

tf g
memoria
bellas artes

2020- 2021

MENCIÓN: GRADO EN BELLAS ARTES

TÍTULO: CRÍTICA DE LA RAZÓN PARANOIDE

ESTUDIANTE: JAIME MATEO-SAGASTA

DIRECTOR/A: AMPARO ALEPUZ ROSTOLL

PALABRAS CLAVE

- ◊ Diseño editorial
- ◊ Ensayo
- ◊ Ilustración
- ◊ Ideación gráfica
- ◊ Edición

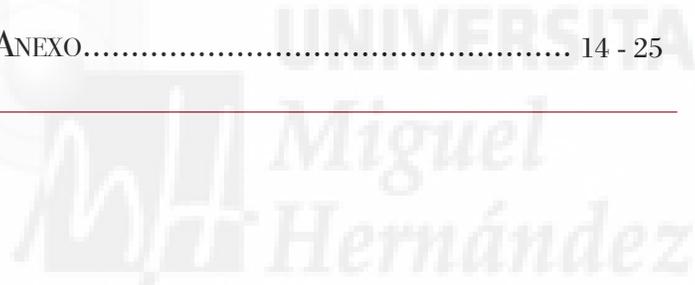
RESUMEN

EN CRÍTICA DE LA RAZÓN PARANOIDE se abordará el proceso de creación de un proyecto editorial, desde su composición e ilustración hasta su salida al mercado en mayo de 2021. Un trabajo realizado para la editorial Reino de Cordelia en torno al ensayo de Alejandro M. Gallo *Crítica de la Razón Paranoide* (2021), un libro que se publica en dos tomos, en el que hemos participado en la totalidad del proceso de preproducción, producción y postproducción.

Se pondrán de manifiesto los conocimientos aplicados para dar vida a esta obra, adaptándonos al estilo de una línea editorial consolidada por más de doscientos títulos. El objetivo final será mostrar el espacio profesional que puede ocupar un alumno/a de Bellas artes en el mundo editorial.

ÍNDICE

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.....	4 - 4
2. REFERENTES.....	5 - 6
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	7 - 8
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN.....	9 - 10
5. RESULTADOS.....	11 - 12
6. BIBLIOGRAFÍA.....	13 - 13
7. ANEXO.....	14 - 25

I. PROPUESTA Y OBJETIVOS

PROPUESTA

El proyecto nace por nuestra participación en la editorial Reino de Cordelia en calidad de creativo en prácticas profesionales, para abarcar todo el proceso editorial de creación de un libro.

En este trabajo se pretende exponer desde las primeras sesiones en que se estructura el texto respecto al orden de la línea editorial, eligiendo desde los parámetros tipográficos y estructuras de texto y composición de página, hasta los elementos ilustrativos que acompañaran a la obra: ilustraciones de portada y comienzo de partes. Posteriormente se desarrollará el proceso de maquetación realizado en Adobe InDesign, y el proceso de creación de los elementos gráficos que acompañaran a la edición, dibujados con Adobe Illustrator.

Para finalizar se recogerán las pautas que determinan la salida a mercado de una edición de estas características, las conclusiones y la bibliografía en la que nos hemos apoyado para realizar el trabajo. Así mismo, anexaremos la repercusión mediática de la obra.

OBJETIVOS

- ✦ Realizar la maquetación de un ensayo para la editorial Reino de Cordelia, Madrid.
- ✦ Crear las ilustraciones que acompañarán al ensayo.
- ✦ Diseñar el packaging, la portada y el marca páginas en función de la línea editorial.
- ✦ Aportar nuevas propuestas a la línea editorial.
- ✦ Revisar la edición.
- ✦ Componer el arte final para imprenta y revisar la impresión y encuadernación.
- ✦ Participar en el proceso de postproducción y venta de la edición.

2. REFERENTES

PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, las referencias las encontraremos tanto en la parte ilustrativa como en la maquetación.

Cuando se encarga esta obra, que trata la conspiración y la paranoia, la imagen de Donald Trump aparece de inmediato. En esos momentos se están viviendo la campaña electoral en Estados Unidos, con la consecuente victoria de Biden y el posterior asalto al capitolio estadounidense. Estando el tema candente, se decide hacer una ilustración del político para la portada, y se busca inspiración en uno de los ilustradores “anti-Trump” más relevantes de nuestros días: Édel Rodríguez, ilustrador y activista político, cuyas creaciones cargan contra este en las portadas, entre otras, de las revistas Time y Der Spiegel. Se busca transmitir la fuerza de sus composiciones, a través de dibujos sencillos, collages y colores planos, a las cubiertas de los dos tomos del libro, que formaran entre ambas una sola imagen.

