

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Libre: Diseño de un libro colaborativo sobre la libertad.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Diseño y Tecnologías Creativas

AUTOR/A: Seva Merín, Alejandro

Tutor/a: Luelmo Jareño, Jose M^a de

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

RESUMEN

Proceso de creación de una publicación impresa con la libertad como eje temático principal. Este proyecto recopila y ofrece diferentes puntos de vista sobre la libertad al recopilar distintas perspectivas por medio de una red de colaboradores.

Esta memoria contiene la investigación previa y conceptualización, el proceso de curación de contenidos así como su aplicación en una identidad editorial completa.

PALABRAS CLAVE

Diseño editorial, investigación sobre diseño, curación de contenido, libro de artista.

ABSTRACT

Creation process of an alternative proposal to conventional tourism and its visual identity. Bambar València offers a new vision of the city by collecting those places that stand out for their visual interest.

The report documents the conceptualisation, creation and application of the brand and its identity, as well as the planning and configuration of a physical publication that brings together the peculiarities of the city.

KEY WORDS

Editorial design, design research, content curation, art book.

CONTRATO DE ORIGINALIDAD

El presente documento ha sido realizado completamente por el firmante; es original y no ha sido entregado como otro trabajo académico previo, y todo el material tomado de otras fuentes ha sido citado correctamente.

Alejandro Seva Merín

AGRADECIMIENTOS

Gracias a Chema, por darme las palabras y la confianza para realizar este trabajo.

A mi familia, que me apoya siempre y hace posible esta vida.

A todos y cada una de las personas que han colaborado en hacer este libro posible, gracias porque no habría tenido sentido sin toda vuestra generosidad.

A Laurilla, que aunque has estado lejos sigues con nosotros. A Pau, por haber sido el descubrimiento de este año y ser siempre tan acogedor. A Toni, por poner serenidad en mi día a día. Gracias a Andrea, por tantos desayunos y conversaciones enriquecedoras durante este curso. Y gracias a Irene, por haberme hecho crecer tanto y haber aportado tanto, a mí y a este proyecto.

Soy un privilegiado.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN	5
1.2. OBJETIVOS.....	6
1.3. METODOLOGÍA	6
2. MARCO TEÓRICO	8
2.1. LA LIBERTAD COMO CONCEPTO MUTABLE	8
2.2. ANÁLISIS DE EDITORIALES Y FERIAS DE LIBROS DE ARTE	9
3. DESARROLLO PRÁCTICO	12
3.1. BRIEFING	12
3.1.1. Misión	13
3.1.2. Visión	13
3.1.3. Valores	14
3.1.4. Público objetivo	14
3.2. CONCEPTO Y TIPOLOGÍA	15
3.3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO	16
3.3.1. Curación de contenido.....	16
3.3.2. Secuencia temática	17
3.4. IDENTIDAD Y DIRECCIÓN DE ARTE	19
3.4.1. Tipografías	19
3.4.2. Cromatismo	21
3.5. ESTRUCTURA EDITORIAL	23
3.5.1. Unificación	23
3.5.2. Diseño para una publicación bilingüe	24
3.5.3. Retícula y maquetación.....	24
3.6. ARTE FINAL	26
3.6.1. Accesibilidad	26
3.6.2. Materiales	27
3.6.3. Prototipos e impresión final	27
4. VIABILIDAD	28
5. PRESUPUESTO	29
6. CONCLUSIONES	30
7. BIBLIOGRAFÍA	31
8. ÍNDICE DE FIGURAS	33
9. ANEXOS	
I. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030	
II. LIBRE	
III. SISTEMAS DE RETÍCULAS	
IV. ANÁLISIS DE EDITORIALES Y FERIAS DE LIBROS DE ARTE	
V. BUYER PERSONA	

1. INTRODUCCIÓN

Libre es un Trabajo Final de Grado que se enmarca en el Grado en Diseño y Tecnologías Creativas. Mediante la realización de este proyecto colaborativo y abierto, se busca generar un producto cultural relevante en forma de publicación impresa que aúne distintas perspectivas acerca del concepto libertad.

Esta publicación reúne entrevistas, ensayos, trabajos artísticos... y se materializa en un libro para el cual se ha desarrollado una identidad y estructura editorial y un trabajo de colaboración con los diferentes artistas y colaboradores, a los que se les ha dado un espacio para expresarse y compartir su perspectiva propia. En esta memoria se expone el proceso para llegar a un libro listo para ser publicado.

A continuación, se desarrolla en esta memoria el proceso de creación de esta publicación. Se comenzará con la motivación y justificación del proyecto y se continuará con la investigación metodológica y práctica, la definición del briefing y distintas premisas a considerar, la gestión de los contenidos, la creación de una identidad y estructura editoriales hasta llegar al arte final.

1.1 MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Los conceptos nunca son meramente descriptivos; también son programáticos y normativos. Por tanto, su uso tiene efectos específicos. Tampoco son estables; están asociados a una tradición en particular. Pero su uso nunca posee una continuidad simple. [...] Los más confusos son aquellos conceptos de un alcance demasiado grande que tendemos a utilizar como si su significado estuviera tan claro y fuera tan común como el de cualquier otra palabra en un lenguaje dado. (Bal, 2002, pp. 25 y 28)

El interés por el concepto de libertad surge en paralelo al comienzo de cursar el Grado en Diseño y Tecnologías Creativas. En este momento me fijo en que este concepto realmente está detrás de muchos de los dilemas y conflictos que yo personalmente tengo y que comparto con las personas con las que me relaciono. Comencé poco a poco a darme cuenta de que, aunque es un tema poco recurrente, puede ser un concepto muy potente si se pone el foco en él, y comienzo a hacerlo. Enseguida me fui dando cuenta de que había una gran correlación entre la forma de entender la libertad que cada persona tiene, y aspectos de las personas como su ideología, sus prioridades o la manera en la que vemos a los demás. Me llama mucho la atención que incluso personas que nunca se habían planteado estas cuestiones, en realidad tenían una idea sobre ella y esto les influenciaba enormemente. En paralelo, me di cuenta de que la libertad es un valor que se utiliza activamente para muchos fines. Tanto la publicidad como la política están plagadas de mensajes que utilizan esta idea para sacar un rédito, y hay incluso naciones que justifican sus actos fundándose en ella. Sin embargo,

aunque en nuestro contexto parece tener una definición bastante cerrada, voy descubriendo al centrarme en ello multitud de culturas que la entienden de maneras radicalmente diferentes, algunas incluso de manera opuesta a nosotros. Y sin embargo, aun tratándose de un concepto tan importante y cambiante, no encuentro ningún proyecto que reúna diferentes visiones.

No es hasta que curso la asignatura de Diseño Editorial en 3º del Grado y Diseño y Tecnologías Creativas que pienso en convertir estas inquietudes personales en un proyecto de carácter profesional. En realidad, podría haberse materializado en un documental, un proyecto fotográfico o una exposición de carteles. Ha sido finalmente un proyecto editorial porque es uno de los medios en los que me siento más cómodo, pero el objetivo en realidad es hablar de todos estos conceptos y crear un espacio donde poder conversar acerca de ellos. Mi motivación, por tanto ha sido la de crear ese proyecto que me hubiera gustado encontrar en una librería y hacerlo posible colaborando con diferentes artistas.

1.2 OBJETIVOS

El proyecto consiste, como mencionamos anteriormente, en la realización de una publicación impresa. Esta iniciativa pretende indagar en el concepto de libertad desde diversos puntos de vista, para así cuestionar la noción universal de libertad. Por todo ello el **objetivo principal** es ofrecer un producto cultural en forma de publicación impresa listo para ser distribuido.

Para alcanzar este objetivo principal, se detallan los siguientes **objetivos específicos**:

1. Entender las características y necesidades del público y mercado en el que se inscribe la propuesta.
2. Generar el material editorial de la publicación mediante un proceso de curación de contenido.
3. Diseñar una identidad y estructura editorial atractiva y coherente.

1.3 METODOLOGÍA

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos anteriormente descritos, se decide seguir la metodología de Victor Papanek¹ llamada “The Function Complex”, la cual definió en su libro *Design for the Real World*. En ella, se describen seis partes fundamentales que influyen en la funcionalidad de un elemento a diseñar. Se seguirá durante todo el proceso esta serie de premisas, dejando un cierto margen de libertad para la experimentación:

---

¹ Victor Papanek (1923-1998) fue un diseñador industrial, escritor y activista social austriaco-estadounidense. Es conocido por su enfoque crítico hacia el diseño y su defensa del diseño socialmente responsable y sostenible. Papanek abogó por un enfoque del diseño centrado en las necesidades humanas y en la resolución de problemas sociales y ambientales.

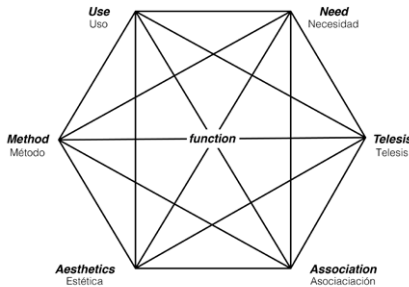

Fig. 1. Esquema de la metodología de Victor Papanek llamada "The Function Complex"

Método

Un uso honesto de los materiales, optimizando su uso y nunca utilizando uno si otro puede hacerlo igualmente de manera más barata o eficiente.

Necesidad

No tratar de satisfacer deseos o anhelos evanescentes sino satisfacer aquellas necesidades genuinas que las personas tienen. Estas pueden ser económicas, psicológicas, espirituales, tecnológicas o intelectuales, y por lo generales no son tenidas en consideración por no comportar un elevado rédito económico.

Telesis

Capacidad de dirigir o conducir de manera intencional y estratégica un proceso o actividad hacia un objetivo deseado. Se enfoca en la planificación, la organización y el control consciente para lograr un propósito específico.

