

## Libros de artista en exposición: recomendaciones de conservación preventiva

Andrea Paola Ruisánchez Campuzano

**Resumen:** El presente artículo busca ser un referente para la conservación de un tipo de producciones artísticas con el que muchos conservadores no están familiarizados: los libros de artista. Estas obras plantean un reto de conservación que se acentúa en la toma de decisiones sobre cómo lograr su adecuada exposición sin comprometer su estabilidad material. Para el cabal disfrute y comprensión de dichos libros su manipulación es necesaria, haciendo que el conservador deba mediar entre el deterioro que esto conlleva y el respeto a su valor funcional, sus propiedades hápticas y la transmisión de su mensaje. La mediación también debe darse entre los usuarios y los custodios o propietarios de los libros, al igual que entre las instituciones que gestionan exposiciones. Esta investigación reflexiona sobre estos aspectos y busca plantear recomendaciones útiles para el conservador.

**Palabras clave:** libro de artista, conservación preventiva, exposición, manipulación

### Artists' books in exhibition: preventive conservation recommendations

**Abstract:** This article seeks to be a reference for the conservation of a type of artistic productions with which many conservators are not familiar: artist's books. These works present a conservation challenge, accentuated in the decision-making of how to achieve its proper exhibition without compromising its material stability. For its full enjoyment and understanding, the manipulation of the book becomes necessary, causing the conservator to mediate between the deterioration that this entails and the respect for its functional value, its haptic properties, and the transmission of its message. This mediation must also occur between the users and the custodians or owners of the books, as well as between the institutions that carry out exhibitions. This investigation reflects on these aspects and seeks to propose useful recommendations for the conservator.

**Keyword:** artists' books, preventive conservation, exhibition, handling

### Livros de artista em exposição: recomendações de conservação preventiva

**Resumo:** Este artigo procura ser uma referência para a conservação de um tipo de produção artística com o qual muitos conservadores não estão familiarizados: os livros de artista. Estas obras representam um desafio de conservação que se acentua no momento da tomada de decisão sobre como realizar uma exposição adequada sem comprometer a estabilidade do material. Para a plena fruição e compreensão destes livros, é necessária a sua manipulação, fazendo com que o curador faça a mediação entre a deterioração que esta provoca e o respeito pelo seu valor funcional, pelas suas propriedades táteis e pela transmissão da sua mensagem. A mediação também deve ocorrer entre os usuários e os proprietários dos livros, bem como entre as instituições que administram as exposições. Esta investigação reflete sobre esses aspectos e procura fazer recomendações úteis para os conservadores.

**Palavras-chave:** livro de artista, conservação preventiva, exposição, manipulação

## Introducción

Los libros de artista son “objetos vivos”, en los que la manipulación del público para el cumplimiento de sus funciones y completo entendimiento es imperante. Pero durante esta manipulación, dichos libros pueden sufrir deterioros por no estar establecidos parámetros para su correcto uso. No puede hablarse en términos universales de esto, debido a que no todos los libros de artista son expuestos o manipulados, pero esta investigación se enfoca en piezas hechas con este fin específico. El objetivo general consiste en generar recomendaciones prácticas de conservación preventiva de libros de artista en exposición, con la intención de reducir y controlar riesgos de alteración durante su manipulación, manteniendo su carácter interactivo. Dichas recomendaciones se basan en medidas pre-establecidas de conservación de libros tradicionales, pero también responden al carácter de arte contemporáneo que mantiene el libro de artista.

Las propuestas que se presentarán en este artículo responden principalmente a la experiencia adquirida durante años de trabajo con cientos de libros de artista y a la extensa bibliografía consultada en este trayecto; al igual que a charlas y comunicaciones personales sostenidas con individuos ampliamente involucrados con estos objetos: libreros, artistas, directores de museos, galeristas, bibliotecarios, museógrafos, usuarios y otros conservadores. Específicamente, la identificación de alteraciones y problemas de conservación fueron detectados y evaluados durante exposiciones de libros de artista gestionadas por la empresa cultural *Lía, libros de artista*; la cual llevaba a cabo actividades en Guadalajara, México. En el recorrido de este trabajo se abordará qué es un libro de artista, cuáles son sus principales deterioros y cómo estos pueden ser mitigados.

## Sobre el libro de artista

La definición de libro de artista es materia compleja sobre la que distintos académicos han reflexionado<sup>[1]</sup>. Aunque ya se han determinado algunas de sus cualidades esenciales (soporte y lectura basada en la estructura del libro, combinación de escritura e imágenes, predominio de los elementos visuales, contenido de diálogo e interacción, agrupación de unidades múltiples, intención artística, etc.) resulta por demás complejo elaborar una definición única e indiscutible acerca de qué es un libro de artista, debido a que se trata de un género sumamente diverso, en evolución y cambiante. Por razones prácticas, no puede presentarse la idea de que todo puede ser un libro de artista y no marcar límites; es por ello que se describirá el tipo de libros de artista que se producen y comúnmente se coleccionan y exhiben en México y la mayor parte de Latinoamérica [Figura1].

Estos libros responden al libro objeto<sup>[2]</sup>: piezas contemporáneas, de tirada corta, que adoptan la forma



**Figura 1.-** *22 Balas*, Alcides Mayo, 2015. Libro de artista en imprenta fina. Papel artesanal, bala metálica y contenedor de cartón y tela.

del libro como soporte y en el cual se plasman, a través de diferentes técnicas plásticas, conceptos visuales que se narran mediante una secuencia establecida, la cual comúnmente se compone de páginas. El libro de artista es una obra de arte que se basa en la estructura de la forma del libro, con la que comparte identidad (Carrión 2012).

“Es entonces, el fruto de dos instancias: la apropiación del soporte “libro” de extensísima tradición cultural, de difusión y divulgación de textos, y luego de la intervención del artista que vulnera e irrumpe en la serena índole del soporte, se convierte en una obra de arte” (Padín 2011:01).

