

México 2023

Exposición Travesía Poética

El arte de la encuadernación de Dulce María Luna.

50 años

Dulce María Luna Semblanza

Dulce María Luna Torres nació en la ciudad de México en 1964. Su nombre artístico es Dulce María Luna. Comenzó su experiencia como encuadernadora desde la infancia, trabajando en el taller de su padre, donde adquirió la destreza manual y la familiaridad con los distintos

procesos que esta labor implica. Estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, convirtiéndose posteriormente en profesora de literatura y gramática. Asimismo trabajó como editora en la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica y en 1990 abrió su taller denominado *Encuadernación La Antigua*. Desde ahí ha emprendido diversos proyectos para escritores, editoriales, empresas, así como para la impartición de cursos-taller de encuadernación y la participación en exposiciones y concursos. Diseñó y elaboró los estuches para los *Códices Prehispánicos Mexicanos* editados por el Fondo de Cultura Económica. Elaboró materiales de escritura para los catálogos de *Kate's Paperie* y *Rizzoli*, en la ciudad de Nueva York.

Ha hecho cursos especializados en España con diferentes maestros. Participó en la exposición de la 1ª. Muestra Internacional de Encuadernaciones Artísticas de la Escuela-taller *Llar del Llibre*, en Alicante, con el maestro Javier Abellán, quien contribuyó de manera relevante a su formación como encuadernadora artística.

Ha concursado, de manera consecutiva, desde 2005 a 2022, en la Bienal Mundial de Encuadernación de Arte, que se celebra en París, Francia, donde obtuvo el Premio de la Villa de Saint Remy lès Chevreuse, en la edición del 2007.

Ha sido becaria del FONCA para realizar proyectos de difusión del arte de la encuadernación así como para llevar a cabo un curso de encuadernación artística en la ciudad de Osaka, Japón, en 2010.

En el año 2003, reunió su obra en una exposición que ha itinerado por diferentes espacios culturales bajo el título de “Pliegues de la Memoria”, conjuntamente con la impartición de cursos-taller para todo tipo de público, especialmente el infantil, haciendo así un activismo en favor del libro, su conservación y su cuidado, alcanzando con ello más de 35,000 participantes en México, Guatemala, Colombia, Brasil, España, Francia y Estados Unidos. Actualmente, la exposición se presenta de nueva cuenta en la Biblioteca de México con el título de “Travesía Poética”, ya que con ello se celebran también sus 50 años de trayectoria en este oficio, que combina también con la poesía y el diseño textil.

LE TOUR DU MONDE EN QUATRE VINGT JOURS (LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA DÍAS, edición original en francés), de Julio Verne

Elaborado para el Concurso Internacional de la 8ª Bienal Mundial de Encuadernación de Arte, celebrado en París, Francia, en 2005: "Un calendario a pendre au mur", ideada como metáfora del tiempo, ya que este es el elemento central de la novela.

Técnica: hecho en piel badana con colores que remiten a la bandera francesa. La base del libro es a su vez la cubierta, en la parte posterior sobresalen los nervios de la costura. El nombre del autor se realizó con letras de piel, incrustada y el título pintado a mano con tinta china.

46 x 32.7 x 6 cm

Años 2004 – 2005

MIGUEL HERNÁNDEZ, de José Luis Ferris

Elaborado para la 1ª Muestra Internacional de Encuadernación de Arte, realizada por el Taller "Llar del Llibre" en Alicante, España.

Técnica: encuadernado en piel badana natural, con cantos labrados teñidos con acrílico, guardas de papel amate y detalles en piel "chagreen". Registro en hilo de metal y el nombre del autor en piel grabada. El estuche es de cartón y papel amate, semejando a los barrotes de la cárcel.

25.5 x 16.5 x 4.2 cm

Año 2003

VIOLETA

Diario

Técnica: encuadernado en piel badana teñida a la valenciana, con cantos labrados, las tapas del diario forman a su vez la caja de protección, guardas francesas, cabezadas y detalles de clavos. Cosida en telar con hilo de lino.

18 x 12.3 cm

Año 2003

BLANCA

Diario

Técnica: collage en piel de borrego por ambos lados. Cortes en las hojas internas y registros de hilo de henequén.

