

Tesi doctoral presentada per En/Na

Óscar Mauricio SALAMANCA ANGARITA

amb el títol

**"LA MEMORIA DEL *GOLDFISH*:
Presentación y representación del animal en el
dibujo occidental de finales del siglo XX
(1970-2000)"**

per a l'obtenció del títol de Doctor/a en

BELLES ARTS

Barcelona, 22 d'abril del 2005.

Facultat de Belles Arts
Departament de Pintura

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Bibliografía

CATALOGOS DE EXPOSICIONES COMENTADOS

- ADAMI , Valerio; VALTOLINA Amelia. *La Forma cerrada, una biografía del dibujo*. Valencia y Florencia. Instituto valenciano de arte moderno y la Fondazione Europea del disegno, 31 de octubre del 2002 al 12 de enero del 2003.

Contiene una compilación de dibujos pertenecientes a artistas de diferentes épocas, enfocados principalmente hacia la historia de la representación en Occidente. Su gran formato 40 x 28 cm aproximadamente da cuenta de la importancia que a veces pretende ser expresada a través de la magnitud y máxima calidad en los catálogos

de exposiciones. Lamentablemente este documento no ofrece nuevas posibilidades de acercamiento a la comprensión del dibujo y sus desarrollos, por que cómo su título lo ilustra se cierra estrechando aun más el círculo de artistas citados y su relevancia. El catálogo no profundiza crítica ni pedagógicamente sobre el tema tratado.

- AJUNTAMENT DE BARCELONA. *Miquel Barceló, A la recerca de la memòria*. Barcelona. Museos de Barcelona. 1987.

Este documento es muy rico en sugerencias curatoriales, puesto que involucra a manera de temáticas las posibles fuentes de las cuales Barceló parte para formular sus planteamientos. Para ello utiliza los museos de la ciudad de Barcelona como centros potenciales de ideas a partir de la admiración y fascinación que le producen la historia y la memoria en la configuración de su lenguaje artístico. A través de éste catálogo pudimos comprender en qué medida Barceló se siente fuera de la historia y también visualizamos todos sus intentos por insertarse en ella.

El eje central de este catálogo generar un puente entre la historia del arte y la producción contemporánea de un artista. En principio pertenece al ámbito privado de su propia producción para convertirse en preocupación general descubriendo que efectivamente el artista de hoy reflexiona acerca del pasado a través de una memoria heredada.

- AJUNTAMENT DE BARCELONA. *Sublime Artificial, nuevo arte de México*. Barcelona. La capella, Virreina exposicions, 20 de noviembre del 2002 al 12 de enero de 2003.

Un buen ejercicio de creatividad curatorial a través de la excusa del intercambio entre dos culturas, como la son la mexicana y la catalana. En esta exposición se recogieron la producción más recientes de artistas mexicanos y a su vez la de artistas catalanes constituyéndose en un termómetro generacional. Para nuestro estudio de la presencia del animal en el dibujo se convirtió en pieza clave los extractos teóricos que acompañan la exposición , los cuales explican en términos comparativos la evidente retirada de la naturaleza y las implicaciones que dicha retirada crea en los artistas. En resumen, el catalogo nos sirvió de guía para alertar sobre la barbarie impuesta a través de la deformación y la perdida de memoria en todo sentido.

- ALPERS, Svetlana & BAXANDALL, Michael. *Tiépolo and the pictorial intelligence*. New Haven y Londres. Yale University press. 1994.
Profundo y detallado documento que tiene como único objetivo estudiar la figura de Tiépolo como un generador constante de ideas a través de la brillantez de su dibujo. Resume profusamente su actividad muralista explicando en que medida el pintor se servía de la inteligencia para proyectar escenografías y nuevas visiones sobre la naturaleza, siempre utilizando para ello la fuerte estructura del dibujo. Comprendimos a través del libro la vitalidad del motivo del perro atravesando toda su obra como motivo pictórico y elemento simbólico reflejo de la sociedad en que vivió y sus cambios.
- ANIMALIA: STELLVERTRETER. Berlin. Tierbilder in der zeitgenössischen Kunst, Haus am Waldsee, 1990.

A través de este catálogo descubrimos la figura de Katharina Meldner y también otros artistas recientes alemanes. Este documento pretende ser una recopilación del dibujo de animales realizado por jóvenes autores en el se explicitan algunas referencias concretas extraídas de la historia del arte, creando un vínculo muy cercano entre la imagen reciente y su referente del pasado. Sobretodo por que la tradición naturalista de la representación germánica se nota renacer a través de los cuestionamientos más arriesgados de dichos autores. El catálogo da muestra de la imposibilidad de denominar al arte de jóvenes creadores como arte joven, ya que lo anterior implicaría una simplificación política del conjunto de propuestas. Con el documento entendimos que el daño que puede causar crear denominaciones para el arte, por ejemplo, arte joven, maduro, etc. Al arte sólo se le puede denominar como arte sin importar la edad o la categoría mental de sus productores. En conclusión se opone este documento a la organización curatorial establecida por los directores culturales cuando relacionan el arte joven como sinónimo de progreso - idea heredada de la modernidad- y dinámica estética acorde a un pensamiento político conveniente.

- ART AT THE TURN OF THE MILLENNIUM. Italia. Taschen, 2000.

Los libros editados por Taschen pretenden acercar de manera popular el arte más ecléctico e incomprensible, como lo es el denominado arte contemporáneo. La editorial a través de la colaboración de curadores vinculados al entorno del desarrollo de la imagen plástica en los inicios del tercer milenio, selecciona un conjunto de creadores aglutinados a

partir de una idea prefabricada de contemporaneidad en el arte, determinada ésta por conceptos como evolución, potenciación de la idea, revalidación de lo objetual, conquista de un espacio expositivo amplio y dinámico. La obra de cada artista se acompaña con un breve ensayo crítico , el cual expone las intenciones y alcances de cada propuesta, en algunos casos es imprescindible apoyarnos en estos comentarios ante la impenetrabilidad del objeto o idea planteada. Lamentablemente esta publicación es un ejemplo más de expansión postcolonialista estilo "Rally" de la imperante cultura occidental y su aplastante uniformidad estilística. Cabe anotar que la publicación no reseña la obra de ningún artista Español y en el caso del arte latinoamericano sólo aparece Orozco educado en Norteamérica, nos preguntamos el por que de estas ausencias, acaso el arte de España o Latinoamérica se considera menos contemporáneo , o menos comprendido. El catalogo deja una profunda inquietud suspendida sobre las direcciones que nuestra obra debe tomar creando gran malestar y frustración. Sin embargo la publicación se convirtió en un documento de consulta permanente para consolidar nuestros puntos críticos, así como las distancias y los acercamientos.

