

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

EL LIBRO IMPRESO EN EL SIGLO XXI. UNA PROPUESTA EDITORIAL

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

PRESENTA: QUINATZIN BAROJA CRUZ

DIRECTORA DE TESIS: DOCTORA OLGA AMÉRICA DUARTE HERNÁNDEZ

MÉXICO D.F. 2016

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Artes y Diseño

EL LIBRO IMPRESO EN EL SIGLO XXI. UNA PROPUESTA EDITORIAL

Quinatzin Baroja Cruz

Directora: Doctora Olga América Duarte Hernández

Agradecimientos:

A la vida, por darme salud, permitirme ver, oír, tocar, saborear y oler el mundo, por dejarme abrazar a mi familia, leer libros, andar en bici y jugar béisbol.

A mi madre, por enseñarme a pensar fuerte y claro, hablar fuerte y claro, y amar aún más fuerte. Por sentarte junto a mi de pequeño y leerme maravillosos libros, por premiar mi curiosidad, y por ser una mujer ejemplar digna de mi admiración total. En resumen, gracias por quererme tanto. Te amo.

A mi abuela Bertha, gracias por darme una familia grande y surtida y una mamá increíble, gracias por sus historias, su pueblo, su compañía, por cuidarme siempre, por sus contagiosas ganas de vivir y sus infinitas enseñanzas. Si mi abuela fuera un libro, sería el más sabio y bello.

A mi familia, mis 9 Tíos y sus familias, Angelina, Rosa y Ramón, Tomás, Hugo, Alejandra, José Luis y Araceli, Mauro, Bertha y Gregorio gracias por estar siempre. A mis primos, por las locuras ingeniosas, llenas de diversión y aprendizaje. A Fernando mi padrino, gracias. A mis sobrinas Sofía, Frida y Arantxa Helena que constantemente me maravillan con su sabiduría.

A la UNAM, que me permitió formarme como profesional y ahora ejercer como profesionista.

A mis maestros, esos que han marcado diferencia con su labor, gracias por compartir tanto conmigo, en especial a mis sinodales, a la Doctora Olga, gracias por confiar en mis ideas y guiarme por los recovecos de la investigación.

A 100 Gramos, gracias por enseñarme que nada es imposible, Héctor, Aura, Isa y Perla.

A todos y todas los que de una u otra forma han estado conmigo en este largo proyecto, animándome de diversas maneras, Esme, Millia, Guille, gracias.

A los libros, por llegar en los momentos precisos.

9 Una dama ya conocida –introducción–

● 17 **Capítulo uno: Diseño editorial –Libros–**

- 17 1.1 Un atisbo de historia
- 21 1.2 Diseño editorial, principios, características y función.
 - 21 1.2.1 Principios, un individuo llamado Manuzio
 - 23 1.2.2 Diseño editorial –definición–
 - 26 1.2.3 Características del diseño editorial –los libros–
- 27 1.3 Forma y función del libro
 - 29 1.3.1. Función
 - 32 1.3.2. Forma: Formato del libro
- 37 1.4 Partes del libro
- 42 1.5 Elementos formales de la tipografía

● 51 **Capítulo 2: Nuevas tendencias en publicaciones**

- 53 2.1 Libros impresos
- 68 2.2 Libros no impresos
- 69 2.3 Opinión
 - 69 Fernando Macotela
- 73 2.4 ¿por qué los libros impresos nos gustan tanto?
 - 73 El libro como detonante de emociones

● 81 **Capítulo 3: Propuesta Gráfica –producción–**

- 82 3.1 Metodología
- 87 3.2 Manos ala obra
- 114 3.3 Conclusiones

Una dama ya conocida

*La escritura es, y siempre será la base fundamental de
toda actividad tipográfica.*

Bienvenidos, para empezar tengo que presentar a alguien, seguramente están familiarizados con ella, probablemente la conocen desde hace mucho, ella es responsable por muchas de las cosas que hacen, conocen y piensan, esta dama a pesar de su edad, sigue estando tan actualizada como al principio, acompaña a la humanidad casi desde sus inicios y es difícil saber si ella ha evolucionado gracias a los humanos o si la civilización se ha desarrollado gracias a ella, posé un currículum inconmensurable, pero basta de adularla, sin más preámbulos la presento, con ustedes: LA PALABRA ESCRITA

(aplausos)

La palabra escrita, nace como consecuencia de la unión de la palabra hablada y la necesidad de registro, y desde entonces ha corrido y saltado por bastos soportes y sustratos, ha sido grabada, pintada, dibujada, estampada, impresa, codificada y digitalizada, sin duda sus hogares han sido muchos, y en muchos se ha sentido protegida, cómoda, compartida, pero sobre todo y lo que más feliz la hace: leída.

Pero si de hogares de la palabra escrita hablamos hay uno que por mucho tiempo ha sido su favorito, en él se estira y encoje a su gusto, se sumerge en sus páginas tibias y pálidas, se protege de cualquier peligro entre sus tapas, el libro es su alfombra voladora que la lleva de mano en mano y de lector en lector, muchos autores afirman que el soporte por excelencia de nuestra dama en cuestión es el libro, y en agradecimiento hay innumerables escritos donde ella lo llena de elogios y describe las noblezas y atenciones que los libros le han brindado.

En efecto, los libros no sólo se conforman con hospedarla, sino que la llenan de lujos, los diseñadores editoriales, editores y demás profesionales participan de manera activa para hacer del libro un lugar más acogedor, bello pero sobre todo útil.

La labor editorial tiene como principal objetivo comunicar por medio de la palabra escrita, mantiene jerarquías en contenidos, orden, etc. Esta disciplina se encarga de todas las variantes que nuestra dama en cuestión pueda alcanzar gráficamente. A pesar de su importancia, el diseño editorial tiene un perfil bajo a los ojos de nosotros, los lectores, eso precisamente es lo que busca el diseñador en muchos casos, por ejemplo, al componer en texto corrido, al lector no le atañe si la tipografía es una fuente Didona o Sans serif, egipcia o romana, tampoco si el puntaje es reducido o amplio, si los márgenes son anchos o cortos, el lector lo único que desea es continuar su lectura tranquilo, por el tiempo que lo deseé sin ningún malestar óptico, escuchar con los ojos lo que la palabra escrita quiere contarnos. Un diseñador editorial que compone texto corrido

cumple con su objetivo mientras las obras se lean ávidamente, sin embargo el diseño editorial es muy basto, solo enfocándonos en el diseño de libros, hay libros infantiles, con ilustraciones, libros de arte, libros cortos y libros largos, el diseñador es consciente de esto y hace las selecciones pertinentes para poder ofrecer la mejor calidad óptica a la lectura y la mejor estética a la gráfica en el libro, la palabra escrita brinda posibilidades enormes cuando se sumerge en los libros, y convierte a cada uno en una posibilidad.

