

TFG

SAUDADE. PROSA POÉTICA ILUSTRADA: AUTOPRODUCCIÓN DE UN LIBRO

Presentado por Leandra Navarro Idiarte
Tutor: Álvaro Terrones Reigada

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2020-2021

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

El trabajo de fin de grado consta de la producción total de un libro ilustrado de prosa poética. Comprende desde la creación de contenidos literarios y gráficos hasta su maquetación a partir de la autonomía de las artes gráficas. La obra consiste en la materialización de la combinación de literatura, producción artística y diseño gráfico. El proceso de redacción literaria y la producción artística se relacionan mediante aspectos de la psicología.

La redacción de los contenidos nace de la introspección. Esta se exterioriza en forma de figuras literarias y recursos poéticos, de manera que el trabajo tiene su identidad personal sin perder de vista la búsqueda del consenso social.

Para los contenidos artísticos se investiga y analiza la ilustración como poema visual. La imagen no está subordinada al texto, sino que lo complementa y añade información. En los aspectos técnicos se tiene en cuenta las características de percepción visual, así como técnicas gráficas aprendidas durante el recorrido universitario.

Conforme al diseño gráfico, se adaptan las premisas y protocolos de producción artística adquiridos durante el proceso de formación académica, con el fin de desarrollar las fases de trabajo pertinentes que suele realizar una Editorial. Para ello se analizan elementos del diseño y la maquetación con el fin de conseguir unos resultados óptimos que se adecuen a la tipología de libro que realizamos.

El resultado del conjunto de las tres vertientes nombradas anteriormente es un libro que expresa los pensamientos como una dualidad: la textual y la visual.

PALABRAS CLAVE

Prosa poética, Literatura, Ilustración, Diseño editorial, Maquetación

SUMMARY

The thesis features total production of an illustrated book written as poetic prose. It goes from the creation of literary and graphic content to its layout as of autonomy of graphic arts. The work consists of the materialization of a combination between literature, artistic production and graphic design. The literary redaction process and the artistic production are related through psychological aspects.

The contents redaction is born out of introspection. It externalizes by literary figures and poetic resources, so that the work has its own personal identity without losing sight of searching social consensus.

In respect of artistic contents, illustration is analysed and researched as visual poetry. Images are not subordinated to texts, but they complement and append information to them. Regarding technical aspects, it has been bore in mind visual perception characteristics, as well as graphic techniques learned during university career.

Concerning graphic design, artistic production premises and protocols, that were acquired during academic formation process, are adapted to develop pertinent working phases a publishing house normally does. To achieve this aim, design elements and layout are analysed in order to reach optimum results that are adequated to the book typology we are making.

The result of the set of the three strands previously referenced is a book which express thoughts as a duality: the textual and the visual one.

KEY WORDS

Poetic prose, Literature, Illustration, Editorial design, Layout

AGRADECIMIENTOS

A mi familia por apoyarme siempre en la escritura y en todos los aspectos de mi vida.

A los amigos que me ha aportado Bellas Artes por ayudarme en todo momento.

A Raúl por absolutamente todo.

A mis profesores y en especial a Álvaro Terrones por los conocimientos que me han proporcionado y por la confianza depositada en mí y *Saudade*.

A mi psicóloga Marta Soro por todo lo que me ha enseñado.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	pág. 6
1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	pág. 7
1.1 Objetivos	pág. 7
1.2 Metodología	pág. 7
2. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES	pág. 8
2.1 Autoproducción	pág. 10
2.2 Referentes literarios	pág. 12
2.3 Referentes artísticos	pág. 14
2.3.1 Referentes conceptuales	pág. 14
2.3.2 Referentes formales.....	pág. 16
3. FASES LITERARIAS	pág. 17
3.1 Encuestas	pág. 17
3.2 Redacción	pág. 19
3.2.1 Cuerpo.....	pág. 19
3.2.2 Prólogo	pág. 20
3.2.3 Índice.....	pág. 21
4. ILUSTRACIONES	pág. 22
4.1 Contenido gráfico del interior	pág. 23
5. MAQUETACIÓN	pág. 27
5.1 Retícula base y estructura general	pág. 27
5.2 Tipografía	pág. 29
5.3 Diseño de cubiertas	pág. 30
6. CONCLUSIONES	pág. 32
7. BIBLIOGRAFÍA	pág. 33
8. ÍNDICE DE FIGURAS	pág. 35
9. ANEXOS	pág. 37

INTRODUCCIÓN

El proyecto consiste en desarrollar el proceso creativo y laboral de un libro de prosa poética ilustrada a partir de la capacidad otorgada durante el recorrido universitario. La interdisciplinariedad presente en el grado de Bellas Artes permite conjugar los conocimientos adquiridos durante estos cuatro años con el ámbito de las artes gráficas.

La prosa poética es un género literario catalogado dentro de la lírica. Tiene similitudes con la poesía, ya que su intención es transmitir sentimientos; la peculiaridad es que se encuentra escrita en prosa. Se trata de *microrrelatos* estimulados por la carga poética, pero con la carencia de los elementos formales que caracterizan el verso. Consideramos interesante, pues, elaborar todo el proceso de creación de la obra que solemos consumir como recurrentes lectores, desde un punto de vista artístico. La autoproducción nos permite analizar la totalidad del trabajo, de manera que proporciona experiencia en el ámbito editorial, además del interés y beneficio que supone materializar como producto final un proyecto tan personal.

Tras la escritura de los poemas, los textos se revisan siguiendo el espíritu editorial y tradicional de las galeradas¹, sometiéndose a varias correcciones con el fin de eliminar cualquier error gramatical, léxico o semántico. El contenido textual va acompañado del gráfico en una relación de cooperación donde el significado de ambos se complementa. Las ilustraciones aparecen a modo de poemas visuales y se relacionan con los poemas textuales a través de un trasfondo psicológico denominado “creencias irracionales”. Se representan a partir del arte abstracto para dar libertad en la interpretación del espectador con el fin de que pueda empatizar de una forma más profunda con la obra.

Con la creación de contenidos terminada, se maqueta en formato de libro para poner en valor los conocimientos relacionados con el diseño gráfico y editorial. Entran en juego aspectos como la funcionalidad de la retícula, tipografía, dimensiones, márgenes... características técnicas que se desarrollan durante nuestro trabajo para dar fruto a un libro digital.

Todo el proceso está condicionado por los referentes, tanto a nivel artístico como literario, e impulsado por la necesidad de exteriorizar pensamientos a partir de la dualidad de la poesía: visual y textual.

---

¹ Impresión de un fragmento de texto, a veces sin dividir en páginas, que se saca de prueba para corregirlo antes de la impresión definitiva.

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

La finalidad de este proyecto parte de la intención de crear un libro propio, propuesta que se materializó como trabajo libre en *Tecnologías de la imagen I*, asignatura de primer curso. A partir de esta concepción inicial el proyecto fue haciéndose más complejo, mejorando las capacidades específicas año tras año. Esta acumulación de habilidades a través del transcurso académico ha permitido concretar y clarificar todavía más los objetivos, así como ampliar la documentación llevada a cabo de forma personal.

1.1. OBJETIVOS

Los objetivos que se han tenido en cuenta se pueden clasificar en generales y específicos. Los generales se resumen en controlar de forma autónoma el proceso de producción literaria, ilustrativa y editorial para crear un libro como obra total. Para ello es necesario aplicar y ejecutar los conocimientos aprendidos durante la trayectoria académica relacionados con el proceso creativo y los elementos visuales. Además, existe la voluntad de relacionar textos e imágenes sin que haya un vínculo de subordinación entre ellos, objetivo para el que es necesario la documentación y la selección de referentes. Además, para realizar el trabajo es necesario afianzar y ampliar los conocimientos sobre programas informáticos y elementos del diseño con el fin de desarrollar la maquetación.

Los específicos se centran más en aspectos concretos que tienen que ver con el desarrollo del proceso, como es el hecho de analizar la viabilidad de la autoproducción. Para ello, hay que desarrollar principalmente los contenidos, por tanto, aprender y poner en valor el uso de recursos literarios para crear contenido textual propio, así como establecer una línea de trabajo para la producción artística. Posteriormente, elaborar el proceso de maquetación, para lo que es conveniente controlar el programa *InDesign*, además de estudiar y analizar la factibilidad de las retículas. Finalmente, comparar y adecuar las características digitales para optimizar la calidad de las imágenes en el resultado final.

1.2. METODOLOGÍAS

La metodología empleada en primera instancia se trata de un trabajo de campo para la documentación de antecedentes en la autoproducción y autoedición. Con ello pretendemos analizar y valorar el trabajo que hay detrás, a través del acceso a libros, escritos que han sido editados por los propios autores, páginas *web*, entrevistas, reportajes y fanzines relativos al tema.

Hemos realizado la recopilación de información sobre la autoedición, así como el estudio de las funciones del mundo editorial para adaptar las mismas al concepto de producción autónoma partir de los propios medios y recursos.

Es clave para el proceso de producción artística la experimentación con el agua como un elemento más, conjuntamente con *spray* (técnica aprendida en la asignatura de *Procesos creativos y técnicas del dibujo*), al que se suma el uso de las reservas. Se tiene en cuenta la influencia de referentes artísticos que se aprecia en nuestro trabajo

También es importante el impacto de los referentes literarios mediante el análisis de las publicaciones de prosa poética de editoriales como Mueve tu lengua² (fig.1) y su identidad editorial anterior Frida Ediciones.

Finalmente, el desarrollo de aprendizaje sobre conocimientos técnicos en el programa de maquetación *InDesign* gracias al entorno laboral en que se relaciona y colabora quien tutoriza este TFG, el diseñador gráfico castellanense Álvaro Terrones.

Fig.1: Imagen corporativa de la Editorial Mueve tu lengua extraída de su página web.

---

² Editorial independiente creada por escritores, cantantes, ilustradores y diseñadores gráficos que pretenden acercar los libros de autores independientes al lector.

2. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES

La prosa poética, así como la poesía, suelen surgir de las propias vivencias, pensamientos, emociones o sentimientos; como es el caso de nuestro trabajo. El contenido se basa en la introspección: concretamente los pensamientos, que son el hilo conductor de los textos y las ilustraciones. Por ello, debemos entender su funcionamiento, objetivo conseguido a través de la terapia cognitivo conductual.

Según un artículo de la psicóloga sanitaria y neuropsicóloga Patricia Nafría Vicente³, la terapia cognitiva es un tipo de terapia psicológica que se centra en los enfoques teóricos basados en la relación entre procesos cognitivos y el origen de ciertas patologías psicológicas. En consecuencia, también se estudian sus repercusiones emocionales. A grandes rasgos, parte del estudio y la evaluación de aquellos pensamientos negativos que afectan a nuestra calidad de vida. El objetivo es facilitar herramientas que puedan potenciar la habilidad de procesar la información que percibimos sobre uno mismo y su entorno, de una forma más positiva y flexible. Para ello es necesario localizar los pensamientos que nos afectan. (fig.2)

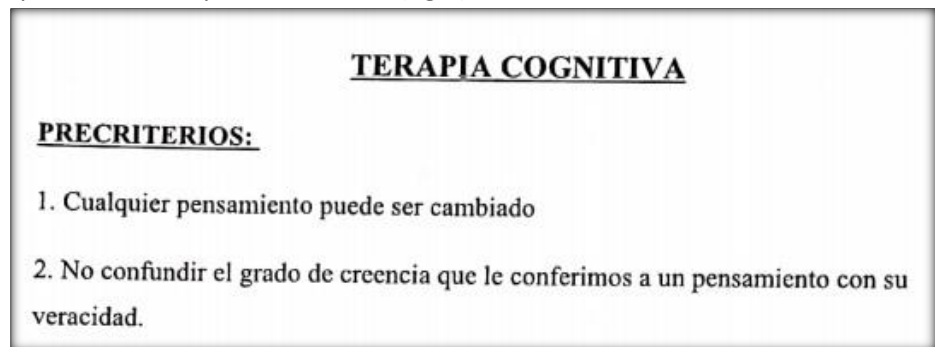

Fig. 2: Apuntes relacionados con la terapia cognitiva extraídos de Queralt Psicología (2020).

