

Entreascuas. Investigación artística y diseño editorial a partir de los libros de Isidoro Valcárcel Medina

Lila Insúa Lintridis ⁽¹⁾

Resumen: *Entreascuas* es una editorial especializada en publicaciones de artistas que se constituyó en el año 2001 para afrontar la tarea de lanzar el libro de Isidoro Valcárcel Medina, (I.V.M.) *2.000 d. de J. C.* Este libro, extensísimo y de un contenido iluminador no tenía quien lo publicara, sólo podía hacerlo otro artista de la misma envergadura: Jaime Vallaure. El nombre de la editorial surgió de esa voluntad de estar en un límite en que las energías se cruzan: entre ascuas, en una zona sólida y combustible que se torna incandescente y sin llama por acción del fuego. Desde entonces han ido editando otros libros que buscan que la obra nos haga preguntas, cuestione la realidad y las respuestas que se dan a esa realidad. Este diálogo entre investigación artística y diseño editorial nos parece un lugar fértil para el análisis de algunos de los títulos de I.V.M. incluidos en el catálogo de *Entreascuas* (2001; 2011 y 2016).

Palabras clave: edición - Isidoro Valcárcel Medina - acción - performatividad - diseño

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 92]

⁽¹⁾ **Lila Insúa Lintridis.** Artista, investigadora, docente. Doctora en Bellas Artes por la UCM. Profesora Titular en el Grado y Máster en Arte e Investigación de la Facultad de Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Co-directora junto con Selina Blasco del grupo de investigación UCM 970772: Investigación, artes, universidad.

Introducción

El proyecto *Entreascuas* fue fundado por Jaime Vallaure (Oviedo, España, 1965) en el año 2001. Es preciso comenzar contextualizando su trabajo para entender qué supone en su trayectoria fundar una editorial. Artista multidisciplinar, su entorno es la performance, las artes visuales o la experimentación conceptual, actividades que combina con la enseñanza y el diseño. Fue miembro fundador y componente activo del proyecto de investigación creativa en torno a la performance *Circo Interior Bruto*, así como del espacio de creación

independiente y autónoma Zona de Acción Temporal. Desde el año 1999 junto a Rafael Lamata forma parte de *Los Torreznos*, un dúo de exploración conceptual en el terreno social, político y de la cultura, representando a España en la Bienal de Venecia de 2007, por ejemplo. Era importante presentar su trayectoria e inserción en el mundo de la acción y las artes en vivo porque *Entreascuas* podría ser considerada, en sí misma, una obra de arte, como lo fue afrontar la publicación de *2.000 d. de J.C.* de Isidoro Valcárcel Medina. Este fue el punto de partida de una editorial que explora el límite en la selección de sus títulos desde entonces. Hacer y pensar o pensar y hacer. O posiblemente una tercera vía: el hacer como pensar, *practice-based research* (Candy, L. y Edmonds, E., 2018,) propio de la investigación artística, es lo que define la política editorial de *Entreascuas*. Un diálogo concreto con cada uno de los proyectos de cara a e imaginar cuál sería su forma editorial, su diseño. El contexto de producción de este entramado se compone de las autoras, las diseñadoras, las librerías, las distribuidoras, el almacén, las imprentas, las editoras, la comunicación en redes y web: un trabajo en equipo y colectivo que suma las tareas para llegar a la conformación de un artefacto, más que objeto, llamado libro.

La sostenibilidad de la editorial, una sociedad limitada, comprometida con el arte contemporáneo, es un proyecto difícil a nivel económico; que en ocasiones ha recibido el sustento de algunos centros de arte o museos, como por ejemplo el CA2M de Móstoles, el Centro ARBAR de Girona, la Universidad de Vigo, el CGAC de Santiago de Compostela o el MUSAC de León. Sospechamos que, en editoriales pequeñas, como esta misma o el caso de Árdora, el dinero sirve para financiar el siguiente proyecto, no hay reparto de beneficios.