Así como Monsivais dice que en el primer párrafo de la obra el autor tiene que mostrar la personalidad de la lectura completa, pensamiento compartido por Gabriel García Márquez, y que Jorge de Buen retoma en su libro Manual de diseño editorial, también el diseñador tiene que unificar toda la obra con cuidado y dedicación, para esto, él, debe tener cualidades específicas que deberá estimular durante su formación y a lo largo de su labor profesional.

Al tomar en cuenta la importancia del diseño editorial en cualquier publicación, podemos advertir que los libros cuyo contenido no sea muy amplio tiene una gran peculiaridad, no requieren de una lectura continua, esto se traduce en distintas posibilidades para el diseñador en cuestión de gráfica. Cuando hablamos del diseño editorial en torno a libros, nuestra profesión es una profesión en donde el ser invisibles y anónimos es una cualidad y donde lo que te delata son tus errores y no tus aciertos o destrezas, de hecho el buen diseñador editorial es aquel cuya intromisión en el texto es prácticamente invisible al lector.

Sin embargo, hay varios tipos de diseño editorial, los libros son tan variados como los autores, el diseño editorial es muy amplio en su rango de alcance y la consigna de los diseñadores se ve dirigida por el mensaje del autor, al final, la palabra escrita es tan noble como exigente.

Si hablamos de llevar a los libros al límite, significa que el diseño editorial y las cualidades propias de la impresión sean parte del

discurso, que la palabra escrita detone emociones no sólo por el mensaje literario, además con ayuda de la materialidad del libro. Es hablar de un libro donde el diseñador tendrá que aportar además de las cualidades antes mencionadas una propuesta muy bien pensada y aprovechará todos los recursos que estén dentro de sus posibilidades, algunos colegas podrán pensar que alterar el mensaje de autor para ganar más protagonismo es vanidoso, pero lo que se hace es una sociedad, y como tal, lo que se busca es mejorar la dinámica en que llega el mensaje y en este caso despertar emociones desde el mismo momento en que recibas el libro en las manos, provocar una nueva experiencia de lectura. La evolución de las tecnologías han hecho posible muchas cosas en el ámbito editorial, desde lo más revolucionario como los E-book y los maravillosos programas que nos permiten hacer diseño desde nuestras computadoras caseras, hasta una serie de nuevas posibilidades de impresión, encuadernación, presentación y demás acabados editoriales.

Los libros de poesía, infantiles y en general los que no tengan una gran extensión son un buen soporte para desarrollar acabados editoriales que en un libro de texto corrido serían solo un lastre, una comunicación entre el diseñador y el autor desembocará en una propuesta más emocional en los libros cortos de literatura. La palabra escrita tiene muchas formas de presentarse a nosotros; lo hace de manera corta o larga, al hacerlo de manera larga y profunda simplemente desaparece y no hace otra cosa más que controlar nuestros pensamientos e imaginación, sólo sabemos que está ahí por que nos susurra mágicos paisajes, grandes reflexiones, historias de otros tiempos y de otros espacios. Pero, cuando se le presenta la oportunidad de ser breve, a la palabra escrita le gusta experimentar en su forma e interacción con su lector, picarle los ojos, o hacerle cosquillas, en efecto, a veces lo hace por ella misma, pero otras veces le pide ayuda a la impresión, a los cortes, a la encuadernación, o a cualquier forma de acabado editorial.

Hoy en día algunos de los protagonistas del mundo editorial se cuestionan la dirección que tomarán los libros impresos por todos los descubrimientos tecnológicos que nos sorprenden a diario, usualmente se escuchan declaraciones extremistas, –el libro impreso jamás morirá o el libro impreso está en su ocaso, no puede competir con las nuevas tecnologías – sin embargo rara vez se plantean que el cambio no necesariamente sea tan drástico. Tampoco se plantean que con la ayuda de estas nuevas tecnologías el libro impreso como lo conocemos pueda evolucionar, como todo en la naturaleza, el libro impreso deberá de adaptarse para sobrevivir y en estas adaptaciones es que caben miles de posibilidades gráficas y literarias. El libro en papel ha sido el soporte consentido por la palabra escrita por muchos años sin embargo antes de él ella trotó y saltó por muchísimos soportes, un saltito por aquí y pasó de la arcilla a la madera, un paso hacia adelante y estaba ahora en un rollo de papiro. Así, no resulta absurdo pensar que ahora la palabra escrita haya decidido dar un paseo por nuevos horizontes digitales y que en ellos encuentre comodidades o cualidades prácticas que resulten necesarias para su principal objetivo; ser leída, y justamente por su afán de ser leída tampoco abandonará los medios tradicionales. Como leerán a continuación hace mucho que la palabra escrita navega con velas extendidas por medios digitales. Es abrumador pensar en la cantidad de posibilidades que van del libro impreso como lo conocemos al libro digital. Tan sólo deberíamos tomar en nuestras manos un libro contemporáneo, y pensar en su producción, la misma realización del texto involucra medios electrónicos, por muy romántica que suene la idea de que los autores escriban a mano sus obras –manuscritos– para posteriormente digitalizarlos en un procesador de textos, dista mucho de ser real, hoy en día la mayoría de los escritores se ayudan de medios digitales para la redacción de sus textos, no sólo ellos lo hacen, los diseñadores editoriales, yo, entre ellos nos basamos en elementos físicos como maquetas,

pero el diseño final se produce en un programa digital dentro de un ordenador. En cuestión de impresión los avances tecnológicos abren las opciones en todos los niveles, offset, serigrafía, etc. la producción de positivos para serigrafía o placas de offset necesitan de herramientas digitales, y para la programación de las grandes maquinarias de impresión sin lugar a dudas es necesario el lenguaje electrónico, por lo tanto, la próxima vez que tenga un libro impreso en la mano, podrá decir que sostiene un libro electrónico, que no por eso deja de ser impreso, pero toda su gestación fue digital. Si los comparamos con los libros del siglo XIX, cuya manufactura, era totalmente mecánica el libro impreso contemporáneo, es un híbrido físico-electrónico. Es un hecho que los E-books tiene una infinidad de ventajas comparados con su contraparte impresa, sin embargo también hay cualidades –al menos hasta hoy en día– de las que carecen los formatos electrónicos.

