y que hoy está también presente en Londres y Ginebra, inaugura la **exposición *Books beyond Artists***, dedicada a los **libros de artista y su papel en la historia del arte** hasta nuestros días. La muestra está comisariada por la misma Elena Ochoa en colaboración con el equipo de Ivorypress.

Books beyond Artists es el capítulo siguiente a la muestra *Blood on Paper* (Victoria and Albert Museum, Londres, Reino Unido, 2008). La exposición contará con ediciones provenientes de colecciones privadas, tales como las de Ben Brown (Reino Unido), Jean-Claude Meyer (Francia), Thaddaeus Ropac (Francia/Austria), Norman y Elena Foster (Suiza/EE. UU.), Archivo Lafuente (España) e Ivorypress (España), entre otras, estudios de artistas, entre ellos los de Olafur Eliasson (Alemania), Roni Horn (EE. UU.), Jenny Holzer (EE. UU.), **Miquel Barceló** (Francia) y **Peter Sacks** (EE. UU.) y diversas instituciones y entidades como el Victoria and Albert Museum (Reino Unido), la **Fundació Antoni Tàpies (España)** y el Brodsky Center (EE. UU.), entre otras.

Se exhibirán también libros de artista publicados en las últimas décadas

Se expondrán también **libros de artista** publicados en las últimas décadas por editoriales como Toluca (Francia), Onestar Press (Francia), RVB Books (Países Bajos) Lecturis Books (Países Bajos), Steidl Verlag (Alemania), **Turner Libros (España)** y Limited Editions Club (EE. UU.), además de los **editados por Ivorypress**. Estarán presentes **libros objeto o ediciones muy reducidas** realizadas por artistas contemporáneos como Paul McCarthy o Anselm Kiefer, que convivirán con libros pictóricos y escultóricos donde el texto es mínimo o inexistente. **Son obras que dejan todo el protagonismo a la imagen, a la escultura o a la pintura.** En esta sección la muestra contará con ediciones realizadas por Francisco de Goya, William Kentridge o Anthony Caro, entre otros. Además la exposición incluirá libros de artista realizados por figuras del arte contemporáneo como Louise Bourgeois o Damien Hirst.

En algunos de los ejemplares, el diseño y los materiales escogidos son el centro de atención. Desde el plegado del papel en libros como los de Ed Ruscha, John Baldessari, Lucio Fontana o Hiroshi Sugimoto, hasta el uso de materiales naturales como en la edición de Richard Long. En otros, en cambio, **el libro se convierte en vehículo para expresar una protesta o manifiesto**, como en el caso de las obras de Filippo Tommaso Marinetti, Santiago Sierra o Martin Parr. La muestra cuenta también con **libros en los que la palabra es la única protagonista**, como en aquellos de Jenny Holzer o Isidoro Valcárcel Medina.

Otra línea de creación que aparece con frecuencia en los libros de artista es aquella en la que se establece un **diálogo entre la literatura y las artes plásticas**. Colaboraciones históricas entre artistas y poetas como el libro de Aleksandr Ródchenko realizado junto a Vladímir Mayakovski y otros ejemplos que ilustran o dan forma material a textos literarios de escritores como Octavio Paz o Stéphane Mallarmé de la mano de pintores como Robert Motherwell o Balthus.

Finalmente, el **fotolibro** también estará representado en la exposición con obras de diversas épocas, de artistas tales como Henri Cartier-Bresson, Sophie Calle, Miguel Rio Branco o Ai Weiwei.

Es una ocasión especial de disfrutar en Madrid de este maravilloso soporte como arte, en el que la perspectiva del libro cambia radicalmente convirtiéndose en un objeto artístico en si mismo.

Además coincidiendo con la exposición se celebrará la **mesa redonda “Libros de artista en el siglo XXI: ¿objetos de culto?”**, el día 24 de febrero a las 12:00 h con la participación de **Irma Boom**, tipógrafa, diseñadora gráfica e ilustradora neerlandesa, especialista en la confección de libros de artista, elaborados con materiales, formatos o diseños a menudo muy inusuales.; **Peter Sacks**, artista y catedrático de poesía de la Universidad de Harvard (EE. UU.); y **Rowan Watson**, director de la colección de libros de artista de la National Library del Victoria and Albert Museum (Londres, Reino Unido). La mesa estará moderada por **Elena Ochoa Foster**.