- ARTISTS TO WATCH. *Contemporary International Artists*. Saint Paul. The Firm, 1997.

Conservando la línea investigativa de Taschen el presente catalogo ha reflexionado sobre un campo más abierto, extendiendo los márgenes curatoriales a artistas que aun no ingresan en el circuito del arte

internacional, por la razón de que son muy jóvenes y con un eje de influencia muy limitado a sus lugares de origen. En *Artist to Wasch* el eje parece ser la multiculturalidad generando una nueva clasificación estética.

- BONITO OLIVA (curador) , Achille. *Avanguardia transvanguardia*. Madrid. Editorial Selecta, 1982.

Un catalogo formulado del modo más pedagógico posible, por que intenta explicar canónicamente el movimiento denominado como Trasvanguardia. En este documento se encuentra recogida la producción del grupo principal de italianos de la Trasvanguardia, liderados por su curador Bonito Oliva, quien escribe ensayos críticos vinculantes al arte de la Trasvanguardia definido como una continuidad histórica del pasado glorioso de Italia, haciendo una clara alusión a la memoria así como también a la forma heredada a través de su fuerza interna.

- BARCELO, Miquel . *Pinturas de 1983 a 1985*. Madrid. Palacio de Velásquez. 14 de septiembre-13 de octubre de 1985.
- BIENAL DE VENEZIA, 39 Bienal. Pabellón Norteamericano. *Dibujo norteamericano de los años 70s*. Philadelphia. Institute of contemporary art, University of Pennsylvania, 1 junio, 30 de septiembre de 1980.
Corresponde a la participación de artista estadounidenses en la 39 Bienal de Venecia. Se trata de un catalogo sencillo y pequeño pero muy sustancioso, el cual ilustra con un sentido curatorial inquieto e inquisitivo sobre el dibujo realizado en los años setenta en Norteamérica y su

influencia en los desarrollos artísticos posteriores. La introducción escrita por la curadora Janet Kardon aclara dicha poderosa influencia acaecida en la década del " pluralismo" , plenos años setenta , marcados por intensas convulsiones y cambios estéticos definitorios de movimientos reivindicativos de raza, condición sexual y genero, contra el monopolio estético blanco y machista. A través del catalogo podemos esclarecer el cambio conceptual generado en y para el dibujo y como éste medio tan vinculado a la historia tradicional del arte ha logrado trascender en nuestros días convirtiéndose en un medio lleno de vitalidad y entusiasmo.

- BOTERO, Fernando. *Exposición individual. Entrevista de Teresa Anchorena*, Montevideo. Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, 24 de septiembre al 24 de noviembre de 1988.
Recoge una entrevista con la directora del Museo de Montevideo realizada a Botero a propósito de su exposición individual. A través de su conversación podemos introducirnos en la complejidad el pensamiento de Botero , esclareciendo sus fuentes e ideas acerca del arte , Latinoamérica, el prototipo, el dibujo y el animal en el arte.
- BOURGEOIS ,Louis. *The personage*. Saint Louis. The Saint Louis Art Museum, 1994.
- BOURGEOIS ,Louis . *Blue days and pink days*. Milán. Fondazione Prada, 1997.

- BOURGEOIS ,Louis . " *on the sail*" in *Destruction of the father, reconstruction of the father: writings and interviews, 1923-1997*. Londres. edi Marie- Laure Bordanae y Hans Ulrich Violette, 1998.
- BOURGEOIS ,Louis . *Memoria y arquitectura*. Madrid. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 16 de noviembre de 1999 al 14 de febrero del 2000.

Una vez más la octogenaria artista nos seduce a través de la memoria y sus vinculaciones con su animal favorito : La araña. Con la insistente manipulación de la imagen del arácnido ha logrado proyectar como una metáfora del elogio la actividad de esta tejedora incansable , reflejando en su actividad de tejer una acción traducible al comportamiento humano cuando busca refugio cambiando su entorno en ambiente. La araña señala un camino en su obra como desafiadora de males , protectora de la humanidad y más concretamente protectora de la intimidad como último refugio del hombre. Es decir el animal metafórico emparentado con la imagen de la madre.

- CAJA DE PENSIONES. *Italia, La Transvanguardia*. Madrid, Obra cultural de la caja, febrero /marzo 1983.
- CAMERON, Dan (curador). *The hyde collection*, Nueva York. MOMA,1991.
- DIBUJOS GERMINALES. *50 artistas españoles*. Madrid. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 14 de octubre de 1998 al 11 de enero de 1999.

Se encuentran reseñados en el citado catalogo buena parte de los artistas más relevantes del panorama artístico Europeo actual. De manera especial nos hemos detenido en el estudio de los dibujos realizados por Hernández Pijuan, ya que su dibujo por tratarse de un esqueleto compositivo nos ofrece soluciones al problema planteado acerca del manejo del espacio pictórico a través de los sistemas de pintura y consecuentemente el sistema de imagen.

- ENSOR. Alemania. Taschen, 2000.
- FABRE, Jean. *Gaude succurrere vitae, dibujos, filmes, esculturas*. Barcelona. Fundación Joan Miró, 19 de junio-12 de octubre del 2003. A pesar de la limitación de la apreciación de las obras impresas, debido a que Fabre construye espacios, recrea escenarios y emplea la imagen en movimiento, el catalogo citado, pequeño pero intenso nos traduce desde el plano de la intuición la obra de este artista heredero del naturalista homónimo Jan Fabre.