Asociación

Victor Papanek abogaba por la colaboración interdisciplinaria, fomentando la cooperación entre diseñadores, científicos, ingenieros, antropólogos y otros expertos para abordar desafíos complejos. Creía que al combinar diversas perspectivas y conocimientos, se podían encontrar soluciones más innovadoras y efectivas.

Estética

Papanek cuestionaba la importancia excesiva de la estética superficial en el diseño y abogaba por una estética que se basara en la funcionalidad, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Para él, la verdadera belleza en el diseño radicaba en su capacidad para abordar problemas reales y mejorar la vida de las personas.

Tras definir estos principios, se han implementando las diferentes metodologías de manera transversal en el proyecto, que se ha llevado a cabo en las siguientes fases de trabajo:

1. Generar una planificación estratégica

Definición de la temática, tipología y límites del proyecto. Análisis del ámbito editorial en el que se enmarca el mismo. Definición de *buyer persona* y de visión, misión y valores.

2. Curación de contenidos de la publicación

Generar y seleccionar contenido relevante y de calidad que se adapte a la temática de la publicación mediante un proceso colaborativo.

3. Diseño de la identidad editorial

Creación de una identidad visual atractiva y coherente que refleje la misión, visión y valores.

4. Creación de una estructura editorial

Estructuración del contenido que asegure una lectura fluida y atractiva y logrando un diseño cohesivo.

5. Realización del arte final

Efectuar pruebas y ajustes al diseño editorial para asegurar la legibilidad, accesibilidad, coherencia visual y eficiencia en el uso de materiales.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. LA LIBERTAD COMO CONCEPTO MUTANTE

El presente apartado pretende realizar un breve análisis y justificación de la naturaleza variable de la libertad, poniendo el foco en la diversidad de concepciones de la misma.

En el ámbito de la filosofía política europea, uno de los pensadores que han influenciado nuestra noción de libertad y a partir de la cual es fácil ver la tradición filosófica sobre este tema es Isaiah Berlín. En su ensayo “Dos conceptos de libertad” (1958) plantea una distinción entre una libertad negativa y positiva. Según el autor, la libertad negativa se basa en la ausencia de limitaciones externas, mientras que la positiva se relaciona con la responsabilidad individual.

Históricamente, la noción de libre albedrío que se deja ver tras el discurso de la mayoría de intelectuales europeos ha sido promovida tanto en Europa como en los territorios colonizados por instituciones religiosas. Este constructo ha sido instrumentalizado para establecer un sistema de recompensas y castigos en función de la supuesta libertad de los individuos, la cual deriva de su responsabilidad.

Del mismo modo, ciertas corrientes filosóficas y políticas han adoptado el concepto de libre albedrío para justificar sus formas de gobierno y organización, además de ser una herramienta para defender el status quo, recurriendo a esta responsabilidad moral para justificar reglas impuestas y disciplinar a los individuos.

En relación al contexto del neoliberalismo, la visión de la libertad individual sostenida por autores como Friedrich Hayek² y Milton Friedman³, ha ejercido una notable influencia en la justificación de sus prácticas y en la configuración de las políticas económicas vigentes. La exportación de estas ideas a nivel global, incluyendo el ámbito español y europeo, ha sido facilitada por procesos de colonización cultural y económicos, así como por la preeminencia de Estados Unidos en el escenario mundial.

---

² Friedrich August von Hayek (Viena, 8 de mayo de 1899-Friburgo, 23 de marzo de 1992) fue un economista, jurista y filósofo austriaco, ganador del Premio Nobel de Economía en 1974.

³ Milton Friedman (Nueva York, 31 de julio de 1912-San Francisco, 16 de noviembre de 2006) fue un economista, estadístico y académico estadounidense de origen judío, ganador del Premio Nobel de Economía de 1976 y una de las principales figuras y referentes del liberalismo.

Sin embargo, es importante ampliar el espectro de voces y considerar también sus críticas y perspectivas alternativas. Sin ir más lejos, podemos ver que en gran parte del continente asiático, especialmente China, Korea, Japón y Vietnam, se entiende este concepto de manera distinta. Esto se debe en gran medida a la tradición filosófica de Confucio⁴, asociándola con la capacidad de vivir en equilibrio, dentro de una sociedad jerarquizada y con fuertes lazos comunitarios, y en oposición a la libertad individual anteriormente mencionada. En esta misma publicación se encuentran ejemplos de más de veinte concepciones distintas sobre la libertad, procedentes de contextos, épocas y culturas diversas, muchas de las cuales han ido cambiando, mezclándose entre sí, exportándose e incluso desapareciendo.

En conclusión, la libertad es un concepto altamente mutable y diverso, cuya comprensión varía a lo largo de diferentes culturas y momentos históricos. Vivimos en un contexto ideológico influenciado enormemente por el neoliberalismo, la sociedad de mercado y el individualismo, restringiendo así otras dimensiones de la libertad y guiando nuestra forma de pensar y organizarnos. Como vemos, no se trata de una idea que se limita al ámbito teórico o filosófico, sino que influencia y atraviesa por completo nuestra vida y es la base de la mayoría de formas de organización. Al considerar una gama más amplia de perspectivas y buscar voces o visiones no hegemónicas, se promueve un diálogo crítico sobre su significado en la sociedad contemporánea. Esta publicación hace suya esta pluralidad del concepto a la hora de acoger contenidos dispares y dotarlos de estilos igualmente diversos y heterogéneos.

2.2. ANÁLISIS DE EDITORIALES Y FERIAS DE LIBROS DE ARTE

Antes de comenzar a desarrollar el proyecto editorial, es necesario realizar un análisis pormenorizado de los ámbitos y el mecanismo editorial en el que un proyecto de estas características puede tener cabida. El objetivo de esta investigación es conocer los modos de distribución de esta clase de publicaciones y así adaptar ciertos aspectos del proyecto para asegurar su viabilidad y consiguiente publicación.

En primera instancia, tenemos un gran número de referentes que optan por la autoedición. Esta práctica de crear y producir de forma independiente, desmarcada de las editoriales tradicionales, permite un mayor control creativo y editorial por parte del autor, así como la capacidad de experimentar con los diferentes formatos y estilos no convencionales. En la actualidad son varios los avances tecnológicos que facilitan este método de publicación:

- Existen numerosos programas de maquetación y diseño gráfico que permiten crear sus diseños y formatos, algunos de ellos de código abierto.

---

⁴ Confucio, cuyo nombre real era Kong Qiu, fue un filósofo y maestro chino que vivió en el período conocido como la Era de los Reinos Combatientes (551-479 a.C.). Confucio es considerado una de las figuras más influyentes en la historia de China y su pensamiento ha dejado una profunda huella en la cultura, la ética y la filosofía china.

- Impresoras personales, cada vez más accesibles y de una gran calidad. Esto ha permitido la posibilidad de hacer tiradas pequeñas o ediciones limitadas, y eliminar la dependencia con las grandes empresas dedicadas a la impresión, que a menudo establecen un mínimo de ejemplares impresos.
- Plataformas de distribución digital en línea, como Amazon Kindle Direct Publishing (KDP)⁵ o Smashwords⁶, permiten a cualquiera autopublicar sus libros en formato electrónico (e-books).
- Las redes sociales han propiciado también entornos y comunidades para compartir obras y conocimientos y obtener apoyo de otras personas.

El modelo más cercano a mi propuesta en cuanto a temática y formato es la Revista Perdiz. Se trata de una revista nacida en Barcelona sobre la gente y las cosas que les hacen felices. Este proyecto surge del ya prestigioso estudio Querida⁷. Otro ejemplo de características similares es el proyecto Real Review. En este caso, este proyecto que en sus numerosos números impresos trata de definir qué significa vivir hoy en día, nace en Londres bajo el paraguas de la Fundación Real, un reconocido instituto de cultura y práctica arquitectónica. Por su parte, la revista Kaleidoscope, fundada en 2009 en Milán, se define a sí misma como un almanaque de estéticas contemporáneas y se ha convertido en pocos años en un lugar de reunión para el sector creativo de muchos países. Se trata de una publicación también de carácter independiente, aunque está encargada desde 2017 de la curación de eventos del Spazio Maiocchi, un espacio destinado al arte y diseño y fundado por las prestigiosas marcas Slam Jam⁸ y Carhartt WIP⁹. Otro gran referente es la revista MacGuffin, una publicación que dedica cada uno de sus números a un objeto en concreto, y combina también la autoedición con el soporte de instituciones como el Creative Industries Fund NL¹⁰ o el Design Museum Gent¹¹.

Estos ejemplos de proyectos independientes, tan parecidos en cuanto a temática, ponen en evidencia el necesario apoyo de instituciones o empresas cuando hablamos de publicaciones que no se inscriben en campos específicos como los fanzines o publicaciones con un bajo número de ejemplares.

---

⁵ Kindle Direct Publishing es la plataforma de publicación de libros electrónicos de Amazon, con lanzada en noviembre de 2007, al mismo tiempo que el primer dispositivo Amazon Kindle.

⁶ Smashwords, Inc. con sede en Los Gatos, California, es una plataforma de autopublicación de libros electrónicos fundada por Mark Coker.

⁷ Estudio Querida es una oficina de dirección creativa con sede en Barcelona dirigida por el dúo creativo Marc Sancho y Albert Estruch que concibe proyectos en los ámbitos de la cultura y el comercio.

⁸ Slam Jam es una plataforma minorista de moda, música y cultura, fundada por Luca Benini en 1989.

⁹ Carhartt Work In Progress (Carhartt WIP) es una división de la marca estadounidense Carhartt, una de las primeras empresas pioneras en ropa de trabajo en Estados Unidos.

¹⁰ El Creative Industries Fund NL es el fondo cultural holandés para el diseño, la arquitectura, la cultura digital y todos los cruces imaginables.

