

**TFG**

---

**TÓXICO**

**UN PROYECTO DE AUTOEDICIÓN**

**Presentado por Miriam García Ortiz**

**Tutor: Antonio Alcaraz**

**Facultat de Belles Arts de Sant Carles**

**Grado en Bellas Artes**

**Curso 2014-2015**



**UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA**



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

## RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Este proyecto consiste en la autoedición de una tirada de siete ejemplares de un libro ilustrado mediante la técnica de la serigrafía. Cada ejemplar contiene tres libros numerados del 1 al 3, marcando el orden de lectura, en una caja contenedor.

A lo largo del trabajo hablaremos sobre la autoedición, y más concretamente sobre el fanzine y la evolución desde sus inicios underground y los límites actuales entre, fanzine y otras publicaciones como libros de artista o libro ilustrado.

En el desarrollo del proyecto hablaremos de la técnica de la serigrafía y trataremos el tema de los elementos interactivos propios de los libros infantiles, y como se aplican a esta y a otras publicaciones adultas.

### **Palabras clave**

Fanzine - serigrafía - autoedición - libro ilustrado - elementos interactivos

# ÍNDICE

## **1. Introducción**

## **2. Objetivos y metodología**

## **3. Tóxico. Un proyecto de autoedición**

### 3.1 Autoedición. El fanzine

#### 3.1.1 Inicios Underground y llegada a España

#### 3.1.2 El fanzine hoy

#### 3.1.3 Fanzine, libro de artista o libro ilustrado

### 3.2 Los recursos de libro infantil y sus aplicaciones

### 3.3 La serigrafía

### 3.4 Referentes

### 3.5 Proyecto, Tóxico

#### 3.5.1 Primeras ideas y características

#### 3.5.2 Obra

##### 3.5.2.1 Tóxico #1

##### 3.5.2.2 Tóxico #2

##### 3.5.2.3 Tóxico #3

##### 3.5.2.4 Resultado final

## **4. Conclusiones**

## **5. Bibliografía**

# 1. INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto , *Tóxico, un proyecto de autoedición*, se desarrolla durante el curso académico 2014/2015 como Trabajo Final de Grado (TFG) en la facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia.

Tóxico es un proyecto de producción artística en el cual como resultado final obtendremos una publicación independiente y de ejemplares limitados, que se encuentra a medio camino entre el libro de artista, el libro ilustrado y el fanzine.

Dentro del marco teórico trataremos brevemente de definir el fanzine y hablaremos de sus orígenes underground, ligados al contexto politicosocial de la época, los años 60 en EE.UU y su llegada a España en los años 70. Aunque nació como un forma de oposición a la norma y transgresión, actualmente existen publicaciones independientes de temas tan diversos como podemos imaginar, por lo que resulta difícil definir algo tan amplio y versátil como es el fanzine, para acotar el tema en el proyecto nos centraremos en el fanzine de ilustración y veremos algunos ejemplos actuales. Dentro de los fanzines veremos que muchas veces los límites son ambiguos, ¿Cuándo es fanzine y cuándo es libro ilustrado, revista o libro de artista?

Esta ambigüedad la veremos reflejada en el resultado del propio proyecto *Tóxico*, ya que es una autopublicación que aunque podríamos catalogar de fanzine, es una obra que solo cuenta con tres ejemplares por lo que su carácter único la acerca al libro de artista.

Por otro lado dentro del proyecto veremos aplicados algunos recursos del libro infantil, *Tóxico* tiene una parte interactiva en la que el lector debe participar jugando con el libro .

En otro punto desarrollaremos la parte más técnica del trabajo, hablaremos de la serigrafía y veremos paso a paso en qué consiste esta técnica, comentaremos materiales y veremos la zona de trabajo en la que se ha desarrollado el proyecto *Tóxico*.

## 2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En este apartado trataremos los principales objetivos que se han tenido en cuenta durante el proceso de trabajo. Así como la metodología de desarrollo teórica y práctica.

El objetivo principal del proyecto es generar una tirada de tres obras. Cada pieza contine tres libros, la técnica utilizada es la serigrafía, con lo que otro objetivo igual de importante es hacer un uso correcto de la técnica serigráfica y que todas las estampas tengan un buen resultado.

Por otro lado también es el objetivo de este proyecto que la publicación sea llamativa, dinámica y divertida para el lector.

En el desarrollo teórico intentaremos definir el fanzine, ubicar su origen en la historia y nos centraremos en publicaciones independientes de ilustración aportando ejemplos que nos muestren la variedad que existe.

El desarrollo práctico del trabajo se ha realizado a la vez que se desarrollaba el concepto teórico. Y en este nos hemos centrado en la técnica serigráfica, el dibujo, la encuadernación y el packaging de la publicación.

### 3. TÓXICO. UN PROYECTO DE AUTOEDICIÓN

#### 3.1 AUTOEDICIÓN. EL FANZINE

Es difícil definir algo tan amplio y con tantas variaciones como el fanzine, aunque según su definición ortodoxa, los fanzines son publicaciones no profesionales producidas por aficionados a un determinado tema, como pueden ser fotografía, ilustración, cómic, literatura, o cualquier otra manifestación cultural. Para acotar esta definición tenemos que explicar que generalmte el desarrollo de esta actividad no suele ir acompañado de remuneración económica, la edición de un fanzine es sin ánimo de lucro, generalmente tienen una impresión barata y no cuentan con una periodicidad fija, no hace falta mucho más que varios Din A4 doblados y grapados. Pero a lo largo de este trabajo veremos que un fanzine no es siempre sinónimo de fotocopias baratas, si no que hay una gran diversidad, desde el clásico formato de dos grapas hasta auténticos libros objeto, fanzines a color o realizados en serigrafía o grabado, con lomo, encuadernación rustica o japonesa, despleables, etc.

##### 3.1.1 Inicios underground y llegada a España

El origen del fanzine está íntimamente ligado a la aparición del comic underground en EE.UU. Durante los años 60 se desarrollan una serie de publicaciones al margen de las grandes editoriales. Se trataba de historietas que no solo no seguirán los cánones tradicionales si no que se oponían a ellos abiertamente.

El cómic underground es otro de los fenómenos que sacuden la sociedad norteamericana de la época junto a las protestas estudiantiles, la defensa de los derechos civiles y la oposición a la guerra del Vietnam.

Una de las figuras más destacadas dentro del comic underground es la de Robert Crumb, uno de sus fundadores, con sus historietas abordaba abiertamente el sexo y la crítica política, lo cual resultó enormemente transgresor en aquellos años.

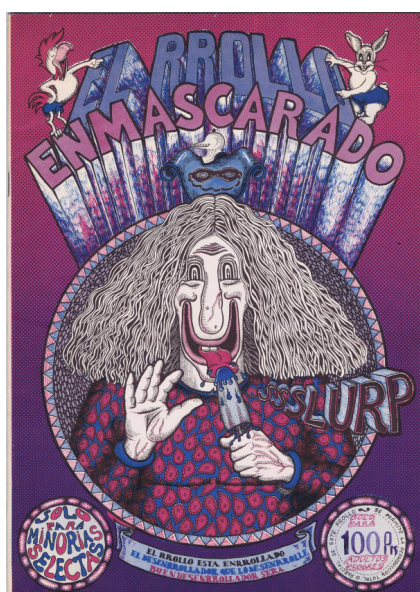
Fue el punto de partida de la proliferación de numerosas publicaciones al margen del mercado editorial, con un carácter alternativo y de crítica a la sociedad de la época.

En España la aparición de este tipo de publicaciones tardó un poco más en llegar, fue a finales de los años 70. Fueron años donde la creatividad popular y la creación colectiva, explotó en las calles, comenzaba la movida madrileña y el fanzine era una herramienta más de expresión popular.