¿Qué nuevas posibilidades de impresión, acabados, incluso encuadernación nos ofrecen las nuevas tecnologías? Las posibilidades son tantas e incluso con cada nuevo avance tecnológico se abren más y más posibilidades que dar por hecho cualquier cosa en relación al libro electrónico o al libro impreso deberá tomarse con la limitantes pertinentes. Sin embargo el amplio mundo de posibilidades graficas solo puede crecer, tal vez los editores ahora prestarán más atención a las posibilidades del diseño impreso, o intentarán encontrar la forma de que estos nuevos mundos unidos por la palabra escrita vayan de la mano y le den al libro impreso un nuevo paso dentro de su línea evolutiva, y así llevar de la mano a lectura y percepción para que los libros alcancen el límite y no sólo hablando de gráfica y de la palabra escrita, sino de procesos de optimización en la producción o de recursos, humanos y económicos. Resulta algo refrescante, que los diseñadores “den la vuelta a la página” con los materiales de siempre y busquen y propongan materiales y procesos cuyo impacto al medio ambiente sea menor

o más controlado, Anne Carlile –directora y fundadora de Viola Eco-Graphic Design en el libro *Sostenible* editado por GG afirma:

Como Ciudadanos globales tenemos el deber de asegurar que nuestra practica laboral (en cualquier sector) se adecua a criterio de sostenibiliad. En términos sencillos: se trata de garantizar que las actividades que llevamos a cabo hoy no comprometen las necesidades de las generaciones futuras.

1

Capítulo 1

Diseño editorial -Libros- 1.1. Un atisbo de historia

NOTA

A pesar de que el término de diseño editorial está bien establecido en habla hispana y define perfectamente al diseño de publicaciones impresas, digitales, periódicas y no periódicas, cuando volteamos a ver los términos que marcan la historia de las publicaciones, encontramos que en otros idiomas específicamente el inglés, se utiliza poco el mismo término o cualquiera parecido, en cambio los sustituyen generalmente por diseño tipográfico. Cabe aclarar que en este sentido, diseño tipográfico se refiere al manejo de la tipografía y sus interacciones con la página y no a la creación o diseño de nuevas letras. Tampoco está de más, aclarar que el término diseño tipográfico, en el pasado fue el adecuado pues para todo tipo de publicación se manejaban tipos móviles.

Para poder estudiar al consentimiento de la palabra escrita: el libro contemporáneo, es necesario estudiar los orígenes del mismo, el libro en su versión tipo código tiene varios cientos de años de existir. La producción de libros desde sus inicios ha estado estrictamente ligada a la comunicación gráfica, desde las primeras formas de escritura desarrolladas con símbolos pictóricos, la necesidad de albergar a la palabra escrita en un soporte funcional que la protegiera y compartiera a través del tiempo fue primordial.

La palabra escrita le susurra a Marshall Lee que en su libro *Bookmaking* (2004: 25) para términos prácticos se enfoque en la aparición de los primeros códigos para el estudio del libro impreso; su anatomía

consta de hojas muy similares a las de los libros contemporáneos. No podemos decir en dónde fue que se hicieron los primeros códices, pero en el siglo IX ya estaban popularizados en Europa, en Asia (a pesar de que seguía siendo muy popular el libro en forma de rollo) hay registros de que estaban familiarizados con el papel, la impresión y de que hubo algunos códices. En América, se tiene registro de bastos códices desarrollados por los Aztecas de los cuales sólo quedan algunos entre ellos el códice Dresde, el códice Grolier, sólo por mencionar un par que lograron sobrevivir al alto nivel de humedad y a la llegada de los españoles. Posteriormente, nos explica Lee, el papiro se convirtió en el material más común en los libros hasta la caída del imperio romano y fue entonces cuando la palabra escrita saltó al pergamino y juntos adquirieron popularidad.

Hay un evento de gran importancia en la comunicación gráfica para toda la humanidad, y fundamental en la vida de la palabra escrita, a pesar de que se tiene registro de que en Asia ya se conocía desde mucho tiempo atrás, a mediados del siglo XV se desarrolla la imprenta en Europa, hasta donde sabemos por Gutenberg, sin embargo todos los esfuerzos de los primeros impresores de libros se centraban en hacer libros cuya similitud con los manuscritos fuera tal que no se distinguiera entre uno y otro. La belleza de los ejemplares copiados a mano e iluminados por grandes artistas fue la obsesión de los impresores de la época por razones evidentes, como la calidad de sus materiales y la explosión de belleza, también por razones no tan evidentes como el estatus que producía tener uno o más libros; la Palabra escrita estaba destinada a ser leída por monjes o personas adineradas que se podían dar el lujo de pagar por un ejemplar. Con la invención y explosión de popularidad de la imprenta, su expansión fue voraz, en menos de un siglo ya había una imprenta en cada lugar icónico del continente europeo y en 1535 ya había cruzado el atlántico y la primera imprenta de América se alojaba en la Ciudad de México. Nunca la Palabra escrita había

llegado a tantos lectores en tan poco tiempo como la imprenta se lo permitía, al principio, abrumada por la repentina atención, esta dama incluso pensó en permanecer en los manuscritos, pero rápido cambió de opinión y saltó de estos para colarse en libros de todo tipo, e imprimirse y distribuirse de manera eficaz por todo el mundo en muy poco tiempo.

Desde mediados del siglo XVII y hasta inicios del XIX la evolución de la imprenta fue revolucionaria, en un principio el impresor cumplía con la función de imprimir, editar y vender los libros, esto siguió así hasta que se volvió imposible centralizar las labores, las imprentas de vapor pronto hicieron que la producción de papel fuera insuficiente, y surgieron las máquinas productoras de papel para contrarrestar la demanda, cuando la fundición de los tipos móviles se hizo mecánica la era de la producción de libros en masa comenzó. En los siguientes años se fueron optimizando los procesos de orden tipográfico y en cuestión de encuadernación, sin embargo hasta hace muy poco varios de los pasos del proceso de encuadernación se hacían a mano.

Es importante mencionar a los distintos profesionales que participaban en esta cadena de producción, lo que en un principio era responsabilidad de un solo hombre, con la optimización de la producción tuvo que ser dividido, y se convirtió en una asociación, era común encontrar un dueño de una editorial que poseía una imprenta, pero no tanto un impresor que publicara libros.

Ya en el siglo XX y a pesar de que en 400 años el libro prácticamente no cambió su forma, los métodos de distribución hicieron que los productores se preocuparan más por las cubiertas de los libros para protegerlos y posteriormente como una atracción al consumidor, así que con este cambio se hizo una distinción puntual entre el impresor y tipógrafo/diseñador, con los avances tecnológicos hicieron posible la introducción a la cadena de producción del diseñador de tiempo completo, es en este decisivo momento que los diseñadores de hoy

en día adquieren una relación mucho más íntima con la palabra escrita, nunca antes tan cercana y de la que los dos se alimentan y se nutren para desarrollara sus respectivos objetivos.

