

Creatividad y procesos

Tapas Duras: sobre como un vermut puede cambiarlo todo y lo que haces con tu tiempo libre

Tapas Duras: about how a vermouth can change everything, and what you do with your free time.

Laura Doñate

Diseñadora y editora

Recibido: 00-00-2025

Aceptado: 00-00-2025

Publicado: 00-00-2025

Cómo citar: Doñate, L. (2025). Tapas Duras: sobre como un vermut puede cambiarlo todo y lo que haces con tu tiempo libre. *EME Experimental Illustration, Art and Design*, (13), 146-157. <https://doi.org/10.4995/eme.2025.24038>

<https://doi.org/10.4995/eme.2025.24038>

Ese artículo está publicado bajo una licencia CC-BY-NC-SA

En un contexto dominado por el culto a la productividad y el rendimiento, Tapas Duras surge como un colectivo de diseño editorial que apuesta por lo contrario: el disfrute, el diseño pausado, la conversación y el hacer con las manos. La aventura que comenzó entre fotolibros y vermouths, derivó en una práctica editorial comprometida e intensa donde las ideas surgen de los vínculos con los autores, la exploración material y el enfoque táctil e intuitivo.

In a context dominated by the cult of productivity and performance, Tapas Duras emerges as an editorial design collective that advocates for the opposite: enjoyment, slow design, conversation, and hands-on making. What began as an adventure among photobooks and vermouth gradually evolved into a committed and intense editorial practice, where ideas arise from close relationships with authors, material exploration, and a tactile, intuitive approach.

Palabras clave

Autoedición; edición independiente; diseño editorial; diseño colaborativo; fotolibro

Key words

Self-publishing; independent publishing; editorial design; collaborative design; photobook

Figura 1. *La vida sencera* (2019) Paco Martí. Encuadernación holandesa con lomo de tela, impreso en Estudios Durero en la Jet Press 720S de Fujifilm, que procesa directamente archivos RGB sin requerir su conversión previa a CMYK, lo que permite reproducir una gama cromática más amplia. Diseño de Tapas Duras para Debacle Ediciones

En la era del fitness, las dietas proteicas, y el mantra de que el deporte es salud –la clave para la felicidad completa y deseada–, decidir terminar tu jornada laboral sin mover un músculo y, en su lugar, apuntarte a un programa de formación doméstica llamado CASA¹, es un riesgo a contracorriente.

Pasar unas horas más sentadas, mirar fotolibros y beber vermut, puede sonar la decisión menos acertada que pueda haber. Pero en nuestro caso se convirtió en el punto de partida de todo lo que vendría después: sesiones maratónicas de reportajes, ediciones express, carreras a imprentas, levantamiento de libros, viajes de largo recorrido, travesías en barco por Marsella.

El peso de los libros y la energía necesaria para crearlos puede llegar a ser mucho más sacrificada que ir al *gym*, creednos. Lo nuestro es un fitness editorial: no tenemos espacio fijo, lo que implica trabajar en movimiento y, además, adaptarnos a los entornos de los artistas. Cuando surge la oportunidad de hacer un libro nuevo, nos interesa fusionarnos con el autor, vivir su vida, conocer los objetos que lo rodean. Es lo que nos ocurrió especialmente con Paco Martí² (Castellón), uno de los mejores fotógrafos de España, el gran desconocido. Se pasaba la vida caminando.

«(...) todo lo que fotografío tengo la fuerte sensación de estar constantemente despidiéndome de las cosas, de los objetos, paisajes, personas que me rodean, y que ya no volverán a estar ni ser lo mismo...» (Paco Martí, 2019)

1 CASA Formación Doméstica Fotografía es una propuesta pedagógica impartida por Pablo Casino y Ricardo Cases que cuenta con la particularidad de desarrollarse en la propia casa del fotógrafo.
2 Paco Martí Paco Martí (Castellón de la Plana, 1956) íntimo y poético, se dio a conocer en los circuitos fotográficos durante la década de 1980. Su obra forma parte de colecciones como la Fundación Xarxa Cultural, Fundación Telefónica, IVAM Institut Valencià d'Art Modern y La Fundació Per Amor a l'Art.

