

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Legado manchego, una lucha de gigantes. Proyecto de diseño editorial experimental sobre la artesanía y la cultura de La Mancha desde una perspectiva sostenible

Trabajo Fin de Grado

Grado en Diseño y Tecnologías Creativas

AUTOR/A: Ramírez Bacete, Marta

Tutor/a: Lleonart García, Melani

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

RESUMEN

Creación de una publicación editorial experimental centrada en la promoción y difusión de la artesanía de las zonas rurales poco pobladas de La Mancha, región del centro de la Península Ibérica. La publicación recoge las actividades comerciales propias de esta zona relacionadas con el trabajo manual, lo artesanal y aquellos productos cuya producción sea sostenible. Las fases del proyecto contemplan la investigación sobre la causa social que abordamos, la dirección de arte y fotografía, el desarrollo editorial y la posterior creación de un prototipo físico impreso de la publicación. Se trata de un proyecto que ofrece una visión moderna de un conjunto de actividades de valor histórico, con ánimo de reflexionar sobre la riqueza cultural que corre el riesgo de desaparecer por motivos como la despoblación rural.

PALABRAS CLAVE

Diseño editorial, autoedición, artesanía, ruralidad, despoblación, sostenibilidad.

ABSTRACT

Creation of an experimental editorial publication, focused on the promotion and dissemination of craftsmanship in the sparsely populated rural areas of La Mancha, a region in the centre of the Iberian Peninsula. The publication gathers the commercial activities of this area related to manual work, craftsmanship and those products whose production is sustainable. The phases of the project include research on the social cause we are addressing, art direction and photography, editorial development and the subsequent creation of a physical printed prototype of the publication. It is a project that offers a modern vision of a set of activities of historical value, with the aim of making known a cultural wealth that is in danger of disappearing due to reasons such as rural depopulation.

KEY WORDS

Editorial design, self-publishing, handicrafts, rurality, depopulation, sustainability.

CONTRATO DE ORIGINALIDAD

El presente documento ha sido realizado integramente por la alumna Marta Ramírez Bacete que firma abajo. Este es el último trámite para la obtención del título de la promoción 2019-2023 del Grado en Diseño y Tecnologías Creativas de la Universidad Politécnica de Valencia.

Es original, no ha sido entregado como un trabajo académico previo y todo el material tomado de otras fuentes ha sido citado correctamente.

Firma:

Marta Ramírez Bacete.

AGRADECIMIENTOS

A Melani, por haberme dado libertad y confianza para desarollar este proyecto desde el primer momento y haberme guiado para llevarlo a cabo de la mejor forma con compresión y buenas palabras siempre. Por haberme aportado tanto a lo largo de la carrera, ha sido un verdadero placer.

A mi familia por haber estado tan presente en este proyecto y haberse involucrado en todo lo necesario y por haberme dado todo lo que he necesitado siempre.

A mis compañeros y amigos, y al resto de profesores por todo lo que he aprendido de ellos a lo largo de estos años.

Gracias.

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓN	7
1.1 Justificación	7
1.2 Objetivos	
1.3 Metodología	
2. MARCO TEÓRICO	11
2.1 Los movimientos sociales y el arte	11
2.1.1 El arte como voz popular	11
2.1.2 El diseñador como agente social	11
2.1.3 Movimientos impulsados por el arte	12
2.2 El contexto del diseño editorial independiente en la actualidad	
2.2.1 Autoedición	13
2.2.2 Editoriales independientes	13
2.2.3 Referentes de ambos sectores	14
2.3 Impresión ecológica y sostenible	14
2.3.1 Huella editorial y principios sostenibles	14
2.3.2 El uso del papel	15
2.3.3 El uso de tintas ecológicas	15
2.3.4 Encuadernaciones artesanales	16
3. DESARROLLO	
3.1 Breafing	16
3.2 Referentes	17
3.2.1 Referentes conceptuales	17
3.2.2 Referentes gráficos	20
3.3 Análisis y estrategia	22
3.3.1 Análisis de competencia	22
3.3.2 Valores	22
3.3.3 Misión y visión	
3.3.4 Tono comunicativo	
3.3.5 Público objetivo	23
3.3.6Título	
3.4 Diseño de contenido	24
3.4.1 Disposición de contenido	
3.4.2 Dirección de arte y fotografía	
3.5 Identidad gráfica	26
3.5.1 Tipografías	26
3.5.2 Paleta cromática	27

3.6 Proceso editorial	28
3.6.1 Maquetación	28
3.6.2 Impresión y encuadernación	35
3.6.3 Prototipo	36
4. PREVISIÓN DE IMPACTO	39
4.1 Presupuesto	39
5.CONCLUSIONES	40
6.REFERENCIAS	41
6.1 Bibliografía	41
6.2 Recursos en línea	
7. LISTA DE FIGURAS	44
8.ANEXOS	44
8.1 Relación del trabajo con los ODS de la Agenda 2030	46
8.2 Pliegos de la publicación	48

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de Final de Grado desarrollado en el curso académico 2022-2023 dentro del grado en Diseño y Tecnologías Creativas, surge a partir de la motivación personal en torno a la necesidad de visibilizar la problemática de la despoblación que sufren varias zonas rurales españolas, de entre ellas, La Mancha, área geográfica en la que se centra esta propuesta. El objetivo es aportar una reflexión que apoye la revalorización y la difusión de la artesanía de esta zona con la creación de una publicación experimental que recopila información sobre este tema.

En la memoria del proyecto se incluyen todas las etapas del proyecto, desde su conceptualización, la dirección artística y el diseño editorial de la publicación.

1.1 JUSTIFICACIÓN

En España, en la segunda mitad del siglo XX en España, un elevado número de personas se desplazan de las zonas rurales a las grandes ciudades dejando áreas que ocupan gran extensión de la península con una escasa población (Gutiérrez Chacón, Moral-Benito & Ramos, 2016). Debido a esta migración, en Castilla-La Mancha se produce un sesgo de edades, en el que el número de defunciones supera los nacimientos, provocando una progresiva pérdida de población (Gutiérrez Chacón, Moral-Benito & Ramos, 2016). Como consecuencia de esta migración se comienzan a perder actividades propias de estas zonas, como la que nos ocupa en este caso, la artesanía. A raíz de estas pérdidas se firma el Pacto contra la Despoblación en Castilla- La Mancha (J. Andrés Buedo García, 2020) el cual trata, mediante una gran participación institucional, de mejorar aspectos como los servicios básicos (sanidad, educación, transporte, cultura...) y con ello el crecimiento económico, a través de ejes de actuación en torno a el desarrollo sostenible y la conectividad del territorio, el fomento de actividades económicas, las infraestructuras, la igualdad de oportunidades y la fiscalidad entre otros.

El trabajo se centra en Cuenca, ya que dentro de la región se sitúa como una de las provincias más afectadas. Como se especifica en el Manifiesto por Cuenca (*Manifiesto por Cuenca*, 2019), en las últimas 7 décadas ha perdido un 40% de su población, en parte por el descontento de los jóvenes y su marcha a las ciudades, frenando el crecimiento económico de las zonas rurales.

Las causas apuntadas dan lugar a la motivación del proyecto, con el objetivo de generar una concienciación y una reflexión sobre los aspectos nombrados, a través de la difusión de su artesanía y su tradición.

Además cabe resaltar sus beneficios en cuanto al desarrollo sostenible de la zona, con un mínimo impacto medioambiental y una capacidad de cuidado meticuloso que ofrece una pequeña producción, junto con los conocimientos

de tradición que se transmiten en este tipo de pequeñas empresas que, por ejemplo, en términos estrictamente energéticos, son considerados más eficientes que los productores a gran escala, cuyos procesos en masa resultan nocivos y fomentan el consumo masivo (Víctor M. Toledo, 2002).

Asimismo, también es conveniente reflexionar sobre la connotación negativa que se le atribuye a conceptos como "pueblo" o "rural". El escritor Emilio Ganzedo define la despoblación como un "proceso descivilizador" en el que el concepto de pueblo sigue despreciándose por su asociación a formas de vida anticuadas. Por lo que afirma que la clave para la sostenibilidad es reactivar el medio social teniendo en cuenta principalmente la educación y la cultura, siendo necesario crear una sensación de arraigo a la tierra para generar asentamientos de población (2019).

1.2 OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo es crear una publicación editorial experimental sobre la revalorización de la artesanía manchega en relación a criterios de sostenibilidad.

Además el anterior citado objetivo se complementa con los objetivos específicos siguientes:

- Analizar el contexto social-económico de la zona de La Mancha para ahondar en el problema y obtener la información que compone el contenido del libro.
- Estudiar el contexto editorial para obtener referentes en cuanto a la edición de proyectos experimentales y la temática de reivindicación social.
- Asignar el público objetivo correspondiente al que se dirige el proyecto en función de la información recabada.
- Desarrollar el concepto creativo del proyecto mediante la combinación del contenido y las estructuras y recursos a utilizar.
- Diseñar y maquetar la publicación en base a la estructura y jerarquías generadas.
- Preparar los artes finales y la producción del prototipo.

1.3 METODOLOGÍA

Para realizar este proyecto se ha seguido una metodología proyectual especializada en diseño editorial, esta mantiene elementos comunes con el proceso que Alina Wheeler cuenta en *Designing Brand Identity* (2013) sobre cómo crear una marca, pero adaptando estas fases hacia el enfoque editorial, basándose en *Creación, diseño y producción de libros* (Andrew Haslam, 2013)

Fig 1. Gráfico resumen de las fases de la metodología seguida para el desarrollo de este TFG.

en el que se especifica paso por paso todas las fases posibles a la hora de crear un libro. Las fases a seguir en este proyecto son las siguientes:

1. Detección de una necesidad y documentación.

En esta fase se plantea y define el problema. De ella forman parte la revisión de la propuesta en la que se buscarán referentes bibliográficos que prueben la necesidad planteada, la definición del concepto del proyecto, que dará forma a la idea a través de referentes y las instrucciones que acotan el alcance del proyecto. Esta fase es imprescindible también para generar el contenido del libro tanto a nivel informativo como a nivel visual, por lo que tras la documentación incial será necesario la realización de reportajes sobre cada oficio artesano del que se quiera hablar

2. Análisis de la información.

En esta parte se revisan de un modo analítico los reportajes y la documentación reunidos en la fase anterior. Se busca llegar a un orden a través del estudio de las partes por separado, de manera que, a través del entendimiento del todo, se organice la estructura de contenidos de la publicación. De esta manera, se disponen las jerarquías y la secuencia que da forma al libro acentuando además la estructura editorial.