La evolución del libro tiene una pequeña pausa a raíz de la segunda guerra mundial, pero la palabra escrita no descansa, la necesidad de producir propaganda en masa y en muy corto tiempo hizo posible el desarrollo de nuevas maquinarias de impresión a gran velocidad, que se aplicaron posteriormente al libro. Así y con ligeros cambios en su anatomía estos han llegado a nuestros días, sin embargo en cuestión de diseño e impresión los avances tecnológicos han hecho posible que las opciones de acabados editoriales tengan un avance, pero el verdadero cambio revolucionario del libro llegó no hace mucho, con los libros electrónicos, y publicaciones digitales, en un apartado subsecuente hablaremos de ellos.

Curiosamente, nos dice Enric Sauté (1998) en su libro *El diseño de libros del pasado, presente y tal vez del futuro*, la naturaleza física del libro impreso apenas ha cambiado en cinco siglos y medio de peripecia histórica...

1.2 Diseño editorial, principios, características y función.

1.2.1 Principios, un individuo llamado Manuzio

Ya que dimos un recorrido sumamente breve por la historia en general del libro, nos alojaremos ahora en Venecia, y prestaremos atención a un personaje que definió con su obra los principios de los parámetros en que aún hoy se diseñan (o al menos deberían diseñarse) los libros, Aldo Manuzio, este individuo, inspirado en el descubrimiento de Gutemberg, prácticamente nos muestra los principios del diseño editorial formal. La Palabra escrita hizo de Manuzio su consentido y a su vez él hizo todo lo que tuvo en sus manos para conservarla y distribuirla, fue editor, tipógrafo y librero, sus obras eran de inigualable calidad y cantidad para su época y en sus incunables está prácticamente todo lo que el diseño de libros debe (y muy posiblemente deberá) tener, probablemente Manuzio escuchó con mucha dedicación cada petición que la Palabra escrita le hizo y con gran ingenio y elegancia se convirtió en uno de los más grandes abanderados de la palabra escrita y de los libros.

Partiendo de este personaje me ayudaré a describir los principios del diseño editorial, cabe aclarar que el negocio editorial era en ese momento una mezcla perfecta de tres profesiones y que Aldo Manuzio poseía las 3; editor, tipógrafo y librero. Sin lugar a dudas el diseño no puede estar aparte del proceso editorial, es una mezcla de disciplinas y profesiones hoy en día dividida por razones comerciales y de producción, pero que en el pasado eran responsabilidad de una sola persona, Aldo Manuzio fue el responsable de los siguientes avances en el negocio editorial. Y según Enric Satué (1998:51) no sólo fue algo revelador y espectacular para sus días sino también para los nuestros.

Como editor:

1. Títulos de calidad, inéditos, oportunos y seleccionados con gran pericia.
2. Perfección literaria de los mismos.
3. Fundación de la academia aldina también llamada Neoacademia o academia de la fama, un consejo editorial deslumbrante.

Como tipógrafo:

4. El descubrimiento personal del tipo cursivo, inclinado, cansilleresco, bastardo, itálico o aldino.
5. El hallazgo del formato de bolsillo.
6. El lomo plano.
7. La sustitución de la madera por el cartón en las tapas de los libros, el uso de piel fina de cabra y su estampación en oro caliente.

Como librero:

8. La edición de catálogos con la lista de obras publicadas y los precios.
9. La integración de libros en una misma colección o serie.
10. El valor de cambio del griego y del latín en un mercado potencial e internacional como era la Europa humanista de su tiempo.

Como podrán advertir estos cambios se manejan en la moderna industria editorial de manera común, tal y como los manejó él en su tiempo, algunos han cambiado a la par de las tecnologías, no necesariamente para bien.

Satué (1998) afirma que la cita de Stanley Morison “Manuzio inauguró en solitario una nueva época en la tipografía” tiene un

verdad absoluta y resulta evidente que Manuzio, impulsó de manera brillante la pionera industria editorial, no solo sentando las bases de la tipografía, puntualizando los principios del diseño editorial, sino como humanista, literato y editor, por esto muchos afirman se encuentra a la altura de otros artistas renacentistas, definitivamente su legado es básico si queremos profundizar en el diseño de libros y sin lugar a dudas Enric Satué (1998:126) no comete ningún error al considerar que

... en la aportación técnica y estética de la tipografía aldina se revela algo simplemente único: el compromiso de un hombre inteligente y sensible que trabajó para la definición formal normativa –canónica podríamos llamarla– del libro impreso.

1.2.2 Diseño editorial –definición–

Si es verdad que al diseño editorial se le considera tal siempre y cuando hablemos de publicaciones impresas, también es innegable que la Palabra impresa siempre ha sido tratada con delicadeza y con cuidado para que su lectura sea clara y placentera en sus múltiples soportes incluso antes de los tipos. Los copistas manejaban sus instrumentos y soportes de forma tan precisa y armónica que pocas veces en el futuro la palabra escrita se ha sentido tan importante como en

ellos. Para definir al diseño editorial debemos de ser conscientes que en un principio, los libros eran publicaciones que se seleccionaban, editaban, imprimían, y vendían por una misma persona o un sólo taller y que antes no había diseñadores de libros sino impresores y tipógrafos (dentro de este término, los tipógrafos tenían distintas funciones; grabar letras, armar composiciones etc.) cuya finalidad era entregar obras de la más alta calidad. En cuanto la tecnología fue avanzando la impresión de alta velocidad convirtió al editor en editorial y ésta a su vez en distribuidora o vendedora de libros, al impresor se le relegó a los tipos (solo en un principio), al taller, las tintas y las prensas, y los primeros diseñadores de libros fueron individuos que desarrollaban propuestas creativas para la portada de los libros, con ello venía el primer problema, las portadas y los interiores de los preciados libros rara vez coincidía. No imagino el desasosiego que habrá experimentado la Palabra escrita al verse plasmada en un libro cuya portada era tan distinta de sus interiores, ella una dama que había estado cobijada por pergamino, caligrafía y pastas de piel con lujosos decorados, a donde había terminado, sin embargo seguramente al darse cuenta de la cantidad de gente que la podía leer su pesar desapareció de inmediato.

Esta ruptura armónica predecible por la dinámica de la relación: impresor de tipos móviles–diseñador de portadas, se vio beneficiada por los avances tecnológicos; el Offset, la incorporación de fotografías y la llegada de la era digital. Todo esto se conjuntó para que las posibilidades de diseño antaño limitadas por los tipos móviles cambiara radicalmente, así, el antes tipógrafo tenía nuevas posibilidades de diseño y afortunadamente el diseño de interiores y portada recayó en un solo individuo, (cosa que la Palabra escrita agradeció más que nadie) aportando unidad y belleza a los nuevos libros (aunque no necesariamente), pero volviendo a donde empezamos: ¿Qué es el diseño editorial?