Books beyond Artists

Hasta el 9 de Mayo

Galería Ivorypress

El próximo 24 de febrero de 2015 Ivorypress inaugurará la exposición *Books beyond Artists*, dedicada a los libros de artista y su papel en la historia del arte hasta nuestros días. La muestra está comisariada por Elena Ochoa Foster en colaboración con el equipo de Ivorypress. Con motivo de la muestra se celebrará la mesa redonda "Libros de artista en el siglo XXI: ¿objetos de culto?", con la participación de **Irma Boom**, **Peter Sacks** y **Rowan Watson**, moderada por **Elena Ochoa Foster**.

Irma Boom

Vive y trabaja en Amsterdam, Países Bajos. Estudió en la escuela AKI (Academia de Arte de Enschede) donde se licenció como diseñadora gráfica. Actualmente trabaja como tipógrafa, ilustradora, diseñadora y especialista en libros de artista elaborados con materiales, formatos o diseños inusuales. En 1991 funda Irma Boom Office en Amsterdam y además ejerce como crítica en la Universidad de Yale desde 1992, dando conferencias y talleres nivel internacional.

Ha editado y diseñado más de 300 libros, 100 de los cuales forman parte de la colección permanente del Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA). Entre ellos destaca *SHV Think Book* un proyecto de 2136 páginas encargado por SHV Holdings de Utrecht, un icono del diseño holandés. Su diseño para el libro *Weaving as Metaphor*, de la artista americana Sheila Hicks fue premiado como The Most Beautiful Book in the World en la Feria de Libro de Leipzig. Además es autora de *Colour Based on Nature*, *Handbook of California Design, 1930-1965*, *Hello World*, *Irma Boom: The Architecture of the Book* o *Irma Boom: Biography in Books*, entre otros.

Cuenta con numerosos premios entre los que destaca el premio Gutenberg de Leipzig en 2001, siendo la más joven premiada, el premio Vermeer entregado por el Ministerio de Cultura holandés. La Reina Beatriz le hizo entrega de la medalla de oro de la "House of Orange" del Arte y la Ciencia en 2014. Ha realizado exposiciones en museos y centros de arte como el Museum of Design Zurich, University of Amsterdam, Institut Neerlandais de París o en el entre otros. Su trabajo supera los 250 publicaciones y puede encontrarse en numerosas colecciones como en el Museum of Modern Art de Nueva York, el Centre Pompidou de París o la Universidad de Amsterdam.

Rowan Watson

Vive y trabaja en Londres, Reino Unido. Es curador de la National Art Library y director de la colección de libros de artista del Victoria and Albert Museum. Ha comisariado diversas exposiciones entre las que se encuentra *Blood on Paper*, de la que fue curador junto a Elena Ochoa Foster en el Victoria and Albert Museum en 2008.

Después de completar su tesis doctoral sobre Angoulême y el ducado de Aquitania entre los siglos XI y XIII, trabajó con las colecciones del manuscrito de la Senate House Library, el Glamorgan Archive Service y la National Art Library del Victoria and Albert Museum. Ha publicado numerosos estudios sobre diversos manuscritos iluminados, libros de artistas modernos y sobre el renacimiento del interés por el arte medieval en los siglos XIX y XX.

Entre sus escritos se encuentra *Western Illuminated Manuscripts* (2011), *Illuminated Manuscripts: And Their Makers* (2003). Actualmente es profesor y doctor del MA History of the Book en el Instituto de Filología Inglesa de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres (Reino Unido).

Peter Sacks

Peter Sacks nació y creció en Sudáfrica y actualmente vive y trabaja entre Cambridge, Massachusetts, y Normandía. Estudió en las universidades de Princeton, Oxford -donde obtuvo la beca Rhodes- y Yale. Fue catedrático hasta 1996 en la Universidad John Hopkins y actualmente es catedrático de poesía en la Universidad de Harvard.

Su trabajo como pintor, producido mediante la superposición de múltiples capas procedentes de contextos geográficos, históricos y políticos, ha sido expuesto en Wade Wilson Art (Santa Fe, EE. UU.), Paul Rodgers (Nueva York, EE. UU.), Galerie Piece Unique (París, Francia), la FIAC (París, Francia) y la Feria de Arte de Bolonia (Italia). Actualmente está representado por la galería Robert Miller (Nueva York, EE. UU.).

Ha publicado cinco libros de poesía: *In These Mountains* (Macmillan 1986), *Promised Lands* (Penguin Books 1990), *Natal Command* (Universidad de Chicago 1997), *O Wheel* (Universidad de Georgia 2000) y *Necessity* (W.W. Norton 2002), así como diversos textos académicos sobre literatura. Además sus poemas han sido publicados por diversos medios de comunicación como *The New Yorker*, *The New Republic*, *Boulevard* y *The Paris Review*, entre otros.