3. Expresión y desarrollo del concepto.

Llegados a este punto es necesario decidir que se quiere comunicar o expresar con el proyecto, se trata de la fase más relacionada con lo emocional o lo subjetivo, en la que los elementos gráficos funcionan como recursos destinados a llegar al lector y transmitirle algo concreto. Una vez decidido el enfoque expresivo comienza el proceso de desarrollo del concepto, que funcionará como base teórica que respalde y refuerce las decisiones editoriales. Es decir, el mensaje que se atribuye al proyecto y que debe ser comprensible para el público, por lo que también quiere transmitirse a través del diseño.

En esta fase también es necesario tener en cuenta aspectos de los valores del proyecto que afectan al diseño y la producción, como la sostenibilidad, por lo que se llevará a cabo un análisis del entorno editorial para conocer las posibilidades y conocer referentes que se sitúen en un marco teórico similar y compartan algunos de los valores del proyecto.

4. Desarrollo de la identidad gráfica.

Esta fase abarca tanto las decisiones estéticas, la elección tipográfica, la retícula y las jerarquías, como las decisiones de la dirección de arte en fotografía e ilustración, es decir todo lo relacionado con la parte creativa. Todas estas decisiones se toman en conjunto para crear una imagen coherente y cohesionada.

5. Aplicación a la publicación.

Para finalizar, se pondrán en práctica todas las decisiones de imagen tomadas en la fase de identidad. Esta fase recoge todo el proceso editorial en el que se genera una estructura de contenidos a partir de las primeras fases y una retícula de composición para los textos e imágenes. En esta parte se deciden también formato y materiales en relación a lo investigado en la fase de concepto. Por último, se realizan los artes finales para impresión y se realizan las pruebas de color necesarias anteriores a la impresión final del prototipo.

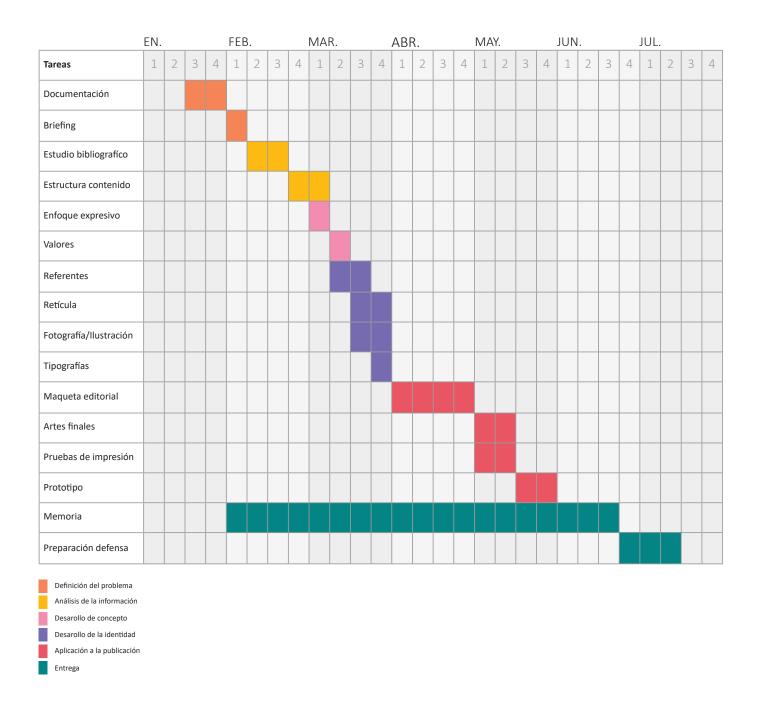

Fig 2. Cronograma de tareas para el desarollo del TFG

2. MARCO TEÓRICO

2.1 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL ARTE

2.1.1 El arte como voz popular

Desde el comienzo de la historia, el arte ha funcionado como un conducto de difusión de ideas o sentimientos que, aunque existían con anterioridad, no eran claras o no habían sido suficientemente percibidas (M. Ángeles Durán, 1997). Con esta reflexión se quiere ahondar en el entorno del que se rodea el proyecto junto con su concepto y valores, teniendo en cuenta el diseño editorial y la creación de libro como disciplinas artísticas.

El arte se presenta como una herramienta clave en los movimientos sociales, que permite transmitir más allá de los datos científicos, dando espacio a la emoción y el sentimiento de experiencias comunes a un colectivo (M. Ángeles Durán, 1997). Esta relación entre lo artístico y los movimientos sociales surge de la necesidad de los artistas, afectados también por las cuestiones de estos sucesos, de crear una conexión entre su arte y lo que sucede a su alrededor. Se trata de un arte que explora las opciones fuera de lo establecido y que busca generar un cambio a través de un compromiso (Inmaculada López, 2016).

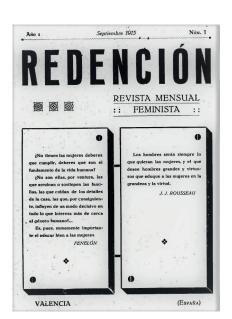
Este trabajo nace de un movimiento social como es la lucha por la despoblación de una zona rural. En cuanto a esto, es importante ser consciente de lo imprescindible que es, a nivel psicológico, tener referentes de nuestro entorno y los cambios que este ha sufrido con el tiempo, es decir saber de donde procedemos y cual es la herencia que nos pertenece (Inmaculada López, 2016). Como este, muchos otros movimientos sociales surgen, permitiendo generar preguntas y realizar estudios profesionales sobre sus propias problemáticas y posibles soluciones, dando cabida a la expresión popular (M. Mercedes Palumbo, 2015) y en ellos la expresión artística o gráfica siempre ha jugado un papel importante.

2.1.2 El diseñador como agente social

En el momento de revolución tecnológica y comunicación masiva que se está viviendo, las plataformas ponen al alcance de la mano del ciudadano mucha más información, teniendo en cuenta otra época anterior en la que las malas prácticas, las injusticias sociales y cualquier tipo de problemáticas eran más fáciles de esconder dado que la información estaba mucho más censurada (Nacho Clemente, 2012). En este contexto en el que la concienciación y la reivindicación experimenta un auge significativo, observamos que la gráfica convive con estos mensajes de protesta, así sea de modo profesional como de una forma mas espontánea y urgente. Así la comunicación gráfica

Fig 3. Aidez a l'Espagne de Joan Miró, cartel de la Guerra Civil Española (1937) expuesto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Fig 4. Portada de la revista *Redención* de 1915 extraída del Diario de Cádiz.

toma un valor de responsabilidad social y política, pues permite expresar de forma más sentimental o expresiva el sentimiento individual o grupal y llegar a un mayor número de personas (Nacho Clemente, 2012). Algunos momentos importantes de la historia donde podemos apreciarlo son, por ejemplo, la movilización contra la Guerra de Irak en 2003, el movimiento que perdura a día de hoy en contra del cambio climático (Raquel Pelta, 2011) o también algunos ejemplos en el caso de España como los carteles de la Guerra Civil o más recientemente la campaña de V de Vivienda (Nacho Clemente, 2012).

De esta forma el diseñador se reforma, pasando de ser una figura con una función meramente enfocada a realizar un encargo para un cliente, a desvincularse progresivamente de la industria y centrarse en las necesidades humanas (Raquel Pelta, 2011). Autores como Barnbrook y Whiteley destacan la problemática de las prácticas establecidas en el mercado y el hábito de consumismo, que suponen un freno al cambio en esta concepción moral del diseñador, y que generan un espacio medio acuñado como "diseño socialmente útil" por el mismo Nigel Whiteley (Raquel Pelta, 2011).

El diseñador austriaco Papanek, se postuló en contra del mercado, que no contempla las necesidades sociales y ambientales, planteando un diseño accesible, integrador e incluyente, especialmente para aquellas minorías que lo necesitan (Dulce María García Lizárraga & Martínez de la Peña, 2009). En su libro *Design for the Real World* hace una fuerte crítica al diseño en diferentes ámbitos como la publicidad o el diseño industrial, responsabilizando a los profesionales de diseñar sin importar el impacto de dichos diseños en la vida de las personas, y señalando la importancia de los procedimientos y los materiales que utilizamos de cara al medio ambiente y a la huella que dejamos en el como creadores (Victor Papanek, 1971).

Además, en plena era de la globalización, es importante ser conscientes de las divisiones culturales y tratar de generar un diseño para todos que busque la unión frente a la división (Ellen Lupton, 1993).

2.1.3 Movimientos impulsados por el arte

Algunos ejemplos de movimientos impulsados por el arte se remontan a las revueltas sufragistas feministas, que luchan por los derechos de la mujer en pleno inicio de la Primera Guerra Mundial y dan lugar a la publicación de revistas como *Redención* en España para difundir los logros de mujeres de diversos países y que ayudaron a la posterior creación de organizaciones como la "Liga Española por el progreso de la mujer" para llevar al parlamento peticiones a favor de los derechos de la mujer (Luz Sanfeliu, 2008).

Para acercanos más a nuestro contexto de sociedad actual, destaca por ejemplo el movimiento por La Huerta Valenciana. La falta de símbolos identitarios y el olvido de las ráices ha generado en la gráfica de los últimos años una sensación de desarraigo de las costumbres y de lo qure Valencia representa, los valores de la terreta. Por lo que, al igual que en el tema que abor-

Fig 5. Horta Font, tipografía diseñada por Diego Mir.

damos con este proyecto, se genera una necesidad de vuelta a los orígenes para recuperar aquellos elementos que no han dejado de estar, pero que han sido relegados al olvido por un tiempo. De esta manera, La Huerta llega como la solución y muchos estudios y marcas se agarran a ella como máxima expresión de Valencia, ayudando además a la defensa de la causa, que busca revalorizar el patrimonio municipal, defendiendo la agricultura. En ello participan estudios como CuldeSac con la campaña "Ens estem quedant sense mans" para la promoción agrícola, o con la comunicación de eventos como el "Festival de l'horta" y "Vinc de la horta" para la marca de Cervezas Turia, en las que traen los símbolos artesanos y cultura valenciana como principales valores (Xavi Calvo, 2018).