24 x 18 cm

Año 2003

MARÍA

Diario

Técnica: tela italiana con detalles de hilo de algodón, cabezadas hechas a mano y cantos pintados.

24 x 18 cm

Año 2003

ALEJANDRO

Diario

Técnica: Portablock con detalle de hilo en la portada.

12 x 8.5 cm

Año 2006

ELISA

Diario

Técnica: elaborado con ante rojo y negro, cantos labrados y detalles que provienen de la costura, guardas francesas y separador con detalles de ante.

19 x 12.5 cm

Año 2002

INÉS

Diario

Técnica: carpeta de dibujo, elaborada con hilo de algodón y chaquira incrustada.

16 x 10 cm

Año 2004

ÁNGEL

Diario

Técnica: lomo de piel, realzado, y papel pintado a mano.

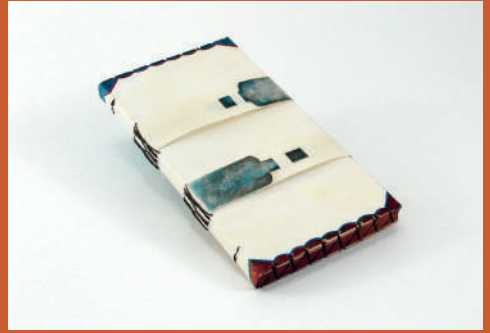
12 x 8.5 cm

Año 2000

LIBRETA ÁBANICO

Técnica: elaborada en tela de algodón y cartulina Ingres Fabriano.
16.5 x 3.2 cm (cerrado)
Año 2002

ÁNGEL Y AURORA

Diario
Técnica: en pergamino con cantos labrados y costura expuesta.
18 x 10 cm
Año 2001

BEATRIZ

Diario
Técnica: piel de cochino con mosaico de piel badana y repujado; los cantos son labrados y pintados, guardas pintadas a mano y registro de metal.
18 x 12 cm
Año 2002

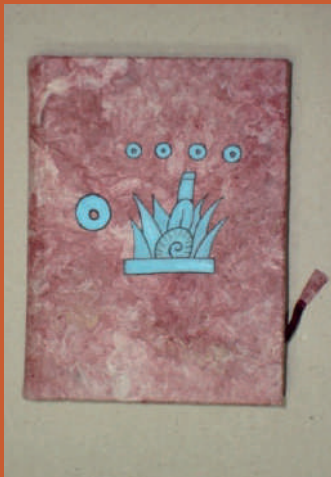
DIARIO DE EMERGENCIA: LETRAS PARA LLEVAR

Las tapas son el estuche
Técnica: hecho en piel jaspeada a la española.
17 x 2.5 cm
Año 2002

ENCUENTRO

Dos diarios unidos entre sí
Técnica: con costura expuesta y detalles de cristal Swarovski.
24 x 18 cm
Año 2006

LIBRETA PREHISPÁNICA 2

Técnica: Encuadernada en
papel amate.
8 x 5 cm
Año 2005

LIBRETA PREHISPÁNICA 1

Técnica: piel badana jaspeada
y papel Ingres Fabriano,
encuadernada a la española y
guardas pintadas a mano.
19.2 x 10.5 cm
Año 1997

PAQUETE PARA ENCUADERNAR MARIEL

Elaborado para el curso-taller de
Introducción a la encuadernación, para niños.
26 x 17.5 cm
Año 2002

Zara

Diario
Técnica: en piel de cabra (tafilete)
con detalles repujados, de forma
irregular. Registro con hilo de
metal, y guardas francesas.
23.5 x 16.5 cm
Año 1993

BLOCK ERÓTICO

Block para uso íntimo con hojas de datos personales, sobre para preservativos, pastillas anticonceptivas y resorte de seguridad. Detalles en el interior alusivos al usuario según el género. Dibujo de portada realizado por Elisa Luna.
12 x 8.5 cm
Año 2002