Desarrollo

Enfoque Metodológico

Proponemos entonces utilizar como metodología de acercamiento al estudio de la editorial, el «pensar por casos», a la manera de Passeron y Revel (2005), como un núcleo epistémico hacia una red de elementos con los que sedimentar las condiciones materiales y conceptuales que hemos podido detectar en la investigación. Hemos seleccionado, por su temática, tres de las cuatro publicaciones de Isidoro Valcárcel Medina en *Entreascuas: 2000 d. de J.C.* (2001); *Intonso* (2011) y el *Diccionario Personal de la lengua española* (2016). Haremos un análisis de estos casos como la oportunidad para establecer un nuevo marco de razonamiento. El diseño de un artefacto que responde, con su forma, a una aproximación espacio-temporal particular en las propuestas artísticas de Valcárcel Medina, concretamente en sus ensayos con el lenguaje. Queremos alcanzar así, mediante una descripción densa, un medio de trabajo operativo con lo singular como forma de conocimiento. O, siguiendo con Passeron y Revel (2005): «La invención es un territorio de exploración para empujar los antiguos campos disciplinarios. No debe, sin embargo, percibirse como una renuncia a toda estructuración teórica, sino como posibilidad de

avanzar en el conocimiento abrazando la incertidumbre que provoca no contar con unas reglas de generalización inductiva.»¹

Material y Método

Es importante, de nuevo, contextualizar el sujeto de estudio. El artista y autor de estos tres libros, Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937). La peculiaridad de su trayectoria hace difícil encontrar una definición que la describa certeramente y en esto creo, radica su grandeza. Su trabajo está dotado de gran rigor y coherencia, responde a una actitud comprometida y alejada de los aspectos comerciales del arte. En sus propias palabras y recogiendo algunas de sus máximas artísticas: «El arte es una acción personal que puede valer como ejemplo, pero nunca tener un valor ejemplar»² (Valcárcel Medina, 1994). De ese modo para él, el arte sólo tiene sentido cuando nos hace conscientes y responsables de una realidad personal, normalmente a través del propio juego del arte. I.V.M es un bastión para los que creemos que el arte modifica la vida o es una manera de vivirla. Su formación en arquitectura probablemente haya definido la aproximación a la práctica artística. Esa relación con el dibujo y la palabra a modo de construcción estará muy presente en estas “traducciones” del espacio museístico al editorial. Ayudando a atravesar una puerta que conecta la creación efímera con la lectura atemporal. Esa posición que ha elegido, siempre activo desde el margen, no ha dejado de reconocerse en forma de premios, el Nacional de Artes plásticas de España (2007) y el Premio Velázquez de Artes Plásticas (2015) exponiendo en numerosos museos del Estado Español, pero sin dejar de atender las peticiones de los más jóvenes, de los espacios independientes, con igual o mayor dedicación. La producción editorial de Isidoro Valcárcel Medina es fruto de la radicalidad de su práctica artística, que ha partido siempre de una profunda conciencia del lenguaje y de otras

