

tf g

memoria

bellas artes
2017-2018

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Rediseño de Alicia en el País de las Maravillas

ESTUDIANTE: Dulce Beviá Jiménez

DIRECTOR/A: Imma Mengual

PALABRAS CLAVE: Diseño editorial, Alicia en el País de las Maravillas, Rediseño, Ilustración, Troquelado

RESUMEN: Rediseño del libro «Alicia en el País de las Maravillas» utilizando como referentes para su diseño gráfico los naipes y el troquelado de papel.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

3 - 4

2. Referentes

5 - 6

3. Justificación de la propuesta

7 - 8

4. Proceso de Producción

9 - 11

5. Resultados

12 - 15

6. Bibliografía

16 - 16

1.PROPUESTA Y OBJETIVOS

Propuesta

Este proyecto consiste en el diseño de una edición especial y limitada para el cuento «Alicia en el País de las Maravillas» de Lewis Carroll orientada a un público coleccionista. El hilo conductor del diseño son los naipes, de modo que el libro está presentado en forma de cuatro cuadernos de tres capítulos, cada uno de ellos asociado con un palo de la baraja francesa (diamantes, picas, corazones y tréboles) y su correspondiente color (rojo y azul marino). Además, cuenta con un quinto cuaderno, «Comodín», que sirve de introducción a la edición, todo ello presentado dentro de una caja que imita una funda de cartas.

El diseño de las ilustraciones es sencillo y a dos colores: blanco y, dependiendo del cuaderno en que se encuentre, rojo, azul o negro (en el caso del Comodín). Las imágenes están inspiradas en la técnica del papel troquelado, de modo que cualquiera de ellas al ser recortada mantendría todos los detalles. Las cubiertas anteriores y posteriores de los libritos presentan troquelados complejos, es por esto que la edición está orientada al público adulto, puesto que el producto final es delicado y, por tanto, muy poco recomendable para los niños.

El diseño interior es elegante y minimalista, con márgenes anchos y una fuente romana de transición, con letras capitales abriendo cada capítulo.

Objetivos

Objetivo general:

- Rediseñar el libro de “Alicia en el País de las Maravillas” de Lewis Carroll.

Objetivos específicos:

- Estudiar y sintetizar los proyectos editorial preexistentes.
- Investigar y analizar los antecedentes del escritor, la historia y los personajes a fin de extraer información relevante de la cual nutrirnos para el diseño gráfico (maquetación, grafismo, tipografías, cromatismos, acabados, etc.) y las ilustraciones.
- Recurrir a dichos grafismos para crear un rediseño editorial original.
- Explorar la capacidad expresiva de unas ilustraciones generadas con limitación cromática.
- Investigar nuevas maneras de creación de un proyecto editorial atomizado en cuadernillos.
- Experimentar con los acabados, incorporando troquelados y envase contenedor a fin de aportar valor añadido a la publicación.

2.REFERENTES

El referente temático principal es el libro «Alicia en el País de las Maravillas», ya que este trabajo es inconcebible sin él. Por otra parte, hay varios referentes visuales que han sido muy importantes para la realización de este proyecto, siendo uno de los más importantes las barajas francesas, la influencia de las cuales puede verse a lo largo de toda la publicación. Uno de los elementos más característicos de los naipes que debía dar un toque distintivo al diseño es su parte trasera, que suele presentar dibujos bicromáticos y de complejidad variable (Fig. 1).

Fig. 1, reverso de naipes de diferentes épocas.

Otro de los factores que debían influir en el diseño del producto final es la técnica del papel troquelado, sin la cual obtendríamos un resultado muy diferente. Por último, hay varios elementos del siglo diecinueve que han servido de inspiración a la hora de llevar a cabo las ilustraciones, como por ejemplo personajes históricos, vestimentas y objetos de la época (Fig. 2).

Fig. 2, izquierda: Edith, Lorina y Alice Liddell en 1858; centro: Reina Victoria del Reino Unido en 1882; derecha: vestido de la Reina Victoria.