2.2 EL CONTEXTO DEL DISEÑO EDITORIAL INDEPENDIENTE EN LA ACTUALIDAD

2.2.1 Autoedición

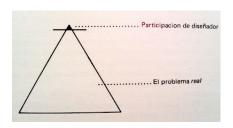
Teniendo en cuenta que se trata de un trabajo motivado por una preocupación personal que busca la experimentalidad en la composición de su contenido, y por tanto la libertad de tratamiento, la autoedición es una de las mejores opciones. A día de hoy el sector editorial en España presenta grandes ventajas en esta cuestión, pues la digitalización y la modernización de los procesos, ha generado una necesidad de avance en las editoriales y librerías ya existentes, dando lugar a que algunas de ellas como Planeta o Casa del Libro hayan adoptado la autoedición como una línea de trabajo más, ofreciendo a los posibles publicadores la independencia de esta junto con la profesionalidad de una editorial al uso, y en ocasiones la posibilidad de ser publicado por la misma editorial (Jesús Rivas, 2019). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la autoedición en gran parte nace como una respuesta al rechazo de las editoriales convencionales. En su primera instancia tenía como objetivo dar cabida a autores que no encajaban dentro de lo convencional o cuyas obras no eran aceptadas, y se trataba de empresas tecnológicas que se encargaban de hacer el trabajo de edición, distribución y promoción, por lo que los derechos de autor son muy importantes en este método (Javier Celaya, Beatriz Celaya & Elena Sierra, 2014).

2.2.2 Editoriales independientes

Otra parte del sector que puede resultar interesante es la publicación con editoriales independientes. Además de los grandes gigantes del mundo editorial, hay una creciente tendencia a la creación de pequeñas iniciativas que a día de hoy forman un porcentaje del 75% dentro del conjunto editorial español (Magadán & Rivas, 2019), lo que ofrece un amplio abanico de posibilidades.

Fig 6. Fotografía de un puesto de Recreo Art Book Fair 2022 extraída de su propia página web.

Fig 7. Diagrama de Participación del Diseñador, del libro *Diseñar para el Mundo Real* de Victor Papanek.

2.2.3 Referentes de ambos sectores

En lo referente al tipo de mercado o venta al que se dirije este libro, se han tomado como referentes diferentes estilos de publicaciones, pero que comparten ciertos valores en común, como son el gusto por el arte y la cultura independiente, los libros de artista y de fotografía, la autoedición y la edición independiente. El lugar óptimo para obtener referentes que compartan estos ideales son ferias como Recreo Art Book Fair en Valencia, que nace por iniciativa de Hanshake y ofrece un espacio colaborativo donde visibiliza a artistas emergentes y establecidos en la creación de libros y artes impresos, o ArtsLibris en ARCOmadrid (Feria Internacional de Libro de Artista, el Fotolibro y la Autoedición), que de nuevo da lugar a expositores nacionales e internacionales en un espacio de debate alrededor de las publicaciones editoriales de carácter artístico.

Algunos referentes que se han tomado de estos eventos son:

- Stolen Books. Esta editorial independiente de Portugal publica obras de artistas con la premisa de acercar el artista al espectador y romper la separación que hay entre la visión de cada uno. Publica desde libros de artista hasta pósters o fanzines, con una increíble diversidad de temáticas.
- Tambourine. Se trata de una libreria de arte online con un catálogo de libros, revistas y fanzines sobre arte, diseño, fotografía, arquitectura y moda de editoriales independientes y autores autoeditados.
- Muga. Consiste también en una editorial sobre en la cultura visual y la fotografía que trabaja con empresas y particulares y ha generado una fantástica librería con temas de gran sensibilidad artistítca y cargados de emoción.
- Xavier Manrique. Es un fotógrafo que reune su obra en diferentes libros autoeditados cuya encuadernación y materiales transmiten una gran delicadeza y cuidado, y a través de los que trata de mostrar su mirada sobre algunso temas.

2.3 IMPRESIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE

2.3.1 Huella editorial y principios sostenibles

Volviendo a Papanek y su "diseño para el mundo real", es importante reafirmar los valores del proyecto mediante prácticas sostenibles y conscientes que traten de generar un impacto positivo. En este caso hablaremos especialmente del valor ecológico de la impresión, ya que es comunmente conocido que el mercado editorial genera grandes cantidades de contaminación debido a sus procesos y materiales, y además la tala de árboles para la fabricación de papel supone un elevado gasto de recursos naturales.

En cuanto al formato de impresión, por ejemplo, utilizar medidas están-

dares contribuye a desperdiciar una cantidad menor de papel y por tanto también a ahorrar costes (Marina Eguaras, 2017) por lo que la decisión de formato constituye un paso importante entorno a los valores del proyecto.

2.3.2 El uso del papel

Es importante diferenciar entre el papel reciclado¹ y el ecológico, pues el papel reciclado tiene la ventaja de darle una segunda vida a un papel ya desechado, pero el papel ecológico tiene su valor sostenible desde su inicio, ya que se genera a través de procesos más respetuosos con el medio ambiente, por lo que es este tipo de papel el que se adecua mejor al trabajo.

Para conocer con que tipo de papel se está trabajando se tienen en cuenta ciertos certificados sobre la materia prima y la fabricación de estos. Algunos a tener en cuenta según la ecoimprenta Netor (2018) son:

- El Certificado FSC (Forest Stewardship Council) y Certificado PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) garantizan una buena gestión desde las explotaciones forestales hasta su fabricación.
- El Certificado PCF (Process Chlorine Free) garantiza el no uso de cloro en la fabricación del papel reciclado.
- La Etiqueta Ecológica Europea garantiza una mínima contaminación del aire y agua y un uso reducido de electricidad.
- La Etiqueta Cradle to Cradle Silver se le otorga al papel de piedra² debido a que está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente y pensando en su futuro reciclaje.

2.3.3 El uso de tintas ecológicas

Por otro lado, en el uso de las tintas ocurre algo similar, es importante saber de que sustancias están formadas estas y que tan nocivas son para el medio ambiente, información que podemos obtener también a través de certificado que miden su grado de biodegradabilidad y emisiónes volátiles. Las principales a tener en cuenta (Las tintas de impresión ecológicas, 2022):

- Tintas Ecosolventes: tienen certificado Greenguard por su compromiso medioambiental basado en el uso de componentes de menor toxicidad y menor olor. Además son buenas para la impresión digital de colores vivos, se secan rápidamente y ofrecen una mayor durabilidad.
- Tintas UVI: tienen certificado Greenguard Gold, su funcionamiento se basa en la reacción química que supone exponerlas a luz UV para que se sequen, gracias a esto no desprenden compuestos volátiles. Además su producción es rápida y tienen una gran resistencia.

Fig 8. Certificados y etiquetas de papel nombrados en el punto 2.3.2.

¹ No todos los papeles cuentan con un 100% de materia reciclada, aunque los hay, también existen otros tipos con diferentes porcentajes.

El papel de piedra es un tipo de papel impermeable por su origen mineral.

Fig 9. Certificado Greenguard Gold para productos con bajas emisiones químicas.

 Tintas Latex: gozan de la certificación Greenguard Gold además de la certificación Ecologo (estándar AgBB³) por su composición, al no tener tiempo de secado y tener una gran resistencia climática son ideales para rótulos o lonas que requieran de instalación inmediata.

2.3.4 Encuadernaciones artesanales

Continuando con los valores sostenibles, dejaremos a un lado las técnicas de encuadernación industriales y optaremos por un acabado más artesanal. Aunque existen diferentes tipos como la encuadernación de tapa dura o cartoné, los encolados o la holandesa³, nos centraremos en la encuadernación cosida que al contrario de las anteriores no requiere de pegamentos ni procesos que dificulten la separación de los materiales. Dentro de estas existen diferentes tipos, dependiendo del las características que requiera el proyecto y del tipo de papel que se use (Morlok y Waszelewski, 2016). Se pueden utilizar diferentes puntadas, como la simple, que puede dar problemas más adelante debido a la hinchazón que provoca, o la escalonada que la reduce gracias a la posición escalonada alternativamente del hilo, lo cual es muy útil cuando se van a encuadernar muchos cuardenillos o firmas (los cuales suelen tener 4, 8 o 16 páginas cada uno), que previamente han sido cosidos individualmente (Morlok y Waszelewski, 2016). Además, una de sus ventajas es que puede utilizarse sin lomo, es decir, con el cosido visto lo que permite darle un efecto artesanal y de diseño. Sin embargo es importante tener en cuenta detalles técnicos como la impresión con la fibra de papel en dirección del lomo, ya que de hacerlo al contrario podría perjudicar la apertura y la durabilidad del libro.

3. DESARROLLO

3.1 BRIEFING

El briefing parte de un autoencargo que surge de la sensibilización hacia la despoblación y los problemas explicados en la introducción y por tanto de una motivación personal, por lo que puede considerarse este trabajo como una reivindicación social en un formato editorial experimental, cuyo propósito es generar una reflexión y dar información sobre la artesanía manchega.

El formato libro se escoge como interés personal en el mundo editorial, concretamente en la vertiente más independiente. Además al tratarse de un tema de sensibilización social, puede ser un soporte más íntimo, más calmado, que invita a hacer una pausa para reflexionar sobre lo que se lee, algo que no ofrecen otro tipo de soportes como los digitales o los más efímeros

La encuadernación holandesa permite combinar cubiertas de tela y papel.

como cartelería etc. También está pensado como un producto artístico, no solo para la reivindicación, si no también para el disfrute.

Para llevarlo acabo es importante tener en cuenta los materiales a utilizar, de manera que el concepto y los valores de sostenibilidad que se quieren transmitir con su contenido, se vean reflejados de igual manera en su producción. Por tanto, las decisiones sobre el tipo de papel, tintas y encuadernación tendrán que coordinar la estética decidida en la parte de identidad, con estos valores. De igual forma la dirección de arte y el estilo de fotografía e ilustración también dependerán de estas decisiones.