Fig. 1. Portada de la revista Der Spiegel del 4/2/2017

Fig. 2. Portada de la revista Time del 22/8/2016

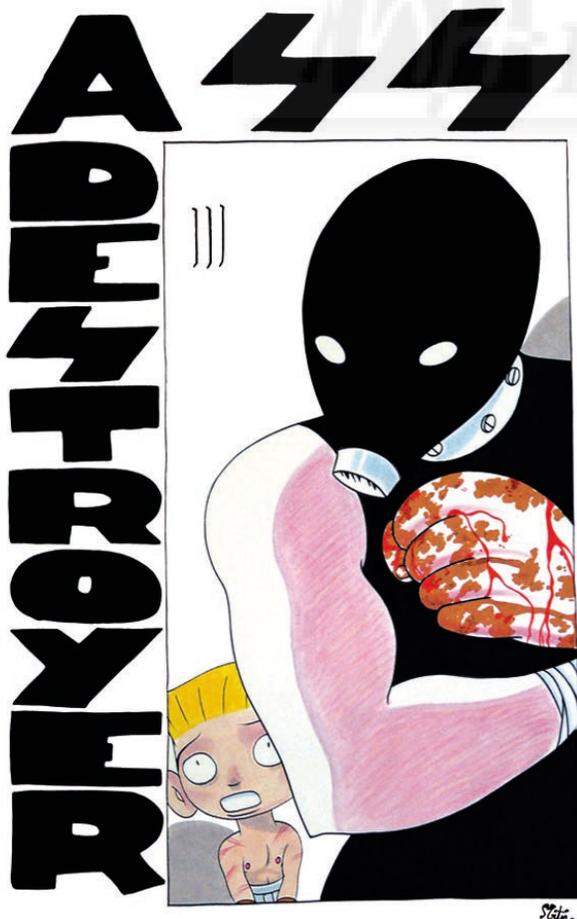

Fig. 3. Ilustración de Total Overfuck de Miguel Ángel Martín

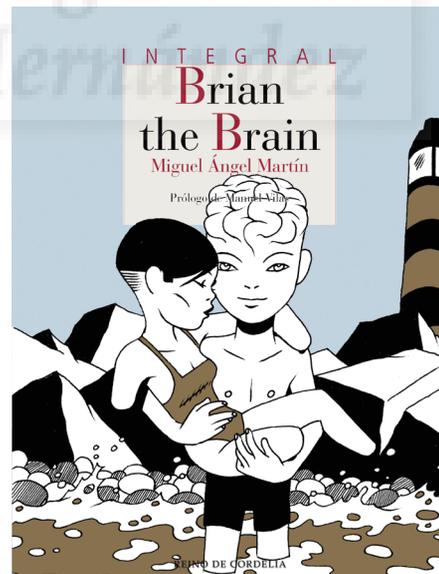

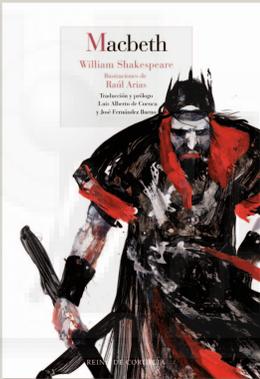
Fig. 4. Portada de Brian de Brain de Miguel Ángel Martín

Miguel Ángel Martín, uno de los dibujantes y guionistas españoles de cómic con mayor proyección internacional, es otro de los artistas que ha sido referente en nuestro trabajo. Habiendo tenido el placer de conocerle y haberlo visto trabajar, su estilo simple y fuerte no deja indiferente, y, junto a su uso de los colores planos, será una gran inspiración a la hora de afrontar tanto la portada como las ilustraciones capitulares del libro.

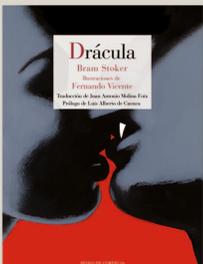
En cuanto a la maquetación y estilo que darán vida a la obra, la mayor referencia serán las publicaciones de Jesús Egido, una eminencia del mundo editorial. Con más de 300 títulos tras de sí y varios premios nacionales de maquetación de libro ilustrado, dirige Reino de Cordelia, y, dado que desde noviembre de 2020 trabajamos codo a codo con él, formándonos en la mencionada editorial, será su modelo el referente principal de nuestra investigación¹.

Reino de Cordelia es una editorial ubicada en Madrid, cuyo director es, como hemos dicho, el periodista Jesús Egido. Un sello especializado en ediciones de calidad, en las que se cuida el diseño editorial de la marca y se cuenta con la participación de ilustradores para acompañar las publicaciones. Destacamos las colecciones Reino de Cordelia, Literatura, Los versos de Cordelia, Los tebeos de Cordelia y los Snacks de Cordelia. Cada colección respeta la línea editorial del sello, que se reconoce por su paleta de color, su especial sentido de la maquetación de los textos y sus libros ilustrados. Algunas colecciones introducirán diferencias que hacen únicas a cada una de ellas, por ejemplo, Los versos de Cordelia introduce un color Pantone diferente al rojo de la identidad corporativa.

Premios Nacionales a la Mejor Edición
Ministerio de Cultura y Deportes

1er Premio 2016
Macbeth 3ª Edición
William Shakespeare
Ilustraciones de Raúl Arias
Traducción de Luis Alberto de Cuenca
y José Fernández Bueno

2° Premio 2015
Drácula 3ª Edición
Bram Stoker
Ilustraciones de Fernando Vicente
Traducción de Juan Antonio Molina Foix
Prólogo de Luis Alberto de Cuenca

2° Premio 2017
La isla del tesoro 2ª Edición
Robert Louis Stevenson
Ilustraciones de José María Gallego
Traducción de Pollux Hernández

2° Premio 2020
El Buscón de Vierge
Francisco de Quevedo
Ilustraciones de Daniel Urrabieta Vierge
Edición de Arturo Echavarrén

REINO DE CORDELIA

www.reinodecordelia.es

Fig. 5. Premios recibidos por Jesús Egido con la editorial Reino de Cordelia entre 2015 y 2020

¹ <https://www.reinodecordelia.es/>

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Desde la letra hasta el párrafo, desde el fonema hasta el discurso, el mensaje hablado o escrito es una concatenación de partículas que, como las figuras de Nazca, solo se entiende cuando se les mira desde lo alto. Las piezas individuales de una obra escrita, sus signos, letras, palabras y oraciones, adquieren un valor específico solo al formarse el entramado².