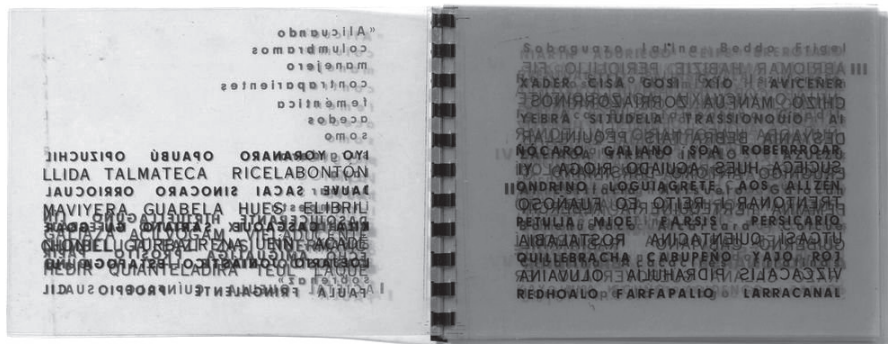

Figura 1. I.V.M. (1970) *El libro transparente*

formas de representación, como se hace evidente en muchos de sus trabajos. Los métodos y operaciones que sigue en obras como *El libro transparente* (1970) en la que construye un texto con palabras corrientes y palabras propias impreso sobre hojas de plástico transparente (Ver Fig. 1), o *La celosía* (1972) en la que se vale de una pantalla para proyectar la transcripción literal de la novela homónima del escritor y cineasta francés Alain Robbe-Grillet, son muestra de ello. En 1991 convierte un artefacto escolar tan básico y universal como una *chuleta* (rollo de papel donde los estudiantes recogen un resumen de la información que quieren llevarse al examen para copiarla) en un dispositivo de reflexión sobre el acto creativo. «La obra de arte debe ser tan fiel a su momento que sea el momento mismo», escribe el artista en *La chuleta*. Estos son algunos antecedentes conceptuales de los que parte el trabajo del artista que resonarán en su producción posterior.

Resultados

A continuación, presentamos una selección de los libros de I.V.M. que describiremos de forma crítica, comenzando por la materialidad del objeto y siguiendo por el análisis de su contenido y relación con la obra del artista. (Ver Fig. 2 y 3).

Esta publicación parte de una intención de carácter atávico, parece un gesto anclado en la materialidad, en lo analógico, en la necesidad de manipular el objeto. De partir y repetir

2

3

Figura 2. I.V.M (2011) Diseño de la pegatina del libro *Intonso*

Figura 3. I.V.M (2011) Imagen del libro *Intonso*

Título: *Intonso*

Estructura y encuadernado:

1 volumen encuadernado en tela

Medidas: 26,5 x 22 cm

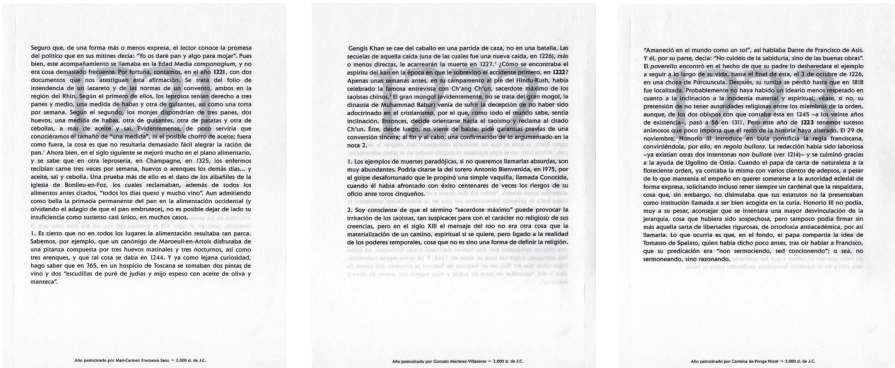
Año: 2011

las acciones propias de la imprenta, la publicación del ejemplar. Sin título impreso, en la portada o el lomo, nos invita a participar de la paradoja que su propio nombre conlleva. *Intonso* es el libro que todavía no está en su ser; además de que “intonso” es aquello que hay que cortar, el grueso de hojas, de páginas que hay que dividir, separar... Y en esa operación, necesaria, se pierde la unidad, aunque se gane información y conocimiento. Estamos frente a una decisión que hay que tomar. Recuerda a la lata de Piero Manzoni *Merda d'artista*. La abrimos y terminamos con la obra o resistimos a nuestra curiosidad sobre el artificio del arte. Aquí se trata de un libro que exige del lector que tome un riesgo. Teniendo en mente que tomar un camino supone abandonar otros. También puede optar por la inacción o comprar más de un ejemplar y experimentar.

Una de las características que nos gustaría señalar de este libro es que pone de relieve, mediante estrategias de tipo artístico, con los materiales propios de la edición y del diseño, los elementos que constituyen la fabricación de un libro. Cuando tenemos entre manos el libro *Intonso*, estamos ante los pliegos de papel no guillotizados. Somos conscientes del pliegue, de los dobleces, de lo no cortado.