Empecemos con algunas definiciones.

Editorial, viene de la palabra:

Edición: (Del Lat. *editio*, -*ónis*).

1. f. Producción impresa de ejemplares de un texto, una obra artística o un documento visual.
2. f. Conjunto de ejemplares de una obra impresos de una sola vez, y, por ext., la reimpresión de un mismo texto. Edición del año 1732. Primera, segunda edición.
3. f. Colección de libros que tienen características comunes como su formato, el tipo de edición etc. Edición de bolsillo edición de lujo. (Diccionario de la Real Academia Española versión 22)

Algunos autores como Lakshmi Bhaskaran (2006: 8) manejan el concepto de publicación y en su libro *What is publication design?* Todo parte de la definición de dicho concepto:

Publicación, n.f.

1. acción de publicar
2. escrito impreso, como un libro, una revista, un periódico, etc., que ha sido publicado
3. comunicación, de información a un público

Bringhurst (2014) afirma que: En su mejor forma la tipografía es una forma visual del lenguaje que une el tiempo con la intemporalidad.

Por otro lado podemos entender como diseño editorial o de publicaciones en un nivel más específico a la conjunción de los 6 elementos básicos de diseño de Bhaskaran en un escrito impreso o (yo agregaría) digital, con el fin de comunicar, y crear una sociedad entre contenido escrito y contenido gráfico, que impulse a la publicación y alcance el fin específico para el que haya sido creada.

Los 6 elementos básicos de diseño editorial según Bhaskaran son:

- **Formato**
- **Retícula**
- **Tipografía**
- **Color**
- **Cubierta o cabecera**
- **Uso de imágenes**

Tomando en cuenta esto nos hacemos una idea bastante precisa del objetivo del diseñador editorial, sin embargo Emil Ruder (1983:8) tiene una visión brillante de la razón de ser del diseñador editorial:

La tipografía, está sometida a una finalidad precisa: comunicar información por medio de la letra impresa. Ningún otro argumento ni consideración, puede librarla de este deber. La obra impresa que no puede leerse se convierte en un producto sin sentido.

Debemos considerar que esta definición si bien no menciona a las nuevas opciones de publicación digital, es evidente que bien podría abarcarlas, y estas a su vez regirse por esta argumentación.

1.2. 3 Características del diseño editorial –los libros–

El diseño editorial abarca todo tipo de impresos (y algunos no impresos) cuya finalidad sea comunicar a través de la palabra escrita y tiene como requisitos comunicar utilizando la tipografía en muchos soportes; brochures, catálogos, revistas, periódicos, fanzines, panfletos, gacetas etc. Sin embargo los libros son el soporte por excelencia del diseño editorial, el cuidado que se le otorga a la edición de un libro, si se hace con total formalidad y cuidado, es un trabajo de equipo que requiere dedicación, entrega y muchas revisiones y correcciones. El editor y diseñador (a veces solo uno, a veces en conjunto) tienen la responsabilidad de definir varias cosas que marcarán la dirección que debe tomar la publicación. En este apartado estudiaremos al libro desde dos vertientes por un lado el proceso de diseño, tipografía y la anatomía del libro, y por otro de manera más breve daremos un vistazo por las cualidades que el libro tiene como protector de la palabra escrita.

1.3 Forma y función del libro

No resulta difícil adivinar por qué la palabra escrita tiene muchos soportes prestos a servirle, ni tampoco por qué entre todos ellos ha escogido al libro como su consentido, soportes como revistas, gacetas, folletos, periódicos etc. la llevan de un lugar para otro, sin embargo sólo el libro tiene la cualidad de hacer que el lector acompañe por horas a la palabra escrita. Conocemos varias descripciones acerca del libro que si bien lo describen físicamente se quedan cortas al destacar la importancia que tienen los libros en la vida de sus lectores, incluso en la vida de las sociedades. La palabra escrita tiene mucho por decir, cuando ella no está en algún soporte se desborda por todos lados. Como los gases, la palabra escrita toma la forma del recipiente que la contiene, puede estar doblada o revuelta, despeinada o estática, sin embargo cuando escoge al libro como anfitrión, lo hace para obtener claridad, ritmo, belleza, una de las mayores cualidades del libro es que otorga orden. Estamos familiarizados con definiciones del libro que cumplen con la descripción física del objeto, tal es el caso de la ya famosa definición que nos da la UNESCO; al libro se le define por su número de páginas sus pastas y su tamaño, pero deja de lado el contenido de la obra, si somos estrictos un manual de identidad, o una revista podría entrar esta clasificación bibliográfica, pero creo que se queda corta al describir a este peculiar hogar de la palabra escrita ¿Cómo hacer una definición del libro? Cómo decir que un libro no es un recipiente sino un proyector de conocimiento, un detonante de ideas, un pequeño o gran chispazo que va iluminando el camino por andar; el libro físico es uno de los principales soportes de la palabra escrita, es un vehículo sobre el cual la palabra se traslada en el tiempo y el espacio, además en él se protege de algunos destructores naturales que la podría hacer desaparecer de las páginas, como el tiempo o la humedad, incluso las manos de aquellos que

los abrimos significan una amenaza para la palabra impresa. Pero no podemos dejar de lado la forma del libro promedio, entre más libros observo más difícil resulta intentar incluirlos a todos en una definición como la de Haslam, (2007)

Libro: recipiente portátil que consiste en una serie de páginas impresas y cosidas, y que conserva, anuncia, expone y transmite conocimientos a los lectores a través del tiempo y del espacio.

Esta definición es acertada hasta cierto punto, pero, en ella engloba a varios soportes de la palabra Impresa que no son libros y por otro lado deja fuera a varios libros donde la palabra escrita no necesariamente está impresa.

La palabra escrita utiliza a la tipografía para su interacción con el libro y el lector, los tipos digitales o móviles son soldados a las órdenes de la palabra y el diseñador editorial (diseñador tipógrafo) está en medio del proceso editorial (1.-Escritor, manuscrito 2.-diseñador Editorial 3.-impresión y distribución) como lo afirma Emil Ruder (1983:16):

Más que un arte aplicado la tipografía es la expresión conjunta de tecnología, precisión y buen orden...

La tipografía es por excelencia la gran madre del orden del texto, un manuscrito es difícil de abordar por el lector que sabe poco de la organización de los temas y de la importancia de los mismos sin embargo una vez que el diseñador tipógrafo o editorial hace su labor y el texto se reparte en páginas, se asigna un puntaje, interlineado etc. la palabra escrita toma una forma que es amigable para el lector, Stanley Morrison (1936) exige que los trabajos editoriales o tipográficos sean como un medio de transporte; estará realizada con la máxima precisión y estará dotada de la mayor funcionalidad.