LIBRETAS

Técnica: con papel pintado a mano, al engrudo.
12 x 8.5 cm
Año 2005

LAS ENTREVISTAS DE NUREMBERG, de Leon Goldensohn

Libros con estuche, en tela y tejuelos de piel. Técnica: encuadernación a la Bradel
25.5 x 16 cm
Año 2008

LIBRETA MIRÓ

Técnica: cartón con hilo de cáñamo.
8,3 x 6,3 cm
Año 2015

LIBRETA HOLANDESA

Técnica: con lomo y esquinas de piel.
24 x 18 cm
Año 1990

CÓDICOS PREHISPÁNICOS MEXICANOS

Estuches elaborados para facsímil y libro explicativo de los *Códices* editados por el Fondo de Cultura Económica. Se realizaron 15,000 ejemplares a mano.

Técnica: hechos con tela de yute y papel amate.

29 x 30.5 cm

31 x 30.5 cm

Años 1990 - 1996

UNIDAS

Diario

Varios blocks, unidos entre sí, y uno suelto.

Técnica: en tela e hilo de algodón.

23.5 x 18 x 10 cm, 18 x 23.5 cm

Año 2007

CENSURA

Diario

Técnica: encuadernado en piel entera, de borrego, con detalle en hilo de algodón.

17.5 x 11.5 cm

Año 2006

EL NIDO

Diario

Técnica: encuadernado en lomo de piel y papel amate, con detalle hecho con la viruta de la piel.

23.5 x 18 cm

Año 2007

LIBRETAS LLAVERO

Técnica:

Encuadernación en miniatura en papel.
6 x 5 cm

Año 2014

SEPARADORES

Técnica: de piel y papel.
3.5 x 18 cm
Año 2010

ENCUADERNACIÓN JAPONESA

Tres ejercicios de encuadernación tradicional japonesa realizados en el taller de la Mtra. Eiko Nakao, en la Ciudad de Osaka, Japón.
16 x 21 cm., 15.5 x 20.5 cm. y 16 x 16 cm.
Año 2010

LIBRETA VIRUTA

Técnica: viruta con tela.
6 x .5 cm
Año 2010

LE MARIAGE DE FIGARO

(LAS BODAS DE FIGARO, edición original en francés), de Pierre Caron de Beaumarchais

Elaborado para el Concurso Internacional de la 10ª Bienal Mundial de Encuadernación de Arte, celebrada en París, Francia, 2009.

El libro presenta como imagen principal las dos mascararas del teatro: la cómica y la trágica, ya que éstas definen las facetas de la vida dentro del drama.

Técnica: encuadernado en tela de algodón con listones y tela de satén, cantos labrados, lomo y costura expuesta. Doble tapa y contratapa separables del libro, con título de la obra y autor hechas en chaquira, cosido con hilo de lino. El libro se presenta abierto con la viruta de los cantos a manera de festejo (el arroz que se arroja en las bodas) y sobre un chal negro que emula el escenario del teatro.

29 x 20 cm

Rebozo 66.5 x 72 cm

Años 2008 - 2009

ESTUCHE PORTA USB

Técnica: tela y papel

3.5 x 8 cm

Año 2018

MARÍA, de Jorge Isaacs

Técnica: encuadernado en piel badana con recuadro.

21 x 15.5 cm

Año 2016

L'AIGUILLE CREUSE (LA AGUJA HUECA, edición original en francés), de Maurice Leblanc

Elaborado para el Concurso Internacional de la 12ª Bienal Mundial de Encuadernación de Arte, celebrada en París, Francia, en 2013.

Técnica: encuadernado en tela y aplicaciones de hilo cáñamo. Cabezadas tejidas con el mismo hilo y guardas pintadas con acrílico. El hilo amarillo simboliza el tesoro escondido, y la forma en que ha sido tejido refiere la ruta que nos lleva a develar el secreto escondido por Arsenio Lupin en la Peña conocida como la Aguja Hueca.