Los textos de Stefan Hertmans hacen posible nuestro camino hacia el animal de la preconciencia que tan amenazante se muestra en el trabajo de Fabre artista.

Aunque increíble el catálogo no contiene una ficha biográfica que nos permita visualizar su recorrido así como tampoco introduce citas fundamentales directas del artista.

- FRESCH CREAM. New York. Phaidon. 2000.

Por intermedio de este documento conocimos la propuesta de la artista Kaisu Koivisto, siendo nuestro primer acercamiento las vinculaciones

nostálgicas de la presencia del animal en la memoria humana, actuando el animal como motivo conductor del pensamiento y formula conceptual para crear variedad y transparencia. El catalogo al puro estilo Taschen compite en la ilustración del arte más reciente a través de publicaciones de diseños atrevidos y convulsos.

- FONTCUBERTA, Joan & FORMIGUERA, Pere. *Fauna secreta*. Barcelona : Fundació Caixa de Catalunya, 1990.
- GALÁN, Julio. *Exposición individual* .Monterrey. MARCO, Museo de Arte contemporáneo de Monterrey, 1994.

A pesar de que en el contenido analítico de nuestro texto no involucramos las figuras de Julio Galán, el catálogo de su exposición contribuyó en gran medida a comprender el bagaje del dibujo mexicano interactuando en la producción del arte realizado en Latinoamérica. Galán pertenece a la generación de artistas fuertemente influenciados por la obra de Frida Kalo , de carácter autorefencial y biográfico se adentra en los intersticios de una personalidad conflictiva oprimida por el dolor físico. En Galán la intensidad vivencial de sus imágenes lucha en una confrontación desgastante y desgarrada como síntoma de una subjetividad acechada por la presencia del mundo animal.

- GARCÍA NAVAS , José (curador). *Dibujar, después de 1910*. Barcelona. ediciones Universidad Politécnica de Cataluña. 1999.

Lo consignado en este catalogo corresponde a un ejercicio derivado de la pedagogía aplicado al entendimiento formal del dibujo como una cadena de intercomunicaciones íntertemporales. A pesar del esfuerzo

por restarle rigidez a los contenidos programáticos del texto a través de títulos llamativos, no logra subvertir la pesadez de un pensamiento diagramado al entendimiento de la historia del arte desde una perspectiva consecutiva, llena de mitos y vicios de la imagen.

- HOMERO , Aridjis y TOLEDO, Francisco. *Les jeux du visible et de Invisible*. Paris. Opus International, 1974.
- HOPTMAN, Laura (curadora). *Drawing Now, Eight propositions*. New York. The museum of modern art, octubre 17 del 2002 a enero 6 del 2003.

Inteligente acercamiento a una intuición del dibujo como germen actualizado para el arte contemporáneo, la curadora selecciona 8 artistas provenientes de la escena norteamericana y europea para formular su tesis acerca de la actualidad del dibujo como medio de expresión contemporánea. A través de éste catalogo hemos podido comprender la pertinencia de la presencia de la naturaleza en la casi totalidad de los trabajos, especialmente los referidos a la obra de Jennifer Pastor.

- KELLY, Mike. Londres. Phaidon, 1999.
- KELLY, Mike. *Mythos-Wissenschaft*, en cat. Öyvind Fahlström. Die Installations. Colonia, Stuttgart, Cantz. Gesellschaft für Aktuelle Kunst, e. V. Bremen y Kölnischer Kunstverein , 1995.
- KELLY, Mike. *Retrospectiva 1985-1996*. Barcelona. Museo d'Art contemporani , (24 de gener- 31 de març de 1997) 1997.

Pintor, escultor, artista del performance, realizador de películas, productor e interprete musical norteamericano es analizado a través del presente catalogo como un artista en conflicto gracias a la energía subvertida de una subjetividad acechada por los fantasmas de su infancia perturbada. El catalogo da luces sobre su pensamiento contenido en una serie de entrevistas en las cuales expresa los puntos de cruce, las herencias e implicaciones con la masificación de la imagen, reflejo de la protervia del mundo, el cual ha sido determinado por el consumo del tiempo y la energía a través de la manufactura del objeto. En la imagen de un osito de peluche encuentra el lugar del atascamiento remitido. Su obra representa un desequilibrio de fondo similar al experimentado en las obras de Pettibon, acusando la nefasta influencia de la autoridad y la inconformidad representada por la escena pos-pop punk de los Ángeles.

- KELLY, Mike. *The trirteen seasons (Heavy on the winter)*. Colonia. Jablonka Galerie. 1995.
- KELLY, Mike. *Missing time*. Hannover . Kestner- Gesellschaft, 1995.
- LA IMATGE DE L'ANIMAL Art Prehistoric, Art contemporani. Barcelona. Caixa de Barcelona. Març - Abril 1984.

El fallecido artista Juan Muñoz es el encargado de gestionar la producción de esta muestra colectiva, con un gesto superior a sus fuerzas y alcances se dispuso conformar una exposición que tratara sobre la presencia del animal en el arte. De manera ambiciosa estableció puntos de cruce entre obras pertenecientes a la historia y

obras de artista contemporáneos , trazando por sugerencia de los artistas las posibles relaciones y vinculaciones con el pasado a la manera de respuesta sensible o interpretativa. Cabe anotar que una compilación de artistas tan sobresalientes trabajando sobre un mismo enfoque conceptual se logró gracias a las buenas relaciones interpersonales de Muñoz quien sirvió de eje aglutinador y motor en estas búsquedas de la memoria. Nuestra tesis recoge la esencia metodológica promulgada por Muñoz y por ello aunque tímidamente queremos dedicar la presente investigación a su memoria.

