

TFG

SINERGIAS

LIBRO ILUSTRADO

Presentado por Gemma Pérez Herrero

Tutor: Maria Dolores Pascual Buyé

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2017-2018



**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Sinergias es un libro ilustrado cuyo texto va acompañado de imágenes que reflejan el aspecto sensible de lo que se está narrando. En este libro, texto e ilustraciones se unen para formar una composición poética a lo largo de las hojas que lo comprenden, con una función estética que trata de embellecer y ambientar una serie de emociones sufridas durante unos meses y que han resultado tener relevancia en mi vida.

“Sinergias” es un libro que nace de la necesidad de exteriorizar mis sentimientos más profundos. En él, relato las escenas cotidianas que suceden en mi mente, en mis peores y mejores momentos. En los días de quiero y no puedo, los mismos en los que te atarías la soga al cuello, pero no. Es un grito y es la sangre aullando de Pizarnik, es otro 1,58 de Grace Klimt y otra bala de Irene. Es la música que no habla. El cariño que nunca se da y los besos que no se roban. Es la sinergia que te lleva a donde estés. La causa, el efecto y las consecuencias. Es una ruptura, es una muerte, es un nuevo comienzo necesario. Es el adiós a un desconocido. Es la soledad que ancla a la multitud. Es todo lo que no se dice cuando te mantienes en silencio y la tristeza que se guarda entre los dientes cuando sonríes. “Sinergias” es todo y nada a la vez. Es un desnudo ante el lector en el que se me ven las tripas y las avispas en el estómago.

Palabras clave: Libro ilustrado, diseño editorial, ilustración y desarrollo personal.

SUMMARY AND KEY WORDS

"Synergy" is an illustrated book which text is accompanied by images that reflect the sensitive aspect of what is being narrated. In this book, text and illustrations are joined to form a poetic composition along sheets that comprise it, with an aesthetic role to beautify and liven up a series of emotions that have been described through prose.

"Synergy" is a book that is born from the need to externalize the deepest feelings. In it, I relate everyday scenes in my mind, at my best and worst moments. In the days of I want to and I can not, the same that you would tie the rope around the neck, but not. It is a scream and Plzarmik's blood howling, it is another 1.58 of Grace Klimt and another bullet of Irene. It is music that doesn't speak. The affection that never occurs and the kisses that are not stolen. It is the synergy that takes you to anywhere. The cause, effect and consequences. It is a rupture, a death, a new start needed. It is the farewell to a stranger. It is the loneliness that anchors to the crowd. It is everything that is said when you stay in silence and sadness that is kept between your teeth when you smile. "Synergy" is everything and nothing at the same time. It is a naked to the reader where you see the innards and wasps in the stomach.

Key words: illustrated book, editorial design, illustration, and personal development.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	5
2.	OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	6
3.	DESARROLLO Y PRODUCCIÓN	8
	3.1 LIBRO ILUSTRADO	8
	3.1.1 ¿Qué es el libro ilustrado?	8
	3.1.2 Diferencia entre libro ilustrado y libro de artista	9
	3.1.3 Referentes	10
	3.1.3.1 Referentes estéticos	10
	3.1.3.2 Referentes Formales	12
	3.1.3.3 Referentes literarios	14
	3.1.4 Antecedentes	16
	3.2 PROYECTO	17
	3.2.1 Aspectos conceptuales del Libro Ilustrado	17
	3.2.1.1 Concepto e idea	17
	3.2.1.2 Naming	18
	3.2.1.3 Público objetivo	18
	3.2.2 Ilustración	19
	3.2.2.1 Elaboración del contenido gráfico	19
	3.2.2.2 Proceso técnico	19
	3.2.2.3 Características de la ilustración	20
	3.2.3 Diseño editorial	20
	3.2.3.1 Formato	20
	3.2.3.2 Elección de la tipografía	21
	3.2.3.3 Maquetación y composición	22
	3.2.3.4 Diseño de portada	23
	3.2.3.5 Prototipos	25
	3.2.3.6 Artes Finales	26
4.	CONCLUSIÓN	33
5.	BIBLIOGRAFÍA	35
	5.1 WEBGRAFÍA	35
	5.2 MONOGRAFÍAS	35
	5.3 CONGRESOS	36
6.	ÍNDICE DE IMÁGENES	37

1. INTRODUCCIÓN:

"Los libros nacen de un germen ínfimo, un huevecillo minúsculo, una frase, una intuición, y crecen como cigotos, orgánicamente, célula a célula, diferenciándose en tejidos y estructuras cada vez más complejas, hasta llegar a convertirse en una criatura completa y a menudo inesperada."¹

Este libro se empezó a escribir en los meses de octubre y noviembre con la intención de ilustrarlo mediante fotografías de alumnas de la facultad. Estas fotografías eran la mayor parte a personas; muy íntimas y delicadas, e ilustraban los textos de una manera nueva a como ya lo había hecho antes. Este concurso lo elaboraba La Casa Encendida, de Fulgencio Pimentel: los Puchi Awards. Donde se buscaba un libro de cualquier disciplina pero con la condición de que fuera diferente al resto. Como proyecto que nunca se dio por finalizado, decidí retomarlo para mi trabajo de fin de grado y cambiar las fotografías por dibujos de seres vivos, así como insectos, plantas y sobre todo animales, que habían sido realizados por mí misma.

La lectura de una determinada bibliografía de diferentes disciplinas fue muy importante para la realización y contextualización de lo escrito. Dentro de esta lista se ha leído poesía, filosofía e incluso física teórica. Todo con la intención de ampliar los puntos de vista sobre lo que me pasaba en cada momento. Aportándome estos, pensamientos dispares que me ayudaban a comprender cómo las circunstancias afectaban al yo más íntimo.

El libro cuenta con una extensión de 70 páginas, cumplimentadas con imágenes y texto que conviven entre sí.

Finalmente, se podría decir que este proceso ha sido una búsqueda constante de maneras de exteriorizar sensaciones. Han sido horas delante de una pantalla en blanco buscando palabras. Horas releyendo esas palabras buscando una imagen que las expresase. Han sido horas y días de silencio, de nada. De esperar y de tomar posición. Hasta encontrarlo y encontrarme.

1

MONTERO, R. *La ridícula idea de no volver a verte*. Ed: Seix Barral, 2013. Pg: 4.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA:

OBJETIVOS:

Para la creación de este proyecto, se plantean ciertos objetivos que ayudan al desarrollo del propósito principal, el cuál consiste en desarrollar un proyecto de carácter inédito donde reflexionar sobre mi propio proceso de trabajo y aquellos aspectos teóricos, conceptuales, técnicos y de proceso relacionados con él.

Se establecen así las siguientes intenciones:

- Obtener mediante la literatura y la ilustración, los conocimientos que me permitan realizar una reflexión introspectiva y lograr materializar mis propias emociones a través de una narrativa visual que haga poetizar su interpretación al lector.
- Desarrollar un lenguaje gráfico propio, que interprete la identidad del texto y se mantenga acorde con el contenido y el simbolismo de este.
- Adquirir los conocimientos necesarios para trabajar las distintas fases de autoedición de un libro, así como en la elaboración, organización y gestión de su contenido hasta la materialización del ejemplar evaluando las posibles modificaciones que pueda sufrir durante el proceso de creación. Asimismo, llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en los estudios del grado en lo que se refiere a la producción, elaboración e impresión de un libro, en cuanto a temas de diseño.
- Investigar sobre la obra de diferentes artistas, cuyo trabajo se centra en la ilustración de animales y plantas, y de la misma manera sobre escritores contemporáneos y de generaciones anteriores como la Generación Beat o los Poetas Malditos.
- Y finalmente, poder obtener las conclusiones necesarias mediante la valoración del trabajo con el fin de avanzar en proyectos futuros.

METODOLOGÍA:

De manera previa a la producción del libro ilustrado, se plantea una metodología que pretende cubrir los objetivos y alcanzar los resultados esperados de forma óptima, distribuyendo el trabajo en varias fases.

- En primer lugar: se sugiere la elaboración de un nuevo libro que mantuviera el carácter onírico, minimalista y efectivo que mantenía el libro que se había realizado anteriormente.
- A continuación, se realizará la investigación y lectura de determinados escritores que me sirvieran de apoyo para lograr la inspiración necesaria durante el proceso de la creación de los textos.
- Más tarde se hará la reflexión de cómo ilustrarlo. En esta fase me centré en la experimentación con diferentes técnicas y en la búsqueda de diferentes recursos y materiales con los que dar forma a la idea. Pruebas y descartes sobre las técnicas gráficas a emplear, dedicándome especialmente a la acuarela, los lápices de colores... para finalmente decantarme por la ausencia de color y la técnica de bolígrafo que ya dominaba.
- Por último, se realiza la maquetación y creación de la portada que más tarde se imprimirá en un formato listo para su comercialización.
- La memoria del TFG se realizó al final con toda la información y conocimientos adquiridos durante los meses de trabajo.