¿Y por qué no poner las fotos a andar? Evocar el movimiento en el diseño de su libro... ¿y de qué manera? Ideamos una distribución en página en la que cada foto se desplazaba unos milímetros, de modo que, de principio a fin, las imágenes dibujaban un camino vertical, del cielo a la tierra. Un recurso sutil pero con sentido, poco intrusivo, como le gustaba ser a Paco Martí, afincado en la discreción, no asistió ni a la propia presentación de su libro. De ahí el relieve interior de su nombre en la portada, sin tinta.

Tuvimos la suerte de encontrarnos en el momento perfecto, un momento en el que, aunque nuestro enfoque podría haber parecido menos rentable, la decisión de trabajar en conjunto nos permitió evitar la parálisis por análisis. Trabajar con procesos más colaborativos nos ofreció la ventaja de no quedarnos atrapadas en la indecisión. En ese preciso instante, estábamos llenas de la energía necesaria para emprender proyectos fotográficos que sabíamos que, probablemente, nadie nos publicaría.

¿Y por qué no poner las fotos a andar? Evocar el movimiento en el diseño de su libro...

Figuras 2 y 3. *La vida sincera* (2019) Paco Martí. Diseño de Tapas Duras para Debacle Ediciones

Figura 3 y 4. *Photographist* (2018) Laura Doñate, Ana R. Leiva y Blanca Sanfélix. Tapas Duras. Fotografías de fotografías expuestas en un concurso de fotografía de jubilados

Así fue como nació nuestra primera publicación, *Photographist*, un proyecto que fotografiamos, editamos, diseñamos y autopublicamos entre las tres. Fue la primera vez que experimentamos cómo esa unión de fuerzas creativas nos otorgaba un poder único. Juntas, podíamos llegar más lejos, superar las limitaciones. Aprendimos a ser parte de un sistema más grande, autogenerado, en lugar de centrarnos únicamente en nosotras mismas. Esa desconexión del ego nos permitió alcanzar una despersonalización creativa que resultó increíblemente fructífera e imparable.

Figura 5 y 6. *Graffitis y Falleras* (2019)
Ricardo Cases. 54 fotografías encuadernadas con tornillo, simulando un muestrario de telas. Barniz brillo en portada. Tapas Duras

Diseñar un libro no es solo una cuestión de estética o funcionalidad; es, ante todo, un proceso de búsqueda, también un recorrido de ida y vuelta al autor

Fue entonces cuando recibimos la llamada de Ricardo Cases preguntándonos si su trabajo documental *Grafitis y Falleras* entraba en nuestra línea editorial. Esta frase sonó como el bautizo de una actividad que ni siquiera nos habíamos propuesto, pero que había devenido de manera natural. En esta publicación, la dificultad del diseño residía en la enorme fuerza que tenían las imágenes por sí mismas. La experiencia del objeto exigía no establecer un diálogo entre ellas. Por eso se optó por una encuadernación de tornillo, que simulaba un muestrario de telas falleras y permitía abrir el libro por cualquier parte, sin necesidad de seguir una secuencia. Se buscaba una experiencia más libre, casi al azar, como pasar páginas sin un orden fijo. Finalmente también hicimos una tirada corta, nos interesaba ese valor de objeto raro.

A partir de aquí, el diseño editorial se convirtió en una práctica sólida y comenzó a entrar un encargo detrás de otro por parte de Debacles Ediciones, la editorial del gran fotógrafo tristemente fallecido Paco Llop³. Viéndolo en perspectiva, dentro de la rapidez en la que se desenvolvían los proyectos, nos dimos cuenta de que habíamos instaurado una forma de trabajar muy basada en el diálogo, de sentarse cara a cara.