Al ser la tipografía la encargada de darle su forma visible a la palabra escrita, es perfectamente congruente que siempre por sencillo que sea el diseño se presenten problemas formales, y que este deseo de convertir la palabra en algo visible ha hecho que los diseñadores dejen de lado el contenido de la obra y den mayor importancia a

la forma; las más grandes obras tipográficas o editoriales muestran un equilibrio entre la forma de la tipografía y el contenido textual del mensaje, si bien es verdad que la tipografía es la encargada de la forma visible de la palabra, muchas veces los diseños llevan en su propósito meramente la parte formal antes que la funcional comunicativa. A la palabra impresa le encanta, como a todos, ser clara en sus ideas y transmitir lo que piensa, y si además puede hacerlo vestida de gala si la ocasión lo amerita, su propósito está completo, pues es correctamente leída y comunicada además armónica y bella.

La tipografía siempre estará en función de la Palabra, si bien podemos afirmar que la disciplina utiliza parámetros artísticas, estéticos y armónicos también tiene que llevar al autor lo más cerca que se pueda estar de sus lectores. Se describe perfectamente en el siguiente párrafo:

Como tipógrafo usted es el siervo del autor –colega si lo prefiere–, pero su trabajo es ayudar al autor a llegar a su público. No está haciendo obras de arte por su propia cuenta; está transmitiendo, con tanta destreza, gracia y eficiencia como sea necesarias, las palabras de otro (Mc lean, 1997:9)

1.3.1 Función

El libro y la tipografía tiene como función primordial albergar el conocimiento en un soporte impreso, portable, accesible y que le brinde protección a la palabra escrita, en pocas palabras, comunicar. Pero la función del libro está ligada a la historia de la tipografía, de la palabra impresa y de la comunicación. Al ser un soporte de la palabra escrita su importancia en la historia de la humanidad radica en la comunicación.

A lo largo de la historia y evolución del libro y su transición se ha marcado por las condiciones sociales, económicas, y culturales dictadas por la palabra, imaginemos a aquel individuo que en la Mesopotamia antigua, habiendo satisfecho sus necesidades básicas de vivienda, vestido y comida, movido por el deseo de expresar el mundo que lo rodea y animado por la palabra hablada, comenzó a decorar sus objetos de cerámica, sin imaginar que su acción a la postre sería el nacimiento de la escritura. El primer hogar de la palabra escrita consistía en tablas de arcilla, con un sistema pictográfico que involucraba palabras-signos y palabras-sonidos, posteriormente ella se perfecciona y se utiliza para registrar el desarrollo cronológico de las culturas. Sin embargo paralelamente a este carácter de registro funcional, el carácter ideológico religioso marca la función de la palabra escrita, en la epopeya de Gilgamesh hay registro de un diluvio, así como de figuras de carácter divino. La palabra escrita evoluciona de la mano de la tecnología, al desarrollarse en Egipto el papiro, salta de su rígido y poco práctico soporte de arcilla y se enrolla en finos y no tan finos papiros, además ahora la acompañan en su aventura las primeras ilustraciones. En Roma se competía por hacer más y mejores libros, el desarrollo del pergamino, su funcionalidad y naturaleza la colocaron rápidamente sobre el papiro y en gran medida por esto la antigua Roma vio nacer un diseño revolucionario denominado codex que si bien no suplantó al papiro de forma inmediata, eventualmente se convirtió en el sustrato por excelencia del libro de la época. Resulta irónico el hecho de que en la época denominada Edad media u oscurantismo haya tantos manuscritos iluminados, el cuidado y dedicación que los Monjes escribas ponían sobre el diseño y la manufactura del libro es avasalladora, los monasterios se convirtieron en centros de actividad cultural, educacional e intelectual, la palabra escrita estaba contenta de que la trataran tan bien y de que le otorgaran hogares tan hermosos como los libros copiados a mano, sin embargo la

larga espera para que un libro estuviera listo era insostenible y sólo podía llegar a algunas personas exclusivas. Gutenberg y Manuzio, le otorgaron un magnífico regalo, con la tecnología de la imprenta, la palabra escrita llegó a más mentes llenas de ideas, sembró sus semillas para cosechar más ideas que a su vez se convertían en más y más libros, y no solo libros, diarios, revistas, folletos, panfletos, la palabra escrita corría de mano en mano, a una velocidad no antes vista, acompañó a los conquistadores, y posteriormente tomó parte en la colonización, pero también se opuso a ella, batalló desde ambas trincheras, se enriqueció con el encuentro de dos culturas, y también sufrió con la imposición de una cultura sobre la otra, a la par en Europa seguía la revolución editorial, el papel se convirtió rápidamente en el material por excelencia para su estampado, y ya montada sobre una hoja de papel vio como el mundo se dividió azotado por la primera y segunda guerra mundial, fue codificada, decodificada, espiada, guardada, se enteró antes que nadie de cada ataque y de cada estrategia, escribió las bajas de cada nación, redactó las cartas que llegaron a todas las familias que esperaban en vano, enlistó los nombres de soldados de todo el mundo, por mucho tiempo como todo el mundo, ella también estuvo de luto, después, paso a paso la humanidad empezó a recuperarse, la palabra escrita por fin dejó de preocuparse tanto por los conflictos bélicos, y la industria editorial comenzó de la mano del consumismo a explotar el libro como producto, infinidad de discursos se escribieron, produjeron y vendieron, por estas razones el libro impreso tiene una función emocional, a lo largo de la historia y por la cercanía del libro con la humanidad se ha ido cargando de significantes, la materialidad, más la carga semiótica que tiene el libro hace que por ahora siga destacando en comparación con su parte digital, –y digo parte y no contraparte por que no considero al libro digital como un contrario al impreso– los Ebooks aún no alcanzan esta carga semiótica, emocional, tal vez lo hagan en el futuro cercano

o tal vez el libro digital vaya por otros caminos, sin embargo la función que hace de los libros impresos lo que son, es la función de despertar emociones, y sensaciones desde el primer encuentro físico con el objeto, Andrew Losowsky (2013:3) de una manera emotiva nos dice que el libro impreso tiene impacto, un impacto que si bien los libros electrónicos también tienen o tendrán en un futuro, es un impacto que va más allá de lo visual, las historias que alberga el libro impreso tiene peso, dimensiones, físicamente puedes llevar historias de mano en mano, puedes introducirlas a tu hogar, esas historias ocupan un espacio, un espacio físico y mental, las puedes tocar incluso aspirar su aroma, nos hacemos dueños del objeto, lo poseemos.