¹¹ Design Museum Gent es un museo belga con una colección internacional de diseño.

En el contexto de las publicaciones independientes o auto-gestionadas, debemos estudiar las ferias de libros de arte como un elemento clave. Estas ferias ofrecen un entorno único para exhibir y promocionar publicaciones relacionadas con el arte, el diseño y temáticas poco convencionales o experimentales. En este tipo de eventos suele haber editoriales especializadas, pero además es habitual que haya espacios para proyectos independientes. Al participar en estas ferias, las y los artistas y las editoriales tienen la oportunidad de hacer contactos, llegar a un público más amplio y comercializar sus publicaciones. Cada una de ellas tiene un enfoque y unas características distintivas. Algunas se centran en la promoción de proyectos más pequeños, otras por el contrario tienen un enfoque más internacionalista, como por ejemplo Index Art Book Fair¹², en Ciudad de México, o Vienna Art Book Fair¹³. Aunque es cierto que en los últimos años están apareciendo nuevas iniciativas en el territorio español como Recreo Art Book Fair en Valencia, Libros Mutantes en Madrid o Arts Libris, en Madrid y Barcelona, todavía siguen siendo escasas cuando las comparamos con el gran número de ferias de este tipo que se encuentran en países como Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania... Este análisis ha sido recopilado en formato de tablas (ver ANEXO IV).

En segundo lugar, se han analizado distintas editoriales, sus enfoques, temáticas preferidas, público objetivo, fortalezas, debilidades e idioma utilizado de algunas de las más relevantes en este ámbito (ver ANEXO IV).

Algunas editoriales como Valiz¹⁴, Handshake¹⁵, Dito Publishing¹⁶, Onomatopee¹⁷, Actual Source¹⁸ o Counter-Print¹⁹ reúnen patrones y afinidades con la propuesta “Libre”.

---

¹² Index Art Book Fair es una feria que se desarrolla en Ciudad de México. Ofrece un espacio para que editoriales y artistas se den a conocer y puedan conectar entre ellas. Se trata de un evento internacional que pone el énfasis en lo impreso.

¹³ A lo largo de tres días, la Vienna Art Book Fair ofrece una plataforma para artistas, colectivos, autoeditores, pequeñas editoriales, librerías anticuarias, bibliotecas de arte, instituciones, impresores, coleccionistas y para todos aquellos que se dedican al medio del libro.

¹⁴ Valiz es una editorial internacional independiente de Países Bajos sobre arte contemporáneo, teoría, crítica, diseño y asuntos urbanos.

¹⁵ Handshake opera desde Valencia como plataforma de publicación de material impreso, tienda minorista y plataforma de divulgación.

¹⁶ DITO Publishing es una editorial independiente de fotografía contemporánea y artes visuales con sede en Roma.

¹⁷ Onomatopee Projects es una galería y editorial pública de Eindhoven, especialmente conocida por sus proyectos transdisciplinares y de iniciativa propia.

¹⁸ Fundada en 2015, Actual Source es una editorial, marca y librería estadounidense que colabora con artistas y diseñadores contemporáneos, para lanzar libros, fuentes, ropa y objetos de edición limitada.

¹⁹ Counter-Print es una editorial y minorista de diseño con sede en el Reino Unido.

Tras estos estudios, se llega a las siguientes consideraciones:

- Es esencial tener en cuenta la internacionalización como estrategia para expandir la presencia del libro más allá de España. La elección de un formato bilingüe para “Libre” es un requisito fundamental, ya que posibilita la participación en ferias internacionales y la colaboración con más número de editoriales.
- En segundo lugar, es necesario tener en cuenta el coste del proyecto y evitar decisiones que puedan acarrear costes adicionales a la editorial que publique el proyecto, como determinados acabados o papeles especiales.

3. DESARROLLO PRÁCTICO

En esta sección, se desarrollará el proceso de la ejecución práctica de este proyecto. Se comenzará explicando la investigación práctica y cómo se llegó a definir el *briefing*, la misión, visión, valores y público objetivo, los distintos contenidos y cómo ha sido el proceso de su elaboración. Seguidamente, se relatará cómo se ha estructurado la publicación tanto organizativamente como en su identidad y dirección de arte. Por último, se presentará el trabajo desarrollado de arte final e impresión de prototipos.

3.1. BRIEFING

El *briefing* estratégico aborda los objetivos (el “qué” de un proyecto) y el enfoque creativo que tomará (el “cómo”). Aunque se trata de un proyecto propio, esta herramienta es útil ya que nos ayuda a delimitar el proyecto y poder llevar un mejor control del mismo. Primeramente, se responden a algunas preguntas clave.

¿Qué es Libre?

Libre es un proyecto editorial colaborativo que reúne voces, símbolos y nuevas formas de ver el concepto de la libertad desde una perspectiva crítica y con el objetivo de ser publicado.

¿Qué características hacen a Libre destacar?

En primer lugar, se le ha dado una especial importancia a conseguir lograr un espacio donde distintos puntos de vista tengan cabida. Se trata de un tema clave que pocas veces se ha tratado, y menos de esta forma abierta. Además, se trata de una publicación bilingüe, por lo que es ampliamente accesible por usuarios de distintas nacionalidades.

¿Cuales son los hitos clave dentro del proyecto?

Hay dos hitos clave en el desarrollo de esta propuesta. El primero es el de tener listos todos los contenidos propios y de terceros. El segundo, tener la publicación maquetada y artefinalizada²⁰ y así tenerla lista para su publicación.

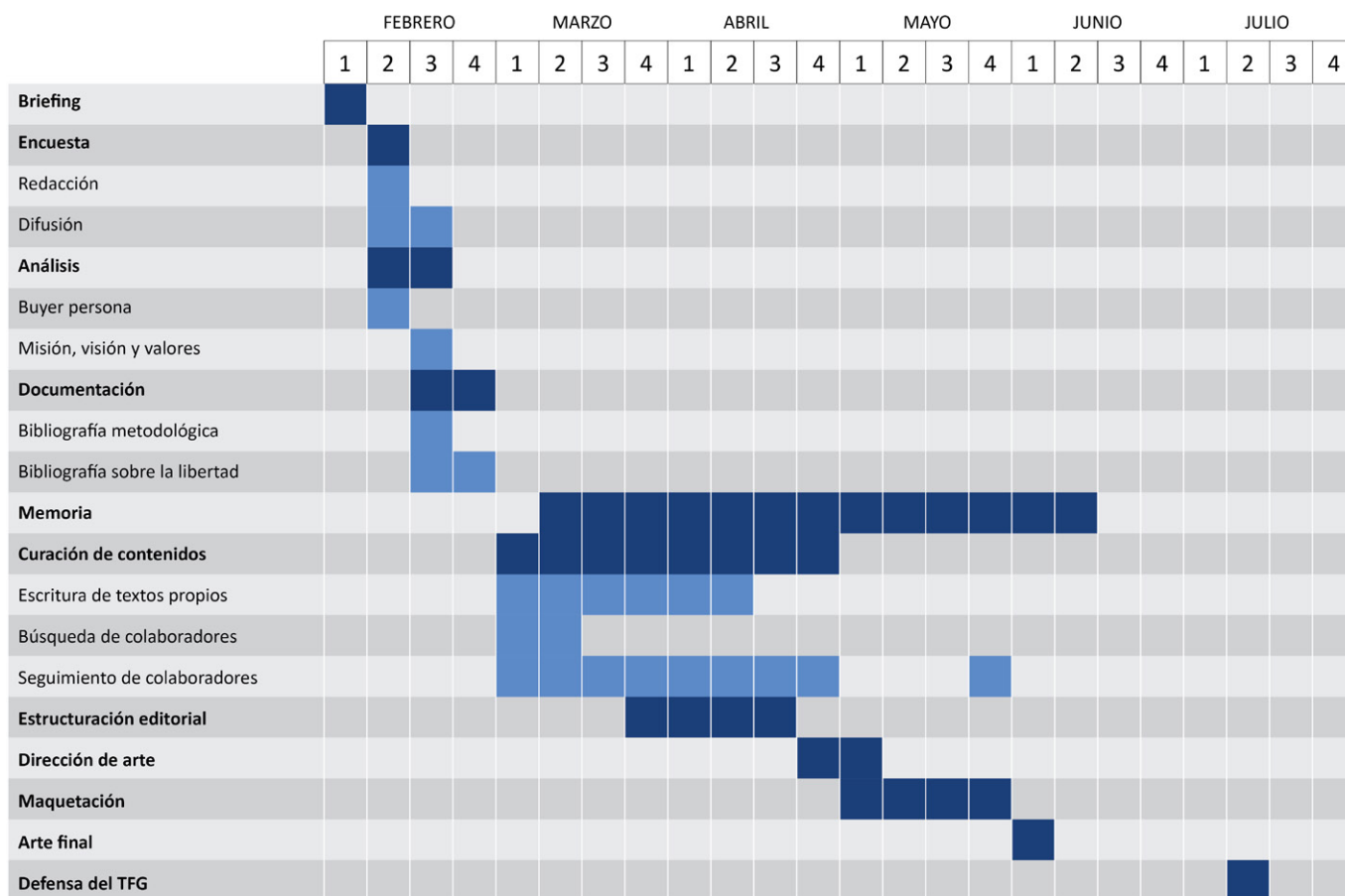

Fig. 2. Cronograma del proyecto

3.1.1. Misión

Ser un referente en la generación de contenido cultural que promueva una reflexión crítica y diversa sobre el concepto de libertad, ofreciendo una plataforma para que diferentes perspectivas y voces encuentren un espacio de expresión y diálogo.

3.1.2 Visión

Nuestra misión es crear una publicación impresa que reúna entrevistas, ensayos y trabajos artísticos, con el objetivo de cuestionar la noción universal de libertad y fomentar una comprensión más amplia y compleja de este concepto. A través de la colaboración con diversos artistas y colaboradores, se busca proporcionar un espacio inclusivo y enriquecedor para el intercambio de ideas y perspectivas.

