

ANÁLISIS DEL SISTEMA ICONOGRÁFICO (SUS IMÁGENES Y ELEMENTOS TIPOGRÁFICOS) DEL LIBRO ANTIGUO EN EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA ARMANDO OLIVARES CARRILLO

Cano León Mariana (1); Dra. Villagómez Oviedo Cynthia Patricia (2)

1 [Licenciatura en Diseño Gráfico | marian_yes@hotmail.com]

2 [División de Arquitectura, Arte y Diseño. Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato]

Resumen

La presente investigación da a muestra la relevancia que tiene la recuperación de la iconografía del Libro Antiguo y cómo puede influir positivamente en la creatividad de diseñadores y artistas, con la finalidad de promover la difusión del cuidado y conocimiento del patrimonio bibliográfico en México, en particular el acervo que resguarda la Biblioteca Armando Olivares Carrillo (BAO) a cargo de la Universidad de Guanajuato, que cuenta con un acervo de más de sesenta mil volúmenes, los cuales tienen como propósito fortalecer la investigación, el desarrollo académico y la difusión de la cultura. Es objeto de este trabajo proporcionar material al público en el campo de las artes gráficas y la comunicación visual, vencer el desinterés y facilitar no sólo un medio de recreación intelectual sino también una experiencia sensorial única.

Abstract

This research presents the relevance of recovering the iconography of the Ancient Book and how it can positively influence the creativity of designers and artists, in order to promote the dissemination, knowledge and preservation of bibliographic heritage in Mexico, particularly the collection safeguarded by the Library Armando Olivares Carrillo (BAO) in the University of Guanajuato. It has a collection of more than sixty thousand volumes, which are intended to strengthen research, academic development and diffusion of culture. The aim of this work is to provide material to the public in the field of graphic arts and visual communication, overcoming disinterest and facilitating not only a way of intellectual recreation but also a unique sensorial experience.

Palabras Clave

Arte; Diseño; Rescate; Apreciación; Creación

INTRODUCCIÓN

Bajo la denominación del Libro Antiguo entran restringentes de periodicidad así como de materiales, como menciona el Lic. Manuel Pedraza: *“es aquel producido antes de 1801, o que siendo aún posterior, ha sido producido a mano o por métodos iguales o parecidos a los de la imprenta manual”* [1].

Hipótesis: El estudio del sistema iconográfico del Libro Antiguo (L.A. citado de aquí en adelante) ha sido estudiado escasamente desde la perspectiva del Diseño; a través del análisis de los elementos que lo componen y la reflexión en torno a ellos puede existir una forma de contribución a los procesos actuales del diseño que contemplen estos sistemas como precursores de nuevas ideas.

Como objetivo se propone el rescate de elementos visuales representativos del L.A., así como la creación de un compendio de análisis gráfico y teórico que sirva como recurso para ampliar las capacidades de creación de artistas y diseñadores gráficos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para abordar el tema es necesario sumergirse en la terminología adecuada, estos fueron los pasos:

1. Recopilación de fuentes: videos, artículos, ensayos, bibliografía; para el análisis, significado, clasificación, catalogación y elementos característicos del L.A.
2. Visita a la biblioteca local especializada, la BAO. Selección de un número de ejemplares con apoyo de los bibliotecarios.
3. Análisis, descripciones físicas, fotografías de la gráfica y toma de entrevistas.
4. Redacción del reporte con los resultados de la investigación y propuestas de diseño contemporáneos que prometen ser o ya son ejemplo de esta iniciativa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fuente de creatividad alternativa

En la investigación fueron percibidas tres problemáticas: la primera es la poca difusión de la ubicación y de la riqueza gráfica de esta biblioteca. Estos ejemplares son más consultados por su contenido lingüístico e histórico, no así por su legado gráfico y artístico, como explica el Coordinador del recinto el Ing. José Francisco González García [2], la mayoría de los usuarios suelen ser investigadores y estudiantes especializados y aun así no son muchos; en consecuencia no son asiduos visitantes aquellos de la rama de artes o diseño gráfico. Gran parte del sector mencionan sólo conocerlos por internet [3]. Aquí la segunda problemática, pues aunque los medios digitales han ayudado a la proliferación de grandes cantidades de información y mucha de ella en imágenes, al momento de una búsqueda más profunda mucha gráfica puede no ser auténtica o responder a descripciones erróneas; además la visualización a través de una pantalla carece de muchas virtudes que la consulta física de un ejemplar original puede obsequiar a un amante de los libros y las artes.

