

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Artes y Diseño

El *book trailer* como medio de promoción para el libro impreso *Primavera*

Tesis

**Que para obtener el Título de:
Licenciada en Diseño y Comunicación Visual**

Presenta: Karla Marcela Rosales Sánchez

Directora de Tesis: Maestra Brenda Stella Cárdenas Barrios

México, D.F., 2015

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ÍNDICE

1. NACIMIENTO DE LA LECTURA	3
“En el principio era el verbo”	3
La palabra escrita	3
Mesopotamia	4
Egipto	5
Grecia	6
China	7
Mesoamérica	8
Desarrollo a través del mundo	10
El Manuscrito	10
La imprenta	15
Siglo XVI	18
Siglo XVII	18
Siglo XVIII	18
Siglo XIX	19
Siglo XX	20
El libro electrónico	23
 OTROS LIBROS	27
La transformación de la lectura	27
Otro tipo de libros	27
El libro como objeto	29
Libro imagen	32
Libro electrónico	34
 LA INDUSTRIA EDITORIAL	36
Difusión	39
 2. BOOK TRAILER COMO HERRAMIENTA PROMOCIONAL	42
Historia	43
 VIDEOS PROMOCIONALES	47

Procedimiento	48
Tipos de Book Trailer	48
Animación	51
Motion typographys	52
Animación Digital 3D	52
Animación Tradicional	52
Live-action	55
 DESARROLLO Y USO DEL BOOK TRAILER	
EN MÉXICO Y OTROS PAÍSES	57
Cómo y dónde utilizar el Book Trailer	57
Estadísticas de las editoriales en México con el uso del BT	59
México y el Book Trailer	60
 3. DENTRO DE PRIMAVERAL	62
Ediciones Acapulco	62
El autor	64
Primaveral	65
Análisis del Proyecto	67
 PRE- PRODUCCIÓN	69
Concepción / Visualización	69
Guión literario	69
Dirección de arte	70
Fotografía	71
Musicalización	71
Diseño de la Producción	72
Guión Técnico	72
Story Board	72
Prototipos	76
Casting	76
Maquillaje	77

Vestuario	77
Utilería	78
Materiales y modelos	80
Logística	80
Plan de trabajo	80
Previsión de riesgos y limitaciones	
Problemas y alternativas	80
 PRODUCCIÓN	 82
Realización	82
Set / Locaciones	82
Fotografía	82
Filmación	82
 POST PRODUCCIÓN	 83
Ruta de post producción	83
1. Recopilación de gráficos	83
2. Animación	83
3. Edición de video secuencias	83
4. Edición de audio y video	83
5 Edición y corte final	83
 PRESENTACIÓN	 84
Anexo	87
DVD	90
 4. CONCLUSIONES	 91
Glosario	92
Bibliografía	95

INTRODUCCIÓN

En pleno siglo XXI, el libro impreso es considerado el objeto que contiene todo el conocimiento escrito; después de aproximadamente 5,000 años de cambios en, la forma, el diseño y hasta en el objetivo del mismo, resulta difícil definir lo que representa un libro.

Este concepto y forma única surgen cuando las primeras civilizaciones comenzaron a adaptar y manipular los recursos naturales para conservar su cultura y hacer Historia.

Es por eso que el libro tuvo un gran impacto en la sociedad, pues la transformó a través de la relación con otros sistemas económicos, sociales, políticos y culturales, formando jerarquías de conocimiento y sabiduría entre la población, así como un sistema que incluye el trabajo de artistas, escritores, filósofos y comerciantes, además de la creación de universidades, bibliotecas y librerías.

Es por eso que son el paso de los años el libro adquirió una gran importancia para el desarrollo intelectual de la humanidad, dado que la lectura coadyuva en el entendimiento del entorno impulsando el progreso cultural y social.

Afortunadamente, vivimos en un mundo el que la gente está saturada de información textual; a diferencia de otros siglos en los que el control del conocimiento y la información era privilegio sólo de unos cuantos. Aunado a eso, las campañas de alfabetización en el mundo son de suma importancia para elevar el nivel de lectura y la calidad de vida. Así mismo, el acelerado desarrollo de la tecnología, ha provocado que el internet sea el medio de comunicación más utilizado debido a su capacidad de conexión internacional y alcance de una ingente cantidad de información para el usuario, facilitando su intercambio en corto tiempo y desplazando en un gran porcentaje a los medios impresos.

En México se organizan festivales y eventos para la presentación del libros, además se difunde su publicación a través de periódicos, carteles, postales y radio. No obstante, los medios audiovisuales prevalecen en popularidad, por lo que editores y publicistas han buscado los espacios y modos de explotar los avances tecnológicos para difundir sus obras.

Es así como surge el *book trailer*, una innovación atractiva para lanzar un libro.

Éste es una producción audiovisual que sirve para promover un libro en específico, dando la oportunidad de conocer al autor, la editorial y la publicación a través de su contenido por medio de una versión visual del mismo. Sin embargo, este recurso no es muy conocido por la industria editorial y su producción es escasa y deficiente, a pesar de tratarse de un modo interesante y recreativo para publicitar un libro.

Es por eso que este texto describe el proceso de creación del *book trailer* del libro *Primavera* de Salvador Ortiz, de Acapulco; una editorial independiente que ofrece objetos de diseño y publica libros impresos accesibles a todo público.

Cabe destacar que hoy en día existe un nuevo soporte de libro electrónico con un dispositivo móvil multifuncional, utilizado principalmente para desarrollar tareas como navegar en internet, jugar, reproducir videos, películas, fotografías y conversar con otras personas; por lo que el utilizar este dispositivo no siempre supone la concentración en la lectura, a pesar de que el contenido y función sean los mismos que ofrece el libro impreso.

Esta situación ha generado un debate en la sociedad contemporánea, poniendo el dilema de elegir “o el papel o el medio electrónico” y lograr que convivan estos dos medios de lectura. Y es que la rivalidad en la forma y presentación del libro, no es un tema nuevo, cada libro en su época tiene un aura que perdió con la llegada de su predecesor y ha cambiado constantemente para adaptarse y ser aceptado por la sociedad en la que se desarrolla.

Pero lo importante en este dilema, es el valor del objeto en sí que es añadido al valor que le otorga el propietario. Por esta razón, en la creación del *book trailer* para el libro *Primavera* es de suma importancia para resaltar el valor de los libros impresos y la promoción de la cultura editorial, con la intención de cambiar nuestro pensamiento, nuestras emociones e incluso nuestra forma de pensar apoyándonos en la lectura con una herramienta audiovisual que tiene como plataforma el medio masivo de internet.

1. NACIMIENTO DE LA LECTURA

“En el principio era el verbo”

Así inicia uno de los escritos fundamentales de la civilización occidental: El Evangelio de San Juan¹, que encuentra sus fundamentos en el desarrollo de la historia de la cultura, es decir, de la humanidad. En donde se describe al hombre dotado del poder de comunicación a través del verbo y el lenguaje, que durante siglos constituyó el saber humano. Es entonces que a partir de la experimentación, observación del entorno y su transcurso sobre la tierra, el ser humano dio origen a la ciencia y la historia, desarrollando sus propias concepciones religiosas transformadas en grandes concepciones cosmológicas y metafísicas para formar su cultura.

Entonces, en ésta sociedad, la oratoria era una actividad de gran prestigio, y el diálogo era considerado el medio para la formación intelectual; los grandes maestros compartieron su conocimiento a través de poemas o frases rítmicas, que permitían la fácil memorización y transmisión oral. De este modo, mucha de la información que era legado cultural: leyes civiles, normas religiosas, mitos y leyendas, es decir, todos estos documentos que servían de testimonio de sus ideologías, y pensamientos, etc., se transformaron en poesía, himnos, refranes y rimas.

El lenguaje oral era la forma más importante de comunicación, permitió satisfacer la necesidad de la relación entre civilizaciones, y la transmisión del conocimiento para un mayor desarrollo y organización de las mismas. Sin embargo, el hombre llegó a darse cuenta de su mortalidad; y la inquietud

de preservar y documentar este conocimiento a lo largo de los años más allá de la memoria de los individuos, siempre estuvo presente. Se creía que al asegurar la conservación de la información, se podría seguir con el desarrollo de la misma estructura que los formaba como sociedad. Por lo que utilizaron procedimientos rudimentarios como: objetos, dibujos y grabados en piedra; con la intención de resguardar las ideas en cada uno de ellos.

Los sumerios son una de las civilizaciones más antiguas que comenzaron a representar narraciones de la vida cotidiana y advertencias sobre el entorno; fue cuando el hombre aprendió la técnica de pintar imágenes, que expresaban su visión del mundo. Decoraban objetos de cerámica con pictogramas, en los que las palabras representan un objeto en específico; después, desarrollaron los ideogramas, que significan palabras abstractas o acciones. Más tarde, estos dibujos se fueron esquematizando y surgieron los fonogramas, que son la asignación de un valor fonético a la imagen. Todo esto, se dio gracias a las condiciones sociales, económicas, culturales y un esfuerzo de abstracción; ahora el hombre podía comunicarse por medio de un sistema organizado de representación gráfica para anotar el discurso, que evolucionó a lo largo de los años en forma de escritura.

La palabra escrita

La escritura como tal, es el resultado de la evolución de un sistema de signos, que transmiten el lenguaje de una forma

¹ El Evangelio de San Juan es el último de los Evangelios del Nuevo Testamento que comparado con los otros tres, gira en torno a un tema fundamental: Jesús es el Enviado de Dios, su Palabra por excelencia, que vino a este mundo para hacernos conocer al Padre. Él no habla por sí mismo, sino que “da testimonio” de la Verdad que escuchó del Padre (3. 11-13, 31-34)

visual, es decir, codifican visual y gráficamente las ideas. Tal como lo señala Robert Darnton²: la escritura, “Transmite mensajes transformándolos por el camino, conforme pasan del pensamiento a la escritura, de ahí a los caracteres impresos, y de vuelta al pensamiento”. (Robert Darnton, 2009, p. 181) Así, la escritura se convirtió en la forma más segura de que perduren nuestras ideas y ficciones sin sustituir al lenguaje oral; ya que la lectura y la escritura eran actividades inseparables que exigían un esfuerzo sostenido por entender el mundo lleno de signos.

Por esta razón, varios autores como Robert Danton , afirman que la historia de la humanidad comienza con el nacimiento de la escritura; pues hace dos mil años en las antiguas civilizaciones alrededor del mundo, comenzaron a desarrollarse las bases de nuestro mundo actual; Egipto, Mesopotamia, Grecia, China, Mesoamérica, entre otras. Fueron civilizaciones que aprendieron a manipular los materiales de su entorno y crearon herramientas que ayudarían a plasmar sus cosmovisiones en un soporte físico más allá del habla; y así conservar su conocimiento a lo largo de los años.

Mesopotamia

En la Mesopotamia cruzada por los ríos Tigris y Éufrates, en el IV milenio a.C., se establecieron los sumerios; que se cree que fue la civilización que creó la llamada escritura cuneiforme.

Se cortaban pequeñas tablillas de arcilla en las que, presionando con una cuña se grababan textos de la lengua

² “La invención de la escritura fue la innovación tecnológica más importante en la historia de la humanidad. Transformó la relación de la humanidad con el pasado y abrió el camino a la emergencia de los libros como una fuerza de la historia”.

Robert, Danton. (2009). *Las razones del libro; El panorama de la información*. Madrid: Trama Editorial.

1. Estela del Código Hammurabi; tallado en diorita negra de 2,50m de altura por 1,90m de base, colocado en el templo de Sippar; Es uno de los conjuntos de leyes más antiguos y mejor conservados, creado en la antigua Mesopotamia.

1

asirio-babilónica, en las que se redactaban textos legales, inscripciones para los dioses y composiciones literarias. También se emplearon otros materiales dependiendo de la importancia de los documentos, utilizando la misma técnica, donde los más valiosos se grababan en piedra o metales como el plomo y el oro, entre otros; caracterizados por su brevedad y escasa circulación que trataban especialmente temas administrativos y económicos, aunque también se conservaron textos épicos, jurídicos y religiosos, etc.

A través de este medio ampliaron su cultura por medio de la literatura, con la creación de mitos, epopeyas, himnos, lamentaciones, colecciones de proverbios, fabulas y ensayos, que eran realizados por escribas³. Éstos, eran personas que debían ejercitarse en centros religiosos para poder aprender a manejar la cuña; memorizaban palabras y hacían ejercicios de redacción en sumerio y arcadio, eran las únicas personas que tenían el derecho de escribir. Fue entonces cuando el hombre creó el primer libro: la tablilla cuneiforme. Uno de los más importantes es el código de Hammurabi, del rey amorita entre los siglos XVIII y XVII a. C., grabado en una estela de diorita negra, en él se regulaban los derechos y deberes de las personas, se anunciaban los castigos por las infracciones y se protegía especialmente a los huérfanos y a las viudas.

Así mismo, dentro de esta sociedad, la alfabetización se reservaba para unos pocos, el conocimiento de la escritura los convertía en intermediarios entre la existencia terrenal y la vida en el más allá; pero la producción de textos fue incre-

mentando, y la acumulación de estas tablillas dio lugar a las bibliotecas más antiguas, como son las de los templos de Babilonia y Nínive.

Los grandes archivos de estas bibliotecas, como la del rey Asurbanipal en la capital de Asiria, Nínive; contenían aproximadamente 2,000 tabletas de arcilla de la más fina, y mejor calidad en cuanto escritura y cocción. Con escrituras representaban la literatura asirio-babilónica, junto con otros textos sumerios. Otro ejemplo es la colección de tabletas cuneiformes de los hititas en su capital Boghazkoi, al este de Ankara; que consta de 15,000 tabletas de cerámica de diferentes dimensiones; con catálogos con enumeración de títulos y número de tabletas que comprendía cada obra; lo que mostraba un gran sistema de clasificación para los escribas de la época.

La cultura Mesopotámica fue un referente para otras culturas; su cultura trascendió a través de los libros, que también fueron utilizados por otros pueblos del Oriente próximo.

Haciendo que pervivan muchos aspectos de su cultura a través de griegos y hebreos que influyeron en el campo científico con el método de observación y registro de información, así como la creación de mitos, leyes, leyendas, etc.

Egipto

La civilización Egipcia se desarrolló con rapidez, creó su escritura sobre papiro con el conocimiento y aplicación de principios racionales, que está compuesta de números jeroglíficos.

Este sistema exigía un esfuerzo de memoria, inteligencia

³ Los escribas del antiguo Próximo Oriente eran personas especializadas y profesionales en la escritura cuneiforme, que redactaban textos y los clasificaban en la tablillas-Libro; ejercían su profesión en el pueblo, y esta profesión les confería un alto status social.

y carácter; lo que hizo que fuera una de las primeras civilizaciones del mundo manejada por auténticos letrados.

Para la producción de papiro se pelaban tiras del tallo de los juncos y se colocaban en varias capas, formando un tejido que; posteriormente se prensaba con el fluido de la planta, que mantenía juntas las capas para formar la hoja de papiro. Las hojas acabadas se pulimentaban con piedra pómez o con conchas, dado que las láminas de papiro consistían en dos capas superpuestas cara a cara.

Se cortaban al tamaño deseado y si era necesario se pegaba para hacer un rollo más largo, una vez terminado, se escribía en la parte mas lisa usando caña y tinta, que hacían mezclando minerales como: carbón vegetal, agua y goma. El papiro era un material muy flexible, y la adherencia de las capas era sumamente resistente, fácil de manejar, y se enrollaba fácilmente alrededor de una varilla de madera o metal, que para leerse se desenrollaba poco a poco, lo que también lo hacía fácil de transportar.

Como consecuencia apareció en Egipto una industria de fabricación que exportaba esta mercancía a todo el mediterráneo. La importancia de la religión los llevó a la creación de textos de carácter administrativo, jurídico, legislativo y científico; y en el desarrollo de estos textos se dio la división de la escritura egipcia hierática y la democrática. El más importante de todos fue “El libro de los muertos”, constituía una guía de tránsito al más allá, lo que supuso un extraordinario desarrollo de la

escritura. Fue aquí donde nació el segundo libro: los rollos de papiro.

Además, Egipto fue reconocida como la ciudad donde se fundó la más celebre biblioteca de Alejandría, en la primera mitad del siglo III a.C., gracias a Ptolomeo II. Este centro de enseñanza e investigación contenía medio millón de rollos aproximadamente, compuestos de papiro y algunos pergaminos; ya que esta biblioteca no solo alojaba obras locales sino que, se conservan obras Romanas de hace 2500 años.

Se cree que se incendió parcialmente en el año 47 a. C., cuando el emperador romano Julio César tomó la ciudad. Y parece que desapareció definitivamente en el año 391 d. C., al ser destruido el Serapeion durante el imperio de Teodosio I⁴; existen varias leyendas sobre cómo se destruyó la Biblioteca de Alejandría, pero no hay hechos históricos que lo atestigüen.

Otras bibliotecas surgieron en la misma época como la de Pér-gamo, por Atalo I en el siglo II a. C. Pero ninguna pudo emular la grandeza de la Biblioteca de Alejandría.

Grecia

Entonces; los griegos adoptaron las técnicas y los procesos de la escritura de los pueblos sumerios, como las tablillas, y, el papiro de los egipcios. Pero en Grecia también se utilizaba el pergamino, que se realizaban a partir de pieles curtidas de animales, que eran más resistentes y fáciles de manejar. Sin embargo, era cara por su escasez, ya que exigía la matanza

4 Martyn Lyons. (2011). Libros, dos mil años de historia ilustrada. Madrid: Editorial Lunwerg, pp.27

de ganado: vacas, ovejas, cabras, conejos y ardillas; su elaboración era complicada y requería de preparación, donde la piel de animal debía secarse, rasparse, frotarse con piedra pómez y pulirse⁵. A pesar de que requería trabajo pesado, éste tenía la ventaja que se podía escribir por ambas caras, era más duradero, podía reciclarse, doblarse, y sujetarse a otras láminas para aprovecharse mejor.

Aprendieron las técnicas y crearon obras que los hicieron reflexionar acerca de las características propias de la escritura, su humanidad, su genialidad y su precisión, además de crear obras que perdurarían a través de los siglos. Por lo que el avance de la escritura en esta civilización tuvo gran influencia en el desarrollo de la humanidad, destacó la individualidad de la persona, y, con el descubrimiento del alfabeto como auxiliar de la inteligencia, ayudó al hombre a expresarse y a pensar. Gracias al alfabeto surgieron los logros intelectuales de Grecia y Roma que son la base de la civilización occidental.

En la antigüedad Grecorromana, al igual que en las civilizaciones de Mesopotamia, pocas personas dominaban la escritura, por eso los escribas formaban una clase aparte, y estaban ligados a los documentos escritos; también tenían un establecido proceso de producción: el autor dictaba a un secretario que, hacía un borrador del texto para que posteriormente se editara. En esta práctica se creó la taquigrafía, y

otros procedimientos, que permitieron la transmisión y preservación del conocimiento; que poco a poco mejoraba el trabajo de la escritura y producción de textos.

De la misma forma, se buscó mejorar el soporte de éstos, y por resistencia a la acción destructora del tiempo, el pergamino sustituyó a las tablillas, y al papiro; que fue un soporte con menor importancia para los griegos, ya que requería ser importado de Egipto.

China

A casi 7000 kilómetros de distancia del continente Europeo, en el año 1700 a. C; tanto los chinos como los japoneses inventaron su propia escritura, no como alfabeto, sino un gran repertorio de signos en los cuales a cada uno de ellos corresponde un semantema⁶.

En China hubo dos tipos de escrituras, una destinada a perdurar, realizada en bronce o granito; y la otra usada como medio para la difusión, hecha en tela o papel.

Se usó corteza de árbol, hueso, conchas de tortuga, cañas de bambú hendidas y tablillas de madera. Con ésta técnica se imprimían textos sagrados, calendarios, fórmulas mágicas y religiosas. Los primeros libros chinos estaban escritos con tinta, usaban un pincel de bambú, o listones de madera pulida, unidos por hebras de lino, seda o cordeles; y tablillas de jade, para formar un volumen.

Los libros de madera no alcanzaron el éxito de los de bambú,

⁵ Robert, Escarpit. (1973). EL LIBRO, AYER, HOY Y MAÑANA. Barcelona: Salvat Ediciones. pp. 22, 23.

⁶ Semantema m. Elemento lingüístico que indica el contenido semántico de la palabra por oposición a morfema y fonema.

pero se usaron a lo largo de 1,700 años; tenían mayor prestigio y fueron los destinados a las obras literarias y de pensamiento. Abultaban mucho, y su manejo resultaba molesto, aparte de que podían romperse los cordeles y perderse algún elemento. Sin embargo, abundaban los inventarios de armas, instrumentos y descripción de las tierras vecinas, correspondencia, inventarios y contratos; también obras de ilustres pensadores, tratados militares y médicos, leyes y normas, almanaques y escritos adivinatorios; redactaban la documentación escrita, la custodiaban y actuaban como historiadores oficiales.

La cultura china dio su gran aporte a la humanidad con la invención del papel, que fue el soporte primordial por los siguientes dos mil años. Para su fabricación se utilizaron cortezas de árboles, cáñamo, trapos, trozos de redes de pescar y desechos de seda; estos eran triturados para formar una pasta, se deramaban en bastidores de bambú para escurrir el líquido y una vez seco, se formaba el papel. Como la materia prima era abundante, se pudo garantizar producción suficiente para atender la demanda. Al igual que con el pergamino, el papel se enrollaba en tubos de madera, adornados de acuerdo al propósito del texto escrito.

Mesoamérica

Cruzando el océano pacífico, en Mesoamérica, surge otra civilización con un gran ámbito espiritual y cultural que produjo notables expresiones de la historia de su pueblo. A través de su religión, cosmología, arte, ciencia, y técnica, miles de seres revelaron su amplia capacidad intelectual, su asombrosa espiritualidad, y la posibilidad de expresar a través de esos medios su poder creativo y su capacidad racional.

Sus inicios no fueron muy diferentes a los ya mencionados, usaron piedra, ladrillo, madera, piel o papel, los que significaban

casas, lugares, personajes y de relación entre sí; pues esa es la esencia del lenguaje escrito.

Todo el mundo ideal y real estaba plasmado en éstos códices, de manera similar a los libros de otras culturas, estos códices son conjuntos de hojas superpuestas cosidas por un lado; esta composición le permitía al lector usar una mano para tomar notas, haciéndolos más cómodos para usar. El diseño de estos códices era importante, se ilustraban con imágenes de ellos mismos, animales, hierbas, flores y caracteres exóticos; más tarde a causa de los predicadores de la fe católica, y los primeros fundadores de la iglesia mexicana; que desconociendo el gran significado de su arte, los consideraron cultos demoniacos y los destruyeron.

A diferencia de las culturas europeas en donde el libro era usado como instrumento de conservación y almacenaje del conocimiento a través de los años; en Mesoamérica, los maestros sacerdotes enseñaban a los jóvenes estudiantes sus concepciones religiosas, su sentido de la vida y del cosmos, su historia, sistema calendárico, y saber astronómico; todo cuanto representaba el fundamento de su existencia. Este era el medio de evangelización del pueblo. Los libros les transmitieron el saber y en múltiples Cantares Mexicanos de la época, se describe el contenido y significado de los signos, el método de enseñanza, y la existencia de locales especiales en los que se guardaban los libros y en donde se enseñaba. Dice así:

“Yo canto las pinturas del libro,
lo voy desplegando,
soy cuña florido papagayo,
hago hablar a los códices,
en el interior de la casa de las primeras”⁷

21Papiro egipcio del Libro de los Muertos de Hunefer, hacia 1375 a.C., que muestra la tumba blanca de Hunefer, un sacerdote con máscara de chacal del dios Anubis.

3. Tiras de bambú con una transcripción parcial del Laozi, el texto principal del taoísmo. Encontradas en la tumba n.º 1 de Guodian en Jingmen.
4. La constitución de Atenas, probablemente escrita por Aristóteles o uno de sus alumnos hacia el 350 a. De C., y descubierta en Oxirrincos, Egipto, en 1890.
5. El códice *Mendoza* es un libro colonial azteca encargado por el virrey de Nueva España y bautizado en su nombre. Realizado entre 1541 y 1542.

2

3

4

5

Desarrollo a través del mundo

Así es como comienza la historia del libro, con la creación de todo un sistema en cuanto a diseño, forma, soporte, contenido y difusión, que resguardaba a este instrumento que evolucionó junto con cada sociedad. De esta forma, los pueblos del mundo iniciaron una división entre los escriturales y los no escriturales⁸, que los denominaba como bárbaros al no desarrollar la escritura. Se le consideraba ahora como el reino de las ideas puras y las magias oscuras de la palabra hablada; ésta sirvió no solo como resguardo del verbo, sino que poco a poco fue tomando la importancia y el sentido en que ahí, se contenía el saber para poder transmitir y compartir su identidad como sociedad; logrando intelectualizar su propia cultura. El filósofo Egidio Romano afirmaba que:

“El rey debe tener mucho cuidado que en su reino florezcan los estudios de las letras, y que en ellos haya muchos sabios e ingenios para que sus súbditos no estén envueltos en las tinieblas de la ignorancia”⁹.

De esta concepción, deriva el impacto que tuvo en la sociedad de Europa, Asia y África en las que se definen a los libros como los “guardianes” de todo el conocimiento. Se creó todo un sistema en torno a ellos, que privilegiaba en la lectura, sólo a unos cuantos; de esta forma los maestros autores transmitían el conocimiento usando los libros como base. Es en Mesoamérica donde se consideraba al libro como un instrumento de evangelización que obligaba a todos los individuos a ir aprendiendo acerca de su propia cultura a través de la lectura.

7 de la Torre Villar, Ernesto. (1990). BREVE HISTORIA DEL LIBRO EN MÉXICO. México: UNAM. pp. 31

8 Escriturales: personas que tienen la habilidad de escribir, es decir, plasmar pensamientos en un papel u otro soporte material a través de la utilización de signos. Estos signos, por lo general, son letras que forman palabras. Las personas no escriturales, son las que carecen de esta habilidad.

Que es entonces cuando se le toma gran importancia a este invento que siguió creciendo gracias a los romanos, siendo los primeros en impulsar la producción y comercialización de los mismos, quienes también crearon estudios, universidades, colegios y seminarios destinados al cultivo de las ciencias y las artes.

El manuscrito

Las culturas antiguas crecieron y se transformaron junto con la escritura, que con un profundo sentido lógico, el derecho romano, los ideales fraternales y la generosa justicia del cristianismo, darían lugar a la civilización occidental en el siglo V. Este fue el final de la Antigüedad que se marcó con la caída del Imperio Romano y el comienzo del desarrollo del cristianismo; a partir de este periodo la elaboración de libros en occidente determinó la aparición de la artesanía, la encuadernación y el arte de la ilustración, haciendo al libro un artículo de lujo que solamente el clero y la nobleza podían adquirir.

Carlomagno provocó el despertar de los estudios y el restablecimiento de la civilización antigua con apego al espíritu cristiano, lo que se denominó como Renacimiento Carolingio. Por lo tanto en ésta época, el libro se desarrolla junto con la historia, es decir, las reglas sociales y religiosas son las que definían las nuevas características de los libros. Su fabricación se llevaba a cabo bajo la dirección de un monje experimentado: el escriba¹⁰. Éste se encargaba del abastecimiento de materiales para el taller, repartía y dirigía el trabajo, supervisaba su

9 de la Torre Villar, Ernesto. (1990). BREVE HISTORIA DEL LIBRO EN MÉXICO. México: UNAM. pp. 26

10 Scriba. Nombre en latín de las personas que dominaban la escritura en esta época, que acabaron convirtiéndose en los depositarios del saber religioso, literario, científico y comercial que se conservaba en los textos.

ejecución garantizando la custodia y la comunicación.

Los manuscritos se realizaban en los monasterios, que eran una especie de academia cristiana en donde los monjes servían a Dios mediante la lectura.

Dentro de estos monasterios se encontraban los talleres llamados scriptorium, que era donde se decoraban y encuadernaban los libros. Generalmente se escribía con plumas de ave, se colocaba el pergamino sobre un pupitre inclinado y se escribía dejando márgenes para las ilustraciones y los títulos. Estos textos se escribían en latín, que era la lengua de la iglesia, y todo el clérigo debía tener un conocimiento suficiente de este idioma; así los monjes tenían la obligación de hacer copias de los antiguos autores para aprender mejor la lengua y el contenido; pero también se realizaron copias en griego y en hebreo.

El trabajo se efectuaba mediante la transcripción y copia del texto, las obras originales se dictaban y se registraban sobre tablillas de cera para poder ser editadas y posteriormente copiadas sin errores; éstas copias se hacían por uno o varios copistas dependiendo del texto, que ellos mismos debían decorar y encuadernar. Este proceso requería tiempo, por lo que algunas obras tardaron días y algunas otras años; que, una vez terminadas debían ser revisadas por el escriba.

Cada taller trabajaba para su propio beneficio, se tomaban prestados manuscritos de otros monasterios para hacer ejemplares propios y enriquecer sus fondos; también se hacían copias de textos ya existentes si es que se requerían más ejemplares. Así mismo se redactaban actas y documentos oficiales; ó algún encargo ya sea de príncipes o personajes importantes. La biblioteca y el archivo de los documentos a menudo estaban conectados; y era el escriba quien tenía toda la respons-

abilidad, funcionando como proveedor de las iglesias y monasterios.