1.3.2 Forma: Formato del libro

¿Quién les enseñó a los libros a ser como son? ¿Quién los hizo como son y por qué? Sin lugar a dudas todo es culpa de ella; la palabra escrita ha sido la encargada de ordenar incluso a veces imponer cada una de las características físicas que nos son tan familiares en los libros contemporáneos, si bien no tiene inconveniente en presentarse en formatos diversos su naturaleza es la que indica cual es el correcto, es verdad que en el mundo editorial quien toma las decisiones es generalmente el presupuesto, siempre hay un monto asignado y hay que adaptarse a las limitaciones que esto signifique, sin embargo hay veces que la palabra escrita es tan llamativa que se desborda en un formato pequeño, a veces también las imágenes que la acompañan no caben entre los cuatro bordes de un formato reducido, al sentirse atrapada, ordena un formato más pertinente, en otras ocasiones le basta con formatos pequeños, de esta forma

puede llegar a la mochila del viajero, así su tamaño y peso no serán impedimento para que la lleven y lean en cualquier lugar, incluso desde hace algunos años también ha ordenado formatos digitales y en este sentido los libros electrónicos tienen mayor trascendencia pues su producción y distribución al realizarse digitalmente reduce los costos al mínimo, sin embargo para los libros impresos siempre se deberán de tomar las decisiones pertinentes con un ojo en el presupuesto asignado y equilibrar las necesidades de la Palabra escrita con las limitantes económicas. Entonces ¿Qué entendemos por formato? En el diccionario de María Moliner (1996) se describe formato como:

Tamaño y forma de un libro o cuaderno; el primero, especificado en general por el número de hojas que se hacen con cada pieza de papel, y ahora, con más frecuencia, con el número de centímetros de altura o de altura y de anchura.

Por su parte el Diccionario de la Real Academia Española, versión 22, nos da varias definiciones para la palabra formato las que aplican en este caso son:

1. m. Tamaño de un impreso, expresado en relación con el número de hojas que comprende cada pliego, es decir, folio, cuarto, octavo, dieciseisavo, o indicando la longitud y anchura de la plana.
3. m. Conjunto de características técnicas y de presentación de una publicación periódica o de un programa de televisión o radio.

Partiendo de estas definiciones Jorge de Buen (2008:195) hace referencia al significado de formato en el mundo de las imprentas, que es la colocación del texto en el papel, medidas de la retícula, márgenes, columnas etc., el diseño de la página es una de las cosas más complejas del trabajo editorial, si bien es ahí donde parte el estilo del documento también es donde cualquier decisión afectará el costo de producción pues toda afectación en la extensión de la obra se traduce en costos.

Generalmente los libros involucran al papel como elemento primordial, la industria papelera está estrechamente vinculada a la industria editorial, y en consecuencia los formatos de los libros se rigen por los formatos de los papeles:

Papel.

La elección del papel en el diseño de libros responde a dos factores importantes, las necesidades específicas que la palabra escrita requiera en ese ejemplar, y el presupuesto que se le haya asignado al proyecto.

Los primeros fabricantes de papel, libraron batallas contra la física y química para poder llegar a desarrollar papeles propios para la impresión, sin embargo la estandarización de los tamaños del papel fue también un problema al que se enfrentaron gracias a la globalización y a la cantidad de material impreso que se requería,

En las medidas del papel al igual que en las medidas tipográficas existen variaciones geográficas o de fabricación sin embargo casi todo el mundo se rige por el sistema ISO 216 salvo Estados Unidos y aquellos países (como México) que viven bajo una gran influencia de este gigante norteamericano.

Los humanos al habitar un hogar debemos escogerlo de acuerdo a nuestras posibilidades y necesidades, también la palabra escrita debe sentirse cómoda en el papel que los diseñadores escojamos para ella, debemos tener en cuenta una serie de cualidades del sustrato para que la elección sea la mejor y así ella satisfaga sus demandas sin sangrar el bolsillo del editor si además de esto podemos influir para que se utilice papel cuyo origen sea bosques certificados estaremos contribuyendo no solo a la difusión de la palabra escrita sino al diseño responsable y sostenible, las características que debemos tomar en cuenta durante la elección del papel son:

Peso: los fabricantes de papel clasifican a los papeles de acuerdo al pesos de 500 hojas –una resma– entre más peso el papel será más rígido y más opaco.

Opacidad: en la composición de un libro la opacidad del papel es de gran importancia, ya que entre más delgado sea el papel también será translucido, y esta poca opacidad puede ocasionar no pocos dolores de cabeza por los efectos de transparencia, en el mercado existen productos de bajo peso y alta opacidad pero generalmente resultan los más caros.

Textura: la calidad de la superficie del papel deberá tenerse en cuenta por razones de fidelidad al imprimir y por razones estéticas, hay tres tipos de papeles en general; alisados, satinados y estucados. Siendo los más aptos para detalles finos los estucados, posteriormente los satinados y en última instancia los alisados.

Hidratación: los papeles tiende a absorber la humedad, muchas veces la absorben del ambiente en el que se encuentran, o de las tintas con las que se imprimen, la humedad puede alterar el tamaño del papel o arrugarlo y si hablamos de una impresión a más de una tinta el registro puede llegar a ser imposible. Para contrarrestar estos efectos los fabricantes de papel aglutinan las fibras con colas y así no lidian con variaciones de tamaño.

Fibra de la hoja: el papel se fabrica con fibras, estas fibras se orientan hacia una dirección en específico y el fabricante puede o no marcar hacia donde están orientadas las fibras, sin embargo es conveniente que las fibras estén orientadas de manera paralela al lomo del libro, así al abrirlo las hojas tendrán una caída natural, de lo contrario mostraran cierta resistencia, incluso pueden llegar a cerrarse o a mostrar ciertas arrugas.

Resistencia y color: los papeles se enfrentan al proceso de impresión, si bien es cierto que no se compara la impresión en offset de nuestros días a la impresión con tipos móviles en la que se infería una presión mayor sobre los papeles, éstos se enfrentan posterior-

mente con dobleces y costuras, por lo que deben de cumplir con cierta resistencia lo mejor siempre será probar con los papeles y hacer una maqueta.

Color: el color en los papeles se rige por las fibras con que se conforman, con los químicos que se agregan en el proceso de fabricación o con los colorantes que se le añaden ex profeso, los papeles estucados son generalmente muy blancos y usados para la reproducción de imágenes de la más alta calidad en revistas o libros de arte, pero no son la mejor opción para libros que están destinados a una lectura detenida pues la reflexión de la luz es alta, pare estos un papel poroso y con la menor cantidad de agentes químicos será una mejor alternativa.