El estudio del L.A. como una “fuente alternativa” representa una opción de sugerencia creativa, así lo menciona el LDG. Tonatiah Navarro: *“Creo que es importante tener acceso a ese y todo tipo de elementos visuales, no solo por el valor histórico o documental sino también por el valor visual actual que tienen. Se puede lograr con ellos la fuente de inspiración y más importante, una más fiel interpretación del diseño gráfico a través de la historia”*[4].

Pero ¿cómo apreciar la riqueza iconográfica si desconocemos cómo identificarla? Esta es la tercera disyuntiva: los filtros que existen para elegir y consultar un libro tienen varios criterios de búsqueda (título, fecha, autor) pero entre ellos no refiere uno sobre Iconografía, el tema visual no se ha sido descrito lo suficiente.

Iconografía

Se seleccionaron doce ejemplares de más de veinte muestras estudiadas para esta investigación, donde se pudo registrar su

abundancia gráfica (imágenes aquí mostradas cuentan con el código para ser localizados en la BAO). Existen varias características que se pueden estudiar desde un parámetro visual y constitutivo relevante para las artes gráficas, muchas de ellas estudiadas por el Lic. José Manuel Pedraza en su obra “El libro Antiguo” [5] y otras por la ADABI (Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México):

- **Estructura Física:**
Soportes: Papiro, pergamino, papel y tejidos. Formato [6]: Folio, cuartos, octavos, dieciseisavos. Encuadernación [7]: Técnica, materiales, pastas, cerrajería.
- **Estructura Formal:**
Portada, hojas preliminares, dedicatoria, texto, idioma, índice, impaginación, censuras o recursos expurgatorios, colofón, testigos.
- **Sistema Iconográfico:**
Decoración: Orlas, letras capitulares, signos tipográficos, viñetas, guardas. Ilustración: Narrativa, gráfica o musical. Ornato: Exlibris, Superlibris, escudos y marcas de propiedad. Cantos: Dorados, en color, con marcas de fuego, ilustrados. Tipografía [8]: Manuscrita, gótica, humanas, garaldas, barrocas, didonas, mecanas.

Estructura Física

De acuerdo a Jorge de Buen [9] los primeros soportes como el pergamino provenían de piel de animal no curtida y para 1400 cuando J. Gutenberg experimentaba con algunos pigmentos como el aceite de linaza, el negro de humo y el ámbar, hizo uso del papel, que para entonces aún eran materiales duros, solucionando la forma de adecuarlos, los humedeció para darles mayor maleabilidad. Mientras, el pionero de los formatos de bolsillo (más pequeños que los formatos folio de hasta 35 o 40cm) se hacía presente con Aldo Manuzio [10] en 1495, tarea con la cual también surgiría la aplicación de un nuevo estilo tipográfico con fines de economía de espacio, la *griffa* o

cursiva, así el desarrollo de sistemas de impresión y diseños tipográficos se dispararon desde la popularización de la imprenta en Europa y pocos años después llegaron a América.

En cuanto al compendio de hojas impresas o manuscritas, era prudente darles un resguardo pues como menciona la Dra. Villagómez [11] era común entregar las hojas sueltas, en pliegos doblados como cuadernillos (en rama), por lo que el dueño del libro era quien lo encuadernaba, había varias técnicas artesanales, que databan desde el 200 d.C. en Egipto hasta el estilo armenio tradicional que inspiró los métodos usados mil años después, evolucionando de sencillas carteras hasta el uso de varios acabados para ornamentar (Imagen 1): como el estezado, el gofrado, el dorado, el jaspeado y marmoleado de guardas y pieles, cierres de metal o piel, entre otros. [12]

Estructura formal

Según Morato [13], al carecer de encuadernado los textos, la evolución de las portadas atendía a una finalidad tanto identificativa como protectora, mostrando los datos principales del libro. Antes el texto sólo comenzara con un párrafo sobresaliente, llamado *incipit opus*, luego se fueron añadiendo hojas en blanco, y luego los títulos a manera de portadilla introductoria, al igual que el colofón utilizado al final de las publicaciones en forma de triángulo invertido, podía colocarse al principio de la obra, a una o dos tintas usualmente rojo y/o negro; los datos eran: título, autor, dedicatoria, tipo de obra, impresor, lugar y fecha. La portada se clasificó por época y estilo: había portadas tipográficas, heráldicas, arquitectónicas o de invocación.