3. DESARROLLO Y PRODUCCIÓN

3.1 LIBRO ILUSTRADO

"De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación."²

Para la realización de este proyecto es necesario tener claros los diferentes formatos de libro para poder adaptarlo según su forma, contenido y el tipo de salida que se busque dar a la obra. Es por ello por lo que he estudiado y marcado la diferencia entre libro de artista y libro ilustrado; siendo este último el que define mi trabajo.

3.1.1. ¿Qué es un libro ilustrado?

Para poder esclarecer lo que es un libro ilustrado es necesario conocer la definición que se le ha dado al término "ilustrar", que originalmente se definía como "dar a luz al entendimiento". Sin embargo, actualmente, el término se define como la utilización de elementos visuales como fotografías, láminas o dibujos para la representación de lo expuesto, para su clarificación o para hacerlo más atrayente ante el lector.

Si es cierto que el papel que cumple la ilustración dentro del sector editorial viene definido por la aptitud propia para expresar de forma gráfica planteamientos y conceptos. Es a partir de un texto o una narración a través del cual la ilustración se comunica con el lector con el objetivo de dar sentido a un mensaje de forma visual, haciendo que esto influya en el mismo. Por esto, en ocasiones, depende de la ilustración la manera en la que el texto llega al espectador y es importante establecer, a la hora de crear un libro ilustrado, el papel que tendrá cada uno para que esto proporcione una lectura sugestiva y enriquecedora mediante una ilustración atrayente y adaptada al texto.

Dentro del libro ilustrado suele definirse a las imágenes como "ornamentales", cosa que en mi trabajo no es del todo una definición correcta, ya que no sirven simplemente como decoración ante el texto, sino como una manera de enfatizar lo que se quiere transmitir a través de este. Dice Arnal Ballester que "si las imágenes no dicen nada, si lo que dicen es exactamente lo mismo que dice el texto, o si son disparates, entonces es preferible un libro con páginas en blanco para imaginar mejores cosas o descansar la mirada".³

² BORGES. JL. *En una conferencia, recogida después en el libro Borges oral*. Buenos Aires, Emecé/Editorial de Belgrano, 1979

³ MEDIA VACA. *Vida privada de los libros*. [Consulta: 2018-01-18] Disponible en: <http://www.mediavaca.com/index.php/es/editorial/59-vida-privada>

También cabe destacar que actualmente el libro ilustrado no se limita a la temática infantil, sino que esto se ha abierto hacia todo tipo de públicos gracias al desarrollo de nuevas tecnologías que han permitido la combinación de lo analógico con lo digital, permitiendo la renovación de técnicas como la serigrafía o el grabado.

Es así como el sector editorial ha intentado abrir el mercado de los libros ilustrados a un mayor público y crear una distinción entre el género infantil y el adulto. Es ahora cuando podemos encontrar libros ilustrados de cocina, musicales, artísticos, literario, etc. Al fin y al cabo, los libros siempre serán de quien los lea, de quien los haga suyos.

3.1.2 Diferencias entre Libro de Artista y Libro Ilustrado:

A diferencia del libro ilustrado, el libro de artista se trata de una obra dentro del campo de las artes plásticas, creada íntegramente por el artista visual que es el que se encarga tanto de la forma como del contenido, la fabricación e inclusive la edición de este, y donde el contenido textual y gráfico conviven en armonía e integrándose entre sí.

Este tipo de libro ha de seguir ciertos criterios para ser fiel al nombre. No es suficiente con ser artista y hacer un libro para que esto se acontezca. Para ello, dentro de la estructura del libro el autor crea, de manera independiente, formas propias al encontrar nuevas expresiones que le permiten unificar las imágenes, el texto y la propia forma del libro. Es así como el contenido y la forma se vuelven dependientes e inseparables entre sí.

El libro de artista está pensado para ser una pieza más artesanal y en él todo está relacionado y funciona en jerarquía con el resto; permitiendo que exista la coherencia del contenido y la forma, con el ritmo que sigue en conjunto. También, aunque existan más ejemplares del mismo, no se encuentran *habitualmente* dentro del ámbito editorial, sino que se encuentran recogidos dentro del mercado del arte. Con esto no me refiero a que no existan ediciones de libros de artista que luego se hayan comercializado como otros libros más ordinarios, ya que puede haberse adaptado la forma y los materiales para su correcta difusión.

3.1.3 Referentes:

Para el desarrollo y producción de este libro se ha tenido en cuenta a tres tipos de referentes que han servido para abordar cada fase de la producción de la obra, tales como la estética de sus ilustraciones, el formato de libro y la parte escrita.

Al ser el proyecto de carácter personal, estos referentes me han servido como guía durante el aprendizaje y como influencia a la hora de probar otras técnicas.

3.1.3.1 Referentes estéticos

En este apartado hablaré sobre aquellos artistas que me han inspirado en cuanto a la técnica, método de aplicación y modelo de ilustración. Entre los principales se encuentran algunos como Lauren Marx, Zoe Keller, Christina Mrozik, Erica Williams, Caitlin Hackett y Tokato Yumamoto. Todos estos artistas tienen en común el tipo de obra excéntrico y bizarro, que me ha servido como referencia para observar diferentes maneras de abordar un mismo tema. Me interesa también el tipo de narrativa que esconde cada uno detrás de lo que dibuja, su diálogo y su forma de verlo.

Lauren Marx

Artista nacida en Texas en 1991, actualmente vive en St. Louis, Missouri. Lauren, galardonada por la Universidad de Webster en Bellas Artes, se centra en el dibujo y las pinturas de animales que relaciona con el universo: "La razón principal por la cual exploto los animales está relacionada con el cosmos. El universo es un lugar vasto y violento donde todo es comido, destripado y vuelto a amasar todo junto para formar nuevas entidades, sólo para volver a ser engullido. Elijo animales para representar el cosmos debido a la Teoría de las Estrellas. Ésta teoría establece que todo procede de las estrellas. Cada elemento que conforma nuestra piel, pelo, corazón, paredes de yeso, televisores, océanos y plantas está hecho a partir de la muerte y decadencia de las estrellas. También hay muchos patrones del cuerpo de todas las criaturas que se asemejan al espacio. Algunos ejemplos que me gustan son el iris de los ojos que se asemeja a las nebulosas gaseosas, la mitosis y meiosis que parecen supernovas y cómo las distribuciones los nervios en nuestros cerebros parecen enormes compuestos y moléculas."⁴



Img. 1. Lauren Marx. "Hypopigmentation"
Litografía off-set.

Lauren trabaja estas ilustraciones en las que los animales son fuente de energía para otro tipo de seres vivos, un concepto de sinergia donde todo mantiene relación con todo y todo es importante para el resultado final y para el universo que engendran estos seres en descomposición. La creación de este tipo de imágenes le lleva a buscar una manera de expresar al espectador su propia forma de entender el mundo que le rodea y su manera de crear las mitologías de la naturaleza.

Zoe Keller

Nace en Woodstock, en Nueva York y actualmente con base en Portland, Oregon. Esta artista se inspira ojeando guías de campo, explorando lugares y viendo paisajes e incluso trabajando sus propios recuerdos entre los que se encuentra mirando salamandras, huevos de ranas y bichos, es de ahí de dónde nace su fascinación.



Img. 2. Zoe Keller. Plano de detalle de
"Limuw".

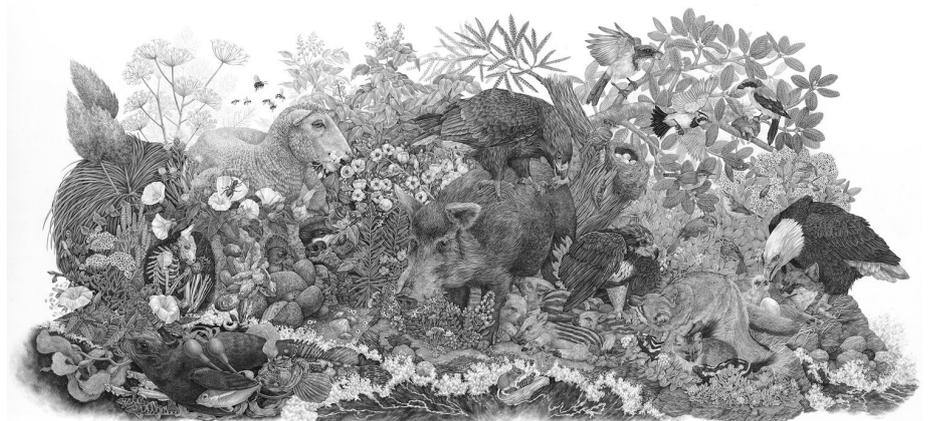
4 MARX, L. *El Hurgador. Arte en la Red.*[Consulta en: 2018-05-11] Disponible en: <http://elhurgador.blogspot.com/2013/01/lauren-marx-dibujo-pintura.html>

Keller crea ilustraciones detalladas del mundo natural y su entorno, realizándolas con grafito y logrando la atención del espectador sobre las marcas que se crean en las pieles o escamas de sus dibujos.