Actualmente, los libros de artista forman parte de numerosas colecciones públicas y privadas. Pueden encontrarse valiosos ejemplares en el Museo de Arte de Nueva York, la Provinciale Centrae Openbare Bibliotheek en Bélgica, el Museo Guggenheim en Nueva York, el Museo de Arte Moderno en Ciudad de México, el Centre Pompidou en París, el Victoria & Albert Museum en Londres, o el Calouste Gulbenkian Museum en Lisboa, entre muchos otros. También hay institutos y escuelas a nivel internacional dedicados al arte del libro, y el número de este tipo de objetos y su significación cultural se incrementa día a día. Muchos artistas toman este medio para producciones innovadoras o íntimas, usando su formato narrativo. Reconocidos creadores como Marcel Duchamp, Olafur Eliasson, Sol LeWitt, Felipe Ehrenberg, Ed Ruscha o Dieter Roth lo han adoptado como soporte para sus obras; de la misma manera que usarían un lienzo, un trozo de madera o metal, un muro o un paisaje natural.

## Evaluación de los libros de artista durante su manipulación

Para generar recomendaciones de conservación preventiva objetivas y eficientes se planteó la necesidad de evaluar

Los deterioros comunes causados a los libros de artista en exposición, y tratar de identificar los mecanismos y causas que los provocan; esto se logró mediante un muestreo y evaluación de una serie de ejemplares durante su manipulación en exposición. Se seleccionó un pequeño grupo de libros que funcionaran como ejemplo, para a través de la evaluación de su uso y alteraciones, poder establecer una relación con el resto de los libros de artista.

Los libros elegidos para cumplir con el objetivo planteado formaron parte de la exposición internacional titulada "FoLia" (Feria Internacional de Libro de Artista). Esta se llevó a cabo en el Museo de Arte Raúl Anguiano de Guadalajara (México) en el mes diciembre del año 2015, organizada por la empresa cultural *Lía, Libro de Artista*. La selección de libros para su evaluación se basó en el criterio de conformar una muestra representativa del conjunto, que contara con los formatos, métodos de lectura, técnicas y materiales lo más variados posible, para tener un panorama extenso y poder evaluar diferentes aspectos de la manipulación y deterioro. Igualmente, se estableció una distribución del género del artista y se seleccionaron libros provenientes de distintos países (España, Japón, México, Colombia, Perú, Francia y Estados Unidos). Se seleccionaron 11 de los 33 libros que participaron en la exposición (una tercera parte) para realizar evaluaciones más extensas y obtener información amplia y detallada de una muestra acotada. En este grupo se contaba con los siguientes formatos:

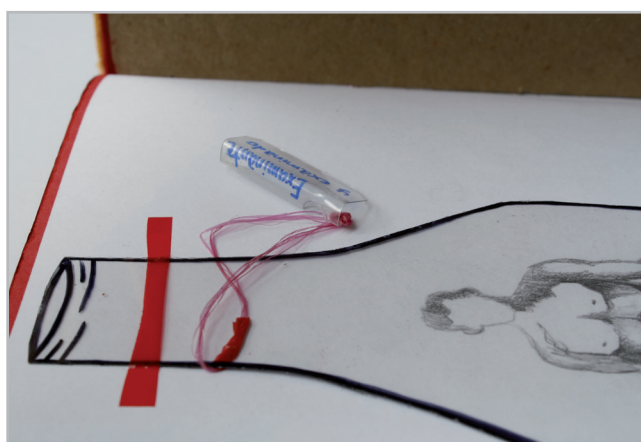
1. Libro códex, 2. Acordeón, 3. Caja con elementos interactivos, 4. Caja con tubos contenedores de hojas de papel, 5. Libro con estructura de estructura de panel de enclavamiento y rotación, 6. Libro con hojas sueltas, 7. Libro con dobleces caleidoscopio, 8. Libro en rollo [Figura 2], 9. Ejemplar con estructuras intrincadas, dobleces y elementos pop-up [Figura 3], 10. Libro códex con dobleces internos [Figura 4] y 11. Ejemplar con dobleces pop-up y sistemas eléctricos (luces) añadidos.



**Figura 2.-** Libro evaluado Rigoletto, Alexy Cordones, 2015.



**Figura 3.-** Detalle del libro evaluado Etiqueta (?), Celeste Vargas Hoshi, 2013.



**Figura 4.-** Detalle del interior del libro CUERPO/DESEO/TORMENTO, Laura Cecilia Triana, 2015.

*Lía, Libro de Artista* fue un proyecto cultural que se consolidó como uno de los más importantes de su género en México, ya que generaba una red en torno a la creación, teorización, colección, comercialización y difusión del libro de artista a través de sus eventos y exposiciones. Las exposiciones de libros de artista de *Lía* guardaban un carácter muy particular. Los libros estaban dispuestos en mesas de una altura variable, cubiertas con manteles de tela con un espacio aproximado de 80 cm entre un libro y otro. A cada pieza se le colocaba una cédula con los datos de la obra y un texto explicativo, y siempre había personal realizando recorridos y narrando a fondo cada uno de los libros a los asistentes de la exposición. La iluminación solía ser indirecta y las temperaturas indeterminadas [Figura 5].

Lo que caracterizaba este tipo de exposiciones es que cuando el asistente entraba se le otorgaban un par de guantes de látex, debido a que se le exhortaba a interactuar con los libros. El espectador podía manipular libremente las piezas, siempre supervisado y asesorado por personal de la institución para evitar daños. *Lía* creaba espacios donde los libros no solo se mostraban al público, sino que se establecía la oportunidad de socializar con los espectadores. Durante estas exposiciones se mostraban





**Figura 5.-** Evento de FoLia (Feria Internacional de Libro de Artista) en el Museo de Arte Raúl Anguiano de Guadalajara, México, 2015.

siempre entre 30 y 70 libros, y en tres años se hicieron seis exposiciones en tres museos diferentes<sup>[3]</sup>, con una afluencia promedio de 1,500 personas. Este formato de exposición, donde las obras pueden ser manipuladas, ha sido adoptado por otras muestras de libro de artista, aunque algunas también se ciñen a la no manipulación.