3.JUSTIFICACIÓN

Existen muchas ediciones diferentes de «Alicia en el País de las Maravillas», con infinidad de ilustraciones, formatos y lectores diferentes, por eso era muy importante conseguir una versión del libro que destacara entre las demás, por lo que necesitaba tener un diseño novedoso y llamativo.

Como ya se ha comentado, para que el libro llamara la atención entre las muchas otras versiones que existen, queríamos que el troquelado de papel tuviera mucha importancia. El planteamiento inicial era crear unas ilustraciones inspiradas en esta técnica, utilizando tan solo dos colores en cada imagen: blanco para el dibujo en sí y un tono oscuro con un fuerte contraste para que sirviera de fondo, dando la impresión de ser una pieza de papel cortado sobre la página. Para que se produjera este efecto, era importante que todas los trazos que conformaran la ilustración estuvieran unidos entre sí, formando de esta manera una sola pieza. Con el fin de explotar este recurso, se pensó que sería buena idea utilizar diferentes patrones que dieran profundidad a las imágenes y que además sirvieran para identificar a los diferentes personajes. Posteriormente, además de inspirar las ilustraciones, se decidió que el troquelado de papel se emplearía como técnica en las cubiertas, lo que produciría un producto fino y delicado, sólo apto para un público adulto y coleccionista.

Para crear unas ilustraciones que se salieran de la idea que tenemos de Alicia, el Sombrero Loco, la Reina de Corazones y demás personajes, la cual viene influenciada por el diseño de las imágenes originales de John Tenniel y la película de Disney¹ de 1951, se dejaron de lado los diseños anteriores y se recurrió a las personas que pudieron haberlos inspirado. De este modo, tomamos de referente para la pequeña protagonista a Alice Liddell, quien, aunque según las palabras del autor no sirvió de inspiración para el relato, fue la persona a quien Lewis Carroll, escritor del cuento, dedicó y entregó el manuscrito de esta obra. Las fotografías del propio Carroll también nos serían útiles para inspirarnos a la hora de realizar el diseño del Pájaro Dodo, ya que se piensa que dicho personaje está inspirado en él. Por otra parte, la Reina y el Rey de corazones, así como las vestimentas de misma, han sido creados partiendo de imágenes de Victoria del Reino Unido, ya que en la época se creía que la tiránica monarca del cuento es una caricatura de la reina, y su esposo, Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, conocido como el príncipe consorte.

Con el objetivo de crear esa publicación única a la que se aspiraba, necesitábamos un referente visual más que uniera su aspecto formal con el cuento en sí, por lo que se debía recurrir a un elemento que estuviera presente a lo largo de la historia: los naipes. La baraja francesa, con sus cuatro palos y colores correspondientes, sin duda sería un recurso cohesivo que ayudaría a crear una experiencia immersiva.

En cuanto al exterior, este referente fue el que aportó la idea que probablemente más destacaría en este trabajo, y es la división del libro en cuatro cuadernos, cada uno de los cuales contendría tres capítulos (igual que las tres figuras de la baraja) y estaría marcado por un palo (diamantes, picas, corazones o tréboles) y un color (rojo o azul). Además, se

---

¹ *Alicia en el País de las Maravillas*. (1951). [VHS], Nueva York: The Walt Disney Company, 75min.

pensó en la posibilidad de añadir un quinto cuaderno, el comodín, que incluyera información sobre la edición, Lewis Carroll y Alice Liddell, en la cual predominaría el negro. Para mantener estas cinco piezas unidas, se decidió crear una caja, la cual imitaría las fundas de barajas de cartas.

En cuanto al interior del libro, el diseño de las figuras, que muestran al rey, reina o valet² de manera duplicada para que sean reconocidos independientemente de cómo se sujete la carta, darían un aspecto distintivo a algunas de las ilustraciones. A la hora de maquetar el contenido, los márgenes anchos y la presencia doble del número de página (en la parte superior exterior y en la inferior interior) evocarían la estética de los naipes.