²⁰ En la jerga del diseñador gráfico, al proceso de preparar nuestro proyecto creativo para imprimir se le denomina «artefinalizar».

3.1.3. Valores

Diversidad: Valorar la diversidad de opiniones, experiencias y perspectivas, reconociendo que la libertad se vive y comprende de diferentes maneras en distintos contextos culturales y sociales.

- Reflexión crítica: Fomentar el pensamiento crítico y la exploración profunda del concepto de libertad, cuestionando suposiciones y prejuicios para llegar a una comprensión más amplia y matizada.

- Colaboración: Promovemos la colaboración activa entre artistas, colaboradores y lectores, creando un espacio de intercambio y diálogo donde se puedan compartir y enriquecer ideas.

- Inclusión: Nos comprometemos a brindar un espacio inclusivo, respetuoso y seguro para todas las voces, sin importar su origen, identidad de género, orientación sexual, raza, religión o cualquier otra característica personal.

- Calidad y excelencia: Buscamos la excelencia en la selección de contenido, diseño editorial y presentación de la publicación impresa, garantizando un producto cultural de alta calidad que estimule el pensamiento crítico y la reflexión.

3.1.4. Público objetivo

El público objetivo de este proyecto es bastante heterogéneo. Comparte el interés por una reflexión crítica y un replanteamiento de ciertas nociones que tradicionalmente están más asentadas, pero puede ser muy diverso en cuanto a la edad, género, nacionalidad... Sin embargo, hay algunos segmentos del público objetivo que destacan especialmente:

- **Comunidad universitaria y académica.**

En este segmento se incluyen principalmente estudiantado universitario de disciplinas como las artes, humanidades, ciencias sociales o filosofía. Por sus competencias y ámbitos de estudio, estos estudiantes tienen un interés particular por analizar y comprender ámbitos más abstractos y teóricos como es la libertad. Asimismo, este trabajo también puede utilizarse como recurso para investigaciones académicas.

- **Artistas y creadores/as.**

Este segmento está compuesto por artistas y creadores/as que buscan inspiración y nuevas perspectivas o marcos teóricos en los que basar o apoyarse en su creación artística. Pueden ser artistas visuales, músicos/as, escritores/as o cualquier profesional del campo creativo. Muestran interés en ver cómo la temática de la libertad puede dar pie a distintos proyectos artísticos, cada cual de una manera diferente, para ser recogidos en este proyecto cultural.

- **Público lector.**

Este segmento es más abierto e incluye a las personas que disponen de una actitud crítica y curiosa, a las cuales simplemente les gusta descubrir nuevas ideas. En este caso, pueden no tener una formación académica especializada, pero comparten un interés genuino por la comprensión y el debate de conceptos nuevos, además de un aprecio por el material impreso y el libro como objeto.

Fig. 3. Resumen de los buyer persona del proyecto.

	<p>LISA VAN DER BERG</p> <p>Estudiante universitaria de Filosofía en la Universidad de Ámsterdam. Apasionada por el estudio de conceptos filosóficos y teorías abstractas. Desea encontrar nuevos enfoques y teorías filosóficas en inglés para su trabajo académico. Utilizará el libro como recurso complementario para su investigación sobre filosofía política.</p>
	<p>POL BENEITO</p> <p>Artista visual y fotógrafo con sede en Barcelona. Activo en la escena artística y cultural de la ciudad. Busca nuevas fuentes de inspiración y perspectivas para su trabajo artístico. Utilizará el libro como fuente de inspiración y referencia en su práctica artística.</p>
	<p>MARÍA RODRÍGUEZ</p> <p>Profesora de literatura en un instituto de Madrid. Amante de la lectura y participante en clubes de lectura. Interesada en descubrir obras y autores que aborden el tema de la libertad. Utilizará el libro como fuente de reflexión y discusión en sus actividades literarias.</p>

Anteriormente, se presenta un resumen de tres *Buyer Persona* correspondientes a los segmentos de público objetivo mencionados anteriormente, cuyo correspondiente desarrollo también se ha llevado a cabo (ver ANEXO V).

3.2. CONCEPTO Y TIPOLOGÍA

El concepto principal de la publicación es la exploración de las distintas concepciones que existen sobre la libertad y hacerlo mediante un libro artístico colaborativo. Este, junto con las preguntas que se tratan de responder con este proyecto, están resumidos en el siguiente texto, presente también

en la contraportada de Libre:

“¿Existe una única idea de libertad? ¿Hasta qué punto nos influencia la nuestra? ¿Ha sido de algún modo monopolizada? ¿Cómo se ha percibido este concepto en las diferentes culturas? La idea que cada individuo o sociedad tiene de ésta articula sus propiedades, decisiones y valores. Esta publicación reúne a distintos artistas y colaboradores para tratar de explorar nuevas maneras de acercarse a este concepto.”

5.3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO

5.3.1. Curación de contenidos

La curación de contenidos en el ámbito editorial desempeña un papel fundamental en la creación de publicaciones impresas de calidad, y concretamente en este proyecto representa gran parte del trabajo desarrollado. Se trata de una disciplina antes asociada al periodismo y la publicidad pero que ha ido adquiriendo una tipología ya no de trabajo o industria sino de método, aplicable a una gran variedad de campos.

Una de las razones por las que esta disciplina ha ido cobrando más y más importancia puede dejarse ver cuando analizamos nuestro contexto más inmediato, el de la era digital. En las últimas décadas hemos presenciado una gran sobrecarga informativa, que tiene unos efectos claros en la capacidad de comprensión, los niveles de ansiedad y las dificultades que tenemos para encontrar información relevante como sociedad (Wurman, 1989).

Como todo campo en proceso de establecerse como una disciplina académica, su código ético está todavía siendo discutido, pero desde luego es esencial contar con ciertas consideraciones y tener como referencia la figura del “curador responsable” (Popova, 2012) al seleccionar y compartir el contenido, poniendo énfasis en una rigurosa investigación, contextualización y presentación creativa de los distintos contenidos recopilados. La curación de contenidos requiere de una gran cantidad de competencias. Algunas más tradicionales, que abarcan aspectos más comunes como la lectura y redacción, pero también otros como la competencia digital, la informativa o la visual, esta última clave en el proyecto ya que se han buscado muchas imágenes para apoyar los contenidos, además de que el ejercicio de maquetar toda la información podría estar también inscrito como parte de ella. También es esencial la competencia crítica, que puede ser resumida como la habilidad de cuestionar, desafiar y evaluar el significado y propósito de las aportaciones. (Dale, 2015).

El trabajo como curador consta de tres etapas fundamentales: buscar el contenido, dotarlo de sentido y compartirlo. Sin embargo, no es un proceso lineal, sino más bien cíclico, en el cual hasta el simple hecho de añadir un nuevo colaborador puede resignificar el trabajo de otro, cambiar su importancia o incluso hacerlo prescindible. Es por tanto una constante búsqueda por el equilibrio de los contenidos de una manera global, es decir,

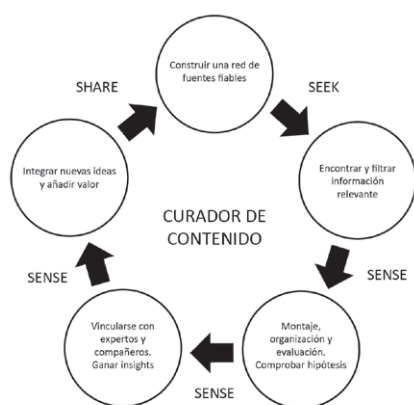

Fig. 4. Resumen de las etapas de curación de contenidos

no concibiéndolos como un apartado estanco sino como una parte del todo.

Concretamente en este proyecto, estas fases han ido desarrollándose en paralelo con cada uno de los contenidos, y cada uno de ellos ha tenido distintos ritmos. En líneas generales podríamos dividirlos en tres categorías: los contenidos escritos directamente por el curador de contenidos, en los que en gran medida el autor hace una introducción de la aproximación que tienen otros sobre el concepto de libertad, una segunda categoría que agrupa los contenidos que el curador no ha realizado pero sí que ha sugerido, es decir, ha tenido la intención de que un determinado tema apareciera y lo ha delegado a una tercera persona, con la cual se realiza un proceso de seguimiento con varias reuniones. Y por último, hay también ciertos contenidos que no han sido buscados intencionalmente, sino que han sido sugeridos por terceros y los cuales han tenido que ser sopesados y puestos en contexto para poder encajar con el resto. Hay que destacar que ninguno de los contenidos ha sido extraído de otra fuente, sino que todos y cada uno se han sometido a este proceso de curación y ha sido generado, coordinado o delegado exclusiva y expresamente para la creación de este proyecto.

CAPÍTULOS	CÓMO SER LIBRE	FREEDOM FOR	MÁQUINAS INSEGURAS Y LA OPORTUNIDAD PARA LA DUDA ARTIFICIAL	AHORA	SÍMBOLOS	MAPAS	ENTRE PAISAJE Y FOTOGRAFÍA	CALLE O MUSEO	LIBERTAD EN LA CALLE
COLABORADORES			PAU GARCÍA	DESPEINADDA	AMPPARITO ENRIQUE GANDÍA		VICTORIA MARTÍNEZ	FELIPE PANTONE	MARINA CABANES
ESCRITOS POR EL CURADOR	×	×	×		×	×			
SUGERIDOS POR EL CURADOR			×		×			×	×
NI ESCRITOS NI SUGERIDOS				×			×		

Fig. 5. Esquema de los capítulos de la publicación, los colaboradores y el modo de curación de contenido realizado.