La evaluación de los libros, su uso y las alteraciones causadas, se logró a través del diseño de una ficha clínica y una ficha de manipulación. Se cumplimentaron aproximadamente veinticinco fichas de manipulación por ejemplar y dos fichas clínicas (antes y después de la exposición), para que la evaluación fuera más sistemática e integral. Todas ellas fueron cumplimentadas por la misma persona para mantener homogeneidad en los datos recabados. Los campos que incluyó la ficha de manipulación fueron: facilidad de apertura del libro, nivel de manipulación del usuario, facilidad de interacción con ángulo de montaje, facilidad de manipulación con guantes de tela o látex, uso o interés del material de contexto (cédulas/explicaciones), confianza durante la manipulación del libro, y tiempo utilizado para la manipulación. Lo que se buscaba era que, a través del análisis de la ficha clínica previa a la exposición, de la ficha de manipulación, y de la ficha clínica tras la exposición, se pudiera crear una especie de "historia" de las causas y mecanismos de deterioro de los ejemplares muestreados. A continuación se muestran las fichas utilizadas durante esta fase de la investigación:

**Ficha 1.-**Formato de ficha clínica.

FICHA CLÍNICA. Libros de Artista					
Núm. de identificación de la institución:		Fecha de registro:		Responsable de la ficha:	
<b>I. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b>					
Título:		Autor:			
Año (época):		Firma:			
Procedencia:		Lugar:			
<b>Medidas:</b>					
h. (altura)		Técnica de impresión:			
a. (ancho)		Foliación:			
g. (grosor)		No. Hojas:			
pe. (peso)		Técnica de encuadernación:			
<b>Propiedad:</b>		<b>Destino actual:</b>		<b>Condiciones estáticas:</b>	
País		Expuesto		Elementos móviles	
Región		En depósito		Estático	
Organismo local		Accesible previa petición		<b>Elementos exentos interactivos:</b>	
Organismo de derecho público		Inaccesible al público		Presenta	
Organismo eclesiástico		Otro		No presenta	
Particular		No identificado		Ubicación:	
Propiedad mixta					
Otra				Descripción:	
No identificado					
<b>II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b>					

<b>Contenedor:</b>		<b>Formato / método de unión del libro:</b>		<b>Materiales empleados (recubrimiento, soporte, contenedor)</b>	
Caja (material)		Acordeón			
Sobre		Codex			
Bolsa		Carpeta de aros			
Otro		Tarjetas			
No presenta		Engargolado			
Contenedor parte del libro		Encuadernación (especificar)			
Contenedor exento del libro		Otro			
<b>Descripción formal:</b>					
<b>Fotografía:</b>					
<b>III: ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>					
<b>a. Cuerpo del libro</b>					
Faltantes		Desgaste		Suciedad	
Fragmentación		Roturas		Dobleces	
Hongos		Rasgaduras		Manchas	
Vandalismo		Manchas		Perforación	
Deformación		Abrasión		Fractura	
Desprendimiento		Decoloración			
Desvanecimiento		Rayones			
Manchas de humedad		Hilo de costura fracturado		Otro	
<b>b. Cartera o cubierta</b>					
Faltantes		Desgaste		Suciedad	
Fragmentación		Roturas		Fractura	
Hongos		Rasgaduras		Manchas	
Vandalismo		Manchas		Perforación	
Deformación		Abrasión			
Desprendimiento		Rayones			
Dobleces		Decoloración		Otro	
<b>c. Contenedor</b>					
Faltantes		Desgaste		Suciedad	
Fragmentación		Roturas		Vandalismo	
Hongos		Rasgaduras		Manchas	
Vandalismo		Manchas		Perforación	
Deformación		Abrasión		Fractura	
Desprendimiento		Rayones		Dobleces	
Alteración en unión o bisagra				Otro	

d. Elementos exentos					
Faltantes		Desgaste			
Fragmentación		Roturas			
Zonas dañadas		Rasgaduras			
Suciedad		Manchas		Otro	
<b>Intervenciones anteriores:</b>					
<b>Observaciones:</b>					

**Ficha 2.**-Formato de ficha de manipulación. Los parámetros presentados en la presente ficha de manipulación fueron establecidos durante la investigación, mediante la descripción detallada de cada uno de los campos y los respectivos valores (1, 2 y 3).

FICHA DE MANIPULACIÓN DURANTE EXPOSICIÓN							
<b>Nombre de la obra:</b>				<b>Autor:</b>			
<b>Facilidad de apertura y funcionamiento del libro:</b>	1	2	3	<b>Nivel de manipulación del usuario:</b>	1	2	3
<b>Facilidad de manipulación con ángulo de montaje (horizontal al plano):</b>					1	2	3
<b>Facilidad de manipulación con guantes de tela /látex:</b>	1	2	3	<b>Uso o interés de material de contexto</b>	1	2	3
<b>Confianza del usuario durante la manipulación del libro:</b>					1	2	3
<b>Tiempo utilizado para la manipulación</b>					1	2	3
<b>Observaciones/deterioros causados durante la manipulación:</b>							

**Problemas de conservación ante la manipulación. Identificación de deterioros**

A partir de la evaluación anterior, se pudieron determinar las problemáticas de conservación más comunes durante la manipulación en exposiciones con el formato antes descrito. Con el análisis comparativo de la interacción de los usuarios y los resultados de las fichas, se lograron agrupar en tres rubros las causas de deterioro y alteración que sufren este tipo de objetos:

—*La manufactura del libro.* En este tema pueden englobarse dos asuntos: los materiales utilizados y la técnica de manufactura. Esto incluye deterioros inherentes a la pieza y sus materiales, que propicien la presencia de alteraciones sin necesidad de que el libro sea utilizado, circunstancia no relevante para esta investigación, centrada en la manipulación de las obras. Sin embargo, la construcción del libro es un punto sustancial, debido a que siempre marca sus posibilidades físicas y mecánicas. El mayor interés es el complicado funcionamiento del libro, es decir, cuando la apertura se ve limitada o dificultada de

alguna manera. Este problema recurrente es importante porque, la pieza puede ser manipulada y consultada; pero debido a su encuadernación, complejidad de apertura, elementos mal dispuestos, numerosos dobleces, formato engorroso, etc. provoca que el usuario tenga complicaciones cuando lo manipula, y por tanto se den deterioros como dobleces, roturas, rasgaduras, entre otros.