En nuestros procesos cobra mucho valor la conversación, sobre todo en las primeras etapas, en las que procuramos no tener pantallas de por medio. Diseñar sin depender de referencias en línea nos permite encontrar soluciones más libres, partien-

do de la charla, el boceto manual y la exploración material. Creemos que las ideas más potentes surgen en nuestros espacios compartidos, en la interacción entre nuestras mentes hiper inquietas y en el juego con los materiales. En Tapas Duras apostamos por este enfoque táctil e intuitivo, recuperando el placer de pensar con las manos y escuchar con atención lo que pide cada proyecto.

A Paco Llop le agradecemos que nos diera la gran y maravillosa libertad a la hora de plantear los diseños, aunque casi siempre nos ponía una firme condición respecto a la encuadernación; los libros tendrían que ser de ¡tapas duras! Bromas aparte, nuestra especialidad es hacer libros con bajo presupuesto y con él se nos alumbró un camino bien diferente. Cuando te acostumbras a pensar en precario abruma tener la sensación de poder utilizar todos los recursos posibles, aquellos de los tan ultra caros *coffee table books* de Zara Home –con todos los stampings plata posibles, barnices selectivos, iriodin, libros entelados, etc. Todo eso puede estar muy bien, pero nosotras seguíamos sintiendo que se trataba de conectar con lo esencial, destilar la verdadera razón de ser de los proyectos. Diseñar un libro no es solo una cuestión de estética o funcionalidad; es, ante todo, un proceso de búsqueda, también un recorrido de ida y vuelta al autor. Durante ese recorrido, a nosotras nos emociona entender el libro como un objeto vivo, donde y por supuesto la materialidad juegue un papel esencial en la experiencia.

3 Francisco Llop Valero (Paterna, 1967-2021) fotógrafo que se formó en el Máster en Fotografía, Arte y Técnica por la Universitat Politècnica de València. Es conocido por proyectos como *Banca Personal* (entre los años 2006 y 2010), *El río invisible* (2018), *Habitario* (2019) y *Xufa* (2020).

Con el libro *Xufa* por ejemplo, nos interesaba emular esa parte táctil de los sacos de yute cargados de tubérculos. Se serigrafió la portada y contraportada con la ilustración de un vaso lleno y vacío, para recalcar la idea de como ese gesto fugaz de sorber una horchata con una pajita esconde el descomunal esfuerzo que conlleva trabajar la huerta valenciana. La serigrafía además llegó con defectos, pero nosotras valoramos el error, ¡viva el error! Aquí es donde nos gustaría reivindicar el fallo como parte del proceso, que a veces suma más que resta. Integrar el error es todo un arte, que en nuestro caso muchas veces ha dado esa viveza artesana a los ejemplares. En el caso de *Xufa*, lo que ocurrió es que algunas letras de la portada parecían desgastadas, fue un efecto que complementaba muy bien la idea los sacos de yute antiguo, y es que muchas fotografías de Paco Llop parecían provenir también de otra época.

Figuras 7 y 8. *Xufa* (2020) Paco Llop. Portada de cartón cubierta con tela de saco y serigrafía e interior de la publicación. Diseño de Tapas Duras para Debacle Ediciones.. Finalista Premios ADCV 2024 en la categoría «Editorial: Libro y colección»