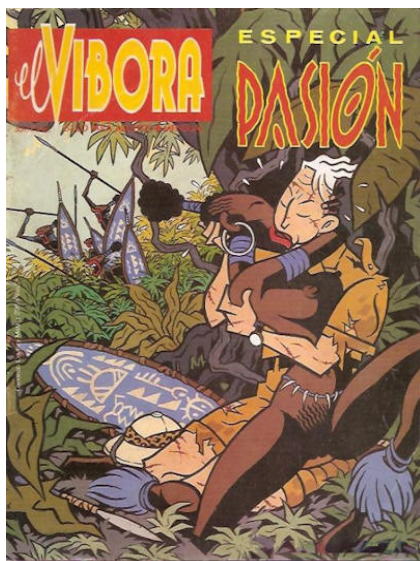
En 1973 comienza a autoeditarse en Barcelona El Rollo enmascarado, considerada una de las primeras revista de historietas underground, creada entre otros por Nazario Luque y Javier Mariscal. Debido al contexto de esos años en España, el grupo creador del Rollo enmascarado se vio envuelto en problemas legales, fueron llevados a juicio en 1974 por un delito de escándalo público, afortunadamente fueron absueltos sin multa y se autorizó la libre distribución, circulación y venta de El Rollo Enmascarado con el consentimiento de la Justicia española.



Detalle de unas viñetas de Robert Crumb de *Mis problemas con las mujeres* Ediciones La cúpula.



Portada de la primera impresión de El Rollo Enmascarado (1973).



Portada de un número especial de El Víbora.

Otro ejemplo de revista de historietas en España es El Víbora, nació en 1979 como sucesora de revistas underground ya desaparecidas en esos años, como El rollo enmascarado. El Víbora ha publicado 300 números convirtiéndose en una de las revistas de comic adulto más importante en España, su último número fue publicado en enero de 2005.

Aunque hemos comprobado ya que la variedad de temas en los fanzines es muy amplia y que existen publicaciones sobre música, literatura, fotografía etc. Vamos a centrarnos principalmente en el fanzine de comic e ilustración. Desde estas primeras revistas de historietas a los fanzines que encontramos hoy, existe una evolución en cuanto a estilos y formatos aunque un alto porcentaje de la tendencia actual continúa con temas bizarros y moralmente incorrectos propios del underground.

### 3.1.2 El fanzine hoy

En este punto hablaremos sobre diferentes ejemplos de fanzines y pequeñas editoriales independientes que podemos encontrar actualmente y la variedad que existe entre ellos, tanto en contenido como en formatos.

Ediciones Valiente, son un sello independiente afincado en Valencia, llevan editando fanzines desde 2007. Algunas de las publicaciones de Ediciones Valiente es por ejemplo, C- Chemtrail de Martín López Lam, es un fanzine basado en la improvisación. Las imágenes que componen este desplegable han sido realizadas esporádicamente en intervalos distintos de tiempo: apuntes de block de notas, ejercicios de soltura, papeles manchados, errores de escaneo o imágenes encontradas en la web.

Chemtrail está basado en las experiencias del cine expandido, inspirado especialmente en Dog Star Man el film más famoso de Stan Brakhage, una de las principales figuras del cine experimental estadounidense, realizó películas que normalmente carecían de argumento, a menudo no eran figurativas y a veces prescindían incluso por completo de la fotografía. Con pocas excepciones, sus películas estaban hechas también sin sonido, ya que consideraba que éste podría disminuir la intensidad de la experiencia visual.

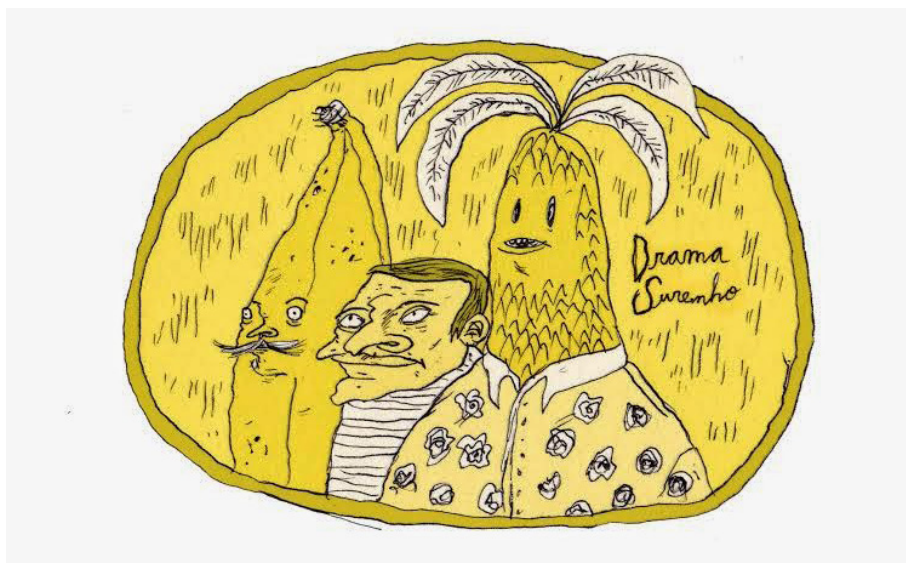
Para lograr esta experiencia visual inspirada en la película de Brakhage, en el fanzine se hace uso de las posibilidades de manipulación que ofrece la imagen.



C- Chemtrail. Portada e imagen central del fanzine desplegado.



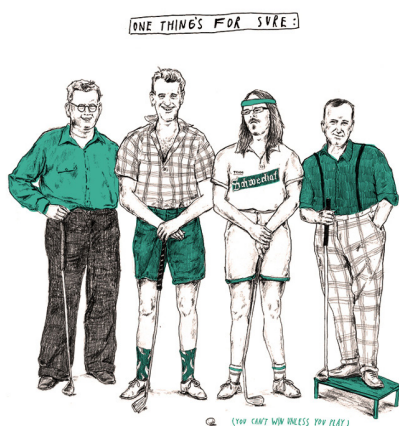
Imagen interior del fanzine Drama sureño e imagen de la portada.



**Drama sureño**, es un proyecto gráfico emprendido por Julia Huete y Oscar Raña, desde Galicia nos traen este pequeño fanzine ilustrado donde el estilo naif convive con lo grotesco en cada página. Seres que se derriten y se mezclan unos con otros, una masa humana aglomerada ilustrada siempre en colores pastel. Un mundo inocente bajo el que palpita una agresividad cruel.

**Lentejas Press**, es una editorial independiente de Barcelona, fue fundada a principios del 2013 con el fin de ser una plataforma de ideas y proyectos de diferentes artistas e ilustradores donde se valora el proceso de creación y la producción manual, en Lentejas Press están especializados en la técnica de Risograph, en la que han realizado muchos de sus proyectos.

La risografía se trata de un sistema de impresión que parece fruto de la unión entre la serigrafía y las fotocopias. El aspecto de las máquinas que imprimen mediante risografía es bastante similar a las fotocopadoras, pero lo que las diferencia de ellas es que con la risografía, se pueden emplear tintas de colores planos como el rosa y naranja flúor, dorado, el amarillo, el negro, el turquesa, etc. Incluso, es posible conseguir diversos tonos gracias a la superposición de las tintas, al igual que ocurre en la serigrafía cada color se tira por separado. El aspecto final tiene un toque de 'hecho a mano' similar al que tendríamos con la serigrafía. En Lentejas Press han impreso en esta técnica los fanzines Cor, una serie de publicaciones en las que colaboran varios ilustradores, la serie cuenta actualmente con cuatro ejemplares, verde, turquesa, rosa y rojo, los nombres son debido a que cada fanzine está impreso a dos colores, el negro más el color del título.



Ilustraciones interiores del fanzine Cor 2 Turquesa.





**Fritanga**, es un fanzine de ilustración de periodicidad incierta, que nace del deseo de sus tres autores por hacer cosas nuevas combinando lo que más les gusta, la ilustración y el diseño.