ESTE PROYECTO SERÁ UN TRABAJO PRÁCTICO cuyo objetivo será la creación de un producto cultural, un libro compuesto de dos volúmenes ilustrados dentro de la línea editorial de ensayos publicados por Reino de Cordelia, en concreto el número 24 y 25, que se presentarán juntos bajo el nombre de Crítica de la Razón Paranoide.

La invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo en nuestra tenaz lucha contra la destrucción. A los juncos, a la piel, a los harapos, a los árboles y a la luz hemos confiado la sabiduría que no estábamos dispuestos a perder. Con su ayuda, la humanidad ha vivido una fabulosa aceleración de la historia, el desarrollo y el progreso. La gramática compartida que nos han facilitado nuestros mitos y nuestros conocimientos multiplica nuestras posibilidades de cooperación, uniendo a lectores de distintas partes del mundo y de generaciones sucesivas a lo largo de los siglos. Como afirma Stefan Zweig en el memorable final de Mendel, el de los libros: «Los libros se escriben para unir, por encima del propio aliento, a los seres humanos, y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia: la fugacidad y el olvido»³.

El ensayo trata temas desde la esclavitud y la brujería al 11-S, detallando como se crean las teorías conspiratorias, quien las crea, y, lo más importante, para qué. Visitará países, religiones y políticos, y se sumergirá en la conjura para descubrir la verdad tras la cortina de humo del poder. El origen de este ensayo se encuentra en la tesis doctoral que realizó el autor, Alejandro M. Gallo, bajo el mismo título.

El diseño de la publicación incluirá las imágenes de portada, los marca páginas, los colofones y una imagen introductoria a cada parte del libro —9 en total—, que ilustrará las temáticas a tratar en cada una de ellas.

Para las cubiertas se realizarán dos ilustraciones, que al ser unidas verticalmente formarán una sola. Con Édel Rodríguez⁴ como referencia, Trump manejando los hilos será la imagen del primer tomo y del posterior estuche, en el que se venderá la obra. También será la imagen de los marca páginas. Al juntar el segundo tomo se verá que los hilos que maneja son los de la masa manifestándose, enfadada y rabiosa, y la represión policial encarnada en dos antidisturbios deteniendo a un joven. De fondo se encuentra la bandera de EEUU, desgastada y apagada, representando la decadencia de la política norteamericana.

Para que el arte pop quiera decir algo, tendrá que tener alguna relación no solo con el qué se pinta, sino con el cómo se pinta; de no ser así, las botellas de cerveza de Manet, las banderas de Van Gogh y los automóviles de Valla, tendrían derecho a ser considerados arte pop. El genuino artista pop ofrece una coincidencia de estilo y contenido, esto es, representa imágenes y objetos de origen industrial utilizando para ello un estilo que también se basa en el vocabulario visual de la producción en serie⁵.

² De Buen (2000), pag 21.

³ Vallejo (2019), pag. 394.

⁴ <https://edelr.com/>

⁵ Rosenblumb (1965), pag. 217.

En cuanto a las ilustraciones, dado que el ensayo bucea en la oscuridad y la paranoia, en su estilo se optará por crear imágenes en blanco y negro de efecto impactante, aludiendo al comic negro americano, a la cultura pop y a las imágenes de la publicidad y los medios de comunicación. Esta decisión se toma, además, en el momento de descubrir el número de páginas con las que contará el ensayo en su totalidad, que en un principio serán más de 1200 —rebajadas a 920 tras su corrección—, lo que lo convierte en una obra muy cara de producir, y por ello será necesario intentar recortar gastos, y se encontrará en la reducción de colores la forma más eficaz de abaratar el escrito.

Técnicamente se resolverán en formato digital y vectorial mediante el software de Adobe Illustrator. Con la misma técnica resolveremos todos los elementos gráficos del ensayo: estuche, cubiertas, ilustraciones y colofones...

El texto del ensayo, en página, se maquetará en un formato de 17cm x 21cm, acorde a los parámetros ya establecidos de la colección de ensayo. El color corporativo de la editorial es el Pantone 201 C, que será utilizado tanto en el índice y primeras páginas como en la portada. La tipografía utilizada será Bodoni, tipografía diseñada por Jean Battista Bodoni en su manual tipográfico de 1918. Con G. Bodoni nace la tipografía moderna. Con su diseño refinó los tipos franceses de Didot. Clasificada como letra con serifa, del grupo Romana Clásica, y dentro de dicho grupo, como moderna.

Se afianza rápidamente como el medio más eficaz de difusión de imágenes. Al ser dibujados los textos de los carteles y otras obras publicitarias, la forma de las letras fue objeto de una extraordinaria creatividad, liberada de las imposiciones técnicas de la tipografía de plomo⁵.