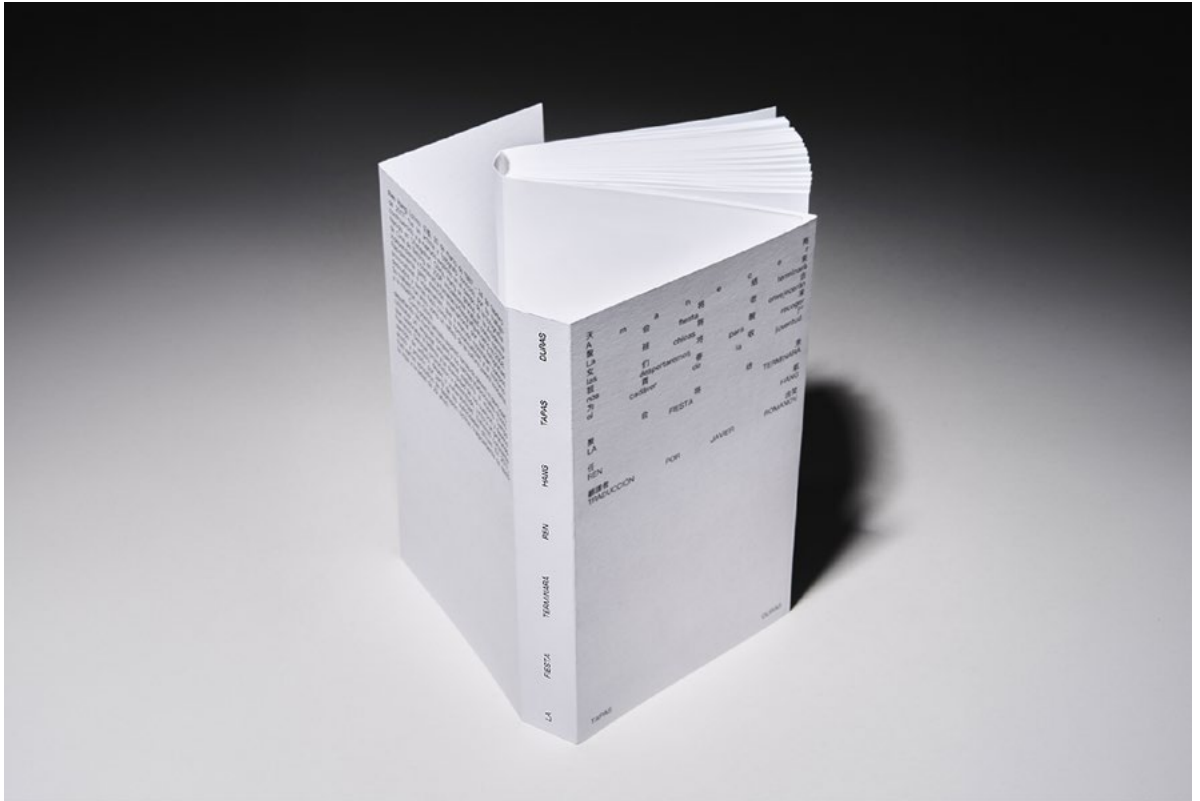
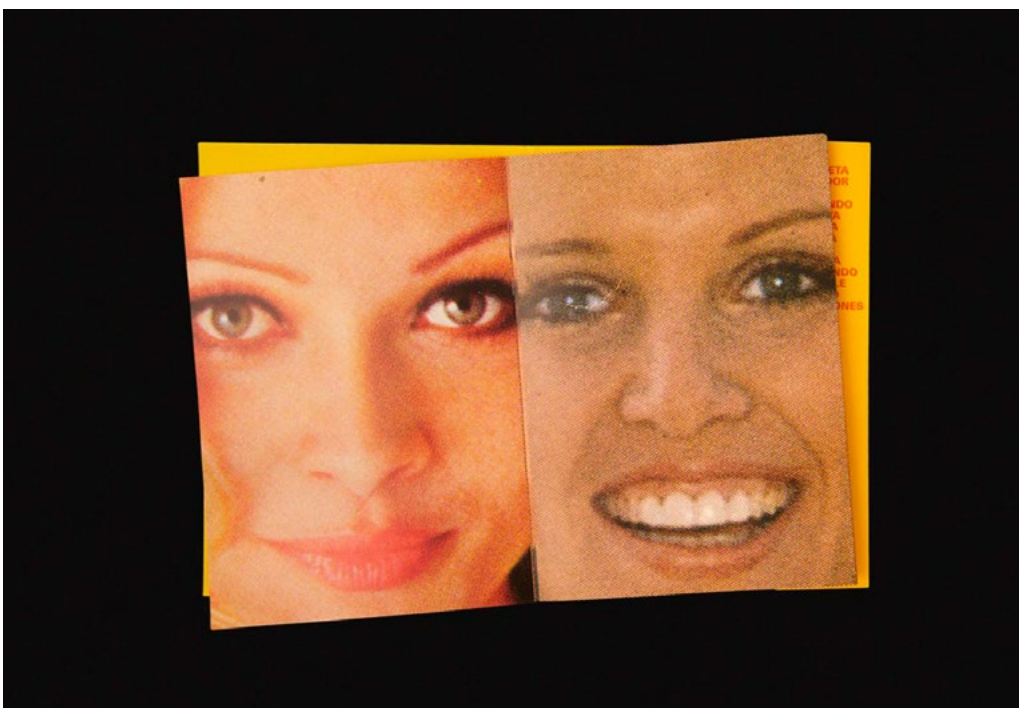