29 x 20 cm

Años 2012 - 2013

LES FABLES (LAS FÁBULAS, edición original en francés), de Jean de La Fontaine

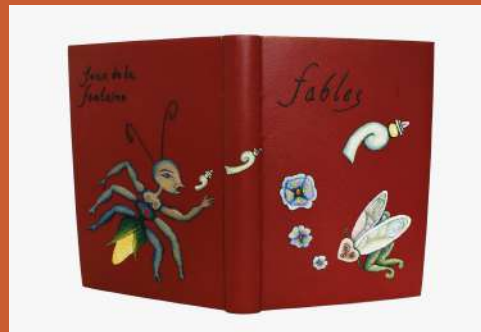
Elaborado para el Concurso Internacional de la 11ª Bienal Mundial de Encuadernación de Arte, celebrada en París, Francia, en 2011.

Técnica: encuadernado en piel de cabra "chagreen", con una estructura clásica. En la portada las figuras, que aluden a la fábula de La cigarra y la hormiga, están hechas con pasta de papel, elaborada por Elisa Luna, y pintadas al óleo bajo la dirección de Juana Inés Luna. La idea gráfica emula los códices mexicanos. El título de la obra y el autor están hechos con hilo de cáñamo pintado con acrílico.

Las guardas están pintadas a mano.

29 x 20 cm

Años 2010 - 2011

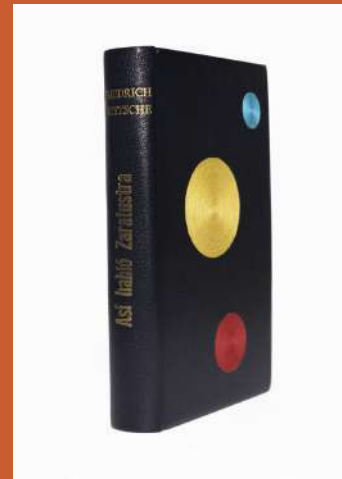
LA MONTAÑA MÁGICA, de Thomas Mann

Técnica: encuadernado en piel de cabra "chagreen". Cantos labrados y pintados con acrílico. Polvo de mármol y óleo. Detalles en distintos materiales.

La imagen hace alusión a lo que puede, entre tantas otras cosas, hallarse en la montaña.

22.5 x 14.5 cm

Año 2015

ASÍ HABLÓ ZARATUSTRA, de Friedrich Nietzsche

Técnica: encuadernado en piel de cabra "chagreen". Con títulos en dorado y detalles de hilo de algodón en las tapas. Cantos labrados y teñidos con acrílico.

18. 5 x 12 cm

Año 2015

LA METAMORFOSIS, de Franz Kafka

Técnica: encuadernado en piel de cabra "chagreen". Tres pieles superpuestas y esculpidas. Cosido con hilo de algodón y escartivanas en el lomo. Cantos labrados.

La imagen alude a la transformación del hombre en insecto.

18 x 13 cm

Año 2015

OPINIONES DE UN PAYASO, de Heinrich Böll

Técnica: encuadernado en piel de cabra (tafilete), con un tejuelo de piel gofrado en el lomo. Guardas pintadas a mano y cantos pintados con acrílico. Las tapas de cartón con huecos aluden a un templo gótico con sus vitrales.
24 x 14 cm
Año 2015

SELMA, de Jutta Bauer

Técnica: "felting", realizada por la diseñadora textil Mariel Andrea Tapia Luna. Encuadernado en tela hecha a mano, a fielturada con lana cardada, teñida y cruda, 100% mexicana. Cosido con hilo de algodón. Cantos labrados y teñidos con acrílico.
11.3 x 15.8 cm
Año 2015

EL TAMBOR DE HOJALATA, de Günter Grass

Técnica: encuadernado en piel de cabra "chagreen". Cantos pintados con acrílico. En las tapas de la cubierta se han incrustado dos placas de acero inoxidable y se ha utilizado en la tapa frontal la portada de la edición original. El diseño en su conjunto es la metáfora del tambor de hojalata de Oskar Matznerath. Las guardas, a su vez, aluden a su vitricida voz. Como complemento de la obra se realizaron a mano las baquetas en piel y madera.
15 x 24 cm
Año 2015

VENDREDI OU LA VIE SAUVAGE (VIERNES O LA VIDA SALVAJE, edición original en francés), de Michel Tournier

Elaborado para el Concurso Internacional de la 13ª Bienal Mundial de Encuadernación de Arte, celebrada en París, Francia, en 2015.