Por otra parte, se buscaba un aspecto elegante a lo largo de la publicación, por lo que se recurrió a letras capitulares diseñadas específicamente para ella, con la presencia de un diamante, pica, corazón o trébol, dependiendo del capítulo. Además, se decidió que la encuadernación de los libritos debía ser cosida y con el hilo visible, el cual sería rojo, azul o negro, según el color predominante del cuaderno.

---

² Naipes de la baraja francesa que representa a un sirviente de armas o un infante y lleva la letra J ; ocupa el undécimo lugar de cada palo.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN

Esta edición está ampliamente ilustrada, con tres imágenes por capítulo y un total de cuarenta en todo el libro divididas de la siguiente manera: en el arranque de cada capítulo, el cual ocupa dos páginas enfrentadas e indica el número y el título, situamos una ilustración horizontal de gran tamaño que abarca ambas hojas; En la cara opuesta a la que constituye el inicio del contenido de cada capítulo, encontramos otra vertical que imita las figuras de los naipes y presenta uno de los personajes presentes en dicho capítulo (Fig. 3); Por último, situado entre el texto y de tamaño y ubicación variable, una tercera imagen en la que podemos ver uno de los elementos de los que se habla en el cuento, y la cual, a diferencia de las otras dos, no está diseñada en color blanco sobre oscuro sino al revés.

Fig. 3, proceso de producción del personaje «El Sombrero Loco».

A fin de aportar mayor coherencia al libro, hemos limitado el uso tipográfico. Para la mayor parte de las cubiertas utilizamos una estarcida, «Stencil Std», con el objetivo de poder troquelar las letras.

En los títulos interiores, cornisas, numeración y detalles de la cubierta que debían aparecer a un tamaño reducido y que, por tanto, no se podían troquelar, se empleó una de palo seco, «Futura», de aspecto sencillo y alta legibilidad. Por último, para la mancha de texto utilizamos una romana de transición, «Baskerville», la cual resulta muy elegante, utilizada en cuerpo 10. El interlineado es de 13 puntos, suficiente para que sea legible pero sin la dificultad para la lectura que habría ocasionado uno mayor. Por otra parte, se ha dejado un espacio posterior al párrafo amplio, para no cargar la caja de texto. Se ha procurado mantener las páginas limpias, evitando la sobresaturación y dejando mucho espacio blanco a fin de dejarla respirar (Fig. 4).

