

LIBRO DE ARTISTA ILUSTRADO.
MIRADA *personal* por las incertidumbres,
mediante procesos pictóricos y digitales

Candy Martínez Sánchez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
PROYECTO FINAL DE MÁSTER PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Libro de artista ilustrado.

Mirada personal por las incertidumbres,
mediante procesos pictóricos y digitales.

Presentado por: **María Cándida Martínez Sánchez**

Dirigido por: **Mª Ángeles Parejo (Geles Mit)**

Valencia, junio de 2011.

Tipo de proyecto [5.3.]

Proyecto de carácter inédito: Libro de artista.

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

ÍNDICE

1/ Introducción	4
2/ El miedo como anclaje temático, investigación psicológica, biológica y social	8
2.1. El concepto psicológico.	9
2.2. Los miedos evolucionan en la vida del individuo: tipología.	10
2.3. El miedo como construcción social y cultural.	13
2.4. Dos ejemplos de referencia: Henry Fuseli y Edvard Munch.	15
3/ Las edades de la vida como representación conceptual	20
3.1. La alegoría como figura retórica.	21
3.2. El ciclo de la vida en la historia del arte como representación alegórica.	22
4/ El libro de artista y la ilustración, otra manera de contar historias	27
4.1. El libro de artista como estrategia de creación y comunicación.	28
4.2. Siglo XXI, una nueva ilustración es posible.	32
4.3. Repaso por las últimas tendencias creativas, <i>handmade design</i> .	34
4.4. Dibujos por palabras: el uso de la tipografía en la ilustración.	39
5/ Referentes formales	42
5.1. Rébecca Dautremer y Benjamin Lacombe.	43
5.2. Pepa Prieto.	46
5.3. Marian Bantjes y Sarah King.	47
6/ Proceso de trabajo: Descripción técnica	49
6.1. Fase analógica, pictórica o manual.	51
6.2. Fase digital.	60
7/ Conclusiones	62
8/ Bibliografía	65
9/ Anexo	68
9.1. Reproducciones del libro.	69
9.2. Encuesta.	84

1/

INTRO- DUCCIÓN

El miedo como anclaje temático en las representaciones artísticas ha sido un tema omnipresente, a lo largo de la historia del arte, junto con las edades de la vida como representación conceptual bajo la figura retórica de la alegoría. Estos temas junto con el libro de artista como medio de expresión y la experimentación en las últimas tendencias en el diseño y la ilustración, serán el eje reflexivo central de este trabajo.

Por otro lado, el miedo nos paraliza a veces, nos asusta y a lo largo de la vida cambian los estímulos que lo provocan. Por eso, representar esos miedos ha sido un punto de partida importante para este proyecto, así como experimentar con los procesos que las nuevas tendencias del diseño ofrecen en la actualidad, como el *handmade design*.

Nos propusimos entonces adaptar esos nuevos medios, junto a procesos más pictóricos a nuestro discurso artístico, usando como referentes artísticos ilustradores y diseñadores, cuyos trabajos se desmarcan del resto, por tener una gráfica original y creativa, en donde lo "hecho a mano", es un valor positivo en sus obras. Esa ha sido la motivación para hacer este libro de artista ilustrado con una poética propia y original. Por ello, este libro se compone de una serie de ilustraciones realizadas, a partir de técnicas pictóricas o manuales, y después, tratadas por otros procedimientos digitales. Esta combinación de medios nos permite jugar e investigar cómo reaccionan juntos, en muchos de los casos, el azar tiene un papel fundamental creando trabajos más frescos y espontáneos.

Este trabajo se divide en 5 bloques principales. El primer bloque, el miedo como anclaje temático; el segundo bloque, el ciclo vital como representación conceptual; en el tercer bloque veremos el libro de artista y la ilustración, otra manera de contar historias; en el cuarto analizaremos unos referentes formales; y en el último, haremos una descripción técnica del proceso de trabajo y de las técnicas que se han utilizado. Seguidamente, detallaremos lo que contienen algunos bloques.

Empezaremos con el primer estudio, el miedo como anclaje temático, donde se ha investigado el miedo desde varios puntos de vista, estos han sido el psicológico haciendo un análisis de los conceptos expuestos por el psicólogo francés Christophe André; el biológico viendo cómo surge esta emoción, aportando una visión más científica; y por último, el social-cultural, donde nos hemos aproximado a textos de sociólogos como Ulrich Beck o Carlo Mongardini. Después del concepto, veremos un breve recorrido por la historia del arte, centrándonos en dos artistas como son Henry Fuseli artista prerromántico y neoclásico, y el segundo artista es el expresionista Edvard Munch, utilizados ambos como referentes conceptuales por la temática, pero también formales por anteponer la expresión de los sentimientos y las emociones, a través de formas y colores, y dejando de lado la representación formal y objetiva. Todos estos temas se verán reflejados en el trabajo práctico.

En el segundo bloque que forma el trabajo, nos centramos en las edades de la vida como representación conceptual, utilizando la figura retórica de la alegoría; también, daremos un breve repaso de la representación de este tema en el arte y la evolución que ha tenido, repasando obras de Tiziano, David Friedrich, Paul Gaughin, Picasso o Gustav Klimt, entre otros. Todos ellos nos ofrecen visiones muy diferentes de un mismo tema.

En el tercer bloque, analizaremos nuevas propuestas de libro de artista como estrategia de creación y comunicación, y la ilustración que se está haciendo hoy en día. Entre algunos artistas que utilizan el libro como medio de expresión, veremos a diseñadores y artistas como Isidro Ferrer, Irma Boom o Chillida. Para esta parte los libros *¿Son los ordenadores al diseño lo que el microondas a la cocina?* y *Principios de la ilustración*, ambos escritos por Lawrence Zeegen, y después el libro de Raquel Pelta *Diseñar Hoy. Temas contemporáneos de diseño gráfico*, nos han sido de ayuda para entender las nuevas propuestas creativas que se están haciendo en la actualidad, donde se está produciendo una hibridación entre procesos manuales y tecnológicos. De este modo, daremos un repaso por una de las últimas tendencias creativas, el *handmade design*, y veremos cómo se está volviendo a procesos más manuales, que con la revolución digital se habían dejado un poco de lado. Además es una forma de mostrar el proceso para demostrar que los diseñadores son artistas, de esta forma se reivindica un diseño de “autor”. También, veremos ejemplos de diseñadores, ilustradores y artistas que tienen un especial interés en investigar y experimentar con nuevos procesos y con lo “hecho a mano”; algunos de estos artistas son Isidro Ferrer, Pablo Amargo o Paula Scher, aunque con estilos muy diferentes, todos ellos tienen trabajos originales, espontáneos y frescos.

Ese mismo interés de investigar y experimentar, con lo “hecho a mano”, se ha tomado como un reto personal y lo hemos tratado de abordar en el propio proceso creativo para el libro de artista. En donde se ha mezclado diseño, arte y artesanía y se hibridan técnicas pictóricas con otras técnicas más digitales. Todos estos procesos han requerido una constante experimentación y adecuación al propio lenguaje artístico, para producir en el espectador un choque, así como otro nivel de percepción y comunicación en el libro como en los diferentes objetos que componen la caja.

Hemos dado un especial interés a la tipografía hecha a mano, y por ello se han analizado los trabajos de algunos diseñadores que se basan en las tipografías para crear sus ilustraciones, utilizando la tipografía más allá de la tipografía clásica, como medio de expresión creativo. Algunos de estos ilustradores o diseñadores son Oscar Wilson, Alex Trochut o Stefan Sagmeister. Ya que en el libro que hemos realizado, la tipografía hecha a mano es uno de los aspectos de la obra más original, y una de las técnicas donde más se ha experimentado, y todos estos profesionales han sido una fuente de inspiración.

En el cuarto bloque estudiaremos los referentes formales del libro de artista ilustrado. En este apartado se ha puesto especial interés en ilustradores de cuentos infantiles, como son Rébecca Dautremer o Benjamin Lacombe, pues ambos han cambiado la visión que se tenía de este tipo de libros, creando trabajos con un gran valor gráfico y acercando estos libros a un público más adulto. Además, se han utilizado referentes del diseño gráfico donde destacamos a Pepa Prieto por sus composiciones de mundos oníricos, con tintas

planas, líneas y dibujos muy esquemáticos. Y por último, diseñadoras de tipografías hechas a mano como son Sarah King o Marian Bantjes, ambas crean trabajos muy interesantes únicamente con letras hechas a mano.

Y en el último bloque veremos cómo ha sido el proceso de trabajo, que hemos dividido en dos fases, trabajadas simultáneamente, una fase donde se han realizado técnicas más pictóricas o artesanales como dibujo, fotografía, lavados, monotipos o transferencias; otras técnicas de grabado como son la fotolitografía o el grabado en punta seca; y también, la encuadernación artesanal y una serie de objetos hechos a mano. Y la otra fase ha sido más digital donde se ha realizado retoque de imagen, dibujo vectorial y la maquetación del propio libro; así como los textos originales creados para el libro, se incluyen digitalmente, pues este medio ofrece una serie de ventajas que han sido aprovechadas para el libro, produciendo composiciones definitivas que combinan los procesos pictóricos y crean unos resultados homogéneos con un lenguaje gráfico muy potente.

2/

*EL MIEDO
COMO
ANCLAJE
TEMÁTICO
INVESTI-
GACIÓN
PSICOLÓGICA,
BIOLÓGICA
Y SOCIAL*

2.1. El concepto psicológico.

Analizaremos el concepto del miedo, desde varias definiciones. La primera definición, es la que nos da el *Diccionario María Moliner*. La segunda definición, sería la que nos ofrece el psicólogo francés, Christophe André, que dirige una Unidad especializada en el tema del miedo, en el Hospital Saint-Anne (París), y ha escrito *Psicología del miedo. Temores, angustias y fobias* (2005).

Según, el *Diccionario María Moliner*, el miedo es¹:

- Estado afectivo del que ve ante sí un peligro o ve en algo una causa posible de padecimiento o de molestia para él.
- Creencia de que ocurrirá o puede ocurrir algo contrario a lo que se desea.

El concepto ofrecido por Christophe André del miedo, es el siguiente: el miedo es una emoción universal, inevitable y necesaria. Él, explica como la naturaleza y la evolución, han programado tanto al ser humano, como a todas las especies animales, para sentir miedo ante ciertas situaciones. El miedo, por tanto, es una señal de alarma necesaria, que nos avisa de los peligros, y de esta manera aumentan nuestras posibilidades de supervivencia.²

Los miedos que hemos querido representar, en este trabajo práctico, han sido miedos desde el punto de vista psicológico y cómo van cambiando estas emociones, en el ciclo vital de cualquier persona. Por ejemplo, algunas de estas emociones, en la infancia las provoca la oscuridad, los monstruos o los fantasmas. En la adolescencia, los primeros amores o el ser rechazado por tus amigos. En la edad adulta, este sentimiento viene desencadenado por aquellas cosas que no podemos controlar, como las enfermedades o la muerte de un ser querido. Y en la vejez, la soledad es uno de los miedos más frecuentes.

1 MOLINER, María, *Diccionario de uso del español María Moliner*, Madrid, Gredos, 2007.

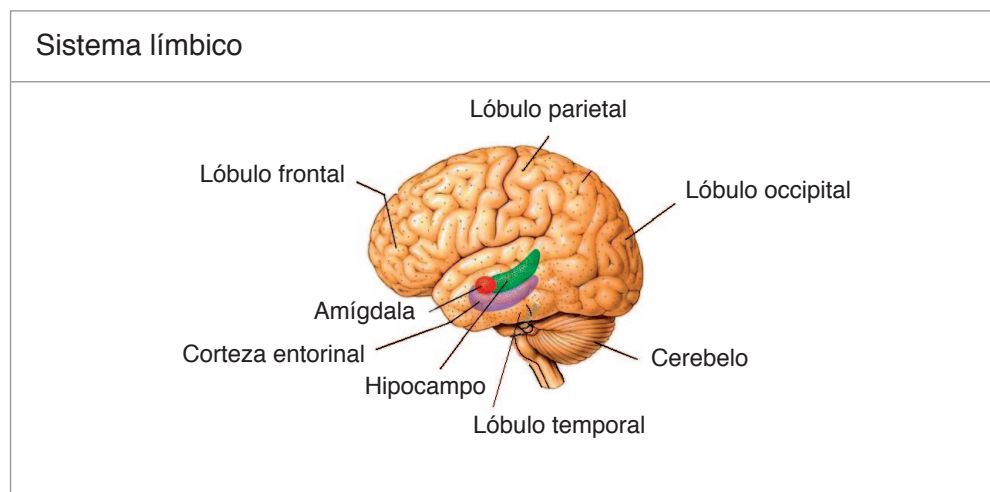
2 ANDRÉ, Christophe, *Psicología del miedo. Temores, angustias y fobias*, Barcelona, Kairos, 2005, p. 17.

2.2. Los miedos evolucionan en la vida del individuo: tipología.

Como hemos dicho, los miedos cambian a lo largo de la vida y, para entender mejor cómo se adquieren los miedos, haremos un repaso por las causas, desde diferentes puntos de vista, desde la perspectiva biológica, neurológica, psicológica y, desde una visión más social y cultural.

Desde el punto de vista biológico, mencionado en el apartado anterior, el miedo es un mecanismo de supervivencia y de defensa, que hemos heredado de nuestro antepasados. En cierta manera, existe un componente genético que determina lo miedosos que seremos, pero va a ser el núcleo social, donde nos encontremos, el que determine esos miedos.

Desde el punto de vista neurológico, el miedo surge cuando se activa una glándula llamada amígdala, situada en el lóbulo temporal en el cerebro. Los científicos han investigado cómo surge este sentimiento y, gracias a las nuevas tecnologías de la imagen, que permiten visualizar las regiones del cerebro, se ha podido demostrar la función de la amígdala.³ Descubrieron que es en el sistema límbico, donde se crea la emoción del miedo, pero más concretamente, en la amígdala. Esta glándula, se encarga de controlar y mediar emociones principales de nuestra vida, como el afecto, la agresión y la que estamos estudiando, el miedo. Gracias a la amígdala, hemos sobrevivido como especie y al ser activada, desencadena miedo y ansiedad que ponen a la persona o animal en un estado de alerta total, preparándose para huir o pelear.

3 *Ibidem*, p.98.

A continuación, mostraremos la explicación científica:

La amígdala crea un conjunto de neuronas que envía proyecciones al hipotálamo, el cual se encarga de activar el sistema nervioso autónomo, a los núcleos reticulares para aumentar los reflejos de vigilancia, paralización y escape o huida, a los núcleos de los nervios faciales para las expresiones de miedo, al área tegmental ventral, locus ceruleus, y núcleo tegmental laterodorsal para la activación de neurotransmisores de dopamina, noradrenalina y adrenalina.⁴

Desde el punto de vista psicológico es un estado afectivo y emocional, necesario para poder adaptarnos a la sociedad. Van a intervenir muchos factores, que podrán mitigar o acentuar este sentimiento, esto va a depender del nivel educacional o de las experiencias vividas.

Desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter de la persona o del núcleo social. El contexto social donde crezcamos acaba modelando nuestro nivel de temerosidad y los estímulos que lo provocan. Como, por ejemplo, en los años 60 en los Estados Unidos se tenía miedo a los extraterrestres y ahora debido a la historia reciente le tememos a los ataques terroristas o a los fundamentalismos radicales, e incluso a las fuerzas de la naturaleza, como recientemente ocurrió en el terremoto y tsunami de Japón el 11 de marzo de 2011, provocando una amenaza nuclear, que nos está haciendo replantearnos la obtención de energía, por otros sistemas más limpios.

Muchos de estos miedos sociales, no existirían de no ser por los *mass media*. Estos temas, los trataremos en el apartado siguiente, a través de sociólogos, y filósofos como Ulrich Beck o Carlo Mongardini. Y veremos, como los medios de comunicación tienen un gran poder de dominación, además, analizaremos algún texto de Paul Virilio, donde habla de los *mass media* y cómo estos provocan alarma social en todo el mundo.⁵

Estamos conectados con el miedo desde nuestro nacimiento y será la vida la que poco a poco, nos irá enseñando a ser selectivos frente a nuestros temores, aprenderemos de lo que veamos a nuestro alrededor, de las experiencias que tengamos.

Nuestro cerebro es la mejor defensa que tenemos de nuestro entorno, nos hace estar alerta ante cualquier peligro. Es probable, que el mecanismo de defensa sea el mismo que el de nuestros antepasados, lo que cambian son los estímulos que provocan ese miedo. Poniendo un ejemplo, seguramente durante la prehistoria se tenía más miedo a los lobos o a los osos, después, en la edad media se temía a las ratas que transmitían la peste y, ahora son otros los estímulos que nos provocan este sentimiento, como quedarse en el paro o no poder llegar a final de mes.⁶

4 AA.VV., *Tratado de psicofarmacología*, Barcelona, Masson, 2006, p. 856.

5 VIRILIO, Paul, *Ciudad Pánico. El afuera comienza aquí*, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2006, p. 41.

6 ANDRÉ, Christophe, *Op. Cit.*, p. 99.

Cada ser humano en la actualidad, en función de su entorno estará predispuesto a unos estímulos en vez de a otros. Estos estímulos vienen determinados, por la edad que tengamos, es decir, en el ciclo vital que nos encontremos.