En cada número ilustran, junto con otros colaboradores, sobre diferentes temas cotidianos tratados con un punto grotesco y de humor negro. En los cinco números que llevan publicados hasta ahora hemos visto temas como por ejemplo parejas extrañas, comidas insólitas o el veraneo, forman así en cada fanzine, un conjunto curioso de visiones diferentes sobre el mismo punto de partida.



Portadas Fritanga nº 0. Parejas extrañas.



Montaje con la portada de Visite Maiame

**Zangano Comix**, son una editorial independiente de Barcelona que se dedican a la publicación de comics y fanzines. Entre sus publicaciones vamos a destacar *Visite Maiame*, una obra que se encuentra entre la novela gráfica y el libro objeto. *Visite Maiame* nos habla de un lugar ficticio en este caso Maiame, un comic colaborativo sobre historias que transcurren en la ciudad de Maiame con forma de guía turística. La obra consta de una caja contenedor donde encontramos dos libros, *Bienvenidos a Maiame* y *Maiame de noche*, también encontramos un mapa de la ciudad donde se hace una breve explicación sobre los barrios de Maiame, consejos de seguridad, plano de metro etc. La caja incluye dos píldoras y un pelo púbico, esto se debe a que Maiame es una ciudad turística, costera y se dice que las fiestas más escandalosas y demoledoras del mundo se fabrican aquí.

Dejando a un lado las publicaciones nacionales, vamos a mencionar la publicación **kuš!**, un comic internacional, editado en Riga (Letonia). Desde 2007, llevan ya más de veinte números publicados, cada número es una pequeña antología donde participan tanto autores letones como internacionales, bajo un tema específico.

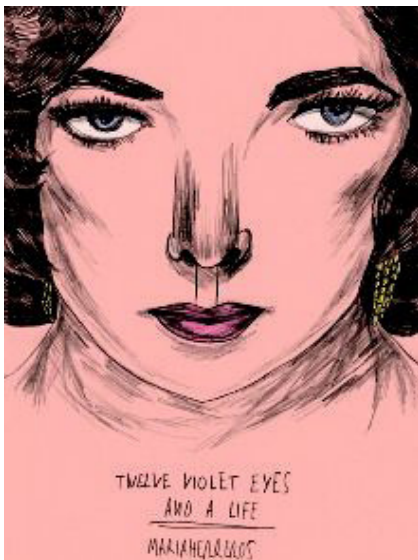
El objetivo de **Kuš!** es popularizar el cómic dentro de un país donde, prácticamente, no existe el medio, así como dar a conocer a los autores letones al resto del mundo.



Varios números de kuš!



Cartel de la penúltima edición de Tenderete en enero de 2015. Por Pablo Delcielo



Portada y contraportada de *Twelve violet eyes and a life* de Maria Herreros junto a Editorial Ultrarradio, Colección Fotocopias. La tirada cuenta con 150 ejemplares.

Cada vez son más los encuentros y festivales dedicados a la venta y difusión de material autoeditado en España, por ejemplo el Graf se celebra tanto en Madrid como en Barcelona y como su propio nombre indica, pretende acoger a editoriales e iniciativas independientes alrededor del cómic, el lenguaje del dibujo y el grafismo. Este es solo un ejemplo, ciudades como San Sebastián, Bilbao o Murcia cuentan con citas anuales con la autoedición y el comic.

En Valencia se celebra el festival Tenderete dos veces al año, ya cuentan con 10 ediciones de este evento que aumenta en calidad y participantes cada año.

### 3.1.3 Fanzine, libro de artista o libro ilustrado

Como ya hemos comprobado existe una gran variedad de publicaciones, técnicas, temas y formatos diferentes. Debido a esta variedad, muchas publicaciones son cada vez más creativas, con ediciones más cuidadas o tiradas más cortas haciendo que muchas veces sea difícil marcar los límites entre fanzine, libro de artista o libro ilustrado.

Veremos varios ejemplos que se encuentran entre la frontera del fanzine y el libro ilustrado.

La editorial **Ultrarradio** se dedica a editar tebeos y obra gráfica de autores a través de tres tipos de publicaciones: Álbumes colectivos, monografías y obras de autor en tiradas muy limitadas. Estas obras de autor están dentro de una serie de publicaciones llamada Colección Fotocopias, este nombre se debe a que pretende mantener la estética y la esencia de la tradicional "edición en fotocopias", aunque detrás de esa estética se encuentra una edición muy cuidada, con una amplia selección de obras de cada artista.



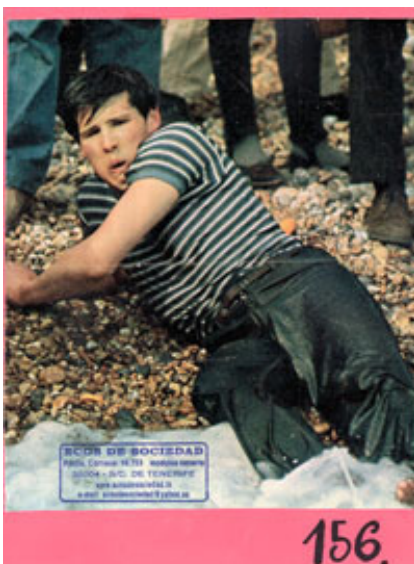
**Dehavilland Ediciones** es una pequeña editorial independiente de Barcelona, entre muchas otras publicaciones tiene la colección **Heredera**, consta ya de tres números y cada uno va dedicado a una artista. Heredera #2 nos muestra la obra de la ilustradora Angela Dalinger, presentada en forma de póster con cuatro pliegos, consiste en una selección de 21 obras que se van descubriendo a medida que se va desplegando, proponiendo una lectura que agrupa los temas recurrentes y las obsesiones de la artista.



Imagen de todo el pliego abierto donde observamos ocho ilustraciones de la artista.

Otro ejemplo que encontramos en los límites del fanzine es *Ecos de sociedad* de Javier Morales. Un fanzine personalizado e interactivo. Un solo ejemplar para una sola persona. Desde Canarias el autor envía el fanzine y la persona que lo recibe puede interactuar con el fanzine rellenando huecos en blanco o aportando algo nuevo a la obra.

El primer fanzine de esta serie salió en 1997 y se fue a Barcelona.



Portada de *Ecos de sociedad* de Javier Morales nº 156

### 3.2 LOS RECURSOS DE LIBRO INFANTIL Y SUS APLICACIONES

En este punto introduciremos el tema de los elementos móviles en los libros, y muy brevemente veremos como a lo largo de su historia han ido evolucionando las aplicaciones de estos. No sabemos cual fue el primer libro en introducir elementos mecánicos, pero se conocen ejemplos antiguos en los que se usaban estos elementos en libros de temática diversa: teorías filosóficas, geografía, astronomía, medicina o náutica.

No fue hasta 1765 cuando los libros móviles centraron su atención en el público infantil, y desde entonces se popularizó mucho este tipo de libros para los niños.

Fue en 1978 cuando un diseñador gráfico, Ron Van der Meer<sup>1</sup> insistió en que los adultos pueden sentir la misma fascinación que los niños por los libros desplegados. En 1981, van der Meer presentó a Intervisual<sup>2</sup> su proyecto para el libro Barcos de vela que fue rechazado por el dueño de la empresa, Waldo Hunt diciendo que a los adultos no les interesan los desplegados y que nunca se venderían. Así que Van der Meer buscó otra editorial donde poder publicar su idea. Más tarde Intervisual Books cambió de opinión y quiso publicar el libro pero ya era tarde. El libro fue un éxito y en pocos meses, se vendieron más de medio millón de ejemplares de este libro.

Con la publicación en 1967 del Index Book por parte del pintor norteamericano Andy Warhol y las creaciones del diseñador italiano y experto en comunicación visual Bruno Munari,<sup>3</sup> los libros desplegados han tocado directamente el mundo del arte contemporáneo, surgiendo creadores que han visto en ellos un nuevo soporte para su obra original, convirtiendo así estos elementos clásicos de los libros infantiles en recursos creativos para muchos artistas.



Index Book de Andy Warhol 1967.