5.3.2. Secuencia temática

La secuencia temática y conceptual en el diseño editorial del libro que nos atañe desempeña un papel fundamental al organizar los contenidos. La organización mediante capítulos permite una presentación estructurada y coherente de las distintas ideas y conceptos relacionados con la libertad. Al dividir el libro en estas secciones, se promueve un análisis más profundo sobre el tema, a la vez que facilita la tarea del curador de modular distintos aspectos y así mantener el interés del usuario durante toda la obra.

A continuación, se presentan los distintos capítulos o secciones junto a una pequeña descripción y, en algunos casos, el motivo de su ubicación.

Capítulo 1: *Cómo ser libre.*

Esta sección actúa como prólogo y tiene por objetivo situar al público lector y hacerle ver qué tipo de publicación está leyendo y qué puede esperar de él. En realidad, el resto de capítulos perderían en parte su sentido, ya que tratan

de señalar distintas “jaulas” mentales y físicas. Su existencia ha sido esencial ya que la temática del libro no es usual a la par que la tipología del mismo, por lo que desde un primer momento se tenía clara esta necesidad. A partir de este primer apartado, el resto de ellos tratan de señalar o introducirnos a distintas limitaciones que nos impiden ser completamente libres.

Capítulo 2: *Freedom for.*

Este segundo capítulo está también escrito por el creador del proyecto. No obstante, en él presenta los pensamientos acerca de la libertad del prestigioso escritor Michel Foucault. Es un contenido que desafía a ciertas ideas expuestas en el prólogo, y que evidencia el carácter crítico de la publicación.

Capítulo 3: *Máquinas inseguras y la oportunidad para la duda artificial.*

El texto de esta parte de la publicación fue delegado a Pau García, fundador de Domestic Data Streamers de Barcelona. Se trata de un prestigioso estudio de diseño que lleva ya un tiempo desarrollando proyectos acerca de la inteligencia artificial. El autor habla de los diferentes sesgos que tiene esta tecnología. Es un contenido bastante más práctico y actual, que rompe con el anterior algo más denso para ganar la atención del lector y ofrecer una perspectiva más concreta sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en nuestras vidas.

Capítulo 5: *Símbolos.*

En cuanto al modo de curación de contenidos, este capítulo es un híbrido entre el contenido propio y la colaboración con diferentes artistas. El capítulo comienza analizando más en profundidad algunos símbolos mediante cuatro ensayos: *Las Raves*, escrito por Enrique Gandia, *Los Columpios*, en el que se muestra una intervención del artista Ampparito, y por último los *Viajes Espaciales* y las *Ciudades Icónicas*, escritos por Alejandro Seva.

Lo que viene a continuación es una recopilación de quince símbolos o iconos, cada uno de los cuales presentado junto con una breve descripción de su significado y contexto. Estos símbolos fueron ilustrados por la ilustradora Andrea Peregrín. Por tanto, podemos decir que es el capítulo con un mayor número de colaboraciones y diversidad en cuanto a su contenido, actuando como contenido central y teniendo como objetivo dinamizar la estructura general del libro. A través de la combinación de diferentes perspectivas y formas de expresión artística, se busca enriquecer la experiencia del lector y explorar la multiplicidad de significados y asociaciones que los símbolos pueden tener en el contexto de la libertad.

Capítulo 6. *Enmarcar.*

En esta parte más puramente ensayística conviven dos escritos diferentes, escritos uno por el curador de contenido y otro por la artista Victoria Martínez. Hablan desde diferentes perspectivas del acto de enmarcar y el necesario poder que ello implica, además de tocar temas como el territorio.

Respectivamente, ambos textos se titulan *Mapas y Su Imposibilidad de ser Objetivos* y *Entre paisaje y fotografía*.

Capítulo 7: Felipe Pantone.

Se trata de la transcripción de la entrevista realizada a Felipe Pantone. Este artista contemporáneo que se dedica principalmente al arte cinético habla sobre la libertad creativa, la inspiración y su trayectoria. Al ser una conversación informal, está colocada tras esta última parte de ensayos. En un primer momento era uno de los primeros contenidos pero se tomó la decisión de moverla al final para así mantener el interés del público en el resto de las propuestas.

Capítulo 8. Libertad en la calle.

Por último, la colaboración con Marina Cabanes gira en torno a la libertad individual que como usuario se tiene al caminar por la calle, formas de medir esta libertad y maneras de ampliarla. Para ello se sirve de su trabajo fin de grado, de donde presenta una intervención inspirada en el urbanismo feminista.

3.4. IDENTIDAD Y DIRECCIÓN DE ARTE

3.4.1 Tipografías

Como ya hemos comentado anteriormente, el resultado final de este proceso de diseño es una publicación bilingüe, y es de vital importancia que tanto la experiencia del público lector inglés como la del español sean igual de cómodas. Es por ello por lo que se descartó priorizar un idioma sobre el otro, como se suele hacer en un gran número de publicaciones. Debido a eso, la tipografía toma una función clave en el proyecto, la de diferenciar ambos idiomas e ir conduciendo a cada cual por su recorrido correspondiente. Se probó con diferentes fuentes y se llegó a la primera conclusión, esta es, que la diferencia más evidente para cualquier usuario a la hora de comparar dos tipografías es el hecho de ser con o sin serifa, por lo que se abrió la búsqueda a estos dos atributos. Además, era muy importante que ambas compusieran una mancha de texto similar colocadas con el mismo tamaño, para así lograr que una no eclipsara a la otra. Finalmente, y tras diversos ajustes, se llegó a las siguientes dos tipografías, que son las utilizadas en todo el proyecto:

Neue Haas Grotesk es una tipografía neogrotesca sin serifa originalmente creada por Max Miedinger²¹ y Edward Hoffman en 1957. Fue concebida y diseñada para su composición manual en tamaños de 5 a 72 puntos. Tras una serie de adaptaciones relacionadas con su incipiente uso digital, pasó a ser

---

²¹ Edouard Hoffmann fue director suizo de la Haas Typefoundry en los años cincuenta. Estableció la fundición como centro del movimiento suizo en el diseño de tipografías y dirigió a Max Miedinger en el diseño de la Helvetica

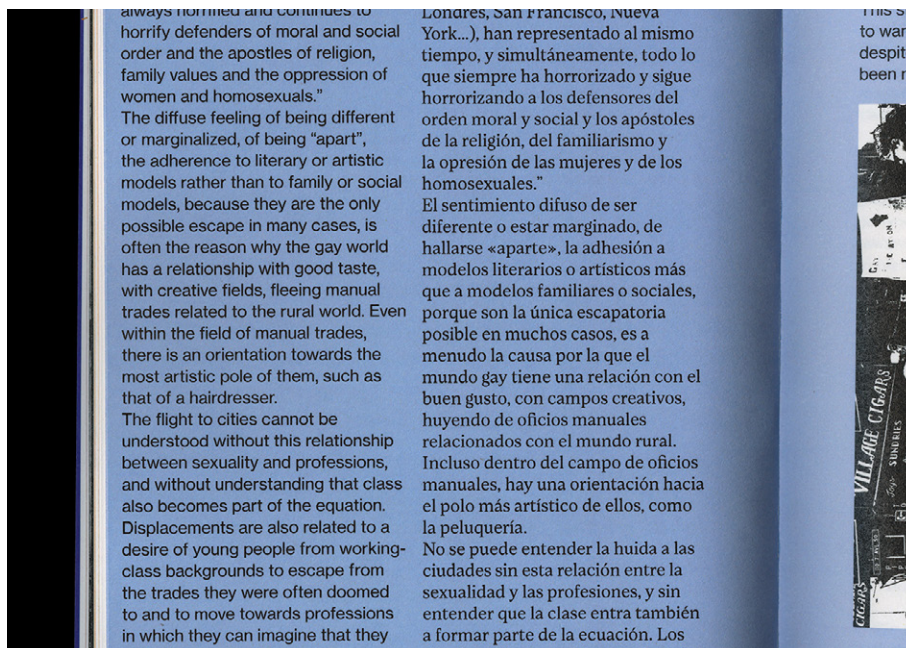
la por todos conocida Helvetica. El trabajo de Christian Schwartz²² en 2010 fue precisamente rescatar estas características tradicionales para volver a los orígenes y optimizarla ópticamente para ser utilizada en cuerpo de texto.

Fig. 6. Espécimen de las dos tipografías principales del proyecto.

En contraste, Loretta es una tipografía con serifa muy contemporánea. Ha sido creada en 2021 por Joana Correia Joana Correia y Abel Martins y comercializada por Nova Type Foundry 2021²³. Aunque fue ideada principalmente para cuerpo de texto, funciona muy bien en títulos y demás recursos ya que tiene sus raíces en los trazos de la caligrafía expresiva.

Fig. 7. Ejemplo de las dos tipografías utilizadas en una de las páginas de la publicación.

Hubo que hacer varias adaptaciones, en las que se modificaron el interlineado de la sans-serif y el tamaño de letra de la serifa. Con estos cambios se logró que, al introducir dos textos idénticos en el mismo tamaño de caja de texto, ambos ocupen exactamente igual, algo especialmente importante si consideramos que los textos son bastante repetitivos y esto amplificaría cualquier mínima diferencia.

²² Christian Schwartz es un tipógrafo nacido en December 30, 1977 en Concord, New Hampshire, Estados Unidos.

²³ Nova Type is an independent font foundry by Joana Correia based in Porto.

Cabe destacar también que un factor decisivo a la hora de buscar las tipografías era que fueran de licencia libre, pues de esta manera el autor se asegura poder utilizarlas sin restricciones y sin el riesgo de problemas legales en un futuro. En este caso, ambas se encuentran en Adobe Fonts, y pueden ser usadas y modificadas para usos comerciales.