Seguidamente, pondremos algunos ejemplos de estos temores dependiendo de la edad que se tenga. Cuando somos niños tenemos mucha imaginación, le tenemos miedo a los fantasmas, a la oscuridad o los monstruos que se escondían debajo de la cama. Después, en la adolescencia parece que no se le tiene miedo a nada, pero en realidad, tenemos miedo a ser rechazados por nuestro grupo social, también, se tienen los primeros amores y los cambios físicos que se producen en la adolescencia, nos llevan a tener las primeras incertidumbres sexuales—como la representación pictórica de Edvard Munch *Pubertad* (1894-1895) que analizaremos en la representaciónes conceptuales del miedo, en un análisis de algunas de sus obras en la p. 17—. Conforme nos hacemos mayores, maduran ciertas estructuras cerebrales, que nos hacen más conscientes del riesgo y al ser más conscientes, evitamos hacer todas aquellas cosas que puedan ser peligrosas y pasamos a tener miedo, de aquellas cosas que no podemos controlar, como la muerte de un ser querido o las enfermedades. Y por último, en la última etapa de nuestras vidas, en la vejez, le tenemos miedo a la soledad o a la muerte.⁷

Estos son algunos de los miedos que se tienen en las etapas de la vida, son los más generales, luego depende de cada persona, que estos miedos se vayan haciendo más específicos. Para conocer los miedos qué tiene la gente hoy en día, se ha realizado una encuesta a un total de 15 personas, entre hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los 24 y los 63 años, y con distintas ocupaciones. De esta forma sencilla, supimos a qué tiene miedo la gente (todas las encuestas realizadas se encuentran en el anexo nº 2, p. 84).

Todo este estudio sobre los miedos, nos ha sido de ayuda para orientar nuestro trabajo práctico. Por un lado, conocer qué tipos de miedos se tienen y, por otro lado, saber cuáles son estos miedos dependiendo en qué etapa vital nos encontremos. Para poder representar conceptualmente, estas emociones en el libro de artista ilustrado.

⁷ *Ibidem*, p. 46.

2.3. El miedo como construcción social y cultural.

Hemos visto en el capítulo anterior, que el miedo puede estar causado por diferentes factores, uno es el biológico, otro el psicológico y, en este capítulo veremos el factor social y cultural. Y para ello nos hemos aproximado a textos de sociólogos, como el alemán Ulrich Beck, conocido por definir la sociedad actual, como “sociedad de riesgo mundial”⁸; Paul Virilio que en su libro *Ciudad Pánico. El afuera comienza aquí*, escribe sobre la tecnología y cómo ha sido desarrollada en relación con el poder⁹. Y por último, lo expuesto por Carlo Mongardini en su libro *Miedo y sociedad*, donde habla del poder y como este utiliza el miedo para dominar a la sociedad¹⁰.

Desde comienzos de siglo XXI, estamos asistiendo a un sensible incremento de la alarma social, que parece superar en todo Occidente los niveles hasta ahora conocidos. Esta alarma social, está muy vinculada tras la caída de las torres gemelas, el 11 de septiembre de 2001 en un atentado terrorista, causando el pánico en Estados Unidos y contagiándolo a todo Occidente. En el mundo entero se produjo un cambio, es lo que llamamos “La Era del Terror”, se trata del momento en el que vivimos actualmente. Este momento se caracteriza por un desequilibrio del sistema económico mundial. Ahora nos estamos dando cuenta de la fragilidad con la que vivimos. Ulrich Beck lo explica bastante bien en su libro, *Sobre el terrorismo y la guerra*:

Pueden diferenciarse tres dimensiones de peligro en la sociedad del riesgo mundial [que desarrollan conflictos diferentes según la lógica que sigan, que resaltan o eliminan otros temas, que derrocan o entronizan prioridades:] en primer lugar, las crisis ecológicas; en segundo lugar, las crisis financieras globales; y, en tercero, desde el 11 de septiembre, el peligro de redes terroristas transnacionales. Estas tres dimensiones de peligro muestran, más allá de sus diferencias, un modelo común de oportunidades y contradicciones políticas propias de las sociedades de riesgo mundial: en una era en la que la fe en Dios, la clase, la nación y el gobierno se desvanece, la globalidad conocida y reconocida del peligro se transforma en un fuente de compromisos que abren nuevas oportunidades de acción geopolítica.¹¹

Ulrich Beck define como “sociedad de riesgo mundial” a la sociedad actual. Este término lo que significa es que la sociedad moderna, se encuentra en constante peligro, pues nos persiguen una serie de riesgos sociales, políticos, económicos e industriales, que afectan a la población creando en ella, incertidumbre, inseguridad y riesgo. Lo que expone Beck, son una serie de incertidumbres que afectan a la sociedad, como son las crisis ecológicas, las crisis financieras y por último, los fundamentalismos radicales. Es-

8 BECK, Ulrich, *¿Qué significa “sociedad de riesgo mundial”? Sobre el terrorismo y la guerra*, Barcelona, Paidós, 2003, p. 13.

9 VIRILIO, Paul, *Op. Cit.*, p. 41.

10 MONGARDINI, Carlo, *Miedo y sociedad*, Madrid, Alianza, 2007, p. 9.

11 BECK, Ulrich, *Op. Cit.*, p. 19.

tas crisis son grandes dominadoras de la población, por parte del poder o los políticos. Y son estos últimos, los que controlan a la población, creando alarma social.

Paul Virilio en su libro *Ciudad Pánico. El afuera comienza aquí*, escribe sobre el poder y cómo los medios de comunicación son los transmisores de sus pensamientos. Actualmente, vivimos un momento en donde lo importante, no es que se piense de la misma manera, sino que se sienta lo mismo; como él lo llama “la sincronización de las emociones”¹². Los medios de comunicación son los transmisores de esta información, que llega a las casas de todo el mundo creando esta sintonía emocional de la que habla Virilio. Un claro ejemplo de esta sintonía emocional, ocurrió como veíamos en el capítulo anterior, cuando hablábamos del terremoto y tsunami de Japón en el que perdieron la vida miles de japoneses; este acontecimiento provocó una alarma global por los difíciles momentos que estaba atravesando Japón con los problemas en las diferentes centrales nucleares, sobrepasando las fronteras del país nipón y llegando la alarma a todo el planeta. Alarma que todavía hoy estamos viviendo.

Carlo Mongardini en su libro *Miedo y sociedad* expone toda esta serie de conceptos:

El miedo aparece vinculado a la sociedad y produce sociedad; en concreto, produce las condiciones para crear un cierto tipo de asociación con un nivel elevado de socialización (con el fin de protegerse del miedo) y con un alto grado de disposición al consenso, que se presta bien a la manipulación política. (...) El miedo, especialmente cuando se manifiesta en un contexto de enorme densidad como el de las sociedades contemporáneas, se presta a ser un instrumento de definición, de control y de gobierno del orden social.¹³

Algunos de esos temores sincronizados de los que hablaba Paul Virilio, característicos en las sociedades globalizadas son: el cambio climático, el agujero de ozono; los miedos sociales como el paro, la criminalidad, el terrorismo, la inmigración, la delincuencia y las drogas. Y ahora, los últimos acontecimientos de la década, han provocado una serie de miedos como son los fundamentalismos o más recientemente, la crisis nuclear.¹⁴

El análisis que hacen estos sociólogos ha sido de ayuda para conocer más el sentimiento del miedo dentro de la sociedad y nos ha permitido adentrarnos en un concepto sumamente complejo. No obstante, el objetivo de nuestro libro de artista personal es ilustrar algunas de esas incertidumbres personales y sociales.

12 VIRILIO, Paul, *Op. Cit.* p. 40.

13 MONGARDINI, Carlo, *Op. Cit.*, p. 19.

14 *Ibidem*, p. 86.

2.4. Dos ejemplos de referencia: Henry Fuseli y Edvard Munch.

A lo largo de la historia del arte, tenemos constancia que el miedo es un tema omnipresente en las representaciones y muchas veces, se ha utilizado como arma de poder. En el capítulo anterior, veíamos que administrar el miedo con sabiduría se convierte en una virtud, pero sobre todo en un arma de poder.

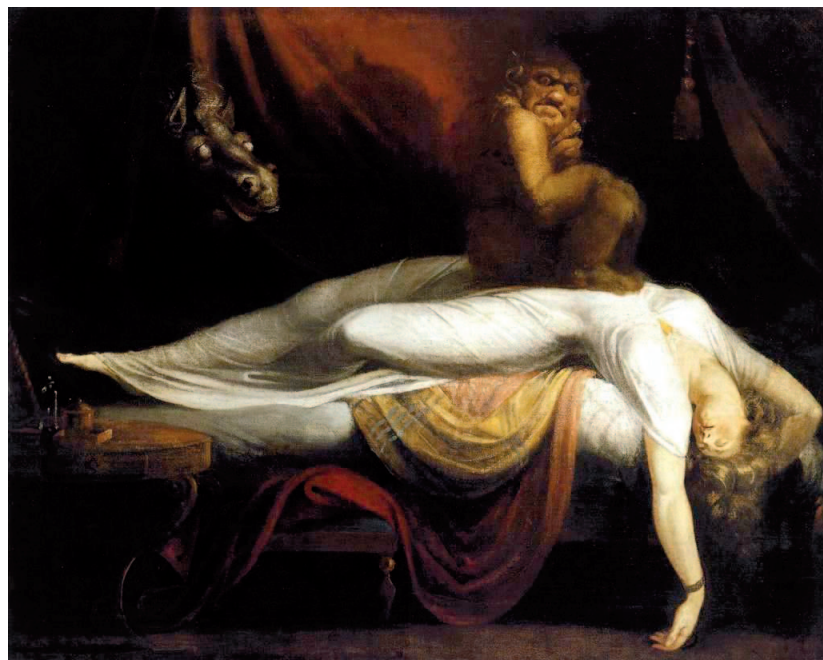
Ya en la época del antiguo Egipto, los faraones y las pirámides daban muestra de poder y de respeto relacionado con el miedo. Siglos después, las esculturas del Románico con monstruos, devorando a los infieles como la imagen de la derecha, resultaron ser muy eficaces para instruir a los fieles, gente en su mayoría analfabeta, que temían al castigo divino.

Colegiata Saint Pierre
Chauvigny S.XII

Dentro de este recorrido, por la historia del arte nos centraremos en 2 artistas, que han representado la emoción del miedo en diferentes épocas. Uno es el pintor Henry Fuseli considerado prerromántico y neoclásico. Y el segundo artista es Edvard Munch, perteneciente al movimiento de los expresionistas, sus obras muestran los sentimientos y las tragedias humanas; y entre esos sentimientos representados están la soledad, la angustia o el miedo, este último el más importante para analizar en nuestro trabajo.

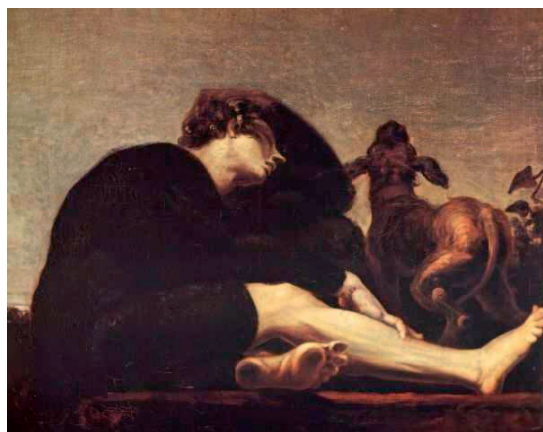
Empezaremos por Henry Fuseli (1741-1825) refleja en sus obras una concepción de lo sublime que se manifiesta en el arte y la literatura inglesas del siglo XVIII. En 1781 pinta el cuadro *La pesadilla* (cuadro de abajo). El pintor recrea un mundo nocturno y se puede ver en la escena, la figura de una mujer que yace dormida o inconsciente —la figura de

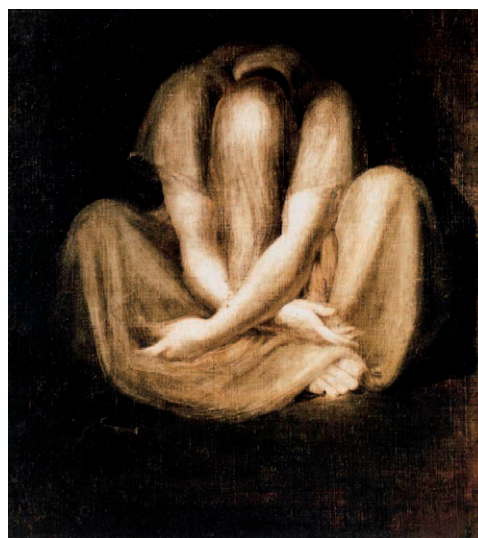
Henry Fuseli. *La pesadilla* (1781)

la mujer aparece distorsionada, se fija mucho en Miguel Ángel y los manieristas, donde se puede apreciar desproporción en el cuerpo, haciendo miembros extremadamente exagerados—, sobre ella un demonio que se presenta en los sueños, oprimiendo el pecho de la mujer. Es una pesadilla y encarnación de los temores inconscientes. Entre las cortinas del fondo, en un segundo plano, aparece la cabeza espectral de un caballo ciego, que anticipa el carácter diabólico atribuido a este animal en el romanticismo francés tardío¹⁵. Con el tiempo este cuadro se ha convertido en un icono del horror.

Hemos escogido este artista y esta pieza en concreto, por reflejar la emoción del miedo, pero sobre todo porque este cuadro es una alusión a lo onírico, con unos personajes que nos sumergen en un mundo fascinante y horrible, con un cromatismo tan sugerente que te hace tener una sensación extraña cuando ves el cuadro. Toda esta poética la hemos querido llevar al trabajo práctico, y es en la parte de los miedos infantiles donde hemos volcado todo este estudio, realizando un capítulo en donde lo onírico y los monstruos son los protagonistas. Otros cuadros que reflejan estas emociones de este artista son *Soledad en el amanecer* (1794-1796) y *Silencio* (1800), en toda la obra de este autor, se puede ver un esfuerzo de simplificación de los medios, para concentrar toda su energía en la expresión de un sentimiento. Sus temas preferidos giran alrededor del horror, el miedo o la soledad, representando un mundo nocturno y terrorífico, convirtiéndose en un vínculo conductor entre el neoclasicismo y el romanticismo. Y uno de los artistas pioneros en la exploración de lo irracional.¹⁶

Henry Fuseli. *Soledad al amanecer* (1794-1796)

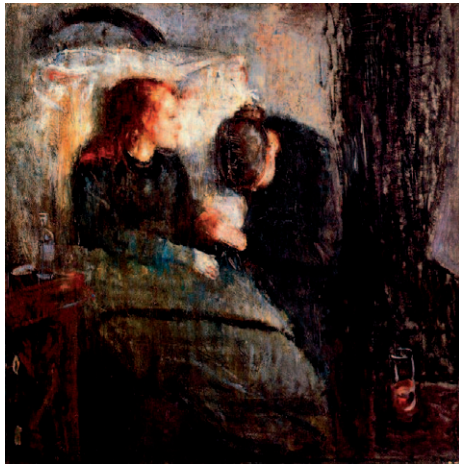
Henry Fuseli. *Silencio* (1800)

15 WOLF, Norbert, *La pintura del romanticismo*, Colonia, Taschen, 1999.

16 <http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/personajes/1990.htm> [consultado el 15 de febrero de 2011].

Otro de los artistas que representan los sentimientos de miedo, soledad o melancolía, como temas en sus obras es el pintor noruego Edvard Munch (1863-1944).

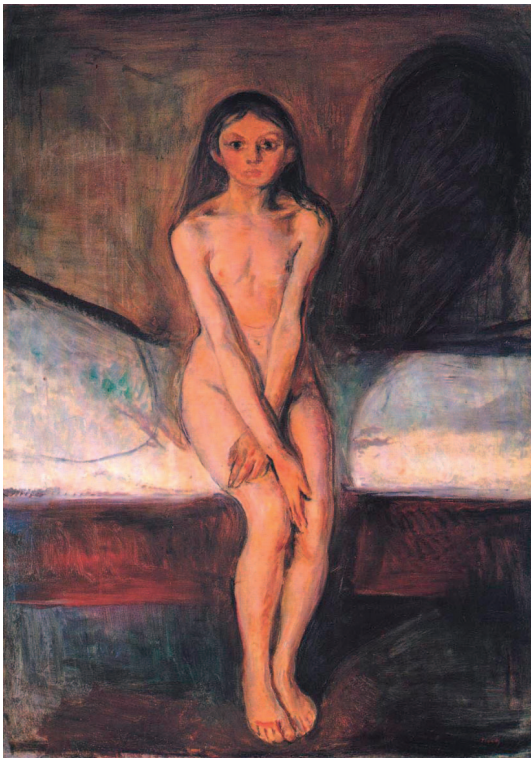
De este artista expresionista mostraremos algunas de sus obras, como por ejemplo, la serie de cuadros que pintó a finales del siglo XVIII, reflejando temas relacionados con el ciclo de la vida: la enfermedad, la soledad, la pubertad, la muerte, la angustia o el miedo.

Edvard Munch. *La niña enferma* (1886)

Empezó esta serie pintando *La niña enferma* en 1886. Con esta serie de cuadros se aparta bruscamente de la tradición europea o noruega. Son indicios de una nueva forma de representar del artista.¹⁷

Otro cuadro de esta serie es *Pubertad* pintado hacia 1894, en él hace una asociación por primera vez entre el miedo y la sexualidad en una joven. Este cuadro simboliza ese paso que se produce de niña a mujer, cuyo destino obligado es amar, procrear y morir. Para Munch es un problema social y pinta lo que hasta entonces era un tabú social. Hacen referencia a la continuidad del tiempo, al transcurso de la vida y al destino, por ello, es un referente conceptual para nuestro libro de artista.