- LA MIRADA COMO PENSAMIENTO. Barcelona. Publicaciones de la universitat de Barcelona. 1997.
Catalogo formulado a partir de los ejercicios de dibujos de estudiantes de la Universidad de Barcelona, en él aparecen publicados textos de Lino Cabezas y Hernández Pijoan. El interés curatorial gira en torno a reconsiderar el dibujo como una herramienta del pensamiento, en donde las formas y motivos son dirigidos por un componente altamente conceptual.
- LOS MAESTROS DE LA PINTURA OCCIDENTAL. Taschen. 2000.
- MIRÓ, Joan. *Escritos y conversaciones de Joan MIRÓ con Margarit ROWELL*. Murcia. Colegio Oficial de Aparejadores de Murcia, 2002.
- MODERN KUNST NÜRENBERG. *The house of fiction*. Nüremberg. Sammlung Hauser und Wirth Lokremise St. Gallen, editado por Michaela Unterdörrfer , 05 de mayo al 13 de octubre del 2002.

- NO ES SÓLO LO QUE VES: PERVIRTIENDO EL MINIMALISMO.
Madrid. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 12 de diciembre del 2000 al 19 de febrero del 2001.
Divertido acercamiento a los desarrollos posminimal de los artistas citados; la curaduría ha estado a cargo del crítico de arte cubano Gerardo Mosquera. En el catálogo aparecen reseñadas las obras de Kaisu Koivisto , Win Delvoye entre otros. La tesis manejada por Mosquera se refiere hacia la reordenación de la estética actual reflejo consecuente y pervertido de los valores propuestos por el arte minimal. La perversión aparece señalada como un claro síntoma de la época a través de la manipulación de la corporalidad del cuerpo animal y su reducción formal.
- PALADINO ,Mimmo. *Dessins 1973-1990*. Charleroi. Palacio de bellas artes, noviembre 7 al 16 de diciembre 1990.
- PALADINO ,Mimmo. Milán. Giancarlo Politi Editores, 1990.
- REGO, Paula. Londres. Tate gallery publishing, 1997.
El catálogo se enfoca hacia los trabajos realizados por la artista a través de sus reminiscencias sobre la memoria, la infancia, la fábula vinculantes a la presentación y representación del animal. Sus figuras realizadas con una fuerte dirección expresionista recrea contenidos dirigidos hacia la manifestación de la herencia de una determinada memoria cultural. Es así que cuando realiza pasteles elabora su interpretación fabulada de los animales metaforceados en humanos remitiéndose a los mitos del señor de los animales, la leona herida, la

loba, en todo caso figuras híbridas que hablan de distancia, decepción y el abandono de la mujer desposeída de su amor propio. Cuando realiza acuarelas es entonces la memoria familiar la que emerge, una memoria cargada de recuerdos de su relación con su padre y la vinculación fabulada de animales extraídos de la ópera y las leyendas urbanas contadas por su padre . La coincidencia temática de los trabajos de Rego con los míos se produjo a partir de la representación de la mujer perro. Siendo dicho tema en mi caso un elogio de la metamorfosis y para Rego la evidencia de un maltrato y reducción psicológica.

- SCHIMMEL, Paul (curador). *Public offerings*. Los Angeles: The museum of contemporary art, Thames & Hudson, 1 de abril- 29 de julio del 2001.
- SMITH, Kiki. Madrid. Metta Galería, 1998.

Un catálogo ricamente ilustrado en el cual encontramos explicada la biografía de la autora a través de los ejes temáticos que conforman su lenguaje. En el ensayo dedicado a la presencia de los animales en el trabajo de Smith se potencia la recurrencia con que la autora hace uso del cuerpo violentado del animal como metáfora de destrucción y contaminación de medio ambiente. Hemos extraído del mencionado apartado la representación del suceso trágico contra una especie de cuervos de Nueva Jersey, hecho que la artista ha recogido y documentado a través de dibujos , grabados y esculturas. Los textos de Victoria Combalía describen el recorrido de la artista desde la confluencia convulsionada de los años setenta en la conformación de un particular lenguaje cargado de significación simbólica del cuerpo , lugar

de inicio y objetivo de los discursos reivindicativos de los años ochentas y noventas.

- SMITH, Kiki. *Conversaciones con Helaine Poster*. Boston, New York, Toronto, London: A Bulfinch press book little, Brown and Company, 1998. Gran publicación de la artista en la cual se encuentran detallados trabajos antológicos los cuales ofrecen información sobre su continuidad en la elaboración del tema de la presentación del animal. La artista germano-estadounidense grafica la naturaleza como un reflejo de la corporalidad identificada por sus fluidos, viceralidades y extraña referencia a la naturaleza en donde se entremezclan posiciones reivindicativas del arte hecho por mujeres, así como también la influencia germánica sobre la representación de la naturaleza y el fraccionamiento del cuerpo como signo de una contemporaneidad acechada por la reintroducción de la forma cuestionada. El catálogo contribuyó a formarnos una opinión mas cercana sobre la figura del animal en su trabajo, un motivo para el arte lleno de variedad y cambio constante señalando el origen del trauma y la sensación siniestra de la representación del cuerpo.
- TAAFFE, Philip, BURROUGHS, William. *Drawing Dialogue*. New York: Galería Pat Heam, febrero de 1987. Pequeño catálogo que contiene la conversación entablada por Taaffe y Burroughs mientras realizaban un ejercicio de dibujo de colaboración mutua. La conversación de los artistas en conjunto con las imágenes producto de su encuentro han sabido proyectar la intersección entre

lenguaje verbal y gráfico sobre los motivos del animal imaginado, representado por la insistente recurrencia del gesto producto de la pulsión íntima y el juego de vinculaciones con la vida cotidiana, el arte y los artistas del pasado.

- TAAFFE, Philip. *Exposición individual, PHILIP TAAFEE: Romancing the figure: Texto de Lisa LIEBMANN*. Zurich: Thomas Ammann Fine Art AG, Cat. Exposición individual, 8 de junio- 30 de septiembre de 1998.
- TAAFFE, Philip. *Recent paintings & Drawings, PHILIP TAAFEE'S GOLDEN DAYS: Textos de Vicent KATS*. Zurich: Thomas Ammann Fine Art AG, 12 de diciembre- 31 de marzo de 2004.
- TOLEDO, Francisco. *Lo que el viento a Juárez*. México. Ediciones Era, 1986.