En nuestra imagen corporativa la letra se estrecha un 96%. El tamaño será elegido acorde a la extensión del libro. Buscando acortar el número de páginas totales, se decide un tamaño de 11,6pt de letra y 13,6pt de interlineado para el texto principal, y de 9pt de letra y 11pt de interlineado para las notas. Se conseguirán recortar cerca de 200 páginas con estas modificaciones. Todos los números serán de la tipografía Bodoni Oldstyle, e irán a un punto menos. Así mismo, todas las siglas y números romanos se cambiarán a versalita con un punto más. Para el índice onomástico se utilizará la tipografía Frutiger 47, a 9pt. La Bodoni es una tipografía con serifa, más amena para la lectura de textos prolongados, mientras que la Frutiger es una letra de palo seco, adecuada para el ordenamiento, por su fácil lectura y estilo moderno. Se utilizarán también, a lo largo del ensayo, elementos de la tipografía Bodoni Ornaments —elementos gráficos—, con una finalidad estética.

⁵ Frutiger (2002), pag 22

CARTA DE COLOR

Pantone 201 C

CARTA TIPOGRÁFICA

TIPOGRAFÍA BODONI BOOK

(TEXTO PRINCIPAL A 11,6PT)

Estrechada al 96

(SIGLAS Y NÚMEROS ROMANOS A 12,6PT)

III: EEUU

TIPOGRAFÍA BODONI OLDSTYLE

(NUMERACIÓN EN TAMAÑO 10,6PT)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TIPOGRAFÍA FRUTIGER 47

(ÍNDICE ONOMÁSTICO A 9PT)

Álvaro Bajas Corki

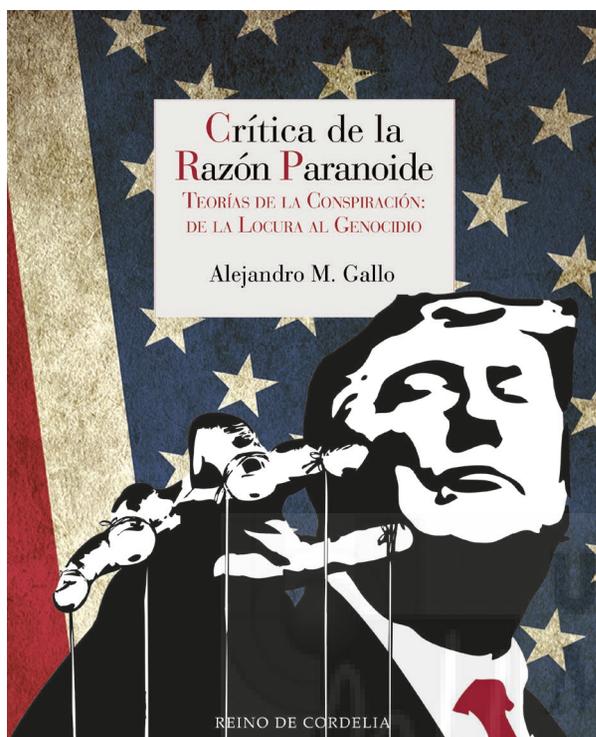
BODONI ORNAMENTS

(EN BIBLIOGRAFÍA Y LISTAS)

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Fig. 16. Jaime Mateo-Sagasta. Ilustración de Portada del tomo I de Crítica de la Razón Paranoide, Adobe Illustrator

EN LA PREPRODUCCIÓN del proyecto se tomarán las decisiones que posteriormente moldearán la obra. Habrá varias reuniones de las que se sacarán las siguientes conclusiones: en primer lugar, debido al tamaño de la obra, se elegirá utilizar un papel de 80 gramos para empequeñecer el lomo. También se conviene partir el ensayo en dos tomos, que hará la obra más manejable. Se determina la creación de un estuche para contenerlos a ambos, con un rematado Mate. Se resolverá realizar ilustraciones para cada parte de los tomos, además de para los colofones, en blanco y negro. Para las portadas se realizará una ilustración del mismo estilo con un fondo a color, con la bandera de Estados Unidos. La portada del estuche coincidirá con la del Tomo I. Se disponen las tipografías y tamaños, y se pasa a la producción.

El primer paso será la maquetación. Mientras se va volcando el texto, se van creando las imágenes que introducirán cada parte, dejándolas abiertas por posibles cambios en el texto tras las correcciones. Una vez estén realizados tanto los bocetos de las ilustraciones como la primera maqueta, se enviarán al autor para que realice sus correcciones y apruebe el trabajo realizado hasta ahora. Después se entregará a la editora para que haga lo propio. Se introducirán numerosas correcciones en el texto, por lo que algunas imágenes se replantearán. Posteriormente se cerrará la maqueta y se enviará a imprenta para las pruebas. La imprenta transmitirá las medidas finales de lomo y entregará ferros, en los cuales se verá como quedaría el ensayo en su papel y tamaño reales. Con estos datos se comenzarán a diseñar tanto el estuche como el marca páginas.

Revisados los ferros, se cierran la portada, las 9 ilustraciones que encabezarán cada parte, los dos colofones y los marca páginas.

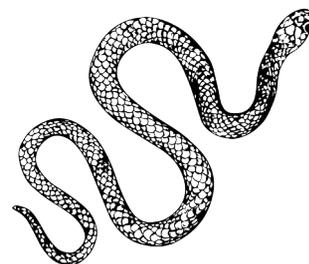

Fig. 7. Jaime Mateo-Sagasta. Colofón del tomo II de Crítica de la Razón Paranoide, Adobe Illustrator

PRIMERA PARTE
Las TdC en sentido estricto

Fig. 8. Jaime Mateo-Sagasta. Ilustración de la primera parte del ensayo, Adobe Illustrator.

TERCERA PARTE
Las TdC que viven con nosotros

Fig. 9. Jaime Mateo-Sagasta. Ilustración de la tercera parte del ensayo, Adobe Illustrator.