Pero también aparece la paradoja. ¿Qué contiene un libro cerrado? ¿Un saber escondido? ¿Secreto? Un libro que no consiente la contemplación sin un compromiso, por parte del lector, de querer acceder a ello. No sólo abriendo las hojas sino “haciendo” páginas con sus propias manos. Tiene que apostar por el gesto que le permitirá llegar al espacio legible. Cortar o no cortar; arrancar o no arrancar; ver o no ver; disfrutar o no disfrutar, son parte de las acciones a las que nos invita a pensar Isidoro. «¿Es “*Intonso*” un algo a favor o en contra del espectador? O más aún: ¿Debe ser lo irreversible de un camino razón suficiente para no emprenderlo? Tal vez todo ocurra porque seguimos sin querer percatarnos de que ninguna ruta emprendida se puede deshacer impunemente. La pretensión de nuestro intonso es tan sólo que esa última evidencia la aceptemos después del raciocinio.» (Valcárcel Medina, 2011). De nuevo aquí I.V.M. nos advierte de las posibilidades del arte, de nuestra relación y toma de decisiones en tanto creadores, espectadores o lectores de las obras, *nos puede valer como ejemplo*.³

Durante 5 años el artista –que detesta la Historia– se propone la tarea descomunal de rehacer los últimos XX siglos mediante la recolección de hechos tan triviales como reales, a través de los cuales se nos recuerda la importancia de las pequeñas cosas. Las 2224 páginas se dividen en dos tomos que van de los años 1 al 1000, y del 1001 al 2000 y un tercer volumen, pequeño, que contiene los índices –temático, onomástico, toponímico y la bibliografía (Ver Fig. 4, 5 y 6). En un intento por “dignificar la historia” que no le convenía cómo estaba contada, Valcárcel propuso el “patrocinio” de cada uno de los años o páginas del libro sobre los que presenta una historia. Narra un acontecimiento humano, rescatado en una investigación que sostuvo en bibliotecas y archivos históricos. El artista recupera en cada una de las páginas-años, las historias de aquellos hechos y personajes desconocidos que se sitúan en un segundo plano, convirtiendo al anónimo en cercano. Valcárcel Medina manifiesta que «el propósito elemental con el que se afronta esta tarea es el de hacer historia, sin perder de vista, bien entendido, que “todo lo que no ha tenido lugar es el trabajo del historiador”, en palabras de J. L. Godard. ¿Para cuándo esa historia de lo no hecho!» (Valcárcel Medina, 2001). Aparece en este trabajo de I.V.M. el tema de la escala, de la medida de las cosas, de las tareas titánicas, del esfuerzo, de la recopilación, del

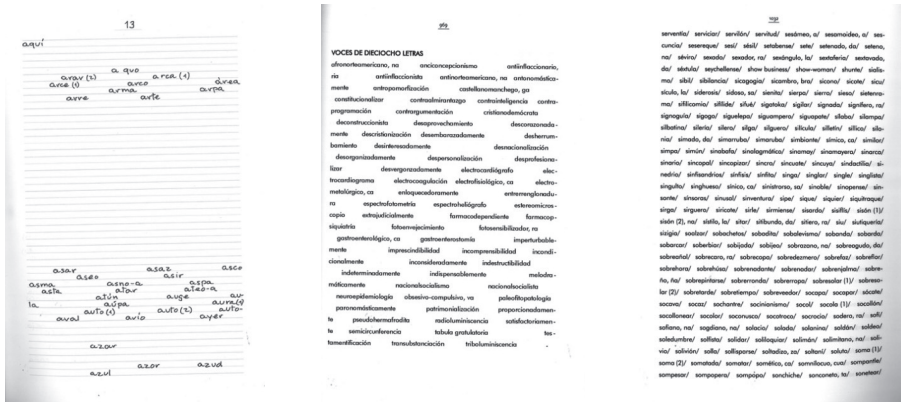
Figuras 4, 5, 6. I.V.M (2001) Imágenes de algunas páginas del libro *2000 d. de J.C.*
Título: *2000 d. de J.C.* - **Estructura y encuadernado:** 3 volúmenes encuadernados en tapa dura y tela - **Medidas:** 21 × 16,5 x 9 cm - **Año de publicación:** 2001

