

VISUAL POETRY
POESÍA VISUAL

Alberto Blanco

The Athenaeum
Music & Arts Library

VISUAL POETRY

POESÍA VISUAL

Alberto Blanco

The Athenaeum
Music & Arts Library

Aknowledgments

I would like to sincerely acknowledge all of my good friends, colleagues, and family who, in one way or another, have helped to make this retrospective exhibit possible. The list is long and begins with Erika Torri, Director of the La Jolla Athenaeum, for her invitation to exhibit in this gallery; Carmen Cuenca, without whose help this exhibit would not have been possible; Remedios Gómez Arnaut, the Consul General of México in San Diego and Pedro Ochoa, the cultural attaché of the Consulate, for their support of the publication of this catalog; Juan Alvarez del Castillo and his family for having opened the doors to his studio, MAJAC, where much of the work in this exhibit was assembled, beginning with the catalog; specially Jennifer Bolaños, as well as Nancy Joyce Meneses, Ignacio Aguirre, Guillermo M. Martínez, Jesús Nava and David González Z., at MAJAC; the directors of the Centro Cultural Estación Indianilla, Isaac Masri and Julie Sarfati; my colleagues at Intaglio, Francisco Lara, Arturo Guerrero, Luis Vanegas, Nerea Pérez, Nallely Manjarrez and Yazmín Hidalgo, as well as those from Black Stone, beginning with Gabriela González; Yani Pecanins and Gabriel Macotela, who first exhibited my artist's books in México; Lisa and Edgardo Moctezuma, for their hospitality and for being the first to exhibit my visual art in California; Rubén Juárez, for his cyber- collaboration; Jackie Dooley for being the first one to collect my work; Derli Romero and the Taller de Grabado de Pátzcuaro; Gabriel Macotela and his studio in México City; Salvador Torre and Armando Contreras, for their music; Elise Miller, Joan Lindgren, Jennifer Rathbun, Gustavo Segade and Ilan Stavans, for their magnificent works of translation; Giacomo Castagnola for the furniture; Hela and Samuel Levine, for the printing of this catalog; the Fondo de Cultura Económica for having published my poetry over four decades; Ulises Carrión, for opening the door; Martha Hellion for having shown me the possibilities of the artist's book; Max Ernst, for having shown me the possibilities of collage; and my inseparable family -my wife Paty and my children, Dana and Andrés- for their support, advice, collaboration and love throughout all these years.

Agradecimientos

Quiero agradecer muy sinceramente a todos los amigos y amigas, colegas y familiares que, de una manera u otra, han contribuido a hacer posible esta exposición retrospectiva. La lista es larga y comienza con Erika Torri, directora de Athenaeum, por invitarme a exponer en su galería; Carmen Cuenca, pues sin su ayuda esta exposición simple y sencillamente no se habría llevado a cabo; Remedios Gómez Arnaut, Cónsul de México en San Diego, y Pedro Ochoa, el agregado cultural, por su apoyo en la publicación de este catálogo; Juan Alvarez del Castillo y toda su familia por abrirme las puertas de MAJAC, y toda la buena gente del taller, en especial Jennifer Bolaños, así como Nancy Joyce Meneses, Ignacio Aguirre, Guillermo M. Martínez, Jesús Nava y David González Z.; los directores del Centro Cultural Estación Indianilla, Isaac Masri y Julie Sarfati; los compañeros de Intaglio, Francisco Lara, Arturo Guerrero, Luis Vanegas, Nerea Pérez, Nallely Manjarrez y Yazmín Hidalgo; los amigos de Black Stone, comenzando por Gabriela González; Yani Pecanins y Gabriel Macotela, por El Archivero que expuso mis primeros libros de artista en México; Lisa y Edgardo Moctezuma, por su hospitalidad y por ser los primeros en exponer mi trabajo gráfico en California; Rubén Juárez, por la complicidad cibernética; Jackie Dooley por ser la primera en coleccionar mi obra; Derli Romero, y su Taller de Grabado de Pátzcuaro; Gabriel Macotela y su taller en México; Salvador Torre y Armando Contreras, por la música; Elise Miller, Joan Lindgren, Jennifer Rathbun, Gustavo Segade e Ilan Stavans, por sus magníficos trabajos de traducción; Giacomo Castagnola por el diseño de los muebles; Hela y Samuel Levine, por el trabajo de impresión de este catálogo; el Fondo de Cultura Económica por publicar mis libros de poesía a lo largo de décadas; Ulises Carrión, por abrir la puerta; Martha Hellion, por mostrarme las posibilidades de los libros de artista; Max Ernst, por mostrarme las posibilidades del *collage*; y mi inseparable familia -mi esposa Paty, y mis hijos, Dana y Andrés- por el apoyo, la crítica, las colaboraciones y el amor de todos estos años.

Presentation

Visual Poetry / Poesia visual is the first retrospective exhibition of the work that I have been doing during four decades in the fertile terrain of artists' books. Given the fact that I have been writing and publishing poetry for forty years, with more than thirty poetry books already published, it is only natural that poetry takes the central spot in my visual work. Each and every piece exhibited in Athenaeum is formed not only by the conceptual and graphic considerations of artists' books but also by poetry. This sometimes happens in a subdued way, at other times in a rather open manner. It may also happen *with* many forms and *in* many forms.

In this exhibition, you will be able to see many different types of work: from the most orthodox tradition of illuminated books; through the heritage of the surrealist books that were so rich in making poetry and image work together; collage (in particular the kind of collage that Max Ernst introduced to the art world); abstract art; pop art; *arte povera*; conceptual art—and including sculpture, textiles, recycling and digital prints.

Many of the books collected here are closely related with my books of poetry or with specific poems; this is not to say that they are side-projects nor mere ornamentation. And, beyond the nexus of poetry, there is a common denominator in all of this work: paper. The twenty-eight pieces (plus a leap-one) exhibited here use paper not only as a point of departure but as support or *materia prima*. After all, a writer never veers far from the blank, white page.

I would just like to add that all of these pieces have been done without haste, with a simple and serene joy, and with absolute freedom. I have never been afflicted by the dictates of fashion or criticism. Instead, I have been quite mindful of what, for lack of a better name, we may call "inner necessity".

It is my wish that you are also able to enjoy this work without haste, with a certain joy, and in absolute freedom.

Alberto Blanco

Presentación

Visual Poetry / Poesía visual es mi primera retrospectiva del trabajo que he hecho a lo largo de cuatro décadas en el fértil terreno de los libros de artista. Con una trayectoria de cuarenta años en la poesía, y más de treinta libros de poemas publicados hasta la fecha, apenas si es natural que la poesía ocupe un lugar central en mi trabajo visual. Todas las obras que se presentan en Athenaeum participan por igual del trabajo gráfico y conceptual propio de los libros de artista, y de la poesía. A veces de un modo más o menos implícito y otras veces de manera explícita. De muchas formas y en muchas formas.

En esta muestra se pueden ver toda clase de trabajos: desde los que van de la aproximación más tradicional y ortodoxa de los libros iluminados, pasando por la herencia surrealista que tan buenos frutos dio en el campo de la colaboración de la poesía y la imagen, el *collage* (particularmente el que reconoce en Max Ernst a su descubridor), el arte abstracto, el arte pop, el *arte povera* y el arte conceptual, hasta llegar a la escultura propiamente dicha, los textiles, el reciclaje y la gráfica digital.