"Mi curiosidad sobre el mundo natural es lo que me mantiene conectado a mi trabajo (...) Dibujar es la mejor manera que he encontrado para entender como trabajan los organismos y los ecosistemas. Si pretendes dibujar algo realista, debes entender cómo se comporta en el espacio."⁵

Las ilustraciones de Zoe se basan mucho en el detalle, centrándose tanto en cada centímetro cuadrado que forma la obra, como en la ausencia de color que las componen, dejando ver toda la gama de grises. Su intención a la hora de crear estas obras es la de ponerse en contacto de alguna manera con el espectador y enseñarle la belleza frágil y fantástica que existe en nuestro planeta.

Img. 3. Zoe Keller. "Limuw". 60 especies encontradas en la isla de Santa Cruz.



Erica Williams

Esta ilustradora de Minneapolis, que estudió en el instituto de Kansas City, se centra en la representación de la flora y la fauna con tonos macabros. Se interesa por temas olvidados, especies en peligro de extinción, ciencia y mitos, e intenta incorporar a su obra su reverencia ante la naturaleza y el mundo que le rodea mientras le hace honor a la mortalidad. De Erica vemos mundos oníricos cargados de un arte un tanto bizarro pero que no deja indiferente.

Según ella, existe una cantidad interminable de belleza en el mundo que se intercala con la oscuridad de este. Y es esto lo que le inspira a seguir creando.



Img. 4. Erica Williams. "Alnas!" Dibujo en representación del símbolo del zodiaco Sagitario.

⁵ COLLOSAL. *Graphite Illustrations That Explore the Detailed Relationships of the Natural World by Zoe Keller*. [Consultada en:2018-05-17] Disponible en: <<http://www.thisiscolossal.com/2017/10/graphite-drawings-by-zoe-keller/>>



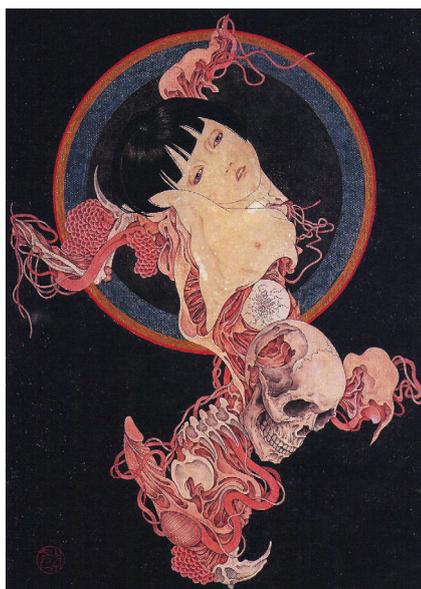
Img. 5. Christina Mrozik. "The Axis of the Interior". Grafito y acuarela sobre papel.

Christina Mrozik

Artista norteamericana, nacida en Michigan, en el río Grande. Donde observó la naturaleza y se inspiró en sus hábitats. Las imágenes que crea Christina mediante acuarelas y acrílicos logran mostrarle al público su manera de ver la naturaleza que se caracteriza por su personalidad de carácter fantástico y la forma de ser algo que solo encontrarías en sueños.

Esta artista le dedica horas al estudio de las posiciones de los elementos como alas o flores que componen sus imágenes que más tarde dibuja de memoria.

La obra de Christina, al igual que los otros artistas, me inspira sobre todo en el pensamiento y la manera de ver la belleza en oscuridad. Así como, en algunas ilustraciones trata el detalle y a su vez, con plantas, crea figuras que parecen formas óseas.



Img. 6. Takato Yamamoto "Abyss of Worries". 2009.

Takato Yamamoto

Cartelista e ilustrador japonés graduado por la universidad de Zokei de Tokyo. Takato es el máximo exponente del estilo Ukiyo-ePop, utilizando esta técnica xilográfica japonesa del s.XVII.

Las ilustraciones de Takato, cargadas de detalles nos trasladan a un mundo donde la belleza, el erotismo y lo repulsivo se unen. El estilo que él mismo denomina "esteticismo Hesei", no deja indiferente. Estas ilustraciones que parecen sufrir una metamorfosis mientras se observan, logran provocar sensaciones muy diferentes en cada persona que lo observa. Es, quizá, la capacidad para mostrar la belleza de las figuras femeninas entre huesos y seres que no son de este mundo, lo que más me llama la atención de este artista y por lo que le denomino referente, bañando lo bello en lo bizarro.

3.1.3.2 Referentes formales:

En este apartado haré referencia a aquellas autoras de libros que me han servido como referencia en cuanto al formato, maquetación y estructuración de un libro ilustrado. De las que hablaré son: Alejandra Remon, Paula Bonet y Naranjalidad (Beatriz Ramo).



Img. 7. Libro "Cuando nadie mira", por Alejandra Remon.

Alejandra Remon (1985)

Artista nacida en Calahorra, en La Rioja. Escribe su pensamiento caótico sobre cuadernos desde su juventud. Hace ocho años comenzó a escribir en su blog desde donde publica sus pensamientos y emociones. También utiliza Instagram para mostrar sus fotografías y reflexionar a cerca de las situaciones por las que pasa cada día con una particular delicadeza.

Alejandra escribió "Cuando nadie mira" (2017), y es en este libro donde se coloca como referente cuando me encuentro en palabras que ella escribe.



Img. 8. Ilustración del libro “La sed” de Paula Bonet.

Paula Bonet (Vila-real, 1980)

Paula Bonet es una artista licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia que se centra en la pintura, el grabado y la ilustración. Fue con la publicación de “Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End” en 2014, cuando se convirtió en mi primer referente respecto a la creación de un libro ilustrado.

Su obra cargada de poesía me inspira a la creación de este tipo de contenido: textos que describen finales y comienzos de nuevas etapas, historias que no sabes cómo contar y finales que se instalan en nuestra vida casi sin avisar.

De Paula no sólo me inspira este libro, sino que también tomé como referencia “La sed”, dónde habla de los terremotos emocionales que sufrió y de su manera de tapar las roturas entre óleos y grabados.

Coloco a Paula como referente tanto en lo artístico como en el campo personal ya que, en tercero de carrera, cuando mi futuro se perdía entre la bruma, se me ocurrió la magnífica idea de mandarle un correo para saber cómo había llegado ella hasta donde estaba, además de querer saber cuales fueron las asignaturas que cursó cuando aún iba a la Universidad. La verdad es que nunca esperé que me contestase, pero lo hizo. Me contó que cogió asignaturas de grabado y que aprendió diversas técnicas, así como que se especializó en pintura. Y yo, que no tenía ni idea de qué hacer, tomé ejemplo.

Img. 9. Ilustración del libro “La sed” de Paula Bonet.



Img. 10. Ilustración perteneciente a “Trópicos”, por Beatriz Ramo. Pg 39.

Naranjalidad o Beatriz Ramo (1992)

Nacida en Madrid, se dedica a la arquitectura y a la ilustración. Fue la ganadora del concurso que lanzó Oysho en 2014 y ha expuesto en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Shangai, donde también ha trabajado para diferentes marcas. Su trabajo artístico se centra sobre todo en la representación de figuras femeninas que realiza a lápiz o a carboncillo y a las que le añade flora y fauna con diversos toques de color a base de diferentes técnicas como la acuarela.

El primer libro de Naranjalidad se llama “Trópicos” y en él habla de un viaje a Asia que realiza la protagonista para alejarse de sus fantasmas y reencontrarse consigo misma. Todo esto ilustrado con imágenes cargadas de pasión.

3.1.3.3 Referentes literarios:

En este apartado se mencionarán aquellos autores que han servido como referencia en cuanto al campo poético y literario. Entre ellos mencionaré a la Generación Beat, Alejandra Pizarnik y Rosa Montero.

Generación Beat

Esta generación de escritores "hípsters", nació durante la década de los años 50 en Estados Unidos. Se compone de varios escritores que son: Allen Ginsberg, Jack Kerouac y William S. Burroughs, los cuales escribieron, respectivamente, obras clave como: "Aullido y otros poemas", "En el camino" y "El almuerzo desnudo".

Estos artistas se posicionaban en contra de la cultura estadounidense de aquel momento y reivindicaban el uso de las drogas y el amor libre, así como la libertad espiritual. Todo con el inicio del movimiento hippie.

Eran amantes de la bohemia y el jazz, por lo que nacieron a la vez que el movimiento "be bop", el cuál tuvo mucha influencia sobre ellos por su método de improvisación, que no fue una simple forma de crear música, sino un estilo de vida que ellos mismos buscaban.

Me vi influenciada por esta generación cuando comencé a investigarles sobre ellos e intenté imitar la manera de escribir sin pensar, dejando fluir a la mente. Indagué, leí y hasta creé una revista de carácter experimental con fragmentos de sus letras para la asignatura de Diseño Editorial, donde lo combiné con imágenes del mar, ya que me recordaba a su elocuencia y a la inmensa importancia que tuvieron estos poetas.

Alejandra Pizarnik (1936)

Es una de las escritoras argentinas más representativas del s.XX. Romántica empedernida, deprimida, surrealista y sexual. Entre sus libros destacan: "La tierra más ajena" (1955) y "Árbol de Diana" (1962).