Éstas bibliotecas se encontraban en abadías, pero también existían algunas bibliotecas laicas, reunidas por algunos reyes o grandes personajes. Sin embargo estas colecciones particulares eran de carácter precario y las únicas que permanecían eran las bibliotecas de los monasterios y las iglesias; las cuales poseían cientos de volúmenes en los que predominaban liturgias, escritos hablados y la teología, así como los textos clásicos.

Los libros más representativos de la época son los de oración: “Libros de horas”; era llamado así por ser una especie de manual de oración habitual, que se realizaba para los cleros antes de la Edad Media y durante el Renacimiento. Indicaban las plegarias y devociones adecuadas para cada momento del día y las estaciones del año, era fabricado de forma en que pudiera acompañar a su dueño todo el día. Los libros de horas solían personalizarse con únicas ilustraciones y eran objetos de lujo portátiles, que generalmente retrataban costumbres de moda, los pasatiempos de los cortesanos y el trabajo de los campesinos en varios momentos del año agrícola. Estos libros de horas eran una especie de bitácoras ilustrados por miniaturistas, que dependiendo de la posición económica del propietario, las ilustraciones eran más o menos elaboradas. Donde los más preciados están escritos en letras de oro o de plata sobre un pergamino teñido de color purpura.

Es en ésta época del Renacimiento, cuando el diseño de los libros se hace importante, el formato se convirtió en un indicativo de estatus social donde los libros monumentales eran para los reyes y personajes poderosos, mientras que los ejemplares menores eran para los lectores corrientes.

La Tipografía pasó de utilizar la versal cuadrada de la Antigüedad, a la gótica, siendo principales la mayúscula, minúscula y la cursiva; también entre estos cambios surgieron muchos tipos de escritura nacionales, pero la más importante fue la “minúscula carolingia”; con la que se aprendió a usar abreviaturas para ahorrar tiempo y espacio.

El Renacimiento Carolingio se manifiesta con resplandor en la decoración de los manuscritos. El artista medieval tenía la tarea de decorar un plano sin profundidad, captando la realidad de los personajes. Por lo tanto, todos los ornamentos en los manuscritos tienen un significado profundo que expresa el carácter sagrado de la palabra; la forma de la inicial, sugiere una figura de apariencia humana que siempre está ligada a la representación de Cristo o de algún santo, así como de animales. Las ilustraciones eran trabajadas tanto en el interior como en el exterior, en donde las obras sagradas eran las que tenían una encuadernación hermosa, como las escrituras o liturgias que eran conservadas como tesoros. El material y decoración de la encuadernación, además de apoyar preocupación de solidez y de protección a los volúmenes, es un buen elemento exterior del libro; contribuye a realzar el valor de éstos y presenta un gran interés artístico.

La técnica era la orfebrería, trabajada en chapas de oro y plata en las que se repujaban escenas religiosas, resaltadas con perlas, esmeraldas, cabujones, y eran enriquecidas con incrusta-

ciones de piedras, con camafeos, y con esmaltes; algunos eran recubiertos con láminas de marfil esculpidas para el libro o tomadas de otra parte.

En el principio del siglo XV, sólo se utilizó el pergamino, que por su escasez limitaba la producción de libros; pero más tarde la fabricación del papel llegó a establecerse en todo el mundo que al ser muy económica, hizo que la producción de libros aumentara; y con ello, el número de lectores, debido a que por medio de la lectura fue posible satisfacer la inquietud por el conocimiento junto con la necesidad de recreación.

En los siglos XII y XIII las abadías dejaron de ser los únicos centros de vida intelectual y sus scriptorium¹¹ ya no producen más que manuscritos litúrgicos y obras de estudio para uso propio. Las constituciones creadas para defender los intereses comunes entre maestros y aprendices de la sociedad recibieron el nombre de universidades¹².

Las universidades se crearon en 1348, y aseguraban formación intelectual de los altos cargos del Estado y de la Iglesia por lo que no tardó en adquirir una influencia considerable dentro de la sociedad. En éstas, la enseñanza era oral, reafirmada mediante el diálogo y discusión basado en los textos. Los libros, eran de uso necesario para los profesores, mientras que los estudiantes sólo podían recurrir a ellos como apoyo, de esta manera se creó una dependencia entre las universidades y los productores de estas herramientas.

11 El scriptorium es en latín, el nombre que se le daba al taller en que se escribían, decoraban y encuadernaban los libros; el cual estaba vinculado con un monasterio o con una iglesia.

12 Nombre en latín de las corporaciones que se formaron en el siglo XVIII, a partir de que maestros y estudiantes tuvieron que unirse para defender sus intereses comunes y asegurarse de que tuvieran la autonomía indispensable para su trabajo.

6

6. Comienzo del Evangelio según San Juan del Libro de Kells:
In principio erat verbum ("Al principio era el verbo")

7. La virgen con el Niño en el Libro de Horas hecho en Brujas a finales del siglo XV para Juana I de Castilla.

Es un libro de 482 páginas ilustrado por el artista flamenco Gerard Horenbout (hacia 1465-1541).

7

Además de un claro reflejo de la élite que tenía el acceso al libro impreso y el conocimiento.

El libro fue un producto urbano, la ciudad era ahora el centro de producción e intercambio intelectual, donde la evolución del movimiento comunal del siglo XII dió lugar al periodo monástico; en este crecimiento económico se instalaron artesanos, comerciantes y diversos profesionales en torno al libro por toda Europa. Como parte de esto, la demanda del libro se fue haciendo cada vez mayor para el desempeño de diferentes funciones burocráticas, notariales, comerciales, pedagógicas, etc.; y comenzó a acrecentar su comercialización como objeto de préstamo o alquiler llegando más allá de los universitarios al abarcar otras ciudades.

Las bibliotecas monásticas dejaron de ser las únicas, las colecciones privadas, aumentaron en número e importancia a lo largo del siglo XV y la aparición de papel en occidente fue lo que hizo posible la multiplicación y la divulgación de los manuscritos.

Viniendo de China, el papel había sido transmitido al mundo mediterráneo por los árabes, quienes lo introdujeron a España en el siglo XI y su fabricación se extendió por completo en Europa a lo largo del siglo XIV. Este material presentaba ciertas ventajas sobre el pergamino en cuanto al precio y posibilidades de fabricación, sin embargo, no reemplazó al pergamino; éste se utilizó para los objetos de lujo y el papel, para los libros de estudiantes.

Entonces, en todo el mundo se estaban desarrollando nuevas formas de fabricar libros; eran los objetos que tenían un significado especialmente importante para cada sociedad. Pero para todas ellas, el libro se consideraba ya un instrumento de saber e intercambio religioso-cultural de suma importancia, tanta, que algunos pueblos se basaron en la palabra escrita para sobrellevar su vida diaria, adorando a estos objetos como algo divino y de sumo respeto.

El libro en la tradición islámica tenía un carácter religioso. Se dice que Mahoma, nacido en La Meca en el 570 de nuestra era, recibió una serie de revelaciones y empezó a predicar pasajes de una prosa profética; y así se convirtió en el intermediario por el cuál Dios hizo llegar su mensaje a los hombres

13 El Corán es el libro sagrado del Islam, cuyos creyentes lo consideran la conservación milagrosa de las Palabras de Dios al profeta Mahoma.

14 El Corán limitaba la representación pictórica para evitar la idolatría. Además la caligrafía se consideraba un arte elevado, e incluso una prueba de carácter.

a través de el Corán¹³; éste se convirtió en la base de la civilización árabe, que se desarrolló en todo lo largo de la cuenca del Mediterráneo.

En la tradición islámica, el libro era tan sagrado que como objeto debía tratarse con todo respeto, se cubría con una funda especial y aquel que lo tocara debía ser sumamente pulcro. La producción de este y otros libros también era exigente, y en cuanto a las ilustraciones, se prohibía representar al Señor y a las criaturas animadas, así la caligrafía era la que debía decorar el texto¹⁴. Un antiguo proverbio árabe proclama: “La pureza en la escritura es la pureza del alma”¹⁵, y por esta razón la caligrafía del Corán tenía un gran valor.

Sin embargo, los calígrafos eran al mismo tiempo iluminadores y pintores que decoraban manuscritos científicos, crónicas, fábulas, y sobre todo, recopilaciones de poesía; aunque en ellos las fuentes de inspiración, épicas o líricas, guerreras o eróticas, siempre estuvieron presentes. Más tarde las narraciones de los hechos y de las palabras del profeta, recogidas por sus discípulos, fueron integrados igualmente en la Ley; también el auge de las investigaciones filosóficas, científicas e históricas, y la literatura árabe, hicieron posible la multiplicación de libros no religiosos.

La importancia artística, religiosa inmoral vinculada a la caligrafía, marcaron la llamada era dorada de la cultura islámica, donde las bibliotecas introdujeron textos clásicos occidentales, con lo que lograron grandes avances en filosofía, leyes, matemáticas y ciencias.

15 Martyn Lyons. (2011). Libros, dos mil años de historia ilustrada. Madrid: Editorial Lunweg, pp.48

China, fue el país de los letrados donde el estudio era venerado como fuente de vida, y donde se creó el papel. El soporte que hizo posible que la mayor parte de la literatura existente fuera reproducida a lo largo del siglo X. Del siglo VIII al XI, se inventó una técnica de caracteres móviles para hacer impresión en madera y metal, sobre tela. La imagen se tallaba sobre la madera con gubia, después, se impregna con tinta y se presiona sobre el soporte. Estos libros Xilográficos eran decorados con ilustraciones hechas a mano y utilizados por el clero para la enseñanza y edificación, como: “La biblia de los pobres”¹⁶; también se hicieron libros de contenido profano, calendarios, libros astronómicos, libros de vaticinios y otros. Eran libros de poco volumen, debido al gran número de signos que conforman la escritura oriental; así, con influencia de la india apareció una nueva forma de libro, desarrollada paralelamente en China y Japón; era el formato de los Libros remolinos: rollos pegados por el borde para dar forma de biombo; y los libros Mariposa: hojas pegadas por su doblez. Para libros de volumen mayor a 50 hojas este método resultaba demasiado incómodo, pero con el descubrimiento de un instrumento para fundir, se crearon los tipos sueltos, que ofrecían nuevas y diferentes perspectivas para la fabricación del libro.

La imprenta

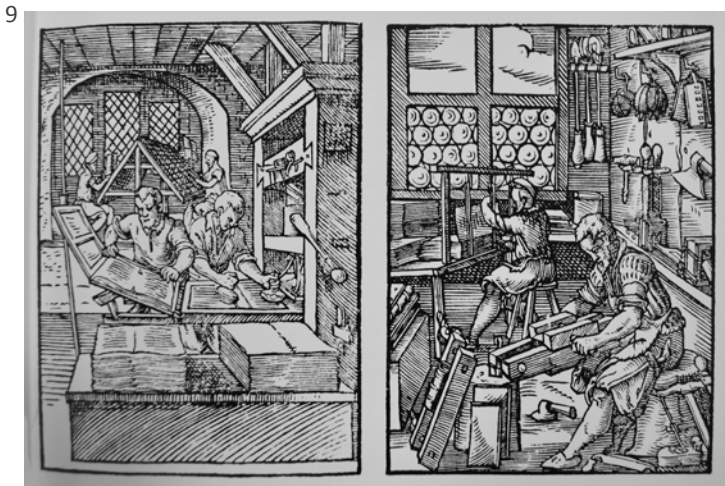
En la Europa Occidental, en la primera mitad del siglo XV, la cristiandad perdió Constantinopla y desapareció el milenario Imperio Bizantino. En ésta sociedad se había despertado la

necesidad de saber y de leer, promovida por las universidades y por la utilización de los escritos de las lenguas vernáculas. Por ello, la demanda de libros iba en aumento, la urgencia de encontrar un método más cómodo y barato que los copistas y los Xilógrafos, determinó que por diversas partes de Europa, con el desarrollo de la mecánica, la industria y el comercio, surgiera un nuevo método de impresión.

Es entonces que a mediados del siglo V en la ciudad Alemana de Maguncia, Johannes Gutenberg constituyó un instrumento de fundición práctico para la producción de tipos. Aprendió a dominar la técnica tipográfica y desarrolló poco a poco un ingenioso sistema de escritura, que no sólo incluía las siglas y letras dobles, sino también una forma especial de tipos carente de rasgos finales. Consiguió un equipo de trabajo con Johann Fust y Peter Schöffer, quienes le dieron apoyo financiero para su invento en respuesta a esta creciente demanda de libros. Su primer obra marca el nacimiento de la imprenta en el año 1456, cuando Gutenberg presenta la Biblia de 42 líneas; llamada así por la composición de las páginas divididas en dos columnas con 42 líneas cada una. En primer lugar se hicieron matrices, y a partir de esto debían forjarse los caracteres metálicos con la misma fuerza y consistencia. Mientras tanto, se perfeccionaba la fórmula de una tinta indeleble con base aceite; luego, había que diseñar y fabricar la prensa de mano. Con este proceso de impresión, la biblia tardó dos años, obteniendo 150 ejemplares en papel y 30 sobre pergamino.

¹⁶ La “Biblia Pauperum” (“Biblia de los pobres”) está considerada como el primer libro xilográfico europeo. Que consta de una serie de xilografías que muestran escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, combinadas con textos cortos explicativos.

8. Grabados en madera de Amman que muestran a un compositor con su molde para componer y una forma de dos páginas, así como a impresores y encuadernadores trabajando.
- 9 La biblia de Gutenberg que el primer libro producido con tipos móviles en Europa. Este es el comienzo del “Libro de proverbios” de la copia en papel del segundo tomo de la Biblioteca Británica.

En la época Incunable¹⁷, la producción se mantuvo a la par de los scriptoria, haciendo instrumentos para la actividad burocrática y ritual de la iglesia; pero estos libros son producto de una manipulación mecánica y no lograban competir en riqueza, artesanía y prestigio con los grandes manuscritos de la Edad Media. Estos primeros libros imitaban los códices en cuanto a formato y encuadernación, e incluso eran intervenidos por los iluminadores para ser ornamentados a mano; así lograron trasladar por completo la apariencia del códice pergamino medieval al libro impreso, y producir obras con la misma belleza de los manuscritos iluminados. La mitad de la producción de libros versaba sobre temas religiosos y la otra mitad a las obras de escritores antiguos, pero más tarde, la obra de los grandes humanistas de la época adquiere gran demanda. Posteriormente, surgieron nuevos impresores; en 1465 los discípulos de Schöffer: Conrad Sweynheim y Arnold Pannart, establecieron una imprenta en Roma, donde emplearon un nuevo tipo: el romano. A partir de este periodo una larga serie de impresores alemanes, emigraron y trabajaron en Italia durante las siguientes décadas, creando nuevas técnicas que más tarde se volverían características de la región. Así se dio lugar a los nuevos maestros impresores, Ratdolt por ejemplo, que en 1470 inaugura el arte veneciano del grabado en madera, así como la impresión policroma. Aldo Manucio, introdujo caracteres griegos al libro, rompiendo abruptamente con las tradiciones al imprimir clásicos en un formato reducido de bolsillo.

17 Término acuñado así por los tiempos de la cuna de la tipografía y el inicio de la imprenta.

En Europa, muchos coleccionistas de este periodo de transición se mostraron francamente hostiles al libro impreso, ya que al reproducirse muchos ejemplares era algo más vulgar que el manuscrito, del que sólo había un ejemplar. Pese a todo, el libro ganó terreno en bibliotecas e iglesias, donde se sustituyeron a los copistas por impresores, que también eran su propio librero. Pronto aparecieron los vendedores ambulantes, compraban a los impresores libros de tipo popular: fábulas, crónicas, libros de devoción y profecías, ilustrados y redactados en lenguas nacionales; éstos se difundían entre la gente del pueblo de ciudad en ciudad. Cuando los libros impresos llegaron a ser más numerosos y más baratos en su producción, ocurrió lo mismo con los métodos de encuadernación; se usó una plancha de metal con una prensa de troquel, y el proceso antiguo de decorar y rellenar con pequeños hierros, dejó de ser una ocupación para monjes, convirtiéndose en un oficio civil.

La reforma produjo, por lo tanto, una gran producción literaria, pero al mismo tiempo fue la señal para la destrucción de libros ya existentes.

El arte de la imprenta llegó a otros países además de Alemania e Italia; en los Países Bajos, Holanda e Inglaterra, se hicieron grandes obras muy parecidas a las alemanas sólo con variantes de estilo tipográfico y algunos otros decorativos. Tardíamente, en 1470 el libro impreso llega a Francia y España donde los libros de caballería, impulsaron el descubrimiento del Nuevo Mundo.

Los libros tuvieron un impacto diferente en el pueblo Maya, los españoles les leían estos libros de caballería, pero ellos no lograban entender la religión y cultura de los soldados; sin

embargo, lograron despertar la curiosidad y la imaginación, ensimismándolos en un mundo maravilloso, escapando así, de la mezquina realidad.

Una vez asentadas en la Nueva España las autoridades civiles y eclesiásticas; con sus peculiares instituciones, una población letrada acostumbrada a la lectura, y con posibilidades económicas, surgió una necesidad de aportar diversos libros del viejo mundo.

Pronto, aparecieron mercaderes de libros que hicieron del comercio su forma de vivir; y ya en 1533, el obispo Zumárraga, provocaba el establecimiento de impresores españoles en México, donde se afirma que el primer libro impreso, fue la escala espiritual de San Climaco, traducido por Juan de Estrada, en el claustro Fray Juan de la Magdalena; la cuál debió ser impresa en 1536 o 1537, por el impresor Esteban Martínez.

El principal problema fue la diversidad filosófica y lógica entre los pueblos; pero lograron introducirse en su pensamiento a través del diálogo, y poco a poco, México tuvo cierta dependencia de los manuales informantes de enseñanza procedente de España; pero al independizarse cambió la situación.

La formación del nacionalismo mexicano se encontró en pequeños volúmenes franceses, aprendieron el uso de las normas y tuvieron una amplia producción editorial para la vida espiritual, religiosa, jurídica y política.

En los siglos posteriores se incrementó el número de libreros e impresores, y la producción estaba basada en grandes obras europeas que aportaban cultura general y representaban el objetivo principal de las atenciones de la Iglesia y el Estado; haciendo que las sagradas escrituras llegaran al pueblo.

Siglo XVI

En la época posterior a la imprenta, y su desarrollo por todo el mundo, se puede ver el crecimiento y riqueza en los ejemplares de todas las ciudades en las que la ya estaba establecida. Gracias a la influencia de otros países y el intercambio de técnicas y culturas, se crea una gran variedad de encuadernaciones e ilustraciones.

En el siglo XVI, en Francia ya se imprimían libros en diferentes idiomas, y con variantes tipográficas, como la Biblia Poliglota en 1569–1573. También había obras internacionales de temas científicos, lingüística, jurídicos, matemáticas, clásicos de literatura y otras, teológicas. Por esta razón, la corte y la nobleza desarrollaron la bibliofilia, sin embargo, se observa una decadencia en el grabado y la ilustración a finales de este siglo, debilitando su calidad artística.

Siglo XVII

En este siglo, la técnica del grabado en cobre desaparece y el estilo barroco domina la ornamentación en esta nueva época. Su afición por los efectos pomposos, se manifiesta en largos formatos de folio y en los caracteres de grandes dimensiones, esencialmente en la abundancia en los frontispicios. Sin embargo, también se produjeron tipos corrientes de encuadernación, eran más baratos e imitaban los libros de lujo pero con materiales de baja calidad.

La temática de los libros también creció, y surgieron extensas obras de reproducciones de pinturas, arquitectura y escultura, o con representaciones de hallazgos arqueológicos. También los libros de ciencias geográficas, naturales e históricas narraciones de viajes, obras topográficas con mapas, vistas de ciudades y edificios.

Los grandes bibliófilos, coleccionistas de arte y libros, crearon bibliotecas de sus propios fondos. Gracias a la venta de libros a través del nuevo sistema de subasta, se facilitó el intercambio de libros internacionales, el crecimiento de las colecciones y se dieron a conocer grandes artistas.

Así mismo, se creó una ley con la que todo impresor debía entregar cinco ejemplares a la biblioteca del Rey. Por ello, la arquitectura de las bibliotecas cambió tanto en el exterior como el interior; estaban ahora construidas en forma de museo, adornadas con artefactos y objetos de la materia; los libros se colocaban en la sala en estantes que llegaban hasta el techo; sin embargo, durante la guerra de los Treinta Años, estas bibliotecas sufrieron saqueos.

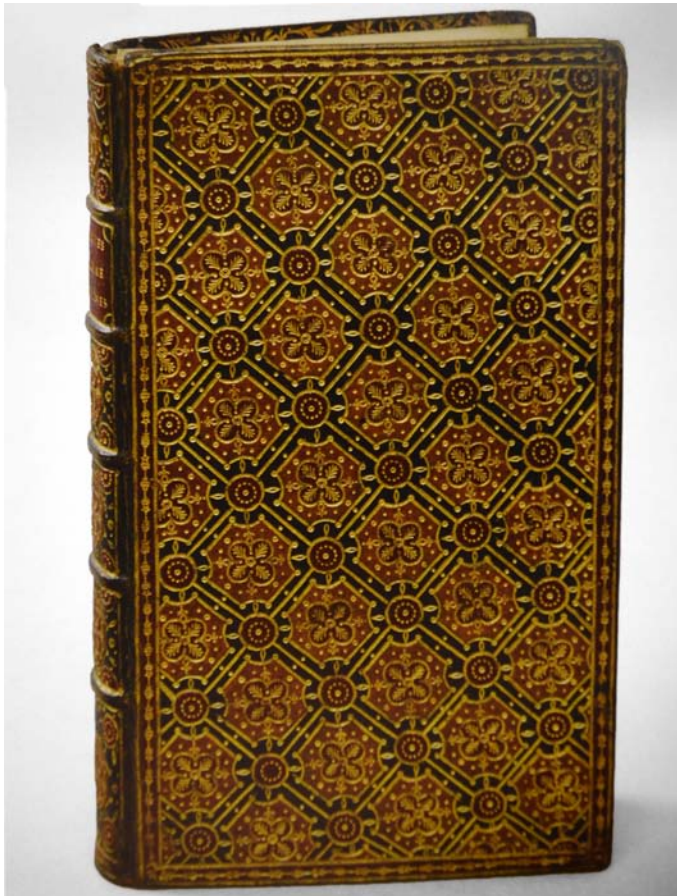
Siglo XVIII

En el Arte, la literatura del siglo XVIII y en la Revolución Francesa, se intentaron desaparecer los vendedores irregulares que se sospechaba tenían estos textos prohibidos por la censura política y eclesiástica. También, se da en Francia el desarrollo de la bibliofilia que tenían un estrecho contacto con los aristócratas, autores y los editores celebres de la época. Estos libros eran de formatos pequeños, el grabado en cobre, y el papel más decorativo es su presentación.

El mosaico de piel y el modelo de encaje son los tipos de encuadernado donde también se agregaba la marca de propiedad: ex-libris. La decoración era asimétrica y se concentraba en el ambiente, las figuras y los trajes; donde existe con frecuencia una desproporción entre el contenido de la ilustración y el texto.

10. Nicolas Denis Derome, llamado un Jeune (El Joven), produjo elegantes encuadernaciones decorativas en su innovador estilo de encaje (dentelle).

10

Con la influencia francesa, se construyeron bibliotecas en Inglaterra y Alemania, que recibieron ejemplares de todos los libros producidos en España. Más tarde, éstas, se abrieron a todo el público y se creó el decreto de un buen servicio para mejorar el conocimiento.

En Alemania, la pasión por la lectura facilitó los esfuerzos de la época de la ilustración para lograr un florecimiento de la literatura didáctica y de recreo. Con esto surgió la preocupación por la literatura infantil; aparecieron las revistas, los almanaques y los libros de bolsillo con temas eróticos y de moda. El negocio editorial se fue independizando del negocio de la librería, y con un carácter más permanente, se habían fijado precios de venta que rara vez eran respetados, por eso en 1709 se consiguió protección para los derechos de autores y de los editores contra las falsas impresiones. Así mismo, en el año de 1800 se constituyó la primera prensa de hierro que sustituyó a la prensa de madera de Gutenberg, con esto, también la encuadernación del estilo rococó y la de espejo que eran las más populares desaparecieron y dieron lugar a la monotonía análoga. Pero más trascendencia tuvieron los caracteres de los tipógrafos ingleses John Baskerville, Caslon, Nicolas Jenson y Garamond, que plasman los rasgos característicos de la época en sus diseños.

Siglo XIX

Con las guerras de la revolución, tras la caída de Napoleón en 1815, regresaron los libros a las bibliotecas, después de ser almacenados en depósitos. En este siglo, es el romanticismo, con su interés por la Edad Media, el que informa la vida del espíritu y anima a la bibliofilia de tipo histórico. Esta intensa admiración por los antiguos textos, aparece en 1840 y gran parte del arte de la encuadernación está caracterizado por la

imitación y la mezcla de estilos. Esto llevó a los encuadernadores a renacer los antiguos métodos y técnicas, sin embargo, también surgen otras nuevas, como la litografía, en la que se emplearon métodos tipográficos para la reproducción del dibujo sobre la piedra, que más tarde sería remplazada por las conmoviones fotográficas.

Otro de los rasgos más característicos del libro del siglo XIX es el desarrollo de la producción literaria, con lo que se calcula que en un principio la producción anual era de 3,300; a mediados de siglo había superado las 10,000 y a finales los 25,000 ejemplares. Este triunfo de la impresión benefició a la literatura periódica, que desde 1860 podía hacer más frecuente a los periódicos y revistas.

Pero, el ritmo acelerado estaba debilitando el sentido estético de la producción bibliográfica y entre 1880 y 1890 se produjo una reacción en contra de esta decadencia, con la que se buscaba regresar a los viejos métodos para crear mejores artesanías. Morris estableció una imprenta privada, para editar libros en estilo antiguo y con carácter artístico; este movimiento pronto invadió el continente Europeo, donde los artistas realizaron libros con un enfoque visual con el color y el carácter decorativo simbólico alusivo al texto; esta costumbre se mantiene durante toda la segunda mitad del siglo XIX por su alta demanda.

Mientras tanto, la lucha contra la censura y la edición fraudulenta había consumido la energía interna del comercio de las

librerías y se creó el nuevo sistema de comisión, donde se consiguió que la policía de la censura acreditará una disposición general para todo el país, que establece la validez de los derechos de autor. También el sistema de suscripción ofrece al público tener su nombre impreso en el libro mediante un pago adelantado, lo que más tarde se transformó en un pago a plazos para facilitar la compra.

Siglo XX

Fue en 1990, cuando el texto impreso alcanzó un nivel universal incomparable como medio de comunicación, cuando la mayoría de la gente sabía leer y escribir. Sin embargo, el pensamiento liberal fue sustituido por una noción inquisitorial que condena al libro a la pena de muerte¹⁸. Este siglo, gran parte del mundo en los países desarrollados, se contempló el auge de los medios de comunicación que crean patrones que deformaron la conciencia del hombre, tornándole objeto del sistema capitalista de las sociedades tecnológicas; el cine, la radio y la televisión fueron utilizados como instrumentos para despolitizar, mientras que los libros, son vistos con recelo e incluso antipatía. La quema de libros prohibidos en algunos países sudamericanos, la guerra civil española y específicamente en los bombardeos aéreos de la guerra de la Alemania Nazi, destruyeron millones de almacenes y librerías; en su fracaso de 1945 paralizó la ya debilitada producción literaria durante casi toda una época; por eso, muchos autores, editores

¹⁸ Las quemaduras de libros han sido acontecimientos frecuentes en Europa, desde la Inquisición hasta nuestros días. Los motivos religiosos, políticos, económicos, y sociales han provocado la destrucción en público de libros prohibidos y castigos a sus autores, impresores y lectores; sólo para imponer normas diferentes de una cultura diversa y contener los escritos subversivos.

y libreros anticuarios, contrarios al régimen, abandonaron el país y comenzaron una nueva actividad en otros países, especialmente en los Estados Unidos.

Los siguientes adelantos técnicos surgieron como consecuencia de la aplicación combinada de herramientas informáticas y telemáticas. Por lo que la artesanía del libro se basó en los nuevos métodos como: el huecograbado, en el cual el texto y las ilustraciones, están grabados en una plancha con procedimientos foto-mecánicos. Con éste, se pueden realizar más de 20,000 impresiones en una hora. Otro método apropiado para los grandes tiradas es el offset, que fue más popular en la producción de impresos publicitarios, además de los libros, ya que la cantidad mínima de impresión era de 1000 ejemplares. La fototipia proporcionó una excelente calidad en la reproducción del color, con la que se mejoraron las tiradas reducidas. Estos diferentes métodos mecánicos se basaron en el progreso de la fotoquímica, por lo que tampoco pueden competir con los antiguos métodos de ilustración.

La tipografía y la entera presentación del libro comenzó a tener un carácter particular, por lo que surgió una nueva categoría de colaboradores en la profesión gráfica. Diseñadores de libros, que supervisan todos los pormenores en el formato y papel, la impresión, la tipografía apropiada y la composición armónica entre el texto y las ilustraciones; así como la confección de la portada.