3.4.2. Cromatismo

En esta publicación, el cromatismo tiene una gran importancia desde el punto de vista estético y conceptual. Mediante este elemento se ha contribuido a diferenciar este proyecto de la competencia. Además, tiene una función clave en la modulación del dinamismo de los diferentes

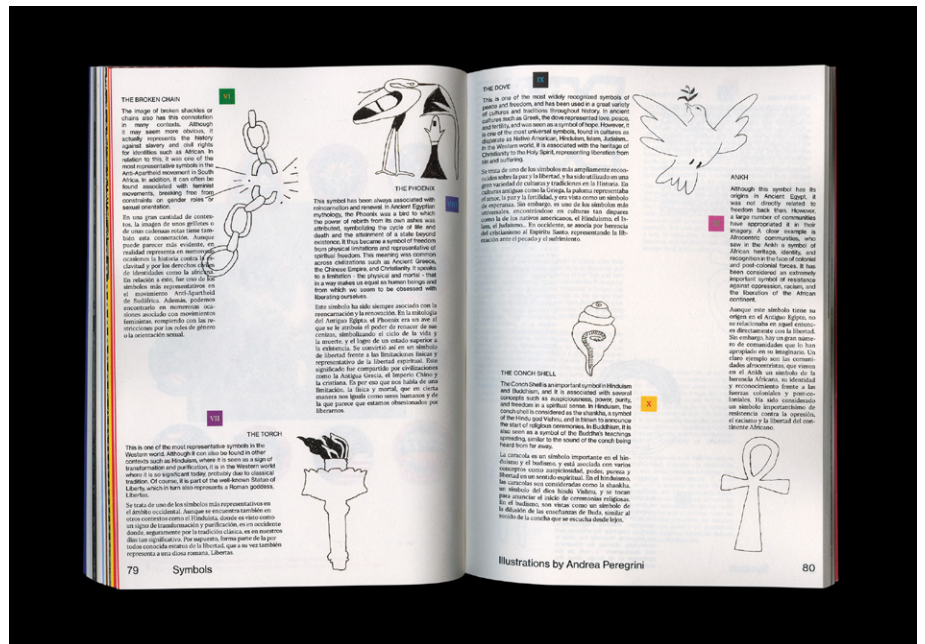
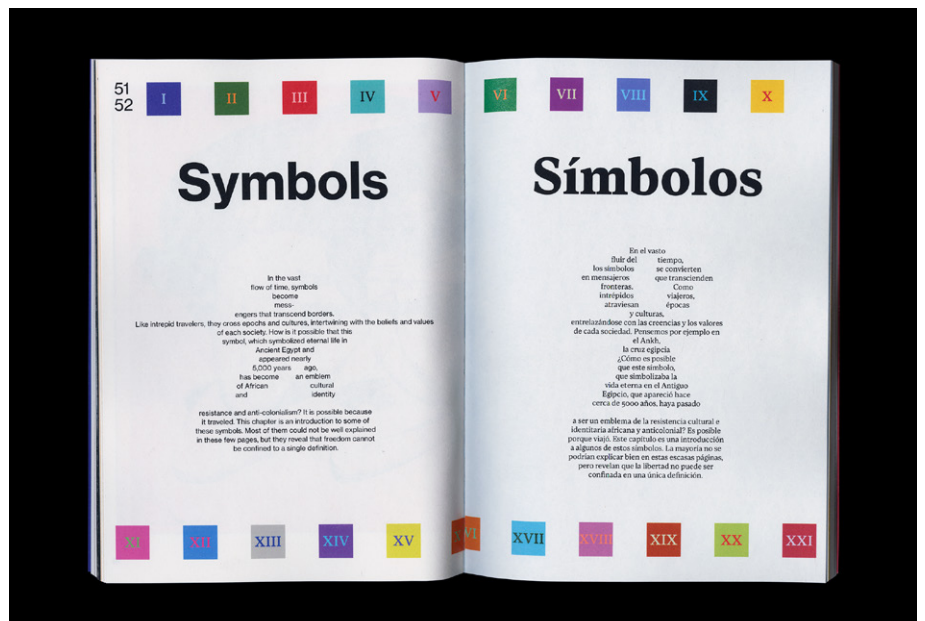

Fig. 8. Lomo de la publicación.

Fig. 9. Pliego interior correspondiente al capítulo llamado *Símbolos*.

Fig. 10. Pliego interior correspondiente a la portada del capítulo llamado *Símbolos*.

apartados, sirviendo su presencia y su ausencia para, por ejemplo, destacar determinados contenidos.

El primer elemento en el que el color tiene un papel importante es la portada de la publicación. En ella, ya se puede ver la dualidad presente durante todo el libro entre aquellas zonas con una gran presencia de cromatismo y otras que caracterizan por todo lo contrario. En este caso, es en el lomo donde se concentra todo el color. Esta decisión cumple dos funciones principales. La primera y principal es la de hacer la publicación atractiva, haciéndola destacar del resto. La segunda es la de conectar la portada con el capítulo 5, donde se habla de la simbología de este concepto. De esta manera, se le da una relevancia especial a este contenido central. Esta gama cromática que forma el lomo corresponde a cada uno de los iconos que enumeran los distintos símbolos, y se trata de una gama de un carácter aleatorio, huyendo de cualquier secuencia cromática.

Primeramente se probó con ciertas gradaciones cromáticas, pero ello cambiaba el sentido del contenido, ya que daba la idea de cierta evolución u ordenamiento de los símbolos, cuando en realidad se pretendía transmitir la idea de diversidad. Cada uno de sus significados, orígenes y contextos son igualmente importantes, por lo que se optó finalmente por una paleta lo más aleatoria posible. De hecho, es en este capítulo donde el color tiene una mayor presencia, modificando la sensación del usuario en cada uno de los ensayos, mediante el cambio de color de fondos, cuerpo de textos, imágenes, pies de página, etc. para de nuevo finalizar el capítulo con las ilustraciones en blanco y negro y el color concentrado en los distintos recuadros que indican la numeración.

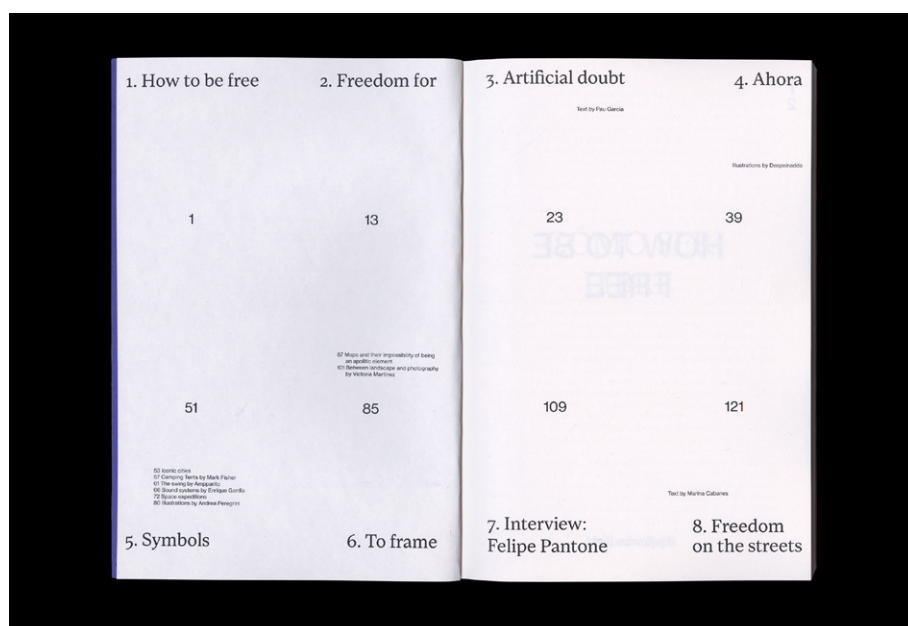

Fig. 11. Pliego interior correspondiente al índice de la publicación.

Es también muy relevante la carencia de cualquier uso de color en el índice del libro y el primer capítulo. En estas páginas, ha sido necesario destacar la estructura y la disposición de los distintos elementos, especialmente si tenemos en cuenta que se trata de un libro bilingüe en el que la ruta de lectura no es convencional. Al eliminar por completo el color en estas páginas, el usuario se enfrenta directamente a la forma y la estructura.

Fig. 12. Pliego interior correspondiente al capítulo llamado *Freedom for*.

Por otro lado, el cromatismo tiene también la función de separar los diferentes contenidos, estando presente en la mayoría de páginas de apertura de capítulo. De hecho, durante todo el libro se alternan estas portadas coloridas, de mucho contraste, con pliegos interiores de mucha sobriedad y escaso cromatismo.

3.5 ESTRUCTURA EDITORIAL

5.5.1. Unificación

Una de las claves para garantizar la coherencia de los distintos contenidos ha sido la unificación de los distintos elementos gráficos. Principalmente, las fotografías han sido escogidas y editadas de una manera coherente. La temática de las mismas tiene que ver con los textos, pero se ha intentado en toda la publicación que no ilustre directamente un elemento nombrado en el texto, sino que sugiera un replanteamiento o algún aspecto relacionado. Una gran parte de ellas han sido extraídas de bancos de imágenes históricas o científicas, lo que les confiere por sí solo un determinado carácter. Todas han sido redimensionadas y tienen un sutil efecto de ruido.

Por otro lado, se ha trabajado la cohesión de las distintas ilustraciones.

Aunque provienen de artistas diferentes, se han seleccionado porque poseen un estilo analógico y muy orgánico, y se ha intentado buscar un tipo de ilustraciones con un acabado espontáneo e imperfecto, realizado a lápiz o bolígrafo.