Estudió filosofía y periodismo y se dedicó a la pintura surrealista con la ayuda de Battle Planas. Pizarnik centró su poesía en varios temas: su niñez en Buenos Aires y su admiración por la muerte, la locura y el silencio. Nunca se sintió integrada en el mundo que le rodeaba, por lo que acabó refugiándose en el lenguaje y en los barbitúricos.

Alejandra deja entrever en lo que escribe el interior de una persona martirizada, que siente el amor de una manera animal y con cruel sensualidad, jugando con su propia existencia. "La obra de Pizarnik lleva a cabo una cristalización por amalgama de insomnio pasional y lucidez meridiana en disolución de realidad sometida a las más altas temperaturas."⁶

Es en sus diarios y páginas sueltas donde escribía sobre las ganas impacientes que tenía de amar, sobre sus dudas y sobre todo lo que le rondaba



Img. 11. Alejandra Pizarnik. Barcelona, 1972.

6 TRAFICANTES DE SUEÑOS. Poesía completa. [Consulta en: 2018-05-25] Disponible en: <<https://www.traficantes.net/libros/poes%C3%ADa-completa-13>>

la mente. Y es todo esto lo que conservó, porque ella misma tenía idea del valor que contenía.

Es doloroso leer como en sus palabras se refleja el sentimiento de una persona real que solamente sueña con su propia libertad. Alejandra ha sido mi mayor referente literario porque en cada página y poema que he leído suyo, he descubierto que no escribía por escribir y se nota que lo que menos había en sus palabras era mentira.

Rosa Montero (Madrid, 1951)

Escritora española con estudios sobre periodismo y psicología. Trabaja como redactora jefa para El País y ha publicado numerosas novelas, y entre ellas "La ridícula idea de no volver a verte" (2004), de un carácter narrativo y autobiográfico.

Rosa Montero explica en este libro su experiencia personal en relación con la muerte de su esposo, a la vez que cuenta cómo vivió Marie Curie la pérdida de Pierre. Lo hace después de leer uno de sus diarios donde Marie hablaba de cómo le pesaban los días después de que Pierre se hubiera marchado. Durante las páginas, Rosa te hace ponerte en la visión de cómo esta mujer fuerte y fascinante, vivió su época y las diferentes fases por las que pasó.

Es este libro el que me hace querer tomar consciencia e intentar entender ciertos procesos por los que pasa la mente humana cuando nos ocurren algunas desgracias. Y es cuando en sus páginas donde habla del dominio del dolor y de que hay cosas que nunca dejan de doler, sino que aprendes a convivir con ello.

Así que yo, habiendo pasado por una situación parecida hacía no mucho tiempo cuando empecé a leer el libro hizo que me preguntase y me respondiese a mí misma muchas cosas, además de hacerme llegar a la conclusión de que crear también es una manera de despedirse de las personas y del pasado.

Este libro para mí ha sido realmente importante, no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Me cautivó en cuanto empecé a leerlo y me emocionó cuando tenía que hacerlo. "Son páginas que hablan de la superación del dolor, de las relaciones entre hombres y mujeres, del esplendor del sexo, de la buena muerte y de la bella vida, de la ciencia y de la ignorancia, de la fuerza salvadora de la literatura y de la sabiduría de quienes aprenden a disfrutar de la existencia con plenitud y ligereza."⁷

7 *MONTERO, R. Página oficial. [Consulta en: 2018-05-30] Disponible en: <<http://quelibroleo.com/la-ridicula-idea-de-no-volver-a-verte>>*



3.1.4 Antecedentes:

Como antecedente a este proyecto cabe destacar la creación de "El llanto de las flores". Libro que se realizó para la asignatura de Historia del Dibujo en 2017.

Se trata de un libro ilustrado en el que yacen texto e imágenes elaborados ambos por mí. A diferencia de Sinergias, este libro fue maquetado por el diseñador Rafa Yuste, al cual le dejé la ardua tarea de establecer el orden que merecía y buscaba la obra.

"“El llanto de las flores” es un libro íntimo en el que se dibuja el pensamiento caótico y el pesimismo romántico. Una puerta hacia las entrañas que abre un campo de sensaciones. No es un libro de poesía ni un libro de ilustraciones, es una declaración de lo más profundo.”⁸

Es así como decidí definirlo, porque, al fin y al cabo, estos dos proyectos no son más que una maraña de sentimientos de todas las razas y colores que, por suerte o por desgracia, se ven acumulados entre hojas que acaban dando forma a un libro. Y digo acumulados porque gracias a esa palabra creé la portada. Acumulaciones de insectos, nudos en la garganta... vienen siendo lo mismo.

Me planteé el primer libro en base a que cuando entré en la carrera lo hice con el propósito de acabarla con algún libro publicado. Se me habían echado encima los tres años que ya habían pasado y la propuesta que nos hicieron en clase no era más que una burda excusa para conseguir lo que me había propuesto tiempo atrás. Y así nació. Así fue como se me ocurrió recopilar frases y pensamientos momentáneos que había ido teniendo a lo largo de bastante tiempo. No sé señalar cuánto. Años quizá.

Los dibujos vinieron solos. Las ilustraciones estaban como agazapadas en mi mente esperando el momento exacto para lanzarse sobre el papel y dejarme claro el estilo de dibujo que seguiría de ahí en adelante. Que ya podrían haberlo hecho durante las clases de dibujo de segundo cuando nos pedían animales, pero no.

Tardé en crear este libro entre dos y tres meses, el cuál está compuesto por 92 páginas de texto e ilustraciones intercaladas. La maquetación que realizó Rafa fue de lo más interesante, ya que utilizó los pliegos como si se tratase de lienzos en blanco y jugó a su antojo con las palabras, las frases y las imágenes.

Img. 12. Fragmento Pg 12-13 de "El llanto de las flores", por Gemma Pérez. 2017.

Img. 13. Fragmento Pg 34-35 de "El llanto de las flores", por Gemma Pérez. 2017.

Img. 14. Fragmento Pg 44-45 de "El llanto de las flores", por Gemma Pérez. 2017.

Img. 15. Portada de "El llanto de las flores", por Gemma Pérez. 2017.



8 PÉREZ. G. *El llanto de las flores. Sinopsis. Autopublicación. Valencia, 2017.*

3.2. PROYECTO

3.2.1 Aspectos conceptuales

3.2.1.1 Concepto e idea.

La idea de este proyecto surge a partir del antecedente del que ya he hablado. Es decir, "Sinergias" no podría haber sido lo que es sin "El llanto de las flores".

Estos libros se crean como un método de introspección a mí misma. Como terapia. Dice Arnal Ballester que "Cuando se pregunta a los escritores por qué escriben, suele haber respuestas para todos los gustos: unos contestan que es lo que mejor hacen, otros que de hecho es lo único que saben hacer; algunos dicen que escriben para que les quieran más; otros muchos no lo tienen muy claro. Quizá en el fondo los escritores escriben para averiguar por qué escriben."⁹ Pues es un poco lo que siento. Escribiendo lo que me pasa para saber realmente qué me pasa.

Y así surge la idea.

El tema ilustrativo es algo innato. Un día te pones a dibujar y lo primero que te sale es un ciervo con flores en los cuernos. Y no sabes por qué. Luego sigues dibujando y el patrón que sigue tu obra es la de querer mostrar la vida tal y como es de una manera explícita, dibujando cadáveres de animales, pero la embelleces. Y te preguntas por qué, y es que quizá he leído tantos libros que a los que leemos tantos libros nos surge la necesidad de querer salvar el mundo. Así que lo llenas todo de un positivismo que en realidad no sabes si existe, pero confías en que dentro de todo lo malo, hay algo bueno.

Dentro de la propuesta inicial de libro, se plantea este proyecto como una propuesta editorial que se adapte al mercado comercial. Alejándome de la idea de producción de un libro de artista y queriendo que este sea apto para grandes tiradas.

También se ha planteado la idea de que sea un libro para ser autopublicado y pueda llevarse a ferias y certámenes de ilustración. Por lo que una vez se ha completado el proyecto, he hecho un estudio en el que he averiguado el precio de impresión en una imprenta en concreto y valorando la inversión inicial y el precio de venta que tendría si se diese el caso.

9 *MEDIA VACA. Vida privada de los libros. [Consulta en: 2018-06-02] Disponible en: <<http://www.mediavaca.com/index.php/es/editorial/59-vida-privada>>*

3.2.1.2 Naming:

La elección del título del primer libro, así como la elección del título del segundo fue algo con lo que no tuve que meterme prisa. Sabía que en algún momento se instalaría en mi mente la idea. Así que un día en mi casa, mientras hablaba con mi padre, le pregunté si conocía el término “sinergia” y debatimos que me parecía buen título para mi libro.

Me refuté la idea, ya que pensaba que nadie lo conocería y que el ver un libro con una palabra que desconocía no le causaba la necesidad ni le atraía a mirarlo o interesarse lo más mínimo. Así que decidí hacer un estudio a cerca de si el público al que iría dirigido el proyecto en el caso de que se publicase, conocía la palabra.