Al mismo tiempo, se realizará una pequeña campaña publicitaria, muy reducida, para empezar a dar a conocer el libro. Serán publicados artículos en varios periódicos y revistas, como El País o el Diario de León. Estos artículos serán citados en el estuche, a modo de promoción.

Con el diseño de la maquetación, imágenes, estuche y marca páginas cerrados, se mandará a imprenta, y posteriormente esta enviará los pliegos a la encuadernadora. Ya tendríamos el producto final.

QUINTA PARTE
Interpretaciones de las TdC

Fig. 10. Jaime Mateo-Sagasta. Ilustración de la quinta parte del ensayo, Adobe Illustrator.

Fig. 11. Marca páginas de Crítica de la Razón Paranoide

5. RESULTADOS

El producto está listo para su venta. Llegan los estuches a la distribuidora y se comienzan a colocar por toda España. Se hace un mailing del ensayo, enviado a la red de contactos de la editorial, y comienza a salir en radio, revistas y periódicos. Los envíos a periodistas con propósito promocional se envían con una nota de prensa. Esta incluye una breve biografía del autor, seguida por las primeras páginas del ensayo, con citas de artículos en los que ha aparecido anteriormente. El autor comienza a conceder entrevistas en los medios, y se realiza la presentación del libro.

El estuche viene con el acabado en mate, que da una muy buena sensación al tacto. En él encajan armoniosamente los dos tomos del ensayo, con su debida numeración en el lomo, lo que permite que, al ser colocado en una estantería, parezca un libro más. En su totalidad pesa 1,45 Kg, con unas dimensiones de 17 x 5,2 x 21 cm. Se puede encontrar también en los principales puntos de venta online: Amazon, la Casa del Libro...

Los marca páginas se realizan aprovechando el sobrante del papel utilizado para el libro, tirados por la misma imprenta, para aprovechar hasta el último gramo. Vienen también rematados en mate, y se regalan al enviar pedidos particulares recibidos a través de la página web. También se pueden obtener en la caseta de la editorial en la Feria del Libro.

La presente memoria, realizada siguiendo el diseño editorial de Reino de Cordelia, se acompaña de un ejemplar físico de la obra publicada.

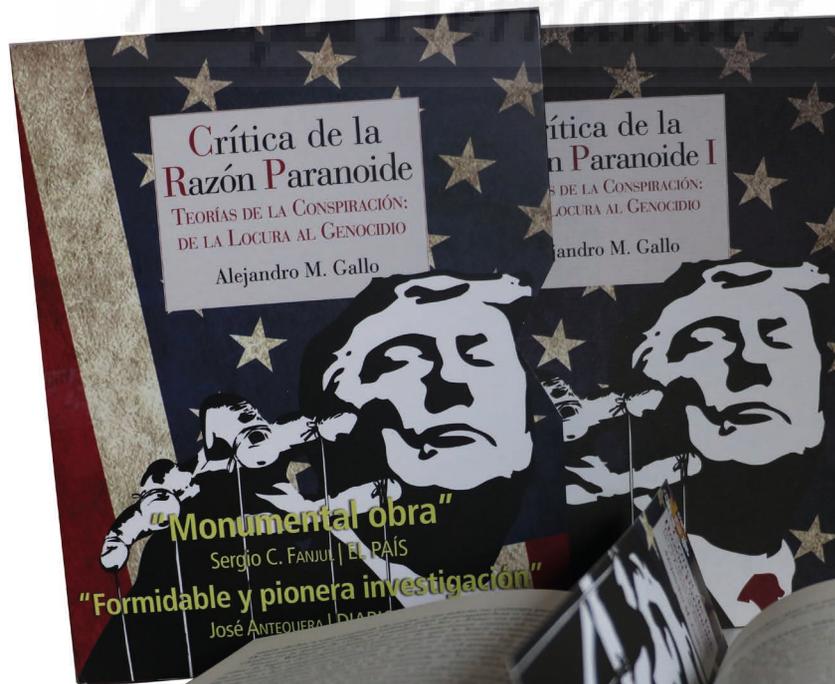

Fig. 12, 13, 14, 15. Primeras páginas de la maquetación de Crítica de la Razón Paranoide

6. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- * De Buen, Jorge (2000). Manual de diseño editorial. Cantabria: Santillana.
- * Dreyfus, John (1990). Diccionario de la edición y de las artes gráficas. Madrid: Pirámide.
- * Frutiger, Adrián (2007). El libro de la tipografía. Barcelona: Gustavo Gili.
- * Heller, S. y Anderson, G. (2016). El libro de las ideas tipográficas. Barcelona: Art Blume SL.
- * Martín, Miguel Ángel (2019). Brian the Brain. Madrid: Reino de Cordelia.
- * Vallejo, Irene (2019). El infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo. Madrid: Siruela.
- * Rosenblumb, R (1965). *Arte pop y arte no-pop*, en VV.AA. (2018). Andy Warhol El arte mecánico. Málaga: Fundación Museo Picasso. Legado Pol, Christin y Bernard Ruiz-Picasso. La Fábrica.
- * William Shakespeare (2015). Macbeth. Madrid: Reino de Cordelia.
- * Adrián Frutiger, (2002). En torno a la tipografía. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A.