Edvard Munch. *Pubertad* (1894-1895)

La pintura de los expresionistas buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones, más que la representación de la realidad objetiva. Es decir, en sus tratamientos formales van desde dentro de la persona hacia afuera, expresando y deformando, a través, de su visión subjetiva el mundo exterior. El simbolismo en las formas y la utilización de una gama cromática nos cuentan muchas cosas, que el pintor quería transmitir.¹⁸

17 SCHNEEDE, M., "La niña enferma", en *Munch* [en línea], Madrid, Siglo veintiuno de españa editores, 1998, [consulta 20 de mayo de 2011], disponible en <[http://books.google.es/books?id=uAx-IGV7ex0C&printsec=frontcover&dq=edvard+munch&hl=es&ei=e_DcTdOKL4qy8QP08r0Q&sa=X&oi=book_result&ct=resu
lt&resnum=1&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false](http://books.google.es/books?id=uAx-IGV7ex0C&printsec=frontcover&dq=edvard+munch&hl=es&ei=e_DcTdOKL4qy8QP08r0Q&sa=X&oi=book_result&ct=resu
lt&resnum=1&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false)>.

18 GOMBRICH, Ernest, *Historia del arte*, Madrid, Phaidon, 1998, p. 564.

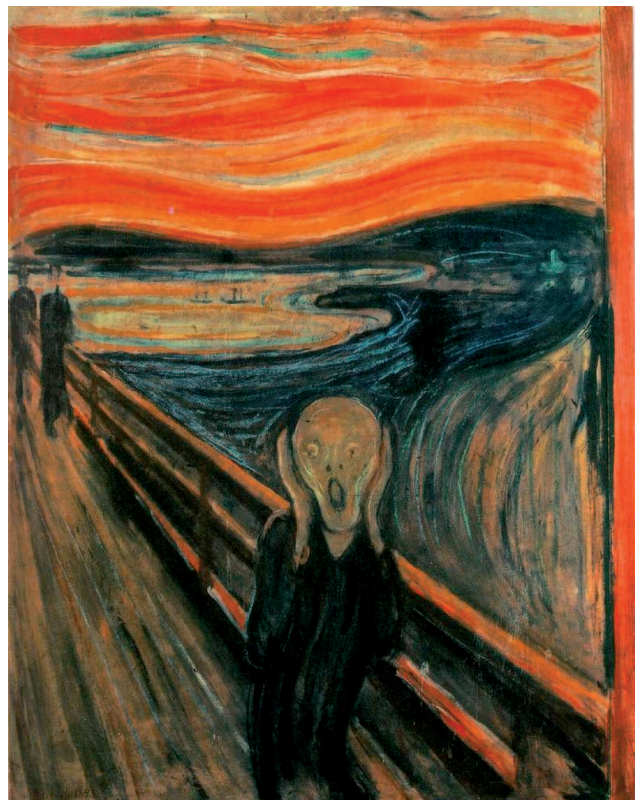
Atardecer en el paseo Karl Johann de 1892 (cuadro de arriba), trata del miedo y la soledad del individuo dentro de la masa en la gran ciudad. La ciudad se convierte en el escenario para mostrar los sentimientos que perturbaban al artista. Y lo hace representando a la burguesía; hombres con chisteras y mujeres con elegantes sombreros. Corta estas figuras a la altura del pecho, provocando en el espectador una sensación de opresión. A la derecha, se puede ver una figura sola, que parece ir en sentido contrario a la masa. En esta época, la burguesía ejercía un gran poder y lo que esta figura solitaria quiere representar yendo a contracorriente, es la disconformidad con la manera de pensar de la burguesía.¹⁹

Edvard Munch. *Atardecer en el paseo Karl Johann* (1892)

Este cuadro, nos ha servido de referente directo para poder representar algunos de los miedos, relacionados con la ciudad, la inseguridad o la gente; también, se ha utilizado una gama cromática de tonalidades oscuras cuando representamos una emoción desagradable (como hacían los expresionistas), expresar a través de los colores emociones.

Pero, la pieza más famosa de este pintor es, sin ninguna duda, *El Grito*, pintado hacia 1893 (cuadro de la derecha). Ernst Gombrich hace un análisis de esta pieza tan conocida de la pintura, en su *Historia del Arte* que, dice así: “se propone expresar cómo una súbita inquietud transforma totalmente nuestras impresiones sensibles”²⁰.

Edvard Munch. *El grito* (1893)

19 BISCHOFF, Ulrich, *Edvard Munch*, Madrid, Taschen, 2010, p. 53.

20 GOMBRICH, Ernest, *Op. Cit.* p. 564.

Esta pintura trata de reflejar la angustia personal, explicando la terrible situación emocional por la que atravesaba en ese momento el pintor. Él, escribió: “Me quedé allí, de pie, temblando de miedo, y sentí un enorme grito interminable que taladraba la naturaleza”²¹.

Munch lo que quiso representar es esa emoción de dolor que tuvo en ese momento. Analizando la obra, la desesperación y el terror experimentados por la figura del primer plano se hacen visibles en el paisaje y en el cielo, que se retuercen con rayas de colores, como si el grito se expandiera por toda la naturaleza. Todas estas emociones las simboliza con una gama cromática de colores intensos, el cielo en rojo sangre y el mar con una azul fuerte, como si la naturaleza estuviera enfurecida.²²

Por otro lado, es importante destacar cómo pinta el rostro. Parece una especie de calavera, nos recuerda las representaciones de la *Vanitas* clásica, como representación pictórica de la fugacidad de la vida y lo efímera que es la existencia humana.²³

En definitiva, y vinculando Edvard Munch al trabajo práctico, ha sido uno de los referentes conceptuales, por la utilización de un temática en la que, el miedo, la soledad o la enfermedad giran alrededor de sus temas preferidos. Así mismo, ha sido un referente por anteponer la expresión de los sentimientos y las emociones, más que la representación de una realidad objetiva, pues prefiere utilizar las formas y los colores para expresar un sentimiento, y deja de lado las proporciones de la figura y el paisaje.

21 HONOUR, Hugh, FLEMING, John, *Historia mundial del arte*, Madrid, Akal, 2006, p. 733.

22 *Ibidem*.

23 GOMBRICH, Ernest, *Op. Cit.* p.564.

3/

*LAS
EDADES
DE LA VIDA
COMO
REPRE-
SENTACIÓN
CONCEP-
TUAL*

3.1. La alegoría como figura retórica.

La alegoría en una pintura es representar simbólicamente las ideas abstractas, a través, de figuras o símbolos. Es hablar de lo que se está hablando, pero a parte, es contar una cosa diferente. Esta figura es muy parecida a la metáfora, aunque se diferencia de esta porque la alegoría puede tener el significado literal y el figurado, en cambio, la metáfora rechaza el significado literal.²⁴

Pondremos un ejemplo de alegoría, con el cuadro que Tiziano pintó en 1565, *La alegoría del tiempo gobernado por la prudencia* (cuadro de la derecha). El cuadro cargado de simbolismo tiene una doble interpretación, la literal es que pinta tres retratos, representando las tres edades del hombre. Y la interpretación figurada, es que representa la prudencia en retratos de su hijo Horacio, su joven sobrino Marco y su propio autorretrato a edad avanzada. Tiziano refuerza esta metáfora al pasar de las suaves pinceladas y la fuerte luz que ilumina el rostro del joven Marco (figura de la derecha) a las pinceladas casi impresionistas de la pintura en su propio retrato (figura de la izquierda), que parece esfumarse en las sombras. Además de los retratos, pinta las tres cabezas de animales simbolizando la prudencia, el lobo bajo Tiziano representa el pasado que devora la memoria, el león fuerte y apasionado, alude al presente, y el perro sugiere el futuro.

Tiziano. *La alegoría del tiempo gobernado por la prudencia*. (1565)

24 CARRERE, Alberto, SABORIT, José, *Retórica de la pintura*, Cátedra, Madrid, 2000, p. 414.

3.2. El ciclo de la vida en la historia del arte como representación alegórica.

La representación pictórica de las edades de la vida, se puede centrar de una manera genérica en la figura retórica de la alegoría. Las obras alegóricas, como veíamos en el capítulo anterior de la alegoría, tienen dos significaciones la literal y la figurada. Cuando vemos una representación en la que aparecen diferentes edades, no podemos dejar de pensar en el ciclo vital “el ritmo biológico de las edades, la infancia, la juventud y la vejez. Crecer, probar, partir, florecer, marchitar, volver, morir”²⁵. Es una constancia desde que la especie empezó a existir y, para darnos cuenta que estamos en este mundo de paso; como cuando vemos la representación pictórica de la *Vanitas*. Ese bodegón o naturaleza muerta que nos recuerda la fugacidad de la vida, lo efímero que son los placeres y la brevedad de nuestra existencia humana.

A lo largo de la historia del arte, han sido muchos los artistas que han representado las edades de la vida, llegándose a convertir en un tema clásico de la representación.

Haremos un repaso por aquellas obras que nos han servido como referentes conceptuales, para la realización del libro de artista. Algunos de estos artistas son Giorgione, Tiziano, Hans Baldung Grien, Friedrich, Gauguin, Picasso o Klimt. Pero no nos centraremos en todos, sino en aquellos que por su iconografía, su representación o su estilo nos han interesado más. De todas formas mostraremos los otros también, para ver como el tema ha evolucionado en todos estos siglos de historia del arte. Desde los relieves de temática religiosa en los pórticos de iglesias y catedrales, hasta el simbolismo de Klimt.

Empezaremos por el escultor y arquitecto Nicola Pisano, que en 1260 crea uno de los relieves para la catedral de Pisa. En la *Adoración de los Magos* aprovecha la figura de los reyes magos para hacer un estudio de las tres edades del hombre. Pisano siguió la práctica medieval de combinar varios temas dentro de un mismo relieve.²⁶

Nicola Pisano. *Adoración de los magos*. Catedral de Pisa (1260)

25 CARRERE, Alberto, SABORIT, José, *Op. Cit*, p.415.

26 GOMBRICH, Ernest, *Op. Cit*, p.198.

Giorgione. *Las tres edades del hombre* (1510)

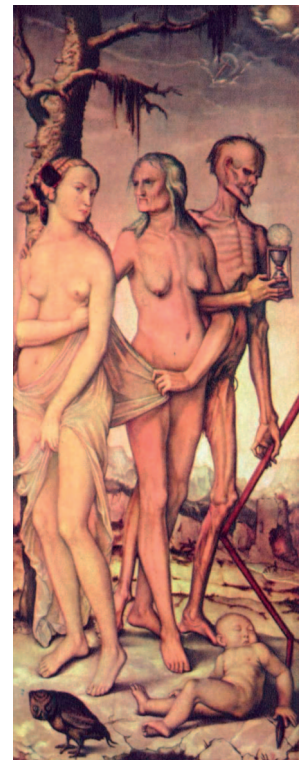

Tiziano. *Las tres edades del hombre* (1512)

En la pintura del siglo XVI, son muchas las representaciones alegóricas de las edades de la existencia humana. Pintores de la escuela veneciano como Giorgione (1477-1510) con *Las tres edades del hombre* en 1510 o Tiziano (1477-1576), también con el mismo nombre, *Las tres edades del hombre* en 1512, junto con el cuadro visto en el apartado anterior, *La alegoría del tiempo gobernado por la prudencia* en 1565, hacen reflexionar sobre la vida y el tiempo.

También del Renacimiento pero alemán, Hans Baldung Grien (1484-1545), pinta en 1547, *Las tres edades y la muerte*. El tema de esta tabla tiene mucho que ver con la *Vanitas* y con una presencia constante de la muerte, recordando que la vida es efímera y los placeres que vivimos en ella se acabarán. La pintura con un aspecto tenebroso hace unos contrastes evidentes entre la belleza en la juventud, así como, su final inevitable en la fealdad y la muerte. La tercera figura es la muerte, que coge del brazo a la más vieja, a modo de metáfora de un final próximo. Y debajo de estas figuras, se puede ver un niño, bajo la lanza rota de la muerte.²⁷

Escogimos esta obra, por la fuerte carga simbólica que posee, por la representación del ciclo vital y, también, por estar ligada con el concepto temático del miedo. Temas tratados en el trabajo práctico.

Hans Baldung. *Las tres edades y la muerte* (1547)

²⁷ <http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/obras/6.htm> [consultado el 10 de mayo de 2011].

David Friedrich (1774-1840) fue el principal representante de la pintura romántica alemana y sus obras están cargadas de un fuerte simbolismo, un ejemplo, es el cuadro de *Las edades de la vida* pintado hacia 1834, en el que hace referencia al viaje de la vida. Sus paisajes reflejan un estado de ánimo, característico de la lírica romántica de su época, donde el ser humano se vuelve pequeño, ante la naturaleza sublime.

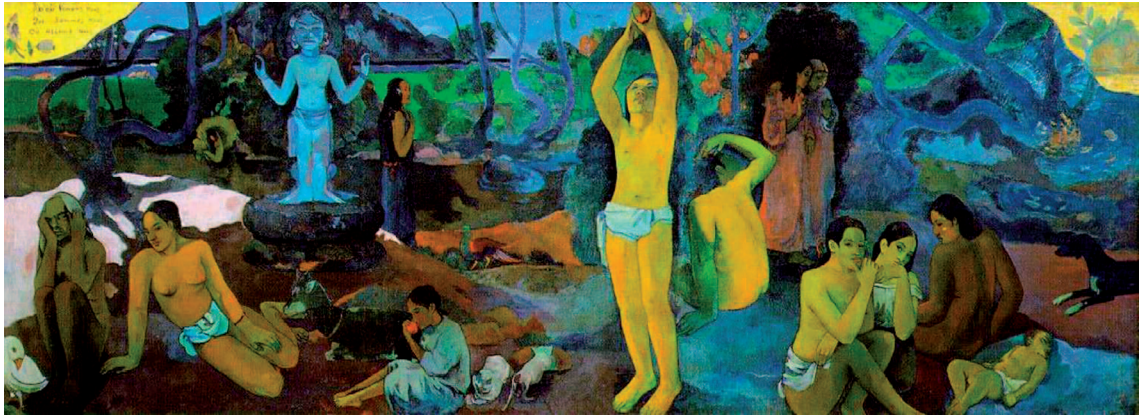

David Friedrich. *Las edades de la vida* (1834)

En el cuadro, se pueden ver cinco personajes de diferentes edades, haciendo un paralelismo a los cinco barcos del horizonte y las diferentes distancias entre ellos sugieren tiempos diferentes para el regreso y final de la vida. Se puede ver en primer plano a un hombre de espaldas con un bastón, imaginamos que es el propio pintor y nos da a entender el futuro cercano que iba a tomar (pocos años después el pintor moriría, el cuadro fue pintado en 1834 y el artista falleció en 1840). La semejanza pictórica en que se fundamenta esta alegoría, nos permite identificar al anciano con el barco más grande, en la parte central, a punto de regresar a tierra. Las otras figuras que son el hombre, la mujer y los niños son los otros barcos, que aparecen en el cuadro simbolizando las diferentes distancias para el regreso.²⁸

28 CARRERE, Alberto, SABORIT, José, *Op. Cit*, p.415.

A finales del siglo XIX, en la época de los impresionistas y postimpresionistas. Paul Gauguin (1848-1903) crea en 1897, *¿De dónde venimos, qué somos, dónde vamos?* una de sus obras más importantes y escoge el tema pictórico del ciclo vital, pero lo lleva a su terreno y le da un toque exótico, nunca antes visto en Europa que cuando sus cohetaneos vieron esta obra la consideraron salvaje y primitiva.

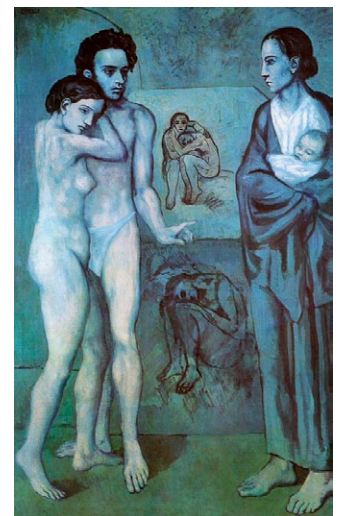
Paul Gauguin. *¿De dónde venimos, qué somos, dónde vamos?* (1897)

Es un lienzo que refleja algunas de las inquietudes del artista, como son el paso del tiempo y la muerte. Este cuadro se caracteriza, por la utilización de grandes manchas de colores intensos y sus formas simplificadas. Haciendo una lectura de la obra en general, podemos ver a la derecha un niño con un grupo de mujeres, como alegoría al comienzo de la vida, en la parte central entre otras figuras, destaca la de un joven cogiendo fruta (quizás la fruta prohibida como Adán y Eva), y en la parte de la izquierda, entre otras figuras se puede ver la de una anciana con las manos en la cara, como resignada ante la inminencia del final de su vida.

En este cuadro han sido representadas todas las edades de la vida (bebé, niño, adolescente, adulto y anciano). Nos interesa Gauguin no solo por el tratamiento conceptual de la obra, sino también, por el tratamiento formal, la simplificación de las formas, las grandes manchas de colores intensos; es una de los referentes conceptuales más importantes que tenemos.

Otro pintor que representa la edades de la vida es Pablo Picasso (1881-1973) en su etapa azul, pinta *La vida*, en 1903, es una de las obras más ambiciosas del artista, sobre todo por su carga simbólica.