Sinceramente, hacer estudios hoy en día es bastante fácil, por lo que sólo tuve que mandar unos cuantos whatsapps a la gente de mi círculo de amigos a los que pensaba que podría gustarles el libro y esperar a ver si reconocían el término.

Y en efecto, el público objetivo de mi proyecto era conocedor del significado.

Decidí llamarlo “Sinergias” después de leer un post en algún blog en el que hablaba de cómo la unión hacía la fuerza. Como una cosa lleva a otra y todos los actos de tu vida se unen de la mano para llevarte justo al punto y el momento en el que estás leyendo esto. Esto es una sinergia. La unión de dos o más acciones que dan lugar a una de mayor importancia.

“Sinergia es la acción de coordinación de dos o más causas o partes (elementos) cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. La sinergia es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma de ellos.

La sinergia es la vida en sus palpitantes interacciones. Es árbol: tronco, ramas, hojas y raíces, con sus múltiples canales de irrigación de la savia. Sinergia es tejido vivo, sistema de sistemas, red de redes en las que las partes sirven al todo y el todo les devuelve con creces.”¹⁰

Y este libro es la unión de diversas sensaciones plasmadas con palabras sobre un papel o tecleados sobre mi portátil. Este libro soy yo y todo lo que me ha traído hasta el punto en el que me encuentro ahora.

3.2.1.3 Público objetivo.

El público objetivo o *target* es el grupo de personas al que se dirige la obra. Digamos que leyendo lo que escribo es bastante fácil adivinar que no son textos ni ilustraciones para niños, no obstante, como ya he dicho, el libro es para quien lo hace suyo.

Así que establezco un rango de edad de unos 18 a 45 años, aunque sabiendo como se encuentra el mercado del libro ilustrado y la poesía, entien-

¹⁰ LUIS EDUARDO YEPES. *Qué es sinergias*. [consulta: 2017-11-27]. Disponible en: <<https://luiseduardoyepesc.wordpress.com/about/que-es-sinergia/>>



Img. 16. Ilustraciones de "El llanto de las flores". Técnica a bolígrafo, 2017.

do el éxito entre los más jóvenes dentro de este rango. Es un libro que puede ser entendido y manejado por cualquier usuario.

A raíz de saber el rango de edad a la que se dirigirá el proyecto se permite una maquetación que no sea del todo sencilla y tradicional, siendo esta misma un tanto experimental.

3.2.2 Ilustración

3.2.2.1 Elaboración del contenido gráfico.

Como ya he dicho antes, la elaboración de las ilustraciones es algo que surge solo. Empecé a dibujar animales sin saber el motivo concreto y no me lo pregunté hasta que empecé con este libro, por lo que en el anterior fue una incógnita.

Dibujar animales surge de la intención de representar lo más natural, puro y real que nos rodea. Esto no quiere decir que los seres humanos no seamos tan naturales, sino que es un poco la concepción platónica de que los animales tienen esa naturaleza inherente y el ser humano es más un elemento sintético que algún día fue más bárbaro, pero que hoy día está tan lejos de ello porque hemos traicionado a nuestra propia naturaleza y quizá esto empieza con el desarrollo que toma nuestro cerebro en comparación. Nuestra manía de querer destruir y ser destruidos y aquello de que el hombre es un lobo para el hombre... Digamos que los animales nunca serían capaces de llegar a un exterminio, por ejemplo, como ha hecho la raza humana.

Y los animales, tan carentes de maldad. Tan ellos... puro instinto.

Además de esto, siempre he estado rodeada de animales. Siempre he tenido mascotas y un jardín enorme donde recrearme. Y es que la infancia en los pueblos extremeños es así de sencilla.

3.2.2.2 Proceso técnico

Las imágenes de este proyecto se han elaborado mediante técnicas analógicas como es el bolígrafo y en algunas de ellas aparece combinado con técnicas húmedas como la utilización de la acuarela o tinta caligráfica diluida. Las imágenes suelo extraerlas de fotografías tomadas por mi misma de animales e insectos que encuentro, aunque algunas de estas ilustraciones están hechas tomando como referencia al mismo animal, otras me las envían mis conocidos cuando se encuentran con buenos ejemplares.

Antes de hacer las ilustraciones definitivas pasé por un proceso de búsqueda y de prueba de otras técnicas como la acuarela y la tinta caligráfica, dibujando animales y añadiendo tonalidades cálidas. Esto no funcionó, además que me sentía más cómoda con lo que ya sabía que dominaba. Aún así, algunas de las ilustraciones que se encuentran en el libro están hechas con tinta diluida que utilicé como si fuera acuarela y una vez había secado trabajé como siempre el bolígrafo para hacer las texturas y las diferentes tonalidades.



Img. 17. Primeros bocetos con acuarela. 2018



Img. 18. Ilustraciones originales de "Sinergias". Realizadas a bolígrafo sobre papel.

3.2.2.3 Características de la ilustración

Estas ilustraciones se caracterizan por ser dibujos de un tamaño reducido, bastante minimalista, en los que solamente uso el color negro llegando a los tonos grises que me permite el bolígrafo. Considero mi manera de dibujar muy azarosa, ya que no siempre sale todo como yo quiero. Trabajar con bolígrafo no te permite borrar cuando algo te sale mal y es quizá esto una de las cosas que más nerviosa me pone y a la vez que más me gusta. Muchas veces cuando estoy dibujando, tumbo la punta del bolígrafo para que este no deje la mancha negra completa sobre el papel, lo que me lleva a hacer líneas muy finas que forman los grises, pero no siempre es así. El bolígrafo necesita estar muy gastado para que funcione a mi antojo, así que cuando tengo uno que no está muy usado, los chorros de tinta negra salen cuando quieren. Dejando nubes oscuras donde quizá solamente quiero que vaya un sutil gris. Mi proceso de trabajo respecto al dibujo es algo muy libre, muy suelto y que no depende en su totalidad de mí.

Otra característica es que nunca uso fondos en las imágenes. No ubico a los animales en ningún lugar. Están hechos para estar sobre la página y no en ningún entorno. Están ahí para el lector en representación a lo escrito, nada más.

Las ilustraciones originales están realizadas en un formato de no más de un A4 y en el libro tienen prácticamente el mismo tamaño. En el caso, por ejemplo, de la imagen de la orca (pg 57), esta se hizo para ser reducida, por lo que no me detuve mucho en los detalles del animal.

3.2.3 Diseño editorial

3.2.3.1 Formato

Para la elección del formato del libro se han de tener varias cosas en cuenta: La primera es el tipo de libro que va a ser, que en mi caso es un libro ilustrado. También se ha de pensar en target o público objetivo y los costes de producción del mismo.

Otras cuestiones que deben valorarse son el número de páginas, el papel que se necesita y el tipo de encuadernación.

Para determinar el formato que llevaría este libro pensé en que quería que se viese como algo delicado. Los formatos pequeños siempre me han llamado la atención y aunque en la facultad se empeñen en trabajar en grande, reducir el tamaño de las cosas las hace más frágiles, sensibles y fáciles de manejar.

El tamaño definitivo de la obra es de 184 x 208 mm. Se buscaba el tamaño exacto de las páginas al que luego se le sumaron los milímetros de cortesía en las tapas, lo que da como resultado a que las páginas midan 180 x 200 mm, más 4 mm que sobresale la portada y contraportada. Es un formato rectangular, cómodo para la mano y de fácil movilidad.

El tamaño del lomo viene definido por el gramaje del papel y la cantidad de páginas por lo que en la imprenta me sugirieron la eliminación de lo escrito en el lomo (título y autor) ya que quizá no podía imprimirse el tamaño de la letra. Finalmente, el papel se eligió de 135 gr y el grosor del lomo es de 10 mm, en el que se encuentra mi nombre y el título de la obra.

El número de páginas que constituye el trabajo son 71 en 36 pliegos sin tener en cuenta las guardas y entre las que se incluye el título, la dedicatoria y una página legal en la que se aclara a quién pertenecen las imágenes y el texto. La cantidad total de estos últimos es de 30 ilustraciones y 31 escritos combinados entre sí.

3.2.3.2 Elección de la tipografía.

Para la selección de tipografía en el trabajo se ha de tener en cuenta el carácter de la obra, así como lo que queremos que esta diga sobre ello.

En el anterior libro se eligió una tipografía Baskerville, la cual es una mejora de la Caslon. Pero como el anterior libro no fue diseñado por mí, decidí cambiar esto y buscar una tipografía diferente que dejase ver la ambigüedad entre los dos ejemplares.

La única familia tipográfica que se usa en Sinergias es la Times New Roman, de tipo serif que nació en Londres en 1931. Su diseñador fue Stanley Morison. Esta tipografía fue encargada por el periódico The Times y publicada por primera vez en 1932.

Es una tipografía atemporal que actualmente, ya no es utilizada por el periódico, pero es muy conocida en el mundo editorial por su fácil legibilidad y flexibilidad y se sigue utilizando en diversas revistas y en la impresión de muchos libros de todo el mundo.

Es una tipografía de carácter serio que puede utilizarse en muchos contextos y que está diseñada para los lectores, no para los diseñadores.