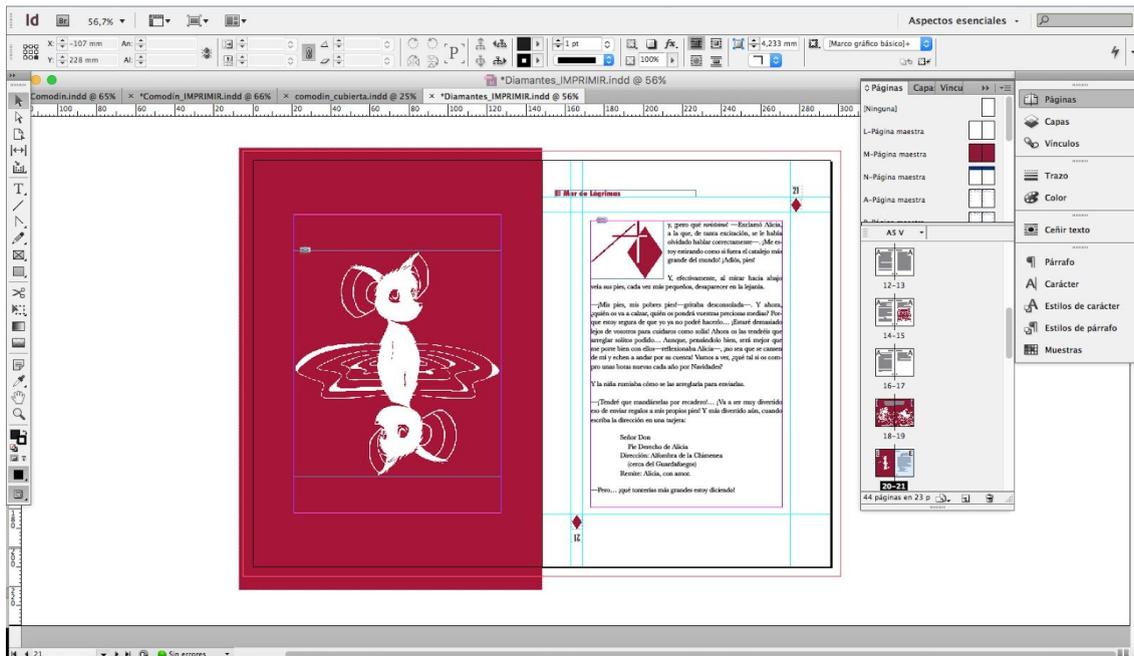

Fig. 4, proceso de maquetación del capítulo dos: «El Mar de Lágrimas».

El diseño de las cubiertas se compone del título del libro en la parte superior, seguido de una ilustración troquelada del palo asociado con cada cuaderno, el cual presenta uno de los patrones que encontramos a lo largo del libro, bajo la que se sitúa los números de los capítulos incluidos, el nombre del autor de la novela y, finalmente, el de la editora e ilustradora. La contracubierta, por su parte, presenta un diseño que imita los reversos de los naipes clásicos, utilizando todos los estampados presentes en el vestido de Alicia y su cara. Todas las cubiertas de este trabajo están troqueladas a mano, salvo la editora y las palabras «en el», de «Alicia en el País de las Maravillas», que vienen impresas. Cabe señalar que en la publicación final se realizarán todos los troqueles y troquelados correspondientes. Detrás de la hoja de cartulina blanca que conforma la cubierta, encontramos otra roja, azul o negra, para que el diseño del papel cortado se vea en condiciones óptimas (Fig. 5).

La caja, diseñada específicamente para este trabajo, imita a la funda de cartas de la marca «Bicycle», una de las más conocidas en su sector, tanto en su maquetación (el título formando un arco en su parte inferior) como en el color utilizado. El acabado utilizado es brillante. En la parte posterior se explica brevemente en qué consiste esta edición, y a izquierda y derecha de la caja encontramos tanto la información que encontraríamos en el lomo del libro (título, autor e ilustradora) como la compañía editora (en este caso «Ediciones Piruleta», creada para este trabajo). En su cara superior encontramos un mensaje, «¡Sígueme madriguera abajo!», y en la inferior los datos de impresión e ISBN y el código de barras.

En el cuaderno «Comodín» encontraremos todos los datos de la publicación y legales, así como la licencia de Creative Commons. También hemos redactado una breve introducción a la edición, en la que explicamos a nuestro público coleccionista, el cual aprecia el diseño y le gusta conocer los detalles del producto que está comprando, el porqué de la

publicación así como las novedades que aporta con respecto a otras versiones del cuento.

Por último, la encuadernación de los cuadernos se realizó a mano con hilo de algodón de color rojo, azul o negro, dejando los extremos de la hebra largos, de aproximadamente siete centímetros de longitud, dándole un aspecto artesanal y elegante.

Fig.5, proceso de troquelado de una de las portadas.

5.RESULTADOS

La pieza final es un libro innovador en cuanto a su formato y elegante en cuanto a su diseño, con unas ilustraciones homogéneas entre sí y coherentes con el resto de la publicación. Los colores empleados son brillantes e intensos, resultando llamativos en contraste con el blanco de las hojas. Las cubiertas son, probablemente, lo más llamativo y novedoso debido al troquelado, el cual crea delicados y finos encajes de papel no aptos para niños por su fragilidad, pero que sin duda apreciarán el público adulto. Por supuesto, es una edición que hay que tratar con cuidado para evitar que se estropee, pero estando dirigido al coleccionismo debemos tener en cuenta que es un libro más diseñado para su admiración que para su lectura, es decir, no está preparado para leerse y manosearse como un libro de bolsillo, sino para ser hojeado, contemplando los detalles. Se puede acceder a una versión online en [este enlace](#).