Enfocado a nuestro trabajo, personalmente pude localizarlos gracias a la exteriorización a partir de la creación de los contenidos del libro: en la textual se plasman explícitamente, y en las ilustraciones aparecen de una forma más creativa y abierta a la sugestión del espectador.

Al ser un trabajo de carácter tan personal la autoproducción aparece de una forma más interesante y, en cierto punto, incluso necesaria, puesto que se muestra la desnudez emocional.

³NAFRÍA, Patricia. (2018). *¿Qué es la terapia cognitiva, y en qué consiste?*

2.1 Autoproducción

La Real Academia Española define el término *autoedición* como la acción y efecto de *autoeditar*, que supone diseñar, componer e imprimir textos y gráficos. Se entiende pues, que el autor realiza su propia obra de forma autónoma y se encarga de todo el proceso de producción a partir de las capacidades y recursos propios.

A partir de la recopilación de información, coincidimos con la explicación que se da en la *Función social del cartel*⁴, donde contextualiza que en el marco del capitalismo surge la voluntad de dar a conocer mercancía para provocar al público la necesidad de poseerla. Predomina la obsesión por el mercado y las ventas por encima del producto. El cartelista valenciano expresa su punto de vista sobre el capitalismo, que ha usado el arte a lo largo de la historia como instrumento eficiente para estimular las ventas, ya sea como medio publicitario u objeto comercial.

La cosificación del arte tiene como consecuencia el aumento del valor económico, así como la pérdida del valor ético y respeto hacia la obra y el trabajo del autor. En la sociedad actual, la producción en masa destaca notoriamente sobre la artesanal. Podríamos identificar esta producción con las Editoriales, las cuales producen una gran cantidad de libros con diferencia respecto a los publicados de forma autónoma. La importancia recae en el resultado superficial, más allá de la intencionalidad del autor.

De acuerdo con el libro comentado de Renau, en la actualidad existe el objetivo de crear un arte público popular capaz de conectar directamente con el pueblo. En el capítulo de la *Servidumbre del artista* se cita a André Malraux, escritor y político francés, que consideraba que “Toda obra de arte se crea para satisfacer una necesidad personal, una necesidad que es lo bastante apasionada para que le demos nacimiento.”⁵ Siguiendo estas palabras, podemos concebir la obra con una doble intención: la satisfacción del artista por el nacimiento de su proyecto y la de compartirlo con un público.

Teniendo en cuenta los intereses económicos del capitalismo, es complicado que una editorial preste atención de una forma cercana o le llegue a interesar costear propuestas más personales, así como emergentes. Este factor convierte la autoproducción en una vía de escape para que los artistas todavía no consolidados puedan publicar su obra.

⁴ RENAU, J. (1976). *Función social del cartel*, pág. 42

⁵ RENAU, J. (1976). *Función social del cartel*, pág. 57

Según Gerardo Sanz en un artículo de *La autoedición*⁶, “La autopublicación consiste en que alguien con ganas de darse a conocer invierte su propio dinero en hacer lo que hacen los editores [...]. Casi siempre, la autopublicación es sinónimo de creatividad y creación”. Concordamos con estas palabras del ilustrador y diseñador, que explican su concepción de la autopublicación.

Coincidimos también con la opinión de que son necesarios unos conocimientos previos para poder llevar a cabo la autoedición. Sanz⁷ justifica la ampliación de contenidos y métodos pedagógicos en carreras como periodismo, diseño o bellas artes, con el objetivo de tener una cultura audiovisual y artística más completa. En este aspecto, desde la Facultad de Bellas Artes de San Carlos se cursa de forma obligatoria las asignaturas de *Tecnologías de la imagen*, ofertadas en los dos primeros años. Así pues, se puede complementar esta información adquirida con asignaturas optativas, como *Elementos del diseño*. Esto brinda la oportunidad de entrelazar los conocimientos técnicos aprendidos en estas materias con el punto de vista artístico y la teoría que se obtiene de las distintas ramas del grado. Esto es conveniente teniendo en cuenta las fases de trabajo para la elaboración del libro (fig.3).

Aunque la autoproducción tiene muchas ventajas, también es necesario conocer las problemáticas más comunes a las que nos enfrentamos. Volvemos a hacer referencia al artículo mencionado anteriormente *La autoedición*, de donde recogemos tres puntos negativos. Por una parte, las consecuencias formales de la limitación económica, ya que, al tratarse de una inversión propia es común tener que privarse en ciertos aspectos reprográficos. La dificultad en la distribución también va estrechamente relacionada al factor económico, ya que resulta más costoso encontrar vías de canalización para obras poco conocidas. Finalmente, el interés del público, ya que al tratarse de un medio al que recurren artistas emergentes es complicado que exista un público fiel suficiente para mantener el interés del proyecto.

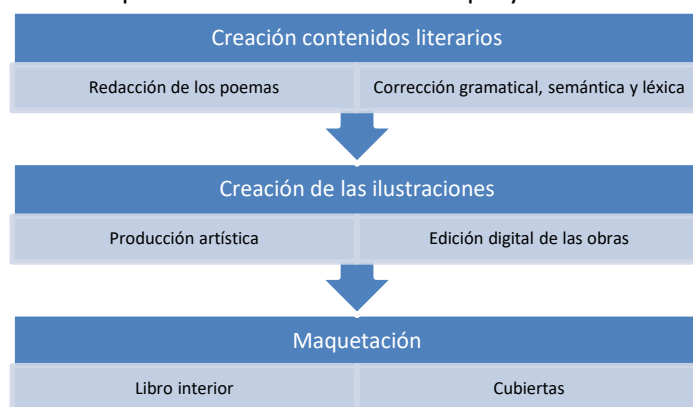

Fig. 3: Esquema simplificado de las fases de trabajo para la elaboración de *Saudade*. Fuente propia.

⁶ SANZ, Gerardo. (2020). *La autoedición*, Revista la i, núm. 1, pág. 8

⁷ SANZ, Gerardo. (2020). *Arte, media y tecnología una nueva formación*, Revista la i, pág. 14.

2.2 REFERENTES LITERARIOS

Tradicionalmente se han distinguido tres grandes géneros literarios: el teatro, la lírica y la narrativa. Estos últimos pueden fusionarse a través de la prosa poética, que se puede catalogar dentro de la poesía contemporánea.

María Victoria Utrera Torremocha, profesora de teoría de la literatura y literatura comparada de la universidad de Sevilla, explica que el poema en prosa surge a lo largo de los siglos XIX y XX como un nuevo género literario. Esto se debe al protagonismo que adquirió la literatura escrita en prosa, que tiene un carácter de expresión más natural que el verso. Victoria intenta definir este género:

“Dentro de la moderna teoría de los géneros literarios, el poema en prosa es, sin duda, una de las modalidades más problemáticas en su definición y caracterización, no sólo por sus claras conexiones tanto con la lírica como con la narrativa breve y los frecuentes espacios intermedios que presenta entre una y otra, sino por su misma configuración como tal.”⁸

Según un artículo de Playztrends, una plataforma digital dedicada a la juventud de RTVE escrito por María García⁹, actualmente, es el subgénero poético más consumido por el público de la generación Z. Ganó protagonismo gracias a las redes sociales y su sencillez de ser leída. Los textos suelen ser autobiográficos, pero la inexistencia de personajes intermediarios le otorgan proximidad y facilidad por empatizar con los sentimientos y emociones de los lectores, creando un vínculo directo.

En aspectos formales, dispone de una mayor libertad en su estructura gramatical que la lírica, ya que no tiene en cuenta la métrica y la rima, aun así, conserva su disposición en estrofas en forma de verso, la musicalidad y el ritmo propios de la poesía. Además, cuenta con aspectos propios de un poema, como los componentes líricos, las figuras literarias y la búsqueda estética del vocabulario, factores que aportan intensidad literaria en la expresión de los sentimientos.

A la hora de escribir *Saudade*, ha sido notoria la influencia de varios autores tanto en la temática como en la manera de expresar las emociones. Además, los tres referentes que se explican a continuación pertenecen a *Mueve Tu Lengua*, la editorial independiente que se menciona en el punto 1.2 *Metodologías*, la cual

⁸ TORREMOCHA, M.V. (1999). *Teoría del poema en prosa*, Universidad de Sevilla

⁹ GARCÍA, María. (2020). *De las redes sociales a las librerías de todo el mundo: ¿a qué se debe el éxito de la prosa poética?* Playztrends, literatura Z.

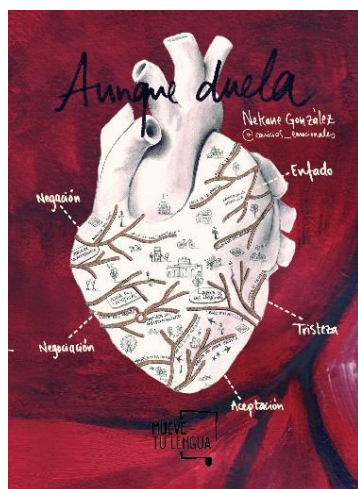

Fig. 4: Portada del libro de Nekane González (2019), *Aunque duela*, ilustrada por Crisbel Robles.

también ha servido de referencia en la forma de estructurar los contenidos del libro.

En primer lugar, Nekane González, una escritora y terapeuta con Máster en Inteligencia Emocional, Duelo y Psicopedagogía. Combina sus conocimientos sobre psicología con sus vivencias. *Aunque duela* (2019) es un claro ejemplo (fig.4) donde añade información teórica que avala los sentimientos y emociones propios de una ruptura sentimental, otorgándole más realismo y conexión con las personas que están viviendo o han vivido ese momento. A partir de las lecturas de sus libros relacionados con la psicología, surgió el interés de combinar estas disciplinas (literatura y psicología), además de profundizar en la teoría psicológica con la intención de entender el motivo de algunos pensamientos recurrentes.

En la misma línea sobre amor y desencuentros sentimentales encontramos a Jose Ángel Gómez Iglesias, conocido como Defreds. Es considerado uno de los pioneros y de los autores más reconocidos en esta nueva ola de poesía. Aunque los críticos y las Editoriales lo encasillan en la prosa poética, él rechaza el término *poeta* para describirse. Tras publicar sus textos en Twitter como una afición, empezó a ser reconocido en redes sociales hasta el punto de publicar nueve libros (fig.5). *Casi sin querer* (2015), *Cuando abras el paracaídas* (2016) y *Sempiterno* (2018), son algunos de los libros donde extrapola sus emociones y sentimientos, sobretodo relacionados con cuestiones de amor/desamor, haciendo uso recurrente a las metáforas, figura literaria que más se emplea en nuestro trabajo.