archivo que no se rige por reglas como la neutralidad o el saber desvinculado del afecto. Esta reivindicación de lo parcial *nos puede valer como ejemplo*.

Esta obra se presenta estucada y recoge y reorganiza, a su manera, todas las palabras contenidas en la 33 edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Son 100 ejemplares numerados y firmados por el autor. El volumen se compone de tres apartados, el primero “Personal” (Ver Fig. 7), está integrado por aquellos vocablos más queridos para el autor; su diccionario. Le sigue una recopilación amplia de palabras de uso “habitual e incluso imprescindible” –pero no para el creador– que las coloca en el bloque “Apéndice” (Ver Fig. 8). Por último, vienen los “Restos” (Ver Fig. 9) términos desconocidos y sin uso por parte del artista.

Este diccionario no es sólo personal, sino también circunstancial y transitorio. Incluye términos extraídos de *El idioma transparente*, publicado por I.V.M. en 1970 (hedir, taurodermo), y de *El tronco subsume las raíces y las ramas* (2007) a la par que con vocablos provenientes del panocho (cotorrita, paparajote). También términos que formaron parte de las exposiciones *Instilando el idioma* y *La palabra palabra*, de 2009 y 2014, respectivamente (exofrástico, linia, palabrada). A ello habría que añadir múltiples voces pertenecientes al ámbito y la memoria particulares –casi desaparecidas. En palabras de Fernando Castro Flórez (2016) «el “Diccionario” de Valcárcel Medina es ejemplo de una deambulación extraordinaria, de un amor por la PALABRA (escrita con mayúsculas) que resplandece cuando le damos espacio»

Siendo Isidoro Valcárcel un artista que tiene sus reticencias o al menos favorece los procesos antes que los objetos, no podemos decir que le ocurra lo mismo con los libros, entre

Figuras 7, 8, 9. I.V.M (2016) Imágenes de algunas páginas del libro *Diccionario Personal de la Lengua Española - Estructura y encuadernado*.

Título: *Diccionario Personal de la Lengua Española - Estructura y encuadernado*: Un volumen de Valcárcel 1043 páginas, encuadernación a mano en tapa dura y tela + un Diccionario de la Real Academia Española, 2043 páginas en tapa dura en una caja contenedor de cartón azul grisáceo - **Medidas:** 28 x 14 x 20 cm. **Peso:** 5,5 kg - **Año de publicación:** junio 2016

los que encontramos múltiples ejemplares, de diversa índole, a lo largo de su carrera. En este sentido, nos parece pertinente para los fines de este artículo, aportar una reflexión que él planteaba sobre la pretensión lingüística de algunos de sus trabajos. Hablando sobre la obra *Ilimit* (2012), editada en nueve tomos de lujo por Ivory Press, se trata de un proyecto de 6000 páginas que le llevó tres años completar donde el único texto que contiene cada página consiste en el número ordinal que le corresponde en algunas de las 57 lenguas distintas elegidas para este trabajo. Es decir, la página cuatro centésima noagésima sexta es, ciertamente, la 496. Y esa palabra se repetirá en mongol, ruso, hindú, letón, árabe, kanda, danés, búlgaro, azerí, gallego, tailandés, telugu, maltés, gujarati, euskera, malayo, eslovaco, esperanto, ucraniano, húngaro o marathi, entre otras. Una escritura en apariencia tediosa y sin sentido, sobre la que el artista reflexiona: «Es una preocupación por la lengua que permanece oculta bajo los números» y continúa «para mí los libros son la raíz, una raíz que crece. Por eso me interesaba hacer un objeto contundente. Decir, todavía... un libro. Me interesaba esa magnitud objetual teniendo, como he tenido, la preocupación porque el objeto no primara. Y además decir: te lees este libro y no aprendes nada. Esa ironía me gusta muchísimo» (Jarque, 2012). Una fructífera paradoja, la que señala el artista que no deja de habitar y viene de lejos. En el año 1976 realizó en São Paulo el *Diccionario de la gente*, que era el resultado de pedir a los habitantes de la ciudad con los que se encontraba, que le dijeran una palabra de su idioma; con todas ellas confeccionó, por orden