La primera legislación del libro comenzó con las hojas preliminares después de 1558 cuando por orden del Rey de España todos los libros debían ser aprobados con licencias civiles, igual lo hizo la iglesia. Estos incluían: la licencia, tasa, privilegio, fe de erratas, así como la censura, el parecer y la licencia de eclesiástica. En caso de que algunos fueran desaprobados sobre todo por cuestiones de moral, eran expurgados (Imagen 2): tachados, rayados, mutilados.

Sistema Iconográfico

La ADABI denota como Decoración a aquellos elementos que embellecen el libro; Ilustración a aquellos grabados que tienen una función comunicativa dentro del texto (xilografía s. XV o calcografía s. XVII); y por último Ornato (Imagen 3) a las marcas de pertenencia o escudos que dotaban de distinción al libro. [14]

Los cantos de los libros solían ser color rojo o incluso verde, los más refinados eran aquellos dorados; técnica a veces usada para disimular pinturas apaisajadas ocultas en uno o todos los cantos [15]. Era en ellos también, donde se realizaba la marca de fuego, característica de México para evitar el robo del libro: con un metal incandescente inscribían el nombre del libro o el dueño [16].

Anteriormente el oficio del tipógrafo incluía todas las actividades realizadas dentro de la imprenta, edición, diseño de familias tipográficas, encuadernación e impresión. Uno de los primeros historiadores de la imprenta fue Juan Caramuel que habló en su apartado de “*Syntagma de arte typographica*” de 1644 sobre estos preceptos como todo un arte. Poco a poco la tipografía entendida como diseño de letras (Imagen 4) se fue independizando y por sí mismas contando su propia historia.

Ideas y nuevas aplicaciones

Una vez que se ha conocido más a detalle el mundo del L.A. es que se puede comenzar a recuperar y re contextualizar elementos con nuevos paradigmas comunicativos y un potencial visual particular. Prueba de ello ha sido la participación de varios diseñadores y artistas jóvenes que ante la iconografía mostrada propusieron distintas aplicaciones, desde carteles hasta nuevas hasta fuentes tipográficas o ilustraciones para niños [17].

Un ejemplo real de esta hipótesis, es el trabajo realizado por el Licenciado en Comunicación Gráfica de la ENAP: Cristóbal Henestrosa, que obtuvo el primer lugar en la Segunda Biental Nacional de Diseño con el proyecto “Espinosa. Rescate de una tipografía novohispana (México, Designio, 2005)” basado en los tipos utilizados por

Antonio de Espinosa (Imagen 5), el impresor mexicano más importante del siglo XVI y muy probablemente el primer punzonista en cualquier parte del continente americano (1551) [18].

CONCLUSIONES

La historia contada en palabras se vuelve tangible con la apreciación de sus imágenes. Incentivar la difusión y creación de medios disponibles para visualizar y facilitar el estudio de esta riqueza visual sin dañar el patrimonio que representan debe ser el objetivo principal, pero sin que eso impida la exploración del mismo; desde una postura de conservación pero también de admirador del arte, el Lic. Fuentes comenta: “[...] una concientización a muchos niveles va permitir que los libros se preserven incluso mejor, porque una vez que la gente los apropie y se haga consciente de que existen y los valores que tienen, además de la información impresa, los cuidan más.” [19]

El diseño y el arte son áreas del quehacer humano que privilegian la expresión que encuentran en diferentes fuentes su medio para proyectarse, por lo que la propuesta está en no restar alternativas sino sumar más: el estudio y reconocimiento del Libro Antiguo en su ámbito iconográfico.

“El problema con las cuestiones históricas es tratar de imponerlas...más bien solo hay que dejarlas al descubierto para que sean...precisamente descubiertas. Crear a partir de lo existente, ya sea por imitación, inspiración o incluso rechazo, para innovar, es en todas estas formas... una posibilidad.” Navarro [20].

AGRADECIMIENTOS

Es de reconocer el apoyo y participación tanto de trabajadores de la BAO como a los profesores del Departamento de Diseño, alumnos y artistas, que dieron causa y razón a esta investigación y es para ellos y el resto del público que se presenta este trabajo, gracias al espacio y la oportunidad brindada por los Veranos de Investigación de la UG 2016 y la revista de divulgación científica, “Jóvenes en la Ciencia”.