— *Montaje y museografía.* Muchas veces el montaje de los libros durante la exposición puede ser un factor que propicie deterioros. El formato de ciertos libros requiere de elementos complementarios durante el montaje, y la carencia de estos lleva al deterioro en las obras. Estos elementos pueden incluir: dar cierta inclinación a la pieza, otorgar información de apertura y cierre en la cédula, dar mayor altura de visibilidad, montar en un muro (cuando son libros instalación), dar instrucciones básicas de manipulación a los usuarios o colocarlo sobre dos cuñas que soporten la portada y contraportada. Sin estos cuidados los usuarios disponen de los libros sólo como la mesa horizontal les permite.

— *Manipulación.* Los libros están concebidos y realizados por los artistas para ser observados y usados, pero cuando el número de asistentes en una exposición es elevado y una obra es manipulada constantemente durante numerosos días puede comprometerse su integridad. Esto está relacionado con las propiedades de los materiales más usuales del libro de artista: los papeles. Todos los papeles tienen límites de resistencia, resistencia al doblado, al rasgado y a la tensión; los cuales pueden verse cruzados tras la constante manipulación del libro, aunque esta se haga con delicadeza, es posible provocar deterioros como roturas, dobleces o desgaste. Los materiales con los que se construyen los libros de artista son frágiles la mayoría de las veces, y las probabilidades de daño aumentan cuando las piezas cumplen su valor de funcionalidad a partir del uso por parte del público. Al presentar características de obra de arte contemporánea y de libro tradicional, es de esperar que los deterioros presentes también cumplan con esta combinación. Cabe

mencionar que comúnmente no se trata de deterioros muy graves o alarmantes, pero sí son acumulativos. A continuación, se presenta una tabla de los deterioros específicos de los libros de artista, elaborada a partir de las fichas de conservación realizadas durante FoLia 2015, lo observado en las exposiciones previas (2013 – 2015) y el análisis de la colección particular de libros de *Lía*; en ella se muestran los deterioros más comunes presentes en el cuerpo del libro, la cartera o cubierta, el contenedor y elementos exentos; estos se encuentran acomodados de manera jerárquica al respecto de su reincidencia en las piezas [Tabla 1]:

### Recomendaciones de conservación para libros de artista en exposición

Permitir a los usuarios que manipulen los libros de artista trae como consecuencia numerosos deterioros. Sin embargo, esta sencilla conclusión debe complejizarse para añadir que el uso no es la única causa que ocasiona alteraciones, se deben también a la incorrecta disposición de los libros en el espacio de exposición, o la falta de recursos curatoriales y museográficos. Estos son factores que pueden mejorarse a través de acciones sencillas de conservación preventiva que consecuentemente disminuyan los deterioros en las obras al final de cada exposición. Es muy importante establecer que las recomendaciones de conservación deben ser modificadas y especificarse para cada colección, para cada exposición; esto será fundamentado, entre otras cosas, en el uso, valor y contexto del acervo de libros.

Presentar o exhibir un libro hecho por un artista es un gran problema en términos de conservación. Es una pieza de arte, pero también es un libro, situación que parece ser contradictoria en tanto la experiencia supone que se deben tener las manos lejos de las piezas de arte; mientras que un libro está hecho para sostenerse y usarse. Actualmente hay numerosa bibliografía que sugiere acciones para el manejo y conservación de colecciones bibliográficas y ejemplares tradicionales, tales como las guías y manuales de la British Library de Londres, Inglaterra o la tesis de la conservadora Lucrecia Vélez Kaiser, dedicada a la conservación de libros durante su consulta (Kaiser 2016). Sin embargo, el carácter de los libros de artista no es solo de libro, sino que se compone esencialmente de una parte plástico-visual. Se ha escrito sobre la importancia de que las piezas que fueron concebidas para ser manipuladas (no solo libros, sino instalaciones, esculturas, instrumentos, pinturas...) sean manipuladas, sin embargo, poco se ha escrito de cómo debe hacerse esto, cómo fomentar una interacción directa que, a la par, sea segura para las obras.

El contenido a presentar son una serie de sugerencias puntuales que pueden realizarse antes de la manipulación de los usuarios, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. Las recomendaciones de conservación serán presentadas en tres partes: recomendaciones para la preparación