REFERENCIAS TOMADAS DE INTERNET

- * <https://edelr.com/>
- * <https://www.reinodecordelia.es/>
- * <http://www.martincomic.com/es/biography.html>

7. ANEXO

ILUSTRACIONES DE PORTADA

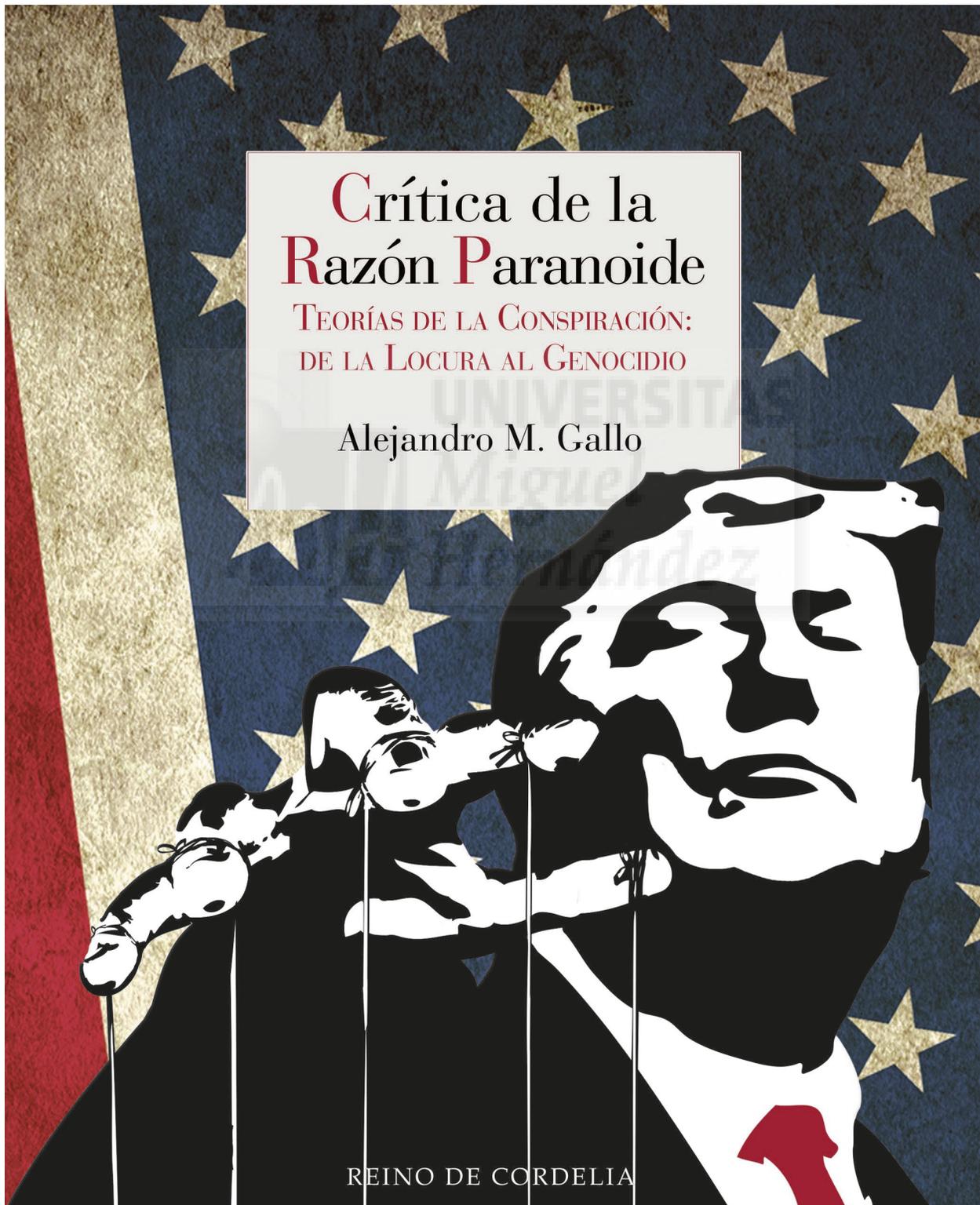

Fig. 16. Jaime Mateo-Sagasta. Ilustración de Portada del tomo I de Crítica de la Razón Paranoide, Adobe Illustrator