Como veremos más adelante, en el desarrollo de la obra para el proyecto Tóxico emplearemos tres recursos del libro infantil, los desplegados, las pegatinas y las pestañas o solapas.



Libro ilegible Mn 1 de Bruno Munari.

---

1. VAN DER MEER, R. El primer ingeniero del papel con publicaciones para adultos, sus libros se han convertido en best sellers y se coleccionan en todo el mundo.

2. Intervisual Books, empresa de Waldo Hunt dedicada a la creación de libros pop-up.

3. MUNARI, B. Es considerado uno de los máximos protagonistas del arte, del diseño industrial y gráfico del siglo XX. En cuanto a su producción editorial se extiende desde 1929 a 1998, y comprende libros completos y propios. En todas sus obras se encuentra presente un fuerte impulso experimental que lo lleva a explorar formas insólitas e innovadoras partiendo de la encuadernación.

### 3.3 LA SERIGRAFÍA

La mayoría de las publicaciones que hemos visto como ejemplos, han sido reproducidas mediante impresión tanto digital como offset, incluso algunas en la técnica de la risografía, pero existen otros métodos de impresión más manuales y con resultados muy llamativos, como por ejemplo la serigrafía, técnica que desarrollaremos durante todo el proyecto de Tóxico.

La serigrafía, es un método de impresión que hace posible la reproducción de una imagen sobre casi cualquier material, papeles, telas, madera etc.

La técnica se lleva a cabo con la transferencia de tinta mediante una malla que está tensada en un marco. En aquellas zonas donde no se debe estampar, un barniz o emulsión bloquea el paso de la tinta dejando libre la zona a estampar por donde si pasa la tinta.

Para entender mejor este proceso vamos a dividirlo en tres partes: emulsionado, insolado y estampación.

El emulsionado es la parte del proceso más delicada. Para insolar nuestra pantalla, previamente necesitaremos emulsionarla con un producto fotosensible. Aplicaremos una fina capa homogénea de emulsión sobre la malla con la raedera<sup>4</sup>.



Andy Warhol en su estudio.

La técnica de la serigrafía adquirió su mayor popularidad en el “Movimiento Pop Art” de la década de 1960

El siguiente paso será el insolado, en este punto será cuando traspasemos nuestro diseño a la malla, usando una imagen opaca que se interpondrá entre la fuente de luz y la pantalla emulsionada, el fotolito<sup>5</sup>. La pantalla resultante tras el revelado, nos permitirá estampar en serie en el soporte que queramos. Dependiendo de el tamaño y la potencia de la insoladora y de otros factores como la emulsión o el trazo del diseño el tiempo de insolado puede variar.

Tras el insolado, se limpian con agua los restos de emulsión y ya esta la pantalla lista para la estampación. Primero hay que cargar la pantalla de tinta (con la pantalla levantada), poner el papel en el sitio exacto donde queremos que quede el dibujo, bajar la pantalla, y con la rasqueta a unos 45 grados hacer una presión media bajando la tinta que se quedado en la parte superior. Se retira el papel y podemos repetir la acción tantas veces como queramos.

---

4. La readera es una herramienta metálica con la que se aplica de forma homogénea la emulsión sobre la pantalla.

5. El fotolito es lo que nos permitirá trasladar nuestro diseño a la pantalla. La principal característica del fotolito es que nuestro diseño ha de ser totalmente opaco, evitando así que la luz llegue a la pantalla emulsionada durante el proceso de insolación

Además de aprender esta técnica y desarrollarla durante el proyecto, también creamos nuestro propio estudio de serigrafía en casa, donde se ha estampado todo el material de Tóxico. Para ello, además de los utensilios y materiales que hemos citado anteriormente en la explicación de la técnica, fabricamos nuestra propia insoladora.

Para ello hemos utilizado, madera dm, un cristal y tubos fluorescentes.



Resultado final de la insoladora

Con la madera dm construimos un cajón, al que decidimos ponerle ruedas para facilitar su manejo, sobre la madera se apolla un cristal resistente sobre el que se colocarán los fotolitos y las pantallas, finalmente en el interior se conectan los fluorescentes, en este caso hemos usado seis tubos, la cantidad de luz influirá en el tiempo de insolado que deberemos dar a nuestras pantallas.



Fotografía del taller que preparamos para el proyecto de Tóxico.

### 3.4 REFERENTES

Además de los ejemplos de publicaciones y fanzines que hemos visto hasta ahora en este apartado trataremos brevemente a dos artistas de los que nos hemos nutrido para llevar a cabo este proyecto. Destacaremos dos autores de comic cuya obra es influyente sobre todo por su temática.

**Charls Burns** (1955) nacido en Washington (EEUU) es guionista y dibujante. A través de su trabajo Burns ha creado un mundo retorcido y amenazador. Entre su obra gráfica destacaremos el comic *Agujero Negro* (Black Hole), que cuenta la historia de un grupo de adolescentes infectados con una enfermedad que provoca desagradables mutaciones, convirtiéndolos en parias que reniegan de la sociedad y se ocultan en los bosques.

Como referente para el proyecto destacaremos las temáticas de sus novelas gráficas, historias retorcidas protagonizadas por personajes extraños y misteriosos.



Fragmento del comic *Agujero negro*

**David Sanchez** es ilustrador y ya tiene dos novelas gráficas, *Tu me has matado* y *No cambies nunca* además de otras publicaciones de menor extensión. De David Sanchez destacaremos el estilo de sus ilustraciones y los colores empleados además de los argumentos de sus enfermizas historias circulares. Escenarios como, carreteras desiertas, o espeluznantes entornos médicos, poblado de personajes perturbados e insanos, bebés monstruos y doctores escalofriantes.



Fragmento de *No cambies nunca* la segunda novela gráfica de David Sanchez.



## 3.5 EL PROYECTO, TÓXICO

### 3.5.1. *Primeras ideas y características*

En este punto trataremos de explicar a grandes rasgos las ideas que iniciaron el proyecto y como lo llevamos a cabo, además incluiremos algunos de los primeros bocetos y una breve explicación del contenido del proyecto que desarrollaremos en profundidad en los puntos posteriores.

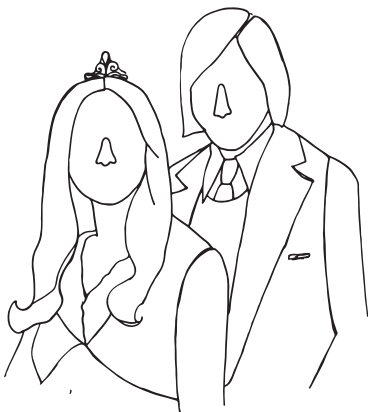
El proyecto nace con la idea de producir una pequeña tirada de una publicación original y única, que estuviera entre el libro de artista y el fanzine y constara de muy pocos ejemplares. Finalmente se decidió que fueran tres tiradas de tres libros cada una. La técnica que mejor se adapta a las expectativas del trabajo y al tipo de ilustración es la serigrafía, que nos permite un trabajo manual y genuino al mismo tiempo que podemos trabajar en serie.

Cuando comenzamos el proyecto Tóxico lo primero que se abordó fue el tema sobre el cual giraría la historia, decidimos entonces ambientarlo en el típico instituto americano, con sus icónicos personajes.