alfabético, un catálogo. Acordamos, con Pablo Llorca en que I.V.M «insiste en el empeño de torcer el rumbo de lo que fue hacia lo que hubiera debido ser. Suma de historias y de conceptos, lo interesante radica en el encuentro frecuente con estímulos de todo tipo, dispersos a lo largo de las páginas.» (Llorca, 2001). Podemos comprobar, en todos estos trabajos, la paradoja de habitar un espacio difícil de determinar, no son libros de artista y tampoco literatura. Son obras editoriales que nos piden ampliar nuestra noción, borrando las categorías ya predefinidas que *nos pueden valer como ejemplos*.

Conclusiones

Los libros que hemos analizado responden, con radicalidad, a la tesitura de ocupar un espacio intermedio. Son una traducción libre. El acto de plantearse la práctica artística a partir de los elementos que constituyen el “artefacto” libro. Es decir, trabajando con los materiales de los que está hecho un libro y sus operaciones: con sus páginas, secuencias, con el texto impreso, con la narratividad o falta de ella, con el ritmo, etc. Isidoro Valcárcel Medina es capaz de afrontar, mediante tareas minuciosas, que requieren mucho tiempo la construcción arquitectónica del libro para realizar, desde los cimientos, levantamientos, alzaduras, volados, derribos y después nos devuelve un cuerpo. Los nombres que son números de página en diversos idiomas; los pliegos cerrados con el texto “inaccesible”; la recolección de historias paralelas, anécdotas que pueden dotar de sentido a la Historia o las palabras favoritas que pueden constituir un nuevo diccionario –personal o de una comunidad aleatoria– son gestos con los que Isidoro Valcárcel Medina propone, sin decir cuál es, un lugar en el que situarnos. En sus propias palabras «hacer propuestas... O, como yo prefiero decir: poner ejemplos. Crear es afrontar personalmente un hecho privadamente insólito. Descubrir es dar a conocer las consecuencias de ese hecho. Se hace complicado no ser creador, pero es muy sencillo no descubrir nada» (Valcárcel Medina, 2016). La editorial *Entreascuas* sitúa su catálogo afrontando un hecho *públicamente insólito*, hacer un lugar desde el diseño editorial para la creación artística. I.V.M toma el libro como una obra, que a veces también tiene relación con lo performativo, con un tiempo anterior, puede que, constituyéndose en archivo futuro, sin nostalgia. Archivo con voluntad de incorporar nuevas piezas, en las que la editorial funciona como activadora de un nuevo concepto, se hace cargo de la supervivencia de experiencias y acciones re-creando registros experimentalmente. *Entreascuas* descubre un fin en la preservación y la conservación poniendo en relación las palabras, los objetos, las experiencias. Mediante una práctica artística radical especula, con la ayuda de los autores, sobre las formas que reconocemos –parecen libros– pero nos sugieren operaciones de extrañamiento, propias de una realidad que considera necesario poner en cuestión. Partir de creaciones efímeras que conecten con la lectura atemporal, *nos puede valer como ejemplo*.

Agradecimientos

A Jaime Vallauré y Elisa Lozano, por tener el coraje de ocupar el lugar necesario. Ahí también está su arte y el de su comunidad sanguínea. A Isidoro Valcárcel Medina por ensanchar con estos libros el espacio del arte, el de nuestros mundos, con arte, con justicia, con poesía y belleza. Gracias.