Muchos de los libros aquí reunidos están íntimamente relacionados con mis libros de poesía o con algunos poemas específicos. No se trata, pues, de proyectos aislados ni de ocurrencias ornamentales. Y más allá del nexo de la poesía, hay en todos estos trabajos un común denominador: el papel. Los 28 trabajos (más uno bisiesto) que aquí se exhiben utilizan el papel -aunque no nada más el papel- lo mismo como punto de partida, que como soporte, o materia prima. A fin de cuentas un escritor no se aparta nunca demasiado de la hoja en blanco.

Sólo cabe agregar que todo el trabajo que ahora se presenta ha sido hecho sin prisa alguna, con un sereno gozo y en la más absoluta libertad. No me he preocupado en ningún momento por seguir los dictados de la moda ni de la crítica; he atendido, en cambio, siempre al llamado de eso que, a falta de un mejor nombre, convenimos en llamar la *necesidad interior*.

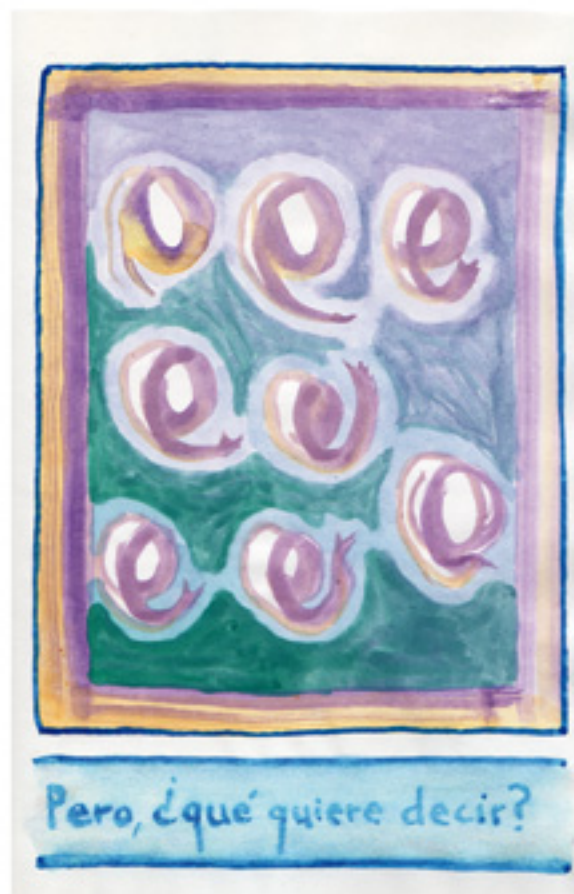
Es mi anhelo que los espectadores puedan disfrutar de esta obra sin prisas, con un cierto gozo, y en la más absoluta libertad.

Alberto Blanco

The Green Notebook (1990). This is the first complete notebook, planned and completed as an artist's book, independent, without any specific relationship to any other book I have written. The 160 images that comprise the book are watercolors. Although the form of this book basically follows the traditional features of illustrated works, the relation between the text and the image is related to the visual work of the North American poet Kenneth Patchen, whom I have translated into Spanish.

El cuaderno verde (1990). Este es el primer cuaderno completo, pensado y resuelto como un libro de artista, independiente, y sin relación específica con ningún otro libro escrito por mí. Las 160 imágenes que lo componen están trabajadas con acuarela. Y si bien la forma de este libro sigue básicamente los lineamientos tradicionales de los libros ilustrados, el manejo del texto y la imagen se puede relacionar con el trabajo visual del poeta norteamericano Kenneth Patchen, a quien he traducido al español.

The Brown Notebook (2003). This artist's book is the immediate sequel to the previous work, *The Green Notebook*, and follows the same technique, and, more or less, the same form. However, of the images that comprise it, a predominance of visual elements is noticeable, while the texts -verses, aphorisms, images- occupy less space, and are increasingly synthetic.

El cuaderno café (2003). Este libro de artista es la secuela inmediata del trabajo anterior, *El cuaderno verde*, y está resuelto con la misma técnica y, más o menos, en la misma forma. Sin embargo, en las imágenes que lo componen se puede apreciar un mayor predominio de los elementos visuales, mientras que los textos -versos, aforismos, imágenes- ocupan menos espacio, y son cada vez más sintéticos.

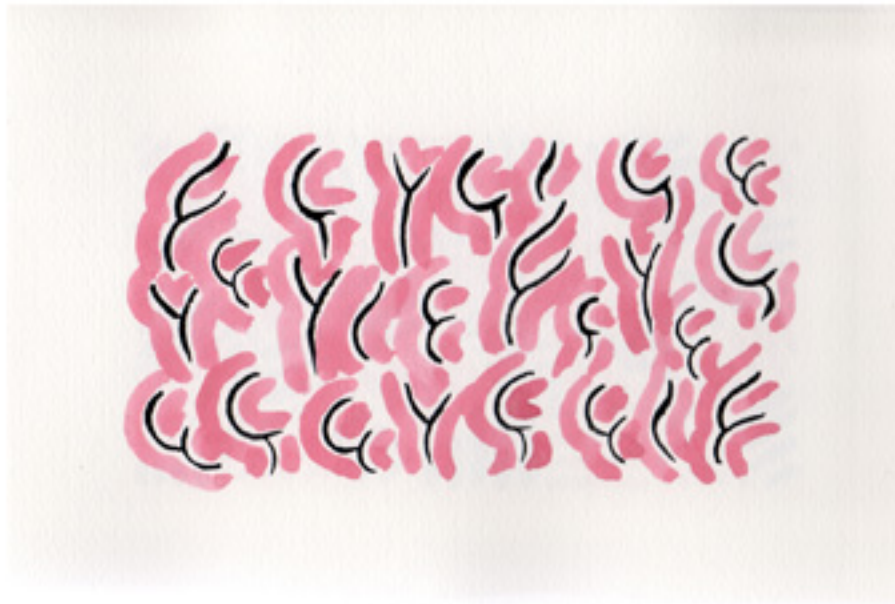
The Black Notebook (2004). This third artist's book shares the same form, format, and methods. On the other hand, it is the first one in which I have used images that bring stained glass to mind: surfaces of luminous colors that never touch each other. The 68 images are self-sufficient, and the texts, more than intermingled poems, are blank verses that function as titles for each laminate.

El cuaderno negro (2004). Este es el tercer libro de artista que comparte esta forma, este formato y esta manera de trabajar. Por otra parte, es el primero donde he utilizado imágenes que recuerdan el trabajo de los vitrales: superficies de colores luminosos que nunca se tocan. Las 68 imágenes son autosuficientes, y los textos, más que poemas entreverados, son versos sueltos que funcionan como títulos para cada lámina.

First Horizontal Notebook (2005). This book is a direct consequence of *The Black Notebook*. Following the same spirit of stained glass in the application of the colored areas and using an oblong format, yet with less text than in the previous books, the 18 images in this book are also distinctive given the use of gouache and intense black.

Primer cuaderno horizontal (2005). Este libro es consecuencia de *El cuaderno negro*. Siguiendo el mismo espíritu del vitral en el manejo de las áreas de color, con un formato apaisado, y menos texto aún que los libros anteriores, las 18 imágenes de este libro se distinguen por la utilización del *gouache* y el uso intenso del negro.