Técnica: encuadernado en piel de cabra "chagreen". Cantos labrados y pintados con acrílico. Cabezadas tejidas a mano y en las cubiertas del libro detalles en hilo de cáñamo. El título de la obra y el autor están hechos también con hilo de cáñamo y con hilo de lino. La estructura del lomo está hecha con la técnica de escartivanas.

El diseño alude al juego que se establece entre Robinson y Vendredi: yo soy tú y tú eres yo. Las letras simbolizan la preservación de la escritura.

29 x 20 cm

Años 2014 - 2015

PEDRO PÁRAMO, de Juan Rulfo

Elaborado para la exposición "Pliegues de la Memoria" presentada en la Librería "Juan Rulfo", del Fondo de Cultura Económica, en Madrid, España, en mayo y junio de 2018.

Técnica: la construcción del rebozo, es decir, la cubierta original fue intervenida y cosida en telar, con hilo de algodón, por la diseñadora textil Mariel Andrea Tapia Luna. Las hojas sueltas fueron bordadas a mano con cabello humano sobre papel japonés para formar los cuadernillos, que han sido cosidos con hilo de algodón teñido con sangre al igual que los cantos del libro.

El rebozo como un objeto de protección pero también como uno de los símbolos mexicanos bajo el cual se halla una historia violenta.

17.5 x 13 cm

Años 2017 - 2018

L'ART D'ÊTRE GRAND-PÈRE (EL ARTE DE SER ABUELO, edición original en francés), de Víctor Hugo

Elaborado para el Concurso Internacional de la 14ª Bienal Mundial de Encuadernación de Arte, celebrada en París, Francia, en 2017.

Técnica: la cubierta del libro ha sido construida con la viruta de la piel rebajada. Cabezadas, autor y título de la obra elaborados con el mismo material sobrante. Cantos labrados y pintados con acrílico. Los detalles de la cubierta en hilo de algodón son una metáfora de la obra escrita en verso, así como de la infancia, tema eje del poema.

29 x 20 cm

Años 2016 - 2017

LE LION (EL LEÓN, edición original en francés), de Joseph Kessel

Elaborado para el Concurso Internacional de la 16ª Bienal Mundial de Encuadernación de Arte, celebrada en París, Francia, en 2022.

El diseño de la encuadernación hace referencia al misterio de la sabana africana. En la tapa frontal vemos, en una sinécdoque, el ojo del león que acecha; y en la tapa posterior, a través de la maleza, el color de su cuerpo.

Técnica: encuadernado en piel de cabra "chagreen". Cantos labrados y pintados con acrílico. Cabezadas tejidas a mano. Las cubiertas del libro han sido confeccionadas con la técnica de tejido en telar de cuatro marcos: un textil hecho con tiras de piel e hilo de algodón por la diseñadora textil Mariel Andrea Tapia Luna. Las letras en el lomo del libro, del autor y el título, han sido realizadas en gofrado.

29 x 20 cm

Años 2021 - 2022

*L'ÉTRANGER (EL EXTRANJERO, edición original en francés),
de Albert Camus*

Elaborado para el Concurso Internacional de la 15ª Bienal Mundial de Encuadernación de Arte, celebrada en París, Francia, en 2019.

Técnica: encuadernación en tela, hilo de cáñamo y papel amate. Cabezadas tejidas a mano y cantos labrados y pintados con acrílico. Para la decoración de la obra he utilizado la técnica que he venido desarrollando desde hace dos décadas y a la que he denominado “El hilo de la vida”. Una especie de bordado: hilo pegado con pegamento sobre cartón. El hilo negro, es continuo. También he utilizado para los detalles de las tapas de la cubierta un material sagrado: las cenizas de mi madre fallecida.

El protagonista de la novela ha sido condenado a muerte, más que por el asesinato que cometió, por la manera en que enfrentó la muerte de su madre. La calavera mexicana en medio del luto está sonriendo irónicamente con sus colores vivos que simbolizan el sentido de la vida que el hombre puede darle frente a lo absurdo de la misma. En la portada, la guillotina a su vez representa también la tiranía del tiempo.