5.5.2. Diseño para una publicación bilingüe

El factor de que este libro sea bilingüe ha sido sin lugar a dudas uno de los mayores retos, pero ha sido un ejercicio interesante sobre todo desde el punto de vista de la maquetación porque se ha llegado a soluciones creativas para este complejo problema de diseño. El objetivo primordial era dotar de la misma importancia a ambos público lector, el inglés y el español. Se han revisado múltiples referentes, pero la mayoría subordinan un idioma al otro, haciendo la experiencia de quien lee la lengua secundaria muy poco satisfactoria. Por ello, la solución debía pasar por un paralelismo, ya sea horizontal o vertical, en el que ambos idiomas adquirieran la misma importancia. Es por ello por lo que en la gran mayoría de páginas y la totalidad de los textos y ensayos, se ha establecido que la página izquierda es para la lectura inglesa y la derecha para la española. De esta manera, se crea una ruta clara por la que cada cual intuye dónde deberá mirar en cada momento para seguir leyendo. Además, como hemos visto en el apartado Tipografía, cada uno de los textos tiene una tipografía diferenciada, por lo que visualmente también se establece cierta diferencia sin otorgarle más importancia a una que a otra.

Cabe aclarar que sí hay algunos detalles de menor importancia en los que sí que se ha priorizado la lengua inglesa, ya que el hecho de no hacerlo ocasionaba una gran cantidad de problemas y perjudicaba coherencia visual de el libro. Estamos hablando de los pies de foto y de los marcadores de sección únicamente. Otros elementos algo más importantes como las notas a pie de página sí que se encuentran en ambos idiomas. Es importante precisar que estos elementos que únicamente se encuentran en inglés son prescindibles en realidad, y pueden ser rápidamente traducidos si se tiene el interés de hacerlo.

5.5.3. Retícula y maquetación

La retícula es un sistema cerrado una vez ha sido desarrollada y, a la hora de construirla, el diseñador tiene en cuenta la idiosincrasia del contenido, como por ejemplo la existencia de múltiples tipos de información, la naturaleza y la cantidad de las imágenes... (Samara, 2002).

A partir de esta noción de retícula como un instrumento que se adapta a la tipología y necesidades del proyecto, el objetivo ha sido desde un primer momento crear una única retícula que fuera versátil y que se adaptara a cada uno de los tipos de página que hay en la publicación.

En primera instancia se eligió el tamaño de página. Esta decisión viene influenciada por dos proyectos del mundo editorial que son grandes

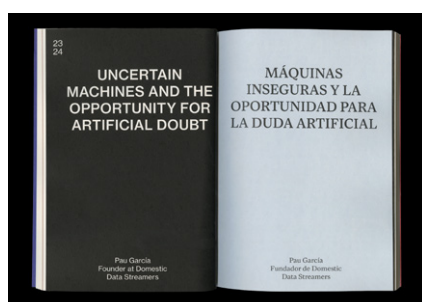

Fig. 13. Pliego interior correspondiente al capítulo llamado *Máquinas inseguras y la oportunidad para la duda artificial*.

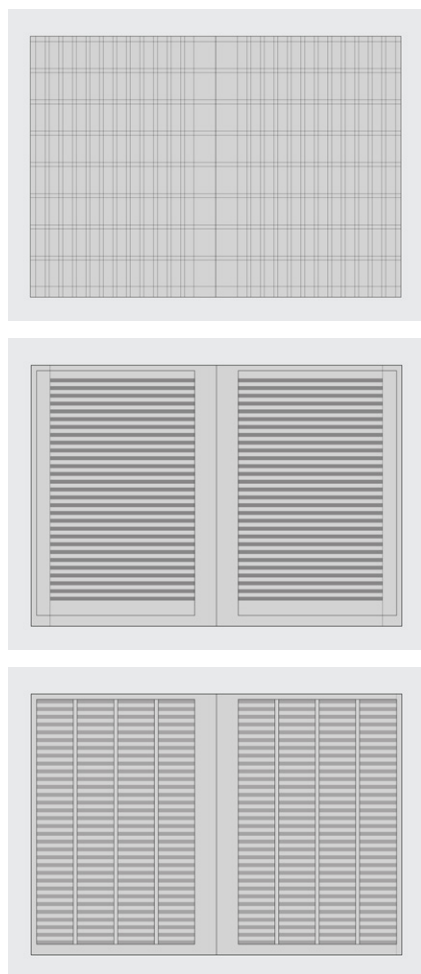

Fig. 14. Retícula de la publicación y dos variaciones de utilización.

referentes para el autor, los cuales comparten el tamaño de página de 170mm de ancho x 240mm de alto. El primero es la revista *Apartamento*, se trata de una revista internacional de diseño de interiores y estilo de vida fundada en 2008 por Omar Sosa y Nacho Alegre. El motivo por el que el tamaño de esta revista me llamó la atención es la similitud con la que presenta los temas. Aunque es considerada efectivamente una revista, lo cierto es que da mucha importancia al texto y a los reportajes, por lo que era necesario imprimirla en un formato que fuera ergonómico, al contrario que la mayoría de las revistas, algo que desde el principio se buscaba en este proyecto. El segundo referente que comparte este tamaño es el libro *Cross Cultural Chairs*, del artista Matteo Guarnaccia y editado por la editorial Onomatopee. Se trata también de un libro especialmente cómodo para el usuario, pero se destaca con este tamaño de los libros convencionales. En consecuencia, tras hacer unas cuantas pruebas se decidió este formato para toda la publicación.

Seguidamente, comenzó el proceso de creación de la retícula (ver ANEXO III). El propósito principal era lograr que una única retícula correctamente construida a partir de las necesidades de la publicación fuera suficiente para poder desarrollar cada una de las páginas. Es por ello por lo que se empleó mucho esfuerzo en perfeccionar este elemento. La retícula aporta a la maqueta un orden sistematizado y permite al diseñador maquetar grandes cantidades de información y resolver problemas de comunicación que presentan un alto grado de dificultad. Finalmente se optó por una retícula modular de 12 columnas con un gutter²⁴ de 3,7 mm. Esta decisión no es de ningún modo arbitraria, ya que posibilita que estas puedan ser agrupadas a su vez en cuatro, tres y dos columnas llegado el caso, y no llegan a confundir al diseñador en su flujo de trabajo. Hay que tener claro que, a pesar de ser un guía precisa, nunca debería imponerse a los elementos que se colocarán dentro de ella. De hecho, hay algunos apartados concretos como el capítulo llamado símbolos donde se ha decidido romper con esta estructura y proceder a un diseño más basado en la intuición, aunque se trata de detalles algo anecdóticos.

En cuanto a los márgenes, son de tan solo 5 mm en los lados superior y exterior de los pliegos, aunque en la mayoría de las páginas maquetadas el texto no llega a este margen. En el interior, se han dejado 20 cm de separación con el espinazo, para evitar una molestia en la lectura provocada por la curvatura del libro en su parte central. Y por último, se han dejado 10 mm en la parte inferior y así disponer de espacio para los diferentes marcadores como el autor, la sección, el número de página...

En la mayoría de las páginas donde existe una predominancia del texto, se ha maquetado con el objetivo de darle una gran importancia, por lo que se ha prescindido de las últimas columnas a cada lado del pliego para así colocarlo

²⁴ En el contexto de diseño gráfico y maquetación, el "gutter" se refiere al espacio o margen vertical y horizontal entre las columnas de una retícula.

en el centro de la página, asemejándose a la maquetación de los libros más convencionales. Este gesto se contrapone a muchas otras páginas, en donde se han transgredido estos estándares y se ha buscado la experimentación. Este contraste entre un tipo de maquetación más tradicional y otra más contemporánea y transgresora dota al libro de un gran dinamismo, a la par que hace amena la lectura, posibilita tomar notas y no agobia al lector. ..

Finalmente, el proyecto ya maquetado (ver ANEXO II) trata de mantener un equilibrio entre estos dos mundos para así beneficiarse estéticamente de nuevas tendencias y buscar ciertos límites editoriales a la vez que se manda el mensaje de que el texto es en realidad el contenido esencial de la publicación, al contrario de lo que pasa en la mayoría de revistas de diseño que podemos encontrar.

3.6. ARTE FINAL

5.6.1. Accesibilidad

La accesibilidad es un aspecto fundamental del diseño editorial, ya que busca adaptar el diseño con el objetivo de que sea accesible, comprensible y coherente independientemente de las habilidades, capacidades o necesidades de quien lee el libro.

Hay una serie de factores que hacen que un libro sea accesible para todo tipo de personas. El primero es la legibilidad del texto, tanto de la portada como de el interior de la publicación. En el caso de Libre, las dos tipografías empleadas son fácilmente legibles, no se han utilizado tipografías experimentales o con modificaciones, sino que se han elegido de manera consciente fuentes especialmente diseñadas para cuerpos de texto. La mayoría de los textos aparecen además en negro sobre blanco, lo que facilita la lectura, y se han realizado tests de contraste para comprobar que los que no lo están tienen un correcto nivel de legibilidad y aprueban el WCAG AA²⁵. Hay otras pautas que se han tenido en cuenta como regular la longitud de las líneas de texto, establecer un tamaño de fuente suficientemente grande en los textos principales y apoyar todas las imágenes presentes con su correspondiente descripción.

Seguidamente, la navegación es un aspecto también esencial en lo referente a accesibilidad. Es importante tener una estructura clara y jerarquizada que facilite la localización y comprensión de la información. En este caso, se ha respetado considerablemente la estructura básica de un libro aun no tratándose de un libro convencional. Además, cada uno de los apartados se encuentra diferenciado y hay una serie de indicadores recurrentes en la mayoría de las páginas que indican en qué punto del libro te encuentras.

---

²⁵ El WCAG AA (Web Content Accessibility Guidelines, Nivel de Conformidad AA) es un conjunto de pautas y estándares establecidos por el World Wide Web Consortium (W3C) para mejorar la accesibilidad de los contenidos web.

6.6.2 Materiales

En cuanto a los materiales empleados, éstos han sido bastante simples ya que se ha priorizado mucho la viabilidad del proyecto. Se ha optado tanto para la portada y contraportada como para el interior del libro por un papel Materica Guesso de la marca italiana Fedrigoni. Se trata de un papel con un volumen muy alto que posee un 15% de algodón, lo que le aporta mucha textura y personalidad. Se ha utilizado un gramaje diferente para cada parte, siendo el de la portada de 250 gramos y el de los interiores de 120.