A la hora de plantear el dilema de "con serifa o sin serifa" en mi trabajo, es fácil llegar a la conclusión de que la representación máxima está en las tipografías de tipo serif.

Esta tipografía consta de elegancia y estilo a la vez que le da un toque más clásico a la obra en representación a la técnica analógica que se ha usado en las ilustraciones. Esta tipografía se ha utilizado con 8 pt a lo largo de las páginas.

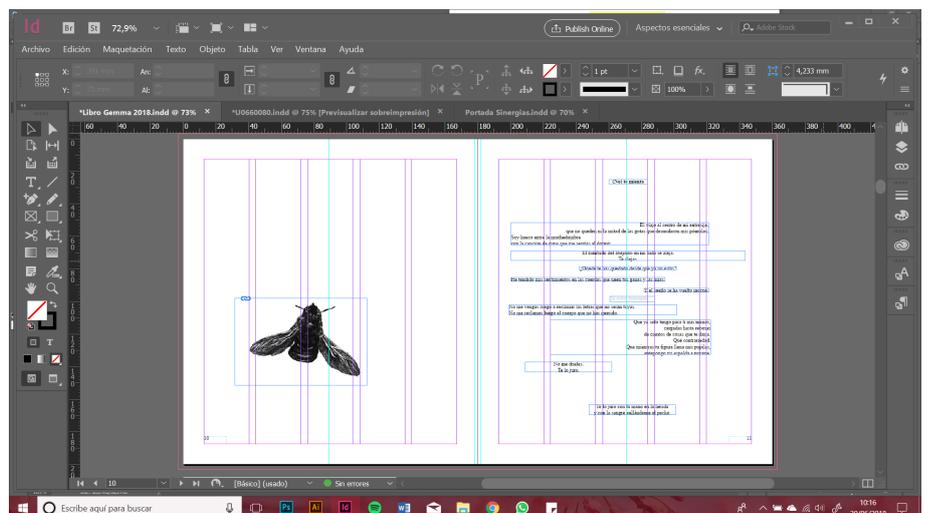
Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii
Times New Roman

3.2.3.3 Maquetación y composición

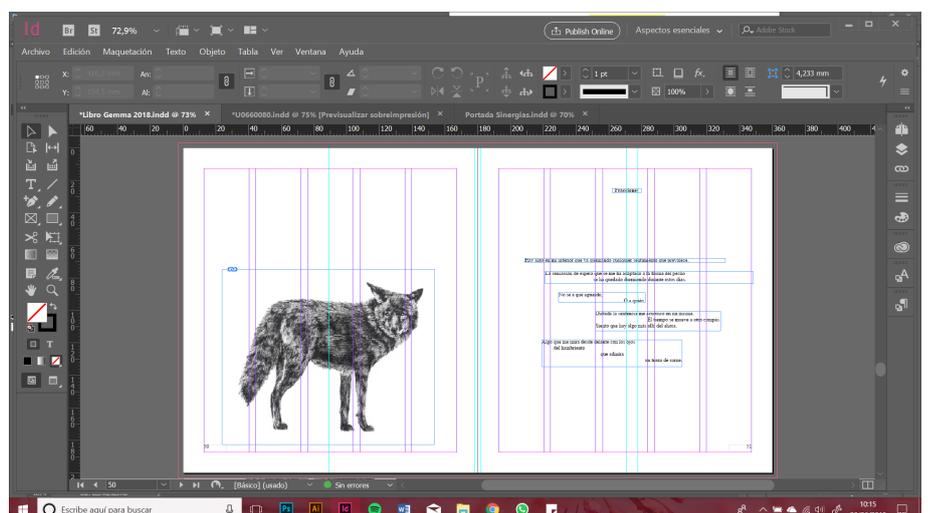
En cuanto a la estructura de la página y su maquetación, se han utilizado cinco columnas por página dentro del marco de referencia. Para la correcta composición de esta, se han alejado los elementos 2 mm del centro del pliego porque se tuvo en cuenta que a la hora de la impresión la página perdía espacio en la hendidura de las hojas.

También se crearon dos estilos de párrafo para el interior del libro. Uno para el texto corrido y otro para los títulos de cada uno. Como ya he dicho antes, la tipografía se usó con 8 puntos, que es el tamaño menor recomendado y donde es totalmente legible, caso contrario a si se bajasen de ahí los puntos, que tendría la posibilidad de ser más costoso.

La maquetación del texto ha servido para darle dinamismo e intensidad. Pensé en las palabras como manchas para crear composiciones que visualmente fueran estéticas y a su vez también pensé en el significado de cada texto para realzar aquellas palabras, párrafos o partes de párrafos que yo consideraba que tenían más importancia dentro del conjunto general.



Img. 19. Maquetación en Indesign de las páginas 10 y 11 de Sinergias.



Img. 20. Maquetación en Indesign de las páginas 50 y 51 de Sinergias.

Quizá la maquetación en ciertas páginas no resulte del todo cómoda, pero esto se ha dejado en un segundo plano al querer experimentar no sólo con las ilustraciones y sus técnicas analógicas, sino también con la parte digital de este proyecto, que en este caso han sido los textos y la confección de cada pliego. En palabras de Ulises Carrión: "No es que un texto sea poesía porque utiliza el espacio de un modo determinado, es que la utilización del espacio es un rasgo de la poesía escrita."¹¹ Y "El espacio es la música de la poesía no cantada"¹². Jugar con el espacio no es una tarea fácil, ya que no es solo conocer el funcionamiento de los programas, sino que además es poder establecer un orden que a pesar de ser visualmente estético, también sea correcto y se adapte al sentido de la poesía.

Las imágenes a su vez se fueron colocando y adaptando a lo que pedía el texto. Algunas de ellas requerían su ampliación o su disminución para que los pesos visuales estuvieran adecuados en todo momento.

Una parte muy importante de esta maquetación es el resultado que da el contraste entre el texto y las imágenes en negro con el blanco que baña las páginas. Esto me ha permitido mantener el estado inmaculado a lo largo de todo el libro.

También pensé en la colocación de guardas negras para provocar un salto de color y marcar más el contraste del que hablo, pero al ser un libro tan pulcro finalmente descarté la idea.

3.2.3.4 Diseño de la portada

Para diseñar la portada de un libro hay que tener en cuenta que lo que se busca es la atracción del lector y que este se interese por darse un paseo entre las páginas, aunque después la calidad del contenido hará que se quede o que decida marchar.

Para la elaboración de la portada se desarrollaron tres prototipos diferentes con tres ilustraciones diferentes de las que contiene el libro. En estos tres prototipos se hizo una diferente distribución de los elementos para poder considerar cual era el más adecuado y que más se adaptaba al proyecto. Finalmente acabé optando por el prototipo de las mariposas ya que me transmitía mucho más que el resto y creando una mejor composición de página.

Esta portada está ampliamente relacionada con la del antecedente en el cual la portada sí que fue diseñada por mí. No he querido salirme mucho del estilo que tenía por lo de mantener la armonía entre ambos libros.

La disposición de los elementos, así como la gama cromática, es de sentido minimalista, sencillo y sobrio.

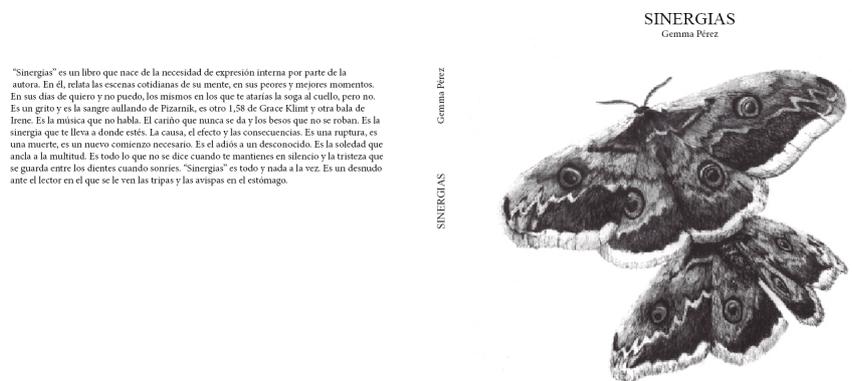
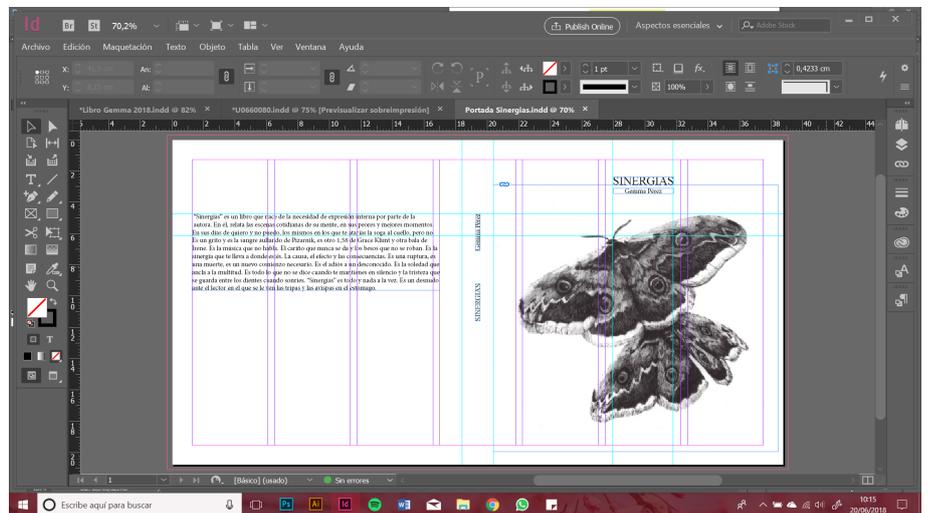
El diseño de la portada de Sinergias es la máxima expresión del libro. Mi idea era la de representar el interior a primera vista. Y así ha sido.