Catálogo que ilustra la serie de Francisco Toledo denominada *Lo que el viento a Juárez*, un conjunto de obras aglutinadas a partir de la representación de la figura de Juárez, un caudillo popular de origen indígena, patriota, nacionalista y propulsor de la educación en México. Las obras de Toledo fueron realizadas sobre fósiles de animales prehistóricos en los cuales Juárez viaja convertido en animal, insecto, pasajero o también como referencia simbólica.

- VILA SANJUAN, Sergio. *Barceló agenda*. Barcelona. Galería Ambit. 1984.

Este documento lo podemos denominar como la intimidad exteriorizada, ya que en realidad representa los dibujos personales realizados por Barceló en sus agendas de viajes. Con el mencionado material se

conformó una exposición individual del artista en la galería Ambit de Barcelona. A través del dibujo de agenda pudimos estudiar las diferencias entre lo que representa ser un archivo de imagen, un libro de artista o una agenda de dibujos, llegando a la conclusión que las tres formas difieren unas de las otras dependiendo del grado de vinculación procesual de los dibujos allí consignados. En la agenda se hallan consignados dibujos preparatorios, bocetos y demás anotaciones de campo, pertenecientes al entorno de su proceso creativo, por lo anterior no lo podremos considerar un libro de artista, ya que no ha sido realizado para ser exhibido como obra de arte, representa ser un cuaderno de apuntes editado en forma de libros para ser socializados, una ambigüedad que deteriora el concepto de archivo de imagen y destruye el encanto de la intimidad reflejada en la espontaneidad.

- WALKER, Kara, *en Sydney Jenkins, look away! Look away ! look away!* New York: Annandale-on-Hudson, Center for curatorial Studies, Bard college, 1995.

Archivo de confirmación de intenciones claramente ilustrado a través de una exposición colectiva que resume su labor artística especificada a través de la denuncia, el racismo , la sexofobia y la discriminación de la raza negra y la mujer en Norteamérica. El catalogo de reducidas dimensiones ha sido ricamente nutrido con citas fundamentales de la artista a través de una entrevista con la curadora de la exposición.

FILOSOFIA

- ACHA, Juan. *Arte y Sociedad Latinoamérica, El Producto Artístico y su Estructura*. México: FCE, 1981.
- ADRADOS RODRÍGUEZ, Francisco. *Fiesta, comedia y tragedia, Sobre los orígenes griegos del teatro*. Madrid: Alianza. Pág. 35.
- ARISTÓTELES. *El arte poética*. (Trad. de José Goya y Muniain). Madrid: Espasa Calpe, 1964.
- BATAILLE, Georges. *El ojo pineal, precedido de El año solar y sacrificios*. 2ª edición. Valencia: Pre-textos, 1997.
- BATAILLE, Georges. *El erotismo*. Barcelona: Tusquets, 1997.
- BAUDRILLARD, Jean. *Las estrategias fatales*. 5ª edición. Barcelona: Anagrama colección argumentos, 1997.
- BAUDRILLARD, Jean . *De la seducción*. Madrid: Cátedra, 1998.
- BLANCO, Alberto. *Canto a la sombra de los animales*. México: Quiroga, 1988.
- BERGER, John. *Mirar*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.
- BROWN, Vinson. *Los lenguajes secretos de los animales*. Barcelona: Labor, 1990.
- CAMUS, Albert. *El hombre rebelde*. Biblioteca Camus. Madrid: Alianza editorial, 2001.
- CIORAN , E.M. *Breviario de podredumbre*. Madrid: Taurus Bolsillo, 1997.
- CRUZ HERNÁNDEZ, Miguel (ed). *Filosofías no occidentales*. Madrid: editorial Trotta , 1999.

- CONAN DOYLE, Arthur. *El mundo perdido*. Madrid: Valdemar, 1996.
- CONRAD, Joseph. *Una avanzada del progreso*. Madrid: Alianza, 1993.
- DARWIN, Charles. *El origen del hombre*. Madrid: Fraile, 1994.
- DARWIN, Charles. *La expresión de las emociones en los animales y en el hombre*. Madrid: Alianza Editorial, 1984
- DAWKINS, R. *The selfish gene*. Oxford: Oxford University Press, 1976.
- DELEUZE, Gilles. *Foucault*. 1ª edición .Barcelona: Paidós, 1987.
- DERRIDA, J. *La voz y el fenómeno*. Valencia: Pre- Textos, 1985.
- DMÍTRIEV, Yuri. *Animales en el pedestal*. Ciudad de la Habana: Gente Nueva, 1989.
- DMÍTRIEV, Yuri. *El hombre y los animales*. Moscú: Ed. Ráduga, 1984.
- DURRELL, Gerald. *Encuentro con los animales*. Madrid: Alianza, 1986.
- DYSON, Freeman. *Mundos del futuro*. Barcelona: Crítica, 1998.
- ECO, Umberto. *La estructura ausente*. Barcelona: Crítica, 1998.
- ELIADE, Mircea. *La Búsqueda*. 2ª edición. Barcelona: Kairós, 2000.
- ELIADE, Mircea . *El mito del eterno retorno*. Madrid: Alianza, Emecé, 2002.
- FÁBREGAS, Xavier. *El Llibre de les bèsties. Zoología fantástica catalana*. Barcelona: Ediciones 62 S.A, 1983.
- FERRY, Luc. *El nuevo orden ecológico*. Barcelona: Tusquets, 1994.
- FREUD, Sigmund. *Mas allá del principio del placer*. vol. VIII. Madrid: Biblioteca nueva, 1974.
- FREUD, Sigmund. *El yo y el ello*. Madrid: Alianza, 1992.
- KOYRÉ, Alexandre. *Pensar la ciencia*. Barcelona: Paidós, 1994.