La alegoría que Picasso quería representar no es fácil de descifrar. Se trata de una composición sencilla y sintética, con una gama cromática caracterizada por colores fríos, donde de una manera simbólica muestra varias generaciones. Contrapone, la pareja de enamorados que apenas lle-

Pablo Picasso. *La vida* (1903)

van ropa (parte izquierda), con los dibujos de atrás, con un aspecto bastante decadente, parecen esperar el final de la vida, y a la derecha, pinta una mujer descalza con un manto y entre sus brazos un bebé. Este cuadro nos recuerda, la pérdida de la eternidad y que la vida es fugaz, esta pérdida es representada por un niño que casi parece muerto y por una mujer que ya no es joven.²⁹

Por último, Gustav Klimt (1862-1918) uno de los pintores más atrayentes del siglo XX y más reproducidos mundialmente, considerado el artista vienés más importante en toda su historia. Para el trabajo, este artista ha sido uno de los principales referentes conceptuales, pero también, formales por la utilización de elementos ornamentales con una gama cromática de colores vivos.

Uno de los temas fundamentales que le preocuparon y obsesionaron a lo largo de toda su vida, es mostrar al espectador, el ciclo de la vida: engendramiento, embarazo y nacimiento, así como enfermedades, miedo a la vejez y a la muerte³⁰.

Uno de los más importante ejemplos, es este cuadro que hemos escogido, llamado *Las tres edades de la vida* o también conocido como *Las tres edades de la mujer* realizado en 1905. En esta pintura se representa el paso del tiempo mediante la contraposición de tres cuerpos femeninos desnudos, a la izquierda podemos ver una mujer vieja, con un cuerpo decaído que refleja las señales del paso del tiempo, esta vieja tapa su rostro, mostrando la desesperación por la inminente llegada de la muerte. Esta figura se contrapone con la mujer joven, a la que Klimt pinta llena de vida. El cuadro está cargado de una gran simbología; como los adornos florales en el pelo que simbolizan la juventud. Para reforzar esta idea, pinta a un niño entre sus brazos y unas telas enredándose en estos cuerpos, como vínculo de la estrecha relación que se crea entre una madre y un hijo.³¹

Gustav Klimt. *Las tres edades de la vida* (1905)

29 ROMANO, Eileen, *Picasso. Los grandes genios del arte contemporáneo*, Madrid, Unidad Editorial, 2005, p. 102.

30 NÉRET, Gilles, *Gustav Klimt*, Madrid, Taschen, 2005, p. 147.

31 TRIADÓ, Juan Ramón, *Genios del arte. Klimt*, Madrid, Susaeta, 2004, p. 67.

4/

*EL LIBRO
DE ARTISTA
Y LA
ILUSTRACIÓN,
OTRA
MANERA
DE CONTAR
HISTORIAS*

4.1. El libro de artista como estrategia de creación y comunicación.

En el libro de artista la principal característica es la experimentación. Los artistas por medio del libro se encargan de romper con el concepto tradicional de libro ilustrado, basado fundamentalmente en la combinación de texto e imagen que escritores y pintores venían realizando desde mediados del siglo XIX. Es decir, el artista tiene interés porque se considere el libro una obra de arte, como un objeto de arte, donde se entremezclan el tiempo y el espacio, y este hecho se afianza a principio de los setenta, cuando el arte conceptual explota en su máxima expresión.

Es muy difícil señalar cual fue el primer libro de artista que se realizó, pues las opiniones están bastante enfrentadas; unos consideran que fue Marcel Duchamp (*Boîte-en-Valise*, 1936), otros que fue Francisco Goya y su serie de grabados a finales del siglo XIX; también, pueden ser los libros del poeta William Blake (1790) o los cuadernos de Leonardo Da Vinci del siglo XVI. Puede que el de Marcel Duchamp no sea el primero, pero puede considerarse como una nueva forma de expresión, el primero de un siglo, gracias a su libro objeto *Boîte-en-Valise*, en esta caja se recogen notas, procesos de trabajo, reproducciones y otros elementos que ayudan a entender *El gran vidrio* una de las piezas más conocidos de Duchamp.³²

Marcel Duchamp. *Boîte-en-Valise* (1936)

32 MARTÍN, Juan, *La apropiación posmoderna*, Madrid, Editorial Fundamentos, 2001.

El siglo XX, en relación a los libros de artista ha sido el de mayor esplendor, y son muchos los artistas que han experimentado con esta forma de arte. Desde una manera más formal el libro de artista puede considerarse el medio de expresión de cualquier movimiento de Arte Contemporáneo: poesía visual, libro escultórico, cuento infantil, libro tipográfico, libro ilustrado... Es este carácter interdisciplinar unido a su gran variedad en cuanto a formatos, número de hojas, disposición de las mismas encuadernadas o sueltas, el que convierte al libro de artista en un puro espacio de creación y que funciona como un objeto de comunicación en sí mismo. De esta forma logra una libertad artística y creativa para transmitir mensajes e ideas mediante diferentes formas de expresión.

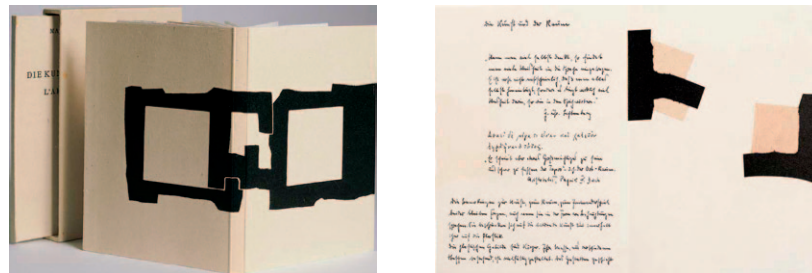
Otro ejemplo de libro de artista son los cuadernos personales, a modo de trabajos rápidos y muchas veces irracionales, que crean universos muy particulares y donde el azar y lo imprevisto forma parte de estas composiciones.

Algunos de estos ejemplos que mostraremos proceden del libro-objeto publicado por Isidro Ferrer, *La galería legítima* en 2005; en este trabajo el autor mezcla una especie de diario personal, un cuaderno de campo y un banco de pruebas, creando una obra excelente por la mezcla de técnicas —ejemplos de este libro son las fotografías de la derecha—. También con esta línea de trabajo son a destacar sus cuadernos de viaje (p.36) *Open every day* (2009), trabajados de una manera muy rápida en los que dibuja, pega y anota impresiones. Se han escogido estas piezas de Isidro Ferrer por su originalidad y creatividad, por su personal visión del mundo, además, por hibridar una serie de técnicas: dibujos, pinturas, fotografías. Todo ello para ilustrar, pero principalmente para comunicar. Este estudio en relación con los libros de artista se verá reflejado en el proyecto práctico.

Isidro Ferrer. *La galería legítima* (2005)

Son tantas las posibilidades que nos ofrecen los libros de artistas, que estos toman a su antojo la forma de expresar sus ideas, en formas no tan convencionales, probando con materiales, texturas, colores y concibiendo piezas de arte insólitas. Desde artistas consagrados a otros menos conocidos, también, diseñadores e ilustradores han utilizado el libro de artista como vehículo de expresión. Destacaremos el trabajo de Eduardo Chillida que utiliza el libro como una colaboración con pensadores, poetas o filósofos. Es el caso del ensayo, *El arte del espacio* (imagen de abajo) donde este autor ilustra textos del filósofo Martin Heidegger.

Eduardo Chillida. *El arte y el espacio* (2005)

Destacaremos a Irma Boom, diseñadora holandesa que crea libros impresionantes con materiales, formatos o diseños fuera de lo normal: estas soluciones ingeniosas le han otorgado fama internacional y su trabajo ha sido expuesto en museos tan importantes como el MOMA de Nueva York. Para esta diseñadora el libro se convierte en una forma de expresar y lo hace experimentado con las texturas del papel y con las posibilidades técnicas de la impresión. Boom proporciona a cada libro una personalidad.³³ Un ejemplo de algunos de estos libros es el presentado en la imagen de abajo, se trata de un libro en miniatura que contiene una descripción completa de la obra de esta diseñadora con comentarios, compuesto por más de 450 ilustraciones a todo color en 704 páginas, y con un packaging especial y original para contener este libro.

Irma Boom. *Biography in books* (2010)

33 PELTA, Raquel, *Diseñar hoy. Temas contemporáneos de diseño gráfico*, Barcelona, Paidós, 2004, p. 120.

Estos libros son una pequeña muestra de las posibilidades creativas que el libro de artista posee, además, estas piezas transmiten la idea de materialidad con un producto físico, aspecto que no podrán ofrecer los medios más avanzados tecnológicamente. Conseguir esta materialidad se ha convertido para muchos diseñadores en un objetivo esencial, muchas veces son los troquelados, los plegados, los papeles cada vez más sofisticados que proporcionen en el espectador experiencias táctiles, ofreciendo otro nivel de percepción y comunicación.³⁴

Todos estos aspectos han servido de inspiración para la realización de nuestro trabajo final, un libro-objeto que transmite la sensación de estar hecho a mano, en el que se mezcla el diseño, el arte y la artesanía, dando como resultado una pieza única y original donde la experimentación ha sido una de la principales premisas.

Este libro-objeto está compuesto por una caja contenedora, el libro de artista ilustrado (encuadernado artesanalmente e incluyendo en el libro troqueles), una carpeta con estampaciones originales, tanto de punta seca, como monotipos o lavados, todos ellos trabajos únicos donde se mezclan diferentes técnicas. Además, los valores de artesanía y “hecho a mano” se van a transmitir en la caja contenedora y en una serie de objetos cosidos a mano incluidos dentro de esta caja.

34 *Ibidem.*

4.2. Siglo XXI, una nueva ilustración es posible.

En el siglo XXI, se ha producido una revolución; la podríamos llamar revolución digital, porque han sido tantos los cambios en el terreno digital que han causado una aceleración en la vida de las personas, o dicho de otra manera, ahora vivimos a un ritmo mucho más rápido. Si lo comparamos con los años 80 todo en esta época se vivía a un ritmo más lento. Pero ahora eso es imposible, vivimos en un momento en donde el bombardeo constante de imágenes marca nuestras vidas, nunca antes había sido tan intenso, complejo y exigente. La comunicación visual lucha por atraer nuestra atención y somos nosotros quienes sufrimos ese exceso de imágenes.

Ahora hemos percibido los aspectos negativos de la revolución digital, el interés se centra de nuevo en las ideas, en aquello que hace que una imagen funcione, el modo en que se comunica es muy importante, lo que tiene qué decir y cómo lo dice. Los debates ahora se centran en el lenguaje personal de los artistas y no tanto cómo utilizan la tecnología; lo importante son las ideas y ese equilibrio que se crea entre idea y comunicación. Ahora los ilustradores viven entre los proyectos profesionales y los que se consideran obras de autor, dos formas de expresarse y comunicar ideas.

Lo más importante para los creadores de imágenes es expresarse a través de un lenguaje visual personal. Milton Glaser, el diseñador que en 1981 creó el famoso logotipo de I Love NY, afirmó en una ocasión: “Los ordenadores son al diseño lo que el microondas a la cocina”³⁵. Por un lado tenía razón en que con el ordenador podemos realizar los mismos trabajos que el resto de la gente, pero lo que no tuvo en cuenta Glaser cuando dijo esta frase, es que los ordenadores también tienen muchas cosas positivas, una de ellas es la de experimentar y lo importante son las ideas que hay detrás del trabajos. Además, los resultados que te ofrecen ciertos programas pueden parecerse bastante a los resultados que obtendríamos si los hiciésemos a mano, pero lo mejor es que podemos comparar, corregir, combinar o fusionar una gran diversidad de técnicas como el dibujo, la fotografía, la escultura o el collage, tantas veces como queramos.

Milton Glaser.
I love New York (1981)

También, Raquel Pelta en su libro *Diseñar hoy. Temas contemporáneos de diseño gráfico*, escribe entre otros temas sobre la ilustración de los últimos años y la recuperación que está teniendo, gracias a un cambio de mentalidad en algunas publicaciones y revistas, por tener un trabajo más hecho a mano y con unos valores más de trabajo de “autor”.³⁶

35 ZEEGEN, Lawrence, *¿Son los ordenadores al diseño lo que el microondas a la cocina?*, Barcelona, Promopress, 2008, p.43.

36 PELTA, Raquel, *Op. Cit*, p. 115.

En el libro de Lawrence Zeegan que coge como título la frase de Glaser, se resume lo qué es el diseño ahora y el papel de los ordenadores:

Puede que la tecnología digital haya caído en desgracia últimamente, pero la mayoría de los artistas y diseñadores están de acuerdo en que aún tiene un papel vital: ahora es el medio que reúne cada una de las disciplinas manuales y, junto con el escáner y la cámara digital, funciona como mesa, lienzo, table-ro de dibujo y cuarto oscuro del artista.³⁷

La originalidad a la hora de trabajar empleando herramientas de una manera innovadora, experimentar con nuevos estilos, combinando diferentes técnicas y diferentes materiales es lo que se está haciendo en el mundo de la ilustración y el diseño en la actualidad. A continuación, mostraremos una de las ilustradoras más conocidas en la última década, se trata de Sara Fanelli, para mostrar lo que se está haciendo en el ámbito de la ilustración. Esta ilustradora de origen italiano, crea originales composiciones con collage a partir de diferentes elementos como son dibujo, fotografía o acuarela. Con un estilo muy personal ha conseguido que se conozca su trabajo internacionalmente. Este trabajo se caracteriza por una constante experimentación en los medios, además de tener una gama cromática de colores vivos e intensos (muchos de sus libros están destinados al público infantil). Se puede destacar en esta ilustradora el uso que hace de la tipografía no de una manera convencional sino que le da un carácter propio, creando tipografías hechas a mano y ofreciendo un diseño de “autor” en todas sus composiciones.

Sara Fanelli.
Portada *Sometime I think
sometimes I am* (2007)

Sara Fanelli.
Portada *Dear diary*
(2000)

Sara Fanelli. Ilustración libro *Sometime I
think sometimes I am*
(2007)

Todo este estudio sobre la ilustración que se está haciendo actualmente, lo hemos volcado en el trabajo práctico y esta idea de experimentar ha sido básica para crear las ilustraciones del libro, empleando diferentes técnicas como lo hace Sara Fanelli a la hora de crear sus collage.

37 *Ibidem*, p 46.

4.3. Repaso por las últimas tendencias creativas, *handmade design*.

En las últimas tendencias del diseño, lo hecho a mano o el término anglosajón *handmade design*, está cada vez más presente en los trabajos de los diseñadores e ilustradores, como veíamos en el apartado anterior con el trabajo de Sara Fanelli.

La era digital en la que estamos sumergidos, ha favorecido una mirada a trabajos más analógicos. Esto se produce, por el interés de los diseñadores, para conseguir cosas nuevas en donde la imperfección es un valor positivo. Como dice Raquel Pelta en su libro mencionado anteriormente *Diseñar Hoy. Temas contemporáneos de diseño gráfico*:

“La búsqueda de la imperfección es, sin duda, una huida de la frialdad de los planteamientos tecnológicos [...]. Frente al aspecto impecable, surgen formas y actitudes que intentan subvertir el orden cultural de aquellas cosas tan correctas que impiden descubrir que los seres humanos somos imperfectos y que es necesario asumir esa imperfección”³⁸.

Lo que viene a decir Raquel Pelta es que el error nos hace humanos, por eso, en el diseño que se está haciendo hoy en día tiene tanto valor el azar, el accidente o lo imperfecto, que vienen a ser una manera más fresca y natural de realizar el trabajo cotidiano.

De todas formas, en una época en donde el software se nos viene enseñando desde pequeños (ya sean programas de tratamiento de imagen o vectoriales), todos los usuarios tenemos las mismas herramientas, pero innovar sólo utilizando lo tecnológico es muy complicado. De este modo, el *handmade design*, pretende ser un nuevo territorio de investigación y experimentación, para crear obras únicas y más personales, una mirada a manifestaciones analógicas que parecían haber quedado atrás.

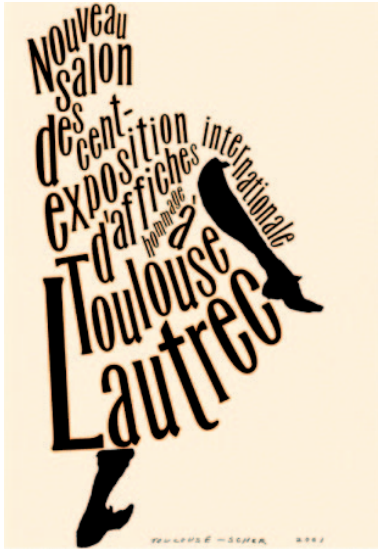
Además, el *handmade design* es una forma de mostrar el proceso para demostrar que los diseñadores también son artistas, para reivindicar un diseño de “autor”. A continuación, mostraremos algunos trabajos de ilustradores y diseñadores que utilizan esta tendencias como son Isidro Ferrer, Pablo Amargo o Paula Scher.