Fig. 5: Muestra de los nueve libros publicados de Defreds. Imagen extraída de su Twitter.

Finalmente, Srta Bebi o Bebi Fernandez, una criminóloga y escritora que se mantiene en el anonimato. Su poesía es el reflejo de su activismo feminista y movimientos de protesta ciudadana para pretender romper con los estereotipos y clichés de la sociedad actual a través de unos textos de carácter reivindicativo. Nos parece interesante el hecho de que en sus poemas también abordan cualquier tipo de emoción, ya sea positiva o negativa sin ningún tipo de tabú (fig.6), como en su libro *Amor y Asco* (2016), donde combina la prosa poética y la poesía tradicional para narrar vivencias emocionales e injusticias sociales.

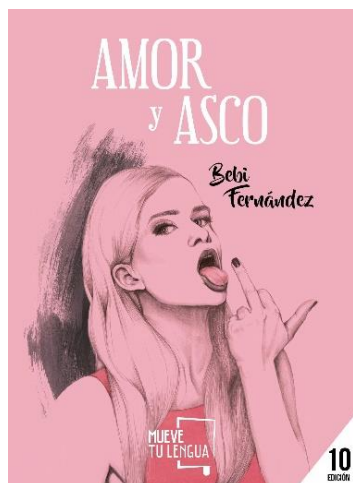

Fig. 6: Portada del libro de Srta Bebi, *Amor y Asco* (2016), ilustrado por Cristina Reina.

El hecho de que los tres autores formen parte de la misma editorial es un dato que inicialmente desconocíamos, puesto que los libros que nos permitieron conocer a los poetas fueron adquiridos por distintas vías y años. A partir del gusto personal y la voluntad de comprar más ejemplares, nos percatamos de la coincidencia editorial, hecho que nos permitió indagar de forma consciente en más autores que forman parte de *Mueve Tu Lengua*, enriqueciendo aún más esta influencia.

2.3 REFERENTES ARTÍSTICOS

Tras la investigación para encontrar la línea de trabajo que más se adecuaba a nuestra intención como ilustración, debemos hacer énfasis en dos aspectos: la concepción que utilizamos de la palabra *ilustración* y el tipo de obra. Esto se enmarca en los referentes conceptuales y los formales, respectivamente.

2.3.1 Referentes conceptuales

Para hablar de los conceptuales, hemos de introducir el concepto *ilustrar*. La RAE aporta, entre otras, las siguientes definiciones:

- “2. tr. Aclarar un punto o materia con palabras, imágenes o de otro modo.
- 3. tr. Adornar un impreso con láminas o grabados alusivos al texto.”

Normalmente se entiende que es el texto quien manda sobre la imagen, teniendo más relevancia y protagonismo que esta. Así pues, también veo necesario aclarar el concepto de *ilustración*, proveniente de la misma fuente:

- “1. f. Acción y efecto de ilustrar.
- 2. f. Estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro.
- 3. f. Publicación, comúnmente periódica, con láminas y dibujos, además del texto que solía contener.”

Las denotaciones seleccionadas coinciden con nuestra percepción de que la ilustración acompaña al texto sin que exista una relación de subordinación donde el cuerpo literario condicione al artístico. La imagen que acompaña puede adornarlo, como menciona, pero también puede tener el mismo grado de importancia que este y funcionar perfectamente sin convivir en el mismo espacio cuadrado. Esto se tratará en el punto 4 de este proyecto.

El poeta y crítico de arte que dio nombre al surrealismo, Guillaume Apollinaire, sirvió de antecedente a la poesía moderna con los caligramas (fig. 7) que caracterizan su obra poética y visual, abriendo vías nuevas a la forma de expresión visual. En la misma línea se encuentra Vicente Huidobro, iniciador y exponente del creacionismo, un movimiento poético vanguardista que enfatizaba los efectos visuales de la poesía, entre otras características.

Entre los artistas que nos han ayudado a la comprensión del poema visual se encuentra Joan Brossa, poeta catalán que experimenta con él. Joaquín Soler Serrano entrevista al artista en el documental *A fondo* (1977), donde Brossa define el poema visual como un servicio a la comunicación en forma de mensaje

Fig. 7: Ejemplo de caligrama de Guillaume Apollinaire, *La paloma apuñalada y el surtidor* (1918). Extraído de Artium.

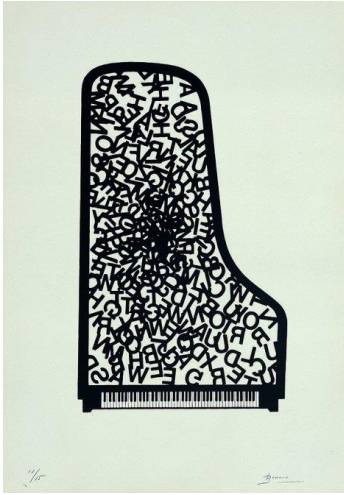

Fig. 8: Ejemplo de poema visual de Joan Brossa (1982). Extraído de la página web del Macha.

internacional, ya que no entiende de lenguas. Según el poeta, este aspecto nos obliga a utilizar la imaginación, que consiste en un desdoblamiento de la realidad tanto de forma semántica como visual (fig.8). El trabajo de Brossa es un caso para prestar atención puesto que, pese al acabado estético, no considera que con su obra “ilustre”. Este artista trabajó conjuntamente con Joan Miró en *Tres Joans*¹⁰, colaboración ante la cual hace referencia Miró en la entrevista, donde remarca: “no me interesa en absoluto que nadie ilustre nada. Es una obra paralela, la obra literaria va por un sitio y la obra pictórica la sigue, pero nunca se relacionan.”¹¹

Por otra parte, en la línea de la poesía y el libro-objeto se encuentra el performer y poeta visual valenciano Bartolomé Ferrando, que ejemplifica las posibilidades del poema, más allá de la página (fig.9). En *Jocs, poesia visual* desata libros con propuestas poéticas donde la importancia recae de forma importante sobre la imagen. Estas pasan a formar otro espacio aparte de las palabras, pero complementándolas de cierta forma.

Fig. 9: Ejemplos de poesía visual de Bartolomé Ferrando (2011). Extraídos de su página web.

¹⁰ BROSSA, J. MIRÓ, J. (1978). *Tres Joans*, Libro homenaje a Joan Prats.

¹¹ Extraído de la entrevista de Joaquín Soler Serrano a Joan Brossa. (1977). *A fondo*, RTVE

3.2.2 Referentes formales

Fig. 10: Ejemplo de pintura de Juan Olivares, *Beyond IV* (2019). Extraído de su página web.

A partir del análisis e interés por la poesía visual gracias a los anteriores referentes, así como por la no subordinación de la obra pictórica respecto a la literaria, existe una clara intención de eliminar la idea de obra referencial como ilustración. Durante el proceso de experimentación para encontrar la línea de trabajo más adecuada a nuestra propuesta, contribuyó conocer la trayectoria de ciertos artistas que se encuentran en el mundo de la pintura abstracta. Entre la influencia que han tenido en mi proyecto, destacan tres artistas que juegan con las manchas de color.

Uno de los pintores cuyo trabajo nos llamó la atención por sus temáticas relacionadas con el rastro emocional es Juan Olivares, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y formado también en países como Bruselas, París, Roma y Nueva York. Su trabajo forma un tejido poético donde se cuestionan los límites formales entre lo pictórico y su relación con el espacio (fig.10). Tiene en cuenta el azar, aspecto común a nuestro trabajo.

En cuanto a las texturas destacamos a James Nares, artista británica contemporánea que estudió Artes Visuales en Nueva York. Sus obras son creadas a partir de un solo desplazamiento de pincel con una gran precisión (fig.11). Crea trazos monumentales que, gracias a su profundidad y detalle, recrean un efecto de tridimensionalidad.

Fig. 12: Ejemplo de pintura de Hilma af Klint, *The Ten Largest* (1907). Extraído de la página web del Guggenheim.

Fig. 11. Ejemplo de obra creada a partir de la técnica mencionada de James Nares, *Girl about town* (2017). Extraído de Artsv.

Finalmente, Hilma af Klint, pintora nacida en Estocolmo que asistió a la Escuela Técnica y a la Escuela de Bellas Artes. La artista espiritual también tiene cierta repercusión en nuestro proyecto, puesto que emplea una pintura no representativa donde muestra el equilibrio entre la regulación emocional y la técnica pictórica (fig.12).

Así pues, los anteriores artistas han incrementado la voluntad de crear un arte no figurativo donde la importancia recaiga en la expresión a través de las formas, texturas y color, teniendo en cuenta el azar. Como nuestra intención es representar emociones y sentimientos, siendo estos tan subjetivos, llegamos a la conclusión de que lo que más se ajustaba a una representación adecuada era la abstracción.

3. FASE LITERARIA

Tal como se ha comentado anteriormente, el libro es de prosa poética, catalogado dentro de la poesía. Desde que estamos en la secundaria estudiamos la poesía como el género literario que tiene los sentimientos a flor de piel y trata las emociones. Aunque es habitual que los escritores relaten abiertamente su tristeza para empatizar con el público, cada vez es más común que haya autores que tratan sin tapujos las emociones negativas teniendo en cuenta una información extra para contextualizarlo: la salud mental.

Libros de este género literario como *Mientras tanto*¹² o *Merezco algo mejor* (fig.13) hablan abiertamente de trastornos psicológicos como la depresión, que afectan a la salud mental, a los pensamientos, y en consecuencia a su escritura. En la propia presentación de *Merezco algo mejor*, Calvo confiesa:

“Siento la necesidad de confesarte y hacerte conocedor de que lo que hay aquí escrito es la parte más íntima que jamás he revelado a nadie. Y lo hago con miedo, con un miedo que pocas veces he sentido. Aquí hay muchas noches de insomnio. Conversaciones con la almohada. Comprimidos de autoayuda. Reflexiones de quien un día se sintió una estrella y, de repente, dejó de brillar con luz propia.”¹³

Con estas palabras el autor ya avisa al lector de que van a ser unas páginas duras pero llenas de realidad: su realidad. Es común buscar refugio en el hecho de sentirse identificado en la lectura, sobre todo cuando se trata de dolor. Personalmente creo que es una manera que tenemos los lectores de intentar definir lo que nos pasa, cuando ni nosotros mismos somos capaces de exteriorizarlo correctamente. A partir de esta conclusión empecé a escribir mi propia realidad hasta dar nacimiento a *Saudade*.

3.1 ENCUESTAS

A primera instancia, cuando se habla de poesía la gente que no suele ser consumidora de este género tiende a relacionarlo con el amor. El hecho de que algo tan antiguo siga teniendo esos prejuicios en la actualidad es curioso, puesto que muchas veces es por la falta de información, y en este caso, falta de lectura.

Para poder tener una idea más detallada de la influencia y la repercusión de la poesía y la prosa poética en la actualidad, llevamos a cabo una encuesta bajo el título *Prejuicios y repercusión de la prosa poética*. Las respuestas obtenidas a

Fig.13: Portada del libro de David Calvo, *Merezco algo mejor* (2019). Ilustración de Lady Desidia

¹² GONZALEZ, Nekane. (2020). *Mientras tanto*. Mueve tu lengua

¹³ CALVO, David. (2019) *Merezco algo mejor*. Ediciones Martínez Roca, pág.11

través de esta han sido de gran interés para reafirmar la hipótesis sobre las apariencias de este género literario.