**Tabla 1.**-Deterioros detectados en los libros de artista evaluados después de su manipulación en exposición.

<b>Cuerpo del libro</b>	
Manchas	Abrasión
Desgaste	Faltantes
Suciedad	Fractura
Rasgaduras	Fragmentación
Dobleces	Hilo de costura fracturado
Roturas	Faltantes
Deformación	Vandalismo
Rayones	
<b>Cartera o cubierta</b>	
Manchas	Desprendimiento
Suciedad	Rasgaduras
Desgaste	Dobleces
Abrasión	Fragmentación
Rayones	Faltantes
Deformación	Vandalismo
Roturas	
<b>Contenedor</b>	
Manchas	Rayones
Suciedad	Roturas
Desgaste	Rasgaduras
Golpes	Desprendimientos
Abrasión	Dobleces
Deformación	Fracturas
Alteración en unión o bisagra	Fragmentación
<b>Elementos exentos</b>	
Suciedad	Roturas
Desgaste	Fragmentación
Rasgaduras	Vandalismo
Manchas	
Faltantes	

de una exposición, conservación de libros de artista manipulados en exposición y exposición de libros de artista sin manipulación. Lo anterior responde a que algunos artistas e instituciones culturales están completamente a favor de que los libros sean manipulados por los usuarios; no obstante, también hay una contraparte que establece una preferencia por proteger los libros y que estos no tengan una interacción directa con el público<sup>[4]</sup>. Este es un extenso debate sobre el cual también se han sostenido amplias reflexiones como las de Keith Smith (2002), Brena Campbell (2013) y Rob Perrée (2002); la discusión sobre la manipulación de estas obras es algo que nació con el libro de artista mismo. No puede en realidad decirse cuál de las dos alternativas es la “correcta” o la “mejor”, sino que deben brindarse opciones para que el conservador pueda actuar en cualquiera de los casos.

### Recomendaciones para la preparación de una exposición

Es importante preparar con antelación el espacio de exposición de los libros de artista y todos los factores que componen el evento. Algunas cuestiones dependerán del tipo de uso que decida darse a los libros.

- Es de suma importancia que los artistas, o la institución que preste la obra para la exposición, sea consultada sobre la posibilidad de que su ejemplar sea manipulado o sobre cualquier otro aspecto especial del ejemplar, para así decidir el formato de exposición y las necesidades museográficas particulares de cada libro. Igualmente, debe contarse con un permiso por escrito (firmado por el autor o quien presta la obra) autorizando la manipulación del libro, y donde se describan la dinámica y características de la exposición. De ser posible, es recomendable contar con el apoyo del artista durante el montaje y el transcurso de la exhibición.
- Se recomienda monitorizar la capacidad de los asistentes que puede albergar el espacio y que pueda usar los libros, sin que ésta represente un riesgo para las obras o las mismas personas.
- Si los libros son dispuestos en mesas con vidrio, capelos, repisas, vitrinas u otro tipo de recurso museográfico, éste debe planificarse con anticipación. Deben ser realizados con materiales estables no inflamables y libres de ácido, y tomar en consideración las medidas y peso específicos del libro. Deben ser soluciones de exposición seguras y que permitan una buena observación del ejemplar por parte del usuario.
- Se recomienda que los libros sean desembalados dentro del espacio de exposición sobre mesas amplias frente al artista o comisario. El embalaje deberá ser debidamente etiquetado y guardado todo junto para facilitar el desmontaje y re-embalaje de las piezas.
- Deben llenarse fichas clínicas que reporten el estado de conservación de las piezas cuando son retiradas de su embalaje y cuando termina la exposición para

registrar todas las alteraciones de los ejemplares y poder evaluar deterioros durante la exposición, sean o no manipulados.

- Es necesario capacitar al personal que transportará y montará/desmontará los libros, así como aquellos que los mostrarán y explicarán al público (en caso de que se use este recurso). Para esto el personal debe familiarizarse con los libros, aprender la manera correcta de manipularlos y conocer el fundamento conceptual de la pieza antes de la exposición.
- Deben tenerse todos los suministros listos y a mano, como gel antibacteriano, toallitas húmedas o una estación de aseo para que los usuarios se limpien las manos antes de ingresar. Para esto se tiene que contar con una estimación de asistentes a la exposición.
- Es recomendable imprimir folletos con la información general de la exposición para repartir a los asistentes, así como las recomendaciones de uso de los libros y el espacio.
- Deben colocarse en lugar visible las indicaciones e instrucciones básicas de la dinámica de la exposición y la interacción con los libros (las cuales se enumerarán más adelante).
- Es importante realizar una lista exhaustiva de las obras que se van a exponer con todos sus datos generales y una fotografía. Se recomienda sacar copias de este documento y repartirla al personal de la exposición.
- Las cédulas con los datos generales acompañando la obra son un elemento indispensable que debe diseñarse, revisarse e imprimirse previamente a la exposición. Se recomienda que éstas vengán acompañadas de otra información, como las instrucciones de apertura y uso.
- Al final de cada día de exposición deben contarse y revisarse exhaustivamente los libros. Si un libro se encuentra dañado, debe retirarse. Igualmente, si se encuentran expuestos en mesas, deberán ser cerrados y cubiertos con algún material como telas delgadas, Tyvek®, papel libre de ácido, etc.
- Cuando finalice la exposición se recomienda embalar las obras dentro del espacio de exposición sobre mesas amplias y etiquetar debidamente el paquete.

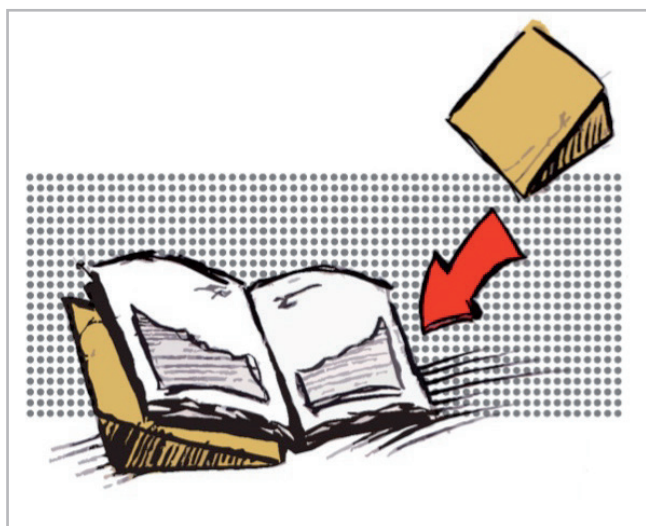
### Conservación de libros de artista manipulados en exposición. Recomendaciones sobre condiciones de montaje, museografía y curaduría

Cuando las instituciones se inclinan a realizar una exposición de libros de artista con la premisa de que el público asistente los manipule, hay una serie de recomendaciones a seguir para disminuir alteraciones y deterioros en las piezas.