29 x 20 cm

Años 2018 - 2019

Piezas realizadas con hilo de algodón sobre cartón y pegamento, con la técnica de "El hilo de la vida". El hilo de la firma ha sido teñido con sangre.

LA MANTIS
45 x 43.5 cm
Año 2019

LA LUNA
38.5 x 48 cm
Año 2013

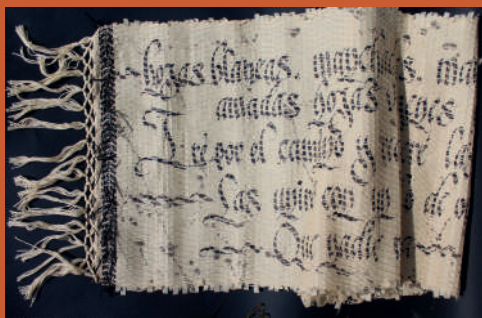
EL ESCARABAJO
42.5 x 40 cm
Año 2014

EL HUEVO POÉTICO

Proyecto que conjuga la poesía con la expresión plástica en una cáscara de huevo como soporte.

Año 2019

REBOZOS DE PAPEL "DE LA MATERIA"

Técnica: Rebozos y huipil tejidos con hilo y papel, que son concebidos como soportes poéticos de escritura. Es una confluencia entre el arte textil y la encuadernación. Elaborados en telar de piso de cuatro marcos. Se usaron fibras naturales de algodón y yute, y virutas de papel con caligrafía. Tejidos por la diseñadora textil Mariel Andrea Tapia Luna para la Séptima Bienal Nacional de Diseño del INBA.

133 x 44 cm

164 x 52 cm

162 x 42 cm

Año 2013

Travesía poética

La encuadernación de Dulce María Luna. 50 años

Hace cincuenta años, cuando era apenas una niña, Dulce María conoció la encuadernación, en el taller de su padre. Los juegos de entonces, con el cartón, el pegamento, los hilos y los papeles, constituyeron su mundo, haciendo que su imaginación se vertiera sobre las posibilidades plásticas de esos materiales. Los libros que salían de ese taller estaban sin embargo condicionados a la manufactura en serie, por la necesidad de entrega. Ello no obstaba para que se trabajara cada parte con la mayor calidad posible, lo que permitía poner de relieve la alta capacidad expresiva de cada parte del proceso, y por otra parte los libros eran también leídos, valorados por sus palabras, haciendo que ambos mundos, el de la literatura y el de la encuadernación, pronto revelaran sus vínculos.

Más adelante, sin abandonar el trabajo en el taller, Dulce María estudió la carrera de Letras, conoció escritores, trabajó como editora, y fundó su propio taller. Ahí pudo ya desplegar ampliamente lo que ya había esbozado desde la infancia: trabajar y operar sobre la capacidad poética de las propias piezas de encuadernación, haciendo que cada una fuera, al tiempo que una perfecta vestimenta para guardar la memoria de lo escrito, una pieza artística propiamente dicha.

Esta exposición resume esta travesía poética que durante varias décadas ella ha desarrollado con esta concepción del oficio como arte. Por ello encontramos en cada uno de los procesos, y en su encuentro con la materia, una manera de abordar los contenidos de lo escrito a través de la metáfora, la alegoría, la sinécdoque o la ironía, formas poéticas de hablar que aquí se trasladan al tacto, a la costura, a la expresividad de las superficies, los cantos y los lomos, a la música que cada material ofrece a los sentidos, y que se vierte sobre textos de la literatura mexicana, alemana o francesa, incluyendo las piezas con las que ha participado desde el 2005 en la Bienal Mundial de Encuadernación de Arte que se celebra en París, Francia. Esta es una invitación a recorrer la travesía que la autora ha llevado a cabo a través del lenguaje poco habitual de la encuadernación de arte.

Alejandro Tapia Mendoza
Director de *Ars Optika Editores*

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

**BIBLIOTECA
DE MÉXICO**

ARS OPTIKA

ENCUADERNACIÓN
La Antigua

**MARIELUNA
TEXTIL**