La encuesta (ver ANEXO 1) está compuesta por doce preguntas y fue respondida por 101 personas de distintos perfiles y aficiones a través de su difusión, con el objetivo de obtener más riqueza en la variedad de respuestas. Decidimos hacer la clasificación del público por la edad en lugar de por el género con la intención de usar un lenguaje inclusivo.

Si hacemos un análisis resumido de las respuestas que tienen a ver con la literatura, llegamos a las siguientes conclusiones:

- Aunque fue difundida por varias vías, los perfiles de público más notorios son los grupos que van desde los 18 hasta los 25 años, ya que las votaciones de los rangos de edad 18-21 y 22-25 están muy igualadas. (ver ANEXO 2)
- Respecto a la pregunta 1 (ver ANEXO 3), cuando se piensa en poesía, el 71,3% la imagina de carácter positivo, con un ensalzamiento de las emociones agradables y la belleza. Es contraproducente, pues, que solo el 48,5% se identifique con ella. (ver ANEXO 4)
- Al 64,4% le gusta la poesía tradicional escrita, pero solo el 29,7% la consume. (ver ANEXO 5)
- El 69,3% sabe que es la prosa poética, pero solo un 21,8% afirma que la consume. Aun así, el 38,6% (que coincide con el rango de edad mayoritario) reconoce que sigue en redes sociales alguna cuenta con contenido sobre este género literario. (ver ANEXO 6)
- El 81,2% asegura que compraría o consumiría contenido literario de una persona emergente y/o autodidacta (ver ANEXO 7). Solo se obtuvieron 65 respuestas escritas, entre las cuales se repiten que la calidad no va ligada a la autoría conocida, así como que hay que apoyar y dar una oportunidad a los artistas emergentes. La totalidad de las respuestas redactadas por los participantes se encuentran en el link que aparece en el Anexo 8.
- Las personas que votaron que no comprarían o consumirían contenido de autores emergentes (20,8%) coinciden mayoritariamente con un público que directamente no le gusta ni consume ningún tipo de poesía.

Así pues, de estas respuestas el punto que más quiero destacar es que a primera instancia la mayoría relaciona la poesía con un carácter positivo, pero se identifican más con el pesimismo. Esa negatividad suele ser la que atrapa al lector porque suena más empática. Además, el hecho de que la mayoría sí que consumiría contenido autodidacta es un impulso y motivación para nuestro trabajo.

En primer curso, un profesor¹⁴ comentó que a las personas nos gusta retorcernos en nuestro dolor porque nos produce placer. Ese discurso oral personalmente me incitó a la reflexión, por lo que posteriormente me informé y descubrí que el dolor consigue que el sistema nervioso libere endorfinas para bloquear esa sensación, proceso que produce euforia. Tras esta documentación es más fácil comprender la sensación de disfrute que proporciona exteriorizar ese dolor, en nuestro caso a través de la prosa poética y el arte.

3.2 REDACCIÓN

Tal como se ha comentado anteriormente, los textos están estrechamente relacionados con la introspección. De esta manera se obtiene la materialización escrita de los pensamientos, aunque de una forma más poética. Muestra el proceso de mi estado emocional durante dos años, que es el tiempo que ha transcurrido desde que se empezó a redactar la parte textual del proyecto. De esta forma, el libro tiene más variedad temática y facilidad para acercarse al espectador, puesto que tiene un abanico más amplio de emociones.

A medida que el libro va avanzando, el carácter de los poemas varía, pasando por una especie de recorrido entre un amor tóxico, el duelo de una ruptura, despecho, aceptación, autoconcepción, y finalmente, el amor.

Los textos han sido extraídos de varias libretas, documentos Word, así como algunas notas del móvil; cualquier herramienta de escritura que se tuviera a mano en el momento de la inspiración (fig.14). Así pues, tras una larga selección, el libro consta de 57 poemas.

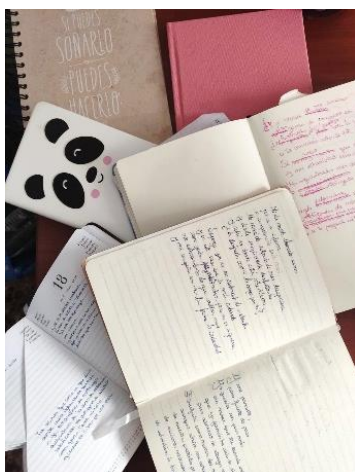

Fig. 14: Fotografía de algunas de las libretas que contienen poesía que aparece en *Saudade*. (2021) Fuente propia.

3.2.1 Cuerpo

La parte interior del libro está formada por la portadilla¹⁵, la página de créditos, una cita de Oscar Wilde, el prólogo, los 57 textos intercalados con las ilustraciones, la dedicatoria y los índices.

Los libros de poesía suelen ser un muestrario de la desnudez del carácter y alma del autor, que retratan su forma de percibir y sentir las emociones y los sentimientos. Este también es el caso de *Saudade*, donde se relata abiertamente mi forma de pensar y la concepción de mi entorno, tanto interno como externo.

¹⁴ Extraído del discurso oral de una clase de Carlos Villavieja (2018) en *Historia y teoría del arte moderno*.

¹⁵ También conocida como anteportada. Aparece sin numerar y es la hoja que antecede a la portada, donde aparece el título del libro y el autor.

Para la escritura de los poemas se han tenido en cuenta varios factores con el fin de empatizar con el lector. En muchos de ellos se omiten aspectos concretos de la historia mediante las figuras literarias para dar más libertad a la interpretación. Un claro ejemplo son las metáforas, que aparecen en casi todos los poemas. Con ello se pretende que el público interprete la metáfora a su manera para que el significado del texto sea más cercano. Uno de los textos donde más se percibe la metáfora es *Ajedrez*:

*“Y yo, creyéndome la reina,
atravesando cualquier torre para verte,
siendo más veloz que cualquier caballo,
para sacarte una sonrisa diagonal, cual alfil.
Pero repito, solo era otro peón
eliminado durante la partida”¹⁶*

Concretamente este poema está basado en el juego del ajedrez, como indica su título. En este fragmento se hace alusión a las piezas y a sus movimientos, comparando el juego que se lleva a cabo para ganar una partida con la lucha por conquistar a alguien complicado.

3.2.2 Prólogo

Como se ha indicado en el punto interior, tras la portadilla y la página de créditos, el escrito inicia con una cita de Oscar Wilde (fig.15) a través de la cual el espectador ya puede hacerse una idea de lo que se va a encontrar en las siguientes páginas. Aun así, lo que realmente introduce el carácter del libro es el prólogo.

*“La única persona que necesitas en tu vida
es aquella que te demuestra que te necesita en la suya.”
Oscar Wilde*

Fig. 15: Extracción de la pág.4 de Saudade (2021). Fuente propia.

Además de hacer un breve preámbulo dónde relaciona los textos con la psicología, también explica la dualidad de las poesías que aparecen: la literaria y la visual.

“La peculiaridad de este libro es su dualidad en la poesía: textual y visual. Las dos parten de los mismos pensamientos, vivencias y emociones. Nacen del dolor y la tristeza, pero cuando crecen aprenden a convivir con el amor. Por el camino muere el odio y la indiferencia, y creo que por eso es una historia, por su progreso; sobre todo de estabilidad emocional.”¹⁷

¹⁶ NAVARRO, Leandra. (2021). *Saudade*, pág.26

¹⁷ NAVARRO, Leandra. (2021). *Saudade*, pág.7

De esta manera, al empezar la historia el lector ya tiene conciencia del origen de los dos tipos de poemas en los pensamientos intrusivos.

3.2.3 Índice

En las últimas páginas aparecen dos índices que corresponden al cuerpo literario y a las obras visuales (fig.16). Esto se debe a que, como he mencionado en anteriores ocasiones, las obras pictóricas y las textuales tienen el mismo peso; no se supeditan. Es por ello que se le da la misma importancia a la hora de referenciarlos.

Por otra parte, la decisión de la disposición de este apartado en el cierre y no en el inicio viene determinado por dos motivos. El primero es la influencia de los libros de prosa poética que personalmente suelo consumir, donde prácticamente en todos aparecen los créditos al terminar los poemas. Al ser *Saudade* de la misma tipología, vi convincente, seguir esos ejemplos.

A esta referencia se le suma el hecho de que, como recurrente lectora, personalmente opino que es más práctico poder consultar el lugar de cada poema (tanto visual como textual) después de que el espectador haya realizado una primera lectura. Con ello es más probable que ya tenga una idea de que páginas le han podido interesar más. Esto se debe a que tras haber tenido una vista general y conocer el contenido de todas las páginas, a través de la memoria puede volver a consultar los títulos que más le han llamado la atención.

ÍNDICE		ÍNDICE POEMAS VISUALES	
Prólogo	7	Cuál es el autor	91
Amar y otros desastres	10	Si	92
Pudimos ver	6	Dulce sabor a melancolía	91
Tus letras	12	Ella sí	92
Lugarito efímero	16	Miedo	92
Nuestros objetivos	16	Agradecimiento	97
Plato prohibido	17		
De fondo	16		
Sigue siendo un sueño	19		
Contradicciones	20		
Preguntas retóricas	21		
Single player	21		
Ajedor	24		
Me cansa en desangre	28		
Quelibrando	29		
Desperté	30		
Muerte lenta	31		
Confiar	33		
"No duela"	34		
Enzo	35		
Día a día	38		
¿Sigo?	39		
Tercera fase	42		
Nuevo temporado	43		
Diogo	44		
Nuevas costumbres	85		
Vuelto a casa	87		
Me precipito	88		
Propósito	90		
Último	91		
Caribita	92		
Fin	93		
Yo no pesa	94		
Lo siento	97		
¿Oír	98		
Yo	100		
Depresión	101		
Autodestrucción	101		
Mis menestres	101		
Insuficiencia	107		
Hipocandía	108		
Nada	110		
Saba el volumen	111		
Asalto	112		
Nuevo comienzo	114		
Como una vela	115		
Condicional subjuntivo	116		
Incertidumbre	120		
Confesiones	121		
Aja	122		
Capricorno	124		
No lo sabes	126		
Cruz y ralla	8		
Cold fire	18		
ZS	16		
Osas	21		
Fake Acid	22		
Bonzo II	27		
Alude	10		
Galactic Symphony	27		
Anexo	40		
Red	45		
Chico	49		
Katana	54		
NO ID	59		
PHOTO	64		
Sawgill	68		
Orange	73		
Baobab	78		
Issue	80		
Shadows	86		
Symmetry	96		

Fig. 16: Resultado de la maquetación de los índices de *Saudade* (2021) pág. 98-101. Fuente propia

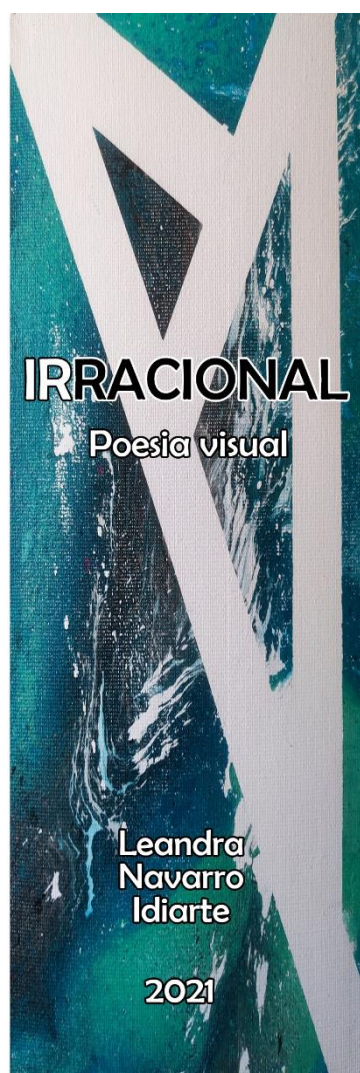

Fig. 17: Marcapáginas creado para la exposición a partir de una obra de *Irracional* que también aparece en *Saudade* (2021). Fuente propia.