- Se recomienda una buena iluminación difusa en la sala de exposición que permita una correcta lectura de textos y apreciación de imágenes. Dicha iluminación debe cumplir con los criterios básicos de conservación preventiva, por lo que preferentemente deben ser luces LED y mantenerse entre los 30 y 50 luxes.

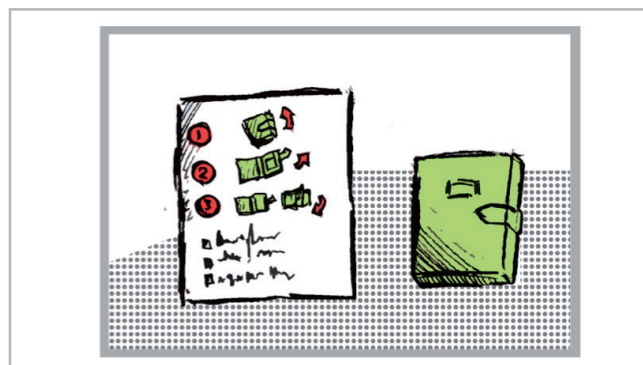


- El uso de superficies grandes, planas y horizontales es la mejor forma de mostrar libros de artista. Se recomienda que sean lisas o estén recubiertas de tela o papel libre de ácido; igualmente, que no estén elaboradas de materiales susceptibles a reacciones químicas o a desprendimiento de color u olor.
- De acuerdo al promedio general de asistentes, la altura de las mesas debe procurar que estos no se agachen para ver el libro; se recomienda una altura aproximada de 1.20m. En algunas ocasiones también pueden colocarse algunas sillas repartidas entre las mesas, pues muchos usuarios dedican tiempos prolongados a interactuar con los libros. Esto brinda mayor comodidad al usuario e incrementa la seguridad durante la consulta. Igualmente puede ayudar a que los niños asistentes a las exposiciones alcancen los ejemplares con mayor confianza.
- La disposición de las mesas en el espacio de exposición debe dar oportunidad a los usuarios de transitar sin ninguna dificultad para no comprometer los libros. No hay un orden específico recomendado, pero en algunos casos resulta útil formar figuras cerradas con las mesas donde el personal pueda estar dentro, para así cuidar más de un libro a la vez y moverse entre un ejemplar y otro de manera más eficiente para asistir al usuario.
- Cuando participen libros en formatos codex se recomienda colocar soportes en forma de cuña (*foam book mounts*) en la portada y contraportada para facilitar la lectura del ejemplar [Figura 6].



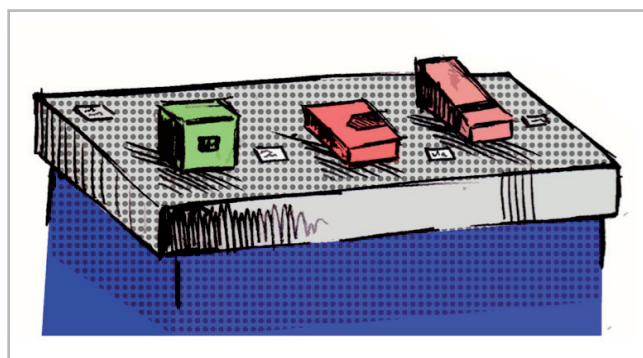
**Figura 6.-** Colocación de cuñas para soporte de los libros.

- En el caso de que los libros tengan un sistema de apertura y lectura poco convencional, se recomienda elaborar gráficos claros con las instrucciones de uso para evitar daños en las obras. Pueden colocarse en, o al lado de las cédulas. También pueden elaborarse vídeos que muestren al usuario cómo debe ser manipulado el libro. Igualmente puede mostrarse la metodología al personal de apoyo y pedir que éstos la transmitan a los usuarios [Figura 7].



**Figura 7.-** Gráficos con instrucciones de uso acompañando las obras.

- Pueden tomarse ciertas medidas para incentivar al usuario a que consulte el material de contexto (cédulas): como entregar pequeños folletos, realizar vídeos o audios describiendo el fundamento conceptual de las piezas o pidiendo al personal de apoyo que narre al usuario ciertos aspectos de la justificación del libro para incentivar la discusión sobre las obras.
- A pesar de que ciertas formas de montaje de los libros provocan que la pieza muestre su mensaje sin tener que ser manipulada (como lo es abrirlo por completo) y esto propicia una mejor conservación, se recomienda mantener los libros cerrados. Esto permite al usuario experimentar la pieza de principio a fin y no iniciar la comprensión del mensaje en un punto medio [Figura 8].

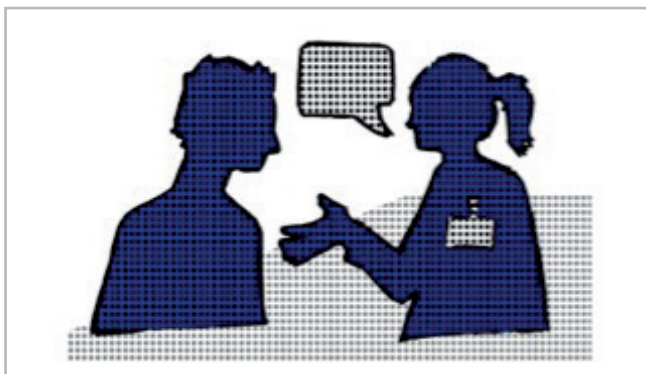


**Figura 8.-** Libros cerrados en el espacio de exposición para una completa lectura del mensaje.

### Recomendaciones de uso. Ayuda al usuario y consulta

- Personal capacitado. Es sumamente recomendado que la exposición cuente con un buen equipo de personal de apoyo que supervise las piezas, detecte rápidamente alteraciones o problemas de conservación, sepa cómo manipular los libros de manera correcta para ayudar o mostrarlos a los usuarios, ser guía de la exposición y narrar a las personas algunas historias o fundamentos de las obras, con la intención de involucrar más al usuario y propiciar el diálogo. Debido a la alta carga conceptual de los libros, o las íntimas y extensas historias que

algunos de estos contienen, es recomendable que el personal capacitado genere una dinámica narrativa y de diálogo con los usuarios, fomentando un proceso de apropiación. Situaciones como esta enriquecen de manera abundante la apreciación de cualquier obra de arte, por lo que deben fomentarse [Figura 9].