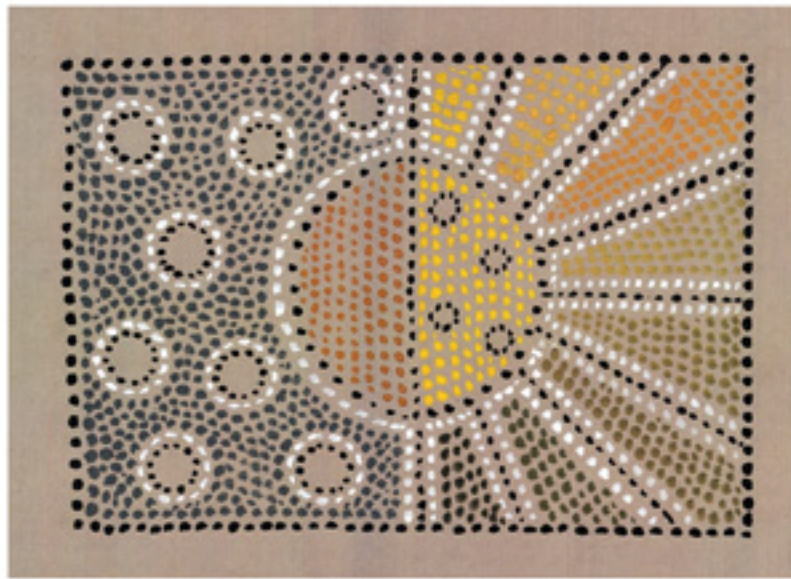
First Notebook of Handwriting (2007). This is the first artist's book in a series of books that dispenses with text completely. Following an obvious process of simplification, the 88 images completed with gouache that comprise this book have taken the place of words but conserve the graphic symbol and the actual articulation of writing.

Primer cuaderno de escritura (2007). Este es el primer libro en esta serie que prescinde por completo de texto. Siguiendo un proceso de simplificación, las 88 imágenes hechas con *gouache* que componen este libro han pasado a ocupar el lugar de las palabras, pero conservando el signo del grafismo y la articulación propia de la escritura.

First Notebook of Stone Age Writing (2008). As a direct consequence of the arrival of the image-as-writing in the *First Notebook of Handwriting*, the 64 gouaches in this notebook are inspired by petroglyphs: ancestral inscriptions made on rocks and in caves found throughout the planet.

Primer cuaderno de escritura rupestre (2008). Como consecuencia directa del arribo a la imagen-escritura de el *Primer cuaderno de escritura*, los 64 gouaches de este libro de artista se inspiran en petroglifos: ancestrales inscripciones hechas en rocas y cavernas a todo lo largo y ancho del planeta.

First Punctual Notebook (2009). "The Road of the Ancestors" is an artist's book that explores a different way of using the written image. The 36 gouaches that comprise it are inspired in the *Papunya Tula*, the art of the Australian aborigines, in a similar way as Bruce Chatwin has interpreted it in his book, *The Songlines*.

Primer cuaderno puntual (2009). "El camino de los ancestros" es un libro de artista que explora una forma distinta de utilizar la imagen escrita. Los 36 *gouaches* que lo componen se inspiran en *Papunya Tula*, el arte de los aborígenes australianos, tal y como lo entiende Bruce Chatwin en su libro, *The Songlines*.

First Book of Textiles (2010). This book continues the work with the written image. The 33 gouaches included are inspired in both primitive and contemporary textiles: texts, textiles, and textures. This artist's book was written and/or painted in Middlebury College, Vermont.

Primer cuaderno de textiles (2010). Este libro continúa con el trabajo de la imagen escrita. Los 33 gouaches que lo conforman están inspirados lo mismo en textiles primitivos que contemporáneos: textos, textiles y texturas. Este libro fue pintado y/o escrito en Middlebury College, en Vermont.

First Book of Calligraphy (2010). This is the ninth and last artist's book in this series. Its 94 gouaches are inspired by Chinese writing and calligraphy, which I studied intensively during the early seventies at the Colegio de México many years ago.

Primer cuaderno de caligrafías (2010). Este es el noveno y último libro de artista de esta serie. Los 94 gouaches que lo conforman se inspiran en la escritura y la caligrafía chinas, a las que dediqué hace mucho tiempo algunos años de intenso estudio en El Colegio de México.

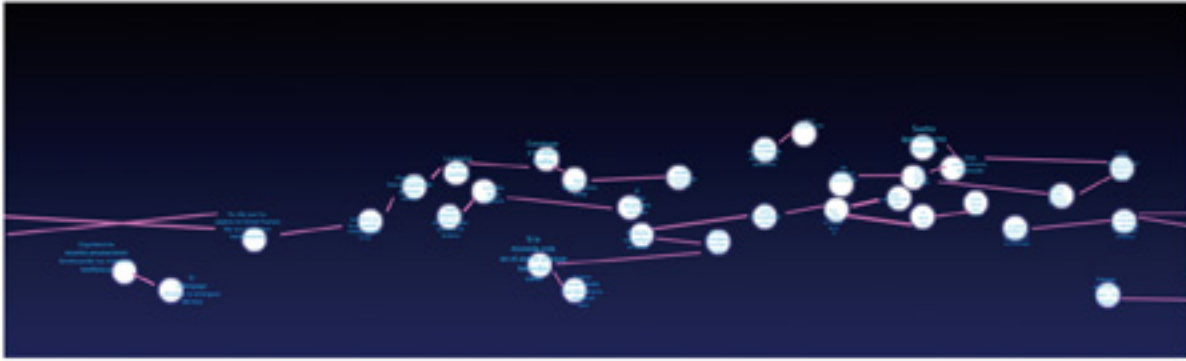
Turning 60 (2010). The 60 numbers that comprise this book, using gouache, pencil, and ink, for this exposition and occasion, constitute a type of visual biography of the first sixty years of my life. To turn each of its pages is to take a quick walk through each corresponding year of my personal history.

Turning 60 (2010). Los 60 números que componen este libro realizado con *gouache*, lápiz y tinta, para esta exposición y ocasión, constituyen una especie de biografía visual de mis primeros 60 años de vida. Dar la vuelta a cada una de sus páginas es hacer un rápido recorrido por los años de mi historia personal cifrados en cada número correspondiente.

The Book of Birds (1990-2010). This artist's book -actually a book of poems by the same name published in 1990 by Francisco Toledo- takes on the form of an everyday object: a traditional Mexican birdcage. Each page was made into an origami bird by my son Andrés. The book is accompanied by music composed *ex profeso* by Salvador Torre and Armando Contreras.

El libro de los pájaros (1990-2010). Este libro de artista, hecho a partir del libro de poemas del mismo nombre, publicado en 1990 por Francisco Toledo, adopta la forma de un objeto cotidiano: una tradicional jaula de pájaros mexicana que contiene todas las hojas y poemas del libro convertidos por mi hijo Andrés en pájaros de origami. Va acompañado de música compuesta *ex profeso* por Salvador Torre y Armando Contreras.

Codex Antelucanus (1985-2010). This book, a collaboration with my daughter Dana, was printed in the Taller de Juan Alvarez, MAJAC, in Apatlaco, Mexico. The codex presents a collection of fragments of poems written during sleep and recovered when awake. *Antelucanus*: the light just before dawn.

Codex Antelucanus (1985-2010). Este libro, hecho en colaboración con mi hija Dana, fue impreso en el Taller de Juan Alvarez del Castillo, MAJAC, en Apatlaco. El códice presenta una colección de fragmentos de poemas escritos en el sueño y recuperados en la vigilia. *Antelucanus*: la luz antes del alba.