5.6.3. Prototipos e impresión final

Antes de la impresión final, se han hecho diversas pruebas para comprobar que el color era el correcto. Ha sido un proceso tedioso ya que las diferencias eran muy sutiles pero el objetivo era que los contenidos, y en especial la portada, fueran impresos con el color exacto con el que se habían diseñado. Finalmente, se ha concluido que la mejor opción era utilizar el perfil de color "FOGRA39"²⁶ por su compatibilidad con el estándar de impresión, dando resultados consistentes y predecibles. Además, aunque el libro se había diseñado para su tamaño final, se hicieron diferentes pruebas de formato para comprobar que efectivamente el que se había pensado en un principio era el adecuado.

Por último, el prototipo final se ha impreso en una pequeña imprenta de Valencia llamada Linea 2.

Fig. 15. Portada del prototipo final de la publicación.

²⁶ Fogra 39 está registrado en el ICC Characterization Data Registry y representa los colores de una impresión típica realizada mediante offset litográfico comercial en papel recubierto mate o brillante, de acuerdo con la definición de impresión estándar en ISO 12647-2:2004 / Amd 1.

4. VIABILIDAD

Fig. 16. Interiores del prototipo final de la publicación.

En esta sección se evaluará la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta la intención del autor de ofrecer este proyecto a distintas editoriales analizadas en esta memoria (ver ANEXO IV). Por ello, es primordial analizar este apartado exhaustivamente. En cuanto a viabilidad económica, el proyecto ha tenido un especial cuidado por no incluir acabados especiales y diseñar un libro fácilmente imprimible en una gran variedad de imprentas. Desde el punto de vista técnico, el archivo final cuenta con todo lo necesario para su correcta impresión, tanto con sus correspondientes sangrías y márgenes, una gestión del color en CMYK y todas las fotografías en un tamaño suficiente y formato TIFF.

En cuanto a la viabilidad legal, se ha investigado y cumplido con todas las regulaciones relacionadas con los derechos de autor, licencias y permisos necesarios para reproducir de forma comercial las obras de arte y los textos de terceros. Todas las fotografías de archivo pertenecen a bancos de imágenes libres de derechos como Flickr Commons, Europeana o Library of Congress, entre otros. Por supuesto, la totalidad de las colaboraciones con los distintos colaboradores han sido acordadas por escrito y se les ha informado de la utilización de sus aportaciones de una manera clara.

Gracias a todas estas consideraciones, podemos afirmar que el proyecto tiene un alto grado de viabilidad y que cumple con todos los requisitos técnicos, económicos y legales para que una editorial pueda acoger el proyecto.

5. PRESUPUESTO

El siguiente presupuesto trata de indicar los honorarios aproximados que recibiría como diseñador correspondiente a las tareas relatadas en esta memoria, teniendo en cuenta el número de horas empleadas y la cantidad de recursos que suponen. Hay que tener en cuenta que ciertos costes podrían variar considerablemente dependiendo del tipo de editorial que decida hacer realidad el proyecto, el país donde está radicada...

CONCEPTO	PRECIO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	IRPF	TOTAL	
Análisis Análisis de editoriales, ferias de libros de arte y público objetivo.	500€	1	500€	21%	- 7%	430€	
Conceptualización Desarrollo del concepto de la publicación y de la misión, visión y valores.	800€	1	800€	21%	- 7%	912€	
Curación de contenidos Producción propia, búsqueda y seguimiento de los colaboradores.	1600€	1	1600€	21%	- 7%	1824€	
Dirección de arte Cromatismo, tipografía y recursos gráficos.	600€	1	600€	21%	- 7%	690€	
Maquetación Diseño de la publicación física Libre mediante un sistema de retículas.	1200€	1	1200€	21%	- 7%	1364€	
Arte final Preparación del proyecto para su impresión	200€	1	200€	21%	- 7%	228€	
						Base imponible	4900€
						IVA 21%	1029€
						IRPF 7%	-342€
						TOTAL	5586€

Fig. 17. Presupuesto para el desarrollo de Libre

6. CONCLUSIONES

A continuación se realizará una evaluación de los diferentes objetivos que se han fijado al comienzo de este proyecto y se sacarán conclusiones de los distintos procesos explicados en esta memoria.

En primer lugar, se ha analizado el contexto donde se enmarca este proyecto y los posibles recorridos que puede tener la publicación una vez está lista para ser impresa, lo que nos ha permitido tener un gran número de consideraciones en las demás etapas del proceso y así asegurar su viabilidad y futuro.

Gracias a la documentación previa y al trabajo de curación de contenidos, que ha tenido un papel especialmente relevante en este proyecto, se ha conseguido crear una red de colaboradores de calidad de más de diez personas, los cuales han aportado sus perspectivas sobre la libertad en formatos muy diversos, contando la publicación con ensayos, ilustraciones, entrevistas, instalaciones artísticas...

Una vez recogidos estos contenidos, han sido organizados de forma que la estructura del libro tuviera sentido. Este quizás haya sido uno de los pasos más delicados ya que se han tenido que descartar algunas secciones y otras se han ido resignificando a medida que se veían acompañados de unos u otros contenidos.

Definitivamente, el carácter colaborativo del proyecto ha sido lo que le ha dotado de unos contenidos diversos y de una gran calidad, y ha sido con total seguridad la parte donde más he aprendido, puesto que he tenido que adquirir una gran cantidad de conocimientos y habilidades para conseguir una curación de contenidos con garantías de ser honesta y generadora de valor.

Después, la dirección de arte y la maquetación han apoyado el mensaje que ya se había planteado, por lo que podemos decir que en este caso el diseño ha estado al servicio del contenido, enfatizando ciertas partes y dando un espacio depurado para otras.

Es cierto que, una vez finalizado el proyecto y mirando hacia atrás, este habría sido mucho más rico si hubiera contado con un equipo de personas entre las cuales nos dividiéramos las distintas tareas, ya que estas se han ido solapando y eventualmente han resultado extenuantes.

No obstante, creo que este proyecto me ha permitido volcar todos los conocimientos que he ido adquiriendo durante el grado de Diseño y Tecnologías Creativas y verlo finalizado representa la transición entre mi etapa de estudiante de este grado y el mundo profesional.

7. BIBLIOGRAFÍA

Berlin, I. (2017). Two Concepts of Liberty. En *The Liberty Reader* (33–57). Routledge.

Chan, W. T. (2019). *The Confucian Ethics of the Axial Age: A Reconstruction under the Aspect of the Breakthrough Toward Postconventional Thinking*. SUNY Press.

Dale, S. (2015). Content curation. *Business Information Review*, 31, 199-205.

Eco, U. (1976). *A theory of semiotics*. Indiana University Press.

Elam, K., & Lockwood, R. (2011). *The Geometry of Design: Studies in Proportion and Composition*. New York: Princeton Architectural Press.

Hayek, F. (1944). *The Road to Serfdom*. University of Chicago Press.

Halavais, A. (2013). A Genealogy of Digital Curatorship: Articulating Contexts of Practice. *Journal of Documentation*, 69(3), 394-417.

Jenkins, H. (2009). *Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century*. Mit Press.

Li, X., & Liu, Y. (2010). Developing a Content Curation System for Learning Analytics: A Design Science Approach. En *Proceedings of the 2010 IEEE International Conference on Information Reuse and Integration* (122–127).

Papanek, V. (2019). *Design for the real world* (3a ed.). Thames & Hudson.

Rastogi, V., Jain, P., & Mittal, M. (2017). A Study on Curated Content in Libraries. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, 37(2), 74-81.

Samara, T. (2005). *Making and breaking the grid: A graphic design layout workshop*. Rockport.

Skinner, Q. (1978). *The foundations of modern political thought: The age of reformation volume 2*. Cambridge University Press.

Wurman, R. S. (1989). *Information anxiety: What to do when information doesn't tell you what you need to know*. Doubleday.

WEBS:

Amilburu, M. (2010). Philosophica: Enciclopedia filosófica on line. <http://www.philosophica.info/archivo/2010/voces/cassirer/Cassirer.html>

Butterick, M. (2014). Neue Haas Grotesk. Typographica. <http://typographica.org/typeface-reviews/neue-haas-grotesk/>

Principle Design. (2021, 29 noviembre). Briefing A designer. Principle Design. <https://principledesign.com.au/journal/briefing-a-designer/>

The Font Bureau, Inc. (2013). Neue Haas Grotesk. <https://typenetwork.com/type-foundries/font-bureau>

8. ÍNDICE DE FIGURAS

1. Esquema de la metodología de Victor Papanek llamada “The Function Complex”
2. Cronograma del proyecto
3. Resumen de los buyer persona del proyecto.
4. Resumen de las etapas de curación de contenidos
5. Esquema de los capítulos de la publicación, los colaboradores y el modo de curación de contenido realizado.
6. Espécimen de las dos tipografías principales del proyecto.
7. Ejemplo de las dos tipografías utilizadas en una de las páginas de la publicación.
8. Lomo de la publicación.
9. Pliego interior correspondiente al capítulo llamado *Símbolos*.
- 10 Pliego interior correspondiente al la portada del capítulo llamado *Símbolos*.
11. Pliego interior correspondiente al índice de la publicación.
12. Pliego interior correspondiente al capítulo llamado *Freedom for*.
13. Pliego interior correspondiente al capítulo llamado *Máquinas inseguras y la oportunidad para la duda artificial*.
14. Retícula de la publicación y dos variaciones de utilización.
15. Portada del prototipo final de la publicación.
16. Interiores del prototipo final de la publicación.
17. Presupuesto para el desarrollo de Libre