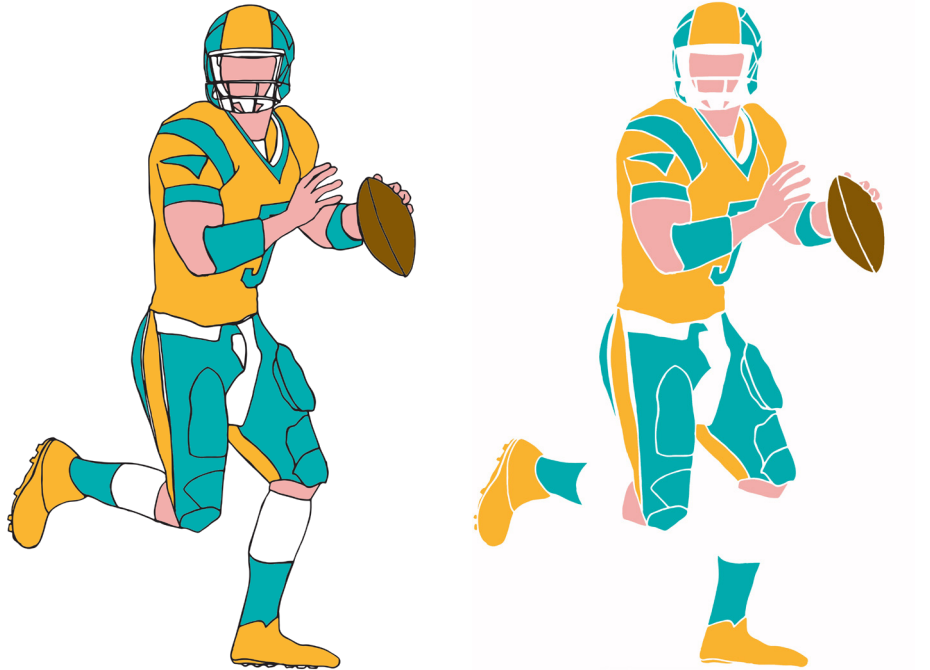
Alrededor de esta localización se escribió la breve historia que encontramos en Tóxico. En un tranquilo instituto de Arizona todo transcurre con normalidad, hasta que un día dos alumnos en el laboratorio de ciencias, cometen un terrible error. Tras el incidente y debido a la reacción química producida en el laboratorio, los personajes del instituto adquieren nuevas cualidades y un aspecto diferente.

El proyecto Tóxico consta de tres librillos, Tóxico #1 en tamaño A5 fue el que dio inicio al proyecto, con el que surgieron los primeros bocetos y las primeras ideas para jugar con elementos despletables o pestañas y así recrear de forma dinámica la transformación de los personajes tras el accidente de laboratorio.

Lo primero que realizamos fueron algunos dibujos para decidir el tipo de ilustración con la que trabajaríamos en el proyecto.



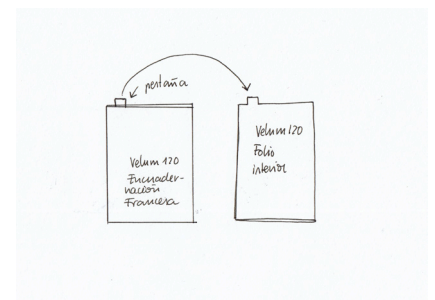
Se realizaron pruebas de color y de línea sobre los bocetos.



Prototipo de color para el personaje quarterback y pruebas de delineado en negro y blanco.

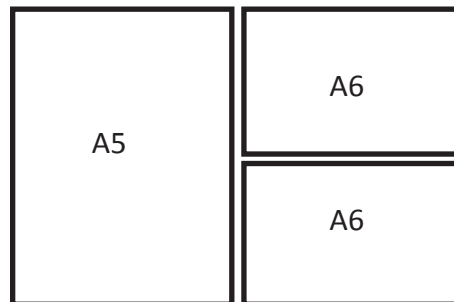
Se decidió finalmente la opción sin el delineado. Menos marcado y mas apropiado para la técnica a desarrollar en la estampación de los dibujos, la serigrafía.

Tras los bocetos se decidió la estructura del libro #1, el orden de los dibujos y el tipo de encuadernación. Se pensó en la forma de realizar el cambio de aspecto de los personajes y que tipo de encuadernación facilitaría la interacción. Después de varios descartes, optamos por una encuadernación francesa encolada en papel Velum de 120 g. y en el interior de las páginas, en el hueco que nos ofrece la encuadernación francesa, otro folio Velum de 120 g. con una pestaña para ayudarnos a extraer la página oculta y observar el cambio de nuestros personajes.



Ejemplo de encuadernación francesa y primer boceto de la estructura final del proyecto.

Una vez esbozado el volumen #1 de Tóxico faltan los otros dos librillos que completan el proyecto. Pensamos en dos desplegables de menor tamaño que el primer tomo, dos A6 que junto con el #1 forman el tamaño de un folio A4.



Boceto de los tamaños de los tres tomos.

Tanto el volumen #2 como el #3 son complementarios del primero y con una encuadernación y desarrollos más sencillos.

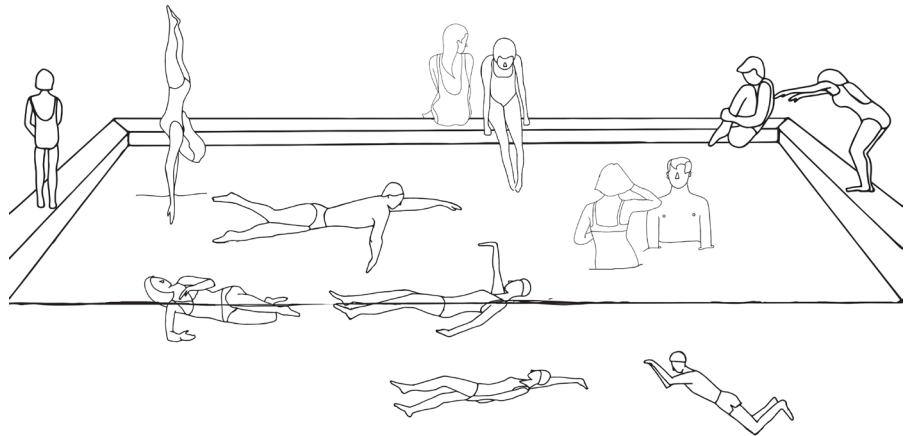
Para el librito #2 ideamos un desplegable en forma de acordeón que al abrirse por completo formara un poster en A3.



Boceto de los pliegos del segundo volumen.

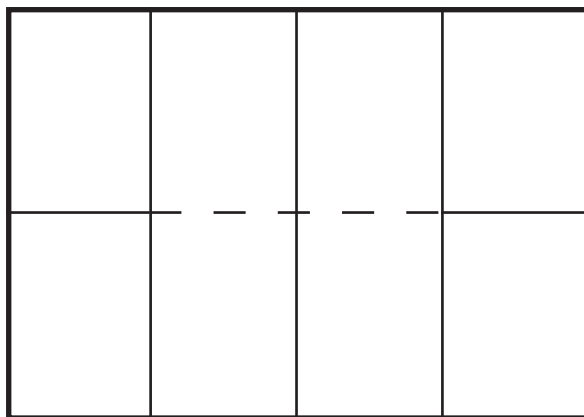
En este segundo tomo, continuando con la misma temática, la interacción se produce mediante pegatinas, que a gusto del lector se colocaran en el desplegable, modificando ligeramente el contenido.

Para este volumen pensamos en la piscina como escenario para la ilustración.



Boceto previo de la ilustración para el tomo #2 de Tóxico.

La estructura del volumen #3 es similar a la anterior, un desplegable que se convierte en poster de tamaño A3.



Boceto de los pliegos del tercer volumen.

Para el tercer tomo realizamos por un lado retratos de varios alumnos, antes y después del accidente químico a modo de orla estudiantil y por otro lado ilustramos un pattern con los personajes más característicos de Tóxico.



### 3.5.2. Obra

En este punto explicaremos en profundidad el contenido de cada uno de los tomos de Tóxico, así como su proceso de creación y resultado final.

3.5.2.1 Tóxico #1. El primer tomo del proyecto tiene un tamaño de 15,5 x 21 cm y consta de una portada en papel Tintoretto de 200 g. serigrafiado a una tinta rosa fluorescente, tanto en la portada como en la contra. El título del proyecto aparece mediante un endido tipográfico. En su interior encontramos nueve páginas serigrafiadas por las dos caras, excepto la primera donde aparece el título y la última, el colofón. Para las páginas interiores el papel escogido es el Velum de 120 g. Estas páginas están encoladas y la encuadernación es francesa.