En relación a esta última diseñadora, ella era uno de los conferenciantes en *Serious Play 2008*, el 9 de mayo de 2008 en California (EEUU). Paula Scher en su intervención habló de su carrera profesional y artística, y expuso que el diseño puede dividirse en dos grupos: el diseño solemne y el diseño serio, estos dos conceptos ella explica que los obtiene de un ensayo escrito por Russell Baker. Ella misma comenta las diferencias que existen entre el concepto de solemne y el de serio:

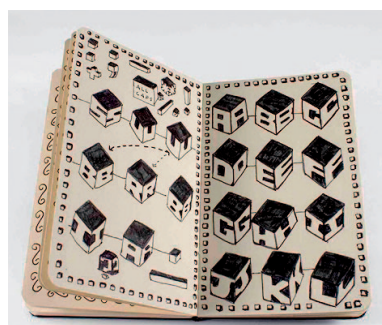
El ser solemne es fácil. El ser serio, no. Los niños casi siempre empiezan siendo serios, lo cual los hace tan divertidos cuando se les compara con los adultos. Los adultos en su mayoría son solemnes. [...] Salir a correr, lo cual es común y aceptado como sano para ti, es solemne. El poker por el contrario, es serio. Washington, D.C. es solemne. New York es serio.³⁹

38 PELTA, Raquel, *Diseñar hoy: temas contemporáneos de diseño gráfico*, Barcelona, Paidós, 2004, p. 109.

39 TED. Ideas worth spreading. Serious Play 2008, mayo 2008. <http://www.ted.com/talks/lang/spa/pau->

Paula Scher. Cartel.

Paula Scher. Alpha Doodles.

Paula Scher adapta estos dos conceptos al diseño:

Pero cuando aplico la definición de Russell Baker de solemnidad o seriedad al diseño no hace, necesariamente, algún señalamiento sobre calidad. El diseño solemne es, frecuentemente, importante y muy efectivo. El diseño solemne es correcto socialmente hablando, y aceptado por las audiencias correctas. Es lo que los diseñadores de pensamiento correcto y todos los clientes luchan por lograr. El diseño serio, el juego serio es algo diferente. Por un lado, suele suceder espontánea e intuitivamente accidental o incidentalmente. Se puede lograr como producto de arrogancia o inocencia, o producto de egoísmo e incluso descuido. [...] El diseño serio es imperfecto. Esta lleno del tipo de reglas artesanas que se dan por tratarse de algo nuevo. Frecuentemente, el diseño serio es también poco exitoso desde el punto de vista solemne. Y eso es porque el arte de jugar en serio se trata de invención, cambio, rebelión -no perfección. La perfección se alcanza durante el juego solemne.⁴⁰

En definitiva y vinculando las palabras de Paula Scher a las últimas tendencias en diseño, ese diseño “serio” del que habla es el *handmade design*, son aquellas propuestas en donde se buscan cosas nuevas, donde la experimentación es constante, la imperfección es un valor positivo y es en el que interviene el azar, ofreciendo diseños más espontáneos y frescos; como veíamos con la cita de Raquel Pelta es un diseño en donde lo imperfecto se vuelve perfecto y nos hace humanos, en un mundo en donde lo tecnológico en los últimos años ha tomado mayor protagonismo en nuestras vidas y en el

diseño. Ese mismo interés de investigar y experimentar, con lo “hecho a mano”, como un reto personal es el que hemos tratado de abordar en nuestro propio proceso creativo para el libro de artista. La mezcla de técnicas como son dibujo, fotografía, collage, grabados, monotipos, lavados o transferencias; ha requerido un proceso constante de experimentación y de adecuación al propio lenguaje artístico.

la_scher_gets_serious.html [consultado el 29 de abril de 2011]

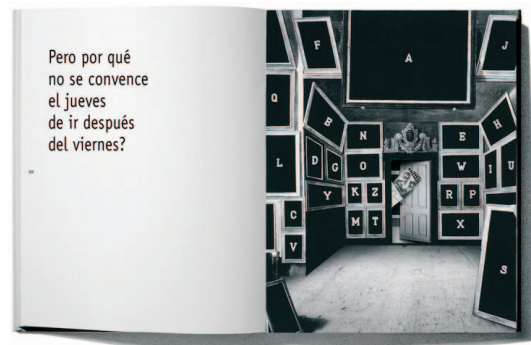
40 *Ibidem*.

En el panorama nacional de la ilustración debemos destacar a Isidro Ferrer como ilustrador y diseñador. Es uno de los referentes españoles en el terreno de la poesía visual, en sus trabajos entremezcla lo analógico y lo digital para contar historias y lo hace de una manera muy singular.

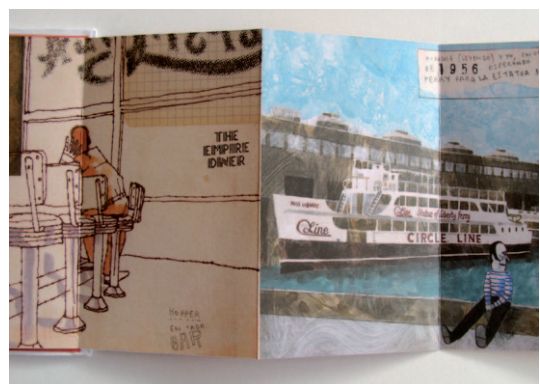
Isidro Ferrer continúa con las herramientas tradicionales de diseño e ilustración, fusiona el dibujo, la fotografía, trabaja la madera o metal, para crear objetos tridimensionales, que más tarde formarán parte de sus obras y collages. Sin olvidar que lo digital también está presente en su obra, pero lo más importante en el trabajo de Isidro Ferrer son las ideas, porque las imágenes que crea no serían nada sin esa imaginación, originalidad y creatividad que le hace contar cosas con un imaginario muy personal.

Ejemplos de su trabajo son las imágenes pertenecientes al *Libro de las preguntas* publicado en 2006 (las dos imágenes de arriba a la derecha), donde crea imágenes impresionantes a partir de poemas de Pablo Neruda. Estos collage que realiza son trabajos con una carga poética muy potente, cada uno de los collage que forman el libro están montados sobre marcos a modo de caja para su posterior exposición, en los que hibrida objetos físicos con dibujo o fotografía.

Otro ejemplo es su libro en formato acordeón publicado en 2009, titulado *Open every day* (las dos imágenes de abajo a la derecha), a modo de cuaderno de viaje por Nueva York donde va ilustrando sus impresiones o sus vivencias en la Gran Manzana, de una forma más espontánea y fresca. Son trabajos muy interesantes en su mayoría creados a partir de diferentes procesos; todo este trabajo nos ha ayudado para la realización del trabajo práctico.

Isidro Ferrer. *Libro de las preguntas* (2006)

Isidro Ferrer. *Open every day* (2009)

Y por último, mencionaremos a Pablo Amargo, como uno de los ilustradores más destacados del territorio nacional. Con un estilo cercano al *handmade design*, podemos decir que su forma de crear, favorece la idea sobre el diseño de “autor”, por un lado, pues da soluciones muy interesantes a encargos, y por otro lado, da rienda suelta a su creatividad, creando diseños más personales y favoreciendo la experimentación.

Pablo Amargo es uno de los ilustradores más conocidos nacional e internacionalmente, posee una larga carrera profesional donde ha colaborado en prensa, en proyectos publicitarios y se ha especializado en ilustraciones editoriales. Lo más destacable en este ilustrador es la creatividad que denota en todos sus trabajos tanto profesionales como personales, lo que anteriormente hablamos diseños de “autor”, en cada uno de ellos, el artista deja su huella personal inconfundible. Sus obras se caracterizan, por una simplificación máxima en las formas, son unos dibujos que se basan en la línea muy limpia y funcional de esta forma define formas y espacios, utiliza una paleta de tintas planas de colores bastante sobrios, pero sobre todo son dibujos con un enfoque muy conceptual, que lucha contra los estereotipos. Son imágenes expresivas y muy comunicativas, esta comunicación va unida a un texto, como dice Pablo Amargo en su web: "Mis ilustraciones son dibujos hablando con un texto".⁴¹ Esta idea de vincular el texto con el dibujo es lo que hemos querido transmitir en el trabajo práctico, donde se han realizado textos originales por parte de la autora, creando ilustraciones que llegan al corazón del espectador.

Pablo Amargo. *Jornadas culturales de Ballobar* (2005)

Pablo Amargo. *IV Jornadas Delito y Sociedad* (2009)

Pablo Amargo. *Exposición colectiva Vivan los Toros* (2010)

41 <http://www.pabloamargo.com/video.php> [consultado el 15 de junio de 2011].

Pablo Amargo consigue unir un diseño excelente con un método y un pensamiento creativo, logra que el receptor se involucre activamente para comprender el mensaje por completo, el concepto puede estar escondido en un primer vistazo, pero se transmite con éxito cuando se lee por partes la imagen.⁴²

En todos estos artistas, la unión entre lo analógico y lo digital es clave para que sus composiciones funcionen, es por ello que se han convertido en referentes mundiales. Se sirven de herramientas complementarias que les ayudan a crear propuestas muy personales y estrategias creativas alejadas de diseños estandarizados. Se hibrida el azar y lo imprevisto con las posibilidades tecnológicas de los nuevos medios. Dibujar, pintar, escanear, fotografiar, todos estos son procesos complementarios que dan como resultado nuevas fórmulas, a nuevos lenguajes gráficos y permiten hacer visibles las ideas de maneras muy distintas.

En las representaciones de estos artistas como en las de otros muchos, la diferenciación entre arte y diseño se hace cada vez más tenue, si es que realmente hay diferencia. La combinación de buenas ideas y una ejecución excelente les han servido para ser referentes en el mundo entero.

42 ZEEGEN, Lawrence, *Principios de la ilustración*, Gustavo Gili, Barcelona, 2006, p.20.

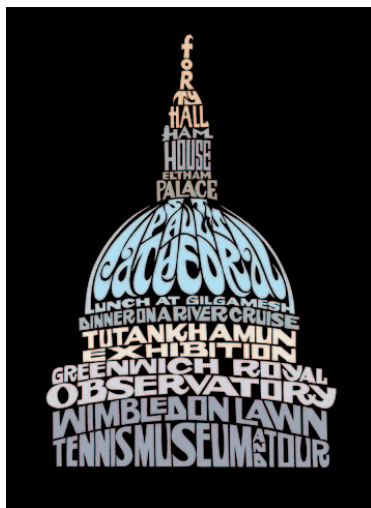
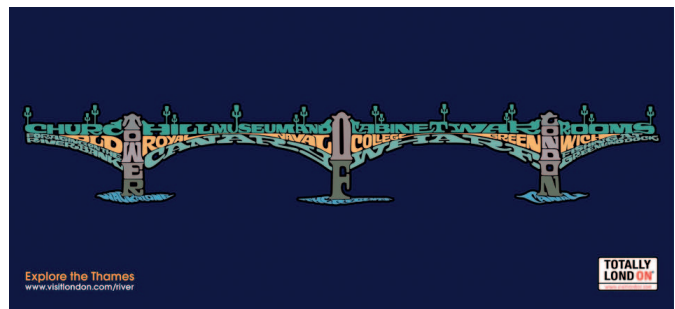
4.4. Dibujos por palabras: el uso de la tipografía en la ilustración.

En la actualidad, algunos diseñadores o ilustradores consideran la tipografía, un elemento fundamental de diseño en sus obras. Tanto que algunos, se basan en ellas para crear sus ilustraciones, utilizan la tipografía más allá de la tipografía clásica, ofreciendo nuevas visiones a la hora de crear fuentes, pues cualquier elemento cotidiano puede servir, ya sea unos cables, unas cintas o un trozo de pan.

Con la ayuda de diferentes técnicas, los diseñadores crean nuevos lenguajes tipográficos, desde tipografías manuales, caligráficas o collage, fuentes irregulares y a veces accidentales, pero que enriquecen los trabajos de una manera creativa. Es evidente, esta nueva tendencia en diseñadores como son Oscar Wilson, Alex Trochut, Sarah King, Stefan Sagmeister o Marian Bantjes.⁴³

En definitiva, la tendencia actual es la realización de tipografías hechas a mano, tipografías en muchos casos que se convierte en imagen, veremos a continuación, algunos de estos ejemplos.

Oscar Wilson emplea tipografía hecha a mano de forma habitual en su colección. A partir de tipografías dibujadas crea imágenes del imaginario colectivo, como en esta serie de carteles publicitarios para la ciudad de Londres (imágenes de la derecha y abajo).

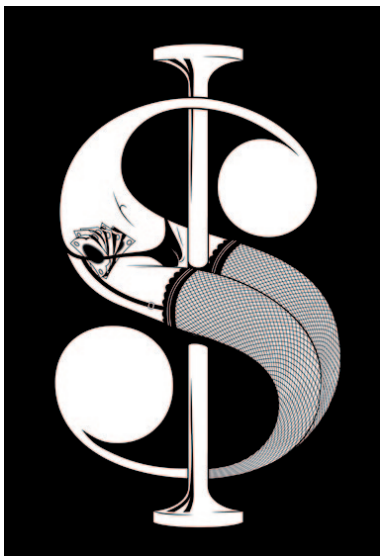

Oscar Wilson. Carteles para *Visit to London* (2007)

43 AA.VV, *Playful Type. Ephemeral lettering & illustrative fonts*, Berlin, Gestalten, 2008, p.2-3.

Alex Trochut. *S-kate*. (2009)

Alex Trochut. *Acido surtido*. (2007)

Alex Trochut. *More is more*. (2005)

La ilustración, también, puede fundirse en letras dando resultados tan buenos, como los que realiza, el español Alex Trochut. La obra de este autor, se caracteriza, por el uso de la tipografía en sus ilustraciones, al crear formas a partir de fuentes. Una de las particularidades del trabajo de Alex Trochut es que nunca deja de explorar cosas nuevas y de llevar a nuevos límites el uso de la tipografía.

La mayoría de los ilustradores, hoy en día, viven entre los trabajos personales y los encargos, muchos de los trabajos personales se adaptan a algún encargo, por eso es importante trabajar y estar siempre explorando cosas nuevas; nunca se sabe si ese trabajo personal en un futuro servirá para algún cliente.

Lo importante, para todos estos diseñadores es conectar visualmente con el receptor y producir un choque o algo que llame la atención, y esta ilustraciones son una herramienta para no hacer siempre lo mismo.

Otro de los diseñadores que estacaremos en este apartado es Stefan Sagmeister. Este diseñador suizo, se ha convertido en los últimos años, en un referente mundial. Con unos trabajos impresionantes y originales, donde muchas veces la tipografía tiene un papel fundamental.

Este diseñador, no para nunca de experimentar con la tipografía y, con cada trabajo nuevo supera al anterior. Ya sean escritas en su propio cuerpo, para promocionar una conferencia o pegando monedas en medio de una calle, cualquier medio es importante para expresar ideas.

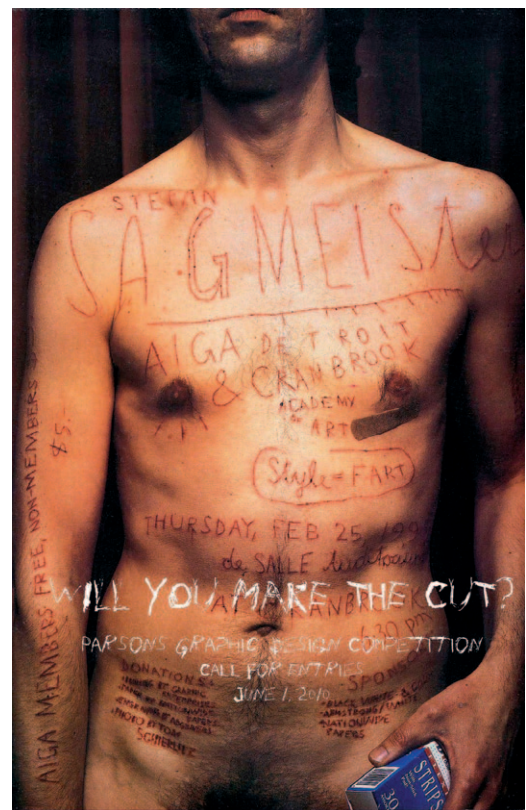
Lo que quiere Sagmeister, es que el diseño sea algo más que el medio para impulsar el consumo, como dice “sea capaz de llegar al corazón del espectador”.⁴⁴ Estas palabras de Sagmeister, nos recuerda el propósito de nuestro libro ilustrado. En este trabajo, hemos buscado crear un vínculo emocional entre el espectador y la pieza, en el momento de coger el libro y ver las ilustraciones, se sientan identificados con algunos de los miedos que aparecen en él, así mismo, la encuadernación artesanal también produce otro tipo de percepción y comunicación.

Sagmeister. *Art Grandeur Nature - Trying To Look Good...* (2004)

Sagmeister. *Obsessions Make My Life Worse and My Work Better* (2008)

Sagmeister. *Sagmeister Aiga Detroit poster* (1999)

En el libro que hemos realizado, la tipografía hecha a mano es uno de los aspectos de la obra más original y una de las técnicas donde más se ha experimentado, en donde todos estos profesionales han sido una fuente de inspiración.

44 PELTA, Raquel, *Op. Cit*, p. 118.

5/

*REFE-
RENTES
FORMA-
LES*

En este apartado la ilustración, el diseño gráfico y la tipografía hecha a mano, van a centrar todo el interés en la medida en que nos han influenciado a la hora de realizar el libro de artista ilustrado.

La técnica empleada para la realización de este proyecto, se asemeja bastante a la de los autores, que a continuación mostraremos. Los dividiremos en tres grupos; el primero será ilustración editorial juvenil, para ello, pondremos como ejemplos a dos ilustradores como son: Rébecca Dautremer y Benjamin Lacombe. El segundo grupo más de diseño gráfico, en el que veremos alguno de los trabajos de Pepa Prieto y, un tercer bloque de tipografía hecha a mano, enseñaremos trabajos de Marian Bantjes y Sarah King.