Entonces, ahora la nueva tendencia en la presentación del libro seguía los movimientos artísticos de vanguardia, cuando a finales del siglo XIX se fundó el movimiento Arts and Crafts¹⁹, que enfatizaba el valor de la artesanía tradicional, para evitar su desaparición. Los movimientos artísticos vanguardistas del siglo XX, como el dadaísmo, el surrealismo, cubismo y la Bauhaus, aprovechando la era de la máquina, introdujeron su propio diseño con su combinación dinámica llena de simbolismo representante del modernismo.

En la segunda mitad del siglo XX, las bibliotecas se restablecieron y crearon un sistema más accesible para toda la sociedad, mediante el que se planeaba popularizar el conocimiento a través de los libros. Se comenzó a usar la fotocopia y la microfotografía, haciendo que el usuario redujera el manejo de información de un modo más práctico y económico.

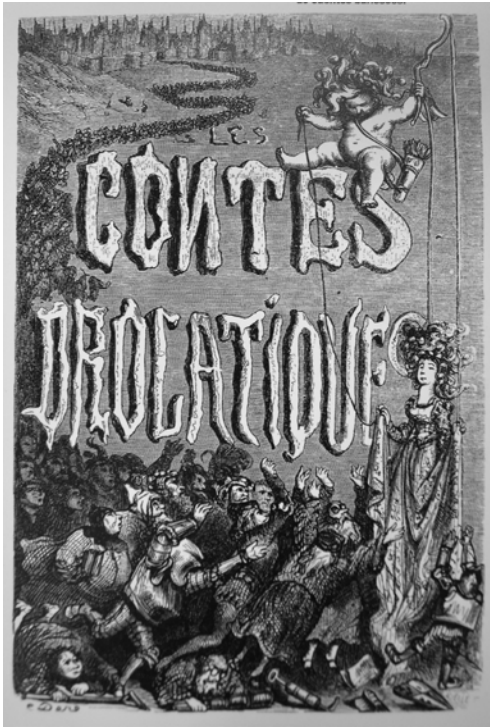
Estas bibliotecas públicas, adquirieron cada vez más material digital o lo digitalizaron, gracias a la necesidad de tener un acervo que ocupara menos espacio físico; es entonces que aprenden la técnica de la microfilmación.

En esta técnica se coloca el material bibliográfico en un soporte, y se enfoca la cámara en el ángulo adecuado para hacer la reproducción.

Este frenesí de la microfilmación y supresión de posibilidad, alcanzó su máximo en los 80's, a pesar de que no se disponía de un método que garantizara su conservación, eliminado así millones de ejemplares en papel.

¹⁹ Movimiento vanguardista del siglo XIX fundado por William Morris, encargado de proteger y promover la producción de artesanía tradicional, en contraste con la era industrial de la producción en serie.

11

11. El ilustrador Gustave Doré (1832- 1883) creó, en 1885, 425 grabados para la edición de los Contes Drolatiques (Cuentos Libertinos) de Honoré de Balzac, una colección de cuentos burlescos.

12. El Lissitzky (1890- 1941) prefería llamar a su obra de diseño “construcción de libros”. Donde la tinta roja y negra domina esta edición de obras del poeta vanguardista Vladimir Mayakovsky.

13. El microfilme permite la obtención de copias fidedignas de libros, en un pequeño formato.

12

13

Esta es la nueva característica de las bibliotecas del siglo XX, que con la microfilmación como el antecedente del libro digital se dio, en este periodo, la comercialización masiva del libro. Estos cambios tuvieron lugar en la empresa editorial, sobre todo por el efecto combinado de las artes graficas, plasmadas en el libro, y los métodos de comercialización y difusión del producto, impulsado por clubs, la venta por correo, libros de bolsillo y ferias.

El libro electrónico

En el actual siglo XXI, se planteó con frecuencia que el libro ha resultado inadecuado como medio de comunicación, y que por lo tanto, no satisface las necesidades de esta sociedad más técnica que humanista²⁰. Es evidente que el hombre contemporáneo está cercado por los medios masivos de comunicación como la televisión, Internet, el cine y la radio, pero a pesar de eso, la lectura de libros se ve aún reflejada en la inquietud y la necesidad de transmitir sus ideas.

Así como en los siglos anteriores, las nuevas tecnologías de la época mejoraron la producción, como las impresoras digitales; en las que se puede imprimir desde un libro hasta grandes tirajes, ajustándose así, al presupuesto de cada editorial.

Con esta nueva herramienta se siguen imprimiendo libros en el formato y estructura de los ahora llamados, “libros tradicionales”, ajustándose a las características y necesidades actuales.

²⁰ Se dice que en el siglo XXI los medios de comunicación crean patrones que deforman la conciencia del hombre, tornándole objeto del sistema capitalista de las sociedades tecnológicas y así los medios audiovisuales son utilizados como instrumentos para despolitizar; mientras que los libros son vistos con recelo e incluso con antipatía. De león Penagos, Jorge. (1990). El libro. México: Editorial Trillas, pp.20

Aunque se producen estos libros de buena calidad, la gente mostró un menor respeto que en el pasado por el cuidado un libro, ya que forma parte de la vida cotidiana.

Por otro lado, gracias a los nuevos dispositivos de fácil acceso a los usuarios, surge un nuevo formato, el libro electrónico o e-book. Este término, suele utilizarse para referirse a un texto digitalizado, que puede ser leído y/o escuchado mediante un equipo informático, como un ordenador, un televisor, una agenda, un teléfono inteligente, tableta, o un lector electrónico. La gran invención consistió en el sistema de la tinta electrónica, (e-ink)²¹ la cual estaba constituida por pequeñas capsulas con electrodos que correspondían a un pixel.

Los dispositivos disponibles para la lectura de libros electrónicos son el ordenador o computadora y laptop, que casi desde sus inicios y aún actualmente, cuentan con programas para reproducir éstos, y otro tipo de textos sin ningún problema, e incluso van ofreciendo mejoras y actualizaciones para manejar mejor los libros.

Desde el año 2007 aproximadamente, los teléfonos inteligentes funcionan como un dispositivo para realizar diferentes tareas como las de un ordenador, además de las características básicas para un teléfono celular, por lo que también cuentan con lectores del formato digital para la lectura dependiendo de la compañía y el sistema operativo del teléfono. También el iPod, y las tabletas electrónicas son dispositivos electrónicos que tienen múltiples funcionalidades, como visualización de

²¹ La tinta electrónica se basa en partículas muy pequeñas rellenas de un líquido transparente, en el cual flotan unas partículas de pigmentos.

Debajo de las partículas hay una serie de electrodos, que al enviar una carga positiva, las partículas negativas son atraídas y las positivas repelidas, con lo que las partículas claras suben a la zona superior, que es la que ve el observador.

video, captura de fotografía, acceso a Internet, y otras aplicaciones, etc.

Entre esas funcionalidades se encuentra la de la lectura de libros electrónicos que al igual que la de los ordenadores, la pantalla está retroalimentada con luz trasera y, por tanto, tiene brillo. Éstos dispositivos móviles, (los teléfonos inteligentes, tabletas, etc.) también se van actualizando para ofrecer mejoras en la lectura, sin embargo, esta no es la prioridad, ya que cuenta con múltiples aplicaciones no exclusivas para la lectura, lo que ocasiona que los libros digitales no puedan ofrecer una buena experiencia de lectura.

El formato de los libros electrónicos varía de acuerdo al dispositivo lector, pero los más frecuentes son:

- MOBI: Es utilizado por lectores de Amazon y Kindle; Permite reproducir textos con imágenes con ciertas limitaciones para éstas.
- ePub: Es utilizado por las pequeñas tiendas como Barnes & Noble y Kobo. Fue hecho con la intención de ser editable por el usuario.
- TXT: Es utilizado en los ordenadores y laptops.

Se caracteriza por su simpleza al tener sólo caracteres, sin diseño editorial.

- PDF: Es el más común para dispositivos multitareas, es decir, no exclusivos para la lectura.

Además de soportar cualquier otro formato dentro del mismo, dando la oportunidad de agregar imágenes, videos, etc. La desventaja de este formato es que tiene un tamaño establecido y en algunos dispositivos casusa dificultad en la lectura.

- HTML: Así como el PDF éste es soportado por la mayoría de los lectores.

Éste, como todo avance tecnológico tiene la desventaja de que el usuario necesita de una pantalla para poder visualizar su contenido, lo que lo hace poco manejable, pero se ha considerado que éste puede complementar las necesidades de rapidez, costo y ahorro de espacio que no tiene el libro impreso.

Por otro lado, al ser un libro que opera directamente sobre el campo multimedia, la presentación y el diseño del libro ha perdido su esencia en comparación a lo que encontrábamos en anterioridad en los “otros libros”, por lo que se ha buscado la forma de introducir elementos que hagan más atractivo a este nuevo formato desde un punto de vista técnico, agregando ilustraciones, sonido, video e imágenes en movimiento que puedan complementar el texto y la imagen del mismo.

De igual manera que en épocas anteriores, el libro digital ha sido desacreditado y posee seguidores fuertes y otros que no lo son. Los que están en contra argumentan que es un soporte incomodo, deficiente, ilegible y dañino; su composición química posteriormente presenta deterioros, y tener una biblioteca de microfilms es tremendamente cara.

Debido a estas críticas negativas, en el 2007, en Estados Unidos, se creó *Kindle*; un nuevo dispositivo portátil que permite almacenar y leer libros digitalizados.

En un principio éste contaba con una pantalla electrónica de 800 x 600 píxeles, cinco escalas de grises, completamente inalámbrico y la batería duraba aproximadamente 30 horas, disponía de un panel retro iluminado que permite una lectura más cómoda con una mejora del contraste del 25% en comparación con otros dispositivos de lectura. Gracias a su nueva tecnología aplicada a la pantalla, la mejora de la resolución con 221 píxeles por pulgada, supone un incremento del 62%

más de píxeles, lo que significa que la lectura es más natural. La velocidad del procesador, también ha mejorado en un 15% e incluye nuevas posibilidades en el cambio de tipografía o el tiempo de lectura restante en función de nuestra velocidad²².

Esta nueva tecnología está adquiriendo un aspecto diferente en sus últimos diseños, con mejoras en pantalla, almacenaje, duración de la batería y más aspectos que lo acercan cada vez más a la forma del libro tradicional, combinando así algunas ventajas del libro impreso como versatilidad, ligereza y comodidad lectora, con la capacidad de gran almacenamiento y las posibilidades híper-textuales del libro digital.

Los libros digitales se compran de manera electrónica desde cualquier lugar en que haya servicios de teléfonos celulares e Internet; además, se debe contar con un software visualizador instalado en el ordenador para poder leer el libro.

Debido a estas nuevas tecnologías de producción, cualquier persona puede crear e imprimir su propio libro y difundirlo por diferentes medios, llegar a mercados y lectores muy específicos; hasta la venta masiva internacional por un medio electrónico, atrayendo así a los vendedores ilegales.

Internet es un conjunto de redes conectadas que facilitan el acceso a infinitas fuentes de intercomunicación entre usuarios, desde cualquier parte del mundo. Recientemente se ha generalizado y está creciendo a enorme velocidad, tanto que nadie puede conocer todo su contenido.

²² Javier Flores. Artículo en: "Kindle Paperwhite, la evolución del libro electrónico de Amazon". 07 Septiembre 2012. Revista Muy Interesante. España: Muy Interesante, 2012. [Consulta: 08 Octubre 2013]. Disponible en: <http://www.muyinteresante.es/innovacion/tecno/articulo/kindle-paperwhite-la-evolucion-del-libro-electronico-de-amazon>

14. *Kindle*, un lector de libros electrónicos (e-books), un dispositivo portátil que permite comprar, almacenar y leer libros digitalizados, creado por la tienda virtual Amazon.com.

Kindle Paper white, Primera edición 2012, pantalla 6" multitouch, 212ppp, 16 escalas de grises, luz incorporada, duración de batería 8 semanas.

14

Entonces, los nuevos textos son mas accesibles y menos fiables, hay que tener cierto conocimiento de la materia o de obras antiguas para saber con certeza si es un libro genuino. Entonces, el libro digital pone en tela de juicio la autenticidad de la obra ya que, por su democratización, se puede contar con versiones apócrifas o incompletas de cualquier texto. Desde las ciencias hasta los libros de arte, etc.

Sin embargo, las nuevas posibilidades que ofrece la venta de libros por internet están convulsionando los pilares del sistema tradicional, ofreciendo una ventana abierta en cualquier rincón del mundo, con posibilidades de promoción y difusión fuera de cualquier precisión, sobre todo que se ajusta perfectamente al sistema digital, el cual, trabaja sobre la demanda. De esta forma, ambos soportes (el libro tradicional y el libro electrónico) conviven perfectamente y podrán complementarse hoy en día. Por esta razón las librerías no desaparecen, se vuelven defensoras del libro tradicional y en algunos casos, ofrecen la versión digital del mismo libro, accediendo a las ventas a través de Internet para aprovechar su alcance internacional.

En los últimos años, las bibliotecas han tenido una expansión de nuevas construcciones, o ampliaciones por el constante aumento de ejemplares en sus fondos en forma de libro tradicional, o en otros soportes audiovisuales: CD, DVD, CD-ROM, USB, etc. Por lo tanto, el papel sigue siendo el soporte más duradero, las bibliotecas aún necesitan de libros, pero se van actualizando al agregar textos digitales al alcance del publico. Actualmente se ofrecen cerca de 10 millones de libros digitalizados, de ellos, 1.5 millones puede leerse gratis, otros dos millones dependen acuerdos con autores- editores, y 16.5 millones se encuentran bajo derechos de reproducción, por tanto

solo se publican fragmentos.

En lugar de sociedades jerárquicas, donde unos cuantos privilegiados tienen control exclusivo del conocimiento y la información, hoy vivimos en un mundo de alfabetización masiva en el que la gente esta saturada de información textual.

Sin embargo, el aumento de la alfabetización no siempre ha sido fácil, pero se han producido muchas interrupciones y reveses que se presentan con las nuevas tecnologías.

Aún en el siglo XXI en algunos países o ciudades, no hay electricidad, ni computadoras e internet; por lo que en estos lugares, todos los beneficios de libro tradicional son primordiales.

OTROS LIBROS

La transformación de la lectura.

El libro es ya un instrumento internacionalmente establecido desde hace siglos, que gracias a la tecnología y creatividad de la humanidad, se pudo favorecer la producción de todo tipo de materias, sobre casi cualquier soporte. La evolución del libro se da por la búsqueda de un instrumento fácil de trasladar y accesible a toda la población. En este sentido, el crecimiento de los medios de comunicación social han despertado entre la gente el deseo de recibir información en mayores cantidades y con mayor frecuencia.

El deseo de que popularicen el conocimiento a través de libros es cada vez mayor; sin embargo, no toda la población puede recibir esta información ya sea por la falta de educación, recursos o alguna discapacidad.

Entonces, el libro se convierte en un producto comercial, y en su producción la responsabilidad es del editor. Quien con la complejidad del paso del nivel artesano al nivel industrial, se convierte en un empresario que dirige y coordina todo el proceso que involucra al libro, es el promotor de la idea que se proyecta a determinados escritores; de esta forma se crean libros con características diferentes al tradicional, de acuerdo a su creatividad o a las necesidades del lector.

Otro tipo de libros

Desde hace siglos la lectura ha sido visual, pero con la nueva tecnología se creó un nuevo medio técnico, el audio libro. Éste se utiliza con un disco sonoro, cuyo antecesor fue el cilindro grabado, sustituido por el gramófono y el disco, cuya duración de 4 minutos, fue superada por el microsurco LP, de larga duración.

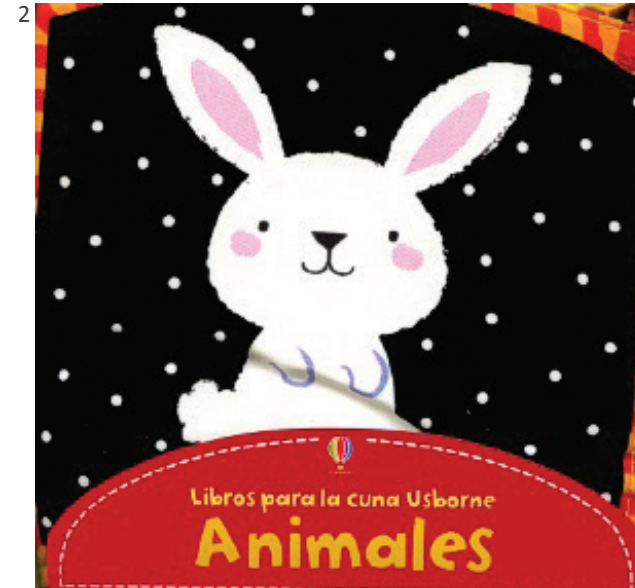
Así mismo, poco después mejoró la calidad de la grabación de alta fidelidad, sonido estereofónico y disco compacto. De aquí, también se han creado una serie de libros musicales, que al crear una lista de reproducción con canciones específicas de una época o temática, se puede contar una historia.

Este audio libro ayudaba a las personas débiles visuales; se compra en el mismo lugar que un libro impreso y puede ser reproducido en cualquier dispositivo. Por esta razón, el audio libro fue y es, muy popular para las personas que quieran conocer el contenido de un libro sin leerlo, además de ser un recurso muy útil para personas con debilidad visual.

De la misma forma, en 1825 se creó la escritura braille para invidentes, que consiste en un sistema de puntos impresos con relieve sobre el papel; este libro requería un proceso especial para su producción; sin embargo, las características de presentación eran las mismas que los libros tradicionales, los cuales eran encuadernados y decorados de acuerdo a la época y región donde se crearan, considerando que el texto se triplicaba en extensión debido al tipo de escritura.

Otros libros son fabricados principalmente para los niños; que a través de distintos materiales estimulan los sentidos. Así el niño aprende a distinguir conceptos como: suave, áspero, duro y blando; al mismo tiempo que se familiariza con la forma. Estos libros ofrecen el mismo contenido que los libros tradicionales, pero se adaptan en soporte, de acuerdo a las capacidades y necesidades del lector.

1. Playboy en Braille del año 1970.
2. Stella Baggott. Colección Libros para la cuna. Editorial Usborne 2009.
3. Arpilleristas de Melipilla, diseñadora Carolina Gutiérrez de Melipilla, región Metropolitana.
4. Escena de la película: "The Pillow Book" de Peter Greenaway, 1996

El libro como objeto

En algunos casos, el contenido y la forma cambian como una expresión artística, tomando como base que el libro era considerado, y es aún hoy, como un objeto de lujo. Los bibliófilos, son personas con amor por los libros como un objeto que va más allá del acto de leer, pasa por lo cuantitativo más que por el contenido o la calidad de la lectura; relacionado también, con los objetos y el diseño, como algo significativo que puede llegar a ser.

Los libros considerados como objeto de consumo tienen tres funciones: como inversión, como elemento decorativo o como símbolo de poder adquisitivo de una clase social.

Entonces, el libro objeto, es el resultado de la invención de un artista o diseñador, quien haciendo uso de una técnica, juega con la disposición de los elementos e incluye nuevos materiales. Una de las principales características del libro objeto es su multimedialidad, subvierte la forma tradicional de construir y entregar mensajes, por tanto, da lugar a un gran número de interpretaciones.

De acuerdo al discurso del artista, el libro puede llegar a convertirse en objeto de arte; y para las personas que no les gusta leer, se vuelve completamente un artículo de colección, al cautivar al espectador con su carga simbólica; ya que no siempre cumple con las características aptas para la lectura tradicional. El libro de artista mantiene la estructura formal del libro realizando una obra plástica de cualquier técnica, como los libros

de Arpilleristas²³. Creados por un grupo de artesanas de la región Metropolitana de Chile.

Estos libros revelan historias que rescatan la tradición oral, logrando una síntesis entre una técnica tradicional vinculada al arte popular y un uso contemporáneo, concebido como un soporte narrativo que pone en valor el bordado y la aplicación de telas con una fuerte expresión cultural. También, en el siglo XVI por la necesidad de usar materia prima barata, y más tarde en la Alemania Nazi como signo de superioridad; nace la Bibliopografía antropodérmica. Que es cuando se recicla piel humana de personas fallecidas para encuadernar libros; sin embargo esto causaba una sensación extraña, siniestra y grotesca, al momento de leerlo. Por ejemplo: en el año 1996, Peter Greenaway realizó la película “The Pillow Book” o “El libro de cabecera”, que está basada en el verdadero “libro de cabecera” de Sei Shōnagon. La película narra la vida de una modelo japonesa con un fetiche por la caligrafía, ella utiliza lienzos humanos para escribir 13 libros de cabecera que relatan su vida. Pero al morir el hombre en el que había escrito el último libro decide profanar su tumba y con su piel marcada hace un papiro para satisfacer su propio fetiche.

Se dice que este fue un libro de las experiencias y eventos interesantes de la autora, que se escribió durante los años 990 al 1002. A éste libro se considera una pieza histórica de la cultura Japonesa, tanto por su importante medio gráfico de la caligrafía y tipo de ilustraciones.

²³ La arpillera, es considerada especialmente en su primera etapa en el tiempo de la dictadura, como medio de expresión artística vivencial y testimonial por sus impactantes contenidos. Su técnica aplicada la une con la tradición artesanal, por la importancia que tuvo el arte aplicado como asignatura en la Escuela de Artes y Oficios y luego de Artes Aplicadas en la historia de la enseñanza de arte en Chile.

Otro tipo de libros a lo largo de la historia ha sido el libro montaje, que se refiere a las obras situadas en un espacio condicionando al espectador en relación con el entorno. Un ejemplo se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo de Boulder, Colorado, donde fue concebida una exposición sobre el cambio climático.

Aquí, se dieron a conocer los libros de hielo²⁴ que se forman congelando el agua del río y tallándolo en forma de libro; se le incrustan semillas nativas, y más tarde, se lanzan a los ríos donde la corriente los derrite y libera las semillas. Creando así, un nuevo lenguaje ecológico donde las plantas se regeneran y crecen en la orilla, ayudando a mantener vivo el lugar.

Con The Human Library los libros no serían de papel sino de carne y hueso, de todo tipo de ‘géneros’: blancos, negros, amarillos, heterosexuales, homosexuales, católicos, musulmanes, judíos, prostitutas, monjas, liberales, anarquistas, etc. Estas personas compartían y narraban alguna historia personal o inventada haciendo que este tipo de libro tuviera un gran éxito en diferentes países. En el año 2000, en un festival contra la violencia de Copenhague, Dinamarca, nació The Human Library como un reto de concientizar a los jóvenes sobre este problema. El proyecto consiste en que cualquier persona (voluntario) que haya sido o, sea víctima de los estereotipos y prejuicios de otras personas, quieran compartir sus experiencias personales, con el objetivo de crear un cambio en la sociedad. En pocos años el proyecto contaba con 30,000 miembros en

todo el país; y en 2009 Brasil, China, Colombia, Malaysia y Sudafrica ya trabajaban con la biblioteca humana.

Un proyecto de la National Literacy Trust el 2012, en Londres, con el propósito de promover la lectura, instaló 50 bancas en forma de libro abierto, por diferentes lugares de la ciudad. Éstas fueron decoradas por artistas plásticos representando libros, autores y personajes icónicos de la cultura londinense.

Generalmente existen libros de tipo “reciclado”, que se refiere a las obras que se forman a partir de un libro original manipulado por el artista. En su mayoría se utilizan libros impresos en papel y encuadernado tradicional, que de acuerdo al título de la obra, se mutila para crear una obra de arte y en algunos casos para representar dicho texto.

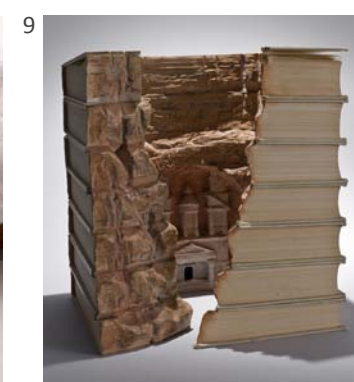
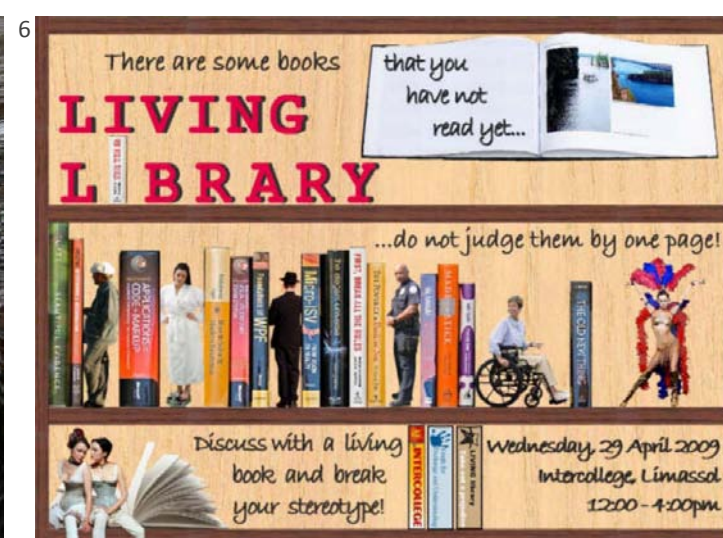
En un caso especial, la tecnología científica ha logrado fabricar el Drinkable book²⁵, que planea salvar miles de vidas en las regiones mas pobres del mundo. WATERisLIFE en asociación con la Dra. Theresa Dankovich crearon el “Drinkable Book”; el primer manual que contiene información sobre como mejorar los hábitos de consumo de agua potable, que a su vez, ayuda a combatir las enfermedades causadas por agua contaminada, al proporcionar al lector, la oportunidad de purificar el agua con cada página del libro.

El libro puede proveer al usuario de agua purificada durante 4 años, ya que las paginas están químicamente diseñadas para que convierta el agua contaminada en potable.

24 Basia Irland. Ice Books [en línea]. University of New México: Basia Irland, 2007. [Consulta: 14 Septiembre 2013]. Disponible en: <http://www.basaieland.com/projects/ice%20books/index.html>

25 Water is Life. New Technology [en línea]. Water is Life: U.S.A, 2009. [Consulta: 17 Septiembre 2013]. Disponible en: <http://www.waterislife.com/clean-water/new-technology>

5. Karun River Book . Tarhere Goodarzy.
Moldeo el libro de hielo, y Nooshin Naficy sembró las semillas en él.
6. Cartel de promoción para el proyecto
"The Human Library"
7. Through the Looking Glass.
Ralph Steadman, Books about town.
8. The Drinkable Book. Water is Life,
<https://www.youtube.com/watch?v=qYTif9F188E>
9. Serie de esculturas hechas con libros que recrean paisajes
y monumentos históricos. Guy Laramée.

Libro imagen

A pesar de crear artesanías, artículos de colección y obras de arte, el libro sigue siendo una herramienta que se ha visto afectada por los nuevos medios de comunicación. Pero esta fascinación producida por la imagen sólo ha modificado la forma del libro, haciendo esencial la relación del texto con la imagen, la cual constituye una cuestión extremadamente compleja, donde el proceso de abstracción mental que encierra toda lectura, convierte a la letra en un dibujo inmensurable con un perfil platónico en un relieve acústico.

Es entonces que a principios del siglo XX el proceso de fotograbado permite reproducir fotografías de libros y la cromolitografía²⁶ permitió la impresión en color; dando la oportunidad de publicar éstos libros imagen, en mayor cantidad, aunque a un precio elevado. Por otro lado, la mejora de la producción en offset aumentó la calidad y redujo el precio de la producción de libros de arte, fotografía, escultura, arquitectura e infantiles, los que contenían un 10% de texto.

La literatura infantil está creada en su mayoría por ilustradores que trabajan para estimular la imaginación de los niños.

Estos libros, estaban compuestos por textos educativos y libros de conducta que solían ilustrarse con animales, plantas y otros seres fantásticos. Es entonces, que entre 1899 y 1930, la literatura infantil se convierte en un componente esencial

del mercado editorial, incluyendo libros desplegables, con múltiples finales alternativos, sonido, y textura.

Entonces, el libro no es sólo un instrumento de lectura, pero tiene el mismo objetivo de transmitir conocimiento de cualquier materia, ya sea a través de imágenes o de texto.

Así, los diseñadores han adquirido un papel importante en el desarrollo de estos libros; se trabaja sobre la estructura del libro como un lienzo en blanco y con la oportunidad de manipular el aspecto físico exterior e interior del libro, para estimular el interés por la lectura.

Un producto con gran éxito, fue realizado con la finalidad de promover la lectura: el libro que no puede esperar²⁷, creado por la Editorial Argentina, Eterna Cadencia en conjunto con la agencia DraftFCB en 2011 desarrollaron un libro impreso con tinta especial que se borra con el paso del tiempo y con los efectos del aire y el sol, durando dos meses máximo una vez abierto, obligando así al lector a terminar de leer; pero con la desventaja de que no se puede compartir. Éste libro ganó 4 premios en el festival de Creatividad de Cannes 2012; tuvo tanto éxito que el mismo día de su lanzamiento se agotaron todos los ejemplares.