Figura 9. *La fiesta terminará* (2023)
Ren Hang. Traducción Javier Román.
Editado y diseñado por Tapas Duras.
Premio ADCV Oro 2024 en la categoría
«Diseño Editorial: Libro y Colección»

Otro fallo que derivó en un concepto de diseño sucedió con la portada del libro de Ren Hang y su poesía china traducida por Javier Román, director del podcast educativo Sinopsis Estudios Chinos (Razones para no aprender inglés). Al abrir el Microsoft Word, debido a algún error de formato, los poemas y su traducciones se descompusieron. Parecía como si todo el proceso de traducir se mostrara de una manera cruda y directa, como si los dos lenguajes tan diferentes trataran de adaptarse. Nos pareció una idea bella rendir homenaje al proceso mismo de traducción, ya que fue el propio Javier Román el que nos propuso la publicación, esencialmente el libro era su proyecto.

Diríamos que el fallo aporta esa calidez y cercanía que nos gusta transmitir. Incluso a la hora de incluir textos hemos priorizado la publicación de *emails* entre autores, con sus imperfecciones, a comisarar un texto pulido y magnánimo de algún crítico de arte reputado.

Figuras 10 y 11. *Chicas* (2024) Alex Gambín.
68 páginas sobre posters de la ficción

Cientes y pastillas y las cosas que pasan Un camino de exploración

La rutina del trabajo, con sus tiempos ajustados y encargos repetitivos, puede producir una sequía creativa difícil de sortear. Por ello resulta esencial nutrirse con proyectos paralelos, que permitan oxigenar la motivación y mantenerla activa. Para nosotras muchos de los proyectos de Tapas Duras funcionan como válvulas de escape, ayudando a controlar la ansiedad ante el fracaso y la presión constante del rendimiento profesional. Sin duda, la creatividad fluye mejor cuando dejamos espacio para experimentar libremente, sin las expectativas externas que a menudo nos paralizan.

En ese sentido nuestro trabajo editorial alimenta constantemente nuestras ganas de experimentar, convirtiéndose en fuente de inspiración para nuestros proyectos independientes. Generar ideas frescas y visiones inesperadas, explorar el diseño en publicaciones paralelas y personales. Así las tareas aparentemente repetitivas o rutinarias se convierten en semillas que florecen en proyectos alternativos y autoeditados. De este modo, es como logramos mantener un equilibrio, evitando el desgaste y potenciando constantemente nuestra motivación.

También resetearnos en la Taberna Amparín o en el Café Royal forma parte de nuestro método, ya que creemos que un ambiente informal y relajado facilita conversaciones libres y espontáneas. Estos espacios más distendidos no solo nos ofrecen esa sensación de pausa necesaria, sino que nos permiten romper con la carga de los ambientes diarios y renovar energías.