5.1. Rébecca Dautremer y Benjamin Lacombe.

Las ilustraciones para los cuentos juveniles han cambiado bastante, la combinación de técnicas digitales con técnicas más manuales, dan como resultado trabajos de un gran valor gráfico y visual. Esto favorece que se pueda ampliar el público objetivo, dirigiéndose hacia mercados más adultos.

Rébecca Dautremer es una ilustradora francesa, que estudió diseño gráfico en París. Algunos de sus libros son adaptaciones de cuentos tradicionales, de diferentes culturas y épocas, a los que le da un enfoque muy personal. Un ejemplo, es la adaptación de *Cyrano*, ambientado en el Japón feudal (ilustración de la derecha).

Dautremer ha sido uno de los referentes más importantes en la realización de este libro, hemos seguido una línea de trabajo muy similar a la de esta autora. Tanto por el uso de ilustración y diseño, en el que mezcla dibujo con técnicas

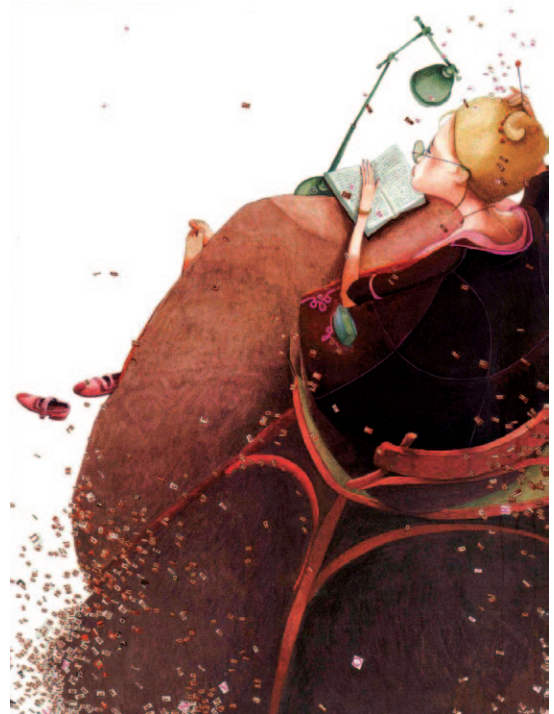

Rebecca Dautremer. Calendario (2009)

digitales, así como, por un uso de la tipografía en la que forma parte de las ilustraciones. No solo las utiliza como un mero elemento en la composición, sino que le da un cierto valor estético. Otra de las razones para escoger a esta autora, es porque crea mundos lleno de fantasía, en el que se cuida hasta el más mínimo detalle. Valores que hemos querido transmitir en nuestro trabajo.

Rébecca Dautremer.
Ilustración del libro *Princesas* (2005)

Rébecca Dautremer.
Ilustración del libro *Princesas* (2005)

Candy Martínez. Ilustración del libro *Juana, ¿Sin miedo?* (2011)

Otro ilustrador que nos ha servido como referente ha sido el francés Benjamin Lacombe. Con una estética y una forma de trabajar, muy similar a la ilustradora anterior. Destacaremos en este artista, las ilustraciones preciosas cargadas de fuerza y de una gran expresividad, llenas de color, elegantes y suaves; y un texto sencillo con un ritmo genial. Ambos ilustradores combinan a la perfección un lenguaje poético con una técnica excelente.

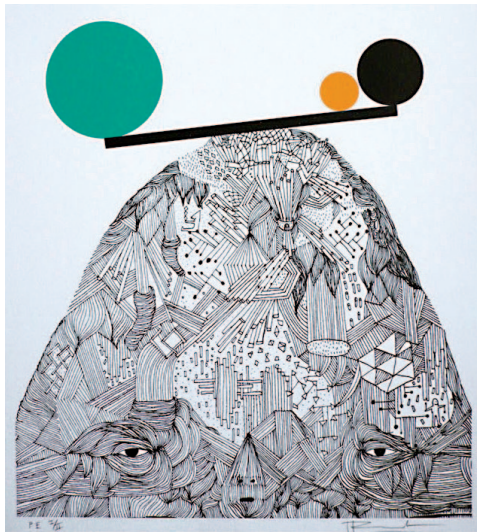

Benjamin Lacombe. Portada del libro *Los amantes mariposa* (2007)

La influencia de ambos artistas, en nuestro libro han sido evidentes, tanto por la narrativa tan poética y sugerente que utilizan, como por los tratamientos formales y estéticos en donde predominan una gama cromática de colores intensos, así como, las dimensiones de sus libros que exceden los tamaños comunes de libros juveniles. Pero sobre todo, es importante destacar que nuestro libro pretende ser un cuento dirigido a una mirada más adulta, ya sea por la temática que puede estar dirigida hacia un público adulto, como por el tratamiento de las ilustraciones que pueda tener un público vinculado con el diseño; en este sentido estos dos artistas, Rébecca Dautremer y Benjamin Lacombe son claros ejemplos.

5.2. Pepa Prieto.

En el ámbito del diseño gráfico, hemos escogido a Pepa Prieto diseñadora e ilustradora española, porque ha sido una gran inspiración en el libro. Sus trabajos en su gran mayoría, están compuestos por líneas, tintas planas y dibujos muy esquemáticos que representan mundos oníricos; son composiciones muy frescas, como podemos observar en estos ejemplos mostrados aquí abajo y vinculándola con alguna ilustración del práctico.

Pepa Prieto. *Alohoop* (2010)

Pepa Prieto. *Alohoop* (2010)

Pepa Prieto. *Alohoop* (2010)

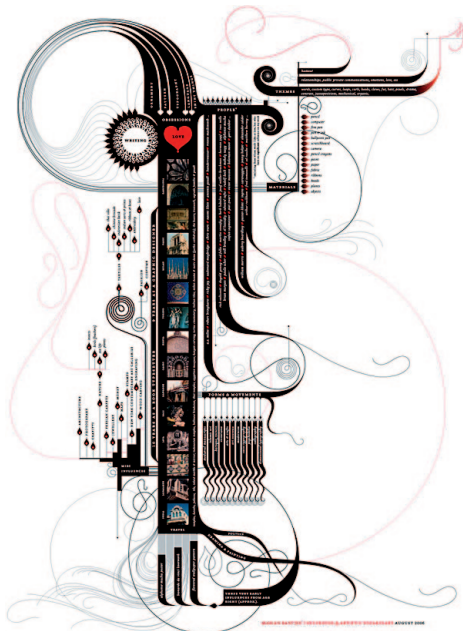
Candy Martínez.
Detalle libro *Juana, ¿Sin miedo?* (2011)

5.3. Marian Bantjes y Sarah King.

Y por último, en este grupo veremos dos diseñadoras, que utilizan la tipografía hecha a mano, para crear imágenes.

Marian Bantjes es una diseñadora canadiense. Lo más importante que destacamos en esta artista, es el empleo de diferentes materiales y soportes para realizar tipografías totalmente innovadoras. Sus trabajos minuciosos y delicados, le han dado un renombre internacionalmente.

Esta diseñadora ha sido una influencia por su estilo más ornamental, que nos han servido para crear parte de los fondos y de las textos hechos a mano.

Marion Bantjes. *Influences* (2006)

Marion Bantjes. *Spam One* (2008)

Marion Bantjes. *S/T.*

Marion Bantjes. *70* (2010)

Y por último, en este recorrido por los referentes más formales que han ayudado a crear el libro, veremos a Sarah King; de ella nos ha influido la creación de imágenes sólo con tipografía ilustrada.

Esta ilustradora londinense, tiene una especial destreza con la letra ilustrada. Crea composiciones dinámicas, íntegramente con tipografías (*Obama*), u otros trabajos en donde mezcla dibujo y la letra ilustrada (*Critically Endangered*). Siempre son trabajos muy potentes y con mucha fuerza. A continuación, se muestran algunos de sus trabajos y una de las ilustraciones que componen el libro utilizando tipografía hecha a mano para crear una imagen reconocible.

Sarah King. *Critically Endangered*.

Sarah King. *Obama*.

Ilustración para BBC History Magazine.

Candy Martínez.
Detalle libro *Juana, ¿Sin miedo?* (2011)

6/

*PROCESO
DE
TRABAJO:
DESCRIP-
CIÓN
TÉCNICA*

El proceso lo hemos dividido en dos fases que han sido trabajadas simultáneamente. Una primera parte analógica o más pictórica y manual, donde se han realizado dibujos, acuarelas, se han tomado fotografías y tallado planchas para hacer punta seca (técnica de grabado); en esta fase también se incluye la realización de los lavados con pintura acrílica, las fotolitografías sobre planchas emulsionadas, los monotipos con pintura calcográfica sobre plancha de zinc y las transferencias, tanto por calor como por disolvente. Todas estas técnicas hemos querido adaptarlas a nuestro propio discurso, dando como resultado trabajos únicos y originales, (estos trabajos se incluyen dentro del libro-objeto en una carpeta de artista realizada a mano).

Y una segunda parte, ha sido el proceso digital donde se ha escaneado los trabajos (realizados en la fase anterior), y se ha podido utilizar las herramientas digitales para crear las composiciones. Los principales programas que se han utilizado, han sido: Adobe Photoshop para el tratamiento de la imagen; con este programa se han coloreado las imágenes escaneadas, y se han realizado todas las composiciones. Además, algún elemento vectorial, se hizo con Adobe Illustrator, y finalmente, todo el montaje del libro y su maquetación se hizo con Adobe InDesign, así como los textos (no hechos a mano) de cada página.

La parte digital permitió probar diferentes recursos y rehacer una y otra vez las diferentes pruebas realizadas. Otra ventaja que nos ofrece el software, es la de poder unir y fusionar, cualquiera de los trabajos realizados en la fase pictórica, ya sean los dibujos, los grabados o las fotografías, creando ilustraciones diferentes que son las que forman parte del libro.

La experimentación en las dos fases ha sido clave para crear este libro de artista ilustrado en el que destaca una poética personal, gracias a la combinación entre las técnicas pictóricas y los procesos más digitales.

6.1. Fase analógica, pictórica o manual.

En el proceso de trabajo, una de las partes más importantes que se ha seguido, ha sido la parte más pictórica, donde se han realizado dibujos, acuarelas, fotografías; además de experimentar con técnicas de grabado, como son la fotolitografía o el grabado en punta seca. También, en esta fase se han llevado a cabo técnicas como son los lavados, los monotipos y las transferencias (estas últimas, a partir de imágenes fotográficas o de dibujos). Todos estos procesos han servido para crear piezas únicas que hemos incluido dentro del libro-objeto, a modo de obra gráfica original. Seguidamente, explicaremos en que ha consistido todos estos procesos, y cómo la experimentación e investigación en estos campos gráficos, ha enriquecido el lenguaje plástico que se pretendía transmitir en el libro de artista.

El **dibujo** ha sido uno de los procesos más importantes que se ha realizado porque gracias a él, el libro tiene un carácter muy personal y se ha podido reflejar lo que queríamos transmitir. En un proceso propio del *handmade design*, se han creado tipografías dibujadas o los diferentes elementos que componen algunas de las ilustraciones.

Los dibujos realizados sobre diferentes soportes (acetato, diferentes tipos de papel: Rosa Espina, vegetal...) y con diferentes materiales (grafito, lápices de colores, bolígrafo, rotulador...) fue una de las primeras tomas de contacto con el trabajo práctico, empezando con una serie de bocetos y, posteriormente, realizando los dibujos definitivos que fueron adaptándose a las diferentes técnicas. Un ejemplo, son estos dibujos de abajo, la "nube" se realizó en papel vegetal con rotulador permanente de color negro, y se utilizó a modo de fotolito para poder insolarlo sobre plancha emulsionada, este recurso ofrecía la posibilidad de integrar una imagen con la técnica de litografía llamada **fotolitografía** (asignatura impartida en el máster). Las posibilidades que ofrece esta técnica son muy amplias, la seriación, permite la peculiaridad de poder jugar con soportes de diversos colores y obtener variaciones a partir de la misma plancha. Es una de las técnicas de reproducción de la imagen, donde se puede integrar fotografía con dibujo. Como se puede observar en la imagen de abajo a la derecha, donde se mezclan: diferentes fotografías como son la imagen del niño y el fondo, después el dibujo y, por último tipografía móvil del taller de tipografía de la facultad, para crear una imagen única y con el valor añadido de estar hecha con 4 tintas diferentes.

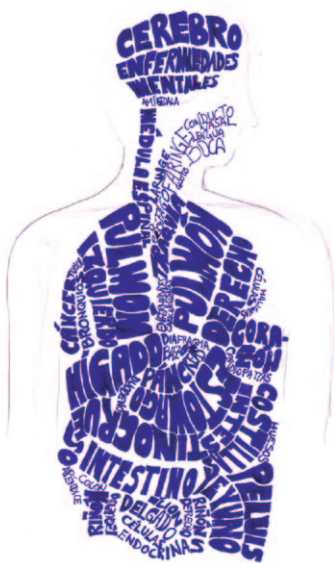
Candy Martínez. Dibujo previo y fotolitografía para la carpeta *Juana, ¿Sin miedo?* (2011)

Candy Martínez. Dibujo previo y posterior combinación con otros elementos libro, *Juana, ¿Sin miedo?* (2011)

Para que el libro tuviese un mismo lenguaje gráfico, se optó por utilizar solo la “nube” que fue escaneada e integrada en las ilustraciones, en la fase digital, donde se jugó con los canales —en el programa de tratamiento de imagen Adobe Photoshop,— dejando solamente la silueta de la “nube”. Simultáneamente, se fue trabajando el personaje del libro, dando como resultado la niña que aparece en el libro (imagen de arriba).

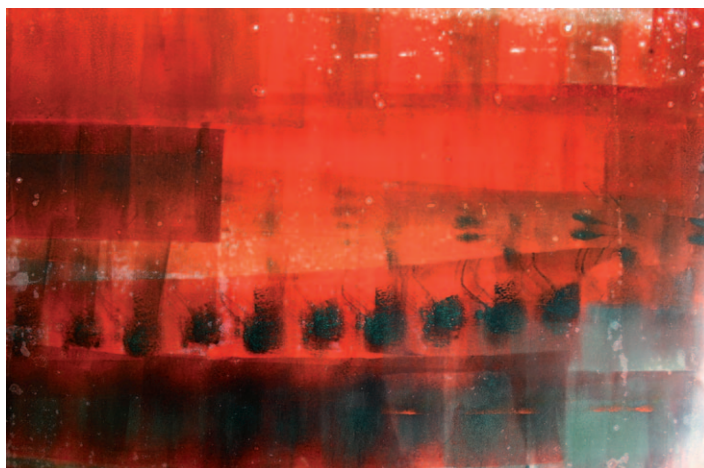
También, se ha experimentado con las **tipografías dibujadas**, donde se ha integrado con otros elementos dibujados o se han creado formas a partir de tipografías, como los trabajos mostrados a continuación.

Candy Martínez. Dibujos libro, *Juana, ¿Sin miedo?* (2011)

Las ventajas de la utilización del dibujo es que ofrece a nuestro trabajo un carácter único y genuino, rompiendo con la monotonía del material producido por ordenador. Así mismo, el dibujo es uno de los elementos gráficos que mejor transmitían las ideas más esenciales del mensaje, y se podía combinar muy bien con las otras técnicas empleadas, obteniendo resultados muy positivos.

Otra de las técnicas empleadas son los **monotipos**, se trata de trabajos únicos e irrepetibles. Lo importante en esta técnica es buscar combinaciones de composiciones nuevas, pero se trata de una técnica en donde la casualidad o el accidente es muchas veces uno

Candy Martínez. Monotipo (2011)

Candy Martínez. Guardas libro, *Juana, ¿Sin miedo?* (2011)

de los valores más positivos.

El proceso de los monotipos consiste en entintar con tintas calcográficas un soporte-matriz (en este caso ha sido una plancha de zinc con unas dimensiones 500x340mm). El entintado de la plancha, se realiza con la ayuda de un rodillo de caucho y cuando la plancha ya está entintada, se pone el papel —en este caso era de la marca Fabriano y el modelo Rosa Espina blanco de 200gr.— que queremos estampar, y pasamos ambos por el tórculo. Esta acción de entintar y estampar se puede repetir las veces que se precise oportuno. Este proceso puede ir variando en función de lo que queramos conseguir, es una técnica que permite investigar con el proceso. Los juegos que se quieran realizar son muy amplios, se puede combinar con otras técnicas, creando

resultados muy interesantes. Como en los cuadros de los impresionistas (página 18), en este proceso de trabajo los colores son una parte muy importante y muy sugerentes; se trata una gama cromática entre los anaranjados y los rojos para crear sensaciones de calidez y viveza, combinándolos con una gama de tonalidades más oscuros para dar sensación de todo lo contrario, de tenebrosidad y noche (imagen arriba). Después, en el proceso digital por medio de pinceles y modificando valores de tono, saturación, brillo... De esta forma se le da otro acabado para que se relacione apropiadamente con el resto del libro (imagen abajo).

Siguiendo con las técnicas, el grabado en **punta seca** ha dado uno de los resultados más gratificantes de todas los procesos pictóricas, pues esta técnica se adapta muy bien al lenguaje gráfico del libro. Se han creado 3 planchas de punta seca, uno que simboliza las 4 edades de la vida, (como alegoría del paso del tiempo y lo efímera que es la existencia); otra plancha donde se representan los miedos adultos y como a una cierta edad “*Le tenemos miedo a cosas que no podemos controlar*”, (esta frase creada con tipografía dibujada); y la última plancha, realizada para la portada, donde aparece el nombre del libro *Juana, ¿Sin miedo?*, —hemos elegido este título a modo de guiño o recuerdo del cuento clásico de los Hermanos Grimm, *Juan sin miedo*—.