Con el mismo concepto en el uso de tintas especiales, existen variantes de tintas con olor, térmicas y fotosensibles. Por ejemplo el libro de Alex Trochut, un diseñador Español que produjo un libro sobre su trabajo como diseñador, con una portada que brilla en la oscuridad.

²⁶ Técnica de grabar por métodos fotográficos planchas metálicas para imprimir en el siglo XIX.

²⁷ El libro que no puede esperar <http://vimeo.com/43618619>

10. Index Book | Alex Trochut

<https://vimeo.com/25072290>

11. James Webber. Flip Book de fotografia.

12. Benjamin Lacombe, *Cuentos Silenciosos*.

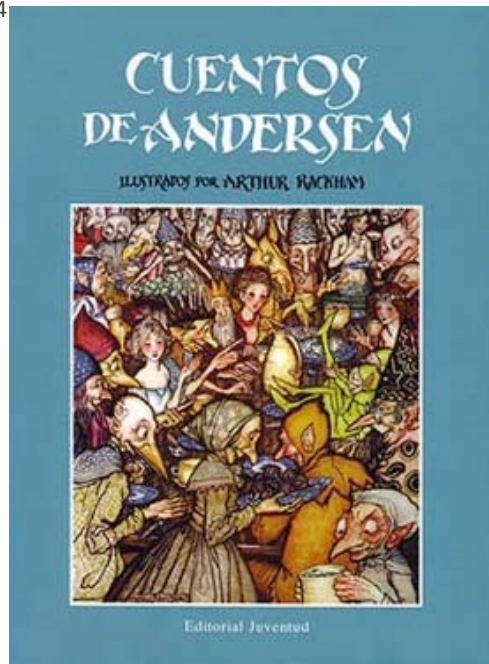
Editorial Edelvives

13. Commando Group horse logo. French inter Charlotte Lamy Company.

14. Hans Christian Andersen. Cuentos de Hadas de Andersen.
Harrap, 1932.

15. El libro que no puede esperar
<http://vimeo.com/43618619>

14

Antes, los libros más novedosos eran los Pop-up books, éstos tienen un diseño de ingeniería en papel que hacen que el lector pueda interactuar con el libro además de el texto y las ilustraciones en él. Con el que los ilustradores como el francés, Benjamin Lacombe pueden mostrar su trabajo a través del diseño de la ingeniería en papel y su trabajo de ilustración; así en el 2011 Benjamin Lacombe junto con la editorial Edelvives publicó un libro Pop-up que consta de ocho cuentos clásicos creados con un ingenioso mecanismo de doble página.

Así mismo, los Flip books, contienen una serie de dibujos que se animan al pasar las hojas a cierta velocidad, así el lector puede apreciar una historia sin escritura. Estos libros están basados en los elementos básicos del diseño: línea, forma, espacio, textura, color y tamaño, en conjunto con el movimiento. Aunque también se han utilizado series de fotografías con el mismo efecto utilizando conocimientos básicos de animación.

Libro electrónico

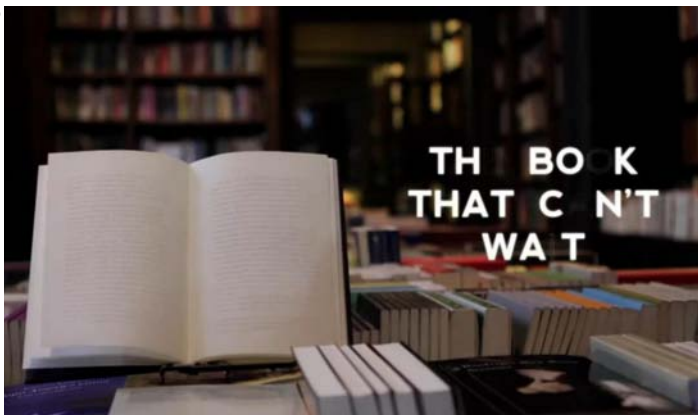
Además del papel, el libro se ha desarrollado en otros soportes electrónicos, teniendo una presencia importante en los medios y dispositivos de gran impacto del siglo XXI.

En el 2009, Anthony Zuiker publicó la primera digi-novela del mundo, Level 26. Es una obra de misterio de 20 páginas en las que el lector se encontraba con un código que daba acceso a internet para ver un cortometraje, que continuaba con la historia, para después seguir al texto publicado.

Estos libros crean demanda, en primer lugar, satisfecha con su autoconsumo y posteriormente satisfecha con una mayor variedad de registros editoriales.

En base a esta nueva experiencia de libro impreso junto con medios audiovisuales, se crearon también diferentes vari-

15

antes como, Los fantásticos libros voladores del Sr. Morris Lessmore²⁸, en el que al rastrear un código impreso se puede descargar una aplicación con la versión interactiva del mismo libro.

La aplicación para el iPad invita a expandir la experiencia del libro con la interactividad, música y juegos tanto para los niños como para los adultos. Esta aplicación, el cortometraje y el mismo se unen para rendir homenaje al libro de papel.

Para quienes están acostumbrados a la forma “tradicional” de leer, todos estos nuevos formatos invitan a reconstruir el mensaje de una manera distinta, a fascinarse con una propuesta artística, e integrar todos los sentidos al momento de leer.

Entonces, el individuo debe tener la necesidad de vivir una experiencia placentera y desafiante entre el objeto y el sujeto; las acciones de fomento lector, permiten afirmar la visión de una sociedad con mayor capacidad de desarrollo humano, social y ciudadano, donde lo prioritario no es el precio ni el volumen de venta, sino en que todos, tengan acceso al conocimiento universal y el interés en adquirirlo por este medio. El hogar, los espacios públicos, las bibliotecas, escuelas, centros culturales, y universidades, son los ambientes en que se debe promover el acercamiento a la belleza de la literatura y de otras manifestaciones culturales.

28 <http://morrislessmore.com/>

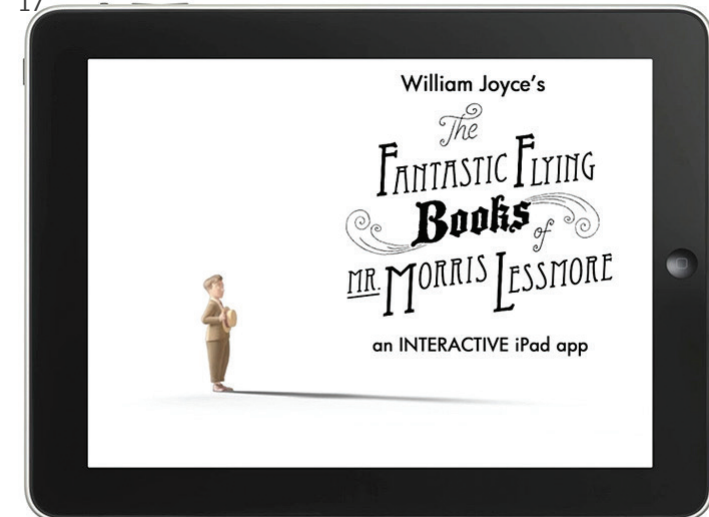
16. Anthony Zuiker. *Level 26*, digi-novela.
<https://www.youtube.com/watch?v=a6mIQO-em-CI&list=PL7DE901875811C94D>

17. Moonbot Studios' Interactive Storybook.
 Los fantásticos libros voladores del Sr. Morris Lessmore.

16

17

LA INDUSTRIA EDITORIAL

Un libro se puede definir de muchas maneras de acuerdo a la época, o el concepto en el que se desarrolle; entonces la definición de “libro” no esta delimitada de una vez por todas, se designa por extensión al contenido intelectual del que es portador el objeto-libro; si en su origen un libro se correspondía en esta ultima acepción a un rollo, con el tiempo, la definición se irá haciendo mas intelectual que material. Por ejemplo, la Real Academia Española lo define como:

Libro (Del lat. *liber*, *libri*).

1. m. Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen.
2. m. Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen, que puede aparecer impresa o en otro soporte.
3. m. Cada una de ciertas partes principales en que suelen dividirse las obras científicas o literarias, y los códigos y leyes de gran extensión.

Lo mas frecuente es que el libro haga referencia a un objeto impreso, (manuscrito, rollo, etc.) pero el desarrollo actual ha traído el libro electrónico como referencia a algunos de los nuevos soportes del texto²⁹. Pero mientras la tecnología avance será más difícil definir al libro e incluso será tema de debate entre historiadores, filósofos y todo tipo de profesionales inmersos en el tema. También un antiguo escritor, político y orador romano del año 77 a.C describe al libro, de acuerdo a su época:

“¡O preciosas alhajas los libros, o familia sabe, virtuosa divina acostumbrada, pues no hace ruido ni clamores, No es Rafa, robándole ni con tu mar, mandados hablan y mandados también callan, siempre están por pronto son felices sueños, de los cuales en ningún tiempo oye más de lo que quiere cuando quiere! Y porque nuestra memoria, no sólo es capaz de tantas cosas, pero ni aún de conservar cosas, y apenas vas a pagar unas particulares, mi concepto censura este que deben tener conserva del lugar imbécil me morí segunda, porque las lecturas libros son como una tienda y archivo de las cosas fíjate cero subidas y conservarlas en la memoria”.

Por lo tanto, un “libro” puede ser cualquier instrumento que atesore mensajes gratificantes y accesibles al usuario del instrumento. Es en esencia el resto inerte de la palabra escrita.

Hoy, la lectura se considera la fuente del conocimiento, que da la posibilidad de intercomunicación en el mundo a través de libros, revistas, emisiones televisivas, discos, cintas magnetofónicas, filmes, etc. Por esto, los etnológicos han constatado que la aparición de la lectura en una sociedad ha creado nuevas jerarquías sociales, entre los que saben y los que no saben leer; pero en la medida que esta se hace mas accesible a todo el mundo se convierte en un factor de unificación y homogeneización social.

Desde la antigüedad, la lectura y la escritura eran actividades inseparables y, a través de la historia, la lectura se transformó

29 Frédéric Barbier. Historia del Libro. España ALIANZA EDITORIAL, 2005. Pp. 20

en un proceso de digestión, mediante el cual se extraía la esencia de los libros para apropiarse de los textos; haciendo posible la libre confrontación de ellos y la formación de la cultura de una sociedad.

Entonces, el desarrollo de competencias de lectura y escritura tradicional, se considera fundamental; a tal punto que se sume como la llave de acceso a otros conocimientos. Sin embargo, se dice que ya hay demasiados libros, muchos de ellos son inútiles u obsoletos, por lo que, las universidades han generado estrategias para mejorar este campo.

En el proceso de aprendizaje, la importancia de un buen texto está dada en la medida en que para muchos estudiantes del público general, el libro representa el único recurso con que cuentan, que es el más económico. Otras opciones como Internet y la televisión, se encuentran para ampliar y mejorar su conocimiento, y con ellos su nivel de vida.

La lectura puede ser informativa, de consulta o de investigación; sin embargo, no existe un hábito y no se le da importancia a esta práctica; hasta se dice que la lectura oral y, la lectura en silencio, originaba vicios y fomentaba el horror hacia esta práctica. Por eso, enseñar a un estudiante a leer no es fácil y no es solamente el que lo haga con muchos libros, es enseñarlo a apropiarse del lenguaje de otros para expresar sus propias intenciones, es un medio de comunicación entre el autor y el lector, que permite mantenerse informado sobre todas las áreas, sus concepciones e inquietudes; es un instru-

mento de aprendizaje, reflexión, razonamiento y, permite el discernimiento para encarar problemas.

Pero, los libros no solamente dan conocimiento y cultura, también proveen sensaciones, sentimientos, diversión, entretenimiento, afecto, distracción, etc.

En el siglo XXI, principalmente en Europa y América del Norte, la rápida expansión demográfica, la generalización de la enseñanza, y el aumento del tiempo libre va extendiendo el hábito de leer, creando una excelente actividad para matar el tiempo y un medio para olvidar los problemas. La gente lee hasta en el transporte, con su celular, un libro tradicional, utilizando Kindle, etc.; y es que hoy en día, las colecciones de las bibliotecas y las librerías, se van extendiendo más allá de los libros, éstas contienen fondos discográficos, cintas de video, otros libros y puntos de acceso a internet, haciendo accesible al público toda clase de información. En cuanto a las editoriales, se han reducido los tirajes en los libros académicos, gracias a la baja demanda, centrándose en temas más concretos y populares como son los libros de cocina, deportes, best sellers y otros; se podría decir que publican demasiadas monografías y menos contenidos ³⁰.

En estas estadísticas, se observa que el libro funcional representa el 75% de la producción anual de libros, que a comparación del libro literario, éste tiene características utilitarias de otro tipo donde su cometido principalmente es satisfacer las necesidades culturales del lector.

30 Laura Hernández en: "Libros más vendidos de enero del 2014". 31 Enero 2014. El Economista. México: El Economista [Consulta: 31 Enero 2014]. Disponible

Como es evidente, el libro literario tiene una producción menor, comparado con el libro funcional; y es entonces donde surge una lucha entre estos libros tradicionales y los libros electrónicos, ya que los digitales ofrecen toda la variedad de temas.

Además, el dispositivo en donde se lee no es exclusivo para la lectura sino que ofrece un gran número de aplicaciones para realizar diferentes actividades, haciéndolo más popular, económico, y manejable para los usuarios de estos dispositivos.

En los últimos cinco años en la Ciudad de México sólo el 19% de la población lee libros, y únicamente el 27% lee diariamente; lo que no garantiza que comprendan lo que leen, y asimilen a su experiencia los conocimientos adquiridos, lo que se debe principalmente a la falta de interés, difusión o educación. Internacionalmente, la UNESCO³¹ estableció el 23 de abril como el Día Mundial del Libro; donde cada año se reconoce a los países que realizan alguna actividad o programa para fomentar la lectura, y en esta celebración los países reconocidos en los últimos años son Colombia, Países Bajos, Eslovenia, Argentina, España, Tailandia, Alemania, entre otros³².

Las encuestas realizadas a los usuarios de los nuevos dispositivos en Estados Unidos han demostrado que el 84% de los usuarios que acceden a internet con tabletas, teléfonos inteligentes, iPad's y otros dispositivos móviles, están más interesados en leer noticias; el 64% de estos usuarios lee libros

electrónicos y el 57% accede a otro tipo de información en el teléfono móvil. Estas estadísticas incluyen revistas (39%), libros digitales (35%) y suscripción a periódicos (15%)³³.

Aproximadamente, los usuarios jóvenes pasan 6 horas a la semana en esta actividad, una cifra que aumenta hasta las 7.5 horas en la edad de 18 a 34 años.

Además, estos dispositivos ofrecen el servicio para compartir los artículos y archivos multimedia a otros usuarios de estos dispositivos, haciéndolo aún más atractivo. Pero cabe señalar que el éxito es en gran parte a la campaña de publicidad en este tipo de libros.

A pesar de que el libro se ha esforzado en estar siempre presente para el público, las principales causas que impiden la lectura se han sembrado desde su origen, en ideas como que la lectura puede causar problemas gracias a la influencia que causan en el lector; el desconocimiento del tema y que no se le considera una actividad vital.

Así como la falta de interés motivada por la comparación de la lectura con el cine y la televisión que proporcionan información digerida y directa. Como según insistía el filósofo español José Ortega y Gasset: "El lenguaje escrito, es un lenguaje "discreto".

La lectura es una recreación. Por el contrario, la emisión audiovisual es un hecho más concreto.³⁴"

31 La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que crea condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos, fundado en el respeto de los valores comunes

32 Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 2013, © UNESCO. 23 Abril 2013. [Consulta: 23 Abril 2013]. Disponible en: <http://www.unesco.org/new/es/unesco/>

co/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-book-and-copyright-day-2013/

33 Elena Sanz en: "El iPad es el dispositivo móvil más usado para leer noticias". 21 Junio 2012. Muy Interesante. México: Revista Muy Interesante [Consulta: 08 Septiembre 2013]. Disponible en: <http://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/el-ipad-es-el-dispositivo-movil-mas-usado-para-leer-noticias>

Difusión

Durante varios siglos, la industria del libro editorial se manejaba en la línea: autor-editorial-librería-público, donde las grandes empresas tenían una ganancia asegurada mientras que la sociedad siguiera leyendo. Ahora, los autores tienen la libertad de publicar sus libros, distribuirlos digitalmente y obtener la totalidad de sus ganancias.

Esto es gracias a la creación de los libros digitales o electrónicos que han hecho que cualquier persona con acceso a un dispositivo con red, tenga disponible miles de libros en formato digital. Aquí se componen dos tendencias distintas, según el servicio de internet esté de manera gratuita o se trate de una empresa comercial, de esta forma el acceso a este tipo de libros sigue siendo para un sector específico de la población, ya que actualmente no toda la población mundial, cuenta con acceso a Internet.

En el segundo caso, es donde el uso de la digitalización ha tendido consecuencias en el sistema del libro. Se obtienen grandes fondos de archivos de textos en los que los costos de almacenamiento y gestión suponen un cobro al lector para adquirir un ejemplar, gracias al que, la compra y el recargo pueden hacerse con la gente de tal manera que los costes de producción son casi los mismos que haría con la imprenta tradicional, sin embargo la difusión se acelera sobre la demanda, la gestión es mucho más simple y tiene mayor alcance. También, con las nuevas tecnologías de impresión digital se

producen sólo los ejemplares necesarios para que no haya pérdidas en ningún aspecto.

Ahora, las casas editoriales deben competir con plataformas como: Kindle de Amazon y el Nook de Barnes&Noble, que según estadísticas correspondientes al 2012, en Estados Unidos, los e-books representan el 23% de los ingresos editoriales, mientras que en la región de Europa y Latinoamérica, se da un desarrollo menos acelerado, estimando que crecerá a un 50%³⁵. Esto demuestra un gran éxito en las obras que son funcionales o comerciales, pero el literario se vende más a lectores que aprecian el papel.

Es aquí donde las compañías que quieran adelantarse a la curva, invertirán en las versiones tanto digitales como impresas; ya que, si bien existe una fuerte demanda en los textos digitales, está fortaleciéndose también la industria de los libros impresos.

En la búsqueda de nuevas formas y técnicas para facilitar y universalizar la comunicación, se crearon canales alternativos de difusión dentro de las librerías, y con mayor impacto fuera de ellas. Actualmente, las librerías tradicionales proporcionan el 30% de las ventas, el otro 60% se da en las librerías on-line y un 10% en las calles.

La librería tradicional es por supuesto el medio más antiguo, y proporciona que el libro esté siempre al alcance del público, pero de acuerdo su sistema interno, la información se mane-

34 Díaz Plaja, Guillermo (1973). El libro, ayer, hoy y mañana; El futuro del libro. Barcelona: Salvat Editores. Pp. 106

35 Javier Flores en: "¿E book o libro de bolsillo?". 16 Diciembre 2009. Muy Interesante. México: Revista Muy Interesante [Consulta: 08 Septiembre 2013]. Disponible en: <http://www.muyinteresante.es/innovacion/tecno/articulo/ie-book-o-libro-de-bolsillo>

ja de forma diferente, orientando al público interesado para facilitar su decisión en la elección de un “buen libro”.

Fuera de las librerías la evolución económica ha puesto a una gran variedad de recursos a nuestro alcance, pero, se trata utilizarlos bien; las actividades de promoción y mercadotecnia se dan entre los creadores que han de alumbrar libros, atraer y hacer que los lectores los vean y así surja el entusiasmo por leer; procurando difundirlo y entender los objetivos de promover la lectura, aprovechando los nuevos formatos de búsqueda, para promocionar determinados tipos de lectura.

La promoción es el principal medio que garantiza la venta y éxito del producto. Es donde se da a conocer y se incluyen las actividades de venta personal, publicidad, propaganda, presentaciones, demostraciones, y los aspectos que estimulen las compras de los consumidores.

Al crear una buena relación entre, editor, distribuidor y librero, se asegura que el libro se mantenga “vivo” en librerías.

Otra opción es el uso de herramientas tecnológicas para mantener los archivos disponibles al lector, esto mediante la consulta electrónica; donde el criterio económico se puede eliminar.

Para tener éxito en la venta de un libro se debe producir un libro con características únicas que lo hagan digno de ser adquirido, el contenido, diseño y todos los aspectos físicos deben ser de buena calidad, para así poder garantizar mayor impacto en el público. También se debe tener en cuenta el segmento de mercado, establecer a quien va dirigido y sobre eso establecer los medios de promoción.

La publicidad es esencial y se recomienda publicarse por todos los medios posibles, de acuerdo a su presupuesto así, dependiendo del mercado objetivo puede escogerse el canal de distribución.

En México las editoriales más importantes casi siempre utilizan impresos dentro y fuera de las librerías tradicionales, como los periódicos, que son un medio económico y efectivo; las tab-lillas promocionales en la calle, que pueden permanecer a la vista del público por años, haciéndolas igual de efectivas.

El boletín, posters, postales y la revista aún están vigentes, y son de gran impacto en la población de cualquier sector.

Las presentaciones de libros también son importantes, dan la oportunidad de conocer directamente al autor y/o editor, hacer preguntas sobre la obra, socializar con él y conocer más publicaciones. La radio es una buena opción donde se pueden hacer entrevistas o comerciales publicitarios que llamen la atención del público, sin embargo es costoso.

La participación en ferias, depende de los objetivos, ya que la mayoría son dirigidas al público empresario del mundo del libro, donde se da la búsqueda de novedades. Sin embargo, existen diferentes eventos en torno a la industria editorial como los concursos que dan a las editoriales y/o escritores un gran reconocimiento generando buena publicidad para participar en otros eventos e incluso generar nuevas publicaciones.

Las páginas web, las redes sociales y el correo electrónico son un medio en el que actualmente, todas o la mayoría de las editoriales utilizan porque ofrece la venta al público y la promoción de las publicaciones.

Además es un medio donde se puede estar presente todo el tiempo, y se usa para recordar constantemente al espectador que el libro está a la venta, y accesible, proporcionando toda la información necesaria para adquirirlo.

En todos estos medios lo importante es la constancia, y la calidad del producto, para que también se genere la promoción de voz en voz que es un medio muy efectivo.

Así mismo, el buscar la convivencia con esta sociedad de la imagen en que vivimos, es necesaria para incrementar el conocimiento espontaneo de nuestros libros. Actualmente, según parece todo se esta digitalizando y cada digitalización se conecta mediante un hipervínculo con todas las demás, por lo que varios autores se encuentran en un dilema entre el libro tradicional y el electrónico, por ejemplo Robert Darnton en su libro “Las Razones del libro”, donde explica que:
“El futuro traerá una prensa sin noticias, revistas sin paginas, y bibliotecas sin paredes”.

Pero casi nadie esta dispuesto a leer un libro en una pantalla de ordenador, ni estar rodeado con grandes cantidades de papel; por lo que es este el momento en el que nos enfrentamos a la posibilidad de complementar el libro convencional con publicaciones electrónicas específicamente diseñadas para determinados fines y determinados públicos, haciendo uso de ambos elementos para complementarse uno con otro.

2. EL *BOOK TRAILER* COMO HERRAMIENTA PROMOCIONAL

El siglo XXI es el siglo de intercambio de información, donde las redes sociales principalmente, han permitido que la información circule libremente. Hoy en día, Internet ha hecho que las ideas se expandan y tengan un mayor alcance donde hasta los escritores han utilizado Internet para promocionar sus obras; y, es normal que dispongan de herramientas como blogs, páginas web y redes sociales para este fin.

En los medios que se tiene la oportunidad de informar al público sobre eventos derivados de sus obras con fotografías y carteles; además de que se logran establecer vínculos más cercanos con los lectores al mismo tiempo que difunden su trabajo. Entonces, la comunicación ha cambiado por completo y todas las empresas, incluyendo las editoriales, se deben adaptar a los nuevos medios, cambiando la forma de promoción de sus productos.

Un *Book trailer* es un video promocional para un libro; similar a los trailers cinematográficos que promocionan películas, series de televisión y video juegos. Éstos, también surgieron de la idea de que, un video comercial podría funcionar para promocionar cualquier tipo de producto, ya que es un medio con mayor retención en los usuarios; circulando principalmente en televisión e Internet, ya que, como muestran las estadísticas, son los formatos digitales mas utilizados actualmente.

Entonces, su función principal es incitar a la lectura, haciendo que el publico se interese en el libro a través de una producción audiovisual. Esta herramienta, funciona para cualquier género y cualquier tipo de libro, donde se sugieren los acontecimientos mas relevantes de la obra sin revelar la trama; incitando al publico a leer. Además, hay libros en los que se necesita mostrar cómo se utiliza el libro; como es el caso del Drinkable book, en el que además de lectura, ofrece un servi-

cio de purificación del agua; y así, con el *Book trailer* el usuario sabrá como utilizar este producto.

Este video es una gran herramienta que ayuda a que editoriales, autores y obras auto-publicadas se den a conocer; además de que, como todos los medios de difusión, ayuda al lector a decidir si le es conveniente adquirir uno de estos ejemplares, dando información sobre el libro mas allá de una reseña o un impreso. Por ejemplo, la portada de un libro llama la atención en una librería, pero el video, es un medio construido para internet que se muestra en la librería electrónica y las redes sociales, acaparando la atención de los usuarios que quizá no estaban buscando un libro.

Este video, no se puede colocar para sustituir un cartel, y tampoco tendría el mismo efecto; tiene su propio espacio, que puede aprovecharse como fuente para otros medios; también es subjetivo y puede defraudarnos al igual que una portada o un cartel.

Por otro lado, con tantos libros volviéndose películas, muchos de ellos ya tienen una cinta cinematográfica, que a la vez funciona como promocional para el libro.

Pero la intención es no forzarlo, sino mostrar una parte más apegada a la historia del libro, ya que muchas veces por la adaptación cinematográfica, éstas no son fieles al texto.

Pero, la relación entre libros y películas ha existido desde el principio del cine, y es ahora más evidente la conexión.

Por eso, los autores y publicistas han comenzado a darse cuenta de que el video es una herramienta muy poderosa; los autores no están teniendo tanto éxito en sus ventas y las adaptaciones al cine son totalmente diferentes; lo que significa que al generar este tipo de video, también se genera entusiasmo por el libro sin cambiar el contenido.

HISTORIA

En el año 1986 en Estados Unidos se emitió en televisión un video para la novela de John Farris, donde diferentes actores interpretaban una escena icónica del libro y el actor John Zacherle invitaba al público a leer “Wildwood” un libro de terror. Éste era sólo un anuncio publicitario que más tarde fue reconocido como el primer *Book trailer*.

Es hasta el siglo XXI, cuando se definió como al *Book trailer*; y ya que, en comparación con los otros medios, surgió en una época tardía, aún no tiene gran presencia en el medio.

No obstante, gracias a que los lectores están experimentando la lectura digital, poco a poco, el *Book trailer* se vuelve un componente esencial en acaparar nuevos lectores.

Estos videos funcionan como cualquier Trailer o Teaser, en el que se da la sensación sobre la trama del libro en forma de anuncio. Es la nueva manera de conocer tu próxima lectura.

El *Book trailer* como tal, es un derivado de los videos de entrevistas a los autores y/o editores, que en un principio y en su forma básica funcionan como Trailer, al promocionar y dar a conocer la publicación del libro. Más tarde, aproximadamente en el año 2002, se definió como “*Book trailer*” gracias a los videos teaser¹ y tráiler para las cintas cinematográficas, con el mismo objetivo.

Aunque es en Estados Unidos donde nace el medio, sólo se transmiten algunos videos por televisión y otros directamente en las librerías. Es por ello que años más tarde, se esparce en los países con mayor numero de lectores.

1 El Teaser es un anuncio introductorio de corta duración para un producto, especialmente éstos no mencionan el nombre del producto, sólo las características.

2 Penguin Random House es un grupo editorial, líder en edición y distribución en lengua española, cuyo objetivo es la edición de libros para todo tipo de lectores de todas las edades y en cualquier formato, ya sea papel o digital

Por ejemplo, en España se produce pocos años después.

En 2007 ya había algunos videos, sobre todo entre las grandes casas editoriales como Penguin Random House², aunque otras pequeñas editoriales como Nordica³ supieron hacer sugenretes ejemplos con medios más ajustados. Pero estos videos casi siempre eran de uso privado, es decir, cada editorial tiene su línea de producto, su publico y su espacio de promoción, lo que hace que el video no tenga una gran audiencia. Por esta razón, también empiezan a crearse jerarquías entre las editoriales o autores que sí lo utilizan; éstas tienen un estatus mayor, en comparación a las otras que no lo hacen, aunque sea porque no están enteradas o simplemente porque lo consideran innecesario.

Es por ello, que este medio era desconocido, y lo es aún hoy en algunos países. Además de que muchos de estos videos no poseen buena calidad, simplemente parecen Fotonovela.

Pero, se han dado cuenta que esto no genera expectativa por leer, sólo es una presentación, y el objetivo de un buen video, es generar interés, expectativa y deseo por leer el libro completo.

En el año 2006, Jeff Yamaguchi de Knopf Doubleday, quien produjo “The flame Alphabeth” trailer, trabajó con Murnion en una campaña de donde surgió Youtube. Este canal abrió grandes posibilidades de compartir videos a miles de usuarios de internet; y permitió que los productores, animadores y demás tuvieran la oportunidad de crear y compartir videos de calidad, para que así dejaran de ser sólo una presentación.

3 Nórdica Libros es una editorial española con la aportación fundamental de los autores nórdicos y conocidos y no conocidos a la literatura universal además de los autores clásicos.