- KÜNG ,Hans. *El cristianismo y las grandes religiones*. Madrid: Circulo de lectores, 1993.
- KRISTEVA, Julia. *Powers of horror*, trad. ingl. Leon S. Roudiez, Nueva York, Columbia University Press, 1982 (ed. cast: *Podere de la perversión. Ensayo sobre Louis Ferdinand Céline*, trad. Nicolás Rosa y Viviana Ackerman México: Siglo XXI, 1998.
- LORITE MENA, José. *El animal paradójico, fundamentos de antropología filosófica*. Madrid: Alianza universidad, 1982.
- NEGRO PAVÓN ,Dalmacio. *Comte: positivismo y revolución*. Prólogo de Enrique Martín. Madrid: Editorial Cincel, 1985.
- NIETZSCHE, Friedrich. *Crepúsculo de los ídolos*. Madrid: Alianza Editorial, 1993.
- ORTEGA Y GASSET, J. . *El espectador*. Navarra: Salvat, 1983.
- SAVATER , Fernando. *Diccionario filosófico*. Barcelona: Planeta, 1995.
- SAVATER , Fernando . *Misterios gozosos*. Madrid: Espasa Calpe, 1995.
- SHELLING, Friedrich. *La relación de las artes figurativas con la naturaleza*. 5ª edición. Buenos aires: Aguilar 1980.
- STRAUSS- LÉVI. Claude. *Arte, lenguaje, etnología*. México: Siglo XXI 1971.
- SCHWARZ, Arturo. *L'arte dell' amore in India e Nepal, La dimensione alchemica del mito di Siva*. Roma y Bari: La Terza, 1998.

FILOSOFIA ESTETICA

- ALBORÉS FERNÁNDEZ, Manuel Ángel. *El animal invisible*. Barcelona: Tesis doctoral, Departamento de imagen y diseño de la Universidad de Barcelona, 1999.
- ARTAUD, Antonin. *Cartas a Bretón*. Barcelona: Calamvs Scriptorivs, 1977.
- AZARA, Pedro. *De la fealdad del arte moderno*. Barcelona: Anagrama, 1990.
- BATAILLE, Georges. *L'Esprit moderne et le jeu des transpositions*. Nueva York: Documents 8, 1930.
- BATAILLE, Georges, *El ojo pineal precedido de El año solar y sacrificios*. 2ª edición. Valencia: Pre-textos, febrero 1997.
- BATTISTI, Eugenio. *Renacimiento y Barroco*. Madrid: Cátedra, 1990.
- BAUDRILLARD, Jean. *Cultura y simulacro*. 6ª edición. Barcelona: Kairós 2002.
- BAUDRILLARD, Jean. *De la seducción*. 7ª edición. (Trad) de Elena Benarroch. Madrid: Cátedra, 1998.
- BAUDRILLARD, Jean. *Pantalla total*. Barcelona: Anagrama, 2000.
- BENJAMÍN, Walter. *Dirección única*, Madrid : Alfaguara, 1988.
- BOURRIAUD, Nicolas. *Estetica Relacional*. (Trad). Jordi Claramonte. París: Les presses du réel, 1998.
- BONITO OLIVA, Achille. *The Italian Trans-avantgarde*. Editore: 3ª edición. Milán: Giancarlo Politi, Mayo de 1993.

- BOZAL ,Valeriano. *Mimesis: las imágenes y las cosas*. Madrid: La balsa de la Medusa, Visor, 1987.
- BOZAL ,Valeriano . *El gusto*. Madrid: La balsa de la Medusa, Visor, 1999.
- BURROUGHS, William S. *El fantasma accidental*. Barcelona: Munich Editores, 1995.
- BUSTILLO, Carmen. *Barroco y América Latina un itinerario inconcluso*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1988.
- CAILLOIS, Roger. *Acercamientos a lo imaginario*. México: Siglo XXI, 1986.
- CAILLOIS, Roger. *Mitología del pulpo*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1976.
- CAILLOIS, Roger. *Medusa & cía*. México: Siglo XXI, 1975.
- CALVINO, Italo. *Seis propuestas para el próximo milenio*. 5ª edición. Madrid: Siruela, diciembre del 2002.
- CASTRO FLORÉZ, Fernando. *Escaramuzas, el arte en el tiempo de la demolición*. Murcia: Edi Cende a C. Ad Hoc serie ensayo, 2003 .
- COLL, Tònia. *Miquel Barceló, insularitat i creació*. 1ª edición, Barcelona: Columna Assaig, mayo del 2000.
- CORTÉS G., Miguel (Comp). *El tiempo sagrado: la mitificación del arte contemporáneo*. Valencia : Instituto Valenciano de la juventud. 1991.
- CLAIR ,Jean. *La responsabilidad del artista*. Madrid: La balsa de la Medusa, Visor, 1998.

- DA VINCI, Leonardo, Recopilación ,*Cuadernos de notas*. Madrid: M.E Editores. 1993.
- DE DIEGO, Estrella. *Tristísimo Warhol, cadillacs, piscinas y otros síndromes modernos*. Madrid: Siruela,1999.
- DELEUZE ,Gilles ; GUATARRI, Félix. *¿ Que es la filosofía ?*. 5ª edición . Barcelona: Anagrama, septiembre de 1999.
- ECO, Umberto. *La definición del arte*. Barcelona: Ediciones Destino , 2002.
- FOUCAULT, Michel. *Esto no es una pipa*. Barcelona: Anagrama, 1993.
- FOUCAULT, Michel. *Las palabras y las cosas*. Madrid: Siglo XXI, 1993.
- FOSTER, Hal. *El retorno de lo real, la vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Akal/ arte contemporáneo, 2001.
- FOSTER, Hal (ed), *La posmodernidad*. 4ª edición . Barcelona: Kairos, Barcelona, 1998.
- GÁLLEGO, Julián. *El cuadro dentro del cuadro*. Madrid: Cátedra, 1991.
- GOODMAN, N. *Los lenguajes del Arte*. Barcelona: Seix Barral, 1974.
- GOMBRICH, E. H ; HOCHBERG, J. *Arte, percepción y realidad*. Barcelona: Paidós, 1983.
- GONZÁLES, Jorge ; DORFLES, Gillo. *Retórica en el Arte Latinoamericano*. Madrid: Nueva Visión, 2001.
- GUASCH, Anna Maria. *El arte último del siglo XX, Del posminimalismo a lo multicultural*. 1ª edición. Madrid: Alianza Forma,2000.
- GUASCH, Anna Maria (ed). *Los manifiestos del Arte Posmoderno textos de exposiciones1980-1995*. Madrid: Akal / arte contemporáneo, 2000.