Para conocer un poco más cómo se ha utilizado esta técnica podemos decir que se trata de una técnica creativa de reproducción de la imagen, que se trabaja a partir de un soporte-matriz. En este caso se ha utilizado un acetato grueso de 420x290mm, debido a la tirada corta que se iba a realizar. En esta matriz se realiza el dibujo incidiendo con una herramienta (punta seca). A medida que se va haciendo la incisión se va produciendo un surco, y ese surco crea las “rebabas”, que luego en la estampación proporciona a la línea resultante, un aspecto aterciopelado. Esta estampación se realiza sobre un papel o soporte que va a configurar la obra. En este proceso se utilizan tintas calcográficas. A parte del papel Rosa Espina de 200gr, se ha utilizado otros materiales como fieltro o tela, que proporcionan unas connotaciones de trabajo manual y artesanal. Estas estampaciones se han utilizado para la portada del libro.

Candy Martínez. Punta seca, *Las cuatro edades* (2011)

Toda esta técnica ha significado un proceso constante de investigación y experimentación, debido a los pocos conocimientos previos sobre grabado, pero los resultados han sido muy positivos combinándolos con otras técnicas o solos. Ofreciendo unos acabados muy sugerentes y se integra a la perfección con la poética del libro.

Los **lavados** han sido otra de las técnicas empleadas, donde se han obtenido trabajos muy sugerentes para fondos, para poder realizar sobre ellos estampaciones en punta seca o para transferir imágenes encima o también pueden funcionar como trabajos independientes como la imagen de abajo, que ya no se quiso seguir interviniendo en ella. Algunos trabajos se han digitalizado e incorporado digitalmente en el libro, como este que forma parte de la introducción de nuestro trabajo.

Candy Martínez. Lavado S/T (2011)

Candy Martínez. Introducción libro *Juana, ¿Sin miedo?* (2011)

Los lavados se trata de un proceso versátil donde se pueden adaptar muy diferentes lenguajes gráficos. Esta técnica se ha empleado en este caso de la siguiente manera: utilizando soporte de papel Rosa Espina de 200gr (aunque se pueden trabajar sobre otros soportes), se pinta con brocha o pincel con una mezcla de látex, agua y pigmento, valores como el azar y el tiempo de secado intervienen en el resultado final de esta técnica, un paso importante, es cuando se aplica el agua, dependiendo de la presión que se ejerza con el agua, dará unos resultados u otros.

Algunos ejemplos de estas composiciones son los trabajos presentados a continuación. La imagen de abajo surge combinando el lavado con otras técnicas como son punta seca, transferencia con disolvente (el marco) y transferencia por calor (*Juana, ¿Sin miedo?*); estas dos últimas ofreciendo resultados muy diferentes.

Candy Martínez. Composición para la carpeta de artista, *Juana, ¿Sin miedo?* (2011)

Candy Martínez. Detalles composición, *Juana, ¿Sin miedo?* (2011)

Como acabamos de mencionar las **transferencia** de calor y disolvente dan resultados muy diferentes. La transferencia de calor tiene un acabado más preciso, conservando los colores originales, en cambio, en la transferencia por disolvente el resultado final es más tenue y no se transmiten todos los matices, en cualquier caso, estos dos procesos se han integrado muy bien en todo el trabajo.

La transferencia por calor, se realiza de la siguiente manera, a partir de una imagen ya sea fotográfica o dibujo, esta imagen se imprime en papel transfer (papel especial para hacer transferencias por calor) y con una prensa de calor para transferencias (del taller de Procesos creativos en la gráfica) a una temperatura de 180°, se transfiere la imagen del papel al soporte que se quiera, en este caso ha sido sobre papel Rosa Espina 200 gr. y en el soporte se quedan fijados los pigmentos que la impresora a depositado en el papel. En cambio,

en el otro procesos de transferencia el que es por disolvente, se imprimió en papel normal de 80gr. y se empapa bien de disolvente el papel impreso, después, se pasa por el tórculo este papel impregnada en disolvente y el papel definitivo que se quiere utilizar como soporte, de esta forma la imagen queda transferida.

Candy Martínez. Composición: lavado, punta seca y transferencia, *Juana, ¿Sin miedo?* (2011)

Candy Martínez. Detalle composición: lavado y transferencia con disolvente, *Juana, ¿Sin miedo?* (2011)

Para algunos detalles se ha utilizado **acuarela**, una técnica compatible con el resto de procesos, y se ha utilizado para darle color en algunas partes de la composición, como en el ejemplo de abajo, donde se han combinado diferentes procesos como son lavados, punta seca y, por último, la acuarela que se han coloreado algunos rellenos de las tipografías con una gama que iba acorde con el resto de la composición y ofrece un acabado más sugerente.

Candy Martínez. Composición: lavado, punta seca y acuarela, Juana, ¿Sin miedo? (2011)

Candy Martínez. Composición: lavado, punta seca y acuarela, Juana, ¿Sin miedo? (2011)

Aparte del proceso pictórico se ha experimentado con un proceso más **artesanal**, donde se han realizado una serie de objetos hechos a mano, para seguir con la idea de todo el trabajo final y de la últimas tendencias que se están llevando a cabo, en el ámbito del diseño y la ilustración, el *handmade design*. Por ello se han creado unas muñecas hechas con fieltro, que representan las diferentes etapas de la vida y que el libro refleja (niñez, adolescencia, madurez y vejez). También, se han hecho unos marcapáginas donde aparecen unas tipografías cosidas a mano con el nombre del título, una bolsa para guardar y proteger el libro e incluso la portada del libro. Todo este proceso ha resultado ser muy gratificante dejando objetos tan sugerentes como los mostrados en las imágenes de abajo.

Otra de las partes del proceso que destacaremos, es el encuadernado artesanal, pues ha sido lo último, junto al montaje de los detalles que van puestos encima del libro o el troquelado de alguna página. Creando piezas únicas y donde se ha combinado una gran variedad de procesos.

Candy Martínez. Marcapáginas, *Juana, ¿Sin miedo?* (2011)

Candy Martínez. Muñecas edades de la vida, *Juana, ¿Sin miedo?* (2011)

6.2. Fase digital.

La fase digital es el proceso donde se han realizado los montajes definitivos que van a formar parte de las ilustraciones. En este proceso se llevan a cabo la digitalización de los trabajos previos en la fase pictórica, y se realiza mediante el escáner o la fotografía digital; y una vez, digitalizados los dibujos, lavados, monotipos... Con la ayuda de programas como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator o Adobe InDesign, se va dando forma al libro.

En cada ilustración intervienen bastantes elementos, primero se realiza el dibujo, a continuación se fotografía o escanea otros elementos, que van a formar parte de la composición, como una hoja arrugada o un trozo de hilo, e infográficamente se retoca, una vez dada por terminada la composición, se guarda en formato TIFF y se abre en Adobe InDesign, (el programa que nos ha servido para maquetar todo el libro) donde se incluye el texto.

En el proceso de **escaneado** salieron resultados tan positivos como: la mano hecha con rotulador permanente negro sobre papel vegetal enrollada con el hilo, el hilo escaneado solo (imagen del centro) o el dibujo hecho con rotulador sobre acetato (imagen de la derecha). Después del escaneado, se pasa a la parte digital de tratamiento de la imagen con Adobe Photoshop, donde se colorean diversos elementos como la mano o la figura de los corazones rotos, se unen estas imágenes digitalmente y se integra con más elementos, creando un resultado tan bueno como la ilustración definitiva (imagen de abajo).

Candy Martínez.
Escaneado de mano
dibujada con hilo
e hilo solo, *Juana,
¿Sin miedo?* (2011)

Candy Martínez. Doble página,
Juana, ¿Sin miedo? (2011)

A continuación, mostraremos otro ejemplo, con algunas imágenes que configuran una de las composiciones finales para el libro de artista (imágenes de abajo). En donde algunas de estas imágenes han sido dibujadas, otras fotografiadas y otros grafismos han surgido digitalmente (como las líneas o las manchas producidos por pinceles) elementos muy variados, pero gracias al programa Adobe Photoshop se han modificado e integrado mucho mejor dentro de lo que es la imagen total, modificando valores de tono, saturación, brillo, niveles...; eliminando límites entre ellas y creando una composición muy potente con diversos elementos en la medida que pueda interesar de cara al resultado final.

Candy Martínez. Doble página, *Juana, ¿Sin miedo?* (2011)

La experimentación y combinación en todos los procesos, han dado como resultado un libro-objeto original, con una serie de elementos que convierten a este trabajo en una pieza singular. Todo ello para lograr un resultado final atractivo y que resulte interesante al espectador.

7/

CONCLU- SIONES

Conceptualmente, este trabajo ha pretendido hacer un breve recorrido, por algunas de las incertidumbres que existen actualmente en nuestra sociedad, desde una visión muy personal. Estos miedos se han representado a través del ciclo vital, como figura retórica de la alegoría, para crear un libro de artista ilustrado.

Por una parte, se ha estudiado el concepto del miedo desde varios puntos de vista, biológico, psicológico, social y cultural, apoyándonos en psicólogos, filósofos y sociólogos. También, se ha vinculado esta emoción con la historia del arte donde hemos visto dos referentes, como son Henry Fuseli y Edvard Munch artistas de diferentes épocas, pero que han tratado el miedo en sus correspondientes creaciones.

Además, se ha estudiado la figura retórica de la alegoría y cómo se ha representado el ciclo vital en diferentes periodos del arte; hemos visto obras de artistas como Tiziano, Gustav Klimt o Pablo Picasso, entre otros; y hemos observado como se ha representado este tema con diferentes tratamientos formales, pero transmitiendo la misma idea de ciclo vital (nacer, crecer, madurar, morir...).

Por otro lado, en este proyecto se ha realizado un estudio de lo que son los libros de artista, poniendo ejemplos de libros creados por diseñadores, ilustradores, pintores o escultores, para demostrar la versatilidad que tiene este espacio creativo. Así mismo, se ha investigado la ilustración que se está realizando desde comienzos del siglo XXI, y hemos llegado a la conclusión que la saturación de imágenes provocada por la revolución digital, ha motivado que el interés de los diseñadores se centre en las ideas y cómo se comunican esas ideas. Por ello, en esta nueva ilustración se intenta innovar hibridando técnicas (dibujo, fotografía, acuarela...) es lo que conocemos como *handmade design*, estos trabajos se caracterizan por una constante experimentación, por ser frescos y originales, en donde lo “hecho a mano” se vuelve único. Como hemos visto con textos de Raquel Pelta, lo imperfecto se vuelve perfecto para reivindicar un diseño más humano y no tan tecnológico y siempre pensando en el espectador. Se ha hecho un repaso por algunos de los diseñadores e ilustradores que utilizan esta tendencia como Isidro Ferrer, Pablo Amargo o Sara Fanelli. Así mismo, se ha dado un especial interés a la tipografía hecha a mano, viendo trabajos tan sugerentes como los de Alex Trochut, Oscar Wilson o Stefan Sagmeister, donde la tipografía dibujada se convierte en imagen.

Desde la práctica, se ha pretendido hacer un proyecto de ilustración original, usando las últimas tendencias en el diseño y la ilustración, el *handmade design*, combinando varios procesos de trabajo unos pictóricos y otro más digitales. En este proyecto la parte más pictórica nos ha permitido también, la posibilidad de reflexionar acerca de la propia creación artística y no menos importante a considerar las posibilidades de las técnicas utilizadas como lenguajes expresivos y autónomos, con un amplio abanico de posibili-

dades, debido a su versatilidad. Además, la combinación de las técnicas más tradicionales, a través de programas infográficos, han ofrecido unos resultados muy positivos y originales. El libro completo ha quedado muy homogéneo y se puede ver dentro de una misma línea, a pesar de estar formado por elementos y técnicas muy diferentes.

Además, las ilustraciones pretenden guardar relación con lo indagado en la parte temática y conceptual, de ahí que se siguiera un tratamiento más *handmade design*, pudiendo de esta forma impulsar este tipo de tendencia, para crear obras diferentes y originales. En cuanto a la pre-impresión se ha tratado especialmente en la obra, buscando los mejores acabados para el libro (tipo de papel, colores definitivos...), se ha puesto especial interés en todos los detalles del libro, tanto en la experimentación de una encuadernación artesanal, como la forma de presentar todos los objetos creados junto con el libro.

Todo lo visto con anterioridad, ha dado como resultado final una obra uniforme y que funciona como obra de arte en su totalidad, un libro atractivo cuyo lenguaje pretende llegar al espectador y para crear un vínculo emocional entre el espectador y la pieza. Así mismo, se ha querido que fuese un libro juvenil destinado a una mirada adulta.

Para finalizar, este trabajo final de máster termina con un aprendizaje personal en el que la investigación teórica y la experimentación práctica han sido de ayuda para crear todo el libro, haciendo posible explorar caminos nuevos que nos permitirán seguir experimentando en el futuro en el ámbito de la ilustración, el diseño gráfico y el arte.

8/

BIBLIO- GRAFÍA

Libros//

- MONGARDINI, Carlo, *Miedo y sociedad*, Madrid, Alianza, 2007.
- BECK, Ulrich, *¿Qué significa “sociedad de riesgo mundial”? Sobre el terrorismo y la guerra*, Barcelona, Paidós, 2003,
- VIRILIO, Paul, *Ciudad pánico. El afuera comienza aquí*, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2006.
- VIRILIO, Paul, *El ciber mundo la política de lo peor*, Madrid, Cátedra, 1997.
- ANDRÉ, Christophe, *Psicología del miedo. Temores, angustias y fobias*, Barcelona, Kairos, 2005.
- BOURKE, Joanna, *El miedo: una historia cultural*, MADRID, Catedra, 1997.
- GIL, Enrique, *El miedo es el mensaje. Riesgo, incertidumbres y medios de comunicación*, Madrid, Alianza, 2003.
- BODEI, Remo, “Hobbes: política y miedo”, en *Geometría de las pasiones. Miedo, esperanza, felicidad: filosofía y uso político*. México, D.F., Giangiacomo Feltrinelli Editore, 1997, p. 83-92.
- AA.VV., *Historia del arte, Madrid*, Ediciones Akal, 1998.
- GOMBRICH, Ernest, *Historia del arte*, Madrid, Phaidon, 1998.
- BIBLIOTECA VALENCIANA EDITORIAL UPV, catálogo de la exposición *El llibre espai de creació*, Sala capitular de la Biblioteca Valenciana, Valencia, 2008.
- DAWBBER, Martin, *El gran libro de la ilustración contemporánea*, Barcelona, Parramón, 2007.
- BALIUS, Andreu, *Type at work. Usos de la tipografía en el diseño editorial*, Barcelona, Index Book, 2003.
- AA.VV., *Los 25.000 mejores versos de la lengua castellana*, Barcelona, Editorial Vergara, 1987.
- AA.VV., *Playful Type. Ephemeral lettering & illustrative fonts*, Berlin, Gestalten, 2008.
- TOMÁS, Ana, *El libro de las líneas del mar. La mar de líneas*, Valencia, Departamento de dibujo, Facultad de Bellas Artes, UPV, 2009.
- CARRERE, Alberto, SABORIT, José, “Alegoría” en *Retórica de la pintura*, Madrid, Cátedra, 2000, p. 411-421.
- TRIADÓ, Juan Ramón, “Lo inexplicable” en *Genios del arte. Klimt*, Madrid, Susaeta, 2004.
- BISCHOFF, Ulrich, *Edvard Munch*, Madrid, Taschen, 2010.

HONOUR, Hugh, FLEMING, John, *Historia mundial del arte*, Madrid, Akal, 2006.

ROMANO, Eileen, *Picasso. Los grandes genios del arte contemporáneo*, Madrid, Unidad Editorial, 2005.

NÉRET, Gilles, *Gustav Klimt*, Madrid, Taschen, 2005.

WOLF, Norbert, *La pintura del romanticismo*, Colonia, Taschen, 1999.

MARTÍN, Juan, *La apropiación posmoderna*, Madrid, Editorial Fundamentos, 2001.

PELTA, Raquel, *Diseñar hoy. Temas contemporáneos de diseño gráfico*, Barcelona, Paidós, 2004.

MOLINER, María, *Diccionario de uso del español María Moliner*, Madrid, Gredos, 2007.

AA.VV., *Tratado de psicofarmacología*, Barcelona, Masson, 2006.

MARTÍN, Juan, *La apropiación posmoderna*, Madrid, Editorial Fundamentos, 2001.

Publicaciones//

Título Propio en diseño creativo, publicaciones de la UPV, 2009.

Recursos webs//

<http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/personajes/1990.htm> [consultado el 15 de febrero de 2011].