4. ILUSTRACIONES

Las obras que forman las ilustraciones de *Saudade* pertenecen a una serie pictórica titulada *Irracional*. Consta de un conjunto de 40 piezas elaboradas paralelamente a los textos, pero con un objetivo común: expresar los pensamientos. Se presentó la oportunidad de realizar una exposición donde se mostraron las piezas en l’Espai Cultural la C de Campredò, durante los días 16 y 17 de mayo (2021). Con motivo de la exposición se crearon marcapáginas con la función de folletos por la voluntad de relacionar el acto con nuestro trabajo *Saudade*. (fig.17)

Irracional nace a partir del interés por la psicología, tal como se comenta en el marco teórico. La aportación de documentación sobre autores como Pastor y Sevilla que personalmente me ha aportado mi psicóloga, permiten que tenga como referencia formal los criterios de racionalidad con los que trabajé en terapia, que dividen los pensamientos en creencias racionales e irracionales.

Tras la documentación sobre los criterios sugeridos por estos autores que suele utilizar la terapia cognitiva, se explica que existen cuatro criterios de racionalidad: de objetividad, de duración/intensidad, de utilidad y formal. A grandes rasgos, distinguen las creencias racionales por ser objetivas, consistentes en la realidad y producir emociones moderadas. En cambio, las creencias irracionales no pueden ser avaladas por datos verificables y producen emociones de alta intensidad y larga duración que nos pueden desbordar de distintas formas. Estas últimas aparecen en forma de pensamientos intrusivos, por lo que es complicado localizarlos.

Fig. 18: Fotografía de la exposición *Irracional* que muestra parte de la serie. Espai Cultural la C, Campredó (2021). Fuente propia.

Trasladado a *Irracional* (fig. 18), se representa la yuxtaposición de estas creencias en los pensamientos a partir de la pintura abstracta. La racionalidad se encuentra en forma de ausencia de pintura; pulcritud, hecho objetivo e

indiscutible. Por otra parte, la irracionalidad se identifica con el caos azaroso que crea las manchas. A partir de esta información, se pretende dar visibilidad y normalizar este tipo de creencias que socialmente suelen estar invalidadas o complicadas de expresar. Además, también muestra la necesidad de la ausencia de pintura para evitar la sobrecarga pictórica, metáfora de la necesidad de razonar para evitar la sobrecarga mental y, por tanto, emocional. (fig.19)

Las ilustraciones están relacionadas temáticamente con los textos, pero no supeditadas. La lírica también es producto de la conjunción de creencias que forman el pensamiento que impulsa a la escritura con el objetivo de desahogo. La mayoría de los poemas, tal como se ha indicado anteriormente, parten de momentos donde la influencia de los pensamientos lleva al desborde por su alta intensidad y duración. La pintura y la escritura permiten plasmar esas sensaciones, de distinta forma, pero con un mismo fin. Se podría decir que, a rasgos muy generales y como opinión personal, interpreto la liberación que produce el exteriorizarlo de esta forma como si se tratara de arte-terapia.

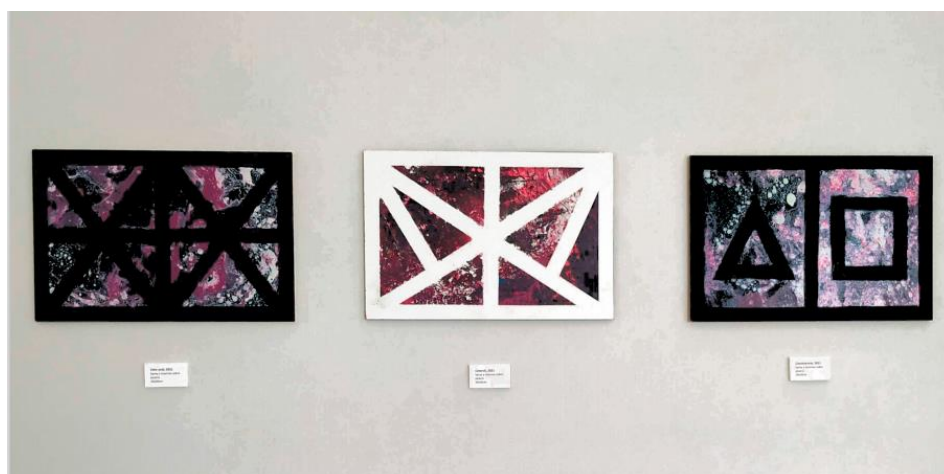

Fig. 19: Obras de la serie pictórica Irracional. (2021) Fuente propia.

4.1. CONTENIDO GRÁFICO DEL INTERIOR

Como se ha comentado en el punto 3.2.2 *referentes formales*, el estilo de las ilustraciones realizadas se adhiere al arte abstracto. Nos identificamos con las palabras de Juan Olivares, quien define su trabajo de la siguiente manera:

*“Me identifico emocionalmente con todo lo que me rodea, sea una taza de café, una canción o una conversación con un amigo. No busco lo trascendente, busco algo más cercano, cotidiano y sincero. Un instante huidizo, destellos cotidianos, pequeñas emociones que incitan a pintar.”*¹⁸

¹⁸ Texto extraído del Statement de la página web de Juan Olivares

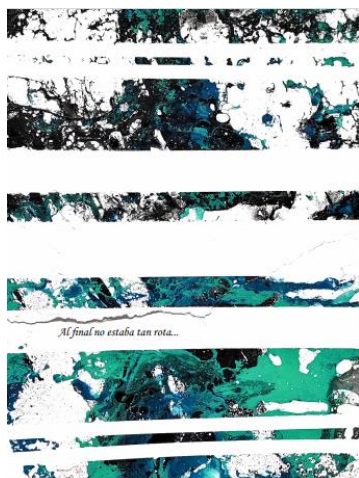

Fig. 20: *Symmetry*, Saudade. (2021)
Ejemplo de obra de cartón pluma
con textura. Fuente propia.

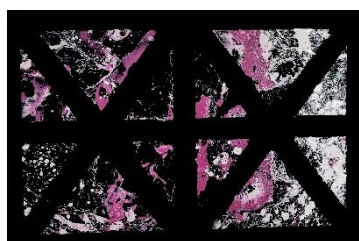

Fig. 21: *Fake Acid*, Saudade. (2021)
Ejemplo de obra sobre pizarra.
Fuente propia.

Fig. 22: *Aladin*, Saudade. (2021)
Ejemplo de obra sobre lienzo. Fuente
propia.

Tras la experimentación del proceso creativo y artístico, finalizamos con la selección de 20 obras como ilustraciones para el interior del libro, que aparecen de dos formas distintas. Por una parte, las ilustraciones de una sola página como poemas visuales con intervención textual, y por otra, las que ocupan dos páginas sin esta intervención con la función de delimitar las fases por las que personalmente pasé durante la escritura de los poemas, y que se podrían identificar como capítulos. Cabe destacar que, tal como se menciona en el prólogo del libro, la poesía cuenta una historia. Al tratarse de la evolución emocional no es una historia completamente lineal, ya que el proceso tampoco lo fue. Por este motivo, la separación de capítulos no separa totalmente los poemas por emociones, sino por los periodos de tiempo que de forma personal puedo diferenciar por mi estabilidad emocional.

Si hablamos de criterios formales, se ha de mencionar que los materiales empleados en todas las obras son la pintura en *spray*, cinta de carroceros de distintas dimensiones como reservas y el agua como un elemento artístico más. En algunos casos, posteriormente se intervino con tinta o esmalte. La técnica llevada a cabo consiste en sumergir el soporte con las reservas previamente colocadas en un recipiente con agua donde se rocía con los Sprays seleccionados. Tras el secado se procede a retirar las reservas.

Las obras se pueden dividir por los distintos soportes utilizados, ya que cada uno ofrecía un tratamiento distinto de la pintura y del color, así como por sus dimensiones¹⁹. Distinguimos pues, entre cartón pluma, pizarra y lienzo. Las obras de cartón pluma tienen unas medidas que oscilan entre 20x13'5cm y 21x15cm. Pertenecen a este soporte *Cold fire*, *ZS*, *Oasis*, *Galactic Symphony*, *Ammo*, *Red*, *Chaos*, *Keleno*, *No ID*, *NN02*, *Symmetry*, *Sinergia* y *Omega*. Las obras en este material permiten unas texturas más interesantes; un ejemplo es la figura 20, ya que tras retirar este material del agua tiene unas características más delicadas y es más fácil de rasgar para crear unas líneas similares a las grietas.

La única obra en pizarra que incluimos en el libro es *Fake Acid* (fig.21), con la base de color negro y unas medidas de 20x30cm. Este soporte ofrece unos resultados con menos brillo; más austeros, aportándole más seriedad al color.

Los lienzos, a diferencia de los anteriores soportes, ofrecen unos resultados más limpios, sobre todo a la hora de quitar las reservas. Hay dos tipos de dimensiones, *Banzai II* y *Issues* son de 24x18cm, *Aladin* (fig.22), *Baobá* y *Shankara* de 30x20cm.

¹⁹ Las medidas expresadas para las obras de cartón pluma y lienzo aparecen generalizadas como si todas las obras estuviesen dispuestas en vertical. Las excepciones que se presentan en el libro en horizontal son Baobá, Ammo, Keleno

Además, tenemos que destacar que la ilustración que da inicio y cierre a los poemas es la única que su soporte es papel Basik, ya que fue una de las primeras obras que se realizó con esta técnica en 2019. (fig.23)

Fig. 23: Cruz y raya, Saudade. (2019). Obra sobre papel Basik con intervención de tinta. Fuente propia.

Finalmente, pasamos las obras a digital a partir de fotografías. Es conveniente comentar que se contempló también la opción de escanear las ilustraciones, pero quedó descartada porque la fotografía permitía unos resultados más interesantes del color y las texturas gracias a la incidencia de la luz. Con las imágenes ya en digital, se procedió a la edición con Adobe Photoshop para potenciar los colores, así como igualar el blanco de las obras con el de las hojas que conforman el libro. Un ejemplo del cambio de las imágenes con la edición es el de figura 24. Tras tener las obras editadas, incluí la intervención textual con Adobe InDesign

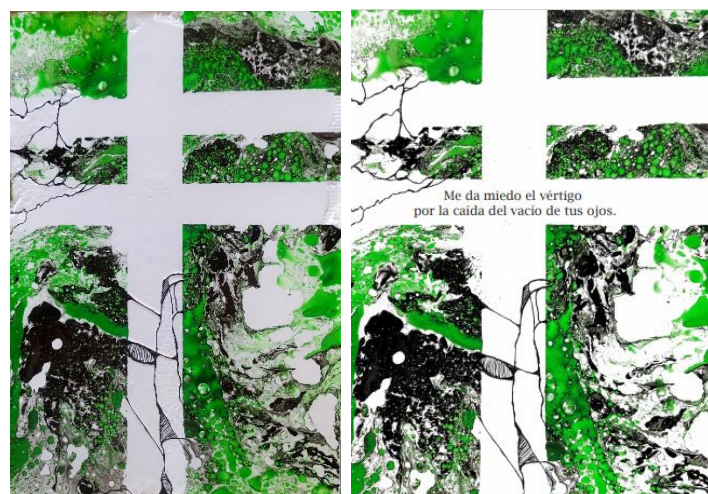

Fig 24. Red, Saudade. (2021). Ejemplo de proceso de edición de las ilustraciones mediante Photoshop e InDesign. Fuente propia.