Finalmente será necesario tomar decisiones editoriales como el formato y la maquetación y generar unos artes finales para la impresión del prototipo.

3.2 REFERENTES

A partir del análisis realizado dentro del panorama editorial independiente, en este apartado se exponen los diferentes referentes que se han tomado como base sobre la que se construye este proyecto a nivel conceptual y también en lo referente a lo que transmite la parte estética .

3.2.1 Referentes conceptuales

En cuanto al concepto, uno de los principales referentes que se ha tenido en cuenta es el estudio Santana Santana por su habitual trabajo en proyectos de causa social o cultural que comparte unos valores comunes a los que se buscan en este proyecto, como son la defensa de la tradición y de la pertenencia a un lugar y sus costumbres, tratando de buscar un tono reivindicativo que anime al público a interesarse por el tema.

Algunos proyectos de los que te se han tomado de referencia son, por ejemplo, *Bailar la ciudad* (fig. 10 y 11), una identidad gráfica, diseño web y dirección de arte para reivindicar la fiesta tradicional que tiene lugar en los lugares públicos de Gran Canaria. Este proyecto es especialmente interesante por la combinación que se hace entre una gráfica contemporánea que destaca por su austeridad, tipografías sin serifa y el uso de tintas planas de colores muy llamativos y saturados, en contraste con el concepto, con el que se quiere defender valores de tradición, lo que puede observarse en las imágenes.

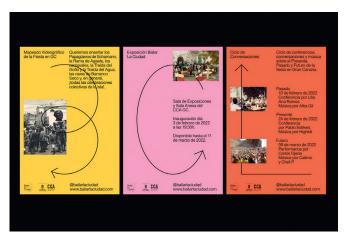
Atlanticidad (fig. 12 y 13), es un proyecto que se incluye como referente especialmente por utilizar como recurso imágenes de archivo que a menudo funcionan como elemento compositivo, pero que refuerzan la información y el concepto de los textos y permiten al lector visualizar la realidad de esa época.

También destaca *Bungalows Tamaragua* (fig. 14 y 15), una publicación para reflexionar sobre la identidad de las Islas Canarias y como el impacto del tursimo de masas la ha alterado. Además de compartir un formato experimental, son interesantes las composiciones que utiliza en cuanto a la posi-

ción de las fotografías y los títulos. En este caso destacamos que el proyecto completo se desarolla con tipografías *serif,* pero el uso del color y la composición consiguen un aspecto del libro de actualidad.

Para finalizar con los referentes de este estudio, *Episodio Lava Circular* (fig. 16 y 17) habla sobre un festival a modo de circuito interdisciplinar que tiene como objetivo dar a conocer la isla de El Hierro. Este trabajo es interesante a nivel conceptual y compositivo, ya su intención es informativa y comunicativa y abunda el texto, pero combinado de forma muy coherente con fotografía en blanco y negro y fotografía actual a color, las cuales destacan por aparecer a gran tamaño, ocupando en muchas ocasiones la página entera.

Ha sido de gran interés también *Tur Costa La Llum del Fragment* (fig. 18 y 19) de Studio Roses. Este proyecto consta de dos libros experimentales en homenaje al pintor ibicenco Rafael Tur Costa, exponiendo sus obras y también sus memorias de la Guerra Civil. En este caso se toma como referente la limpieza de los textos y el tratamiento de temas sensibles con delicadeza. También cabe destacar que la composición de los textos e imágenes nace a partir de la propia obra del autor (Studio Roses, 2022) y genera ritmos interesantes en la secuencia de páginas.

Fig 10. Cartelería informativa para el proyecto *Bailar la ciudad* de Santana Santana.

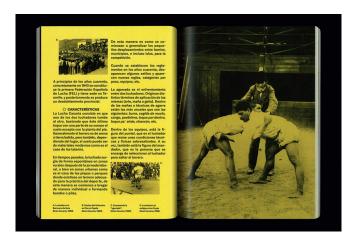
Fig 12. Imagen interior del libro Atlanticidad de Santana Santana.

Fig 11. Conferencia para el proyecto *Bailar la Ciudad* de Santana Santana.

Fig 13. Portada y lomo del libro Atlanticidad de Santana Santana.

Fig 14. Imagen del interior del libro *Bungalows Tamaragua* de Santana Santana.

Fig 15. Imagen del interior del libro *Bungalows Tamaragua* de Santana Santana.

Fig 16. Portada y contraportada de *Episodio Lava Circular* de Santana Santana.

Fig 17. Imagen del interior de *Episodio Lava Circular* de Santana Santana.

Fig 18. Imagen del exterior de los libros del proyecto *Tur Costa. La Llum del Fragment* de Studio Roses.

Fig 19. Imagen del interior de uno de los libros del proyecto *Tur Costa. La Llum del Fragment* de Studio Roses.

3.2.2 Referentes gráficos

En lo que se refiere a la parte visual, se ha tomado una muestra de referentes en los que priman composiciones austeras donde destacan los espacios en negativo, dando lugar a una lectura ligera a pausas visuales que posibilitan la reflexión y la observación pausada de las imágenes. Por la misma razón destacan las páginas con imágenes de gran tamaño acompañadas de tan solo una breve información para contextualizarlas (figuras 20, 21 y 22).

Al tratarse de una publicación informativa, el texto es una parte muy importante, y es importante generar una mayor accesibilidad a través del tamaño de este. Teniendo esto en cuenta se toman como referentes publicaciones que combinan ambos tipos, con y sin serifa, generando un sistema de gerarquías que ayuda al entendimiento del proyecto y de su personalidad (fig. 23, 24, 25 y 26). También es importante transmitir los valores del proyecto, que busca informar sobre oficios artesanos y productos hechos a mano, mediante una tipografía manuscrita (fig. 27 y 28).

En cuanto al uso de la imagen, las referencias transmiten cercanía, mostrando un toque de espontaneidad a través de un estilo fotográfico que remite a lo analógico y los espacios y objetos mostrados de forma realista (fig. 28, 29 y 30). En el uso del color ocurriría algo parecido, tratando de utilizar tonos neutros que recuerden a lo natural, como los tonos crema, tierras o verdes.

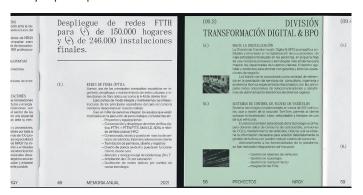
Fig 20. Imagen interior de la revista *Tide Magazine* de Studio Vicente Granger.

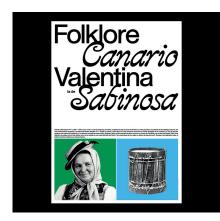
Fig 22. Pliegos de *Des de Rússia amb amor* de Victòria Morales

Fig 21. Imagen interior de *NRGY Annual Report* de Roberto Espartero y Tiquismiquis Club.

Fig 23. Imagen interior de *NRGY Annual Report* de Roberto Espartero y Tiquismiquis Club.

Fig 24. Portada del libro *Folklore Canario Valentina la de Sabinosa* de Handshake.

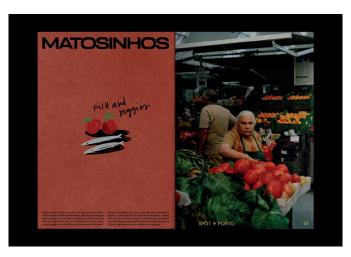
Fig 25. Imagen interior de un catálogo de Diabla, por Democràcia Estudio.

Fig 26. Imagen interior de un catálalogo de Diabla, por Democràcia Estudio.

Fig 27. Fragmento de *Onion Skins*, una reflexión personal de Maria Varazi.

Fig 28. Imagen interior del proyecto editorial *Portugal 2022 Travel Journal* por Elisabetta Vedobato.

Fig 29. Fotografía analógica de *Ordinary Places* de Moreno Sudaro.

Fig 30. Fotografía analógica de *Ordinary Places* de Moreno Sudaro.

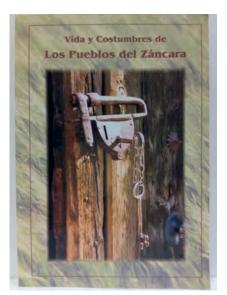

Fig 31. Portada del libro Vida y Costumbres de Los Pueblos del Záncara.

3.3 ANÁLISIS Y ESTRATEGIA

3.3.1 Análisis de competencia

Para comenzar, se ha analizado una muestra de libros relacionados con la temática que ocupa el proyecto, de los cuales solo dos se centran en las actividades artesanas de la zona. En ellos el motivo principal es dar a conocer los aspectos más técnicos de cada tipo de oficio y los negocios que trabajan. Además, la mayoría son proyectos editados por la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha como, por ejemplo, *Vida y costumbres de los pueblos del Záncara o Comarca El Záncara, el valor de lo desconocido*, de manera que tienden a ser mucho más generales ya que abarcan más temáticas como las costumbres populares, lugares, patrimonio y festividades. En el caso de *Oficios artesanos en Castilla-La Mancha*, a pesar de que se centra en la artesanía, no cuenta con una visión tan personal de cada oficio y se focaliza más en los productos que resultan de ella y los negocios donde encontrarlos.

3.3.2 Valores y personalidad

Teniendo en cuenta la fase teórica, la sostenibilidad se alza como uno de los valores principales, lo que repercute en los procesos y los materiales utilizados. Otro valor principal es la tradición, la cual sustenta el proyecto a través de los oficicios artesanos tradicionales de los que se trata de informar y todo el contexto cultural que los rodea.

Por último, el valor humano, es decir, el mostrar la parte emocional, familiar o personal que se esconde detrás de cada oficio y su obra creativa, por lo que la esencia se encontrará en mostrar el proceso más allá del resultado.

3.3.3 Misión y visión

En resumen, se puede concluir que la misión del proyecto es crear un proyecto editorial que informe sobre los oficios artesanos en la zona de La Mancha y las causas de su pérdida, y mostrar mediante reportajes personales su historia y la de las personas que hay detrás, además de su funcionamiento y ventajas.

La visión, por otro lado, consiste en conseguir generar una reflexión sobre esta temática en los propios ciudadanos de la zona e informar de la cantidad de oportunidades que ofrecen este tipo de oficios, que además, forman parte de nuestra herencia cultural, por lo que está en nuestra mano preservarlos.