11 CARRIÓN, U. *El arte nuevo de hacer libros. Plural. Ámsterdam, 1975. Pg 35.*

12 CARRIÓN, U. *El arte nuevo de hacer libros. Plural. Ámsterdam, 1975. Pg 35.*

La ilustración que se coloca como principal en este libro está compuesta por dos mariposas del tipo Saturnia Pyri. Recuerdo encontrarme con estas mariposas (que en la portada están prácticamente a tamaño real) cuando era más pequeña en mi pueblo. Eran enormes, monstruosas... y solamente se las veía de noche. Se me ocurrió dibujarlas para el texto "Huecos", donde hablo de mariposas muertas en el estómago y a las cuales me imaginé de esta manera.

Como ya he explicado en la composición, las medidas de la portada superan en 4 mm al ancho y alto de la página, por lo que su medida total es de 184 x 208 mm.



Img. 21. Maquetación de portada en Indesign.

Img. 22. Archivo de portada como resultado final una vez maquetado.

3.2.3.5 Prototipos:

"Sinergias" es un libro que nace de la necesidad de expresión interna por parte de la autora. En él, relata las escenas cotidianas de su mente, en sus peores y mejores momentos. En sus días de quiero y no puedo, los mismos en los que te ataras la soga al cuello, pero no. Es un grito y es la sangre aullando de Pizarnik, es otro 1,58 de Grace Klimt y otra bala de Irene. Es la música que no habla. El cariño que nunca se da y los besos que no se roban. Es la sinergia que te lleva a donde estás. La causa, el efecto y las consecuencias. Es una ruptura, es una muerte, es un nuevo comienzo necesario. Es el adiós a un desconocido. Es la soledad que ancla a la multitud. Es todo lo que no se dice cuando te mantienes en silencio y la tristeza que se guarda entre los dientes cuando sonríes. "Sinergias" es todo y nada a la vez. Es un desmudo ante el lector en el que se le ven las tripas y las avispas en el estómago.

SINERGIAS
Gemma Pérez



"Sinergias" es un libro que nace de la necesidad de expresión interna por parte de la autora. En él, relata las escenas cotidianas de su mente, en sus peores y mejores momentos. En sus días de quiero y no puedo, los mismos en los que te ataras la soga al cuello, pero no. Es un grito y es la sangre aullando de Pizarnik, es otro 1,58 de Grace Klimt y otra bala de Irene. Es la música que no habla. El cariño que nunca se da y los besos que no se roban. Es la sinergia que te lleva a donde estás. La causa, el efecto y las consecuencias. Es una ruptura, es una muerte, es un nuevo comienzo necesario. Es el adiós a un desconocido. Es la soledad que ancla a la multitud. Es todo lo que no se dice cuando te mantienes en silencio y la tristeza que se guarda entre los dientes cuando sonríes. "Sinergias" es todo y nada a la vez. Es un desmudo ante el lector en el que se le ven las tripas y las avispas en el estómago.

SINERGIAS
Gemma Pérez



"Sinergias" es un libro que nace de la necesidad de expresión interna por parte de la autora. En él, relata las escenas cotidianas de su mente, en sus peores y mejores momentos. En sus días de quiero y no puedo, los mismos en los que te ataras la soga al cuello, pero no. Es un grito y es la sangre aullando de Pizarnik, es otro 1,58 de Grace Klimt y otra bala de Irene. Es la música que no habla. El cariño que nunca se da y los besos que no se roban. Es la sinergia que te lleva a donde estás. La causa, el efecto y las consecuencias. Es una ruptura, es una muerte, es un nuevo comienzo necesario. Es el adiós a un desconocido. Es la soledad que ancla a la multitud. Es todo lo que no se dice cuando te mantienes en silencio y la tristeza que se guarda entre los dientes cuando sonríes. "Sinergias" es todo y nada a la vez. Es un desmudo ante el lector en el que se le ven las tripas y las avispas en el estómago.

SINERGIAS
Gemma Pérez

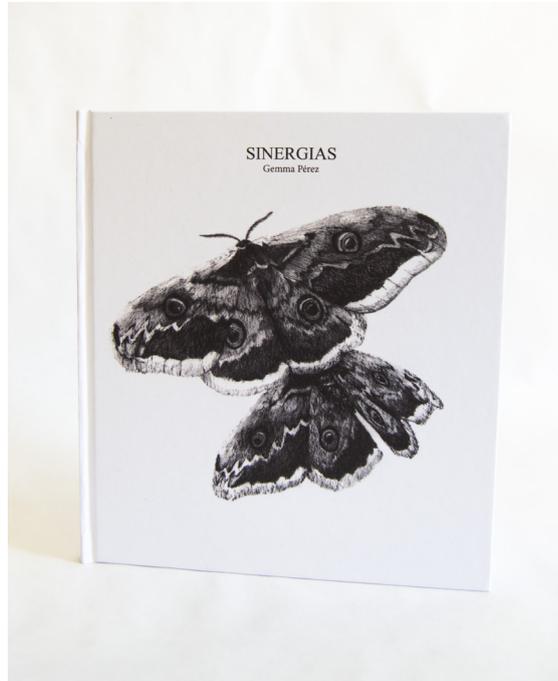


Img. 23. Prototipo 1 para la portada del proyecto.

Img. 24. Prototipo 2 para la portada del proyecto.

Img. 25. Prototipo 3 para la portada del proyecto.

3.2.3.6 Artes finales:



Img. 26. Portada final de Sinergias.



Img. 27. Portada final de Sinergias.



Img. 28. "Fantasmas". Interior del libro. Pg 8 y nueve.



Img. 29. "(No) te miento". Interior del libro. Pg 10 y 11.



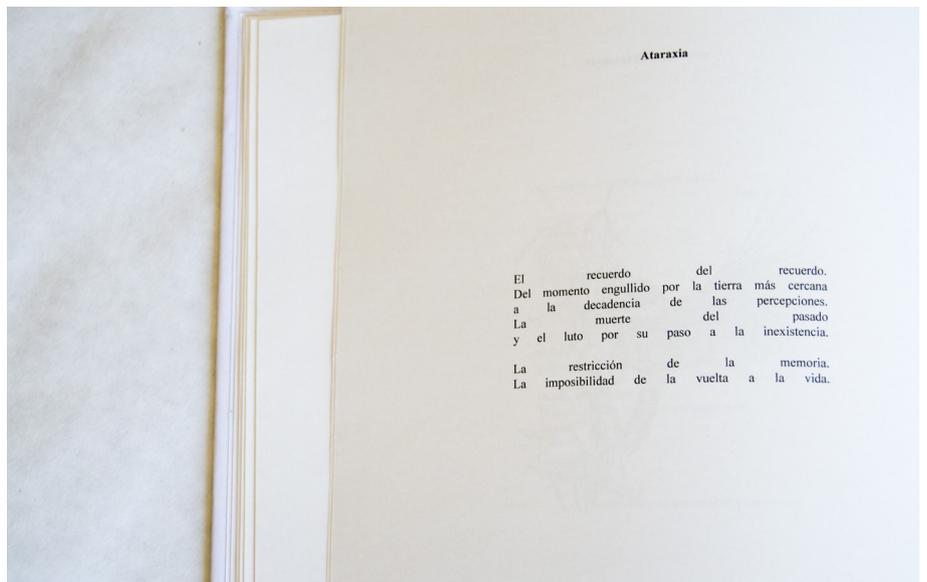
Img. 30. "Para que vuelas". Interior del libro. Pg 12 y 13.



Img. 31. Ilustración de "Mareas de agua dulce". Pg 23.



Img. 32. "Ataraxia" Interior del libro. Pg 34 y 35.



Img. 33. Texto "Ataraxia". Maquetación experimental. Pg 34.



Img. 34. Ilustración "Rue des trois frères".
Pg 47.



Img. 35. "Rue des trois frères". Pg 46 y 47.



Img. 36. "Caida libre". Pg 54 y 55.



Img. 37. Sin título. Pg 60 y 61.



Img. 38. Ilustración. Pg 60 y 61.



Y me arrullo,
me acurruco en mí,
me extraño,
me quiero,
me araña.

Y no estoy,
y me miro,
y me deajo mirar
y me miro mirar.
Y no me veo.

Img. 39. Ilustración para "Calma la sed".
Pg 67.



Img. 40. Fotografía lomo y contraportada de Sinergias.



Img. 41. Contraportada y resumen de Sinergias.