El motivo de esta intervención con frases en las obras se debe a la influencia de los libros de prosa poética de Frida Ediciones y Mueve tu lengua. La mayoría de los autores que trabajan con estas editoriales suelen incluir unas páginas (normalmente las últimas) dedicadas a frases de carácter poético.

Durante el periodo de creación de los contenidos literarios, se llevó a cabo el apartado mencionado escribiendo *microcuentos* de una o dos líneas intencionadamente. Además, tras la corrección y selección de los poemas literarios, algunos que desestimamos contenían frases que nos interesaban. Así pues, partiendo de la voluntad de incluir estos aspectos a mi proyecto, estudié la forma de hacerlo manteniendo el carácter personal de *Saudade*.

A partir de la influencia de los referentes artísticos mencionados y la documentación sobre la poesía visual y los caligramas, incluimos las frases con sentido poético en las ilustraciones para que aparezcan de una forma más creativa, haciendo que el texto forme parte de la obra pictórica como un elemento artístico más. A continuación, aparecen algunos ejemplos:

Fig. 25: Chaos, Saudade (2021). Fuente propia.

Fig. 26: NO ID, Saudade (2021). Fuente propia.

5. MAQUETACIÓN

Para poder maquetar el proyecto en forma de un libro como producto final utilizamos el programa Adobe *InDesign 2017*. El empleo de este programa se debe a los conocimientos básicos adquiridos en *Tecnologías de la Imagen I* y a su posterior desarrollo a través de la trayectoria universitaria, ya que por interés personal es la herramienta de trabajo que empleo para realizar las memorias de las asignaturas. Además, estos recursos fueron ampliados por las aclaraciones, resolución de dudas y enseñanzas enfocadas a la creación de un libro, aportadas por Álvaro Terrones. Cabe destacar que, aunque el proyecto consta de la maqueta de un libro digital como resultado, se han tenido en cuenta algunos aspectos reprográficos por si en un futuro pasa a ser la materialización física de un libro.

En cuestiones formales, tiene 104 páginas maquetadas como páginas opuestas para mantener el formato libro, a excepción de la portada y la contraportada que se encuentran como individuales. A la hora de establecer los valores del documento, se tuvo en mente la idea de un formato similar a libro de bolsillo, por lo que el alto de página es de 180mm y la anchura de 135mm.

Tras una primera corrección del producto cambié los valores de márgenes que tenía preestablecidos en una primera prueba, teniendo en cuenta varios factores que anteriormente no había premeditado, como el espacio para la numeración o los pliegues de página si el libro llega a publicarse físicamente. Estos cambios constructivos se deben a las recomendaciones de Álvaro, diseñador que recientemente ha publicado un libro (*Arte, Enseñanza y Emergencia. Innovación Docente, Creatividad y Estudio de Casos durante el Confinamiento Social*, 2020) y que cuenta con experiencia profesional en este sector. Así pues, tras las correcciones, los márgenes que utilicé de guías para el producto definitivo tienen 22mm de superior, 20mm de inferior, 20mm en el interior y 15mm en el exterior.

5.1 RETÍCULA BASE Y ESTRUCTURA GENERAL

Para esta parte del proceso fue crucial el manejo de las páginas maestras, aspecto que inicialmente desconocía y que fue de gran ayuda a la hora de maquetar las distintas partes del libro.

En primer lugar, cree una totalmente vacía para las páginas de cortesía del inicio y del final. A partir de esta, estructuré la portada interior, los créditos, la cita con función de dedicatoria, puesto que cada uno de estos apartados tenía una distribución distinta y no me interesaba numerarlos.

INDICE	
Prólogo	7
Amor y otros desastres	10
Podríamos ser	11
Tus besos	12
Juguete efímero	14
Nuestros odiseos	15
Fruto prohibido	17
De fondo	18
Sigue siendo un sueño	19
Contradicciones	20
Preguntas retóricas	24
Sinque playar	25
Ajedrez	26
Mi corazón se desangra	28
Quebrantado	29
Despierté	30
Muerte lenta	31
Donitar	33
"No duete"	34
Enero	36
Día a día	38
¿Sigo?	39
Tercera fase	42
Nueva temporada	43
Droga	44

Fig. 28. Guías que se usaron para la estructura de los índices. Fuente propia.

Así pues, la numeración empieza en el prólogo, que sigue la página maestra que más hemos utilizado: la de los contenidos literarios (fig.27). Organiza los títulos y los poemas sobre la base de los valores de márgenes que se configuró para el documento. También se utilizó para los agradecimientos.

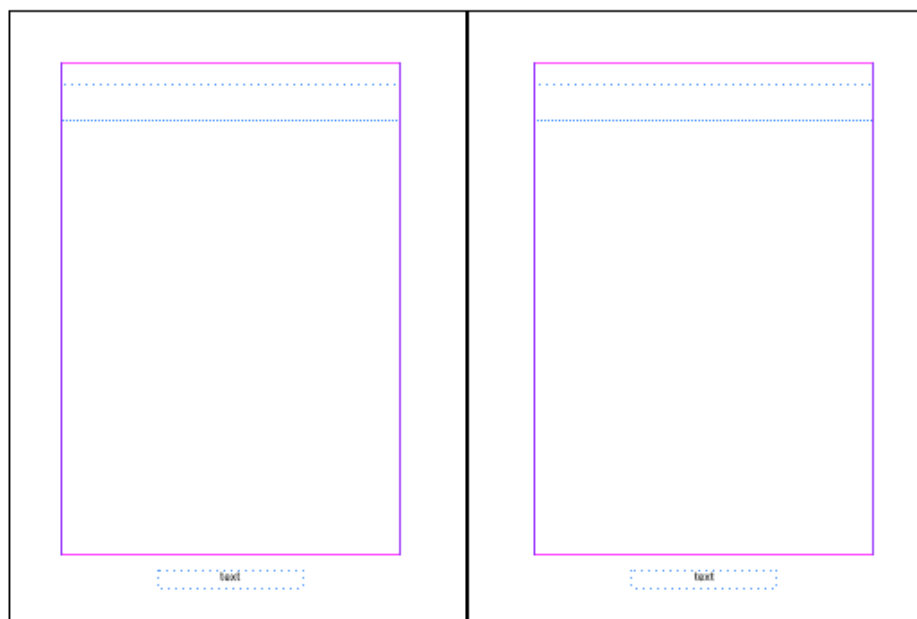

Fig. 27: Página maestra [text-página de texto] utilizada para los contenidos textuales. Fuente propia.

Para los índices utilicé las mismas guías que para los contenidos literarios, haciendo una variación en el marco de texto. (fig.28)

Otra página maestra es un cuadro de imagen que ocupa dos páginas para la ilustración que da inicio y final a los contenidos poéticos. En la siguiente imagen también se puede observar la ventana de páginas maestras que se usaron. (fig.29).

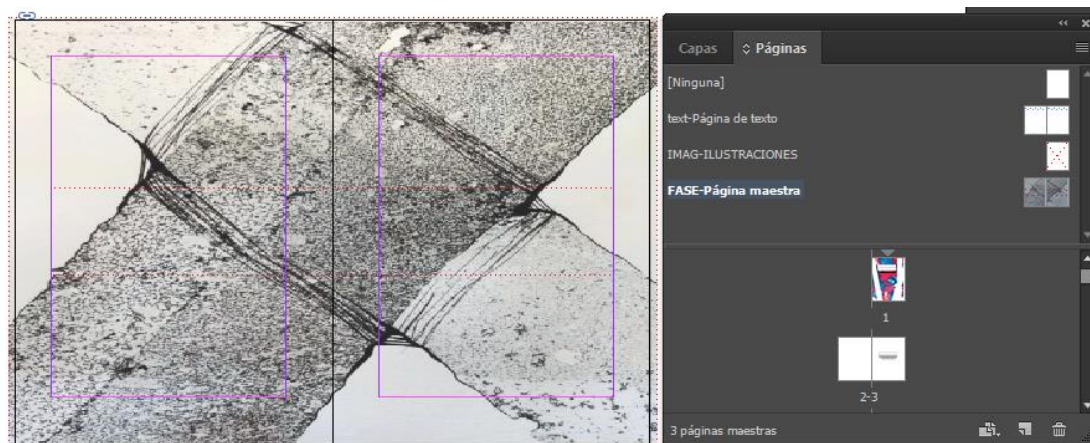

Fig. 29: Página maestra de la ilustración de dos páginas que se repite, juntamente con la ventana de páginas maestras. Fuente propia.

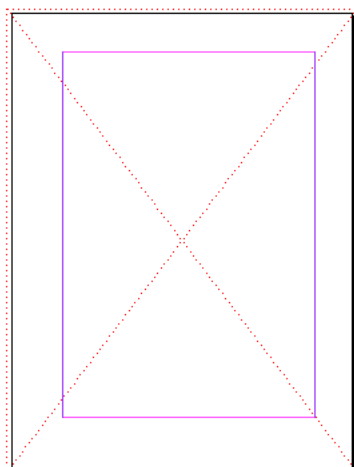

Fig. 30: Página maestra para las ilustraciones de una hoja. Fuente propia.

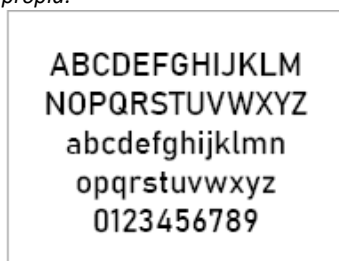

Fig. 31: Tipografía Bahnschrift.

Fig. 32: Tipografía Berlin Sans FB.

Finalmente, la estructura que se utilizó para las ilustraciones de una sola página (fig. 30), consta solamente de un cuadro para orientar la imagen, como el anterior ejemplo.

5.2 TIPOGRAFÍA

Para el trabajo he utilizado distintas fuentes de letras, tanto en el cuerpo textual como en las intervenciones de las ilustraciones.

Si seguimos el orden de las páginas del libro empezamos con el título, subtítulo y autoría de la portada. En los tres marcos de texto se encuentra *Bahnschrift* (fig.31), con 40 pt, 19 pt y 14 pt de tamaño, respectivamente. Los dos primeros se presentan en blanco, color que aparece en la ilustración y, como se ha nombrado anteriormente, los integra en la imagen. Aun así, para hacer que destaque el título usamos trazo negro en los bordes de las letras de *Saudade*. Aprovechando esa mínima aparición de la tinta negra, escribimos la autoría bajo *Leandra Navarro Idiarte*, para no descontextualizar el cromatismo textual. Tras la cara principal del producto se encuentran dos páginas de cortesía; la izquierda vacía y la derecha mantiene los textos y las características formales de la portada con un 40% de opacidad.