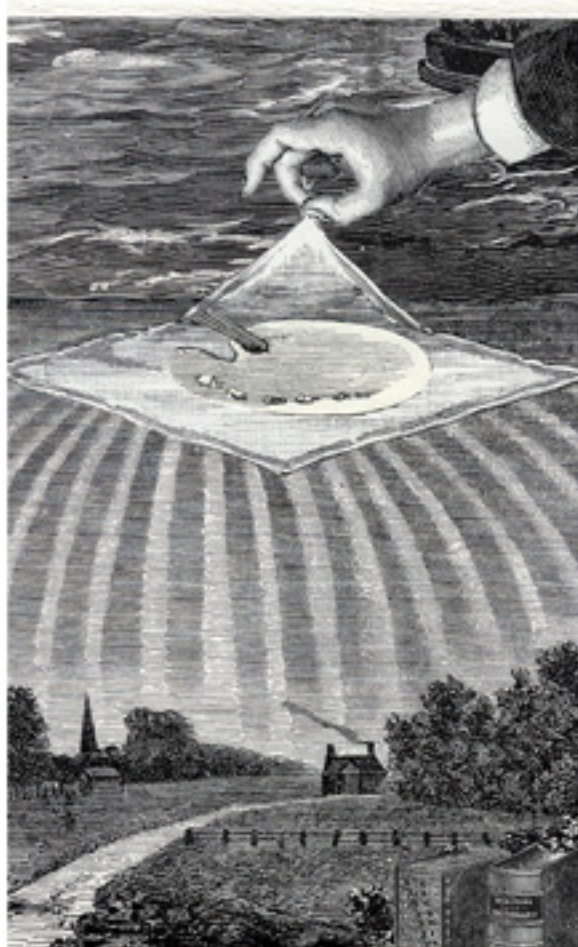
Seasons (1979-2009). This is an artist's book based on a poem of the same name, included in my first book of poetry: *Giros de Faros* (1979). The four seasons in the poem -following a very particular order- are accompanied by four weavings made of silk thread woven by my wife, Patricia Revah, inspired by my own collages. The original collages, which were part of a series of trees, were sold and there is no record of them.

Estaciones (1979-2009). Este es un libro de artista basado en un poema del mismo nombre, incluido en mi primer libro de poesía: *Giros de faros*, de 1979. Las cuatro estaciones del poema -siguiendo un orden muy particular- van acompañadas por cuatro textiles realizados en hilo de seda por mi esposa, Patricia Revah, a partir de *collages* míos. Los *collages* originales -que forman parte de una extensa serie de árboles- se vendieron sin que quedara registro de ellos.

A Year of Kindness (1987-1989). The 54 collages made from engravings from the 19th Century that comprise this book make up the first part of a book in two parts dedicated to celebrating the practice and the history of the collage. Each of the images in *A Year of Kindness* illustrates a quote regarding the history of the collage. Furthermore, the book pays homage to the artist who discovered this new and unexpected way of constructing images, the great Max Ernst.

Un año de bondad (1987-1989). Los 54 *collages* hechos a partir de grabados del siglo XIX que conforman este libro constituyen la primera de dos partes de un libro dedicado a celebrar la práctica y la historia del *collage*. Cada una de las imágenes de *Un año de bondad* ilustra una cita sobre la historia del *collage*. Se trata, además, de un homenaje al descubridor de esta manera inesperada de construir imágenes, el gran Max Ernst.

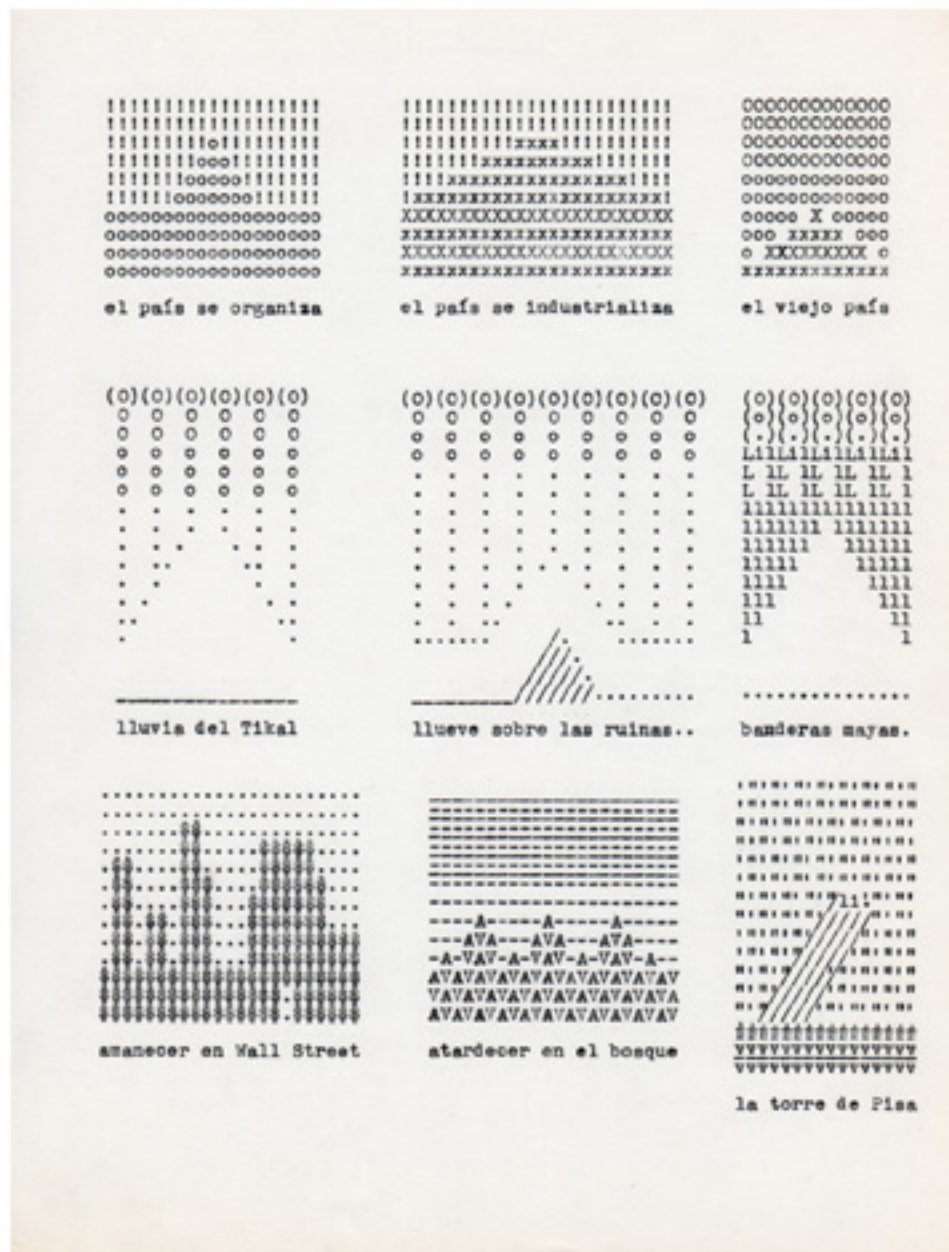
Euclid's Dream (2004-2006). This is the second half of the book dedicated to celebrating the collage and to the accomplishments of Max Ernst, and it is also comprised of 54 pieces. The 108 collages of the complete project are accompanied by a literary collage: an essay constructed with the 108 quotes regarding the history and practice of the collage. A collage of quotes about collage illustrated with collage. A collage-squared and more...

El sueño de Euclides (2004-2006). Esta es la segunda parte del libro dedicado a celebrar el *collage* y el hallazgo de Max Ernst, y está compuesto también por 54 piezas. Los 108 *collages* que conforman el proyecto completo van acompañados por un *collage* literario: un ensayo hecho a partir de las 108 citas sobre la historia y la práctica del *collage*. Se trata, pues, de un *collage* hecho con citas sobre el *collage* e ilustrado con *collage*. Un *collage* al cubo.