4. CONCLUSIONES:

Como conclusión ante los objetivos que se plantearon en un principio, estos han sido todos alcanzados con creces a través de la metodología que se estableció.

Este proyecto también me ha permitido reflexionar a cerca de los formatos de libro que hay para poder establecer el contenido que más se adaptase a la propuesta de trabajo, llegando a la conclusión de hacerlo en un libro ilustrado y no en libro de artista ya que se esperaba trabajar en un proyecto que pudiera ser ofrecido a una editorial y así poder crear algo de aspecto comercial y no una obra insólita.

A lo largo de estos dos últimos años, la creación de libros tanto ilustrados como de artista, ha sido una disciplina que ha logrado satisfacerme y encaminarme hacia algún objetivo concreto, el cuál ha resultado ser la ilustración.

Supongo que a todos nos pasa un poco lo de entrar en la carrera e ir tanteando hasta tercero sin saber a qué quieres dedicarte ni qué es lo que te gusta realmente, ya que aún te quedan muchas cosas que aprender. Y cuanto más aprendes, más te das cuenta de que realmente no sabes nada.

Dentro de este proyecto he sido mi principal crítica y exigiendo siempre lo máximo de mí misma. Y supongo que de esto también se aprende bastante, ya que han sido muchos los referentes a los que he tenido que observar y muchas preguntas las que he tenido que hacerme.

Respecto a los aspectos técnicos, digamos que el libro en sí es una conclusión de los cuatro años de carrera de Bellas Artes. Es otra materialización de los conocimientos adquiridos en las asignaturas de dibujo y diseño e incluso en aquellas que no tenían nada que ver y de las que siempre se acaba aprendiendo algo.

El desarrollo de un proyecto personal como el que ha resultado ser este, ha sido demasiado intenso. Es decir; han sido varias fases de creación y cambios las que han hecho que me revuelva, me deconstruya y me vuelva a construir. Son procesos muy complicados por los que pasa la mente y resulta tanto aniquilante como reconfortante el aprender a lidiar con uno mismo y todo aquello que nos rodea.

He aprendido que a la hora de trabajar se necesita un discurso amplio que diga qué haces y por qué lo haces. Y esta es la única manera de trabajar desde dentro. Por ello me he dado cuenta de que dibujar por dibujar y hacer cosas sin intención, sin un sentimiento que lo comprenda hace que tu trabajo, por muy bien que esté, sea hueco. He escrito mientras lloraba, he escrito cuando no sabía que escribir, he dibujado con rabia y he necesitado pensar y leer mucho.

Leyendo a Rosa Montero comprendí las diferentes maneras que tenemos las personas para expresarnos. Ella hablaba de cómo cada uno mantenía un luto cuando una persona fallecía; algunos se mantienen en silencio durante largo tiempo, otros lloran, otros crean... Y es esto lo que hago con los libros. Es una manera de crear a partir de aquello que sólo hace que dar vueltas en mi cabeza. Así que dibujando y escribiendo logro hacerlo real y bello a mi manera.

5. BIBLIOGRAFÍA:

- BONET, P. La sed. Lunweg Editores, 2016.
- BONET, P. Qué hacer cuando en la pantalla aparece "The end". Lunweg Editoriales, 2014.
- GAE, M. Instrucciones para abrazar a un cactus. Valparaíso Ediciones, 2017.
- GALFARD, C. El universo en tu mano. Ed: Blackie Books, 2016.
- KLIMT, G. Todas mis pequeñas vidas. Copelia Ediciones, 2017.
- MONTERO, R. La ridícula idea de no volver a verte. Ed: Seix Barral, 2013.
- NARANJALIDAD. Trópicos. Lunweg Editores, 2017.
- PIZARNIK, A. Diarios. Ed: Lumen, Barcelona, 2013.
- PIZARNIK, A. Extracción de la piedra de la locura. Ed: Visor Libros, 1992.
- ROVELLI, C. Siete breves lecciones de física. Ed: Anagrama, Barcelona 2014.
- SARAIBA, A. BONET, P. Por el olvido. Lunweg Editores, 2018.
- SARTRE, J. P. La náusea. Alianza Editorial, Madrid. 2016.
- SASTRE, E. Ya nadie baila. Valparaíso Ediciones, 2015.
- SASTRE, E. Baluarte. Valparaíso Ediciones, 2014.

5.1 WEBGRAFÍA:

MEDIA VACA. *Vida privada de los libros*. [consulta: 2018-06-02]. Disponible en: <<http://www.mediavaca.com/index.php/es/editorial/59-vida-privada>>

WORD REFERENCE. *Diccionario en línea de traducción*. [consulta: 2018-06-07] Disponible en:< <https://www.wordreference.com/es/>>

5.2 MONOGRAFÍAS:

BLASCO, A. *Mi primer cuaderno de campo: la oportunidad de descubrir comportamientos animales a través de la ilustración*. (Trabajo Final de grado). Valencia, 2014. Disponible en: < <https://riunet.upv.es/handle/10251/45870> >

B. PEIRO, J. et al. Sobre Libros: Reflexiones sobre el libro de artista. Ed: UPV. 2009

CALDWELL, C. ZAPPATERRA, Y. Diseño Editorial: Periódicos y revistas/ Medios Impresos y digitales. Ed: Gustavo Gili SL. Barcelona, 2014.

CARRIÓN, U. El arte nuevo de hacer libros. Plural. Ámsterdam, 1975.

CASTAÑOSA, A. *Yo no soy yo sin mi mundo*: Libro personal ilustrado. (Trabajo final de máster). Valencia: 2017. Disponible en: < <https://riunet.upv.es/handle/10251/93943> >

MARTINEZ, I. Palabras fetén. Libro ilustrado. (Trabajo final de grado) Va-

lencia, 2017.

PASCUAL, D. GIMENEZ, P. Ilustración gráfica: Nuevos escenarios. Ed: MuVIM. 2011

SANTA RUBIO, M. *La ilustración en el Libro de Artista: Creación de Viventum*. (Trabajo final de máster). Valencia, 2015. Disponible en: < <http://hdl.handle.net/10251/63103> >

ZHU QIU, T. Hányì: libro ilustrado de expresiones poéticas chinas sobre el amor, la belleza y el destino. (Trabajo final de máster). Valencia, 2015. Disponible en: < <http://hdl.handle.net/10251/63829> >

5.3 CONGRESOS:

HERAS, D. Et al. Ilustratic: Fuera de página. I Congreso Internacional de Ilustración, Arte y Cultura Visual. Valencia: UPV, 2013.

6. ÍNDICE DE IMÁGENES

Img. 1. Lauren Marx. “Hypopigmentation” Litografía off-set.....	10
Img. 2. Zoe Keller. Plano de detalle de “Limuw”.....	10
Img. 3. Zoe Keller. “Limuw”.....	11
Img. 4. Erica Williams. “Alnasl”.....	11
Img. 5. Christina Mrozik. “The Axis of the Interior”.....	12
Img. 6. Takato Yamamoto “Abyss of Worries”.	12
Img. 7. Libro “Cuando nadie mira”.....	12
Img. 8. Ilustración del libro “La sed”.....	13
Img. 9. Ilustración del libro “La sed”.....	13
Img. 10. Ilustración perteneciente a “Trópicos”.....	13
Img. 11. Alejandra Pizarnik.....	14
Img. 12. Fragmento “El llanto de las flores”.....	16
Img. 13. Fragmento “El llanto de las flores”.....	16
Img. 14. Fragmento “El llanto de las flores”.....	16
Img. 15. Portada de “El llanto de las flores”.....	16
Img. 16. Ilustraciones de “El llanto de las flores”.....	19
Img. 17. Primeros bocetos con acuarela	19
Img. 18. Ilustraciones originales de “Sinergias”.....	20
Img. 19. Maquetación en Indesing de Sinergias.....	22
Img. 20. Maquetación en Indesing de Sinergias	22
Img. 21. Maquetación de portada en Indesing	24
Img. 22. Archivo de portada	24
Img. 23. Prototipo 1 para la portada del proyecto.....	25
Img. 24. Prototipo 2 para la portada del proyecto.....	25
Img. 25. Prototipo 3 para la portada del proyecto.....	25
Img. 26. Portada final de Sinergias.....	26
Img. 27. Portada final de Sinergias.....	26
Img. 28. “Fantasmas”. Interior del libro	27
Img. 29. “(No) te miento”. Interior del libro	27
Img. 30. “Para que vuelas”. Interior del libro	28
Img. 31. Ilustración de “Mareas de agua dulce”.....	28
Img. 32. “Ataraxia” Interior del libro	29
Img. 33. Texto “Ataraxia”. Maquetación experimental.....	29
Img. 34. Ilustración “Rue des trois frères”.....	30
Img. 35. “Rue des trois frères”	30
Img. 36. “Caida libre”	30
Img. 37. Sin título.....	31
Img. 38. Ilustración	31
Img. 39. Ilustración para “Calma la sed”.....	31
Img. 40. Fotografía lomo y contraportada de Sinergi.....	32
Img. 41. Contraportada y resumen de Sinergias.....	32