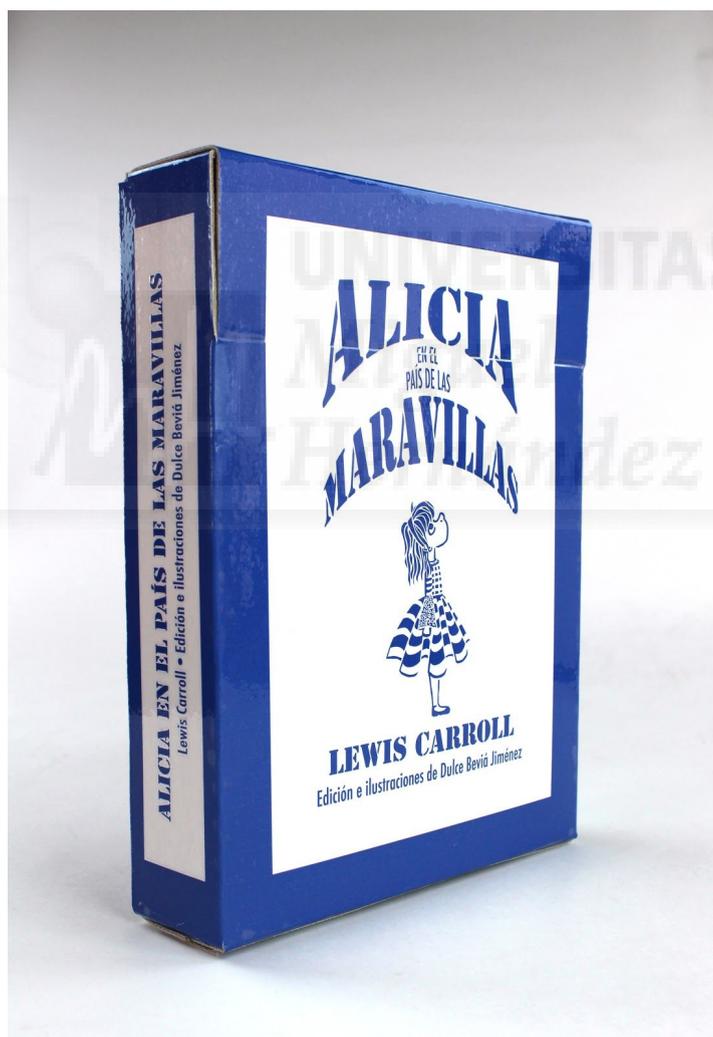

Fig. 6, caja que contiene los cuadernos de esta publicación.

Dulce Beviá Jiménez: *Alicia en el País de las Maravillas: caja* (2018), impresión digital sobre cartón, 270x200x60 mm.

Fig. 7, cuadernos de la publicación.

Dulce Beviá Jiménez: *Alicia en el País de las Maravillas: cuadernos* (2018), troquelado de cartulina realizado con cutter de precisión, 210x155x15 mm (cada cuaderno).

Fig. 8, cuadernos de la publicación (reverso).

Dulce Beviá Jiménez: *Alicia en el País de las Maravillas: cuadernos* (2018), troquelado de cartulina realizado con cutter de precisión, 210x155x15 mm (cada cuaderno).

Fig. 9, cuadernos de la publicación (detalle del troquelado).

Dulce Beviá Jiménez: *Alicia en el País de las Maravillas: cuadernos (detalle)* (2018), troquelado de cartulina realizado con cutter de precisión, 210x155x15 mm (cada cuaderno).