En la página de créditos se presentan las dos fuentes tipográficas principales del libro: la anterior nombrada, y la familia de *Berlin Sans FB* (fig.32). Así pues, *Bahnschrift* se encuentra en los títulos, ya sea de los poemas como de los apartados²⁰ del libro, con 16 pt, y el cuerpo textual está en *Berlin Sans FB* con 12 pt. La peculiaridad de esta última fuente es que rebajé la intensidad del color negro de la letra en un 90%. En la figura 33 se muestran las características que se acaban de comentar.

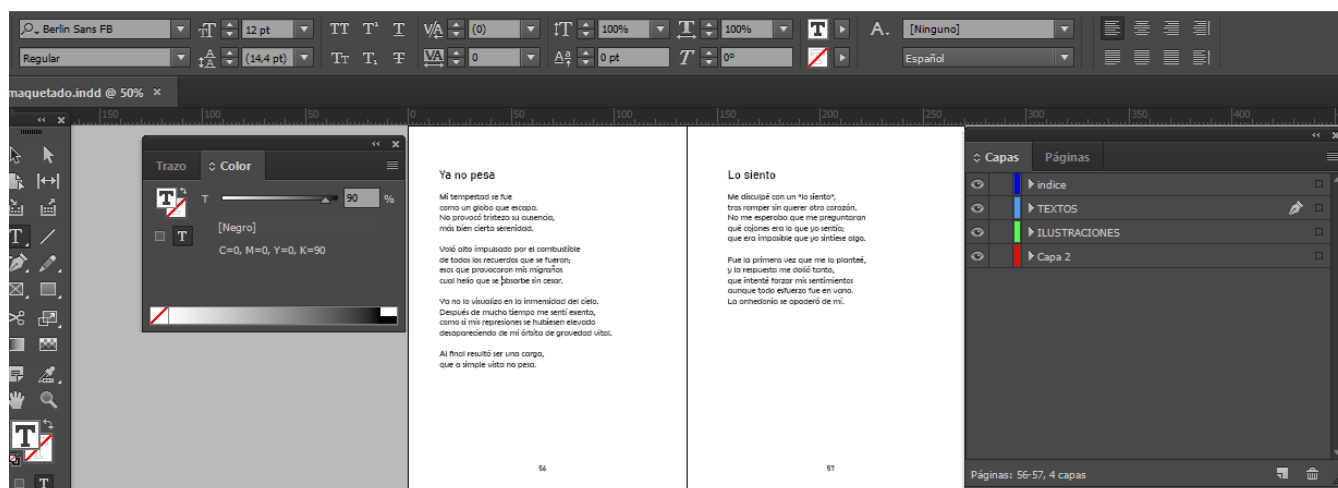

Fig. 33: Captura de pantalla del espacio de trabajo en Adobe InDesign. Fuente propia.

²⁰ Prólogo, Agradecimientos y Índices.

A partir de la página 7, el interlineado de todo el libro es de 14,4 pt, a excepción de los agradecimientos que es de 18 pt. Este aumento de distancia se debe a que, a gusto personal, quiero dedicar cierto protagonismo a través del espacio a las personas que hicieron posible el trabajo.

Finalmente, la contraportada también se encuentra redactada en *Bahnschrift*; el título en 15 pt color magenta y las definiciones en 13 pt y en negro.

5.3 DISEÑO DE CUBIERTAS

Las cubiertas también forman parte de *Irracional*. La obra que forma la portada se titula *Saudades*, nombre prácticamente igual al título del libro. Se trata de un cartón pluma blanco con unas dimensiones de 21x14'5cm al que se le han empleado dos tintas, magenta y azul. La selección de esta obra como la cara principal del producto se debe a que, aunque el proceso creativo de todas las obras comporta un resultado totalmente azaroso, casualmente, en esta ilustración una de las manchas de color tiene cierta semejanza con un ojo. Personalmente, me pareció curioso y a la vez fascinante, puesto que popularmente se conoce al *ojo como el espejo del alma*. Desde mi punto de vista veo esta convincente casualidad como una metáfora donde el propio libro es el alma, puesto que en su interior yace mi proceso de introspección.

Además de la ilustración, en la portada aparece el título y subtítulo (*Saudade. Prosa poética ilustrada*, respectivamente) en blanco, color que aparece en la imagen de manera que el texto se integra en ella. Debajo, la autoría bajo mi nombre, Leandra Navarro Idiarte.

En la contraportada se encuentra *NO ID* siguiendo las mismas características técnicas y cromática que *Saudades*, aunque esta imagen tiene una opacidad inferior a la anterior (50%). Con ello pretendo darle más importancia al texto, donde aparece nuevamente el título junto con dos definiciones de la palabra *Saudade* que tienen concomitancia con el libro. En la parte inferior aparece el logotipo de la Universitat Politècnica de València en negro, como las definiciones.

El libro se presenta con una maquetación acorde a un formato digital, aunque se elaboró también un diseño de las cubiertas con lomo por una posible futura intención de publicación en físico (ver ANEXO 9). El lomo, pues, es una extensión de la ausencia de pintura de las obras de la portada y la contraportada representada en blanco, donde aparece el título, subtítulo y autoría.

La decisión de no incorporar más elementos en la portada y en la portada, teniendo estas solamente lo considerado necesario se debe a que la obra pictórica ya tiene suficiente fuerza visual a causa de su cromatismo. En las siguientes imágenes se puede observar el resultado final de la portada y la contraportada. (fig.34)

Fig. 34: Resultado final de la portada y la contraportada de Saudade. Fuente propia.

6. CONCLUSIONES

Tras obtener un libro como producto final a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos a partir de la experimentación, documentación y análisis de información, procedemos a recapitular sobre el proceso, tanto de aprendizaje como de elaboración, para valorar los resultados obtenidos.

Una de las aspiraciones que impulsaron este proyecto, como se menciona en la introducción, es la voluntad de conocer en primera persona el trabajo que hay detrás de un libro. Una vez cumplido este objetivo, el acercamiento al trabajo de una Editorial nos ha permitido percatarnos de la complejidad que hay detrás de un único resultado, el cual ha estado premeditado durante años.

En primer lugar, la realización de este trabajo nos ha proporcionado proximidad al sector editorial y, en consecuencia, al ámbito laboral profesional. La experiencia desarrollada en el proceso de maquetación a través de Adobe *InDesign* ha sido notoria, por ejemplo, a la hora de maquetar otros trabajos. Esta experiencia nos ha facilitado ciertos conocimientos y recursos que anteriormente desconocía, y, en consecuencia, ha proporcionado unos resultados más profesionales como es el caso del catálogo de la exposición de la serie *Irracional*.

La elaboración de la producción artística para las ilustraciones ha conseguido definir una línea de trabajo basada en la experimentación a partir de la técnica de las reservas. Explorar las posibilidades que permiten los procesos azarosos y la pintura abstracta ha despertado un interés personal que la ilustración referencial subordinada al texto había dormido. Así pues, tener contacto con distintas prácticas artísticas durante el recorrido universitario nos ha permitido analizar y buscar la adecuación de la creación artística respecto a los contenidos que queríamos transmitir.

Al tratarse también de un libro literario, se ha tenido en cuenta aspectos sobre la lengua, por lo que es interesante comentar que las emociones y sentimientos se clasifican como *sustantivos abstractos*, así que nos pareció ingenioso jugar con la dualidad de la palabra y representarlas mediante arte abstracto.

Finalmente, concluir con que el proceso de autoproducción ha sido más laborioso de lo que en primera instancia pensaba, pero el factor de que el libro es tan personal fue un combustible que me impulsó a conocer todas las facetas de trabajo necesarias y llevarlas a cabo con motivación y ganas de aprender. Así pues, personalmente me siento satisfecha con el resultado final y los conocimientos adquiridos durante su elaboración.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Anónimo. (25 de febrero de 2020). *Poemas de Joan Brossa: literatura, escena y poesía visual*. Obtenido de Grup enciclopèdia:
<https://grupenciclopedia.cat/blog/es/poemas-de-joan-brossa-literatura-escena-poesia-visual/>
- Anónimo. (s.f.). *James Nares*. Obtenido de Kasmin gallery:
<https://www.kasmingallery.com/artist/james-nares>
- SRTA BEBI. (2016). *Amor y asco*. Madrid: Mueve Tu Lengua.
- BROSSA, J. (25 de septiembre de 1977). A fondo, RTVE. (J. S. Serrano, Entrevistador)
- CALVO, D. (2019). *Merezco algo mejor*. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, sello editorial de Editorial Planeta.
- COCA, A. F. (2015). Notas punto web, quedarme en tu recuerdo información personalizada. *Visual. Magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación*. Núm. 101.
- CVITANOVIC, D. (s.f.). Prosa y poesía. Reflexiones autocríticas. En D. Cvitanovic, *Comunicaciones*. Obtenido de
http://www.cervantesvirtual.com/s3/BVMC_OBRAS/027/5a3/ba8/2b2/11d/fac/c70/021/85c/e60/64/mimes/0275a3ba-82b2-11df-acc7-002185ce6064_24.html
- FERRANDO, B. (2006). *Jocs, poesia visual*. Valencia: Editorial Riialla.
- GARCÍA, M. (22 de octubre de 2020). *De las redes sociales a las librerías de todo el mundo: ¿a qué se debe el éxito de la prosa poética?*. Obtenido de Playztrends, literatura Z:
<https://www.rtve.es/playz/20201022/prosa-poetica-exito-generacion-zeta/2046280.shtml>
- GONZÁLEZ, N. (2019). *Aunque duela*. Madrid: Mueve Tu Lengua.
- GONZÁLEZ, N. (2020). *Mientras tanto*. Mueve Tu Lengua.
- DEFREDS. (2015). *Casi sin querer*. Madrid: Mueve Tu Lengua.
- DEFREDS. (2016). *Cuando abras el paracaídas*. Madrid: Mueve Tu Lengua.
- DEFREDS. (2018). *Sempiterno*. S.LU Espasa libros.