Portada y contraportada

A continuación explicaremos el proceso serigráfico y el número de tintas de cada página.

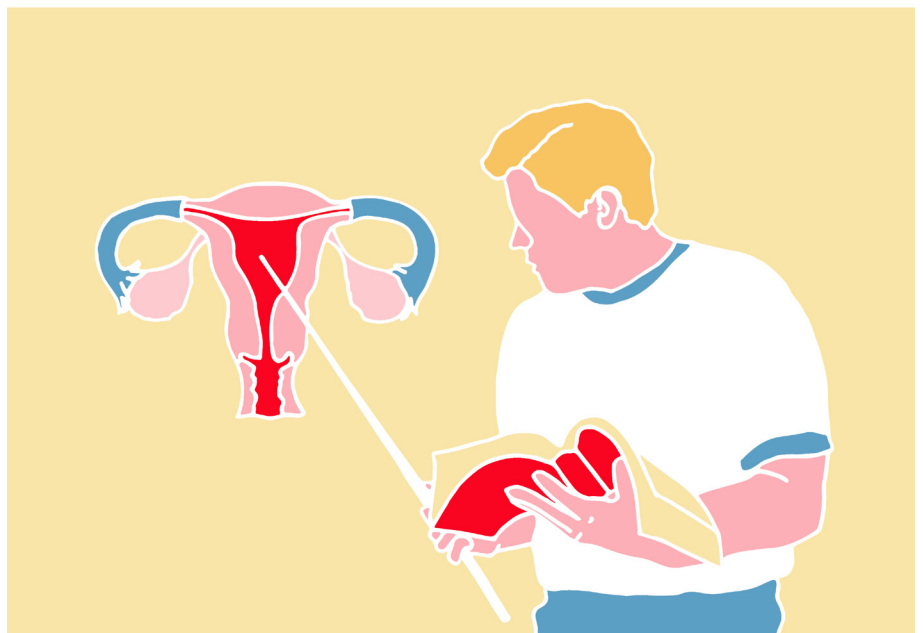
Para explicar mejor el proceso de trabajo mostraremos en las imágenes el pliego entero de la página sin doblar, para mostrar las dos caras trabajadas.

En la primera hoja encontramos las páginas 1 y 2. Observamos el Título de tóxico, impreso en negro sobre blanco. La tipografía empleada es la Orator std medium. A la derecha una serigrafía de cinco tintas que se completa con la página número 3 ya que es un dibujo a doble cara, el dibujo completo tiene un tamaño de 29,7 x 21 cm. En este dibujo presentamos el personaje del profesor, dando una de sus clases.

La cuarta página es de descanso y esta serigrafiada a una tinta.

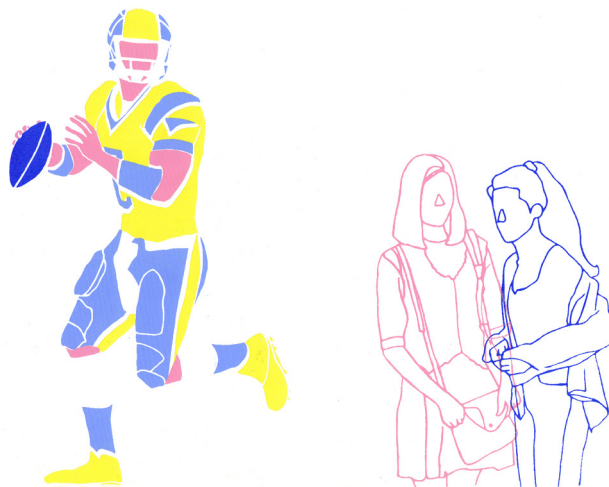


Páginas 1, 2, 3 y 4 aparecen en orden. La línea discontinua de la primera hoja nos muestra por donde se dobla el papel para la encuadernación francesa.



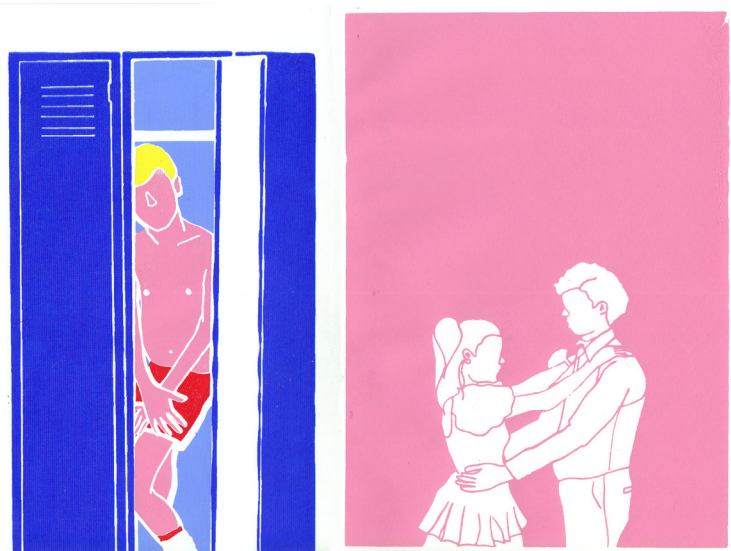
Boceto de la ilustración previa a la serigrafía con prueba de color.

En el tercer folio del libro encontramos la página número 5, con una serigrafía a cuatro tintas. Es el clásico personaje del quarterback, y a su derecha en la página número 6 encontramos a dos adolescentes alumnas del instituto. Una serigrafía a dos tintas. El dibujo es de línea que contrasta con los dibujos de masas de tinta predominantes en el primer volumen de Tóxico.



Páginas 5 y 6 del tomo número 1.

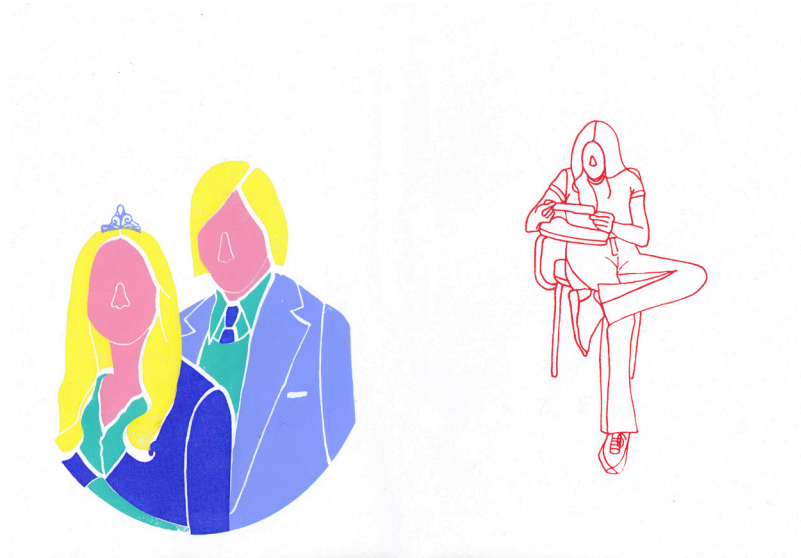
El cuarto folio alberga las páginas siete y ocho. En la página número siete encontramos una serigrafía a cinco tintas, el personaje que aparece es un pobre joven al que unos bromistas han encerrado en las taquillas en ropa interior. A su derecha en la página ocho en una serigrafía a una tinta una pareja adolescente celebra el baile de graduación.



Páginas 7 y 8 del tomo número 1.



En la página siguiente la número nueve observamos una serigrafía de cinco tintas, los personajes que aparecen en ella son el rey y la reina del baile de graduación, reconocibles por la corona que luce la reina del baile. En la siguiente página a modo de descanso un dibujo de línea, serigrafiado a una tinta. Una alumna lee una nota furtiva.