Notas

1. Traducción no literal realizada por la autora de este texto.
2. Esta frase la estuvo repitiendo durante horas en la inauguración de la exposición constructivista *Forma y medida en el arte español actual*, Madrid, 1977
3. Paráfrasis de la frase de I.V.M. citada anteriormente.

Referencias Bibliográficas

- Candy, L. y Edmonds, E. (2018) "Practice-Based Research in the Creative Arts: Foundations and Futures from the Front Line" en *Leonardo*, 51 (1): 63–69. doi: https://doi.org/10.1162/LEON_a_01471
- Castro Flórez, F. (2016) "El espacio de las palabras para Isidoro Valcárcel Medina" en *ABC cultural*, 4-8-2016. <https://n9.cl/04cvd>
- Jarque, F. (2012) "El mercado del arte se vanagloria de lo secundario" *Periódico El País*, 2-3-2012. <https://n9.cl/kq5d2>
- Llorca, P. (2001) "El nacimiento de una editorial" *Periódico del arte* n° 47
- Passeron, J.C. y Revel, J. (2005) *Penser par cas. Raisonner à partir de singularités*. Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. <https://books.openedition.org/edition-sehess/19921>
- Valcárcel Medina, I. (1994) *Revista Sin título*, n°1, Centro de Creación Experimental, Universidad Castilla La Mancha. <https://n9.cl/uz3gj1>
- Valcárcel Medina (2001) *2000 d. de J.C.* Entreascuas. <http://entreascuaseditores.com/wp/2000-d-de-j-c/>
- Valcárcel Medina (2011) *Intonso*. Entreascuas. <http://entreascuaseditores.com/wp/intonso/>
- Valcárcel Medina (2016) *Diccionario Personal de la lengua española*. Entreascuas. <http://entreascuaseditores.com/wp/diccionario-personal-de-la-lengua-espanola/>
- Valcárcel Medina (2012) *Ilimit*. Ivory Press. <https://ivorypress.com/es/?art=isidoro-valcarcel-medina-ilimit>

Abstract: *Entreascuas* is a publishing house specialized in artists' books that was created in 2001 to take on the task of publishing Isidoro Valcárcel Medina's (I.V.M.) book 2.000 d. de J.C.. This book, very extensive and of an illuminating content, had no one to publish it, only another artist of the same importance could do it: Jaime Vallaure. The name of the publishing house arose from this desire to be at a limit where energies cross: between embers, in a solid and combustible zone that becomes incandescent and flameless due to the action of fire. Since then, other books have been published, in which our driving force has been and continues to be that the work asks us questions, that it questions reality and the answers given to that reality.

This dialogue between artistic research and editorial design seems to us a fertile place for the analysis of some of I.V.M.'s titles included in the *Entreascuas* catalog (2001; 2011 and 2016).

Keywords: edition - Isidoro Valcárcel Medina - action - performativity - design

Resumo: *Entreascuas* é uma editora especializada em livros de artista que nasce em 2001 para se encarregar da publicação do livro de Isidoro Valcárcel Medina (I.V.M.) 2.000 d. de J.C. Este livro tão extenso e esclarecedor não tinha quem o publicasse, só podia ser publicado por outro artista da mesma importância: Jaime Vallaure. O nome da editora nasce desta vontade de estar no limite onde as energias se cruzam: entre brasas, numa zona sólida e combustível que se torna incandescente e sem chama pela ação do fogo. Desde então, foram publicados outros livros, nos quais a nossa força motriz foi e continua a ser o facto de a obra nos colocar questões, de questionar a realidade e as respostas dadas a essa realidade.

Esse diálogo entre pesquisa artística e design editorial nos parece um lugar fértil para a análise de alguns dos títulos de I.V.M. incluídos no catálogo do *Entreascuas* (2001; 2011 e 2016).

Palavras-chave: publicação - Isidoro Valcárcel Medina - ação - performatividade - design

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]