To Light by Night (1989-2007). This is a folio composed of a poem in five parts, published in 1998 in the book *The Heart of the Moment*, as well as five engravings made from zinc plates. The engravings were printed in 1991 in Gabriel Macotela's workshop with his assistance. The typography of the poem, as in the folio itself, was done by Derli Romero at the Taller de Formación y Producción Gráfica de Pátzcuaro. Joan Lindgren translated the poem into English. This work was edited by Nihil Obstat.

A la luz de la noche (1989-2007). Se trata de una carpeta compuesta por un poema en cinco partes, publicado en 1998 dentro del libro *El corazón del instante*, y cinco grabados hechos en placa de zinc. Los grabados fueron impresos en 1991 en el Taller de Gabriel Macotela con la ayuda del pintor. La tipografía del poema, así como la carpeta misma, fueron realizadas por Derli Romero en el Taller de Formación y Producción Gráfica de Pátzcuaro. La traducción del poema al inglés fue hecha por Joan Lindgren. La carpeta es una edición de Nihil Obstat.

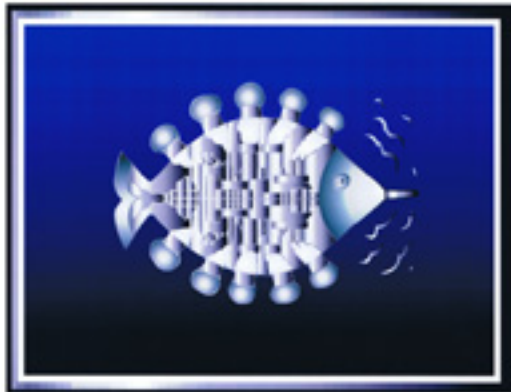

Type-writings (1977-2011). This work of visual poetry was created on an old Smith-Corona typewriter at the end of the 1970's. From the original a portfolio of lithographies was produced at the Taller Intaglio of Mexico City.

Mecanografías (1977-2011). Este trabajo de poesía visual fue hecho en una vieja máquina de escribir Smith-Corona a fines de los años setenta. A partir de los originales se hizo una carpeta de litografías en el Taller Intaglio, de la Ciudad de México.

The Seven Deadly Fins (1998-2010). This series of seven colorful graphics was completed between 1998 and 1999 at Computer Resources Associates, in La Jolla, California, in collaboration with Rubén Juárez, director, who undertook the digitalization of the original images and with whom they were polished and finished. The edition of the graphics was done, twelve years later at the Taller de Diseño y Manufactura MAJAC, in Mexico City. The series presents also seven texts dedicated to the seven deadly sins, seven fishes and their capital cities. The complete work is presented in a black and red box designed in Black Stone by Francisco Lara and Gabriela González Leal.

Los siete pecados capitales (1998-2010). Esta serie de siete piezas de gráfica digital fue realizada en Computer Resources Associates, en La Jolla, California, entre 1998 y 1999 en colaboración con su director, Rubén Juárez, que emprendió la digitalización de las imágenes originales y con quien trabajé en la edición final de las mismas. El tiraje de la obra gráfica fue realizado doce años más tarde en el Taller de Diseño y Manufactura MAJAC, de la Ciudad de México. La serie se presenta acompañada de siete textos dedicados a los siete pecados capitales, lo mismo que a siete peces y siete ciudades capitales. El trabajo completo se presenta en una caja forrada de tela diseñada y realizada en el Taller Black Stone por Francisco Lara y Gabriela González Leal.

Little Mystery Stories Illustrated to be Written by the Viewer (1984-2010). My first book of poems was a *plaquette* entitled, *Illustrated Small Stories of Mystery*, published in 1978 by La Máquina de Escribir, and illustrated by Felipe Dávalos. A few years later, I undertook an expanded series of pencil drawings -drawn, in fact, with a very hard number 7H pencil- which included both figurative and narrative aspects. Once in a while I would outline the drawings in India ink, and sporadically, applied watercolor and gouache. All these drawings follow the expectation that the stories which they visually narrate will be eventually written, and, hence, the title of the work.

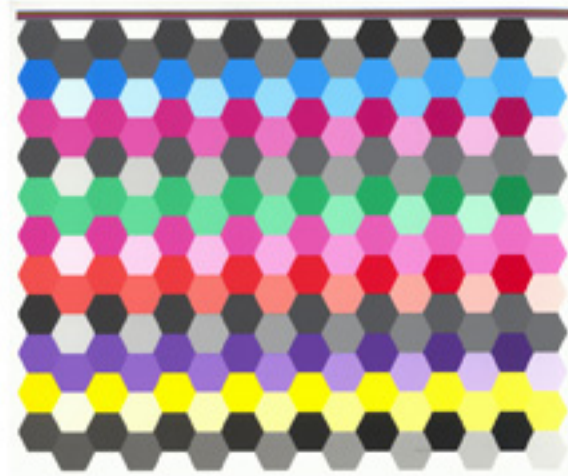
Pequeñas historias de misterio ilustradas para ser escritas por el espectador (1984-2010). Mi primer cuaderno de poesía fue una *plaquette* titulada *Pequeñas historias de misterio ilustradas*, publicada en 1978 por La Máquina de Escribir, e ilustrada por Felipe Dávalos. Algunos años después comencé a realizar una dilatada serie de dibujos a lápiz -con un lápiz, por cierto, durísimo: número 7H- de carácter figurativo y narrativo, que de vez en cuando perfilé en tinta china, y muy esporádicamente coloreé con acuarela y *gouache*. Todos estos dibujos siguen a la espera de que las historias que narran visualmente sean escritas, y de allí el título de la obra.

The Night Tree (2009-2010). A poster based on a poem with the same name and some collages with leaves.

Árbol de la noche (2009-2010). Cartel realizado a partir del poema del mismo nombre y mixtas hechas con hojas.

LOS COLORES

Verdes por las altas ramas
y por las hojas bondad...
en los ojos de las damas
pintan sombras de verdad.

Naranjas de tonos sabios,
amaranzados desiertos...
vierten su gracia en los labios
de aquellos que están despiertos.