3.3.4 Tono comunicativo

Partiendo de los valores y la misión y visión, se ha tratado de generar un tono uniforme que tiene en cuenta diferentes cuestiones. Por un lado la publicación tiene un aspecto reivindicativo, ya que apela al lector mediante una reflexión sobre la problemática del abandono de las raíces y costumbres manchegas. Sin embargo, el principal motivo de este proyecto recae sobre su lado informativo, pues su función es dar a conocer los diferentes oficios artesanos tradicionales, y enseñar como funcionan sus procesos y para que se utilizan, por lo que la comunicación adopta un tono didáctico en ese sentido. Por último, es conveniente tener en cuenta que al tratar de mostrar el valor humano, y relatar las vidas de los artesanos que trabajan estos oficios, estamos apelando a un lado más emocional del lector.

Estos tres factores dan lugar a una comunicación que se muestra amable hacia el lector, pero que al mismo tiempo es sincera y cuenta la realidad que viven estas personas actualmente sin maquillarla.

3.3.5 Público objetivo

El público objetivo del libro se compone de personas que valoran la autenticidad, el valor de lo hecho a mano y la sostenibilidad y están dispuestos a invertir en proyectos que promuevan y defiendan sus principios. Se trata de adultos y jóvenes con poder adquisitivo medio-alto, mayoritariamente residentes locales de la zona que ocupa el proyecto, apasionados de la artesanía y el arte, y personas comprometidas con el desarrollo sostenible, cuya disposición financiera les permite realizar un gasto considerable en un libro que promueve los valores locales y respalda la comunidad y cuyos procesos artesanales y sostenibles suponen un encarecimiento del precio.

3.3.6 Título

Una vez establecido el estilo o tono comunicativo, se busca un título adecuado. En este caso, se considera de mayor importancia el hecho de generar un nombre que realmente represente el contenido del libro, más allá de que tenga una sonoridad bonita o persuasiva. Por esa razón se opta por un título descriptivo acompañado con un toque poético, con la intención de que se entienda la temática, pero también el enfoque.

"Legado manchego, una lucha de gigantes" representa un resumen de todos los valores que dan lugar a este proyecto, partiendo de la herencia cultural o legado artesano como el punto principal a partir del que surge todo lo demás, y además haciendo un guiño a la revindicación de la tierra manchega y sus costumbres mediante una referencia a la obra de Cervantes, *Don Quijote de La Mancha*.

La última parte del título, "una lucha de gigantes" quiere representar el esfuerzo constante por mantener costumbres locales como la artesanía, que cada día sufren el impacto de una sociedad consumista que se olvida de sus orígenes, y reivindicar a todos las personas que a pesar de ello consiguen mantenerlas en pie a día de hoy.

Fig 32. Don Quijote arremete contra los molinos de viento, ilustración de Jacob Savery.

3.4 DISEÑO DE CONTENIDO

3.4.1 Disposición de contenido

En cuanto a la organización del libro, es importante tener en cuenta que tipo de capítulos aparecen en él. Cada artesanía dispone de un apartado y dentro de este estará el reportaje específico, dedicado a un artesano de esa disciplina, de manera que el contenido principal de cada capítulo consiste en la explicación del proceso mediante la información que los propios artesanos han considerado más relevante incluir, acompañada por las fotografías realizadas durante los reportajes, que permiten visualizar mejor lo explicado en el texto y mostrar los productos finales. Dentro de las diferentes disciplinas se ha buscado crear un orden que muestre sucesivamente tipos de artesanía muy distintos para hacer una lectura más dinámica, escogiendo algunos de los más relevantes dentro de la zona de La Mancha conquense.

Para introducir todo este contenido es necesario un capítulo inicial en el que se explica cuál es la intención del proyecto y cuáles son las razones por las que surge. Asimismo, el comienzo del libro también busca adentrar al lector en el enfoque emocional que se le da a la problemática de la que se habla a la vez que se le informa sobre ella.

Como cierre del libro se añade un capítulo para visibilizar la artesanía solidaria que se utiliza para contribuir a muchas causas, como la investigación del cáncer en este caso, y finalmente un agradecimiento a los participantes.

De manera que la disposición del libro se establece finalmente en el índice con todos los puntos nombrados en el siguiente orden:

- Introducción. "El legado".
- 1. Esparto. Andrés García,
- 2. Cerámica. Taller de arte de Maricarmen
- 3. Bordados, Hermanas Moya.
- 4. Piedra. Euroconspe y Da Capo.
- 5. Madera. Segis Carpintería.
- 6. Joyería. Vanagloria Joyas.
- 7. Ajo. Ajos Ramírez.
- 8. Forja. Taller de forja artística "El Francés"
- 9. Artesanía solidaria. El árbol de la vida.
- Agradecimientos.

3.4.2 Dirección de arte y fotografía

La fotografía constituye una parte fundamental en este proyecto, ya que es a través de ella mediante la que se transmiten muchos de los valores, como la cercanía o el valor del proceso y lo humano. Para transmitirlos, se ha optado por una dirección de arte basada en lo espontáneo y la realidad, fotografiando partes del proceso durante la realización, productos que no

están aún terminados, manos trabajando en su fabricación y finalmente una muestra de la exposición de los productos terminados, tal y como los propios artesanos los enseñan en sus tiendas o talleres.

La edición de las imágenes trata de generar un efecto similar al de la fotografía analógica, a través de los efectos de color y el ruido fotográfico, consiguiendo además una homogeneidad en el conjunto de fotografías.

Para la introducción del libro se utiliza una serie de fotografías de un paisaje con molinos de viento, procedente de la localidad de Mota del Cuervo, para traer de forma visual la referencia a Don Quijote y su lucha con los gigantes, y poner un contexto del lugar del que se habla. Este tipo de fotografía exterior, tiene una luz y un aspecto mucho más naturalista que en el resto de fotografías, que en su mayoría tienen lugar en interiores o talleres con menor iluminación, ayudando a formentar el espíritu de los orígenes y de la tierra manchega, pero manteniendo el mismo estilo fotográfico con un toque análogico y cercano.

Fig 33. Andrés García, artesano del esparto en su exposición personal.

Fig 34. Benjamín Ramírez, artesano escultor, en su taller repasando una pieza. .

Fig 35. El martilo y el yunque en el taller artístico "El francés".

Fig 36. Israel Rodrígez de Vanagloria Joyas, cortando una pieza en su taller.

Fig 37. Rueca en miniatura de exposición en el taller de Segis Carpinteria.

Fig 38. Productos de arcilla bizcochados, sin terminar, en el taller artístico de Maricarmen.

Fig 39. Rueca en miniatura de exposición en el taller de Segis Carpinteria.

Fig 40. Productos de arcilla bizcochados, sin terminar, en el taller artístico de Maricarmen.

3.5 IDENTIDAD GRÁFICA

3.5.1 Tipografía

La elección tipográfica está basada en la accesibilidad, por lo que se han escogido tipografías con buena legibilidad y en general con un tamaño que permita su lectura a personas de cualquier edad, principalmente adultos y mayores. La tipografía principal que se ha utilizado es una sin serifa, la Neue Montreal en peso book, ya que se ha demostrado que el reconocimiento de las tipografías sin serifa es más rápido que el de las serifas, respaldando el uso de estas para textos extensos (Moret-Tatay, Perea y Rosa, 2011). En el libro esta tipografía funciona creando una jerarquía entre los diferentes tipos de textos, desde los títulos (76 pt) o los resaltados (23 pt), hasta los textos corridos extensos (11 pt). Además, esta tipografía aporta un matiz de neutralidad y una estética más moderna y arquitéctonica frente a otros recursos

que se ajustan más a los valores emocionales, lo que puede observarse en el resto de tipografías. En el caso de la tipografía Domine, se trata de una serifa utilizada para marcar las diferentes secciones de cada capítulo (regular, 45pt). Esta tipografía, al contrario, trata de transmitir tradición, para hacer una referencia a los valores relacionados con la vuelta al origen y con los oficios tradicionales locales, y por otro lado asemejarse a los documentos antiguos en los que destaca el uso de tipografías más clásicas y con remates ornamentales, como esta. Finalmente, un recurso especial que se ha utilizado durante la publicación es la tipografía manuscrita, basada en Autography, pero trazada totalmente a mano. Esta tipografía trata de transmitir el valor de lo hecho a mano, lo espontáneo, análogico y real, relacionado con la creación y con la artesanía, además generando una cercanía hacia el lector a través de una mayor personalización de los textos.

NEUE MONTREAL BOOK neue montreal book

Domine

Autography

Fig 41. Conjunto de tipografías utilizadas en la publicación.

3.5.2 Paleta cromática

El uso del color es sutil a lo largo del proyecto. Se aprecia principalmente en la fotografía, que a pesar de mostrar elementos muy diferentes con diferentes colores, mantiene tonalidades suaves y algo apagadas o pastel, con contrastes tenues, que tratan de generar un efecto de fotografía analógica. Por otro lado el color también se muestra en las separatas de cada capítulo y en el propio color del papel, ambos en tonos crema. Finalmente el útlimo elemento en el que podemos apreciar el color es en los textos destacados en mayor tamaño, con un tono verde bastante saturado cuya función es aportar un poco de dinamismo ante los tonos más suaves del resto de elementos, pero sin abandonar la idea de generar una sensación de artesanía y natura-leza en el conjunto.

Fig 42. Papel Arena Natural Smooth junto a los dos colores de la paleta cromática.

3.6 PROCESO EDITORIAL

3.6.1 Maquetación

Las decisiones estéticas y conceptuales tomadas en las fases anteriores se ponen en conjunto para generar una estructura dinámica y homogénea de los contenidos del libro. Partimos de un esquema base de márgenes y columnas sobre el que se construye la retícula posteriormente.