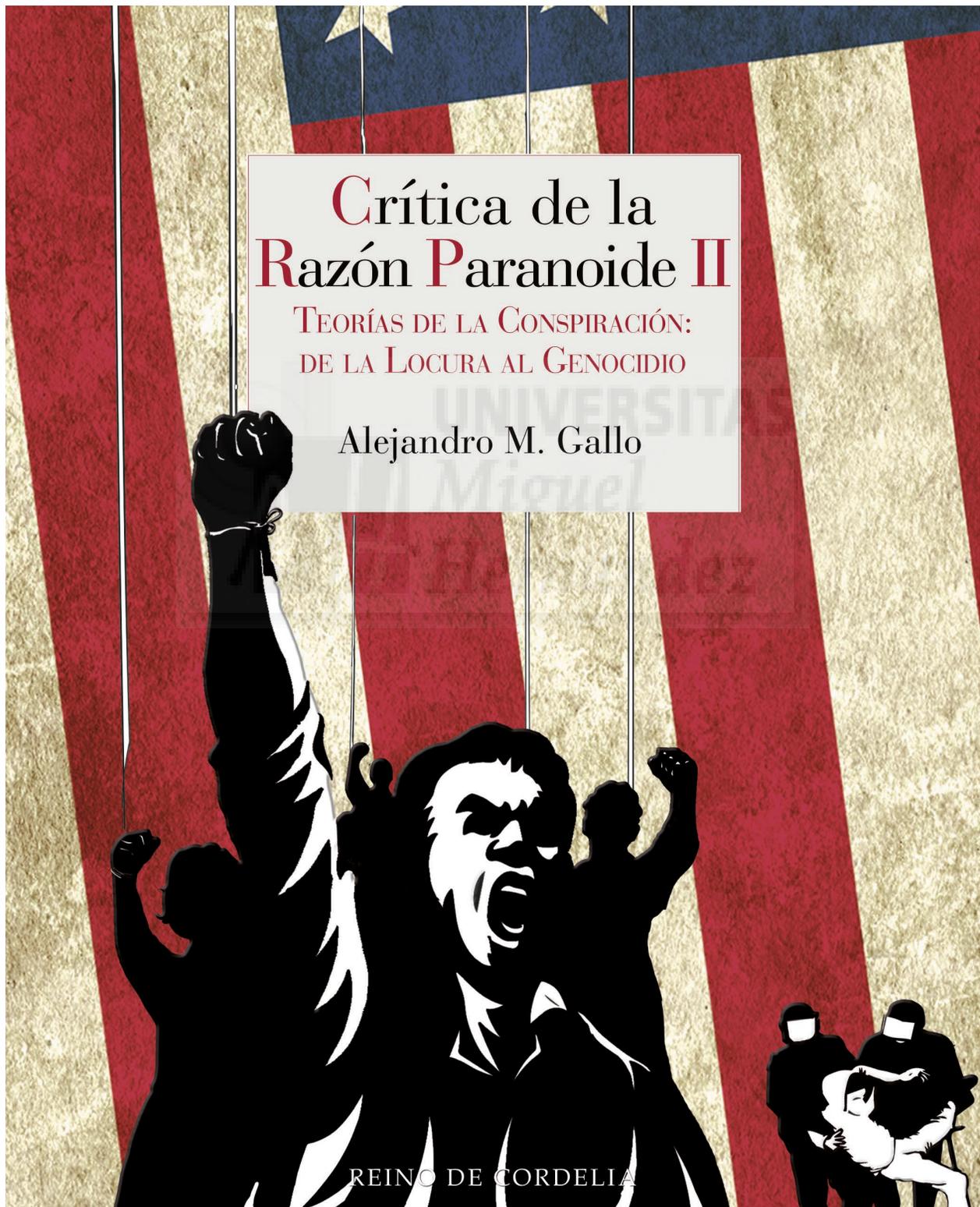

Fig. 17. Jaime Mateo-Sagasta. Ilustración de Portada del tomo II de Crítica de la Razón Paranoide, Adobe Illustrator

ILUSTRACIONES DE PARTES

Fig. 18. Jaime Mateo-Sagasta. Ilustración de la primera parte del ensayo, Adobe Illustrator.

Fig. 19. Jaime Mateo-Sagasta. Ilustración de la segunda parte del ensayo, Adobe Illustrator.

Fig. 20. Jaime Mateo-Sagasta. Ilustración de la tercera parte del ensayo, Adobe Illustrator.