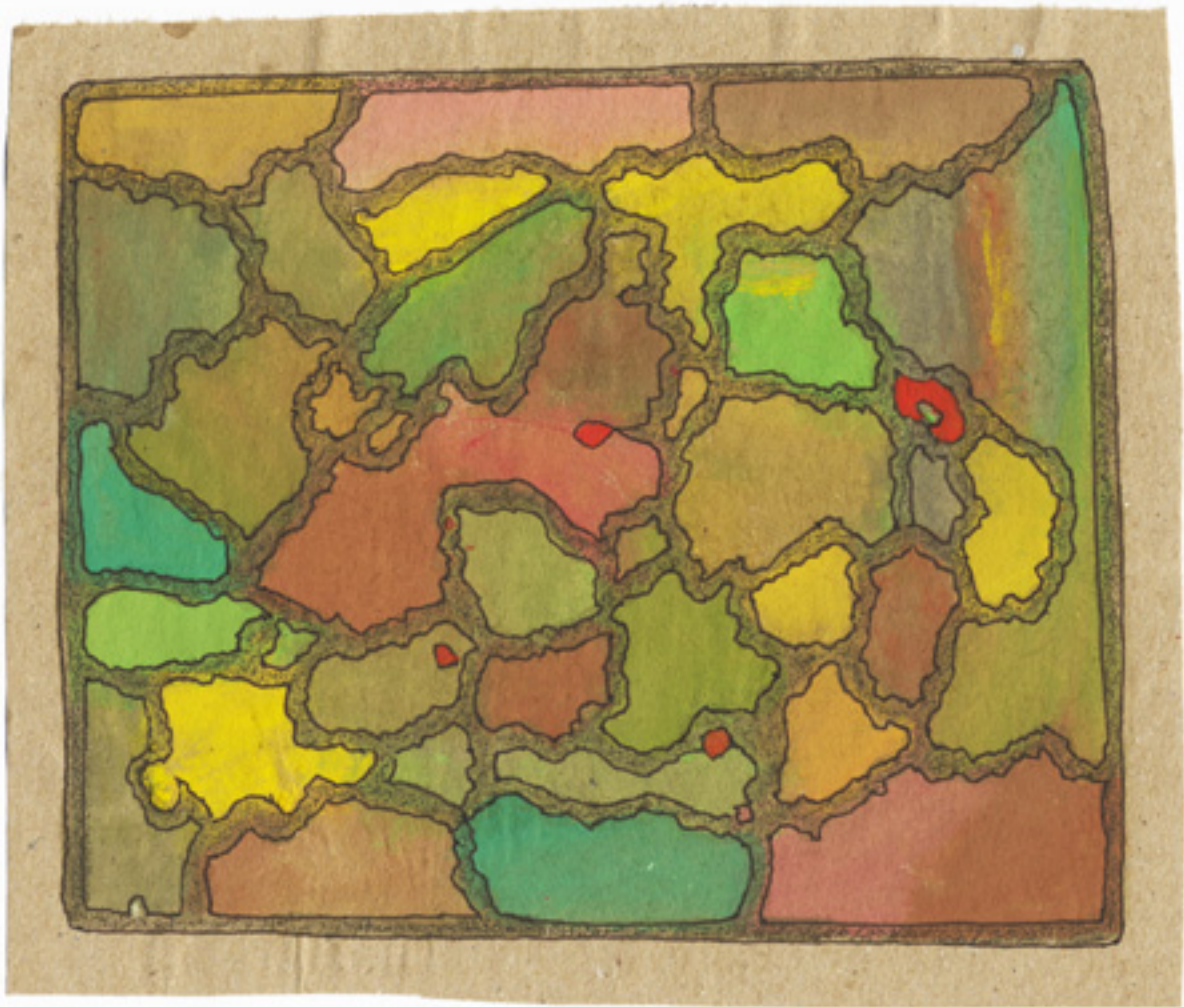
Violetas de alma sencilla,
han bordado una ciudad
junto al bies de la bastilla
y el sol de la eternidad.

Rojo del nombre ceñido,
luz con alas de carmín,
no te quedaste dormido
pero despertaste al fin.

Alberto Blanco

Colors (2002-2010). Banner printed by MAJAC from color proofs made by printers, and a poem of the same name.

Colores (2002-2010). Estandarte impreso en MAJAC a partir de pruebas de color de sus impresoras y un poema homónimo.

Maps (1992-2010). An artist's book based on a poem in essay form dedicated to reflection on the theme of maps, accompanied by 48 original works done in gouache, pencil, and ink on different types of paper and digitally reproduced by MAJAC, in December 2010. The leather-bound album that contains the entire book was made and printed by DEVIN in Naucalpan, Estado de México.

Mapas (1992-2010). Libro de artista construido a partir de un poema en forma de ensayo dedicado a reflexionar sobre el tema de los mapas, acompañado por 48 láminas originales realizadas en *gouache*, lápiz y tinta sobre distintos tipos de papel y reproducidas digitalmente en MAJAC, en diciembre de 2010. El álbum forrado en cuero que contiene todo el libro fue hecho y grabado en DEVIN, en Naucalpan, Estado de México.

Fifteen landscapes seen from the same window (1996-2010). This artist's book brings together fifteen watercolors painted from the perspective of one window in La Herradura from which the entire Valley of Mexico can be seen. The variations in the landscape reflect the seasons of the year, hours of the day, and level of air pollution. The Japanese assemblage of the book was done by Yazmín Hidalgo on hand-made Japanese paper.

Quince paisajes vistos a través de una misma ventana (1996-2010). Este es un libro de artista que reúne quince acuarelas hechas desde una ventana en La Herradura desde la que se ve todo el Valle de México. Las variaciones en el paisaje responden a las distintas épocas del año, horas del día y niveles de contaminación. La encuadernación japonesa del libro fue hecha por Yazmín Hidalgo con papel japonés impreso a mano.

The Amazed Fauna (2005-2010). This artist's book brings together a poem dedicated to rupestrian art, published in my book *The Hour and the Mist* (2005) with four interspersed decals. The design and production of the book, as well as the box, were completed with Francisco Lara and Gabriela González Leal in the Black Press Studio.

La fauna maravillada (2005-2010). Es un libro de artista que reúne un poema dedicado al arte rupestre, publicado en mi libro *La hora y la neblina*, de 2005, y cuatro decalcomanías intervenidas. El diseño y la realización del libro, así como de la caja, fueron realizados con Francisco Lara y Gabriela González Leal en el Taller Black Press.

Salon des Refusés (2005-2010). This artist's book consists of a series of 28 heads -and an extra leap-one- of paper that was hand made out of failed poems or previous versions of them. From that point comes the name of the book: *The Salon of the Refused*.

Salon des Refusés (2005-2010). Este libro de artista consiste en una serie de 28 cabezas -más una bisiesta- de papel hecho a mano a partir de poemas fallidos o versiones previas de los mismos. De aquí se desprende el título del libro: el *Salón de los rechazados*.

The Masks of Language (2010). This artist's book was also made during the process of converting useless paper texts and obsolete correspondence into pulp. The masks in the book are accompanied by an eponymous poem, translated into English by Gustavo Segade, about the possibilities and impossibilities of language.

Las máscaras del lenguaje (2010). Este libro ha sido hecho también mediante el proceso de convertir en pulpa de papel textos inútiles y correspondencia obsoleta. Las máscaras que lo forman van acompañadas de un poema -traducido al inglés por Gustavo Segade- sobre las posibilidades e imposibilidades del lenguaje.

Wire Birds (2005-2010). This project is composed of a series of artist's books, each containing only one poem and 48 images. After the original book drawn by hand, all of the birds have been digitalized and geometrized in order to be adapted for laser cutting. During this process, the following were participants: Nancy Joyce Meneses, Ignacio Aguirre, Guillermo Martín Martínez, David González Zarza and Juan Alvarez del Castillo. The albums were printed and bound in leather at DEVIN.

Pájaros de alambre (2005-2010). Este proyecto está constituido por una serie de libros de artista con un solo poema y 48 imágenes cada uno. A partir del libro original dibujado a mano, se han digitalizado y geometrizado todos los pájaros para ser recortados con un rayo láser. En el proceso participaron: Nancy Joyce Meneses, Ignacio Aguirre, Guillermo Martín Martínez, David González Zarza y Juan Alvarez del Castillo. Los álbumes forrados de cuero fueron hechos y grabados en DEVIN.

Unauthorized Autobiography (1997-2010). This artist's book is a real autobiography presented in such a way that it will continue to keep its secrets.

Autobiografía no autorizada (1997-2010). Este libro de artista es una auténtica autobiografía escrita en 1997 y presentada de tal manera que ha de seguir guardando su secreto.

List of Exhibits

Solo Exhibits:

- "The Firefly", Galería Sloane-Racotta, February 1984, Mexico City.
- "Alberto Blanco," Counterpoint, June 1996, El Paso, Texas.
- "Alberto Blanco," Moctezuma Books & Gallery, July 1999, Chula Vista, California.
- "A Day in the Life of a Tree / Un día en la vida un árbol," Moctezuma Books & Gallery, November 2001, Chula Vista, California.
- "Unexpected Images," 108 collages in homage to Max Ernst, Centro Cultural y Museo Estación Indianilla, September 2007, Mexico City.