- MACBA. (2011). *Poema visual per a la Residència d'Investigadors, 1998*.
Obtenido de Joan Brossa: <https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/a-z/brossa-joan>
- OLIVARES, J. (2019). *Juan Olivares*. Obtenido de <https://juanolivares.net/>
- RENAU, J. (1976). *Función social del cartel*. Valencia: Fernando Torres.
- ROMERO, J. (16 de febrero de 2019). *Psicología, Simbolismo y significado del color: ¿Qué significan los diferentes colores?* Obtenido de https://jorgeromero.net/psicologia-simbolismo-y-significado-del-color/#Cual_es_el_significado_del_color_morado
- SANZ, G. (2020). Arte, media y tecnología una nueva formación. *Revista La i*, 14.
- SANZ, G. (2020). La autoedición. *Revista La i*, 8-10.
- SARRIUGARTE-GÓMEZ, I. (2019). Mediumnismo y arte: El caso de Hilma af Klint: de la mano dirigida a la mano intuitiva. *La colmena*, núm. 102, pág. 85-101.
- TORREMOCHA, M. V. (1999). *Teoría del poema en prosa*. Universidad de Sevilla.
- VALCÁRCEL, E. (1995). *Vicente Huidobro y el creacionismo en España*. Universidad de La Coruña.
- VEGA, G. (2006). Sobre los orígenes de la creación poético visual y su permanencia en la historia. *RIM. Revista de Investigación multimedia*. núm. 1, pág. 52-57.
- VICENTE, P. N. (8 de junio de 2018). *¿Qué es la terapia cognitiva, y en qué consiste?* Obtenido de Psicología Nafría: <https://psicologianafria.com/terapia-cognitiva/>

8. ÍNDICE DE FIGURAS

1. Logotipo de la editorial <i>Mueve Tu Lengua</i>	pág. 8
2. Apuntes de terapia cognitiva, 2020	pág. 9
3. Esquema de las fases de trabajo.....	pág. 11
4. Portada de <i>Aunque duela</i> , Nekane González, 2019.....	pág. 13
5. Libros de Defreds. 2020	pág. 13
6. Portada de <i>Amor y Asco</i> , Srta Bebi, 2016	pág. 13
7. Guillaume Apollinaire, <i>La paloma apuñalada y el surtidor</i> , 1918	pág. 14
8. Joan Brossa, <i>Poema visual</i> , 1982	pág. 15
9. Bartolomé Ferrando, <i>Filtración de A y C y Filtración de Y</i> , 2011	pág. 15
10. Juan Olivares, <i>Beyond IV</i> , 2019.....	pág. 16
11. James Nares, <i>Girl about town</i> , 2017	pág. 16
12. Hilma af Klint. <i>The Ten Largest</i> , 1907	pág. 16
13. Portada de <i>Merezco algo mejor</i> , David Calvo, 2019.....	pág. 17
14. Muestra de las libretas de poesía, 2021.....	pág. 19
15. Cita de Oscar Wilde, <i>Saudade</i> , Leandra Navarro, 2021.....	pág. 20
16. Maquetación índices <i>Saudade</i> , 2021.....	pág. 21
17. Marcapáginas <i>Irracional</i> , Leandra Navarro, 2021	pág. 22
18. Exposición <i>Irracional</i> , Leandra Navarro, 2021	pág. 22
19. Serie <i>Irracional</i> , Leandra Navarro, 2021	pág. 23
20. Leandra Navarro, <i>Symmetry</i> , 2021	pág. 24
21. Leandra Navarro, <i>Fake Acid</i> , 2021	pág. 24
22. Leandra Navarro, <i>Aladin</i> , 2021	pág. 24
23. Leandra Navarro, <i>Cruz y raya</i> , 2019	pág. 25
24. Leandra Navarro, <i>Red</i> , 2021	pág. 25
25. Leandra Navarro, <i>Chaos</i> , 2021.....	pág. 26
26. Leandra Navarro, <i>NO ID</i> , 2021.....	pág. 26
27. Página maestra texto	pág. 28

28. Página maestra índices	pág. 28
29. Página maestra ilustración dos páginas.....	pág. 28
30. Página maestra ilustración una página.....	pág. 29
31. Tipografía Bahnschrift.....	pág. 29
32. Tipografía <i>Berlin Sans FB</i>	pág. 29
33. Espacio de trabajo <i>InDesign</i>	pág. 29
34. Resultado cubiertas <i>Saudade, 2021</i>	pág. 31

9. ANEXOS

ANEXO 1

Prejuicios y repercusión de la prosa poética

Esta encuesta es de carácter académico con objetivo de análisis de la información aportada. Las conclusiones elaboradas a partir de las respuestas están destinadas a un trabajo de final de grado de la Facultad de Bellas Artes San Carlos (UPV).

*Obligatorio

3. ¿Eres una persona consumidora de poesía? *

Sí

No

8. ¿Comprarias o consumirias contenido literario de una persona emergente y/o autodidacta? *

Sí

No

4. ¿Sabes qué es la prosa poética? *

Sí

No

Justifique brevemente su anterior respuesta

Tu respuesta _____

5. ¿Eres una persona consumidora de prosa poética? *

Sí

No

¿Crees que la poesía puede hacerse fuera de página? *

Sí

No

1. Cuando piensas en poesía ¿de qué carácter la imaginas? *

Positivo. Ensalzamiento de las emociones agradables y de la belleza.

Pesimista. Emociones negativas y punto de vista más crudo sobre la vida.

6. ¿Sigues en redes sociales alguna cuenta con contenido sobre prosa poética? *

Sí

No

2. ¿Te gusta la poesía tradicional escrita? *

Sí

No

7. ¿Te identificas más con la poesía/prosa poética de carácter positivo o pesimista? *

Positivo (emociones agradables)

Pesimista (emociones como la tristeza, desamor, sensación de pérdida...)

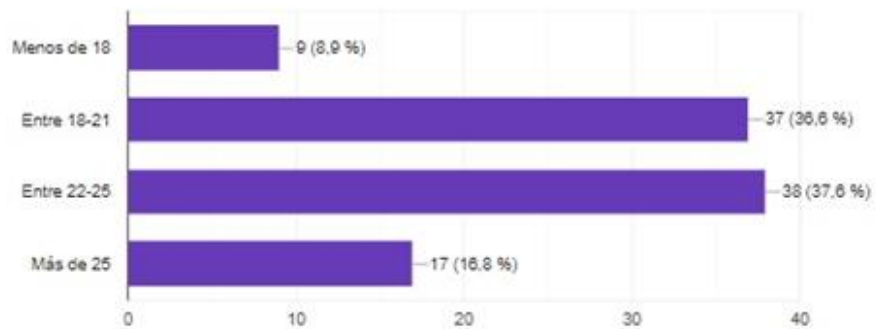
Tu respuesta _____

[Enviar](#)

ANEXO 2

¿Cuántos años tienes?

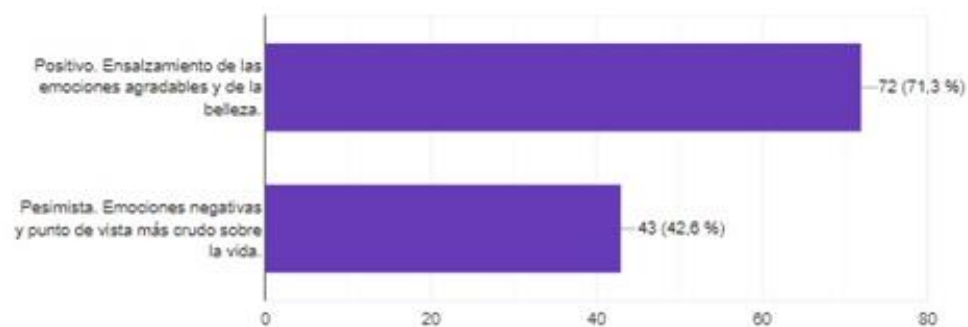
101 respuestas

ANEXO 3

1. Cuando piensas en poesía ¿de qué carácter la imaginas?

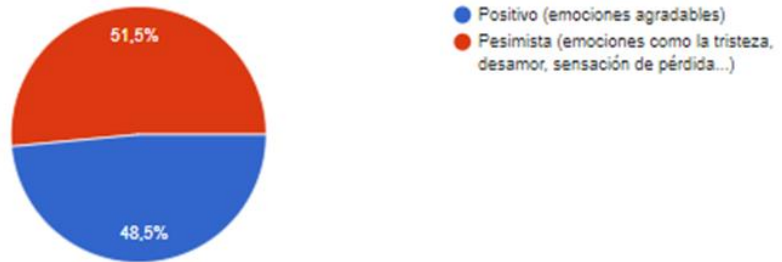
101 respuestas

ANEXO 4

7. ¿Te identificas más con la poesía/prosa poética de carácter positivo o pesimista?

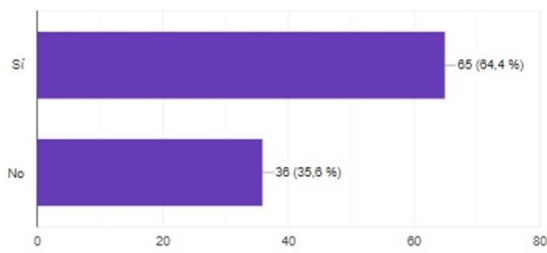
101 respuestas

ANEXO 5

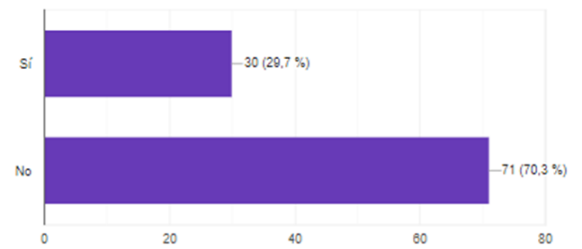
2. ¿Te gusta la poesía tradicional escrita?

101 respuestas

3. ¿Eres una persona consumidora de poesía?

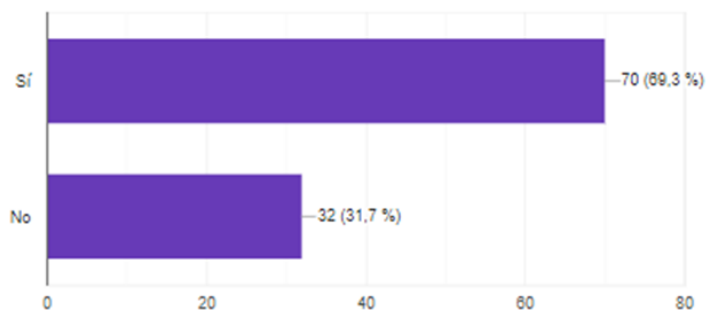
101 respuestas

ANEXO 6

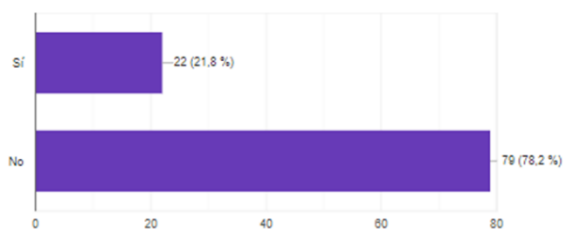
4. ¿Sabes qué es la prosa poética?

101 respuestas

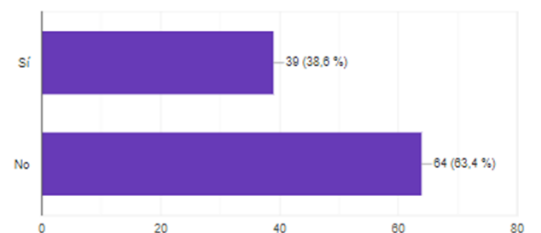
5. ¿Eres una persona consumidora de prosa poética?

101 respuestas

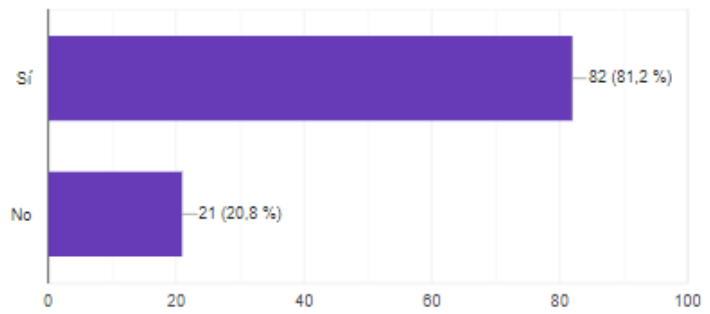
6. ¿Sigues en redes sociales alguna cuenta con contenido sobre prosa poética?

101 respuestas

ANEXO 7

8. ¿Comprarias o consumirías contenido literario de una persona emergente y/o autodidacta?
101 respuestas

ANEXO 8

<https://docs.google.com/forms/d/1i-NEbcrgzF0VY-Yh3-XM33TWxSk0nf1Wc39H-6BySg4/edit#responses>

ANEXO 9