1. Book trailer para "Wildwood" de John Farris. Dirigido por Kirk Von Heflin y producido por Katya Pendill.
<https://www.youtube.com/watch?v=3OMCNVb7wMM>
2. Cartel de los premios Moby Awards 2011
3. Book trailer de Jonathan Franzen. Presentación del propio autor.
<https://www.youtube.com/watch?v=qm3yuWEvCgw>
4. SUPER SAD TRUE LOVE STORY by Gary Shteyngart.
<https://www.youtube.com/watch?v=EfzuOu4UIOU>

Con esto, se empezaron a desarrollar diferentes *Book trailers*, realizados por los mismos autores con pocos recursos o por pequeñas editoriales que querían llamar la atención.

Pero estos videos, aún no tenían la calidad suficiente o no cumplían su objetivo; y es por eso que el medio aún no se extiende por completo. Como una forma de dar a conocer el medio, en septiembre del 2007, la School Library Journal, estableció el Trailie Award para los mejores *Book trailers*.

Dentro de este concurso, hay cuatro categorías: autor, profesional, estudiantes y editorial; pero la premiación se basa en la votación del mismo medio y no llega a ser muy conocido.

Así mismo, en el año 2011 la editorial Random House creó los primeros Moby Awards en Manhattan, que a partir de este año premiarían a los mejores y peores *Book trailers* de cada año bajo las siguientes categorías:

Life Time Achievement Award (Los autores, publicistas con trayectoria en la industria editorial), Grand Jury Award (Premio al mejor *Book trailer* de acuerdo a todos los jueces, para evitar que algún video gane diferentes categorías), Best Small House and Worst Small House (Mejor y Peor *Book trailer* de una Editorial Independiente), Best and Worst Big House (Mejor y Peor *Book trailer* de una Casa Editorial), Worst and Most Celebratic Performance by an Author (Mejor y Peor presentación de un Autor), What are we doing to our children? (Mejor *Book trailer* de libro infantil), Worst Soundtrack (Peor musical-

ización), y las categorías que se consideran absurdas Stand-Alone Art Object, Most Monkey Sex.

En esta premiación los jueces son editores publicitarios y algunos otros dentro del medio editorial lo que hizo que los premios tuvieran más prestigio y reconocimiento. Uno de los ganadores fue el video de Gary Shteyngart “Una super triste historia de amor verdadero”, que se trata de un *Book trailer* con coartada cinéfila donde interviene James Franco, un actor de Hollywood.

A partir de aquí, comenzaron a desarrollarse animaciones, producciones en live-action y más entrevistas; pero ahora, eran específicamente para un solo libro. Y, actualmente por toda la red, hay paginas web dedicadas a difundir *book trailers* a través de concursos y votaciones.

Los *Book trailers* están de moda, y todo el mundo quiere uno; por lo que ahora surgieron empresas que ofrecen el servicio. Pero como en todos los productos, algunas tienen precios muy elevados y, una de las desventajas del medio es que no garantizan recuperar esa inversión. Pueden ser efectivos pero aún no tienen una calidad aceptable para que logre enganchar al lector; y es que está claro que es un género incipiente que está buscando su identidad, y teniendo en cuenta de que es una herramienta de marketing parece indicar que no esta funcionando⁴.

4 Cinematográficamente se llama live-action a un video que no está animado, sino que está producido en un ambiente y con elementos reales.

Un ejemplo es: Visual Book nació en el año 2012, y es una empresa constituida por personas cualificadas en el sector literario y por un equipo de profesionales vinculado al sector audiovisual; con un equipo que va desde escritores y diseñadores gráficos, hasta directores de cine.

En Estados Unidos, España y algunos otros países afiliados a las grandes editoriales, el *Book trailer* ya es una forma de promoción bien asentada y con grandes ejemplos de creatividad; sin embargo en el resto del mundo es vagamente conocido, y los propios autores son los que se encargan de la promoción. Por esta razón, existen muchas paginas de Internet que informan sobre los *Book trailers*, al mismo tiempo que dan a los autores instrucciones de cómo hacerlo ellos mismos, describiendo los beneficios de aprovechar el servicio gratuito de las redes sociales y algunos canales de video por Internet. Es entonces, que desde el año 2010, las editoriales, autores y demás, descubrieron que la clave es crear una producción de calidad que, en cierto sentido, no intente vender el libro, debe ser interesante o atractivo en sí mismo. Los buenos videos que hay, son parecidos a un cortometraje, un video clip musical o una animación.

Hoy, en el año 2014 productores audiovisuales, directores, ilustradores, animadores y diseñadores, están trabajando en la producción de *Book trailers*. Se ha descubierto ya como un nuevo medio para exponer su trabajo y promocionar al libro al mismo tiempo, obteniendo ganancias para las editoriales y los artistas. Así mismo, se logra adquirir y garantizar la calidad que se buscaba para aumentar el numero de espectadores. Sin embargo, ésto hace que el video, se llegue a considerar como un lujo y no todas las editoriales lo utilizan.

VIDEOS PROMOCIONALES

Los videos promocionales son una herramienta de marketing y ventas, diseñados para la presentación y promoción del cliente o empresa; destacando los servicios y productos que ofrezca. Siempre, se busca realizarlo de una manera atractiva, original y sobre todo directa, resaltando todo esto en poco tiempo; ya que muchos de estos videos se presentan en la televisión, y por el tipo de formato, se requiere que no duren más de un minuto.

El nuevo medio de *Book trailer* aún no ha tenido un gran impacto en la sociedad mundial; ya que, se ha buscado centrarlo en el proceso de diseño, control de calidad, demostraciones de uso, de sus aplicaciones, de clientes, de prescriptores, etc..., enriqueciéndose con efectos gráficos, para así utilizar los elementos básicos de cualquier video promocional.

Sin embargo, los comentarios hacia los video trailers critican la mala calidad de estos, haciendo que no generen el impacto esperado. Es por eso que en blogs, paginas web y redes sociales involucradas en la industria editorial, se han creado artículos referentes al *Book trailer*, destacándolo como una gran herramienta que cualquiera puede realizar.

Casi son videos caseros y se busca calidad profesional, por eso en estos artículos se describen las características que determinan un buen video, las herramientas y programas con los que se puede realizar, así como ejemplos de los videos ya existentes; enfatizando los errores y aciertos de cada uno para ayudar a los autores a utilizar este medio de promoción⁵.

Donde se enlistan una serie de tips que hacen un buen *Book trailer*:

- Debe durar entre 30 y 90 segundos
- No contar el argumento del libro
- Evitar utilizar fragmentos de video de películas
- Utilizar buena música, acorde al género del libro
- Difundirlo y promocionar información del libro

Entonces, el *Book trailer* se pone de manifiesto, a través de música, imágenes fijas, secuencias grabadas, y efectos especiales. Incluye, los aspectos más atractivos del libro para captar la atención de los lectores. Actualmente, los formatos más comunes en los videos incluyen filmación en live-action, entrevistas, animación, videos, o simplemente fotos y una pista musical, a modo de presentación.

Estos trailers son creados por los propios autores, otros son creados en casas publicitarias, y el resto son generados por pequeñas compañías productoras.

Pero, mientras haya mas videos, habrá mas probabilidades y oportunidades de ser creativo y que funcione mejor.

Es por esto, que para la realización de los videos, se sugieren ciertos elementos importantes, como: la entradilla de presentación editorial, textos seleccionados del libro original (escritos o narrados), imágenes o ilustraciones del propio libro, información del autor, fecha de lanzamiento, y punto de venta.

⁵ *Book trailers: cinco cosas que NO debes hacer* [en línea]. Página Trece *Book trailers*, 04 Febrero 2012. [Consulta: 14 Octubre 2013]. Disponible en: <http://paginatrece.com/2012/02/04/book-trailers-cinco-cosas-que-no-debes-hacer/>

Estos elementos darán la información necesaria para que el *Book trailer* funcione como video promocional, adaptándolo a las características de cada producción de acuerdo al lenguaje audiovisual.

Procedimiento

Gracias a las críticas negativas de los primeros años, los realizadores notaron que el video requiere de un plan de producción y la realización de expertos en el tema, de acuerdo a las estrategias de marketing editorial.

En primer lugar, se establece un límite de duración: los 45 segundos, son lo esencial y es también, lo que Google (el buscador más utilizado en internet) recomienda para los anuncios de video de acuerdo a las estadísticas de reproducción; ya que, si un video se extiende por más de 60 segundos, hay una alta probabilidad de que no se vea. Y por supuesto, los 10 primeros segundos son pieza clave para atraer la atención del lector.

Sin embargo, muchos realizadores lo consideran una limitante creativa y por eso utilizan otros formatos, es decir, producen un video con duración de más de un minuto de acuerdo al guión de producción; también, algunos autores crean dos versiones del mismo video, ya que si el video es muy largo puede resultar muy costoso, y en algunas páginas web privadas, el precio se incrementa por cada segundo.

A partir de aquí se crea el guión, que debe cumplir con los objetivos del libro y de la imagen comercial de la editorial.

Es importante incluir los detalles que hacen que el libro sea único, además del género, contexto histórico, geográfico, características de los personajes, etc.

El guión no es un resumen del libro, es una invitación a leer, que se puede hacer de muchas maneras, por ejemplo:

incluyendo o describiendo una escena del libro; una escena no incluida en la trama, relacionada con el tema; y material alternativo paralelo a la historia; evitando explicar el argumento del libro.

Se debe procurar siempre ser fiel a la historia sin provocar confusiones e interpretaciones: ya que un libro, también crea una imagen en nuestro cerebro, y un mal guión puede contaminar nuestro concepto de él. Es importante no condicionar la imagen de los personajes principales, ya que, establecer un rostro específico estropea totalmente el libro. Además, al momento de la realización y conceptualización se debe ser sumamente objetivo, ya que se puede influir en la opinión del lector-espectador con el libro que se quiere promocionar.

Tipos de *Book trailer*

Hay toda clase de *Book trailers*, donde la estética va desde una breve entrevista al autor, una animación, imágenes de archivo, fotos o hasta pequeñas producciones cinematográficas; acompañados de música y fragmentos del texto de acuerdo al guión previamente escrito.

La entrevista, es uno de los formatos más comunes de los *Book trailers*; además, es el medio que da la oportunidad de conocer al autor o al editor, al mismo tiempo que la obra; a través de su punto de vista como creador. Son pocos los ejemplos de video de una entrevista como tal; pues en la mayoría se ve al autor explicando su libro a modo de presentación, mostrando al libro físicamente; lo que hace que muchas veces el video resulte aburrido.

Como es el caso de Jonathan Franzen autor de “Freedom” y “The Corrections”, quien realizó un *Book trailer*, donde aparece sentado en un estudio viendo hacia la cámara dando su

opinión acerca de la “extraña” forma de hablar de un libro a través de un video; mencionando también a los personajes de sus novelas de una forma muy desinteresada. Incluso éste video ganó en los Moby Awards 2011 en la categoría de WORST PERFORMANCE BY AN AUTHOR (Peor presentación de un autor), aunque la novela sea considerada como uno de los mejores libros de ficción en años.

Por esta razón, algunos autores, han comenzado a hacer videos más creativos, desde la realización de un guión mas atractivo, divertido o personal; hasta cambiar la escenografía y agregar alguna animación o gráfico diferente. Además de que este formato se considera fácil y económico de realizar por los propios autores.

En el video de Zach Galifianakis en conversación con John Wray, autor de la novela “Lowboy”, Ambos se encuentran sentados en un sillón dentro de un estudio, donde Zach es entrevistado por John al invertir su identidad con el autor e interrogarlo de una forma muy cómica sobre el proceso creativo para su novela, los personajes en ella y las críticas de otros.

Por otro lado Denis Leary presenta su nuevo libro “Suck on This Year” con una producción en la que se presenta con el mismo formato que un Trailer cinematográfico, al hacer la presentación de los personajes con imágenes y fotografías, además de su aparición en la presentación del libro, resaltando las ventajas en el número de páginas, formato de texto e imágenes comparándolo con otras novelas de éxito.

Otro formato de video parecido, son las lecturas de autor; en este caso se selecciona sólo un fragmento que abarque aproximadamente los 45 segundos; ya sea mostrando el texto en pantalla o en voz en off, al mismo tiempo que se acompaña de imágenes alusivas al texto. En este caso, se pueden usar todas

las posibilidades artísticas, comunicativas y estéticas que ofrecen los medios audiovisuales y digitales actuales. Pero, los videos más comunes consisten una composición en imágenes fijas o fotografías, que muchas veces son descargadas de internet, ya que existen diferentes herramientas muy accesibles; así como la música libre de derechos de autor. Estos elementos hacen que el video sea una mezcla imágenes y sonidos de baja calidad sin relación con el texto; y es por ello que reciben las críticas negativas del público lector. Un ejemplo es un video lanzado el año 2010, considerado como uno de los primeros *Book trailers*, ya definidos como tal; es el clip realizado por Thomas Pynchon de su libro *Inherent Vice*; el cual, comenzaba como un cortometraje donde se mostraba el recorrido de un personaje en su coche y diferentes lugares previos para llegar a la playa; con un ambiente nostálgico y la voz del autor narrando una parte del texto, en el que al final mencionaba: “Maybe you’ll just want to read the book *Inherent Vice*, The Penguin Press...” (Mejor deberías leer el libro *Inherent Vice* de Penguin Press...).

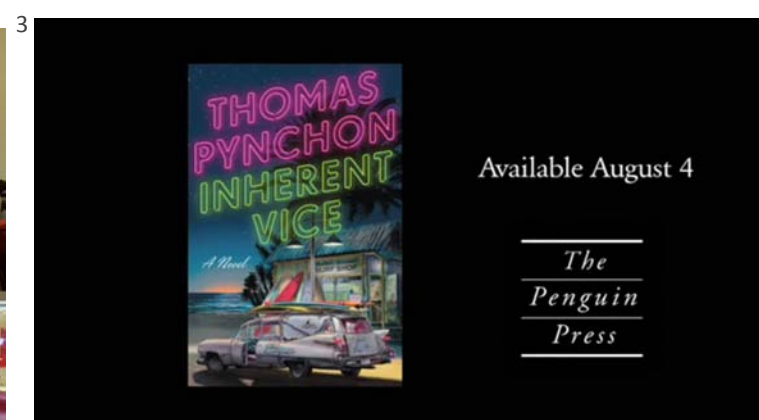
Sin embargo, ésto es lo que ha ocasionado videos de mala calidad, los autores o editores que no estén involucrados o no tengan conocimientos de producción audiovisual no podrán ofrecer algo mas atractivo, haciendo que el usuario no se interese en el producto o incluso que no llegue a ver el video completo y no conozca el producto que se ofrece.

Otra consecuencia es que el autor y/o editor pierda prestigio al presentar videos de mala calidad, aunque sea una de las grandes casas editoriales puede perder publicidad o estatus para la editorial y el autor, abaratando el mismo producto así mismo crear apatía hacia este nuevo medio de *Book trailer*.

“El book trailer debe ser una pieza en sí misma
y no un apéndice del libro”

“El book trailer tiene que contar qué va a en-
contrar el lector, y contarlo de otro modo”

1. Book trailer para “Lowboy” de John Wray. Entrevista de Zach Galifianakis al autor. <https://www.youtube.com/watch?v=afpbmyK6NKY>
2. Book trailer para “Suck on this year” de Denis Leary. Presentación del propio autor. <https://www.youtube.com/watch?v=cUIKEftdoSo>
3. Book trailer para “Inherent Vice” de Thomas Pynchon. https://www.youtube.com/watch?v=RjWKPdDk0_U

Hoy en día, la cultura visual es elevada y el público exigente; por eso, existen varias opciones narrativas para el trabajo de arte. Se debe organizar y hacer que la combinación de imagen, sonido y texto, sea original y transporte al observador frente a la sinopsis de la obra expuesta. Hay sin duda, algunos temas más difíciles que otros, pero esto no significa que no funcione para determinados géneros. Y aunque el *Book trailer* no forme parte del producto final, lo mejor sería que el público lo dejara de ver como un comercial; donde los creadores de cine y escritores hicieran una obra de arte en sí misma.

Es una pieza audiovisual que más tarde se puede seguir utilizando para su uso comercial. Es ahora cuando se busca una oportunidad para hacer algo más artístico, aprovechando la accesibilidad de la plataforma YouTube (el canal de video más usado). Así, no hay límite creativo y es más probable captar a un nuevo tipo de lector vinculado al cine y a las series televisivas al despertar su curiosidad, y con esto hacer el video más efectivo.

Sin olvidar que debe ser atractivo, y resaltar debido a la enorme cantidad de videos en la red, además de que el lector digital es un navegante constante y tiene a su alcance una ingente cantidad de información, por lo tanto posee menos tiempo para ver o leer en pantalla, entonces, cuanto más sintético e impactante sea, más posibilidades tiene de ser visto completo y de ganar visibilidad en internet.

Animación

La animación es uno de los recursos audiovisuales más atractivos al público en general, ya que para los niños constituye un mundo lleno de colores y personajes atractivos que para el resto del público, tienden a ser históricos y sorprendentes al realizar lo irrealizable en comparación con la realidad.

Además, la animación se puede realizar casi con cualquier herramienta, lo que da la oportunidad de apreciar múltiples objetos y texturas diferentes.

La animación es dar vida o movimiento a lo inanimado, y se refiere literalmente a cualquier cosa, objeto, imagen, dibujo, fotografía, etc., creada física o digitalmente.

La animación es posible gracias a una ilusión óptica, de descomponer el movimiento en secuencias de fotografías fijas, las cuales, al ser proyectadas a una velocidad de 24 fps (cuadros por segundo), dan la ilusión óptica del movimiento.

Sin embargo, lo que constituye a una animación está evolucionando de forma muy rápida por las múltiples técnicas y tipos de animación que continuamente se desarrollan, pero lo principal es dar vida o movimiento a lo inanimado.

Por lo tanto, la animación digital consiste en el uso de medios digitales y software, como la herramienta principal para crear efectos especiales, simulaciones y animaciones, aplicadas al cine, televisión, video juegos, Internet y otras formas de entretenimiento para generar efectos visuales hiperreales.

Por esta razón, la animación digital es la más recurrente, y en la realización de *Book trailers* se utiliza para dar vida a las ilustraciones del propio libro junto con el texto del mismo.

Algunos autores utilizan el mismo recurso aunque el libro no sea ilustrado, es decir, se crean ilustraciones de acuerdo al texto o con imágenes descargadas de la internet sólo para el video.

Un ejemplo es: The Flame Alphabet, de Ben Marcus, quien dice que una gran advertencia con texto flotante no funciona, un tráiler es más una perspectiva del libro, no explícito.

Por esta razón, él presenta un cortometraje de tres minutos, realizado por Erin Cosgrove, basado en la novela.

Así mismo también se realizó un video en el que él mismo presenta el libro hablando al público sobre las características de los personajes.

Motion typography

Los Motion Graphics tienen su origen en los años 50 y 60's, cuando los diseñadores gráficos comenzaron a realizar los créditos de las películas. Actualmente los Motion Graphics son utilizados tanto en la industria del cine como en la televisión, para la creación de créditos, cortinillas, comerciales, etc.

Éste es un tipo de animación digital que, como su nombre lo dice, consiste en la animación de palabras o frases, con las que se forman imágenes referentes al texto acompañado de audio y algunas veces de gráficos simples; pero lo más atractivo de este recurso es el movimiento, y las imágenes que se forman con las propias palabras; por lo que es uno de los tipos de animación más adecuado para el *Book trailer* al incluir texto del libro.

Para «And Then There Were None» la novela de misterio de Agatha Christie, se realizó la grabación de audio con la lectura de un fragmento del libro, para que fuera acompañado con el texto video y la animación.

Animación digital 3D

El 3D simula las tres dimensiones, con respecto al tiempo, movimiento de objetos, cámaras, cambio de luces y formas, etc., haciendo que sea muy atractiva y costosa; por eso en cuanto a anuncios publicitarios aún hay pocos videos que utilizan este recurso, aunque es una buena opción que resulta muy efectiva.

En la industria editorial de la realización de *Book trailers* esta animación se utiliza principalmente para mostrar los libros

artísticos, de ilustradores o que contienen sólo imágenes.

En la mayoría de estos se crea un modelo del libro en 3D para posteriormente animarlo y mostrar su contenido.

Un ejemplo de ello es el Trailer del libro Pop-up del ilustrador Benjamin Lacombe, en el que un conejo es el personaje que vive la historia de las ilustraciones, mientras que el propio libro está animado para que las hojas cambien una a otra para mostrar el contenido completo y el mecanismo en su forma de libro Pop-up, ambientando el fondo de acuerdo a la página que se muestra.

Animación Tradicional

Es una de las técnicas más conocidas y utilizadas desde los principios de la animación que consiste básicamente en dibujar a mano cuadro por cuadro el movimiento de los personajes, ya sea sobre papel o acetatos. Dentro de las múltiples variantes y técnicas de la animación tradicional, los recortes y el stop-motion son los más populares.

El stop-motion se realiza con fotografías cuadro por cuadro para realizar la animación de objetos reales o fabricados; por lo general se trabaja con marionetas articuladas o modelos de plastilina, sin embargo, se puede animar cualquier objeto, como semillas, estambre, arena, pintura, tintas, juguetes, recortes, etc. A diferencia de otras técnicas de animación, el stop-motion requiere de una producción parecida a la cinematográfica, donde es importante el manejo de materiales para la construcción de personajes, set y props.

Para el *Book trailer* usualmente los ilustradores recrean a los personajes de los libros y se animan de acuerdo a su estilo.

Con la animación stop-motion se utiliza el propio libro, además de otros objetos que puedan enfatizar el mensaje.

Este tipo de animación también es un buen recurso para los libros artísticos, porque se puede apreciar completamente la estructura y contenido del libro.

Un ejemplo de stop motion es el video de New Zealand Book Concil – Going West, en el cual, la animación se crea utilizando ingeniería en papel directamente en el libro; y actualmente, es considerado internacionalmente como uno de los mejores *Book trailers* del 2012 en el blog brainpickings.org.

De igual manera, la animación con recortes generalmente se realiza con ilustraciones bidimensionales hechas de papel, las cuales son recortadas y unidas por hilos o cinta adhesiva para darle movimiento a través de la captura de imagen con una cámara fotográfica.

Como en el caso de “How Did You Get This Number” una colección de nueve ensayos de Sloane Crosley, quién explora las ventajas y desventajas de la juventud. Ganador de la categoría de *STAND-ALONE ART OBJECT* en los Moby Awards 2011.

5. *Book trailer* para “The Flame Alphabet”, de Ben Marcus.

Realizado por Erin Crogrove

<https://www.youtube.com/watch?v=YMhEADclbl>

6. *Book trailer* para “And Then There Were None” de Agatha Christie.

Realizado por Erin Crogrove

<https://www.youtube.com/watch?v=Gd998ZeVADQ>

5

6

7. Book trailer para "The Flame Alphabet" de Ben Marcus.
<https://www.youtube.com/watch?v=YMhEADclbl>

8. Animación en Stop-Motion

Book trailer para "Going West" de Maurice Gee.
http://www.youtube.com/watch?v=F_jyXTlrH0

9. Animación digital 3D

Book trailer para "Cuentos Silenciosos" de Benjamin Lacombe.
<https://www.youtube.com/watch?v=ZZl8FrujhhM>

10. Animación de recorte.

Book trailer para "How did u get this number" de Sloane Crosley.
<https://www.youtube.com/watch?v=0EzoF0zwdDc>

Live-Action

Los video trailers producidos con imagen real y calidad de cine, se realizan con actores; los cuales, recrean a los personajes y las escenas más destacadas del libro; siendo parecido a el trailer de una película, por lo que estos requieren un equipo completo de producción.

La mayoría de estos videos, tienen un carácter cinematográfico que cumple con atraer al publico que gusta de este género, siempre y cuando cumplan con la calidad que el publico exige; sin olvidar cumplir con los parámetros básicos en cuanto a información requerida para un *Book trailer*.

En algunos casos, los videos cuentan con la participación de celebridades o actores con fama internacional, que, en forma de patrocinio invitan al lector a adquirir el producto editorial.

El único tipo de libro en el que se pueden utilizar otros videos sin verse casero, pensando en que sería como una recopilación de información del contenido, son los libros de biografías, que pueden realizarse en cualquiera de estos lenguajes audiovisuales, ya que los personajes pueden adquirir una imagen de acuerdo al objetivo y la narrativa del libro.

Esta versión cinematográfica en conjunto con la animación digital, es el mejor recurso para los *Book trailers* de e-books, ya que en estos se puede ver completamente como funcionan. Además de los libros en los que es necesario explicar su funcionamiento para que se haga correctamente.

Por ejemplo, para el libro electrónico “El Herbario de las Hadas” del ilustrador Benjamin Lacombe se realizó una mezcla de animación tradicional con dibujos cuadro por cuadro, digital y filmación live-action en el que se ve un iPad y al usuario interactuando con la versión e-book del mismo libro para mostrar comose utiliza.

11

12

11.Live-action.

Book trailer para “Sense and Sensibility and Sea Monster” de Jane Austen.

https://www.youtube.com/watch?v=_jZVE5uF24Q

12.Live-action.

Book trailer para “The Wisdom” de Andrew Zukerman.

<https://www.youtube.com/watch?v=z7DofEVlIdY>

En el caso del *Book trailer* para “The Drinkable Book”, se produjo con el propósito de dar a conocer el libro además de la asociación que trabaja para el problema de agua contaminada. Con las imágenes reales de los lugares en los que es necesario el uso de este libro, presentando a todo el equipo que creó el libro: diseñadores e ingenieros; e incluye las instrucciones básicas de cómo utilizar el libro para ayudar a resolver un poco los problemas de agua potable alrededor del mundo.

Algunos autores y/o editoriales, también agregan algo extra a los video Trailers para hacerlos más efectivos, fomentando la participación del espectador; Se realizan una serie de videos en forma de rompecabezas, para que dé curiosidad al lector, y puedan complementarse diferentes ideas del libro después de adquirir el ejemplar.

Pero un *Book trailer* también puede tener un uso desde un punto de vista educativo, como motivador y presentador de una lectura, en base a la propuesta de la realización de un *Book trailer* como producto final. La producción de este video, por parte de los alumnos, supondría la necesidad de leer el libro, trabajar contenidos en contenidos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S), edición de video y competencias lingüísticas.

Entonces el *Book trailer* comienza a ser más un video corto creativo con el que hay una gran oportunidad de hacer cosas increíbles y extraordinarias. Así también, el video debe dirigirse a quien ha leído para que cuando lo recomiende también lo haga visualmente, compartiendo el video entre sus conocidos; ya que, la mayoría de los lectores eligen su próximo libro basándose en los comentarios y recomendaciones, que junto con el video, se podría garantizar el éxito.

13

14

13. *Book trailer* para “El Herbario de las Hadas” de Benjamin Lacombe & Sébastien Perez.

<https://www.youtube.com/watch?v=qkeGYAxoldo&index=9&list=UUvE10syDFYBGRnemWFhrXA>

14. *Book trailer* para “The Drinkable Book” de Water is Life.

<https://www.youtube.com/watch?v=qYTif9F188E>

DESARROLLO Y USO DEL *BOOK TRAILER* EN MÉXICO Y OTROS PAÍSES

Las razones de que cambie la forma de difusión es gracias a que Internet es universal y accesible. Actualmente el 35% de la sociedad mundial son usuarios activos de Internet.

Y en una campaña promocional, el presupuesto condiciona la intensidad y la calidad de la misma; pero todo el mundo está en Internet y es mucho más fácil y con más alcance la promoción en la red. En la industria editorial los autores famosos son los que cuentan con enormes campañas publicitarias apoyadas en sus editoriales, son los que consiguen vender sus libros en un número importante.

El resto, es la mayoría, y no son conocidos, por lo tanto su capacidad promocional es menor.

Por eso, la era digital afecta a todo el proceso de comercialización del libro; el lector, que antes estaba en las librerías ahora está en internet, dedicando una de cada 3 horas a ver videos; mirando, escuchando, informándose, compartiendo, y comprando. Entonces, el video es el formato que más crece, el más compartido y el que genera más viralidad.

Por otro lado, el Trailer, es el recurso más utilizado en el ámbito de la publicidad, es la promoción de un producto a través del video, y tradicionalmente ha sido explotado en la industria del cine, series o programas de televisión; pero los escritores también aprovechan la oportunidad del Internet para conectar directamente con los lectores de sus libros, añadiéndose ahora la industria editorial con la creación del *Book trailer*.

Se dice que la razón por la que el Book tráiler no ha generado tanto impacto en la sociedad es porque la mayoría de estos trailers son malos. Motivo por el que, este nuevo medio de difusión, también es una buena opción para que los productores visuales, diseñadores, animadores y productores, se desarrollen en esta área y se pueda realizar un buen producto,

pensando en que si el video es bueno se mueve por sí mismo. Aunque, por muy buenos que sean en cuanto a la producción, no se garantiza que el lector quiera comprar el libro; también es el hecho de que están escondidos en blogs, y en paginas web de las editoriales poco conocidas.