- GUBERN, Román. *Del bisonte a la realidad virtual*. 3ª edición .
Barcelona: Anagrama, 2003.
- HOLLIER, Denis. *Against Architecture*. Cambridge: MIT Press, 1989.
- HUGES, Robert. *A toda crítica, ensayos sobre arte y artistas*. Barcelona:
Anagrama, 1992.
- JIMÉNEZ , José. *Sin patria*. 1ª edición Valencia: Instituto Valenciano de
la Juventud, 1991.
- JIMENEZ, Marc. *¿Que es la estética?* Paris: Gallimard, 1999 ;Barcelona:
Cast Idea Books, 2000.
- JULIUS, Anthony. *Transgresiones, el arte como provocación*. Barcelona:
Destino, 2002.
- KANDINSKY, W. *De lo espiritual en el arte*. 5ª edición. Barcelona:
Barral, Labor, 1986.
- KUSPIT, Donald. *Signos de Psique en el arte moderno y posmoderno*.
Madrid: Akal /Arte contemporáneo, 2003.
- KRAUSS E., Rosalind. *Inconsciente óptico*, Madrid: Técnos, 1997.
- LASCAULT Gilbert. *Botero, la pintura*. Madrid: Lerner & Lerner, 1992.
- LE GERN, Michel. *La metáfora y la metonimia*, (trad) Augusto de
Galvéz-Cañero y Pidal. Madrid: Cátedra, 1990.
- LYNCH, Enrique. *Sobre la belleza*. 1ª edición. Madrid: grupo Anaya ,
marzo de 1999.
- LYOTARD, Jean-Francois. *La Posmodernidad (explicada a los niños)*.
2ª edición castellano. Barcelona: grupo Anaya, 1992.

- MAQUET, James. *La experiencia estética, la mirada de un antropólogo sobre el arte*. España: Celeste ediciones, 1999.
- MÉNDEZ BAIGES, Mª Teresa. *La mirada inútil, La obra de arte en la edad contemporánea*. Madrid: Julio Ollero Editor, 1992.
- NAVAS, José García. *Dibujar después de 1910*. Barcelona: Ediciones UPC, 1997.
- OWENG Craig, *Lo visible y lo invisible. La posmodernidad*, Barcelona: Kairos, 1998.
- PANOFSKY, Erwin. *Idea*. 8ª edición. Madrid: Ensayos arte Cátedra: 1995.
- PAREYSON, L. *Conversaciones de estética*. Madrid: La balsa de la Medusa, Visor, 1966.
- PERNIOLA, Mario. *La estética del siglo veinte*. Madrid: La balsa de la Medusa, Visor, 1997.
- PIGNOTTI, Lamberto. *Nuevos signos*. Valencia: Fernando Torres editor, 1974.
- RAMÍREZ, Juan Antonio. *Duchamp el amor y la muerte incluso*. Madrid: Siruela, 1993.
- ROSENBLUM, Robert. *El perro en el arte. Del rococó al posmoderno*. Madrid: Nerea, 1989.
- ROSENKRANZ, Karl. *Estética de lo feo*. (Trad. y Ed.) Miguel Salmerón. Madrid: Juli Ollero Editor, 1992

- RUSKIN, John. *Arte primitivo y pintores modernos*. 2ª edición .prefacio de José R . Destefano, Buenos Aires: Librería " El Ateneo" editorial, 1956.
- SAGER, P. *Nuevas formas de realismo* Madrid: Alianza, 1981.
- SARDUY, Severo. *La simulación*. Caracas: Monte Ávila, 1982.
- SELMA , José Vicente. *Imágenes de naufragio: Nostalgia y mutaciones de lo sublime romántico*. Valencia: Edi Generalitat Valenciana, 1996.
- SCHWARTS, Arthur H. *Oservaciones sobre el significado de dibujos de animales*. Barcelona: Universitat de Barcelona, Facultad de Psicología, S.F.
- TRIAS, Eugenio. *Lo bello y lo siniestro*. 8ª edición. Barcelona: Ariel, 2001.
- VILAR, Gerard. *El desorden estético*. Barcelona: Idea Books, 2000.
- WALLIS, Brian (ed.). *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Madrid: Akal, 2001.
- YVES, Michaud. *La violencia*. Madrid: Acento, 1998.
- ZÁTONYI, Marta (texto y compilación) . *Aportes a la estética, desde el arte y la estética del siglo 20*. Buenos Aires: La marca, 2000.

HISTORIOGRAFIA

- BERNALES BALLESTEROS, Jorge. *Historia del arte hispanoamericano siglos XVI a XVIII*. Madrid: Alhambra, 1998.

- CLÉMENT ,Jean Pierre. *Historia de las ciencia y de la técnica, las instituciones científicas y la difusión de la ciencia durante la ilustración.* Madrid: Akal, 1993.
- BRANDON, Taylor. *Arte Hoy.* Madrid: Akal / arte en contexto, 1995.
- FRANCH ALCINA, José. *Arte y Antropología.* Madrid: Alianza Editorial, 1982.
- GALEANO, Eduardo. *Las venas abiertas de América Latina.* 19ª edición en España . Madrid: Siglo veintiuno de España editores, 2001.
- GRIFFIN, Donald R. *El pensamiento de los animales.* Barcelona: Ariel, 1986.
- HARRIS, Marvin. *Vacas, cerdos, guerras y brujas. Los enigmas de la cultura.* Madrid: Alianza, 1994.
- KAR, Jaspers. *Los grandes maestros espirituales de oriente y occidente.* Barcelona: Tecnos, 2001.
- LAFFONT, Robert. *El hombre y el animal.* Barcelona: Plaza & Janés, 1965.
- LAMARCK, Jean. *Philosophie zoologique. considérations relatives a l'histoire narurelle des animaux.* Paris: Schleider, (1986), 1907.
- LINZEY,Andrew. *Los animales en la teología.* Barcelona: Herder, 1996.
- MANNING, Aubrey. *Introducción a la conducta animal.* Madrid: Álianza, 1986.
- MAQUA, Javier. *La mosca sin atributos.* Badajoz: Del oeste, 1996.
- MARCUSE, Herbert. *Eros y civilización.* Barcelona: Seix & Barral, 1976.
- MARIÑO, Ferro. *El simbolismo animal* Madrid: Encuentros, 1996.