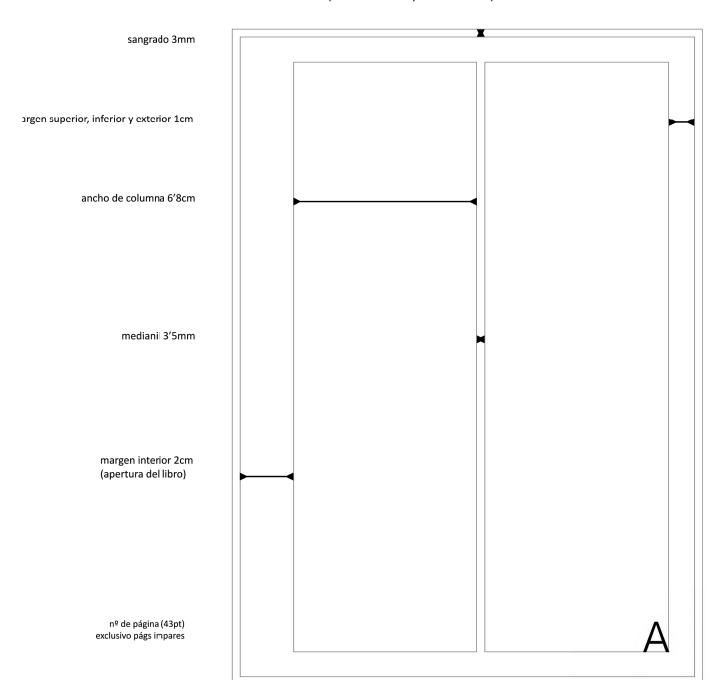

Fig 43. Disposición de márgenes y espacios en páginas de dos columnas.

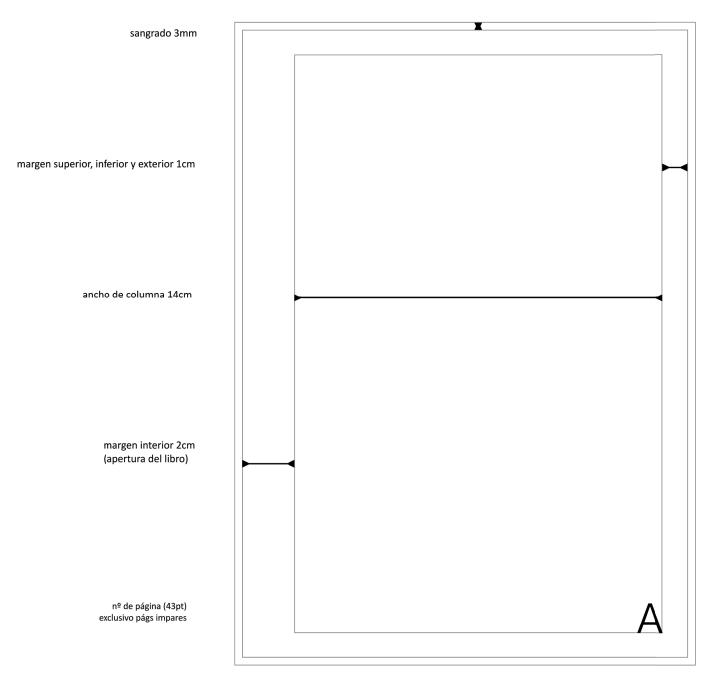

Fig 44. Disposición de márgenes y espacios en páginas de una columna.

El principio de cada capítulo está diferenciado por una separata compuesta por pocos elementos, en la que se explica brevemente de que disciplina o material trata el siguiente capítulo, con una pequeña fotografía introductoria. Tras cada una de ellas aparecerá la portada del reportaje, en la que el protagonismo recae en el artesano y su negocio y a la que seguirá el reportaje completo. La composición general de páginas trata de alternar algunas con más texto e imágenes de menor tamaño con otras más fotográficas y con mayor espacio en negativo, permitiendo generar pausas visuales y dar espacio a la

reflexión sobre lo leído. Cada capítulo tiene algunas secciones diferenciadas por textos de gran tamaño para distinguir de forma más rápida el contenido de esas páginas y como transcurre el proceso personal de cada artesano.

Acontinuación se explican los diferentes modelos de página y el funcionamiento de la retícula y distribución de la información.

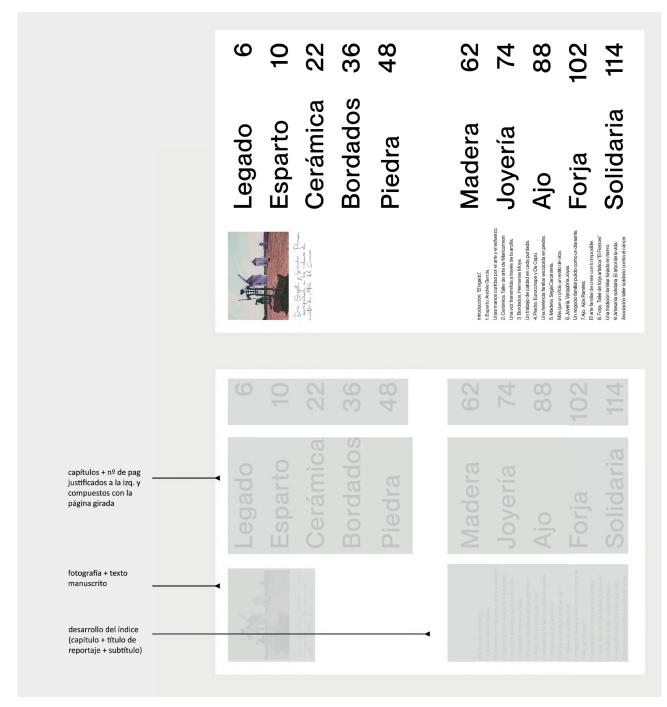

Fig 45. Diseño y retícula de índice.

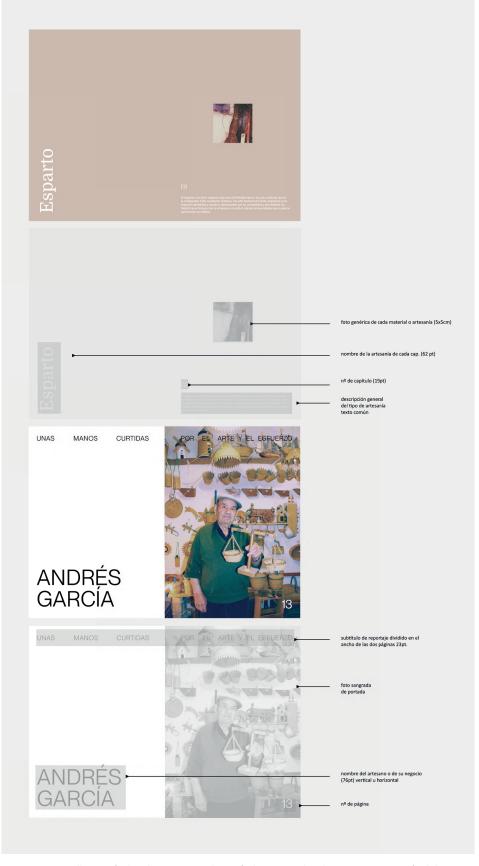

Fig 46. Diseño y retículas de separatas de capítulo y portadas de reportaje a través del cap. 1.

Fig 47. Diseño y retícula de interiores a través del cap.1.

Fig 48. Vista general de pliegos de la publicación.

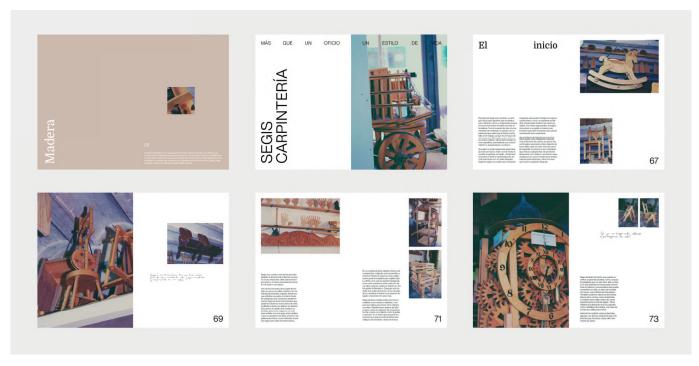

Fig 49. Detalle de las páginas del capítulo "Madera".

En el caso de la portada y contraportada se ha escogido una maquetación tipográfica muy simple e informativa acompañada de un fajín fotográfico que reunirá información editorial en sus solapas interiores.

La persona

Fig 50. Portada y contraportada de la publicación.

Fig 51. Fajín independiente extendido.

3.6.2 Impresión y encuadernación

Se imprime de forma digital en un tamaño A5 plus (17x24cm) y se utiliza un papel Arena Natural Smooth⁴ de 120gr, para darle el toque de color y textura que aporta cercanía y transmite el valor tradicional y un papel verjurado blanco de 250gr para las portadas, que aparecen encoladas a un cartón. La encuadernación será artesanal, realizada en el taller de técnicas tradicionales de impresión y encuadernación, La seiscuatro⁵. Consiste en un cosido visto con tapas duras, por lo que el lomo estará descubierto, mostrando los hilos y nervios del libro y el color del papel, de manera que la portada y contraportada serán independientes.

Para llevar a cabo la encuadernación se han seguido una serie de protocolos que Eva, la encargada del taller, explicó con anterioridad a la impresión. Por tanto, la publicación se imprime en 128 páginas, divididas en cuadernillos o firmas de 16, con la fibra del papel en la misma dirección que el lomo, lo que favorece a la encuadernación y permite que el papel no ofrezca resistencia y se generen ondulaciones. Estos cuadernillos se imprimen con marcas de corte para el guillotinado posterior a la encuadernación.

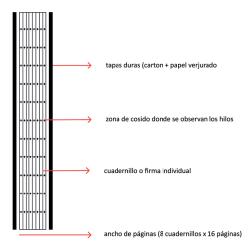

Fig 52. Esquema del lomo de la encuadernación en cosido visto.

Fedrigoni Arena® es una gama de papeles y cartones sin estucar blancos y marfil para cada necesidad y para cada especificación, más información en https://paper. fedrigoni.com/esp/serie/arena-smooth/

⁵ Información y contacto del taller de encuadernación en https://www.laseiscuatro.com/

3.6.3 Prototipo

 $\textbf{Fig 53.} \ \textbf{Portada, contraportada y lomo del prototipo de la publicación}.$

Fig 54. Portada con fajín del prototipo de la publicación.

Fig 55. Detalle del fajín en la parte interna de la publicación.