<http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/obras/6.htm> [consultado el 10 de mayo de 2011].

http://books.google.es/books?id=uAx-lGV7ex0C&printsec=frontcover&dq=edvard+munch&hl=es&ei=eDcTdOKL4qy8QP08r0Q&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false [consultado el 20 de mayo de 2011].

www.correapablo.com.ar

www.youarebeautiful.co.uk

<http://www.makeshift.ca>

<http://www.fabienbarral.com>

<http://www.diftype.com>

<http://pepapieto.com/>

<http://www.rebeccadautremer.com>

<http://www.benjaminlacombe.com>

www.pabloamargo.com

www.isidroferrer.com/

<http://www.sarahaking.com/>

<http://www.bantjes.com/>

<http://www.isidroferrer.com/>

<http://www.sagmeister.com/>

<http://www.unostiposduros.com/>

<http://www.studiooscar.com/>

<http://www.alexrochut.com/>

<http://www.rezaabedini.com/>

<http://www.sarafanelli.com/>

9/

ANEXO

9.1. Reproducciones del libro.

Quizá quizás siempre te agitará con patibunda que allá del colegio.
A los que sus nombres terminan con (-es), para A.M., S.T., y J.L.,
a sus padres y para Magdalena mi presente y mi futuro,
¡Ah! y a mi hijo matador... ¡Juana sola matador!
¡gracias!
E.M.

MIRADA *personal* por las Incertidumbres
en la constelación social

Candy Martínez Sánchez

En una ciudad cualquiera, un día cualquiera,
una niña ve la **LUZ DEL MUNDO**.
No sabe que existen cosas buenas,
ni que habrá momentos en su vida,
donde no lo pasará nada bien.

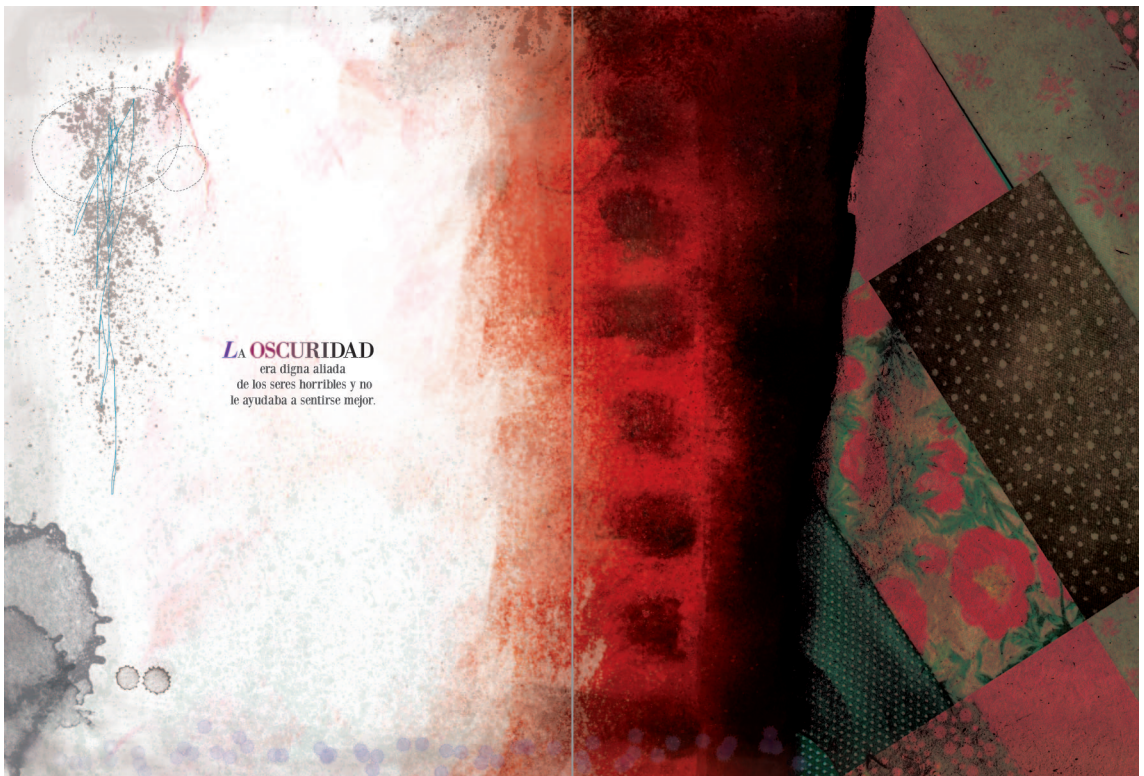
Este **libro** intenta hacer un recorrido
por algunos de sus **MIEDOS**.

Cuando somos pequeños, vemos las cosas de una manera diferente y creamos de la nada mundos **IMAGINARIOS**.

Esta niña se llama **JUANA**.
Como cualquier otra niña
se va a la cama con buenos sentimientos,
pero a medida que se adentra la noche,
teme que los **monstruos**
se paseen por sus sueños.

LA OSCURIDAD
era digna aliada
de los seres horribles y no
le ayudaba a sentirse mejor.

Monstruos GROTESCOS
 Son de las que aparecen
 los días de lluvia,
 relámpagos y truenos

Monstruos HORRIBLES
 Son de esas que cuando
 picas en ellas te hacen
 picar en la cama

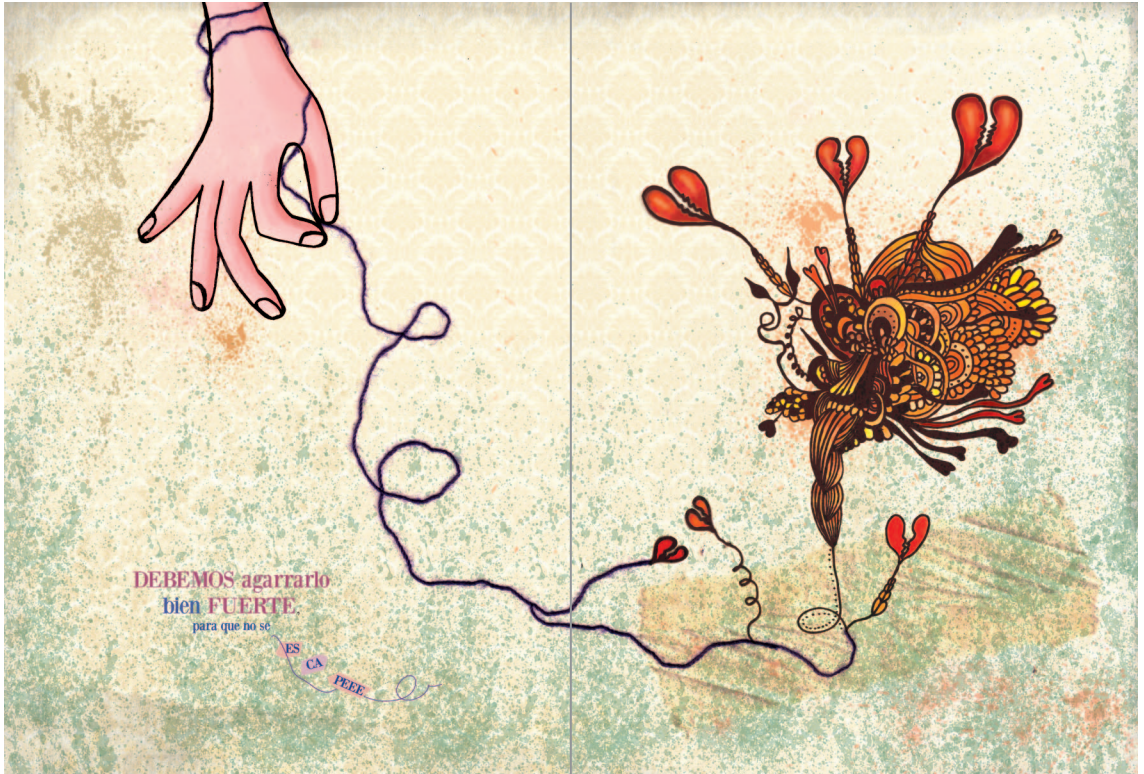
Monstruos TERRIBLES
 Son de las que te hacen
 DORMIR y truenos que gritan
 para espantarnos

Monstruos ABERRANTES
 Son de las que te asustan solo
 con un ridículo ruido

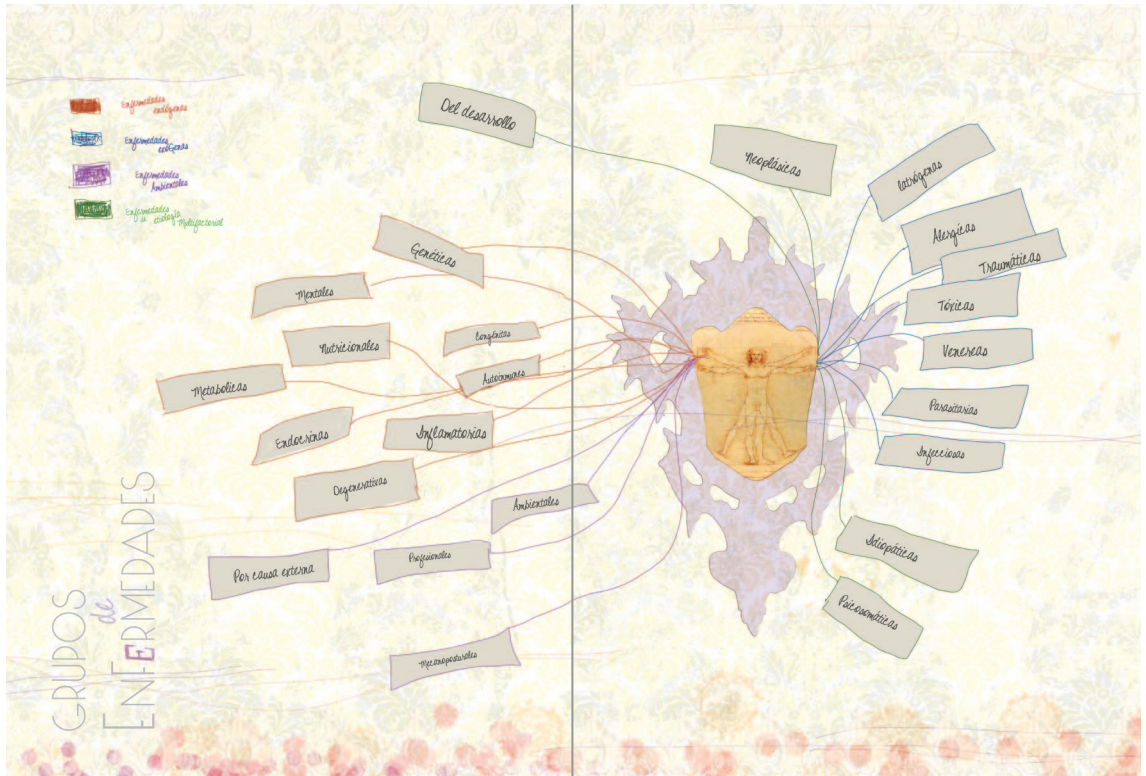
VARIEDAD
 de MONSTRUOS

9.2. Encuesta.

Esta encuesta ha sido realizada entre noviembre de 2010 y febrero de 2011, a un total de 15 personas, con edades comprendidas entre los 24 y los 63 años, a hombres y mujeres con diferentes ocupaciones.

Preguntas encuesta.

1. Si tuvieras todo lo que has deseado en la vida, ¿de qué tendrías miedo?
2. ¿Cuáles son las cosas que te infunden miedo?
3. De estos miedos, ¿cuál te afecta más? La soledad, la enfermedad o la muerte.
4. En un sitio público, ¿qué te da más miedo?
5. Si una bomba arrasara todo el mundo y fueras el último superviviente, ¿qué te daría más miedo?
6. Si hubieras vivido durante la Guerra Civil española, ¿de qué tendrías miedo?

Respuestas encuesta.

Encuesta 1: Mujer, 24 años.

1. De perderlo todo, de fracasar.
2. Miedo al fracaso. A no encontrar un trabajo digno que me guste y me haga sentir realizada. Miedo a quedarme sola.
3. A mí me preocupa más la enfermedad y después la soledad.
4. Que me roban, la inseguridad.
5. El último superviviente? Yo sola? Pues miedo a todo, no? A estar sola, a apañármelas sola...(no sé).
6. De morir y sobretodo ver morir a aquellos que quiero.

Encuesta 2: Mujer, 35 años.

1. Soledad, cáncer, del desamor, la enfermedad.
2. Dolor emocional.
3. Soledad.
4. Atentado, agresión física.
5. La soledad.
6. La pérdida de gente querida.

Encuesta 3: Hombre, 29 años.

1. Que la gente querida se muera.
2. El fanatismo tanto político, religioso o emocional.
3. Soledad.
4. La agresión de algún loco.
5. A nada ya he pasado lo peor.
6. Miedo a no poder pensar y a que esa situación no acabara nunca.

Encuesta 4: Mujer, 29 años.

1. A la muerte en general.
2. El desconocimiento de no saber, el no saber que va a pasar.
3. A la muerte.
4. Que me puedan robar, a la inseguridad.
5. A estar sola en el mundo sin mi gente.
6. No lo sé, no la he vivido.

Encuesta 5: Hombre, 30 años.

1. Que la gente querida se muera.
2. El fanatismo tanto político, religioso o emocional.
3. Soledad.
4. La agresión de algún loco.
5. A nada ya he pasado lo peor.
6. Miedo a no poder pensar.

Encuesta 6: Hombre, 63 años.

1. De perderlo pero no las cosas materiales.
2. El mal que puede afectar a mi familia.
3. Soledad.
4. No siento miedo en un sitio público, y si he de poner algo "a una catástrofe".
5. La extinción de la humanidad.
6. A que se repitiera.

Encuesta 7: Mujer, 57 años.

1. No lo se, quizás a perder lo que tengo, eso es una hipótesis.
2. La enfermedad de los míos.
3. Enfermedad.
4. Las aglomeraciones no me gustan me siento insegura.
5. No lo he pensado nunca. No quisiera vivir así.
6. Creo de los bombardeos.

Encuesta 8: Mujer, 30 años.

1. A perderme a mi misma y a mis seres queridos.
2. No saber actuar ante una situación complicada.
3. La soledad
4. Una situación en la que corra peligro la vida de mis seres queridos.
5. Supongo que a caer enfermo.
6. Que a mis seres queridos les hiciera falta un medicamento y no poder dárselo.

Encuesta 9: Hombre, 33 años.

1. Tendría miedo a tener miedo a perderlo, porque no te dejaría disfrutarlo
2. La enfermedad, es una de las pocas cosas que se nos escapan
3. La enfermedad
4. Me agobia perder de vista al xiquillo, lo llevo siempre cogido
5. Que no hubiera internet!!!
6. A la propia guerra

Encuesta 10: Mujer, 42 años.

1. A perder mi salud.
2. El dolor físico y psicológico.
3. La enfermedad.
4. El daño físico o psicológico.
5. La falta de alimento.
6. La falta de alimento y medicamentos.

Encuesta 11: Mujer, 28 años.

1. De perderlo
2. La oscuridad, perder a la gente que quiero (eso da mucho mucho miedo) y del futuro
3. La enfermedad
4. Hacer el ridículo o que haya un loco
5. La oscuridad!!! tía que si no hay nadie me da miedo! nada, la soledad.
6. De la incivilización de la gente cuando surge una guerra... que nos volvemos animales impasivos...atrocidades etc.

Encuesta 12: Mujer, 28 años.

1. De la enfermedad propia y de mis seres queridos, la posibilidad de perder a gente por accidente, enfermedad etc...
2. La muerte/enfermedad de seres queridos. A la angustia y ansiedad por no encontrar un huequito en el mundo, a nivel profesional o de dedicación o lo que sea. O sea al futuro desconocido e inestable. A la soledad.
3. La muerte.
4. Verme obligada a hablar con desconocidos.
5. Imagino que estaría ya más allá del miedo, si no estuviera segura de ser la única, el miedo a no encontrar a nadie se combinaría con la esperanza de hacerlo así que seguiría viva, si supiera que era la única supongo que me mataría.
6. Imagino que de los bombardeos, del hambre, de los fusilamientos...vamos, de la guerra, y lo que supone, la muerte de tu gente. Si es tras pasar la guerra, supongo que de las represalias, cárcel, fusilamientos, si estuviera en el exilio, de no poder volver nunca...y lo básico de perder a seres queridos o no volver a verlos nunca.

Encuesta 13: Mujer, 29 años.

1. De no tener salud.
2. La muerte de un familiar o amigo cercano. Las enfermedades que puedan contraer...
3. La enfermedad
4. No me da miedo estar en un sitio publico
5. La soledad
6. De que se volviera a repetir... no se... a las muertes injustas....

Encuesta 14: Mujer, 32 años.

1. Supongo que tendría miedo a perderlo todo, una vez tienes miedo siempre saldrá cualquier cosa por la que tener miedo. Es decir que es que es miedoso siempre lo será.
2. La principal es la muerte, y que alguien entre en mi casa a robar mientras yo estoy dentro,ejejj.
3. Creo que la muerte es el que más me impacta, porque la enfermedad si tiene cura solamente tienes que ser fuerte y tener paciencia. La soledad ni me lo planteo, supongo que tengo buenas amigas para no sentirme sola.

4. Me da miedo cuando hay mucha gente, cuando un lugar está masificado.
5. Supongo que me daría miedo la soledad, el no poder compartir la vida con nadie.
6. De los fascistas, de las torturas y las masacres indiscriminadas que se producían.

Encuesta 15: Hombre, 37 años.

1. De que algo fallara... la impotencia de perderlo todo, me refiero a salud, amigos, familia...
2. La enfermedad, el dolor, la maldad de la gente, las guerras, las catástrofes, perder a la gente que quieres o el sufrimiento de estos...
3. La enfermedad.
4. La sensación de estar indefenso frente a la maldad de la gente, el ser vulnerable.
5. Afrontar la pérdida de todos mis seres queridos.
6. De que se volviera a repetir algo parecido, y como están los ánimos ahora... estaría bastante asustada.