(...) muchos de los proyectos de Tapas Duras funcionan como válvulas de escape, ayudando a controlar la ansiedad ante el fracaso y la presión constante del rendimiento profesional

Figuras 12 y 13. Tapas Duras (Mati Martí, Laura Doñate, Blanca Sanfélix). Bar Royal, València

Publicar de manera independiente es una declaración de intenciones, un compromiso con la idea de que los libros pueden ser algo más que simples contenedores de información: pueden ser experiencias sensoriales, espacios de diálogo y testigos de procesos creativos diferentes

Reflexiones finales

Puede que acabemos con baja masa muscular, pero nuestros libros han viajado por toda España y también cruzado fronteras gracias a Polyptyque⁴, por Francia, Alemania, China, Canadá, Perú, Argentina, México... Desde Tapas Duras, creemos que la experimentación, la autoedición y la neoartesanía no son solo conceptos aislados, sino partes de un mismo ecosistema que desafía las lógicas del mercado y reivindica una relación más cercana y significativa con los objetos culturales. Publicar de manera independiente es una declaración de intenciones, un compromiso con la idea de que los libros pueden ser algo más que simples contenedores de información: pueden ser experiencias sensoriales, espacios de diálogo y testigos de procesos creativos diferentes. Además, la autoedición es un espacio donde la comunidad juega un papel fundamental. No se trata solo de publicar, sino de generar diálogos y redes de apoyo entre creadores. Intercambiamos publicaciones con artistas en festivales de Europa, y nosotras hoy colaboramos con otras editoras, fotógrafos, traductores, serigrafistas. Esta dimensión comunitaria es parte esencial de la autoedición y le da un valor añadido que va más allá del objeto impreso.

Hemos construido este camino con nuestras propias visiones, enfrentando desafíos y explorando posibilidades. Seguimos explorando, seguimos arriesgando. Porque en el diseño editorial, como en la vida, el proceso es tan importante como el resultado.

Tapas Duras es una editorial independiente con sede en València fundada en 2018. Experimentamos con la forma de entender el diseño, la fotografía y la poesía. Cultivamos la pasión por el formato impreso, especialmente el del libro. Tapas Duras es una actitud de resistencia y compromiso de exponer y publicar proyectos cuyas ideas enriquezcan y aporten enfoques alternativos.

Laura Doñate (Murcia) es diseñadora gráfica especializada en editorial y packaging. Con una formación en Publicidad y un posgrado en Comunicación y Arte por la UCM, su trabajo transita entre la narrativa visual y la creación de naming como herramienta conceptual. Su trayectoria se ha desarrollado en estudios y agencias de Madrid, Praga y Ámsterdam, hasta establecerse en Valencia, donde forma parte del equipo de Lavernia & Cienfuegos. Se define por un enfoque versátil que entiende cada proyecto como una oportunidad para explorar nuevas formas de relato visual.

Mati Martí (València) es creadora visual y diseñadora gráfica. Su proceso creativo parte de la investigación para derivar en propuestas que construyan vínculos entre el ámbito de la imagen y otras disciplinas como la intervención o la performance. Comprende la fotografía como un medio a través del cual señalar y crear relatos personales acerca de cuestiones relacionadas con la memoria, el espacio público y la emoción colectiva.

Blanca Sanfélix (València) es diseñadora gráfica y fotógrafa. Desde una formación en Bellas Artes y Diseño Gráfico, articula un lenguaje visual que oscila entre la exploración formal y la narración íntima. Su práctica se desarrolla en el cruce entre la imagen y la edición, con un interés particular por el libro como objeto, soporte narrativo y espacio de experimentación.

MANIFIESTO

TAPAS DURAS

Creemos en el libro como una práctica profunda y disciplinada. Cada título que publicamos no es solo papel, tinta y encuadernación, sino el fruto de un compromiso constante con la coherencia y la transformación.

Abrazamos el concepto de TAPAS, entendiendo nuestro trabajo editorial como una labor sostenida en el esfuerzo y la austeridad creativa.

Defendemos un modo artesanal de hacer libros, conscientes de que cada volumen encierra dedicación, paciencia y respeto hacia el oficio editorial.

PUBLICAMOS CON LA CONVICCIÓN DE QUE CADA LIBRO PUEDE TRANSFORMAR A QUIEN LO CREA, A QUIEN LO EDITA Y A QUIEN LO LEE.

Las tapas duras son para nosotras algo más que una simple protección: simbolizan el esfuerzo acumulado, el compromiso y el impulso de resistencia que guía cada publicación.