Fig 56. Detalle de texto de la contraportada del prototipo de la publicación.

Fig 57. Interior del capítulo "Piedra" del prototipo.

Fig 58. Interior del capítulo "Esparto" del prototipo.

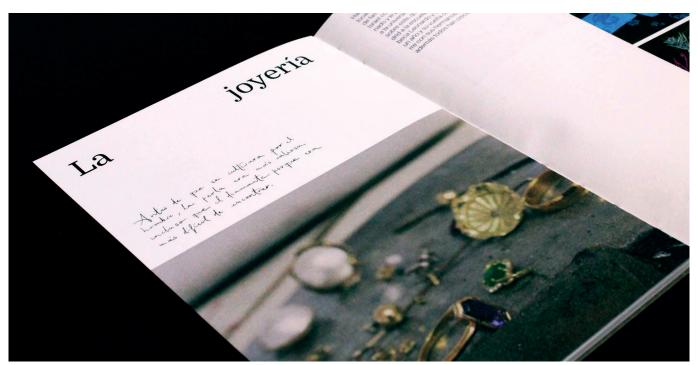

Fig 59. Interior del capítulo "Joyería" del prototipo.

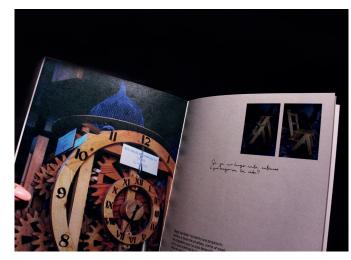

Fig 60. Interior del capítulo "Madera" del prototipo.

Fig 61. Interior del capítulo "Bordados" del prototipo.

Fig 62. Separata del capítulo "Madera" del prototipo.

Fig 63. Índice del prototipo.

Fig 64. Portada y fajín del prototipo sobre fondo de madera.

4. PREVISIÓN DE IMPACTO

Una vez terminado el proyecto a nivel creativo, está previsto contactar con instituciones como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o la diputación de Cuenca, concretamente en el sector Turismo, comercio y artesanía, que se dedica a fomentar y ofrecer ayudas para estos campos, mediante becas y eventos como la feria artesanal de la región "FARCAMA"⁶, y que podría ser un medio de ayuda para la difusión y edición de este proyecto. Para ofrecer mayor información de su viabilidad, se ha elaborado un presupuesto a nivel creativo y una estimación del presupuesto para 50 copias.

4.1 PRESUPUESTO

En primer lugar se ha planteado un presupuesto a nivel conceptual y creativo, teniendo en cuenta los diferentes trabajos que se han realizado desde el concepto creativo hasta los reportajes y la fotografía y el diseño final.

CONCEPTUALIZACIÓN Y ESTRATEGIA	700	700
ENTREVISTAS Y EDICIÓN DE TEXTOS	1.000	1.000
FOTOGRAFÍA Y EDICIÓN	2.100	2.100
DISEÑO Y MAQUETACIÓN	4.000	4.000
	BASE IMPONIBLE	7.800€

TOTAL	8.892€
IRPF 7%	-546€
IVA 21%	1.638€
BASE IMPONIBLE	7.800€

Fig 65. Presupuesto del desarrollo creativo del proyecto.

Por otro lado, a través de la web de Imprenta CG⁷ se ha estimado el coste que podría suponer una producción de 500 ejemplares en relación a sus carácerística editoriales y sus materiales.

Más información sobre "FARCAMA" en https://www.feriafarcama.es

⁷ Imprenta online de Imprenta CG para calcular presupuestos https://imprentaonline.laimprentacg.com/es/1-imprimir-libros

Fig 66. Presupuesto estimado de 500 ejemplares, proporcionado por la Imprenta CG.

TOTAL

3.624,58€

5. CONCLUSIONES

Para concluir, se considera que se han cumplido satisfactoriamente el objetivo principal establecido inicialmente, es decir, crear una publicación editorial experimental sobre la revalorización de la artesanía manchega en relación con la sostenibilidad, a través del análisis del contexto social y editorial y el resto de objetivos dedicados a desarrollo creativo del proyecto. Por otro lado, se han podido aplicar y ampliar los conocimientos adquiridos en el Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, especificamente en las disciplinas de diseño editorial y dirección de arte, además teniendo en cuenta que es la primera vez realizando un prototipo de estas características y el proceso a veces ha resultado desconcertante o intrincado en su inicio.

También ha sido realmente gratificante el hecho de poder crear un proyecto que pueda ayudar a generar una reflexión sobre un tema que afecta a tantos, directa e indirectamente, utilizando el diseño no solo como como una herramienta creativa para el mercado, si no también como una responsabilidad que recae sobre nosotros los diseñadores de ayudar a mejorar nuestro entorno y tomar consciencia de la importancia de la sostenibilidad.

A pesar de que ha sido un importante compromiso y una enorme dificultad, el haber creado el contenido desde cero y transmitir con palabras propias los conocimientos y las historias de todas las personas que han participado en este proyecto, ha sido también muy satisfactorio poder crear un proyecto de este nivel tan personal y tan real, algo que solo ha sido posible siguiendo estrictamente la distribución del tiempo. Finalmente, la principal opción de difusión que se plantea es a través del contacto con las instituciones públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha relacionadas con la artesanía, como Legado Artesano, las cuales tratan de fomentar la cultura y artesanía de la zona, aunque para ello quizá hubiera que cambiar aspectos técnicos como la encuadernación artesanal, para poder hacer una producción más rentable económicamente. Sin embargo a pesar de plantear estas salidas, la finalidad primera de este proyecto es entrar en el mundo editorial y el diseño social profesionalmente, por lo que también se plantea presentar el proyecto a premios para estudiantes como los Premios Acento G de la revista *Gràffica* o los Laus Estudiantes.

6. REFERENCIAS

6.1 BIBLIOGRAFÍA

Celaya, J., Celaya, B., & Sierra, E. (2014). Autores independientes: la llegada de la revolución indie. (Doctoral Dissertation, Universidad Autónoma Metropolitana).

Durán, M. Á. (1997). Sobre ciencia, arte y movimientos sociales. *Arte, individuo y sociedad*, (9), 107.

Gamo, R., Conde, R. (2020) El desarraigo cultural, efecto de la despoblación en Castilla-La Mancha. *Revista monograma*.

García, J. A. B. (2020). Implementación de una política social activa en el desarrollo sostenible del medio rural castellano-manchego.

García Lizárraga, D. M., & de la Peña, M. (2009). *Diseñamos, ¿para el mundo real? Victor Papanek, un visionario del diseño*.

Gutiérrez Chacón, E., Moral Benito, E., & Ramos, R. (2020). *Tendencias recientes de la población en las áreas rurales y urbanas de España*. Documentos Ocasionales/Banco de España, 2027.

Haslam, A. (2007). Creación, diseño y producción de libros. Blume.

La Mancha Conquense Comarca El Záncara. (2008). ADI Záncara.

López Liñán, I. (2016). Valencia, ciudad globalizada: Movimientos sociales, Arte comprometido y activismo desde finales del siglo XX hasta la primera década del tercer milenio (Doctoral dissertation, Universitat Politècnica de València).

Lupton, E., & Miller, J. A. (1993). *Critical wayfinding*. *YELAVICH, SUSAN: The Edge of the millennium*. Nueva York, Whitney Library of Design, 220-232.

Magadán Díaz, M., & Rivas García, J. (2019). Digitalización y modelos de negocio en la industria editorial española. *Journal of technology management & innovation*, 14(1), 63-72.

Moret Tatay, M. D. C., Perea, M., & Rosa Martínez, E. M. (2011). Sobre la relevancia de la tipografía en la lectura de palabras. *Ciencia Cognitiva*, 5(2), 34-37.

Morlok, F., & Waszelewski, M. (2018). Bookbinding. Chronicle Books.

Ortiz, T., & Cabanillas, R. (2010). *Oficios Artesanos en Castilla-La Mancha*. Editorial Cuarto Centenario.

Palumbo, M. M. (2016). Educación en movimientos populares rurales: un estado del arte. *Revista historia de la educación latinoamericana*, 18(26), 219-240.

Papanek, V. (1971). Design for the real world.

Sanfeliu, L. (2008). Del laicismo al sufragismo. Marcos conceptuales y estrategias de actuación del feminismo republicano entre los siglos XIX y XX. Pasado y Memoria. *Revista de historia contemporánea*, (7), 59-78.

Toledo, V. M. (2002). Agroecología, sustentabilidad y reforma agraria: la superioridad de la pequeña producción familiar. *Agroecologia e Desenvolvimento rural sustentavel*, 3(2), 27-36.

Vida y costumbres de los pueblos del Záncara. (2002). Centro de Desarrollo Rural "El Záncara".

Wheeler, A. (2017). *Designing brand identity: an essential guide for the whole branding team.* John Wiley & Sons.