Collaborative Exhibits:

- "Transparencies," in collaboration with the photographer Alberto Darszon, Centro Cultural Adriano Olivetti, Italian Embassy, February 1985, Mexico City.
- "The Art of Story Making," in collaboration with the illustrator Annika Nelson, as well as the participation of Patricia Revah y Felipe Morales, Children's Museum of San Diego, May 1998, San Diego.
- "My House Is Your House," in collaboration with the illustrator Annika Nelson, and the participation of Patricia Revah and Felipe Morales, Casa de la Cultura de Tijuana, May 1998, Tijuana, Mexico.
- "Some Cats," in collaboration with Patricia Revah, Moctezuma Books & Gallery, July 2003, Chula Vista, California.

Collective Exhibits:

- Salón Nacional de Artes Plásticas, Palacio Nacional de Bellas Artes, 1981, Mexico City.
- Salón Nacional de Artes Plásticas, Palacio Nacional de Bellas Artes, 1983, Mexico City.
- "The Book of the Book," a collective exhibit of book-objects at El Archivero, February 1987, Mexico City.
- "The Books of the Archive" a collective exhibit of book-objects at the Centro Cultural Torre del Reloj in Polanco, July 1987, Mexico City.
- Permanent Collection of the Fondo de Cultura Económica, 1992, Mexico City.
- "Artists and Writers," in collaboration with Ray Parish, The Bridge Center For Contemporary Art, March 1994, El Paso, Texas.
- "Open Borders," Graham Gallery, May and June 1994, Albuquerque, New Mexico.
- "Retablos' of the Day of the Dead," The Bridge Center For Contemporary Art, November 1994, El Paso, Texas.
- "A Consellation of Nights," Galería López Quiroga, March and April 2000, Mexico City.
- "Efrain's City," Museo de la Ciudad de México, June 2000, Mexico City.
- "Game or Chess, Anyone? / El ajedrez y otros juegos," Moctezuma Books & Gallery, July 2001, Chula Vista, California.
- "Leaf the Insects to the Artists / Insectos y hojas," Moctezuma Books & Gallery, July 2002, Chula Vista, California.
- "Urban Cactus, a Vision of 80 Artists," Paseo de la Reforma in Mexico City, September 2003, Mexico City.
- "Maps", Moctezuma Books & Gallery, November 2003, Chula Vista, California.
- "Metamorphosis: 61 Artists," a project of Manuel Marín, Galería Libertad, 2005, Querétaro. MACO, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, 2005, Oaxaca. Centro Cultural El Nigromante, 2005, San Miguel de Allende. Musée Pully, 2005, Pully, Switzerland. Centro Cultural de España, October 2006, Mexico City.
- "The Other Books: Artists' Books," Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, February 2006, Pátzcuaro, Michoacán, Mexico.
- "Dialogue of the Benches," sculptures along Paseo de la Reforma in Mexico City, December 2006, Mexico City.
- "The Other Books: Artists' Books," at the Salón del Libro in Paris, Spring 2009, Paris, France.

Lista de exposiciones

Exposiciones individuales:

- "La Luciérnaga", Galería Sloane-Racotta, febrero de 1984, México.
- "Alberto Blanco", Counterpoint, junio de 1996, El Paso, Texas.
- "Alberto Blanco", Moctezuma Books & Gallery, julio de 1999, Chula Vista, California.
- "A Day in the Life of a Tree / Un día en la vida un árbol", Moctezuma Books & Gallery, noviembre de 2001, Chula Vista, California.
- "Imágenes inesperadas", 108 collages en homenaje a Max Ernst, Centro cultural y Museo Estación Indianilla, septiembre de 2007, México.

Exposiciones en colaboración con otro artista:

- "Transparencias", en colaboración con el fotógrafo Alberto Darszon, Centro Cultural Adriano Olivetti, Embajada de Italia, febrero de 1985, México.
- "The Art of Story Making", en colaboración con la ilustradora Annika Nelson, y la participación de Patricia Revah y Felipe Morales, Children's Museum of San Diego, mayo de 1998, San Diego.
- "Mi casa es tu casa", en colaboración con la ilustradora Annika Nelson, y la participación de Patricia Revah y Felipe Morales, Casa de la Cultura de Tijuana, mayo de 1998, Tijuana.
- "Some Cats", en colaboración con Patricia Revah, Moctezuma Books & Gallery, julio de 2003, Chula Vista, California.

Selección de exposiciones colectivas:

- Salón Nacional de Artes Plásticas, Palacio Nacional de Bellas Artes, 1981, México.
- Salón Nacional de Artes Plásticas, Palacio Nacional de Bellas Artes, 1983, México.
- "El libro del libro", exposición colectiva de libros-objeto en la Galería El Archivero, febrero de 1987, México.
- "Los libros del Archivero", exposición colectiva de libros-objeto en el Centro Cultural Torre del Reloj de Polanco, julio de 1987, México.
- Colección permanente del Fondo de Cultura Económica, 1992, México.
- "Artists and Writers", en colaboración con Ray Parish, The Bridge Center For Contemporary Art, marzo de 1994, El Paso, Texas.
- "Fronteras abiertas", Graham Gallery, mayo y junio de 1994, Albuquerque, Nuevo México.
- "Retablos de día de Muertos", The Bridge Center For Contemporary Art, noviembre de 1994, El Paso, Texas.
- "Una constelación de noches", Galería López Quiroga, marzo y abril de 2000, México.
- "La ciudad de Efraín", Museo de la Ciudad de México, junio de 2000, México.
- "Game or Chess, Anyone? / El ajedrez y otros juegos", Moctezuma Books & Gallery, julio de 2001, Chula Vista, California.
- "Leaf the Insects / Insectos y hojas", Moctezuma Books & Gallery, julio de 2002, Chula Vista, California.
- "Nopal urbano, Visión de 80 artistas", Paseo de la Reforma de la ciudad de México, septiembre de 2003, México.
- "Maps", Moctezuma Books & Gallery, noviembre de 2003, Chula Vista, California.
- "Metamorfosis: 61 artistas", proyecto de Manuel Marín, Galería Libertad, 2005, Querétaro. MACO, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, 2005, Oaxaca. Centro Cultural El Nigromante, 2005, San Miguel Allende. Musée Pully, 2005, Pully, Suiza. Centro Cultural de España, octubre de 2006, México.
- "Los otros libros", libros de artista, Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, febrero de 2006, Pátzcuaro, Michoacán.
- "Diálogo de bancas", esculturas en el Paseo de la Reforma de la ciudad de México, diciembre de 2006, México.
- "Les autres livres: Livres d'artistes", en el Salón del Libro de París, primavera de 2009, París.

Alberto Blanco, in addition to being one of the most recognized contemporary Latin American poets, is also an essayist, translator, musician, and visual artist. Born in Mexico City in 1951, he studied chemistry and philosophy at UIA and UNAM, and he worked on a Master's degree in Asian Studies, specializing in China, at the Colegio de México. His first published work was in 1970 -the same year as his first music band- and his first art exhibit took place in 1981. He was co-editor and designer of the poetry journal, *El Zaguán* (1975-1977), and was awarded grants from the Centro Mexicano de Escritores (1977), from INBA (1980), from FNCA (1990), the Fulbright Foundation (1991) and the Rockefeller Foundation (1992). In 1994, he was accepted into the Sistema Nacional de Creadores in México, and in 2001, he received the Octavio Paz Poetry Award. In 2008, he was awarded a grant from the Guggenheim Foundation.