**Figura 9.-** Fomento del diálogo entre usuarios y personal de la exposición.

- Manipulación. Se recomienda la entrega de guantes a los usuarios durante las exposiciones para garantizar la segura manipulación de las piezas, evitando así la transferencia de grasa o suciedad. Estos guantes deberán ser preferentemente de látex o nitrilo, y no contener talco u otro producto que pueda dejar residuos en los libros. Igualmente, es importante que dichos guantes sean de la talla del usuario y queden ajustados para evitar cualquier juego o complicaciones en el uso de las piezas (García y Velasco 2012).

- Dentro de la exposición deben presentarse una serie de recomendaciones al usuario para la conservación de los libros y un mayor disfrute de los mismos; algunas de ellas son:

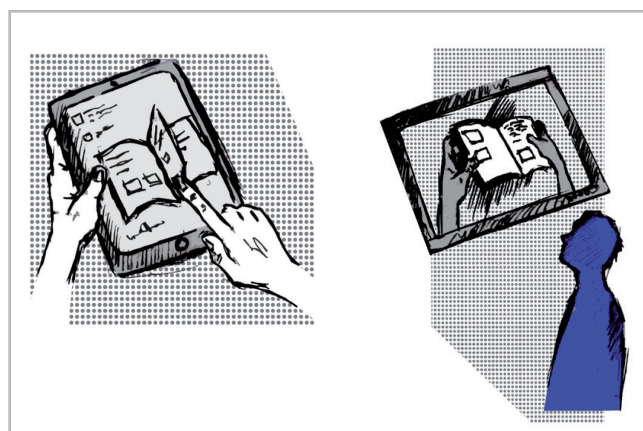
- Use ambas manos para manipular los libros.
- Consulte el ejemplar de manera gentil y no lo fuerce.
- Mantenga los libros de artista sobre la mesa.
- Pida ayuda al personal de apoyo en caso de requerirlo.
- Retire su joyería (anillos/collares) y bufandas.
- Revise las instrucciones de apertura del libro.
- Se le recomienda leer el material de contexto (cédulas) debido a que provee material valioso para una comprensión más extensa de los libros.

**Exposición de libros de artista sin manipulación. Recomendaciones de montaje, material de apoyo y alternativas a la manipulación**

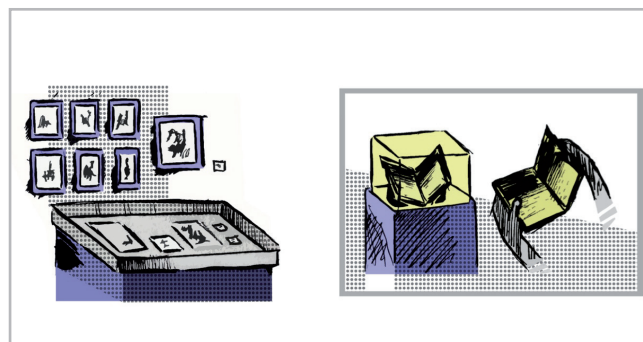
En el caso de que por disposición de la institución no se permita que los libros de artista sean manipulados por el público, o que la institución no cuente con la

infraestructura y condiciones para permitir que los libros sean usados, pueden tomarse medidas para que el mensaje de las obras sea transmitido lo más completo posible. Esto puede lograrse mediante el montaje o material adicional interactivo vinculado con el libro.

- Si es posible, solicitar más de una copia del libro para disponerlas en vitrinas, mesas o enmarcadas en muro. En este caso también pueden hacerse reproducciones de las páginas originales.
- Realizar la digitalización de las páginas del ejemplar para presentarse como vídeo o un Issuu en pantallas táctiles donde el usuario pueda pasar las páginas de manera digital.
- Presentar un vídeo de un usuario manipulando la obra y pasando las páginas. Este formato puede ser más útil cuando el libro tiene elementos interactivos [Figura 10].
- Colocar el libro tras una vitrina o en un capelo abierto en la página más representativa y complementar la vista con un extenso material de contexto [Figura 11a].
- Realizar facsímiles del libro impresos en materiales de calidad menor para consultarlos junto al libro original colocado bajo un capelo. En el caso de tener libros de artista con mucho texto también se recomienda realizar los facsímiles a base de fotocopias [Figura 11b].



**Figura 10.-** Libro digitalizado para ser manipulado y visualización por parte del usuario.



**Figura 11.-** Libro en vitrina acompañado de información complementaria(a) y libro en capelo acompañado de facsimil para uso del visitante (b).

## Conclusiones

La manipulación como parte inherente de algunas exposiciones de libros de artista deriva en numerosas alteraciones en el transcurso de estos eventos. En relación a esto, a través de la investigación fueron detectadas tres principales causas de deterioro: la manufactura del libro, el montaje y museografía, y el uso por parte de los visitantes. Con la identificación de las causas de deterioro, fue posible establecer recomendaciones eficientes y específicas de conservación preventiva para este tipo de objetos. La institución cultural *Lía, Libro de Artista* y los libros participantes de la exposición FoLia, fueron una justificación y un medio para el desarrollo de una investigación que responde a una necesidad más grande, existente desde hace varios años al respecto de la conservación de estas piezas. La selección de los ejemplares evaluados respondió a crear un universo con la mayor cantidad de variantes en materiales, funcionamiento, morfología y concepto, para componer una muestra representativa con la que pudieran obtenerse resultados útiles para otros libros y colecciones similares, y que pudieran ser extrapolados a otros acervos.