6.2 RECURSOS EN LÍNEA

Calvo, X. (2018, 30 de abril). Recuperando la gráfica valenciana desde la huerta. *Cultur Plaza*. https://valenciaplaza.com/recuperando-la-grafica-valenciana-desde-la-huerta

Clemente, N. (2022, enero). Diseño gráfico y reivindicación. *Monográfica* http://www.monografica.org/02/Opinión/3065

Editorial especializada en fotografía y cultura visual con sede en Gijón. (s.f.). *Muga*. https://mugaproject.com/

Las tintas de impresión ecológicas: ventajas y certificaciones. (2022). Pro-Printweb Imprenta Online para Profesionales. Recuperado de https://www. proprintweb.com/blog/las-tintas-de-impresion-ecologicas

Manifiesto por Cuenca. (2019). *Change.org*. Recuperado de https://www.change.org/p/gobierno-de-espa%C3%B1a-manifiesto-por-cuenca

Manrique. X. (2020). Sobre mí. *Espai de fotografia. Xavier Manrique.* https://www.xmanrique.com/

Papeles ecológicos. (2018). *Imprenta ecológica graficasnetor*. Recuperado de https://graficasnetor.com/imprenta-ecologica/?reload=973131

Pelta, R. (2012, enero). Diseñar para el cambio social. *Monográfica*. http://www.monografica.org/02/Opinión/3112

RCO MADRID 2024 Feria de arte contemporáneo en Madrid (2024). *IFEMA MADRID: Eventos, Ferias y Congresos* Recuperado de https://www.ifema.es/arco/madrid

SANTANASANTANA. (s.f.). SANTANASANTANA. https://santanasantana.es/

Shop $\cdot$ Stolen Books. (s.f.). *Stolen Books*. Recuperado de https://stolenbooks. pt/

Studio Roses. (s.f.). Tur Costa. La Llum del Fragment . *ADG-FAD*. Recuperado de https://www.adg-fad.org/es/laus/proyecto/tur-costa-la-llum-del-fragment

Tamaños de papel para la composición de libros. (2017). Servicios editoriales *Mariana Eguaras Consultoría editorial*. Recuperado de https://marianaeguaras.com/tamanos-de-papel-la-composicion-libros/

Tambourine Books and Magazines. (s.f.). *Tambourine*. Recuperado de https://playthetambourine.com/

7. LISTA DE FIGURAS

- **Fig 1.** Gráfico resumen de las fases de la metodología seguida para el desarrollo de este TFG.
- Fig 2. Cronograma de tareas para el desarollo del TFG.
- **Fig 3.** Aidez a l'Espagne de Joan Miró, cartel de la Guerra Civil Española (1937) expuesto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Fig 4. Portada de la revista *Redención* de 1915 extraída del Diario de Cádiz.
- Fig 5. Horta Font, tipografía diseñada por Diego Mir.
- **Fig 7.** Diagrama de Participación del Diseñador, del libro *Diseñar para el Mundo Real* de Victor Papanek.
- Fig 8. Certificados y etiquetas de papel nombrados en el punto 2.3.2.
- **Fig 9.** Certificado Greenguard Gold para productos con bajas emisiones químicas.
- **Fig 10.** Cartelería informativa para el proyecto *Bailar la ciudad* de Santana Santana.
- Fig 11. Conferencia para el proyecto Bailar la Ciudad de Santana Santana.
- Fig 12. Imagen interior del libro Atlanticidad de Santana Santana.
- Fig 13. Portada y lomo del libro Atlanticidad de Santana Santana.
- **Fig 14.** Imagen del interior del libro Bungalows *Tamaragua* de Santana Santana.
- Fig 15. Imagen del interior del libro Bungalows Tamaragua de Santana Santana.
- Fig 16. Portada y contraportada de *Episodio Lava Circular* de Santana Santana.
- Fig 17. Imagen del interior de Episodio Lava Circular de Santana Santana
- Fig 18. Imagen del exterior de los libros del proyecto *Tur Costa. La Llum del Fragment* de Studio Roses.
- **Fig 19.** Imagen del interior de uno de los libros del proyecto *Tur Costa. La Llum del Fragment* de Studio Roses.
- Fig 20. Imagen interior de la revista *Tide Magazine* de Studio Vicente Granger.
- **Fig 21.** Imagen interior de *NRGY Annual Report* de Roberto Espartero y Tiquismiquis Club.
- Fig 22. Pliegos de *Des de Rússia amb amor* de Victòria Morales
- **Fig 23.** Imagen interior de *NRGY Annual Report* de Roberto Espartero y Tiquismiquis Club.
- **Fig 24.** Portada del libro *Folklore Canario Valentina la de Sabinosa* de Handshake.
- Fig 25. Imagen interior de un catálogo de Diabla, por Democràcia Estudio
- Fig 26. Imagen interior de un catálalogo de Diabla, por Democràcia Estudio.
- Fig 27. Fragmento de Onion Skins, una reflexión personal de Maria Varazi.
- **Fig 28.** Imagen interior del proyecto editorial *Portugal 2022 Travel Journal* por Elisabetta Vedobato.
- Fig 29. Fotografía analógica de "Ordinary Places" de Moreno Sudaro.
- Fig 30. Fotografía analógica de "Ordinary Places" de Moreno Sudaro.

- Fig 31. Portada del libro Vida y Costumbres de Los Pueblos del Záncara
- **Fig 32.** Don Quijote arremete contra los molinos de viento, ilustración de Jacob Savery.
- Fig 33. Andrés García, artesano del esparto en su exposición personal.
- Fig 34. Benjamín Ramírez, artesano escultor, en su taller repasando una pieza.
- Fig 35. El martilo y el yunque en el taller artístico "El francés".
- Fig 36. Israel Rodrígez de Vanagloria Joyas, cortando una pieza en su taller.
- Fig 37. Rueca en miniatura de exposición en el taller de Segis Carpinteria.
- **Fig 38.** Productos de arcilla bizcochados, sin terminar, en el taller artístico de Maricarmen.
- Fig 39. Rueca en miniatura de exposición en el taller de Segis Carpinteria.
- **Fig 40.** Productos de arcilla bizcochados, sin terminar, en el taller artístico de Maricarmen.
- Fig 41. Conjunto de tipografías utilizadas en la publicación.
- Fig 42. Papel Arena Natural Smooth junto a los dos colores de la paleta cromática.
- Fig 43. Disposición de márgenes y espacios en páginas de dos columnas.
- Fig 44. Disposición de márgenes y espacios en páginas de una columna.
- Fig 45. Diseño y retícula de índice.
- **Fig 46.** Diseño y retículas de separatas de capítulo y portadas de reportaje a través del cap. 1.
- Fig 47. Diseño y retícula de interiores a través del cap.1.
- Fig 48. Vista general de pliegos de la publicación.
- Fig 49. Detalle de las páginas del capítulo "Madera".
- Fig 50. Portada y contraportada de la publicación.
- Fig 51. Fajín independiente extendido.
- Fig 52. Esquema del lomo de la encuadernación en cosido visto.
- Fig 53. Portada, contraportada y lomo del prototipo de la publicación.
- Fig 54. Portada con fajín del prototipo de la publicación.
- Fig 55. Detalle del fajín en la parte interna de la publicación.
- Fig 56. Detalle de texto de la contraportada del prototipo de la publicación.
- Fig 57. Interior del capítulo "Piedra" del prototipo.
- Fig 58. Interior del capítulo "Esparto" del prototipo.
- Fig 59. Interior del capítulo "Joyería" del prototipo.
- Fig 60. Interior del capítulo "Madera" del prototipo.
- Fig 61. Interior del capítulo "Bordados" del prototipo.
- Fig 62. Separata del capítulo "Madera" del prototipo.
- Fig 63. Índice del prototipo.
- Fig 64. Portada y fajín del prototipo sobre fondo de madera.
- Fig 65. Presupuesto del desarollo creativo del proyecto.
- **Fig 66.** Presupuesto estimado de 500 ejemplares, proporcionado por la web de Imprenta CG.

8. ANEXOS

ANEXO 1

LEGADO MANCHEGO, UNA LUCHA DE GIGANTES.

8.1 RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESA-RROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

Presentado por Marta Ramírez Bacete Tutora: Melani Lleonart García

Facultat de Belles Arts de Sant Carles Grado en Bellas Artes Curso 2022-2023

ANEXO I. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster: Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Objetivos de Desarrollo Sostenible	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza.				•
ODS 2. Hambre cero.				•
ODS 3. Salud y bienestar.				•
ODS 4. Educación de calidad.				•
ODS 5. Igualdad de género.				•
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.			•	
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.				•
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.		•		
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.				
ODS 10. Reducción de las desigualdades.			•	
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	•			
ODS 12. Producción y consumo responsables.	•			
ODS 13. Acción por el clima.				•
ODS 14. Vida submarina.				•
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.				•
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.				•
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.				•

Descripción de la alineación del TFG/TFM con los ODS con un grado de relación más alto.

Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster: Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

8. Trabajo decente y crecimiento económico.

La Agenda 2030 señala entre sus objetivos la necesidad de crear empleos decentes para todos, sobre todo ante la crisis mundial económica que se ha vivido tras la Covid-19. En este TFG encontraremos como uno de los objetivos principales promover la actividad económica de zonas rurales a través de la difusión de su artesanía, ya que la pandemia provocó grandes estragos en las zonas del interior de la península con poca población cuyos empleos y rentas se vieron especialmente afectados por el cierre de comunicaciones. Siendo Cuenca una de las provincias más afectadas por la despoblación, su actividad económica se ha visto menguada en las últimas décadas, y por consiguiente su actividad artesanal y cultural también. Además actualmente nos enfrentamos a la masificación extrema de las zonas urbanas y ciudades, lo cual genera grandes consecuencias a nivel nacional, pero además excluye del crecimiento económico a las zonas rurales, cuya población mengua, contrastando con la población nacional, que se encuentra en una cresta de crecimiento, razón por la que este proyecto surge, en un intento por generar una reflexión sobre esta problematica.

11. Ciudades y comunidades sostenibles.

En este objetivo de la agenda 2030, se refleja una preocupación por la creciente y rápida urbanización de las ciudades y sus consiguientes consecuencias, como son la pobreza de las zonas marginales, la sobrepoblación y la falta de recursos, y entre las más importantes la contaminación. Este TFG pretende provocar una respuesta por parte de una zona de la población manchega, en contra de la masificación y la sobrepoblación de las ciudades, promoviendo la ocupación de las zonas rurales que han sufrido una pérdida poblacional, y que por otro lado generan actividades menos agresivas hacia el medio ambiente, contribuyendo a la disminución de las emisiones de carbono y contaminación del aire.

12. Producción y consumo responsables.

En cuanto a la producción sostenible, este objetivo trata de concienciar sobre el uso de los recursos naturales del medioambiente y sus consecuencias destructivas. Varios de los temas a tratar son la desvinculación del crecimiento económico con la degradación medioambiental y la futura falta de recursos para el planeta, en caso de que no cesaran las pautas de consumo y producción actuales. Por ello, este TFG se enfoca a la difusión y promoción de las actividades comerciales típicas artesanas de una zona rural concreta que fomentan la producción bajo demanda, sostenible y ecológica, tratando de generar un crecimiento y un conocimiento de estas, que permita generar una disminución del impacto negativo industrial en el medio ambiente, y que además genere un crecimiento de la actividad económica de esas mismas zonas. Esto favorecería el abastecimiento local, una mejora de las condiciones de trabajo y la reducción de la cantidad de productos que se echan a perder en las cadenas de producción .