REFERENCIAS

- [1] Pedraza, J.M., (2003). El libro antiguo. Madrid: Síntesis.
- [2] Entrevista al Ing. J. Francisco González García. 29 de Junio 2016
- [3] Entrevistas a estudiantes de diseño gráfico y artistas. 3 de Julio de 2016
- [4] Entrevista al LDG. F. Tonatiuh Navarro Mozqueda. 5 de Julio 2016
- [5] Pedraza, J.M., (2003). El libro antiguo. Madrid: Síntesis.
- [6] Formatos o dimensiones de los libros. De: <http://www.iberlibro.com/libros-antiguos-raros-coleccion/guia-coleccionista-libros/guia-formato-libros.shtml> 6 Jul. 20016
- [7] Tipos de encuadernación. De: <http://www.iberlibro.com/libros-antiguos-raros-coleccion/guia-coleccionista-libros/tipos-encuadernacion.shtml> 6 Jul. 20016
- [8] De Buen, J. (2011). Introducción al estudio de la tipografía. México: Ediciones Trea.
- [9] Ibidem, p.14
- [10] Ibidem, p.59
- [11] Villagómez Oviedo, C. (2014). Elementos del Libro Antiguo y su reutilización en el Diseño Gráfico actual. Revista Interiorgráfico. Décimo Cuarta Edición. De: <http://www.interiorgrafico.com/edicion/decimo-cuarta-edicion-octubre-2014/elementos-del-libro-antiguo-y-su-reutilizacion-en-el-diseno-grafico-actual> 10 de Julio de 2016.
- [12] Carpallo Bautista, A. (2015). Identificación, estudio y descripción de encuadernaciones artísticas. México: Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C.
- [13] Morato, M. (2014) La portada en el libro impreso español: tipología y evolución (1472-1558). Tesis doctoral, versión PDF de libro consulta en internet.
- [14] Carreño, E. (2016). El sistema iconográfico en los incunables. De: <http://www.adabi.org.mx/content/servicios/libro/articulos/incunables.js> 28 Jun. 2016
- [15] @WICHO (2013). "Ilustraciones escondidas en los cantos de los libros" <http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseño/ilustraciones-escondidas-en-cantos-libros.html> 11 de Julio 2016
- [16] Villagómez Oviedo, C. (2014). Elementos del Libro Antiguo y su reutilización en el Diseño Gráfico actual. Revista Interiorgráfico. Décimo Cuarta Edición. De: <http://www.interiorgrafico.com/edicion/decimo-cuarta-edicion-octubre-2014/elementos-del-libro-antiguo-y-su-reutilizacion-en-el-diseno-grafico-actual> 10 de Julio de 2016.
- [17] Entrevistas a estudiantes de diseño gráfico y artistas. 3 de Julio de 2016
- [18] Henestrosa, C. (2015) Fragmento de "Hacia una autobiografía tipográfica, Cristóbal Henestrosa". Archivo DOCX
- [19] Entrevista al restaurador Andrés Fuentes Bazurto. 1° de Julio 2016
- [20] Entrevista al LDG. F. Tonatiuh Navarro Mozqueda. 5 de Julio 2016 (Estilo "Cuerpo de Texto, arial 10 pts. justificado ambos lados, Color: gris oscuro")

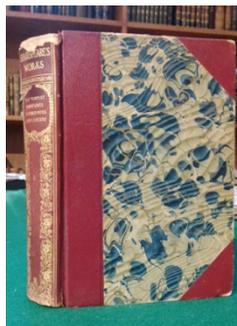

IMAGEN 1: Pasta holandesa con puntas y papel marmoleado. (PR 2753)

IMAGEN 2: Rayado en varios párrafos con tinta ferrogálica. (BV 4610 G6 1668)

IMAGEN 3: Superlibris gofrado en pan de oro en ambas pastas de estilo Pietro Duodo s.XVII. (BR 1720 J5 1693-1696)

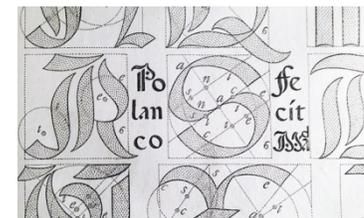

IMAGEN 4: Estudio geométrico de trazos tipográficos góticos. (Z 43 A5 A8 1719)

Imagen 5: Muestra tipográfica de la fuente Espinosa Nova.