Al mismo tiempo que los libros son poco accesibles. Sin embargo, la ventaja de Internet y las redes sociales, es que todo se puede compartir y pasar de persona en persona generando más audiencia. Lo importante es, saber en qué canales navega cierto público al que va dirigido el libro, y, si el *Book trailer* es adecuado para este tipo de canal; por ello se realiza una buena estrategia de marketing para que la editorial que va a invertir costes en este tipo de publicidad, asegure devolver su inversión.

Cómo y dónde utilizar el *Book trailer*

La estrategia de distribución del video promocional del libro no es excluyente de cualquier otra estrategia que se lleve a cabo en internet. Las editoriales y autores se adaptan a marchas forzadas a las nuevas formas de comunicación: publican sus novedades en formato e-book, además se promocionan en redes sociales, y mantienen sus propios blogs o páginas web, donde su imagen se convierte en una marca que las diferencia de las demás.

Estos medios sociales, son una parte fundamental de la estrategia editorial, que consiste en utilizar herramientas de marketing online con los portales de video e información creados especialmente para publicar contenidos literarios.

Por ejemplo: Blogger y Wordpress permiten múltiples servicios para los usuarios, se puede compartir texto, fotos y videos.

Estos dan la opción de un blog personal gratuito o privado, pero muy económico; ofreciendo una muy buena herramienta para los escritores independientes, donde comparten extractos de sus obras o fotos con sus admiradores; notas, los diosseres⁶ de prensa, presentaciones con el autor, y conferencias.

Actualmente, desde el año 2009 Facebook y Twitter, son las redes sociales gratuitas más utilizadas internacionalmente; 43% de la población mundial son usuarios de Facebook y 62% de Twitter. Éstas redes sociales están basadas en la difusión viral, lo que las hace muy efectivas para compartir y promocionar cualquier tipo de información; a través de este medio se comunican directamente con sus fans y establecen un diálogo que los hace más cercanos.

En cuanto al *Book trailer*, su difusión consiste en subir el video a la red, para que cualquier persona pueda visualizarlo, facilitando la dirección web del video desde su blog, pagina web, y/o redes sociales. Los mejores canales de video son: YouTube y Vimeo que son plataformas donde el video puede ser visto desde cualquier ordenador con alta calidad.

Otra posibilidad de anuncio dentro del mismo canal, es su formato "Trueview in-stream"⁷, que puede ser igual de efectiva. En este año se registró que existen 75% de usuarios de Youtube en el mundo. Otros canales con menos impacto pero igual de efectivos son Daily Motion, MySpaceTV, Godtube, MetaCafe, YahooVideo, GoogleVideo, Digg y TubeMogul, etc.

⁶ Es una herramienta fundamental de las relaciones públicas asociado con un informe de cobertura de las apariciones en los medios de comunicación sobre algún tema en específico.

⁷ TrueView In-Stream ads⁷ son anuncios que permiten que el que el usuario tenga el control de visualización, si le es o no llamativo. Estos anuncios se utilizan para promocionar productos que financian los videos en reproducción.

Por otro lado, a través de los canales exclusivamente de contenidos literarios, se tiene la posibilidad de conocer a todo tipo de escritores desde cualquier lugar del mundo.

Mediante estos canales, se pueden compartir los video trailers, textos e imágenes desde el punto de vista del escritor; además de debates y entrevistas que ayudan a establecer un vínculo más cercano. Cada canal de comunicación cumple con una función diferente, apunta a un público específico que consume información de manera distinta y aportará resultados complementarios; sin embargo es importante estar presente en todos, o en la mayoría de ellos; considerando que para este servicio, existe el modelo de pago y el gratuito que incluyen la posibilidad de acceder inmediatamente a un punto de venta on-line.

Así mismo, las páginas dedicadas a crear y difundir los trailers también tienen acuerdos de colaboración con tiendas online y plataformas de lectura en la nube, con la que se distribuye a miles de espacios; mejorando su posicionamiento en Internet y la potencia de su venta.

Por otra parte, los canales exclusivos de venta como: Amazon, Lulu, Bubook, Palibrio, etc..., además de las páginas web directamente de las editoriales, son el punto clave donde se concreta el objetivo final; A través de cada canal se genera importante contenido de interés que va generando credibilidad y satisface la demanda; lo que genera más posibilidades de venta.

Entonces, el video marketing es la tendencia que mas crece en Internet, la idea primordial es estar siempre presente e invadir con información los espacios donde se encuentren los lectores, por ejemplo, en México el 87%, tienen el acceso con teléfonos o gadgets, con lo que se puede aprovechar e invadir este espacio. También, el video se debe difundir en las librerías, eventos, ferias, presentaciones de libros y todos los medios posibles donde se haga la difusión del libro; ya que los usuarios de Internet son aproximadamente el 35% de la población.

Estadísticas de las editoriales en México con el uso del BT

Cada año salen al mercado decenas de miles de títulos editoriales, de los cuales el 80% pasa prácticamente desapercibido⁸. Pero los *book trailers* se están convirtiendo rápidamente en un pilar importante en las campañas de marketing de muchos auto publicados; su capacidad para comunicar la esencia de un libro de una manera breve y entretenida es un verdadero impulso para las ventas o al menos para que el público sepa que existe esa novela.

Internacionalmente, la mitad de los consumidores afirma que los videos online han influido en sus decisiones de compra, cada vez más estudios constatan que el uso del video en los negocios es una tendencia en crecimiento en todo el mundo, para todo tipo de negocios y para todo tipo de tácticas: incrementar ventas, consolidar valores de marca, generar

engagement con el cliente, facilitar el uso de servicios y productos, mostrar la estructura y capacidades con transparencia al mismo tiempo que inspira confianza. Entonces, incluir el uso del video en la estrategia de marketing y comunicación de cualquier negocio debe ser una prioridad, también para los libros, las editoriales y los autores.

En el 2014, los principales países latinoamericanos que utilizan el video trailer son los que tienen la presencia de grandes editoriales en contacto con otros países, pero en general casi todos utilizan el medio; gracias a que los autores también lo producen para sí.

En Argentina, la realización de este anticipo multimedia, esta sustentado por estudios que revelan el peso de lo virtual antes de comprar un libro; y es liderado por Penguin Random House Company Mondadori seguido de Santillana, donde los videos producidos obtuvieron casi un millón de visitas, y las visualizaciones crecieron en un 2500%⁹.

Según una reciente estadística publicada por Google en The Consumer Barometer, el 56% de la gente en Argentina, que ha comprado libros entre el 2010 y 2012 buscó información en internet antes de adquirirlo. Este dato cobra otra dimensión si se lo compara con Estados Unidos, donde sólo un 44% de los consumidores acudió previamente a la red.

En éste país sucede lo mismo, la editorial que produce los *Book trailers* es Penguin Random House, que además de Argentina,

⁸ Gabriel. El *book trailer*, el mejor plan para conectar libros y lectores. [29 Mayo 2013]. España [Consulta: 24 Octubre 2013]. Disponible en: <http://www.book-movies.tv/es/blog/el-book-trailer-el-mejor-plan-para-conectar-libros-y-lectores>

⁹ Belén Molinari. El *book trailer*, un lenguaje en alza para captar nuevos lectores. [13 Septiembre 2013]. Argentina [Consulta: 24 Octubre 2013]. Disponible en: <http://www.telam.com.ar/notas/201309/32525-el-book-trailer-un-lenguaje-en-alza-que-capta-nuevos-lectores.html>

cuenta con sedes a nivel internacional en países como: México, Chile, Colombia, Uruguay, Canadá, Australia, España, Reino Unido, India, Sudáfrica, Nueva Zelanda, y otros. Por lo que es evidente que en estos países también hay *Book trailers*, aunque estos tienen menos fuerza.

En España el fenómeno ya esta presente en casi todas las grandes editoriales, y los autores auto-publicados también buscan fabricarlo.

México y el *Book trailer*

De igual manera, en México las editoriales más importantes también utilizan este recurso, sin embargo, aún son pocos los videos que tienen una buena calidad, y que esté comprobado que sea funcional. CONACULTA¹⁰ es una institución que coordina y fomenta la cultura en todo país, incluyendo la lectura. Esta institución también hace publicaciones y esta afiliada a otras editoriales; en cuanto a su promoción y difusión se utilizan todos los medios tradicionales y de marketing online, sin embargo por ser una institución pública los recursos son limitados, y los costos para realizar un video trailer superarían los costos de producción. Algunas librerías importantes del país también están realizando estos videos por su cuenta, pero en algunos casos se dedican sólo a promover la lectura en general, sin promocionar a un libro en específico, y muchas veces tiene el mismo efecto.

¹⁰ El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) fue creado con el fin de coordinar las políticas, organismos y dependencias tanto de carácter cultural como artístico. Asimismo, tiene labores de promoción, apoyo y patrocinio de los eventos que propicien el arte y la cultura.

Mientras tanto, en algunas editoriales independientes, se realizan pequeños *Book trailers* por los diseñadores y el trabajo en equipo de la misma editorial; aunque también muchas de estas afirman que no lo conocían hasta hace unos meses y otras que, aún no tienen los recursos, pero sí estarían interesados en utilizarlo en un futuro.

Por lo tanto, un video dice mucho del escritor, de su interés seriedad y profesionalidad, categoría con el público, y de la obra misma. Y si no se realiza un buen *Book trailer* todos salen perjudicados, el escritor humillado, y el lector decepcionado. Sin embargo, se dice que no sirven para vender, aunque lo mismo se puede decir del diseño de la portada del libro, las entrevistas a autores en medios de comunicación, la publicidad en marquesinas y autobuses. La apuesta por el video es una estrategia, no una acción táctica. Igual que apuestas por una línea editorial, por una temática, por unos canales de distribución o por una imagen gráfica, con una mezcla de intuición y certezas que se piensa que va a dar éxito en la venta de un libro.

Diferentes estudios avalan que ver un *Book trailer* aumenta un 85% la predisposición de compra, pero otras personas afirman que prefieren ver los videos después de leer el libro, para no manchar su imagen mental antes de leerlo, por eso no se puede garantizar, la venta¹¹. Un dato que si se puede garantizar son las oportunidades de venta, los datos de re-

¹¹ Dani Lorente. Mirar un trailer de libro aumenta un 85% la predisposición de compra. [16 Septiembre 2013]. España [Consulta: 24 Octubre 2013]. Disponible en: <http://www.bookmovies.tv/es/content/mirar-un-trailer-de-libro-aumenta-un-85-la-predisposicion-de-compra>

producciones voluntarias de los usuarios, el tiempo que estos ven el video y si han interactuado. Estos datos tienen un valor relevante, son mayores y menos costosos que las acciones promocionales en los medios convencionales que basan sus audiencias en cálculos estadísticos, no en datos reales. Estos datos crean cierta expectativa pero las ventas dependerán de las tiendas online a las que estén afiliadas, editoriales y los propios autores; el precio, la temática y la disponibilidad del mismo en las tiendas y librerías tradicionales.

Las criticas negativas hacia el *Book trailer* tienen una incertidumbre ética. Donde, en cierto modo viola la construcción misma de un libro; la lectura obliga a usar la imaginación y un trailer elimina un elemento del proceso imaginativo y potencialmente abarata el medio por el que sugiere una especie de insuficiencia.

Si bien puede ser verdad, también hay que aceptar que vivimos en un mundo donde la información tiene que ser transmitida de una manera cada vez mas breve y estimulante; por que las personas están inundadas en los medios de comunicación, y no en las librerías. Por lo menos, no la mayoría de la gente.

Por eso, el propósito principal de un *Book trailer*, definitivamente, es llamar la atención, dar a conocer un libro y a su autor. Los medios tradicionales no evolucionan para satisfacer las preferencias cambiantes y la gente necesita imágenes en movimiento para emocionarse o tener curiosidad por algo. Y si los trailers se siguen produciendo como una herramienta de marketing se puede convertir en una nueva expresión cinematográfica.

3. DENTRO DE *PRIMAVERAL*

Ediciones Acapulco

Ediciones Acapulco es una editorial que usando el papel como el mejor soporte de la tipografía y el diseño, produce objetos que dan forma al pensamiento del artista, utilizando vieja tecnología a favor de la perspectiva actual del medio editorial.

Selva Hernández es la directora de Acapulco, quien desde la infancia se involucró con las librerías de compra-venta de sus padres, más tarde estudió comunicación gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas e Historia en la Facultad de Filosofía y Letras ambas de la UNAM. En el ámbito laboral ha sido editora, investigadora y curadora especializada en la historia del libro en México, así como Directora de Arte en Galera Diseño Editorial.

En el 2000 fundó la Asociación Mexicana de Ex libris¹, y actualmente divide su espacio profesional en la docencia, el diseño editorial, la investigación, y la impresión de tipos móviles en su taller tipográfico. En el año 2011, después de varios años de trabajar para diferentes editoriales, museos e instituciones en Galera, se decidió a crear una editorial propia que siguiera la tendencia por las pequeñas producciones de tipo artesanal y objetos con identidad propia.

Además, las nuevas ediciones independientes son distribuidas de mano en mano a través de venta directa o de las redes sociales, permitiendo que los ingresos por la venta vayan directamente al autor y el editor. Bajo estas premisas se publicaron los primeros dos libros: Doce a doce, de Pedro Poitevin y

Hechos diversos, de Mónica Nepote presentados en mayo de 2011 aún con el sello de Galera.

En base a este culto por el objeto libro, actualmente Selva Hernández maneja la editorial al igual que en la Edad Media. Tienen al editor que dirige, el escritor, el que copia los textos, el que los ilumina, el que hace los márgenes, etc., entonces su equipo de trabajo está conformado por dibujantes, fanzines, escritores, poetas, grabadores, diseñadores y tipógrafos.

Un año después se publicó Siempre te amaré, de Alejandro Magallanes que recopila dibujos personales de más de 100 libretas que eligieron y editaron con núcleos temáticos divididos con hojas de colores, y textos de Guillermo Sheridan y uno del mismo Alejandro; que describen el proceso del dibujante con la libreta en blanco. Éste libro fue reconocido con el Design Annual 2013.

A partir de esos años con cuidado en la tipografía y la concepción del libro como objeto, las siguientes ediciones de Acapulco se dividen en ocho series: serie H (Poesía), serie L (Libretas), serie J (Juegos), serie RR (a Risar la Riso), serie EA (Edición de Autor), serie C (Cuadernos), serie G (Gráfica), y serie N (Narrativa). Dentro del taller de Acapulco se trabaja directamente con el autor, esto con el objetivo de plasmar gráficamente el contenido. Como parte del diseño se hace el encuadernado manual, dando al lector una mejor experiencia con el objeto en sí.

Acapulco se interesa en preservar, en cada uno de sus libros, los valores estéticos y funcionales del arte editorial.

¹ Estampas que se pegan en las solapas o en la primera página de los libros para indicar la propiedad de éstos.

Dedicada a entregar publicaciones de alta calidad de artes plásticas y literatura, la editorial Acapulco también le da su lugar al libro considerado como objeto de valor artístico en sí mismo. Por esta razón, en Acapulco se emiten tirajes de 250 ejemplares, así se tiene la seguridad de que ni uno de sus libros se quede sin lector. Estos autores que colaboran en ediciones Acapulco son dibujantes, artistas y literatos, que comparten esta idea del diseño y la forma ligada a la palabra como: Alejandro Magallanes, Ashauri López, Fernando Carabajal, Jorge Alderete (Dr. Alderete), Juan Antonio Sánchez Rull, Juan Carlos Cano, Mónica Nepote, Pedro Poitevin, Rafael Rodríguez “Pachiclón”, Ricardo Pohlenz y Salvador Ortiz.

Las editoriales con tirajes cortos y visualmente atractivos como Acapulco, son una de las pocas que pueden sobrevivir a un futuro en escasez de papel, estos libros como objetos de deseo prevalecerán a través de los años. Sin embargo, la editorial reconoce que los libros electrónicos son una gran opción, donde el libro se convierte en contenido. Por ello, la misma editorial pone a disposición la versión digital de todas sus publicaciones, y es entonces que desde el punto de vista de la editora, se puede crear una mezcla entre la lectura virtual y el objeto, donde hay esta posibilidad de tener y transformar los textos e interactuar con el autor.

Libros Editorial Acapulco “La Caspa del Diablo”, “Otro Yo”, “Rapa Nui”, *Primavera*, *Siempre Te Amaré*, “Velvet”.

El autor

Salvador Ortiz nació en el estado de Durango, México; es un Artista plástico con maestría en el área de lengua y literatura hispánicas; recientemente titulado del doctorado en Letras Mexicanas por la UNAM. Ha colaborado con el Conacyt, la UNAM, y el Fonca de la Universidad de Granada, España.

Ha publicado libros de poesía como: Esquirlas, Editorial Obranegra, México, 1999; y trabajó de coautor en otros varios libros de poesía y artes plásticas como son:

El poeta esteta, libro colectivo; Editorial Obranegra, México, 2000; Antología de jóvenes creadores 2000, V/A, Fonca, México, 2000; Eco de voces, V/A, Arlequín / Fonca / Sigma, México, 2004; Circo poético. Antología de poesía mexicana del siglo XX (col. Poesía e Infancia), V/A, SM, México, 2003; American Dream. Artemio Rodríguez, La Mano Press, Los Angeles, USA, Hong Kong, 2005; 20 años de poesía. Jóvenes creadores del FONCA, Fonca, México, 2010. También es fotógrafo y pintor de formación independiente como alumno del pintor Cesar Córdova y del dibujante Ricardo Ortiz Armas.

El tema característico de la obra de Salvador Ortiz se basa en la belleza del cuerpo femenino en un ambiente hogareño y erótico. Su trabajo en el área editorial lo ha llevado a desarrollar diferentes escritos. Algunos de estos están basados en experiencias personales de su época de becario, algunos otros de personas a su alrededor y situaciones fuera de lo común, que para él tuvieron algún significado digno de compartir.

Autor: Salvador Ortiz
Título: "Las medias"
Técnica: Óleo/tela/madera
Medida: 70 x 80 cm
Año: 2010

Así mismo, su libro de poemas tiene la misma temática, las experiencias de las personas alrededor del mundo y acontecimientos comunes que casi siempre pasan desapercibidos a los ojos de muchos.

Mínima tragedia.
muerto un colibrí
sobre la hierba²

De todas estas y otras experiencias también se creó: *Primaveral* publicado con la colaboración de editorial Acapulco.

Salvador Ortiz tenía una selección de cuentos que había escrito a lo largo de varios años en Granada, España.

En la búsqueda de su publicación, contactó a Selva Hernández en el 2012, que había conocido varios años atrás a través del grabador Artemio Rodríguez. Así, la directora de la editorial Acapulco seleccionó de entre una serie de poemas y una novela, esta recopilación de cuentos que llamó *Primaveral*, por ser el nombre de uno de los cuentos más representativos. Para la editorial este libro fue el primero que pertenece a la serie N, por contener sólo narrativa.

Por ello crearon una serie de dibujos representativos para cada cuento, introducidos en el libro como parte del diseño; con este concepto del oficio editorial, Acapulco publica *Primaveral*, una colección de cuentos, cuyos personajes, ya sea que vivan en la provincia o en la capital, pertenecen, en gen-

eral, a la clase media urbana de nuestros días o de hace algunas décadas representantes de los acontecimientos cotidianos extraordinarios.

Primaveral

Primaveral es una antología de 10 cuentos que fue escrita entre el año 2000 y 2004. Pese a la antigüedad, estas historias aún no caducan, son ideas que prevalecen en la conducta y actividad de la sociedad contemporánea.

De situaciones ordinarias, estas se tornan extrañas y hasta cierto punto, incómodas, haciendo que el lector se sienta parte de ellas. El objetivo de este libro es mostrar personajes que de diferentes maneras descubren o se dan cuenta de algo que los hace cambiar; siendo las mujeres las protagonistas en la mayoría de los cuentos, ya sea directa o indirectamente.

El libro no planea enseñar, si no hacer notar las personalidades cambiantes de las personas comunes.

En base al método de trabajo de esta editorial, cualquier artista puede hacer llegar su obra al editor y tener la oportunidad de publicar en Acapulco. Por lo tanto, se decidió hacer la publicación de estos cuentos por su interesante contenido, que además les daba la oportunidad de ser de los primeros libros sólo de narrativa, así, ellos pudieron ilustrarlo y diseñar el libro completo de acuerdo a su propio estilo editorial.

² Salvador, Ortiz. "Mínima tragedia". Esquirlas, Editorial Obranegra, México, 1999

El libro está compuesto de once cuentos:

-“Primavera”.

El nombre que lleva el libro es la historia de Claudia, un ama de casa que un día de compras va junto con su hijo al mercado, ahí se encuentra frutas, colores, sabores, y con un vestido que ella desea; es entonces que sin darse cuenta los pequeños acontecimientos de esa mañana, con una naranja y un vestido, la ayudarían a cambiar su matrimonio y su vida.

-“Aurora en Alucena”.

Un estudiante confundido, busca por toda ciudad, a su novia que constantemente cambia de nombre y de identidad, hasta llegar a un lugar donde las mismas calles cambian, descubriendo el secreto de aquella chica misteriosa.

-“Carlota y las rosas”.

Es la historia de una adolescente admirada por su vecino; donde él junto con su amiga, cuidan un ramo de rosas que al compararlas con una mujer le ayudan a entender las reglas de las relaciones amorosas.

-“Historia de las Gacelas Moribundas”.

Un estudiante que vive en una ciudad donde las gacelas andan sueltas en las calle; y aprende a poner atención de todo lo interesante que se encuentra a su alrededor y que no siempre nota.

-“En el cielo de San Juan”.

Una mujer que presume ante sus vecinos un acontecimiento extraordinario al montar un burro, sin embargo es víctima de burlas.

-“La Taza”.

Dos mujeres que durante una comida encuentran una taza de porcelana que les revela secretos de su pasado amoroso.

-“Bárbara”.

Un chica que provoca el sacrificio extraordinario de un amante adolescente y su novio al estar en combate por ella.

-“Un verano con Leslie Mansfield”.

Un adolescente que viaja a los Estados Unidos, donde sin saberlo es utilizado por una chica para liberarla del hombre que abusa de ella.

-El Paraíso Perdido.

Un franciscano tomado por la locura tiene un accidente que transforma su realidad por completo.

-“Sobre la niebla en la bahía”.

Un adolescente que viaja con sus familiares a la playa, donde descubrirá hasta qué punto le es ajeno el amor que creía hecho para sí.

-“Las Alas negras y las piedras de la luna”.

Un niño que viaja con sus padres para ver las piedras que los astronautas han traído de la luna, donde diferentes sucesos entre sus padres y la naturaleza del lugar marcan para siempre la vida de los personajes.

Análisis del proyecto

Las estadísticas de los últimos años según cifras de la UNESCO, muestran que México es el penúltimo lugar en consumo de lectura de 108 países; en promedio el mexicano consume menos de tres libros al año y dedica tres horas a la semana a la lectura extraescolar.

Esto se debe en parte a la estrategia de difusión editorial y fomento a la lectura, señalando, que se debe estar presente en todos, o en la mayoría de los medios de comunicación actuales para llegar a todo tipo de público y generar interés.

Hoy en día, estos medios se dedican al entretenimiento y sobresaturación de información, que está muy poco relacionada con la lectura. Por ejemplo, Internet es uno de los medios de comunicación más utilizados por la sociedad, sin embargo, aún no es totalmente accesible a las personas de escasos recursos, como lo es la televisión; por eso estos dos medios son los más importantes y requieren de más imágenes que fomenten la lectura.

Por otra parte, respecto a las estadísticas del marketing online se ha comprobado que la mejor herramienta es el video, ya que por ser imagen en movimiento, llama la atención del usuario y lo obliga a informarse sobre el producto. Por eso, las editoriales y autores que se han constataado del fenómeno, han empezado a realizar videos que promocionen sus publicaciones; específicamente llamados *Book trailers*.

Este nuevo concepto por ahora busca aprovechar la accesibilidad que tiene Internet, que a diferencia de la televisión, la transmisión de estos videos no tiene costo.

Recordemos que, un *Book trailer* es un video promocional que es creado para dar un incentivo del libro a publicarse, utilizando imágenes visuales y audio.

Es un spot que contiene información fragmentada de la trama del libro, con el objetivo principal de conectar al usuario con el producto en promoción, y en segundo termino crear curiosidad y cierta intriga para llamar la atención, generando misterio y apelando a la curiosidad. Estos videos suelen tener una duración de un minuto o menos, para aprovechar la viralidad propia de la red; los videos cortos y de calidad son una tendencia en alza que se comparte en los espacios temáticos y acordes con el publico objetivo del libro.

Internacionalmente el internet es utilizado por personas de entre los 12 y 40 años por lo que el contenido que se encuentra en él y la información que navega en este medio es apta para este sector de la población. Además, todo archivo que se suba a esta red mundial es permanente y accesible; por esta razón la industria editorial ha buscado incorporarse a estos nuevos medios al formar parte del marketing online con la creación de páginas web, blogs, y unirse a redes sociales para permanecer vigentes en el mercado.

Además, los nuevos medios de difusión y promoción se deben adaptar a la exigencia del público y ser constantes en la información que se comparte: imágenes, fotografías, artículos, entrevistas, videos, etc.

A pesar de estas nuevas tendencias, algunas editoriales como Acapulco, aún no cuentan con el recurso del *Book Trailer*.

La página web y las redes sociales tienen constancia y calidad en su contenido textual y visual, sin embargo el video ayudará a la estrategia de difusión de la editorial, proporcionando mayor estatus y dando a conocer la publicación del libro *Primaveral*, que para ellos es el primero en ser completamente literario.

Esta editorial resalta la importancia del libro tradicional en todas sus publicaciones, el diseño de cada libro tiene un propósito y un mensaje específico, ya sea por su contenido, el diseño de su portada, las ilustraciones, la temática, etc.

Pero, la sociedad contemporánea y la nueva lectura, muchas veces marca al libro tradicional como un objeto de desecho, una vez que el contenido ya no es necesario y el diseño del libro no ofrece algo más interesante. Por eso, se dice que la mejor y verdadera utilización del libro será la artística y literaria; por lo que este tipo de libros aporta en principio la autonomía que nos permite construir nuestra biblioteca, y escoger el momento y dirección de las texturas; éste conjunto es en efecto, el retrato de nuestro espíritu, que poco a poco se convierte en una proyección de nuestra propia historia.

Por otra parte, según la teoría de la creación de necesidades por parte del marketing, los consumidores son fácilmente influenciados y manipulables, al utilizar los conceptos de necesidad, deseo y demanda. El marketing editorial sugiere que el libro puede servir para satisfacer una necesidad de afecto, reconocimiento o estima; y es importante definir para qué sirve el libro además de diversión y entretenimiento.

En este caso, *Primaveral* es un libro que ofrece un objeto de diseño que satisface esa necesidad de crear una biblioteca, además de su contenido literario; y es importante darlas a conocer para el público lector que busca un objeto de lujo y literatura.

Ahora bien, el objetivo del proyecto es que mediante un video máximo de 60 segundos, el manejo de las imágenes y sonidos transmita el mensaje del autor y el objetivo del libro, sin dar a conocer el final o el texto en sí. Y en ningún momento mostrar

una imagen que pueda interferir con su interpretación de todos los personajes y/o aspectos dentro del texto. Es por lo tanto, sólo un aperitivo audiovisual, con el que se dará a conocer la publicación en todas sus versiones plásticas, la fecha de su presentación, y se pretende que despierte la curiosidad y la necesidad de adquirir este libro, resaltando las características del libro como un objeto de diseño.

De acuerdo con estas limitantes, el objetivo del proyecto y la investigación previa de lo que es un *Book trailer*, se realizó el plan de trabajo con los preparativos necesarios para la realización del video. Este proyecto se basará en el libro impreso *Primaveral*, que como ya se mencionó, es una antología de diez cuentos que relatan diferentes anécdotas de mujeres ordinarias cuyas vidas cambian de manera drástica.

El proceso de producción comienza con la creación del guión literario y el desarrollo de la idea, estableciendo la técnica, duración, herramientas, presupuesto y plan de trabajo.

Posteriormente, la investigación de la dirección de arte basado en el guión, iluminación, casting, scouting, y paleta de colores; Realización de storyboard, pruebas y diseño de producción para la filmación; más tarde la edición y post producción, para el render final.

PREPRODUCCIÓN

La pre producción es el proceso de diseño, organización y planeación del proyecto en el cual se delimitan y definen las características que este tendrá. Lo importante es adaptar los recursos y explotar la creatividad para poder tener un resultado de calidad.

Para lograr este objetivo es necesario investigar y definir el proyecto, tomando en cuenta los recursos técnicos, presupuesto, necesidades del libro, objetivo, concepto, creación y revisión del guión, así como previsiones antes de la filmación y las soluciones alternativas; todo lo relacionado a la producción. Terminando la producción y post producción, se harán las verificaciones del proyecto completo, presentándola al director del proyecto esperando su aprobación final.

Concepción / Visualización

Gracias a su diseño artesanal el libro *Primaveral* tiene la ventaja de complacer todos los sentidos del lector. Esto es una parte esencial a tomar en cuenta para el diseño de producción; así como los recursos con los que se cuenta y adaptarlos para el proyecto. Esto incluye los requerimientos tecnológicos, conocimientos, recursos humanos, y el estudio previo del entorno en el que se desarrollará dicho proyecto.