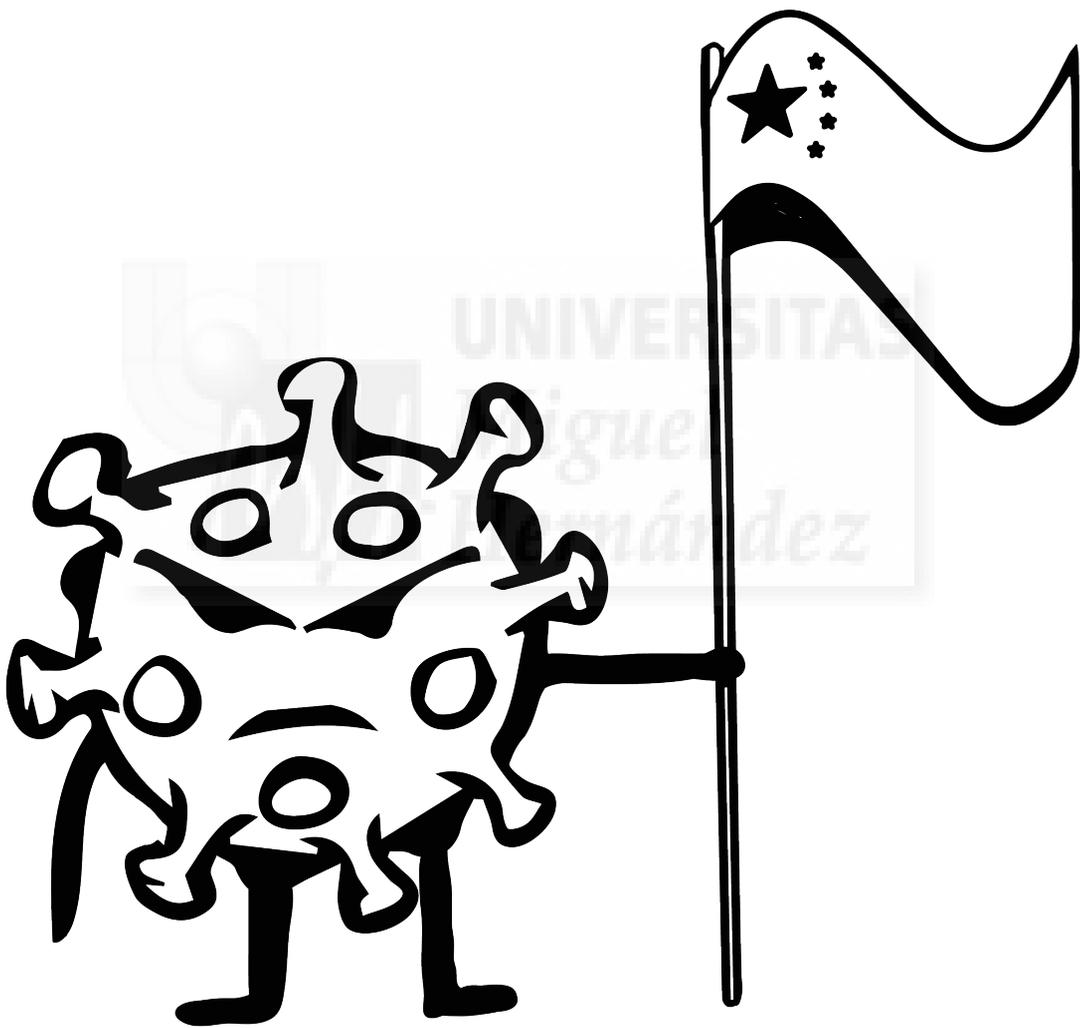

Fig. 21. Jaime Mateo-Sagasta. Ilustración de la cuarta parte del ensayo, Adobe Illustrator.

Fig. 22. Jaime Mateo-Sagasta. Ilustración de la quinta parte del ensayo, Adobe Illustrator.

Fig. 23. Jaime Mateo-Sagasta. Ilustración de la sexta parte del ensayo, Adobe Illustrator.

Fig. 24. Jaime Mateo-Sagasta. Ilustración de la séptima parte del ensayo, Adobe Illustrator.

Fig. 24. Jaime Mateo-Sagasta. Ilustración de la octava parte del ensayo, Adobe Illustrator.

Fig. 25. Jaime Mateo-Sagasta. Ilustración de la novena parte del ensayo, Adobe Illustrator.

COLOFONES

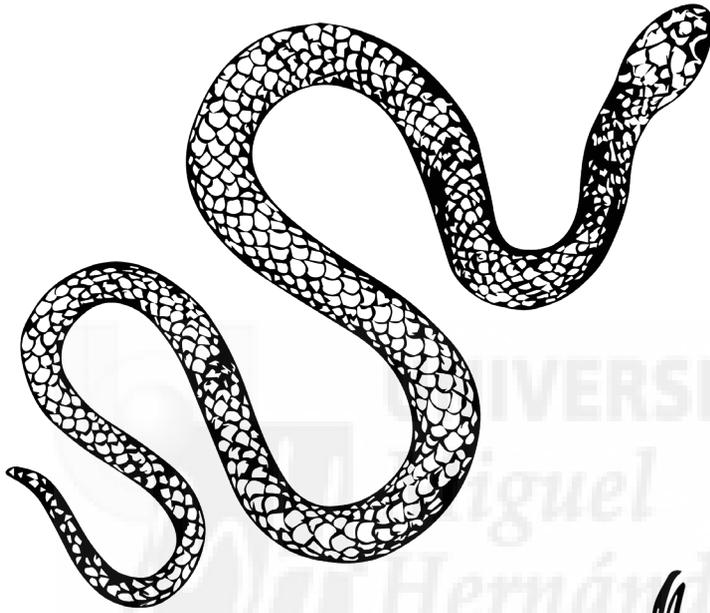

Fig. 26. Jaime Mateo-Sagasta. Colofón del tomo II de
Crítica de la Razón Paranoide, Adobe Illustrator

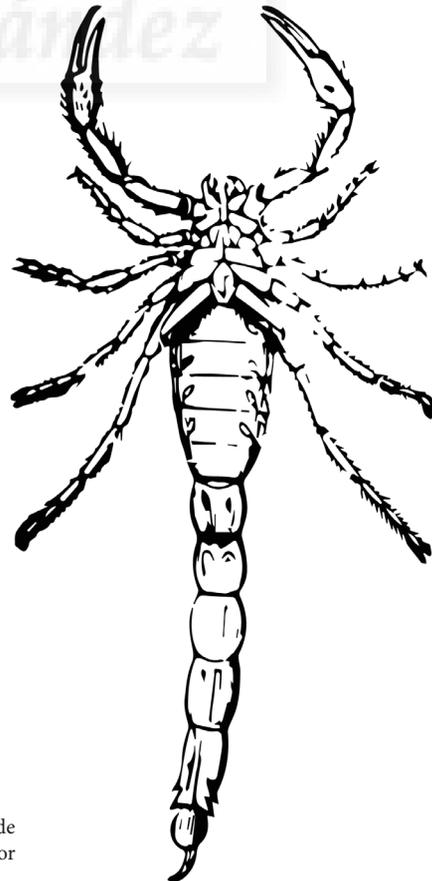

Fig. 27. Jaime Mateo-Sagasta. Colofón del tomo II de
Crítica de la Razón Paranoide, Adobe Illustrator

AGRADECIMIENTOS

Transmitir mi más sincero agradecimiento a todos los que me han ayudado en esta etapa.

En primer lugar a mi tutora Amparo, por guiarme y sin la cual este trabajo no habría visto la luz.

En segundo lugar, a Jesús Egido, por acogerme en su editorial y pacientemente enseñarme el arduo camino del editor.

Por último, a todos mis profesores y compañeros de la UMH, que han compartido conmigo la preciosa etapa que con este trabajo cierro.