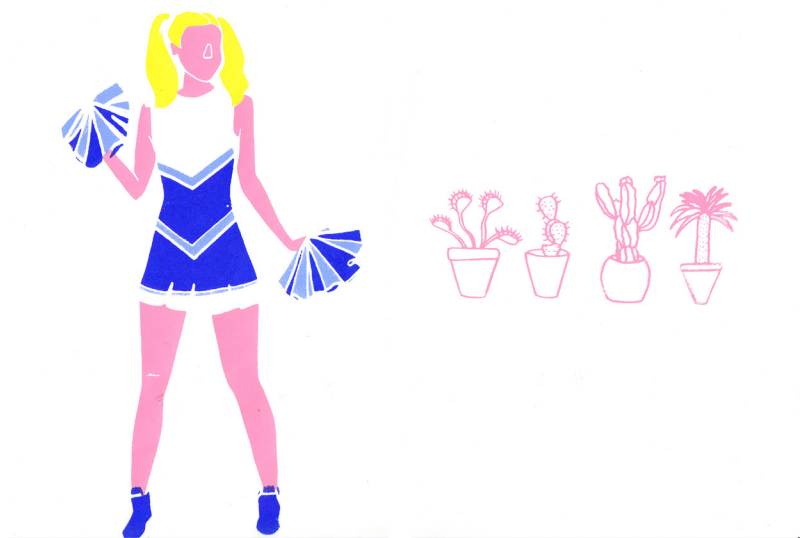
Páginas 9 y 10 del tomo número 1.

A continuación en las páginas consecutivas las número once y doce, encontramos en la parte izquierda a dos jóvenes con la indumentaria típica de el acto de graduación, en una serigrafía de seis tintas y a la derecha un detalle en línea de una animadora realizando una acrobacia.



Páginas 11 y 12 del tomo número 1.

Continuamos con la página trece, la protagonista es la figura de la animadora, serigrafiada a cuatro tintas y a su derecha de nuevo un dibujo de línea a una tinta.



Páginas 13 y 14 del tomo número 1.



Prototipo a ordenador de la animadora y prueba de color digital.

La última serigrafía en la página quince es de siete tintas y muestra a dos responsables estudiantes junto a sus taquillas. A la derecha una página de descanso en serigrafiada a una sola tinta sin dibujo.



Páginas 15 y 16 del tomo número 1.

La siguiente página es la que cierra el volumen número uno de tóxico y pertenece al colofón. Impresión en negro, la tipografía es Orator Std, sobre papel velum de 120 gramos.

TÓXICO  
TÉCNICA SERIGRAFÍA  
SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN VALENCIA  
SOBRE PAPEL VELUM 120 GRAMOS  
LA EDICIÓN CONSTA DE TRES EJEMPLARES NUMERADOS DEL 1 AL 3  
MIRIAM GARCÍA ORTIZ

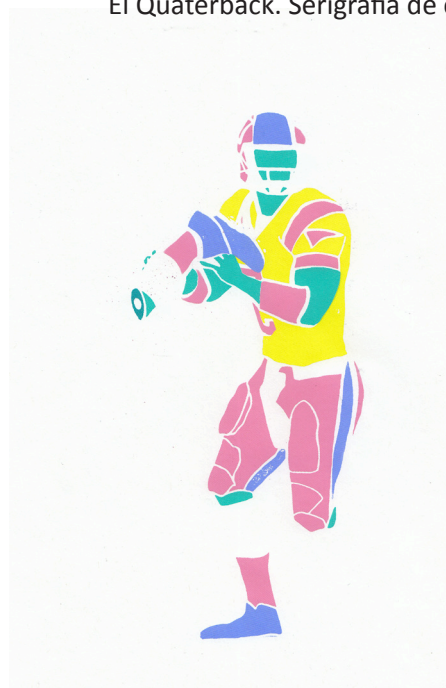
Páginas 17 y 18 del tomo número 1.

En las siguientes páginas mostraremos las versiones de los personajes alteradas químicamente tras el incidente de laboratorio, su versión Tóxica. Dentro de los pliegos que nos permite la encuadernación francesa se encuentran ocultas estas páginas que descubriremos tirando de la pestaña que sobresale por la parte de arriba del librito. Para las versiones tóxicas hemos mantenido la misma paleta de color que en las serigrafías normales pero los colores tienen una ubicación diferente, además de esto hay pequeñas modificaciones en los dibujos, para que el personaje sea el mismo y además nos resulte familiar y reconocible pero al mismo tiempo diferente.

El profesor. Serigrafía de cuatro tintas.



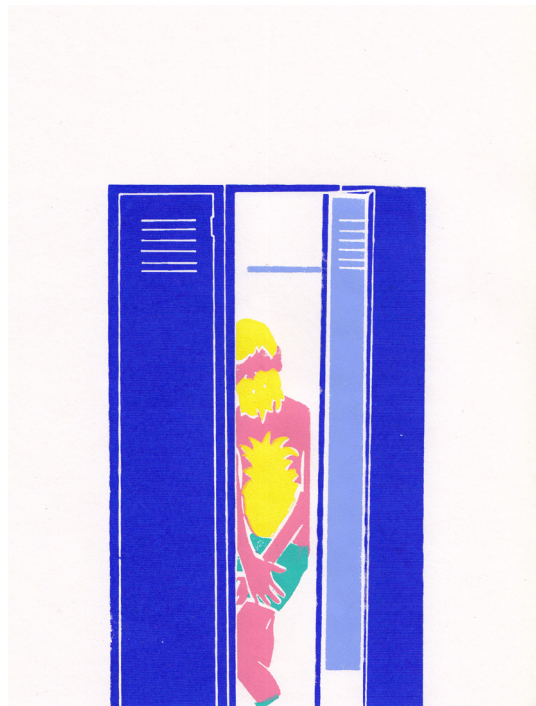
El Quarterback. Serigrafía de cinco tintas



El rey y la reina del baile. Serigrafía de seis tintas.



El chico y la taquilla. Serigrafía de cinco tintas.



La graduación. Serigrafía de cinco tintas.



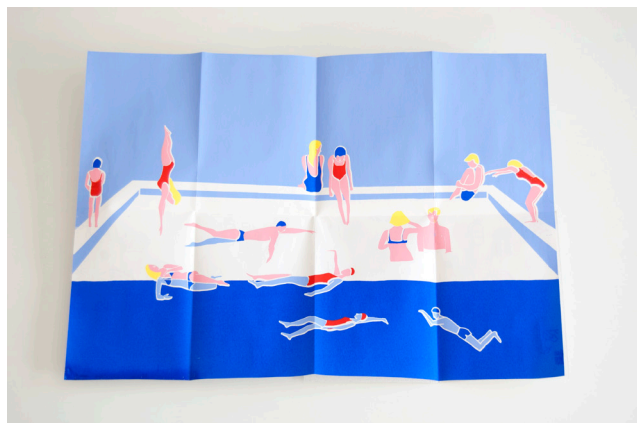
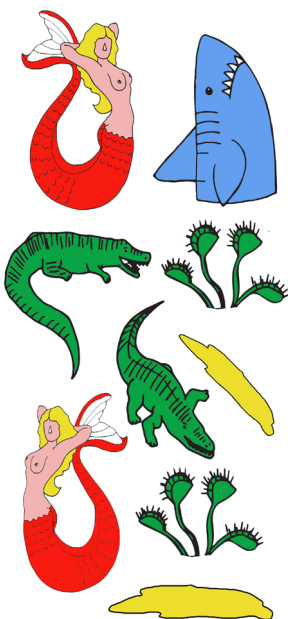
La animadora. Serigrafía de cinco tintas.



3.5.2.2 Tóxico #2. El segundo tomo del proyecto es un desplegable. Cerrado tiene un tamaño A6 de 10,5 x 14,8 cm. Abierto tiene una única ilustración y un tamaño de 29,5 x 41,5 cm. La portada tiene una ilustración de línea serigráfica a una tinta sobre papel Tinttoreto de 200 g.