Actualmente no hay muchos textos que aborden los distintos aspectos que están vinculados con la conservación integral de los libros de artista: historia, puesta en valor y problemas de conservación; mucho menos existe bibliografía sobre deterioros en estas obras, ni análisis, casos de estudio u opciones de conservación. Por esto, para atender a los libros de artista los conservadores han acudido a lo publicado sobre conservación de libros tradicionales, teniendo que hacer modificaciones sobre la marcha. Probablemente esto se deba a que los restauradores alrededor del mundo hemos tenido una formación tradicional para atender principalmente el patrimonio arqueológico e histórico. Específicamente en nuestro país (México), el planteamiento del arte contemporáneo como objeto restaurable tiene poco tiempo. De esta manera, el presente artículo tiene el objetivo paralelo de fomentar la creación de escritos sobre el tema, y sobre todo fomentar el interés de los restauradores hacia el tratamiento y conservación de libros de artista.

## Notas

[1] En la discusión sobre el libro de artista y su definición destacan autores como Clive Phillpot, Johanna Drucker (1995), Keith Smith, Clemente Padín, Joan Lyons, Rob Perreé, Martha Hellion o José Emilio Antón, entre otros.

[2] Clive Phillpot ha sugerido una catalogación general del libro de artista en tres grandes rubros: el libro objeto, más inclinado hacia las artes; el libro literario, que se relaciona más con el libro tradicional; y el arte del libro o libro obra (libro objeto) (Phillpot 2013).

[3] Las seis exposiciones gestionadas por *Lía, libro de artista* fueron: 2013 "Favor de Tocar" (diciembre 2013) Biblioteca del Laboratorio de Arte Variedades (LARVA), "1ª Feria Internacional

de Libro de Artista" (diciembre 2014) Instituto Cultural Cabañas, "Favor de Tocar II" (febrero 2014) Laboratorio de Arte Variedades (LARVA), "Favor de Tocar III" (febreo 2015) Laboratorio de Arte Variedades (LARVA), "2ª Feria Internacional de Libro de Artista" (diciembre 2015) Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA). Todas se llevaron a cabo en Guadalajara, Jalisco, México.

[4] Ejemplos de esto son algunas muestras gestionadas en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, The Center for Book Arts, la Universidad de Guanajuato, la Escuela de Artes en Michoacán, entre otros, los cuales realizan sus exposiciones permitiendo que los usuarios manipulen las obras. Por otra parte, instituciones como Museo de Arte de Nueva York, la Provinciale Centrae Openbare Bibliotheek en Bélgica, el Artist Competition and Mobile Museum en Praga, Museo Guggenheim en Nueva York, el Museo de Arte Moderno en Ciudad de México, el Boca Raton Museum of Art en Florida, Museo de las Artes en Guadalajara, el Calouste Gulbenkian Museum en Lisboa o el Museo Bellas Artes en Ciudad de México no permiten que los libros de artista sean manipulados por los asistentes.

## Referencias

- CAMPBELL, B. (2013). *Wait, later this will be nothing*. Nueva York, Nueva York, EE.UU: Museum of Modern Art MoMA.
- CARRIÓN, U. (2012). *El arte nuevo de hacer libros*. D.F, México: Tumbona.
- DRUCKER, J. (1995). *The Century of Artists' Books*. Nueva York, EE.UU: Granary Books.
- GARCÍA, I., VELASCO, T. (2012). "El eterno y aciago dilema: uso y conservación de la documentación colonial del AGN". *Boletín del Archivo General de la Nación*, 11: 63-82.
- KAISER, L. (2016). *Propuesta de material didáctico para la formación de usuarios de las colecciones bibliográficas de bibliotecas públicas como medida de conservación preventiva*. D.F, México: Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía.
- PADÍN, C. (2011). "El libro en tanto soporte artístico", en *Escáner Cultural*. <http://revista.escaner.cl/node/4823>. [consulta: 18/07/2019].
- PERRÉE, R. (2002). *Cover to cover. The artist's book in perspective*. Róterdam, Países Bajos: NAI Publishers.
- PHILLPOT, C. (2013) *Booktrek. Selected Essays on Artists' Books (1972-2010)*. (L. Bovier, Ed.) Zurich, Alemania: JRP|Ringier.
- SMITH, K. (2002). *Structure of the visual book*. Rochester, EE.UU: Keith Smith Books.
- THE BRITISH LIBRARY. *In safe hands? Guaranteeing our collections for future generations*. <https://www.youtube.com/playlist?list=PL245083023D6BE5FF>. [consulta: 20/07/2019].

**Autor/es****Andrea Paola Ruisánchez Campuzano**

paola.rc5@gmail.com

Museo Nacional de Antropología.

Paola Ruisánchez es restauradora de bienes muebles por parte de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente en Guadalajara (ECRO), México; y actualmente cursa la maestría en historia del arte impartida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con una investigación centrada en el libro de artista. Se ha especializado en la investigación, restauración y conservación de arte contemporáneo, con estancias en instituciones como el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y la Rockefeller Brothers Fund. Fue residente del proyecto de conservación de obra moderna y contemporánea del Museo Nacional de Antropología (MNA) en Ciudad de México, ha dirigido proyectos de conservación de patrimonio cultural en varios estados del país, y ha gestionado proyectos culturales y colaboraciones con coleccionistas, artistas y galeristas privados.

Artículo enviado el 25/09/2019  
Artículo aceptado el 08/06/2020



<https://doi.org/10.37558/gec.v18i1.689>