Ha trabajado también el género de los libros de artista con obras como *Kafka: Der Prozess (The Trial): A Procession of Pages* (2014) o piezas como sus *Diaries* realizados entre 1990 y 2014, que pueden verse en la exposición *Books beyond Artists* en Ivorypress.

Elena Ochoa Foster

Elena Ochoa Foster es editora. Durante más de veinte años desempeñó el cargo de Profesora Titular de Psicopatología en la Universidad Complutense de Madrid y hasta 2001 fue Profesora Honoraria del King's College de Londres. Además de obtener una beca Fulbright para realizar estudios Postdoctorales en la Universidad de Illinois (Chicago) y en la Universidad de Los Angeles (UCLA), a lo largo de su carrera ha sido Profesora Visitante y ha ejercido una labor de investigación en numerosas universidades tanto en Europa como en Estados Unidos. Ha trabajado en Radio Nacional de España y Televisión Española, además de haber sido colaboradora habitual de varios periódicos.

En 1996 fundó la editorial Ivorypress. Dirige el proyecto *C Photo*, destinado a promover la fotografía a través de publicaciones, exposiciones y apoyo académico e institucional (Ivorypress ha organizado la creación de la Cátedra de Arte Contemporáneo de la Universidad de Oxford, entre otros respaldos a diferentes instituciones). Junto al equipo de Ivorypress, ha comisariado exposiciones internacionales, entre las que cabe destacar *C on Cities* (10ª Bienal de Arquitectura de Venecia, 2006), *Blood on Paper* (Victoria and Albert Museum, Londres, 2008) y *Real Venice* (54ª Bienal de Venecia, 2011 y Somerset House, Londres, 2011). Es miembro de la Junta de Directores de Arte del Mutual Art Trust y del Prix Pictet de Fotografía. Fue Presidenta del Tate International Council y miembro de la Junta Directiva de la Tate Foundation entre 2004 y 2008, así como de la Isamu Noguchi Foundation. Colabora como patrona en diversos museos, fundaciones y escuelas internacionales de arte contemporáneo y fotografía.

Como llegar

Iniciar sesión | Registrarse

añadir a tu selección de favoritos

enviar este enlace a un amigo

Ver mis favoritos

Ver todas las exposiciones de este espacio ▼

Cambiar idioma

Elena Ochoa reúne en Madrid el mundo sin límites de los libros de artista

Madrid, 23 feb (EFE).- De cristal, acero, hierro, madera o papel, diminutos o monumentales, con imágenes y palabras o sin ellas, el mundo de los libros de artista "solo tiene los límites que se ponga el propio artista" asegura Elena Ochoa, comisaria de la exposición "Books beyond Artists" que se inaugura mañana en Madrid.

Cuando el libro trasciende la palabra y se convierte en sí mismo en una obra de arte es cuando nace el libro de artista y esta exposición está protagonizada por el proceso creativo de cada uno de ellos, el desarrollo del concepto y su resultado.

"Lo más importante es el concepto", señala a Efe Elena Ochoa, directora y fundadora de Ivorypress, editorial de libros de artista, que presenta en Madrid el "capítulo siguiente" a la muestra "Blood on Paper", que se expuso en el Victoria and Albert Museum, de Londres, en 2008.

Encontrar junto con el artista el "contenido y el contenedor" de lo que quiere éste expresar en el libro es la labor que desarrolla Ochoa desde 1996, una tarea en la que puede emplear una media de cuatro años y que se plasma en unas ediciones limitadas que sólo con Eduardo Chillida llegaron a 200.

Una tarea que recuerda "ardua" ya que todos los ejemplares se hacen a mano en una elaborada y minuciosa experiencia. Por eso cree que el número "ideal" de las ediciones es el 9, destinados casi todos ellos a museos y coleccionistas privados.

Unos coleccionistas "muy especializados y focalizados" de libros de artistas de los que sólo hay 15 ó 20 en el mundo, explica Ochoa, que señala que el Victoria and Albert Museum y el MOMA de Nueva York son los que tienen las mejores colecciones de este tipo de arte.

Por eso, la exposición cuenta con ediciones provenientes de colecciones privadas y estudios de artistas como de Reino Unido, Francia, Suiza, Austria, Estados Unidos, Alemania y España.

Pero también con fondos de diversas instituciones y entidades, como el Victoria and Albert Museum, la Fundació Antoni Tàpies (España) y el Brodsky Center (EE. UU.), entre otras.