- MASPONS, Oriol. *Personajes de compañía*. Barcelona: Àmbit servicios editoriales, 1996.
- PINAULT, Madeleine. *The painter as naturalist, from Dürer to Redouté*. Paris: Flammarion, 1991.
- PUERTO, Francisco Javier. *Historia de la ciencia y de la técnica, historia de la ciencia. Una disciplina para la esperanza*. Madrid: Akal, 1991.
- RICOEUR, Paul. *Civilización y culturas nacionales, "History and truth"*. Los Ángeles: Northwestern University, 1965.
- SALTEN, Félix. *La novela de un parque zoológico*. Barcelona: Ediciones del Zodíaco, 1956.
- SILVERBERG, Robert. *Bestiario de ciencia ficción*. Madrid: Ultramar 1976.
- TUDGE, Colin. *Hombre, Naturaleza y sociedad*. Barcelona: Grijalbo, 1990.
- WALKER, John A. *El arte después del pop*. Madrid: Labor, 1975.

PORTALES ELECTRONICOS

- www.henciclopedia.org.uy/autores/nigro/innominable.htm (abyecto)
- www.haunchofuenison.com (animales en el arte)
- www.chelseaartmuseum.org/exhibits/2004/floch_fable (animals on identity in contemporary art)
- www.art-contemporain.eu.org/messac/expos/20004/images/diapo.html (dibujo contemporáneo)

- www.drawingcenter.org (dibujo contemporáneo)
- www.ruedigersuenner.de (dibujo contemporáneo)
- <http://webkiosk.pratt.edu> (dibujo contemporáneo)
- www.kiasma.fi (Kaisu Koivisto)
- www.amagallery.net (Kaisu Koivisto)
- www.zprkkala.fi (Kaisu Koivisto)
- www.galleriaheino.fi (Kaisu Koivisto)
- www.galleriewolframbach.com (Kaisu Koivisto)
- www.hdrescher.com/bkblack1.html (libros de artista)
- www.daros.ch (Louise Bourgeois)
- www.greenaway.com.au (Sally Smart)
- www.exporevue.com/magazine/fr/win_delvoye.html (Win Delvoye)
- www.cloaca.be (Win Delvoye)
- www.metropolis.japantoday.com/tokyoart/389/tokyoartinc.htm
(Yoshitomo Nara)

REVISTAS DE ARTE

- *A imagen y semejanza del hombre*. Mike Kelly. Carnegie International, Carnegie Museum of art. (vol 1). Pistburg, Rizolli, Nueva York. 1991.
- *Antoni Tapies en entrevista con A. Manresa* .El País, suplemento(12-1, Pág. 8). Madrid. 1991.
- *Earthwords*. Craig Owens. October. (Otoño, núm. 10, Pág. 125-126). Nueva York. 1979.

- *El animal en el arte*. Lápiz revista internacional de arte. (año XXIII, núm. 199/200, Pág. 46). Madrid. 2004.
- *Historia reciente del dibujo*. Lápiz revista internacional de arte. (año XXIII, núm. 205 , Pág. 36-51). Madrid. 2004.
- *Jaime BARRERA*. Lápiz revista internacional de arte (año XVII, núm. 144, Pág. 63). Madrid. 1998.
- *Jan Fabre*. Lápiz revista internacional de arte. (año XXIII, núm. 196, Pág. 85). Madrid. 2004.
- *Jennifer Pastor, Rugens projects* . Por Julian Meyers. Frieze (Septiembre, Pág. 121) Los Angeles. 2004.
- *Louis Bourgeois*. Conversaciones con Susi BLANCH. Art journal. (verano ,vol 34. 34, núm. 4). Paris. 1976.
- *Los cánones del minimal*. Gerardo Mosquera (No 144). Revista Lápiz. Madrid. 1998.
- *Mike Kelley & Julie Sylvester, " Talking Failure"*. Parkett .(núm. 31, Pág. 101). Zürich, Nueva York. 1992.
- *Miquel Barceló*. Ajoblanco. (Febrero, núm. 49). Barcelona. 1993.
- *Miquel Barceló* .Figura.(verano , núm. 2 , Pág. 37). Barcelona. 1984.
- *Monográfico Animalité perro* . Revue d`esthétique . (núm. 40). Paris. 2004.
- *Nancy Spero and Kiki Smith* . Baltic, gateshead por Morgan Falconer. Frieze. (Abril. Pág. 96). Londres. 2004.
- *Philip Taaffe´s Animalistic light* . John Yau. Art on paper.(Julio, agosto, Vol 9, núm. 5). Nueva York. 2004.

- *Superflat*. Kitty Hauser, Artforum. (Octubre , XLIII, núm. 2). Nueva York. 2004.
- *Street credibility, exposición curada por Mike Kelly*. Leslie Jones . Art on paper. (Mayo, junio- 2004, Vol 8, núm. 5). Nueva York. 2004.
- *Takashi Murakami*. entrevista por Katy Siegel. Artforum. (Octubre , XLIII ,núm. 2). Nueva York. 2004.
- *The Photographic Activiy of Posmodernism* . Crimp Douglas, October 8 (ed cast: trad. Adolfo Gómez, primavera, Pág. 31-44). Nueva York. 1979.