La ilustración que aparece en el tomo desplegado nos muestra la piscina del instituto llena de alumnos. Es una serigrafía a cuatro tintas en papel Velum de 120 g. A la derecha del desplegable encontramos un sobre que contiene pegatinas, se encuentran impresas sobre papel adhesivo blanco. En este tomo el cambio se produce al colocar las pegatinas sobre el pliego de papel a gusto del lector, convirtiendo así el ambiente de la piscina.

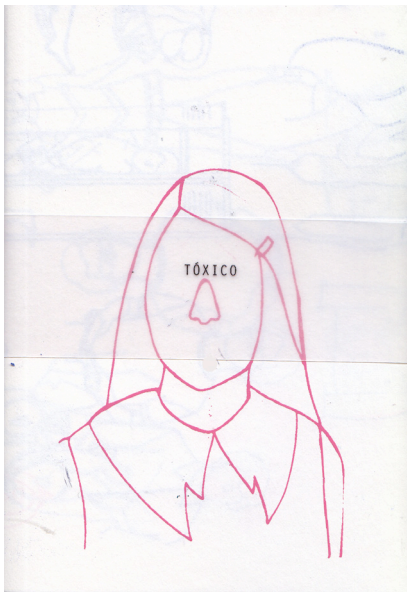


Pegatinas para colocar en el volumen #2 de Tóxico, entre ellas encontramos, jóvenes convertidas en sirenas debido a la reacción química, peligrosos cocodrilos, algas carnívoras o residuos en el agua.

3.5.2.3 Tóxico #3. El tercer tomo del proyecto es el complemento final de Tóxico, es un desplegable de dimensiones similar al tomo número dos. Cerrado tiene un tamaño de 10,5 x 14,8 cm y abierto 29,5 x 41,5 cm.

El pliego esta serigrafiado a dos tintas por las dos caras.

Por un lado encontramos retratos de los alumnos a modo de fotografías de orla. Y por la otra cara al desplegar el papel conseguimos un pattern con los personajes de Tóxico.



Portada del desplegable Tóxico #3.  
Serigrafía de una tinta.

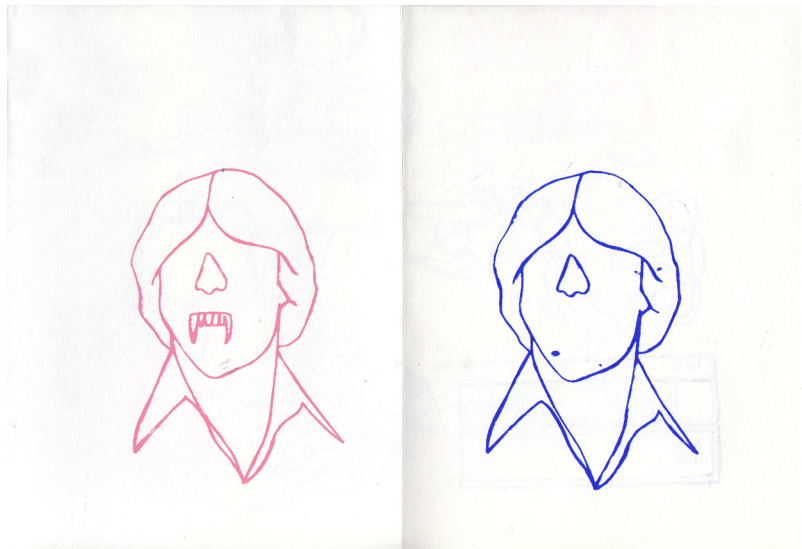
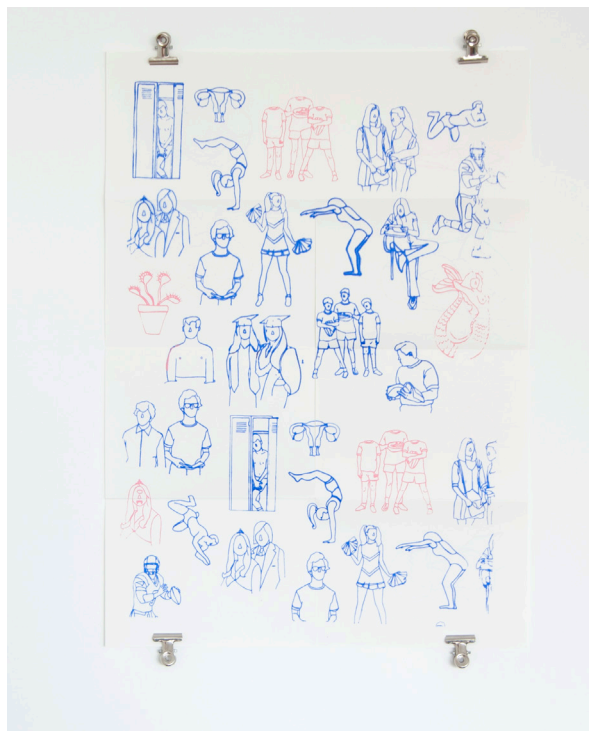


Imagen interior de dos retratos de Tóxico #3



Pattern desplegable. Tóxico #3



3.5.2.4 Resultado final. En este punto veremos el packaging realizado para proteger los tres volúmenes de Tóxico y el resultado final de la publicación.

Como packaging hemos realizado una caja en cartón blanco de tamaño a4.



Imagen exterior e interior del paquete de *Tóxico* completo.

## 4. CONCLUSIONES

A lo largo del desarrollo del proyecto, hemos tratado de definir el fanzine, comenzando desde sus orígenes políticos y transgresores de los años 60 y 70 , hasta observar ejemplos de los fanzines y publicaciones independientes que se desarrollan actualmente.

El mundo del fanzine es amplio y de difícil acceso, las publicaciones son en ocasiones muy personales y de pequeña repercusión.

En nuestro proyecto para acotar este amplio tema nos hemos centrado en el fanzine de ilustración y hemos visto una pequeña parte de lo que podemos encontrar hoy sobre este tema.

Viendo la variedad, calidad y libertad que existe en las publicaciones independientes, nos planteamos varias preguntas, ¿Fanzine, libro ilustrado o libro de artista?, ¿Cuándo es fanzine y cuando estamos hablando de otro tipo de publicación?

En relación a los límites entre el fanzine y otro tipo de publicación similar, nuestra intención no era marcarlos, si no reflexionar sobre ello y comprender que en ocasiones y sobre todo cuando hablamos de arte no es posible aportar una definición cerrada.

En cuanto a las conclusiones gráficas, el resultado de la publicación se ajusta a los objetivos propuestos, hemos generado una tirada de tres obras. El uso de la serigrafía ha sido correcto. Y por otro lado también hemos conseguido una publicación llamativa, dinámica y divertida para el lector.

También a nivel personal, se han ampliado conocimientos, además de haber adquirido destreza técnica en cuanto a la serigrafía, un campo desconocido al principio de este curso.

## 5. BIBLIOGRAFÍA

- AMBROSE, G; HARRIS, P. (2004) *Formato*. Barcelona: Parramón
- \_\_\_\_\_ (2006) *Impresión y acabados*. Badalona: Parramón
- BLEXBOLEX. (2008). *Gente*. Kókinos.
- BURNS, C. (2006). *Agujero Negro*. Barcelona: La cúpula.
- CAMARENA, F; MAGÁN, M. (2012) *Documental Grapas*.
- How to fold*. (2002). Amsterdam. Singapore: The pepin press. Agile rabbit editions
- LENTEJAS PRESS. <http://lentejaspress.tumblr.com>
- MAGÁN, M . <http://www.monmagan.com/zines/>
- SANCHEZ, D. (2010). *Tu me has matado*. Bilbao: Astiberri
- \_\_\_\_\_ (2012). *No cambies nunca*. Bilbao: Astiberri
- \_\_\_\_\_ (2012). *La muerte en los ojos*. Madrid: ¡Caramba!
- VALIENTE, E. <http://cargocollective.com/edicionesvalientes>
- Visite Maiame*. (2013). Bracelona: Zánganocomix.