La exposición es muestra del "enorme abanico de posibilidades" que tiene los libros de artista, entre ellos uno de Juan de Herrera publicado en 1598, y "Los proverbios", de Francisco de Goya, en 1864.

También están presentes libros objeto o ediciones muy reducidas realizadas por artistas contemporáneos como Paul McCarthy o Anselm Kiefer, que conviven con libros pictóricos y escultóricos donde el texto es mínimo o inexistente y las obras dejan todo el protagonismo a la imagen, a la escultura o a la pintura.

Una sala está dedicada al proceso del libro de artista de Eduardo Chillida, el primero editado por Ivorypress, y en otra se expone la creación del libro "Gravity" de Richard Long y sus paseos por la naturaleza con el uso de materiales naturales.

Desde uno de los más diminutos, "La arquitectura del libro" de Irma Boom, a la enorme obra "La vida secreta de las plantas", de Anselm Kieffer, de varias toneladas de peso y realizada en plomo, la exposición incluye también libros de artista realizados por figuras del arte contemporáneo como Louise Bourgeois o Damien Hirst.

El diálogo entre literatura y pintura aparece en "Constellatios" Joan Miró y André Breton, o "Poésies" de Henri Matisse y Stephane Mallarmé, mientras que de Peter Sacks pueden verse en la exposición 68 páginas de pinturas realizadas sobre el texto de "El proceso" de Kafka.

El fotolibro también está representado con obras de diversas épocas, de artistas tales como Henri Cartier-Bresson, Sophie Calle, Miguel Rio Branco o Ai Weiwei. EFE

EL PAÍS

Varias de las piezas expuestas en la exposición *Books Beyond Artist* en Madrid. / JANE WILLIAMS

Un 'Detritus' iluminado

Elena Foster es la comisaria de una exposición que reúne libros-objeto de creadores como Bacon o Chillida

VICTOR NÚÑEZ JAIME, Madrid

Hay una vitrina a la que los visitantes de la exposición *Books Beyond Artist: words and images*, inaugurada ayer en el espacio Ivorypress de Madrid, acuden como quien va a un santuario laico. Parece lúgubre —se llama *Detritus*—, pero irradia toda una vida. Contiene una maleta antigua, de color marrón, abierta en medio

de un collage de fotografías, libros, trozos de diarios y notas sueltas que pretende resumir la cosmogonía de un pintor irlandés con fama de lobo estepario: Francis Bacon (1909-1992).

La muestra, comisariada por Elena Foster y abierta hasta el próximo 9 de mayo, reúne un conjunto de libros-objeto cargados de ideas y sentimientos que suponen en sí mismos, obras de arte.

Con distintos materiales, técnicas y texturas que, gracias a la complicidad de los editores, cuentan historias. Porque van más allá de los artistas y escritores. Se trata de la continuación de *Blood on Paper* —Victoria and Albert Museum, Londres, 2008— que cuenta con ediciones provenientes de colecciones privadas.

Figuran libros de ediciones reducidas realizadas por artistas

contemporáneos como Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Paul McCarthy o Anselm Kiefer que conviven con volúmenes pictóricos y escultóricos donde el texto es mínimo. Son obras que dejan todo el protagonismo a la imagen, a la escultura o a la pintura.

Para reflexionar sobre esta cuestión, en una mesa redonda —*Libros de artista en el siglo XXI: objetos de culto?*— debatieron Irma Boom, tipógrafa y diseñadora gráfica; Peter Sacks, artista y catedrático de Poesía de la Universidad de Harvard, y Rowan Watson, director de la colección de libros de artista de la National Library del Victoria and Albert Museum. Estos expertos hicieron un repaso sobre la tradición de los libros artísticos y concluyeron que el proceso creativo y los mensajes que pretenden dar son los elementos que constituyen su valor. "Y todo esto no está amenazado por la irrupción del libro electrónico", especificaron.

En algunos de los ejemplares expuestos, el diseño y los elementos escogidos suponen el centro de atención, desde el plegado del papel hasta el uso de materiales naturales. En otros, el libro se convierte en vehículo para expresar una protesta o un manifiesto. Otra línea de creación establece un diálogo entre la literatura y las artes plásticas. El *foolbook* también está representado en la muestra con obras de diversas épocas, de artistas como Henri Cartier-Bresson, Sophie Calle, Miguel Río Branco o Ai Weiwei.

La concentración de tantos autores de talla internacional significa toda una excepción en este tipo de antológicas, por su procedencia diversa, su contraste y variedad de mensajes.