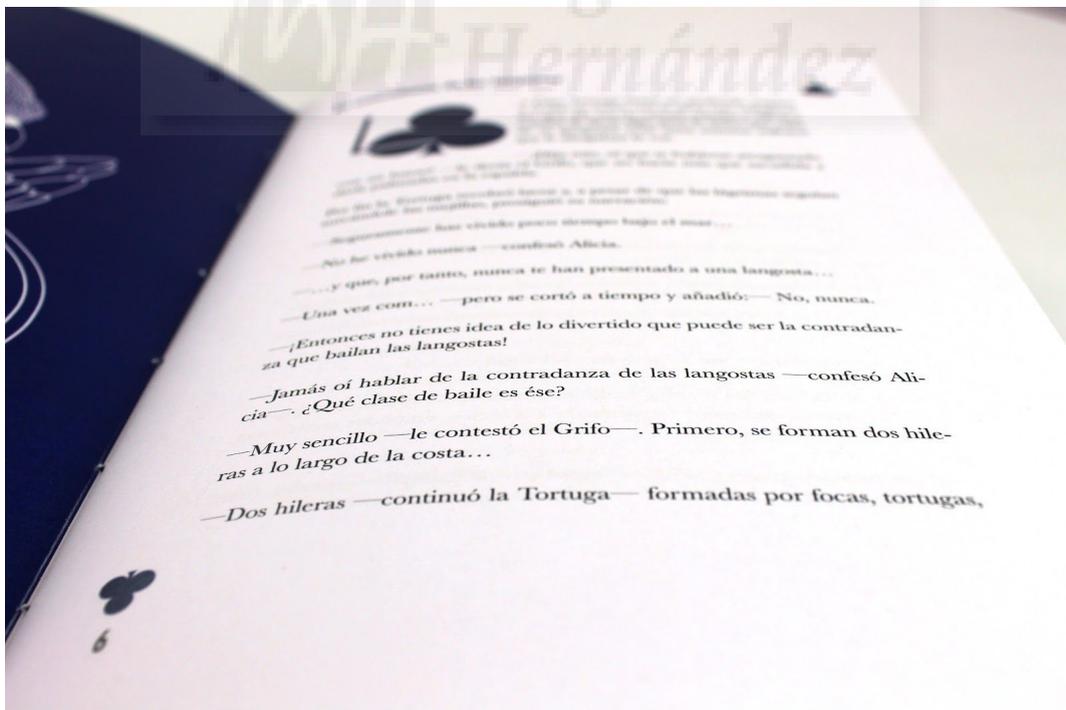

Fig. 10, interior de un cuaderno.

Dulce Beviá Jiménez: *Alicia en el País de las Maravillas: cuadernos* (2018), impresión digital a color sobre papel, 210x155x15 mm (cada cuaderno).

Fig. 11, índice de todos los cuadernos de la publicación.

Dulce Beviá Jiménez: *Alicia en el País de las Maravillas: cuadernos* (2018), impresión digital a color sobre papel, 210x155x15 mm (cada cuaderno).

6.BIBLIOGRAFÍA

- Alicia en el País de las Maravillas*. (1951). [VHS], Nueva York: The Walt Disney Company, 75min.
- Caldwell, C. (2014). *Diseño editorial periódicos y revistas - medios impresos y digitales*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Curran, J. (2009). "Local lives - Alice Liddell" [En línea], URL: http://www.bbc.co.uk/oxford/content/articles/2009/05/21/alice_feature.shtml [última consulta:5/9/2018]
- Jute, A. (1997). *Retículas: la estructura de diseño gráfico*. Barcelona: Index Books.
- Martínez de Sousa, J. (2005). *Manual de edición y autoedición*. Madrid: Pirámide.
- Martínez de Sousa, J. (2008). *Ortografía y ortotipografía del español actual*. Asturias: Trea.
- .The Lewis Carroll Society (2017). "The works of Charles Dodgson: Alice" [En línea], URL: <http://lewis Carroll society.org.uk/pages/aboutcharlesdodgson/works/alice.html> [última consulta:5/9/2018]