Blanco's literary work is varied and abundant. He has published twenty-six books of poetry in Mexico and another eight in other countries. Also, ten books of his translations of the work of other poets as well as fourteen books of stories and poetry for children have been published, some of which have been illustrated by his wife, Patricia Revah. His work has been translated into more than a dozen languages.

To date, Blanco has published more than sixty books and another twenty books of translations, anthologies, and illustrated books—as well as eight hundred articles and shorter publications. In Mexico and in other countries, more than two hundred essays, reviews, and commentaries have been published about his work, as well as fifty interviews. His poems are included in at least eighty anthologies, and they have also been the subject of several master's theses and doctoral dissertations. Furthermore, they are included in a dozen dictionaries and textbooks. His publications number twelve hundred or more.

In 1988, Blanco was awarded the "Carlos Pellicer" Prize for Poetry for his book, *Cromos*, and in 1989, the José Fuentes Mares Prize for *Canto a la sombra de los animales*, a collection of poems with drawings by Francisco Toledo. In 1996, *También los insectos son perfectos* was recognized on the Honor's List of IBBY in Holland. Blanco was awarded the Alfonso X el Sabio Prize from San Diego State University for excellence in literary translation in 2002. And in 2010, he was a candidate for the prestigious Hans Christian Anderson Prize.

Blanco has worked with many painters, sculptors, and photographers, and his essays regarding the visual arts have been published in many catalogs and journals. In 1998, these essays were published by the CNCA in a volume called *Las voces del ver*. This book became the basis for a television series comprising eleven programs on Channel 22 in Mexico City. A new edition, revised and augmented, will be published this year with the title, *El eco de las formas*.

As a visual artist, in 1962, at the age of eleven, Blanco was awarded first place in a contest held by Prismacolor throughout Mexico in elementary schools. Later, in the early 1970's, he studied printmaking at El Molino de Santo Domingo, and he began to show his work in the Salones Nacionales in the early 1980's. He has had five one-man shows and several more in collaboration with other artists. His work has been shown in more than twenty collective exhibits.

As a musician, Blanco is a pianist and composer. And, in the early 1970's he played in a rock band called "La Comuna." Later, in the 80's, he formed a group that performed rock, jazz, and experimental music called "Las Plumas Atómicas."

Although Blanco has dedicated himself completely to poetry, music, and the visual arts and has not been a career academic, he has held various appointments as a visiting professor. From 1993-1996, he was a Professor of Creative Writing at the University of Texas in El Paso (UTEP). In 1998 and 1999, he was a Distinguished Guest Professor at San Diego State University (SDSU). In 2007, he was awarded an endowed chair, the Knapp Chair, at the University of San Diego (USD). And in 2009 and 2010, he taught at Middlebury College in Vermont as well as at the University of California, San Diego (UCSD).

Alberto Blanco, además de ser uno de los poetas latinoamericanos con más reconocimiento hoy en día, es también ensayista, traductor, músico y artista visual. Nació en la ciudad de México el 18 de febrero de 1951. Estudió Química y Filosofía en la UIA y en la UNAM, respectivamente, e hizo estudios de maestría en Estudios Orientales, en el área de China, en El Colegio de México. Su primera publicación data de 1970 lo mismo que su primer grupo musical, y su primera exposición de 1981. Fue coeditor y diseñador de la revista de poesía *El Zaguán* (1975-1977), y becario del Centro Mexicano de Escritores (1977), del INBA (1980), del FNCA (1990), Fulbright (1991) y de la Fundación Rockefeller (1992). Ingresó en 1994 al Sistema Nacional de Creadores, y en 2001 recibió la Beca Octavio Paz de Poesía. En 2008 obtuvo la Beca Guggenheim.

Su producción literaria es muy variada y abundante. Ha publicado veintiséis libros de poesía en México y ocho más fuera del país; diez libros y cuadernos con sus traducciones del trabajo de otros poetas y catorce libros de cuentos y poemas para niños, varios de los cuales han sido ilustrados con textiles por su esposa Patricia Revah. Su trabajo ha sido traducido a más de una docena de idiomas.

A la fecha, tiene más de sesenta libros publicados, y más de veinte traducidos, antologados o ilustrados, así como unas ochocientas publicaciones sueltas. Se han publicado más de doscientos ensayos, reseñas y notas sobre su trabajo tanto en México como en otros países, y unas cincuenta entrevistas. Sus poemas se encuentran incluidos en más de ochenta antologías, y han sido estudiados en tesis de maestría y doctorado; además, aparecen incluidos en una docena de diccionarios y libros de texto. En total tiene más de mil doscientas publicaciones.

En 1988 recibió el Premio de Poesía "Carlos Pellicer" por su libro *Cromos*, y en 1989 el Premio "José Fuentes Mares" por *Canto a la sombra de los animales*, libro que reúne poemas suyos con dibujos de Francisco Toledo. En 1996 *También los insectos son perfectos* recibió en Holanda el Diploma "Honor List de IBBY". En 2002 recibió el premio "Alfonso X el Sabio" a la excelencia en la traducción literaria otorgado por San Diego State University. En 2010 fue candidato al prestigioso Premio Hans Christian Andersen.

Ha trabajado con muchos pintores, escultores y fotógrafos, y sus ensayos sobre artes visuales se encuentran publicados en un gran número de catálogos y revistas. En 1998 fueron reunidos por el CNCA en un volumen: *Las voces del ver*. Este libro sirvió como base para una serie de televisión de once programas que con el mismo nombre proyectó el Canal 22 de la televisión en México. Una nueva edición, corregida y aumentada, será publicada este año con el título de *El eco de las formas*.

Por lo que toca a su trabajo visual, en 1962 ganó un Primer lugar en el concurso de dibujo convocado por Prismacolor en todas las escuelas primarias de México. Estudió grabado en El Molino de Santo Domingo a principios de los años setenta, y comenzó a exhibir en los Salones Nacionales a principios de los años ochenta. Ha tenido cinco muestras individuales, otras tantas en colaboración con otro artista, y ha participado en más de veinte exposiciones colectivas.

Por lo que hace a la música, es pianista y compositor. A principios de los años setenta formó parte de la banda de rock La Comuna, y a principios de los años ochenta formó el grupo de rock, jazz y música experimental Las Plumas Atómicas.

Y aunque se he dedicado por completo a la práctica de la poesía, la música y las artes visuales, y no he hecho carrera académica, fue profesor de tiempo completo tres años (1993-1996) en el Programa de Creación Literaria de la Universidad de Texas en El Paso, UTEP. En 1998 y 1999, fue profesor distinguido en la Universidad Estatal de San Diego, SDSU. En 2007 fue nombrado Knapp Chair en la Universidad de San Diego, USD. Y en 2009 y 2010 impartió clases en Middlebury College, en Vermont, y en la Universidad de California, en San Diego, UCSD.

Credits / Créditos

Exhibition / Exposición:

Curator and Museographer / Curaduría y museografía: Carmen Cuenca
Furniture and Showcases / Muebles y vitrinas: Giacomo Castagnola
Invitations / Invitaciones de la exposición: Maura Walters

Catalog / Catálogo:

Designer / Diseño: Jennifer Bolaños Montes de Oca y Alberto Blanco
Photos / Fotos: Carmen Cuenca, David González Z., Dana Blanco
Edition / Edición: Juan Alvarez del Castillo y el Taller MAJAC
Scanning / Escaneo de imágenes: Carmen Cuenca y MAJAC
Translation / Traducción de los textos: © Elise Miller
Texts / Textos del catálogo: © Alberto Blanco

Este catálogo se imprimió en PressNet Express
Cuidado de la impresión: Hela Levine
Se terminó de imprimir en febrero
de 2011 en San Diego,
California