Tecnología: Cámara de video, micrófono, iluminación: lámparas, rebotadores; computadora con el software de edición de audio y video: Final Cut, After Effects, Photoshop, Illustrator.

Recursos humanos: Realizador, asesor del proyecto, operador de cámara, ayudantes, actores.

Guión literario

El guion literario está basado en una pequeña selección de cuentos que considero son los que contienen algo representa-

tivo del libro en su conjunto y por ello a partir de estos se hizo el *Book trailer*.

Primaveral es el cuento principal del libro en donde Claudia disfruta de un día soleado para ir al mercado con su hijo, quien disfruta de los colores, las texturas y los sabores de las frutas del lugar, incluyendo las naranjas; sin embargo, él se niega a probarla por no querer ensuciarse, mientras su madre impactada reflexiona sobre ello. Creo que el hecho representativo del cuento, es en donde Claudia decide cambiar algo para ella misma, iniciando por probar la naranja y ensuciarse, así con este sencillo acontecimiento cambiaría algo en su vida. Ella es el personaje representativo de las mujeres que se describen en este libro, quienes se arriesgan y cambian su vida.

En el cuento de “Carlota y las rosas” se describe a éstas flores con la misma esencia que una mujer como seres vivos con palpitations y si son lastimados, sangran; además el efecto que causan hacia ellas son impresionantes. Directamente del libro se dice: “Que son creaciones infalibles para los bienes eróticos”. Entonces, las mujeres y ésta temática está presente en casi todos los cuentos, por lo que la analogía que maneja esta historia es representativa de todos ellos.

La taza es el objeto y el nombre del cuento que representa aquellos pequeños objetos que portan un especial valor para los personajes del cuento, que muchas veces son el incentivo para sus nuevas reacciones.

En “Aurora en Alucena” se describe una serie de acontecimientos extraños donde una chica cambia constantemente, lo que lleva a la confusión a su novio. Éste cuento representa a las mujeres jóvenes que involucran hombres en sus vidas y con ellos tener diferentes experiencias extraordinarias.

(Sinopsis:) Un libro se abre, y de las páginas se forman líneas de tinta que salen de la estructura del libro; recorren una gran superficie blanca encontrándose con diferentes objetos.

Las líneas llegan a un espacio con nada más que naranjas, se ve a una mujer que toma una de ellas y la prueba, cae una gota del jugo de la naranja sobre la superficie, y la tinta sigue recorriendo el espacio; llega a donde se encuentran unas flores sangrantes y avanza hasta tocar una taza con café.

Mientras tanto, a la distancia, una mujer camina cruzando el espacio y las líneas de tinta que llevan de nuevo al libro para ver su contenido. El libro se cierra, y así se puede ver la portada de éste con claridad.

Dirección de Arte

El video se produce con imagen real y estética cinematográfica, por lo que la composición, el color y los elementos visuales en escena resaltarán con la iluminación y el contraste con el color del fondo. El objetivo es enfatizar las texturas y el color de los objetos, fundamentadas en las sensaciones que provoca la lectura y en especial este libro.

La narrativa hará que el espectador viaje en un espacio blanco donde se encuentren los objetos que caracterizan al libro situándolos en el lugar donde puedan crear su propia versión; las ilustraciones que se encuentran en el libro se incluirán en el video, haciendo una animación en la que saldrán del libro físico y recorrerán el espacio en blanco, respetando las formas y colores originales.

Los props de la producción como: el vestuario, utilería, maquillaje y hasta efectos especiales físicos, parecen irrelevantes en este proceso, pero se debe de tomar en cuenta que el tipo de zapatos y la mitad del rostro que toma la naranja, son pistas

que dan al espectador datos sobre los personajes del libro; estos son lo más neutro posibles, pensando en la sociedad y moda actual; basados obviamente en los personajes del libro y la representación de la mujer basada en un estereotipo, con elementos característicos de la femineidad.

La paleta de colores define todo del video que, como ya se especificó, el blanco representa la neutralidad y contraste con los objetos, así como una hoja en blanco del mismo libro.

Por ello, éste color se utiliza como base, añadiendo y respetando los colores del libro en sí, como la portada y las ilustraciones en su interior; así mismo se añadieron los colores naturales de los elementos que estarán presentes en el video, respetando los colores ya mencionados alterando sólo su tonalidad.

Fotografía

Debido a que el video se narra de forma continua pero con diferentes cambios de objetos y sonidos; la iluminación y el enfoque de la cámara determinan el espacio y la composición de la escena en proceso, para lograr el efecto de continuidad.

Óptica y movimiento

La narración subjetiva se da mediante diferentes puntos de vista y secuencias continuas; usando un lente abierto para tener gran profundidad de campo en la mayoría de las escenas. El dinamismo de la puesta en escena se basa en la mezcla de travelling y planos fijos, ópticos y mecánicos; con movimientos suaves o rápidos en diferentes escenas.

Luz y color

De acuerdo a la dirección de arte, el estilo de la imagen se caracteriza por su nitidez, se utilizó un fondo blanco y luz cálida creando grandes contrastes que dan definición a los objetos resaltando las texturas, y saturando el color de los elementos. El estilo lumínico del video es neutro, con luz natural, y sin cambios perceptibles en la intensidad de la luz; con sombras difuminadas y luz plana. En las escenas con más elementos (la mujer comiendo la naranja) cambia des-saturando la gama tonal; y en el resto de las escenas la iluminación y el color mantienen la intensidad del contraste entre el fondo y el objeto.

Musicalización

Con el fin de ambientar el *Book Trailer*, se buscaron diferentes melodías instrumentales para que la voz no interfiriera con la imagen y la percepción del espectador hacia el mensaje del libro. Por ello se utilizará una melodía, que será una adaptación de la canción “Amanece”, del grupo Triciclo Circus band.

Triciclo Circus Band es un ensamble originado en el 2009 en la Ciudad de México conformado por nueve músicos encargados de crear composiciones originales con un toque circense, basadas en estilos de música tradicional de diferentes países como: polka, tango, manouche, vals, balcánico, oaxaqueña, paso doble, etc. Además de la música, su performance callejero y lenguaje visual con caracterización circense, son una parte fundamental y representativa del grupo.

Y aunque su trayectoria es corta se han presentado en una gran diversidad de escenarios teatrales, centros culturales, festivales, auditorios, etc., alternando con artistas reconocidos a nivel mundial.

“Amanece” es una melodía que habla sobre el amor hacia una mujer, y todo ese cúmulo de sensaciones cuando se está a lado de la persona amada; este sentir se traduce en manera de metáforas donde todo es felicidad, todo es perfecto.

Esta adaptación enfatizará completamente el concepto femenino y su manera de transformar la vida de los demás, en la forma que se narra en el libro.

En el video los acordes suaves y constantes, la intensidad de los instrumentos y otros sonidos ambientales harán referencia a los cuentos que visualmente no se muestran, como los sonidos de lluvia, disparos y algunos objetos aleatorios del video que estarán presentes sin opacar la música.

Diseño de la producción

Es la realización manual del proyecto, en el que se producen las imágenes correspondientes al plan; se da forma aprehensible a las ideas. Técnicamente en esta etapa se hacen pruebas de color, modelos, story board y prototipos.

El coordinador realiza la verificación y revisión del proyecto, tomando en cuenta que cumpla con los parámetros establecidos en el primer punto.

Durante toda la producción se realiza la revisión para su corrección, ya que por el tipo de técnica (Producción cinematográfica live-action) resulta difícil corregir algún problema en la post producción; así la verificación alterna a la producción hace el trabajo más eficiente y se obtiene un mejor resultado.

Scouting: se utilizó un fondo de color blanco y objetos pequeños, sin embargo en algunos casos por el tipo de interacción con dichos objetos se requiere de un estudio, adaptable a toda la utilería necesaria para la filmación. En este caso un set fue la mejor opción para poder controlar el espacio mismo y los requerimientos.

Casting: aunque en este proyecto sólo se ven los pies y la boca, es importante hacer el casting, ya que la edad y las facciones, son importantes para dar el mensaje apropiado.

Guión Técnico

El guión técnico es una forma de organización de todo el proyecto, en el que se describen los movimientos de cámara, encuadres, e iluminación de cada secuencia; el guión técnico así como el guión literario en donde se describe de manera detallada todo el hilo narrativo de la historia, tuvieron varias revisiones y correcciones siempre manteniéndose en la idea y objetivo principal del proyecto.

Story Board

La realización del Story Board, es el guión visual del proyecto que se hace basado en el guión literario y el guión técnico. Para el *Book Trailer* de *Primavera* se crearon 10 cuadros secuencias en un Storyboard tipo historieta, cuyo formato se realiza con recuadros consecutivos de manera análoga a las tiras cómicas o historietas, así mismo las indicaciones de sonido se colocan al pie de los recuadros y la terminología es la que se usa en el cine documental o en el cine ficción.

Éste se elaboró en dos partes, a lápiz enfocándose principalmente en describir acciones, encuadres y movimientos de cámara, tiempo estimado, etc.; en la segunda parte se marca el cambio en esas mismas imágenes. Ésta pre-visualización servirá de guía durante la producción.

ESCENA	TOMA	ANGULO	MOVIMIENTO DE CÁMARA	ILUMINACIÓN	SONIDO	MÚSICA	ACCIÓN	PERSONAJE
1 sec 1	1	Frontal Picada - Plano general	Cámara fija	Luz natural filtro polarizador	—	"Amanece" Triciclo Circus Band	El libro se abre y cambian las hojas	Libro Primavera
1 sec 1	2	Frontal picada - Plano general	Traveling horizontal	Luz natural filtro polarizador	—	1 minuto	De las páginas se forman líneas que salen del libro	Libro Primavera y líneas de tinta
1 sec 1	3	Frontal - Plano general	Traveling horizontal	Luz natural filtro polarizador	—	"	recorren la superficie blanca	Líneas de tinta
2 sec 1	1	Frontal - Plano general	Cámara fija	Lámpara de cuarzo-halógeno	—	"	Las líneas llegan a un espacio con naranjas	Líneas de tinta y naranjas
2 sec 2	2	Frontal - Close up	Cámara fija	Lámpara de cuarzo-halógeno	—	"	Una mujer toma una de las naranjas	Mujer, naranjas
2 sec 3	1	Frontal - Close up	Cámara fija	Lámpara de cuarzo-halógeno	—	"	Chupa la naranja y deja caer una gota	Mujer, naranjas
3 Sec 1	2	Picada - Primer plano	Cámara fija	Luz natural filtro polarizador	—	"	La gota cae en la superficie y la mancha	Gota y mancha de jugo
3 Sec 2	1	Picada - Primer plano	Cámara fija	Luz natural filtro polarizador	Gotas, lluvia, relámpagos	"	Las flores empiezan a sangrar	Flores, sangre
4 Sec 1	1	Cenital - Plano general	Tild-down	Luz natural filtro polarizador	Se rompe una taza	"	El líquido se escurre hasta llegar a una taza	Líneas de tinta, flores, mancha de sangre
5 Sec 1	1	Frontal - Plano general	Cámara fija	Luz natural filtro polarizador	Pies caminando (tacones)	"	Una mujer pasa caminando, pasan las líneas	Pies de mujer, pares de zapatos
6 Sec 1	1	Frontal picada - Primer Plano	Traveling horizontal	Luz natural filtro polarizador	Disparo	"	Las líneas de tinta llegan al libro	Libro, líneas de tinta
6 Sec 1	2	Picada - Primer plano	Cámara fija	Luz natural filtro polarizador	—	"	El libro se cierra	Libro
6 sec 2	3	Cenital - Primer plano	Cámara fija	Luz natural filtro polarizador	—	"	Se ve la portada de el libro	Libro
7 sec 1	1	Frontal - Plano general	Cámara fija	Digital	—	"	Aparece el nombre de la editorial	Logotipo de la editorial

Story board

Book trailer de Primavera

Acción: Sobre un fondo rosa se anima el logo de Primavera. Le crecen flores.
Música: "Amanece" - Triciclo Circus Band

T.P / T.T.
3 3

Acción: Fade in, en el libro abierto. Salen líneas rosas del libro, se deslizan en el espacio blanco.
Iluminación: Luz natural
Música: "Amanece" - Triciclo Circus Band

T.P / T.T.
5 8

Acción: Se forma la ilustración del cuento "Primavera" con las líneas rosas.
Iluminación: Luz natural
Música: "Amanece" - Triciclo Circus Band

T.P / T.T.
3 11

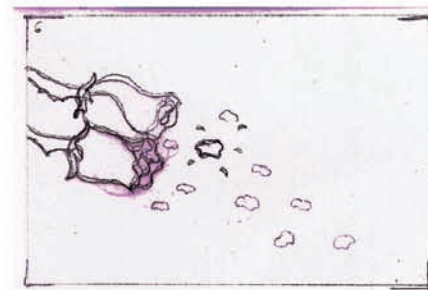
Acción: La mano de la mujer entra a cuadro y toma la naranja partida y se la lleva.
Iluminación: Luz natural.
Música: "Amanece" - Triciclo Circus Band

T.P / T.T.
3 14

Acción: La mujer chupa la naranja que tomó y deja caer unas gotas.
Iluminación: Luz natural
Música: "Amanece" - Triciclo Circus Band

T.P / T.T.
5 19

Acción: Una gota cae frente a un par de rosas, más gotas caen y forman un río, que se oscurece.
Iluminación: Luz natural
Música: "Amanece" - Triciclo Circus Band

T.P / T.T.
6 25

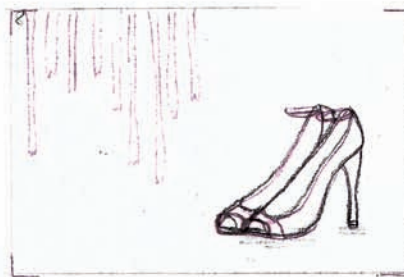
Story board

Book trailer de *Primavera*

Acción: Las líneas rosas llegan y pasan por debajo de la taza de café. Formando la ilustración del cuento "Las alas negras y las piedras de la luna".
Iluminación: Luz natural
Música: "Amanece" - Triciclo Circus Band

T.P / T.T.
4 29

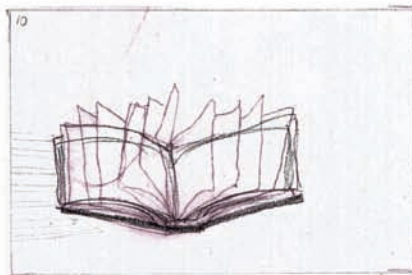
Acción: Un par de zapatos de tacón cambian de color y forma, mientras aparecen las líneas del cuento "Historia de las gacelas moribundas".
Iluminación: Luz natural
Música: "Amanece" - Triciclo Circus Band

T.P / T.T.
5 39

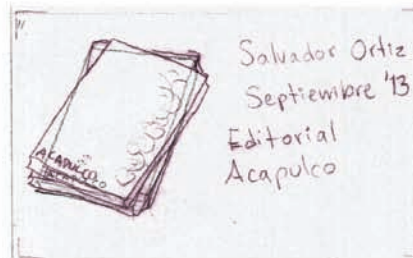
Acción: La muchacha se pone los zapatos y sale caminando.
Iluminación: Luz natural
Música: "Amanece" - Triciclo Circus Band

T.P / T.T.
5 39

Acción: Las líneas rosas llegan al libro, las páginas se voltean hasta cerrar el libro.
Iluminación: Luz natural.
Música: "Amanece" - Triciclo Circus Band

T.P / T.T.
6 45

Acción: Aparecen sobre el libro las otras dos versiones impresas de *Primavera* y los datos de la presentación.
Iluminación: Luz natural
Música: "Amanece" - Triciclo Circus Band

T.P / T.T.
15 50

Acción: Aparece el logotipo de la editorial Acapulco.

T.P / T.T.
5 55

Prototipos

Para interpretar a Claudia, (el personaje principal del cuento “Primaveral”), la modelo debe tener entre 30 y 40 años, como se describe en el cuento por ser una ama de casa.

El cabello castaño corto, facciones y color de piel no relevantes; usará ropa moderna adecuada a su edad, sin ser conservadora; maquillaje en los labios y mejillas, así como las uñas pintadas y joyas no llamativas.

La segunda mujer será de entre 20 y 25 años, personificando a las mujeres jóvenes en los cuentos “Aurora en Alucena”, “Carlota y las rosas”, “Historia de las Gacelas Moribundas”, “Bárbara”, “Un verano con Leslie Mansfield”, y “Sobre la niebla en la bahía”, que son donde los personajes más importantes son coquetas y las dominantes en la historia.

En este caso, sólo se verán sus piernas, que usarán tres pares de zapatos de tacón en diferentes estilos (abiertos, cerrados, sandalias).

La caracterización no es de un personaje en específico, sino que simbolizan a las diferentes mujeres involucradas en cada uno de los cuentos de *Primaveral* como Claudia en “Primaveral”, Bárbara en “Bárbara”, y la Mamá del niño en “Las Alas negras y las piedras de la luna”, que son las que principalmente se describen como las más coquetas. Los objetos restantes son específicos y sin alteraciones: de tres a 4 naranjas, rosas de color rosa, y una taza blanca con café.

Casting

Mujer 1: Ya que la escena es muy sencilla y específica, no requería de una actuación en sí, por lo que se realizó el casting buscando una modelo con las características mencionadas anteriormente.

Finalmente se eligió a una mujer de 45 años cuya fisionomía asemejara a la de una mujer mexicana, con facciones que simbolizan el estereotipo de una ama de casa coqueta y femenina. Ella representa no sólo a Claudia si no a los otros personajes que no son mencionados explícitamente en los cuentos ya mencionados.

“-Te ves muy atractiva- le dijo Octavio de pronto.

-¿Cómo?-ella le abría contestado con una sonrisa de no ser porque e sonaron extrañas sus palabras.

-Sí, Pareces... -no encontró la palabra adecuada.

-No sé. ¿Saliste vestida así a la calle?”³

“Había llegado a quererla; era delgada, muy guapa, con cierto aire melancólico en la mirada que me encantaba. Sucede que hay rasgos de una especie de tristeza sublimada que enaltecen la belleza de una chica, como si la alejaran siempre del lugar en donde está”⁴

Mujer 2: Las piernas de la muchacha, se eligieron por la complexión media, la tez blanca y la textura de la piel; dando la apariencia de juventud.

3 Ortiz, Salvador. *Primaveral* “Primaveral”. Primera Edición, México, D.F: Editorial Acapulco, 2013.

4 Ortiz, Salvador. *Primaveral* “Bárbara”. Primera Edición, México, D.F: Editorial Acapulco, 2013.

“En cambio Carlota, dieciocho años, pelo castaño, formas rotundas, rostro agraciado, es sin lugar a dudas una maravilla de la naturaleza; por cierto mucho menor que yo, podría ser mi hija, (...)”⁵

“Nunca había concebido la existencia de una piel tan blanca y suave que se ofreciera a su tacto abrumado por la torpeza, el miedo y el deseo de seguir adelante.”⁶

Maquillaje

La caracterización de las modelos simboliza el estereotipo de las mujeres descrito en *Primaveral*; el maquillaje no es exagerado, sólo da calidez y viveza al rostro de la modelo, ya que todos los personajes son naturales e importantes, siendo sutilmente la protagonista de la historia como en “Primaveral”, “Aurora en Alucena”, “Bárbara”, “Un verano con Leslie Mansfield” y “Sobre la niebla en la bahía”.

“Pero todo esto parecía no importarle a Leslie Mansfield, ella era naturalmente ella, una chica de ojos claros, camisas cortas, jeans deslavados, sonrisas rosadas, vestida de azules y rosas, y con una boquita hecha para decir cosas como you are so cute and lovely, (...)”⁷

Por ello, se utilizó un lápiz labial neutro, que hiciera juego con el tono de piel de la modelo; en las mejillas un rubor claro

rojizo, para un aspecto ligeramente sonrojado.

El esmalte de uñas color rosa, que va de acuerdo a la paleta de colores, así como la pedicura que es color verde, con respecto a la composición de la imagen en donde aparecerían.

Vestuario

El primer personaje de la chica que se come la naranja, usará una blusa de acuerdo a la paleta de colores; por lo que se buscaron prendas que tuvieran algún estampado, o adorno femenino que le diera textura al video sin ser extravagante.

De acuerdo a las opciones encontradas, la blusa elegida no tiene mangas, lo que le da un toque coqueto; es color beige con holanes, que dan presencia y femineidad al personaje.

De acuerdo a estas citas de diferentes cuentos del libro:

“Pero hace unos días había sentido un impulso semejante y no pudo contenerse. Entró, se midió aquel vestido con el que parecía una jovencita en sus mejores años y sin pensarlo lo compró; aún no había tenido oportunidad para estrenarlo.”⁸

Zapatos

La joven utiliza, tres pares de zapatos de características diferentes entre sí, pero con la misma estructura; en la secuencia se sustituirán unos por otros sin moverse, casi pasando desapercibidos por lo que el cambio debe de ser sutil.

5 Ortiz, Salvador. *Primaveral* “Carlota y las rosas”.. Primera Edición, México, D.F: Editorial Acapulco, 2013.

6 Ortiz, Salvador. *Primaveral*, “Sobre la niebla en la bahía”. Primera Edición, México, D.F: Editorial Acapulco, 2013.

7 Ortiz, Salvador. *Primaveral*, “Un verano con Leslie Mansfield”. Primera Edición, México, D.F: Editorial Acapulco, 2013.

8 Ortiz, Salvador. *Primaveral*, “Primaveral”. Primera Edición, México, D.F: Editorial Acapulco, 2013.

Estos pares, así como todos los elementos compositivos de la imagen, respetan la paleta de colores lo más exacto posible en la gama tonal; así como la personalidad cambiante de los personajes explicando que puede ser cualquier mujer.

“María o Carolina había vuelto a llamarse Aurora algunos días, en realidad su nombre había cambiado en muchas ocasiones: Angélica, “Bárbara”, Ana, Margarita, Angustias, Carmen, en fin, una multitud de la que no recuerdo todas las variaciones.”⁹

Utilería

Ya que existen diferentes tipos y tonalidades de flores rosas, se eligió la de color claro, que era la más adecuada para la composición de la imagen, además de enfatizar el color siempre característico de la mujer.

La taza descrita en el cuento “La Taza”, es inglesa y de una época pasada, por lo que ésta debía tener, esa forma y estilo.

“La grieta continuaba hasta el filo mismo de la taza, justo donde la señorita Aurelia apoyó los labios para dar el primer sorbo de café, fue entonces que advirtió la hendidura en la porcelana y se concentró en examinarla con minuciosidad, hasta que notó que Celia le clavaba una mirada interrogativa.”¹⁰

“(…), igual que el gesto de los hombros que se encogen a saltitos y que ella recordaba en un cuarto de hotel de Londres hace quince años. Juan Carlos compró el juego de seis tazas y tetera de Wedgwood aquella tarde; fue un regalo del joven gobernador en gira por el extranjero a su acompañante, amiga de él y de su esposa.”¹¹

Se buscó una taza blanca con plato que fuera pequeña y ancha con el mango estilo inglés en base a la descripción.

⁹ Ortiz, Salvador. *Primaveral*, “Aurora en Alucena”. Primera Edición, México, D.F: Editorial Acapulco, 2013.

¹⁰ Ortiz, Salvador. *Primaveral*, “La Taza”. Primera Edición, México, D.F: Editorial Acapulco, 2013.

¹¹ Ortiz, Salvador. *Primaveral*, “La Taza”. Primera Edición, México, D.F: Editorial Acapulco, 2013.

Modelo y props

Materiales y Modelos

Preparar los materiales y recursos para la producción de acuerdo a la técnica, y el plan de producción.

Fondo blanco: ciclorama. Las tres versiones originales del libro *Primavera*. Dos actores. Utilería: tres naranjas, cuatro rosas de color rosa, tres pares de zapatos, una taza blanca con café.

Software: Final cut pro, illustrator, photoshop, after effects.

Equipo: Cámara de video: Nikon D5100, tripie, drill, filtro polarizador.

Iluminación: Se usará luz natural con cuatro rebotadores.

Logística

Es la planeación y distribución de roles de acuerdo a los productores y ayudantes del proyecto, organización de todos los elementos listos para su realización. Revisar que todo este en orden y vaya de acuerdo a lo planeado.

El equipo de trabajo está constituido por dos personas, sin contar a los actores; yo Karla Rosales como directora, fotógrafa y directora de arte; junto con su ayudante Jorge García.

Plan de trabajo

El proyecto se divide por cada día de filmación, se definen siguiendo el guión técnico, que ya tiene organizado todo lo necesario para las diferentes escenas.

Previsión de Riesgos, Limitaciones, Problemas y Alternativas

En la creación del escenario el primer problema es el espacio, para eso se necesita un amplio estudio donde se pueda colocar el ciclorama.

Al utilizar luz natural se tiene que pensar en la hora que se realizará la filmación, de acuerdo al set de filmación y la posición del sol, el horario será aproximadamente de las 8:00 hasta las 10:00 horas como máximo.

Los materiales necesarios para la filmación se consiguen un día antes máximo para no tener problema en su deterioro. En el caso de la taza de café es necesario preparar el café al momento; si alguno de estos sufre algún daño antes de la filmación tendrá que sustituirse al momento.

En la mayoría de las escenas se necesitará un ayudante que opere la cámara o bien ayude a la intervención de los objetos al momento de la filmación, como es la escena de las flores en la que se experimentará con las gotas de tinta.

Se necesitarán varios sustitutos de los objetos en caso de errores en la toma: un par de naranjas partidas (además de las que saldrán en escena), dos o tres pares de rosas extra.

Los actores se citan con una semana previa, deben ser puntuales con el horario; si no es posible se sustituyen. En la parte técnica se tiene que revisar todo el equipo con anticipación y su correcto funcionamiento, así como cargar baterías etc.

El equipo de producción debe estar completo con la directora Karla Rosales y el asistente.

Plan de trabajo diario

Título de la película: <u>Primaveral</u>		Fecha <u>08 Agosto 2013</u>
Director: <u>Karla Rosales</u>	Decorado: <u>Ciclorama color blanco</u>	
Cámara: <u>Nikon D5100</u>	Interior - Exterior / Di - Noche	
Citar equipo, hora: <u>8:00 am</u>	Comienzo rodaje, previsto hora: <u>9:00 am</u>	
Otros, hora: <u>8:30 am</u>	Comenzó rodaje, hora: <u>9:00 am</u> Observaciones: <u>La colocación del ciclorama requiere un asistente; Limpiar la superficie al termino de cada escena.</u>	
Lugar de citación: <u>Set, depto 203</u>	Terminó rodaje, hora: <u>11:00 am</u>	
Interpretes citados: <u>Mujer con naranja</u>	Material técnico previsto: <u>Tripie, Cámara, Drill.</u>	
Tomas a filmar previstas: <u>Escenas 1, 2, 4, 6</u>	Sonido: <u>_____</u>	
Tomas filmadas: <u>Escenas 1, 2, 4, 6</u>	Iluminación: <u>Rebotadores</u>	
Suprimidas: <u>Ninguna</u>	Utilería y accesorios: <u>Libro "Primaveral" versión de encuadernado con pasta dura; Cuatro o más naranjas; Taza con café.</u>	
Agregadas: <u>Ninguna</u>	Metraje película asignado: <u>30 seg.</u>	
Tomas filmadas anteriormente: <u>0</u>	Metraje película utilizado: <u>30 min</u>	
Tomas filmadas hoy: <u>Escenas 1, 2, 4, 6</u>	Movilidad: <u>0</u>	
TOTAL A LA FECHA: <u>4 tomas</u>	Comidas: <u>Desayuno</u>	
Observaciones: <u>De ser posible repetir la escena 1 y 6 para obtener mejores tomas y más opciones para la edición.</u>	Firma <u></u>	

Título de la película: <u>Primaveral</u>		Fecha <u>09 Agosto 2013</u>
Director: <u>Karla Rosales</u>	Decorado: <u>Ciclorama color blanco</u>	
Cámara: <u>Nikon D5100</u>	Interior - Exterior / Di - Noche	
Citar equipo, hora: <u>8:00 am</u>	Comienzo rodaje, previsto hora: <u>8:15 am</u>	
Otros, hora: <u>8:15 am</u>	Comenzó rodaje, hora: <u>8:20 am</u>	
Lugar de citación: <u>Set, depto 203</u>	Observaciones: <u>_____</u>	
Interpretes citados: <u>Chica con zapatillas</u>	Terminó rodaje, hora: <u>12:00 am</u>	
Tomas a filmar previstas: <u>Escenas 3, 5, 6</u>	Material técnico previsto: <u>Tripie, Cámara.</u>	
Tomas filmadas: <u>Escenas 1, 3, 5, 6</u>	Sonido: <u>_____</u>	
Suprimidas: <u>Ninguna</u>	Iluminación: <u>Rebotadores</u>	
Agregadas: <u>1 toma adicional en la escena 1 y 6</u>	Utilería y accesorios: <u>Par de rosas, tres pares de zapatos de tacon diferentes, las tres versiones del libro "Primaveral".</u>	
Tomas filmadas anteriormente: <u>4</u>	Metraje película asignado: <u>21 seg.</u>	
Tomas filmadas hoy: <u>Escenas 3, 5, 6</u>	Metraje película utilizado: <u>40 min</u>	
TOTAL A LA FECHA: <u>7 tomas</u>	Movilidad: <u>0</u>	
Observaciones: <u>_____</u>	Comidas: <u>Desayuno</u>	
Firma <u></u>	Firma <u></u>	

PRODUCCIÓN

Realización

Una vez que el proyecto es aprobado por la directora del proyecto, empieza la producción de imágenes originales para la edición. Comenzando con la realización y adaptación de lo necesario para la producción, es decir, fondos, utilería, vestuario, maquillaje, recopilación de audio, grabación de sonidos, musicalización, etc.

Set / Locaciones

Se realizó la producción del video en el estudio previamente adaptado para la filmación, de acuerdo a la luz y al espacio en relación al tamaño del ciclorama.

Posteriormente se coloca la cámara, los rebotadores, y todo el equipo técnico necesario para filmar; siguiendo el plan de trabajo y el story board.

Fotografía

Se utilizó la cámara Nikon D5100 16mpx sensor DX, con lente AF-S DX NIKKOR 18-55mm, montada en tripié con cabezal tipo joystick, con el ciclorama de fondo. Se filmó con iso 200 f8, balance de blancos frío de 3450oK.

Antes de comenzar la grabación, se realizaron varias pruebas y ensayos con la cámara, también se revisó que la iluminación del set estuviera correctamente controlada para no tener errores en la calidad del video.

La configuración de la cámara dependía de varios factores: la calidad final del video en relación con el grano y la sensibilidad de la imagen, además del formato; el color y la exposición de la imagen de acuerdo a la iluminación y el contraste de los objetos a filmar, así como la profundidad de campo; todo esto se contemplo para evitar realizar cambios de corrección de color en post producción.

La iluminación era natural por lo que sólo se requería la correcta colocación de los rebotadores para crear las sombras difuminadas, con el ciclorama colocado frente al ventanal a las 07:30 am. Sin embargo, ya con todo esto listo al momento de la filmación y los ensayos de cámara se noto que no eran necesarios los rebotadores y se trabajó sin ellos.

Filmación

El primer día de trabajo se grabaron las escenas 1, 2, 4 y 6 ; todo en posición de acuerdo al guión visual y guión técnico. Este día se requirió la ayuda del asistente para la mayoría de las escenas: la primera fue en la que se utilizaron hilos para hacer que el libro se abriera y se cerrara solo, lo que en la escena 6 se cambió por una secadora de cabello, esto para lograr el movimiento total de las hojas del libro.

Se realizaron varias tomas para obtener el resultado deseado; al igual que la secuencia en que la mujer prueba la naranja y deja caer una gota de jugo.

En el segundo día se filmaron las escenas 1, 3, 5 y 6 . Al igual que en el primer día, se siguió el plan de trabajo, sin embargo, algunas secuencias se repitieron para tener más opciones para la edición.

La tercer escena, fue la que requirió más trabajo por que sobre la cartulina se hizo un trazo de agua con un pincel para evitar que se expandiera la tinta al caer sobre ella; como en las escenas anteriores se necesitaron mínimo 3 tomas diferentes.

POSTPRODUCCIÓN

Ruta de post producción

Como en la pre y producción, es necesario tener un plan para optimizar el trabajo y reducir el deterioro de los archivos, la ruta de post producción es por lo tanto, una guía a seguir:

1. Recopilación y corrección de gráficos para animación
2. Animación de gráficos
3. Edición de video secuencias
4. Edición de audio y video
5. Edición y corte final

1. Recopilación de gráficos

Se escanearon las ilustraciones directamente de el libro impreso, en formato PDF para poder ser vectorizadas en el programa Illustrator y, posteriormente animadas.

2. Animación

Se utilizó el programa de After effects para la animación de las ilustraciones; que de acuerdo al story board y la composición de cada escena, se necesitó hacer modificaciones en cuanto a la posición, distorsión de la perspectiva y el tamaño de dichas imágenes.

Una vez realizadas las animaciones independientes de cada secuencia, se hace la selección de los videos originales que serán utilizados para la edición final del video y posteriormente, la corrección de color en cada uno.

3. Edición de video secuencias

La edición de cada secuencia consiste en unir la animación con el video original procurando respetar el story-board de acuerdo a la composición de la imagen, añadiendo mascarillas en los casos necesarios y la animación del texto.

La postproducción de la imagen, involucra revisar y corregir errores de cada escena, determinar por completo los com-puestos, efectos, y animación.

Dentro de esta fase, también se hizo la corrección de color y limpieza de todas las escenas mediante los software Photo-shop y After Effects. Una vez concluida la post-producción de imagen, música y sonido se hizo un corte muy cercano al corte final, con el propósito de dar comienzo a la etapa de edición del diseño sonoro y música original.

4. Edición de audio y video

La producción musical es la melodía “Amanece” de Triciclo Circus Band, banda que autorizó el uso de la canción. Entonces, el punto de partida para la adaptación de la música fue la duración del video completo, procurando el ritmo y la melodía misma con la continuidad en el movimiento y ritmo del video. También se recopilaron los sonidos ambientales que complementarían el video; buscando principalmente en diferentes librerías de audio, todos los sonidos con alta calidad; para ser añadidos al termino de la edición.

5. Edición y corte final

Con todos los elementos y video secuencias propiamente editados y sin errores, se hace la composición y edición final del video tomando como base la música y el ritmo de la misma; posteriormente se agregan los sonidos ambientales y se hace el Render para la exportación final.

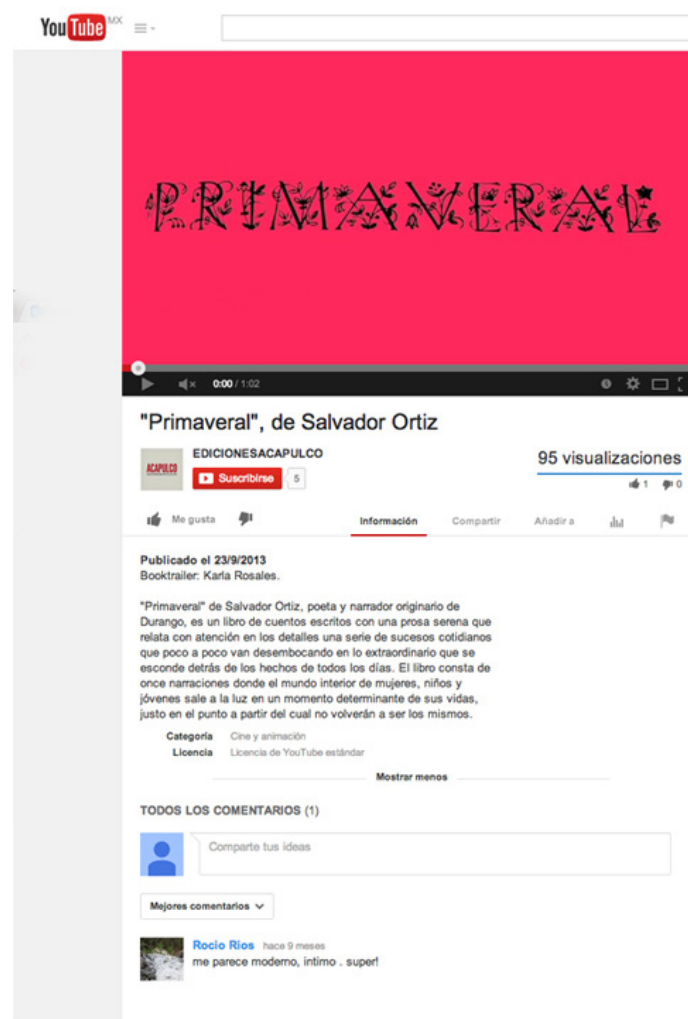
PRESENTACIÓN

Una vez presentado el *Book Trailer* directamente a Selva Hernández, la directora de la Editorial Acapulco, se subió el video a Youtube para poder difundirlo en las redes sociales, anunciando la presentación del libro. Además se mandaron invitaciones por correo electrónico a las personas que están suscritas a la página web de la Editorial, anunciando también la disponibilidad de compra en línea.

Invitación vía correo electrónico.

Por otro lado, el autor Salvador Ortiz también realizó una serie de invitaciones de manera personal entre familiares y amigos para asistir a la presentación de su obra. Además el video se incluyó en su página personal como artista, así como el link para la compra en línea del libro y el cuento “Las Alas negras y las piedras de la luna” disponible en PDF para descargar.

1

1. Canal de Youtube de la Editorial con la publicación del *Book Trailer*.
<https://www.youtube.com/watch?v=HqpNWrrZgc>

2

3

4

2. Evento en la página de Facebook en la que se publicaron imágenes con texto del libro *Primavera*, así como el *Book Trailer* del mismo.
<https://www.facebook.com/events/213301422172037/>
3. Invitación vía correo electrónico.
4. Post del *Book Trailer* para *Primavera* vía Twitter .
@LibrosyAcapulco

5

Es entonces que el 24 de Septiembre del 2013 en la sala de presentaciones de la Librería del Fondo de Cultura Económica Octavio Paz, se realizó la presentación del libro *Primavera*. Donde el discurso de la directora de Acapulco abrió la presentación, seguido del video Trailer y posteriormente comentarios y lecturas directamente del libro por el mismo autor. Esa tarde ya se encontraba a la venta el libro en la misma librería, y el autor, Salvador Ortiz realizó una breve firma de autógrafos para los presentes.

A partir de ese día, el libro está disponible para su compra en cualquiera de las sucursales de la librería del Fondo de Cultura Económica a través de internet o directamente en la librería, además de los puntos de venta directos con la Editorial *Acapulco*.

En cuanto al *Book Trailer*, la distribución posterior a la presentación del libro corre a cargo de la propia editorial, que puede utilizar el video dentro de otros proyectos y eventos editoriales, además de el canal de YouTube y la promoción constante a través de las redes sociales.

5. Presentación del libro "*Primavera*" el 24 de Septiembre del 2013 en la sala de presentaciones de la Librería del Fondo de Cultura Económica Octavio Paz.

ANEXO

Comentario de Salvador Ortiz, autor del libro *Primaveral*:

Sobre Trailer-book de Karla Rosales

Durante el proceso de publicación de mi libro de cuentos *Primaveral*, la editora Selva Hernández me informó que mi tomo había sido elegido para elaborar un tráiler book que sería parte de la tesis de Karla Rosales. Poco después me entrevisté con Karla, me explicó el concepto y las líneas generales de su proyecto.

Antes de esta experiencia no había visto un video con las mismas características; conocía, en todo caso, anuncios comerciales que en la televisión informaban sobre la publicación de algún libro de gran tiraje y más comúnmente una colección o serie de libros del mismo tema o autor, o incluso algún sello editorial que se promovía sin hacer alusión a un título en particular. Si bien, algunos de estos anuncios comparten varias características con el concepto del book tráiler, no son del todo iguales a lo que Karla habría de elaborar.

En sucesivas entrevistas con Karla fue preguntándome sobre los cuentos en particular, los motivos, las atmósferas, los personajes, todo lo relacionado con lo que había dado origen a mis textos.

Platicamos sobre estas cuestiones en el entendido de que una vez que un texto es leído por otra persona, es ella, el lector, quien le da su personal configuración imaginativa y conceptual. Existe entonces un difícil equilibrio que quien elabora un tráiler book procura entre su personal carga imaginativa y la posibilidad de ofrecer a cualquier futuro lector la construcción de su propio universo conceptual. Por otra parte, la editorial Acapulco se caracteriza por su elaborado diseño y cuidado del libro en tanto objeto estético en sí mismo. Un acierto de Karla fue el de utilizar el diseño de Selva Hernández como eje principal alrededor del que se desarrolla el Book Tráiler, y recurrir sólo a algunas imágenes icónicas que contienen los elementos fundamentales de las narraciones (rosas, zapatos, naranjas, etcétera).

En todo caso, creo que hay un cierto desfase entre la edad del personaje de la narración a la que hace referencia el personaje caracterizado en el video y la edad que yo supongo en el texto. Desde mi punto de arranque como autor, y en el entendido de que la lectura de Karla pudo tener una interpretación personal y diferente a la mía, la caracterización del personaje podría ser más precisa con una mujer de menor edad; una jovencita, si bien ya con algunos años de casada, apenas en su segunda década de vida, como suele suceder en la clase media de la provincia mexicana.

La música que acompaña el video sugiere con buen tino el carácter rítmico continuo y relajado que la prosa de las narraciones pretende. Por otra parte pienso que, si se tratara de un video para uso comercial, podría abundar en la información verbal y especificar, por ejemplo, de alguna manera, que se hace referencia a un libro de cuentos o que se puede adquirir en la dirección electrónica de la editorial...

El video de Karla Rosales significó para mí como autor una forma de apoyo inesperado y benéfico para la promoción de *Primaveral*, por lo que no puedo sino estar muy agradecido por haber tenido la suerte de ser seleccionado para formar parte de su proceso de titulación. Resultó ser un aspecto muy interesante de mi experiencia en la producción editorial, que además me permitió considerar mis textos como generadores de conceptos visuales y de otros aspectos que no había considerado en el momento de su escritura. Puedo decir también ahora que el Book Tráiler es un recurso que las casas editoriales deberían utilizar como un elemento frecuente en sus políticas de promoción comercial.

Salvador Ortiz
septiembre de 2014

Imágenes del book trailer, *Primavera*

DVD del *book trialer*, *Primavera*

CONCLUSIÓN

La idea de realizar un *book trailer* surgió en una tarde con una literata, mientras platicábamos sobre un libro nuevo que conoció a través de un canal de video Youtube.

Éste era un libro completamente de ilustración, un libro álbum, con una descripción poco fácil de concretar o sintetizar, así que me mostró el video, que también le había gustado y que impulsó en ella el deseo de comprar el libro.

Entonces, el *book trailer* es una herramienta que ayuda promover no sólo al libro sino a todos los involucrados en el proceso de publicación, es un interesante difusor de la lectura, además de ser un proyecto enriquecedor y atractivo para diseñadores y comunicadores visuales, como lo fue para mí, al enfrentar los retos de representar al libro sin mostrar el contenido completo.

Es por ello, que en la realización de este proyecto aprendí a realizar una producción para una empresa formal, trabajando mano a mano con la editorial Acapulco y con el autor de *Primaveral*, que me guiaron en los errores y aciertos de mi proyecto, y al mismo tiempo, agradecieron que les diera a conocer el *book trailer* como medio actual para lanzar y difundir sus publicaciones, puesto que su alcance va más allá de los usuarios de internet, pues las librerías pueden proyectar el *book trailer* en sus pantallas, o durante los festivales y ferias del libro, de modo que se amplíe el target.

En cuanto a mi *book trailer*, fue un tanto complicada la producción; puesto que todo el trabajo de producción, guión, sonido, dirección, etc. fue completamente mío, y el realizar un trabajo de este tipo es bastante complicado. Tuve dudas, errores, y decepciones que aprendí a sintetizar y resolver para poder obtener el resultado que esperaba; y así fue.

Después de ver el *book trailer* final que realicé a partir de cero,

desde contactar a la editorial, el autor y conseguir todo lo necesario para la producción, ver que mi propuesta de video es aceptada por el mercado es muy placentero.

Entre otras cosas, me mostró la posibilidad de dedicarme a la producción de *book trailers* para las editoriales que quieran ser parte de la difusión vía internet, y buscar involucrarme más tarde con algún proyecto de la televisión.

Esto aún es un poco complicado porque como mencioné en el texto aún hay que lidiar con el hecho de que es un tema relativamente nuevo y desconocido, por lo que depende de diferentes factores sociales, económicos y culturales, que ayudarán a que se de a conocer mucho más y así poder explotar este medio.

En conclusión, estoy segura de que el *book trailer* es fundamental para los productores editoriales y visuales que quieran desarrollarse y utilizar internet como medio de difusión, participando en la invasión informática con mensajes y videos que ayuden a promocionar la lectura apoyándose en las atractivas variantes que ofrece el *book trailer*.

GLOSARIO

Abadías. Monasterio o iglesia regidos por un abad o una abadesa.

Actor. Persona que aparece frente a la cámara en papeles dramáticos. El actor siempre representa a alguien.

Análogo. Que tiene analogía o similitud con una cosa

Audio. La reproducción electrónica del sonido audible.

Balance de blancos. El ajuste de los circuitos de color en la cámara para producir el color blanco con las diversas temperaturas de color de la luz.

Bibliófilos. Persona que colecciona libros, especialmente si son valiosos, raros o curiosos, o que es amante de los libros y de la lectura.

Brillo. Atributo que determina con cuanta claridad u oscuridad aparece un color en las pantallas de televisión monocromas o cuanta luz refleja un color .

Book trailer Video promocional para un libro; similar a los trailers cinematográficos que promocionan películas, series de televisión, y video juegos.

Caligrafía. Conjunto de rasgos característicos de la escritura de una persona, de un documento o de una época

Casting. Proceso de selección de actores, modelos, etc.

Códice. Del latín codex, codicis 'libro'. Libro manuscrito que tiene importancia histórica o literaria, en especial cuando es anterior a la invención de la imprenta.

Cosmovisión. Es el conjunto de creencias que tiene una persona, las cuales sirven como filtro a la hora de interpretar el mundo.

Cuneiforme. Escritura antigua de Sumeria, obtenida mediante la presión de cuñas de madera sobre arcilla blanda.

Digital. Referente a datos en forma de dígitos (impulso on/off)

Diseño. Es un proceso de creación visual con un propósito. Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de «algo», ya sea esto un mensaje o un producto.

Dolly. Soporte de cámara que te permite mover la cámara en todas direcciones.

E-book. Libro electrónico. Archivo informático que contiene el texto de un libro. Hay diferentes tipos de archivos que pueden ser de sólo lectura o interactivo.

Editor. Persona que prepara un texto para publicarlo; como el encargado en una editorial, el que compila textos y los reúne en una obra y el que corrige y anota un texto antiguo siguiendo criterios filológicos.

Elite. Grupo selecto y minoritario de personas, animales o cosas.

Encuadernación. Parte exterior de un libro encuadernado, hecha de un material resistente, que cubre y protege el conjunto de las hojas cosidas, pegadas o anilladas en el lomo.

Enfoque. Una imagen está enfocada cuando aparece nítida y clara en la pantalla, (técnicamente el punto donde los rayos de luz se reflejan sobre las lentes convergentes)

Entorno. Es lo que rodea a un individuo, sin formar parte de él, por ejemplo el clima, otros individuos, el relieve, las normas culturales, religiosas o jurídicas, etcétera.

Fonograma. Símbolo gráfico que representa un sonido o un grupo de sonidos, especialmente letra del alfabeto.

Fotografía. Es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien por medio del fijado en un medio sensible a la luz o por la conversión en señales electrónicas.

Forma. Un componente de la imprenta, el molde en el que se colocaban las galeras para imprimir sobre una piedra plana o losa.

Ideograma. Signo gráfico que representa un concepto o idea de forma sintética y no por análisis de sonidos o formas.

Imagen. La representación de algo real o imaginario basándose en la luz y su efecto sobre la visión humana. Puede ser también la representación que el cerebro humano se forma por otros medios que no sean la luz y su efecto sobre la visión.

Imprenta. Es la técnica industrial que permite reproducir, en papel o materiales similares, textos y figuras mediante tipos, planchas u otros procedimientos.

Ilustración. Fotografía, dibujo o lámina que se coloca en un texto o impreso para representar gráficamente lo expuesto, ejemplificarlo o hacer más atractivo el resultado.

Jerarquía. Es la forma de organización que se le asignará a diversos elementos de un mismo sistema, que pueden ser indistintamente personas, animales o cosas, ascendente o descendente, por criterios de clase, poder, oficio, autoridad, categoría o cualquier otro de tipo que se nos ocurra, aún siendo el más arbitrario, pero que tienda y cumpla con un criterio de clasificación.

Desde Definicion ABC: <http://www.definicionabc.com/general/jerarquia.php#ixzz3SvKffvwe> Jeroglífico. Conjunto de dibujos, figuras o signos ideográficos que seres y objetos de la realidad y tienen un valor ideográfico o fonético

Lenguaje. Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra.

Libro. Conjunto de hojas de papel, pergamino, vitela, etc., manuscritas o impresas, unidas por uno de sus lados y normalmente encuadernadas, formando un solo volumen: libro de poesía; libro de cocina; libro ilustrado; libro infantil y juvenil; legalmente, constituye un libro el impreso no periódico que tiene más de 48 páginas.

2 Conjunto de hojas unidas formando un volumen que se rellena con distintos datos para llevar un registro; suele tener una parte impresa con blancos para ser rellenados con los datos.
Etimología: (s. xii) del latín liber, libri. Originariamente significaba 'parte interior de la corteza de las plantas', por ser empleada por los romanos como papel.

Litografía. Proceso de impresión inventado a finales del siglo XVIII, empleado especialmente por los periódicos, en los que se dibuja un diseño directamente sobre una piedra blanda o una plancha de impresión de metal que, a continuación, se trata con una solución química que provoca que el fondo repela la tinta de impresión.

Liturgias. Conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas.

Live Action. El término se refiere generalmente a una película son escenarios móviles e isométricos a la filmación de acción en vivo y tiempo real.

Luz de relleno. Luz direccional en el fondo opuesto de la cámara para iluminar áreas de las sombras y reducir la caída.

Luz difusa. Luz que ilumina un área grande con un haz de luz amplio. Luz difusa, creada por luces suaves, que producen sombras suaves.

Maquillaje. Cosmético utilizado para realzar, corregir o cambiar la apariencia.

Manuscrito. Forma original de una obra, tal y como fue creada por el autor. Texto escrito a mano, especialmente el que tiene algún valor o antigüedad.

Matiz. Uno de los atributos de los tres colores básicos. El matiz es el color por sí mismo: e rojo, el verde, el amarillo...

Orfebrería. Arte y técnica de hacer objetos artísticos con oro, plata u otros metales preciosos.

Página web. Una página web u hoja electrónica es una fuente de información adaptada para la World Wide Web (WWW) y accesible mediante un navegador de Internet. Esta información se presenta generalmente en formato HTML y puede contener hiperenlaces a otras páginas web, constituyendo la red enlazada de la World Wide Web.

Papiro. La forma de papel más antigua, manufacturada en Egipto a partir de las fibras prensadas de juncos y exportada a través del mar Mediterráneo.

Pergamino. Superficie de escritura duradera hecha a partir de piel animal secada, raspada y blanqueada, cuyo uso fue muy extendido en la última etapa del mundo romano y el mundo medieval.

Pictograma. Dibujo o signo gráfico que expresa un concepto relacionado materialmente con el objeto al que se refiere.

Pixel. Elemento simple de una imagen (como un punto en una foto de un periódico) que puede ser identificado por un ordenador. Cuanto mayor sea la cantidad de píxeles, mayor será la calidad de resolución.

Plano detalle. Plano que muestra el objeto con un encuadre muy cerrado y cercano.

Plano medio. Cuando el objeto aparece a una distancia media, Encuadre situado entre el plano largo y el plano corto.

Primer plano. La persona, objeto o cualquier parte de éste aparece en una línea cerrada o con un encuadre muy cerrado.

Props. En una producción cinematográfica, toda la utilería y lo que se conoce como accesorios.

Rococó. Estilo artístico que se caracteriza por presentar ornamentos o decoración de inspiración naturalista de gusto muy refinado.

Saturación. Atributo que describe la riqueza y la fuerza del color de acuerdo a la cantidad de distintas longitudes de onda que componen una fuente luminosa.

Set. Plató cinematográfico, es decir, el lugar adaptado de acuerdo a las producciones cinematográficas.

Signo. Objeto, fenómeno o hecho que, por una relación natural o convencional, representa o evoca otro objeto, fenómeno o hecho.
Scouting. Elección de locaciones para una producción cinematográfica.

Story board. Serie de viñetas con bocetos dibujados que representan la acción de los puntos más importantes de la visualización dependiendo de la estructura que debe seguir una película, una serie televisiva o un anuncio; añadiendo la información de sonido correspondiente.

Temperatura de color. Tendencia rojiza o azulada de la luz, medida en grados Kelvin.

Teología. Ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él.

TICS. Las TIC congregan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de la información, principalmente de informática, Internet y telecomunicaciones.

Tipográfico. Trata el tema de las letras, números y símbolos de un texto impreso ya sea sobre un medio físico o electromagnético, tales como su

diseño, su forma, su tamaño y las relaciones visuales que se establecen entre ellos.

Trailer. Un Trailer es un conjunto de secuencias de una película destinado a promocionarla: en el cine pasan tráileres de otras películas antes de empezar una sesión.

Travelling. Otra manera de denominar el deslizamiento físico de la cámara.

Trípode o tripié. Soporte de cámara con tres patas, que normalmente se une a una Dolly para mayor movilidad.

Uncial. Tipo de letra de la Alta Edad Media que utilizaba caracteres en mayúsculas, redondeados y separados.

Viral. Que se propaga como si fuera un virus: publicidad viral. Rápidamente, contagioso, etc.

Visualización. La conversión mental de una escena a un número de imágenes clave de televisión. La imagen mental de una toma. Las imágenes no necesitan ser secuenciadas en ese momento.

Volumen. Libro tradicional en forma de rollo.

Xilografía. Uno de los primeros métodos de impresión sobre bloques de madera, en el que la imagen se talla en la madera y se extraen las zonas que no llevarán tinta.

Zoom. Cambiar las lentes gradualmente de una posición de ángulo estrecho a una posición de ángulo ancho mientras la cámara permanece inmóvil.

BIBLIOGRAFÍA

- de la Torre Villar, Ernesto. (1990). *BREVE HISTORIA DEL LIBRO EN MÉXICO*. México: UNAM.
- Robert, Darnton. (2009). *Las razones del libro; El panorama de la información*. Madrid: Trama Editorial.
- Martyn Lyons. (2011). *Libros, dos mil años de historia ilustrada*. Madrid: Editorial Lunweg.
- Robert, Escarpit. (1973). *EL LIBRO, AYER, HOY Y MAÑANA*. Barcelona: Salvat Ediciones.
- De león Penagos, Jorge. (1990). *El libro*. México: Editorial Trillas, pp.20
- Friédéric Barbier. *Historia del Libro*. España ALIANZA EDITORIAL, 2005. Pp. 20
- Díaz Plaja, Guillermo (1973). *El libro, ayer, hoy y mañana; El futuro del libro*. Barcelona: Salvat Editores. Pp. 106
- Ortiz, Salvador. *Primaveral*. Primera Edición, México, D.F: Editorial Acapulco, 2013.
- Rodríguez Mattalía, Lorena. *Videografía y arte: indagaciones sobre la imagen en movimiento: análisis de prácticas videográficas que investigan sobre la imagen*. Castellón de la Plana, 2011.
- Miller, Michael. *Marketing con Youtube*. Madrid: Anaya Multimedia, 2011
- J. Lamouret. *FOTO / CINE EN COLOR. Técnica. Práctica. Estética*. Barcelona: Ediciones Omega, 1978
- D'Egremy A., Francisco. *Publicidad sin palabras: El lenguaje no verbal en la publicidad*. Mar, México, 1993
- Fernández Díez, Federico y Martínez Abadía, José. *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Barcelona: Paidós, 1999
- Charles Morris. *Fundamentos de la teoría de los signos*. Barcelona-Buenos Aires-México: Ediciones Paidós, 1985
- Millerson Gerard. *Video Manual de Producción*. Madrid: Editorial: Paraninfo, 1990
- Gorhan Kindem; Robert B. Musberger. *Manual de Producción Audiovisual Digital*. España : OMEGA 2007
- Canet, Fernando. *Narrativa Audiovisual*. Madrid: Síntesis, 2009
- Simpson, Robert S. *Manual Practico para producción Audiovisual*. Barcelona: Gedisa, 1999–
- Hedgecoe, John. *Hedgecoe on video: A complete creative & technical guide to make videos*. London: Hamlyn, 1989

Páginas web

<http://www.muyinteresante.es/innovacion/tecno/articulo/kindle-paperwhite-la-evolucion-del-libro-electronico-de-amazon> <http://www.basiairland.com/projects/ice%20books/index.html>
<http://www.waterislife.com/clean-water/new-technology>
<http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2014/01/31/libros-mas-vendidos-enero-2014>
<http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-book-and-copyright-day-2013/>
<http://www.bookmovies.tv/es/blog/el-book-trailer-el-mejor-plan-para-conectar-libros-y-lectores>
<http://www.telam.com.ar/notas/201309/32525-el-book-trailer-un-lenguaje-en-alza-que-capta-nuevos-lectores.html>
<http://blog.soopbook.es/noticias-y-novedades/una-pequena-seleccion-de-book-trailers-para-despertar-las-musas-de-tu-inspiracion/><http://www.vissualbook.com/qu%C3%A9-es-un-booktrailer/>
<http://www.brainpickings.org/index.php/2011/04/29/7-brilliant-book-trailers/>
<http://www.booktrailersforreaders.com/Book+Trailers+For+Readers+Presentation?responseToken=0906d9a2b184b-326f871a40560d9e4763>
<http://www.que-leer.com/revista/book-trailers>
<http://www.thecreativepenn.com/2011/01/07/how-to-create-a-book-trailer>
<http://www.book-trailers.net>
<http://www.booktrailersforreaders.com>
<http://themobiawards.com/>
<http://www.bookmovies.tv/es/content/nosotros>
<http://themobiawards.com/>
<http://2010mobyawards.wordpress.com/>