Toda toma de decisiones al escoger un papel se rige por el mensaje que se pretenda emitir, la palabra escrita es muy directa en sus demandas y es nuestra obligación tomarla en cuenta, si la escuchamos con atención, y decidimos de manera inteligente, su lectura en ese papel será la correcta, no hay papeles malos o buenos pero sí diseñadores poco acertados en sus juicios o que deliberadamente ignoran a la palabra escrita

Hemos hablado de las características físicas del papel, y de cómo podría afectar la apariencia del libro, impresión y costos, de cómo él puede significar un detalle vital para la correcta lectura de la palabra impresa, sin embargo no hemos hablado de su impacto en el medio ambiente, y de cómo esto podría afectarnos como seres humanos y como diseñadores. De todas las industrias manufactureras la fabricación de papel es la cuarta que más energía consume. También es una de las más contaminantes, ya que genera polución en el aire, en el agua y también residuos sólidos. En la actualidad el papel constituye más del 30% de los residuos de los vertederos municipales y el 75% de los proyectos que diseñamos acaban en la basura en menos de un año (Sherin: 2009) estas espeluznantes cifras

más la deforestación ocasionada en gran medida por la necesidad de satisfacer la demanda de papel, nos obligan a considerar las opciones con el menor impacto ambiental a la hora de elegir los materiales que utilizaremos en la producción de los libros una de las más sencillas consiste en asegurarnos que el papel que utilicemos en nuestro libro provenga de bosques certificados por el FSC –Forest Stewardship Council–. Por si el beneficio global fuera poco, también la sostenibilidad puede ser una herramienta publicitaria a tomar en cuenta; Victor Papanek (1972) lo dijo hace más de 4 décadas; como diseñadores tenemos que asumir la responsabilidad inherente a nuestra profesión y trabajar por el bien común y no sólo en pro del bienestar financiero de nuestros clientes.

1.4 Partes del libro

Para continuar haremos una lista de las partes del libro según De Buen (2008) también con las aportaciones de Haslam (2007) posteriormente haremos un análisis de las acciones mentales que involucran al libro; lectura, lenguaje, y otras acciones que se combinan en el proceso editorial; impresión edición etc.

El ADN del libro, siendo metafóricos, ha cambiado muy poco desde su aparición, así al encontrarnos un volumen bien escrito editado y producido tenemos en nuestras manos parte del ADN de aquellos revolucionarios libros que maravillaron por primera vez al mundo salidos de las prensas de Gutenberg o Manuzio , las partes que a continuación enlistaremos son las partes más comunes de los libros (libros de ayer y de hoy).

Forros:

Como soldados prestos a la batalla los libros tiene que protegerse, los forros son los escudos que rechazan los embates de la naturaleza, el libro los usa para defender su preciado contenido, sus enemigos; de dedos sucios, caídas o golpes, líquidos salpicados, lectores distraídos o estudiantes descuidados, es en parte por esta protección que la palabra escrita estima tanto al libro, entre sus forros se encuentra custodiada y sus materiales, dependiendo cuales sean, la hacen sentir en un castillo o fortaleza en la que no la podrían lastimar. Estos escudos pueden ser tapas; generalmente cartón forrado de papel, tela o piel, también puede ser una encuadernación rústica, en este caso los forros son de un material sencillo (y barato); cartulina, papel con un gramaje superior, generalmente recubierto con alguna película plástica para protegerlo un poco, la diferencia entre forros es evidente; la selección de cada tipo de encuadernación obedece a la temporalidad buscada para cada libro y se rige a costos y al mensaje a comunicar por diseñador y editor -y con suerte en la huella ecológica del material-. En definitiva los forros tienen una doble función, la de proteger y como anaquel para el contenido de cada libro.

Se dividen en primera, segunda, tercera y cuarta de forros.

Generalmente y salvo algunas especiales ocasiones la primera de forros cubierta o plano delante, es el hogar del título del libro, nombre del autor y casa editorial, cuya función según Andrew Losowsky (2013:6)

es en primera instancia la de publicitar la historia; he ahí al libro, resumido a una imagen, a alguna tipografía exquisitamente elegida, un símbolo, incluso una combinación de todo lo anterior y mucho más. Lo hace de una manera tan impactante como lo considere el diseñador, lo describe, le indica al lector que es lo que encontrará al doblar la página, le grita ¡vamos! averigua que hay en mi, abrázame, ¿como te sientes al verme? ¿cansado, intrigado, tenso? Pues bien tómame y averigua si es verdad.

La segunda y la tercera de forros pueden variar de contenido dependiendo la colección o las decisiones editoriales, pueden –en las versiones de tapa dura– simplemente ser las guardas o tener una camisa y albergar alguna nota sobre el autor o la colección, en las versiones rústicas es común encontrar solapas o en libros menos comunes incluso puede que el texto comience en ellas.

Finalmente la 4ta de forros también conocida como contracubierta o plano de atrás está destinada a albergar –en muchos casos, mas no necesariamente siempre– la reseña o síntesis del libro.

Lomo:

El lomo como las tapas tiene una doble función: proteger al libro uniendo ambas tapas, reforzar la encuadernación y la de identificación, pues generalmente los libros se guardan de manera vertical en los libreros uno tras otro y lo único que nos ayuda a identificarlos son sus lomos y lo que en ellos se imprima o grabe. Hay varias reglas al respecto de la forma correcta de escribir en los lomos –de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba– y se puede consultar en *Manual de diseño editorial* de Jorge de Buen (2008:637)

Sobrecubiertas:

Las sobrecubiertas son en realidad una hoja de papel de la altura del libro y de lo largo suficiente para envolverlo cuya función es primordialmente la de llamar la atención y publicitar, son un recurso muy usado entre los diseñadores y con ellas se pueden desarrollar propuestas gráficas muy impactantes, sin embargo son efímeras, casi nadie las usa durante la lectura del libro. Además de la sobrecubierta hay fajas, sin embargo cumplen sólo la función de publicitar y no las consideraremos parte del libro.

Solapas:

Las solapas son las partes que se introducen entre la segunda de forros y la primera hoja de libro y la última hoja del libro y la tercera

de forros, pueden ser parte de la sobrecubierta –que la ayudan a unirse al libro– o extensiones de las tapas cuando éstas son rústicas, en ellas puede o no escribirse algún texto pertinente.

La tripa

Notita

La tripa o “libro” –se considera al conjunto de hojas unidas sin tapas, el verdadero libro, ya que los forros son prescindibles sin embargo y para evitar confusiones nos referiremos a esta parte como tripa–.

La tripa cuenta con las páginas de cortesía; cuando los primeros impresores vendían sus libros, lo podían hacer de dos maneras, 1 cobrando el trabajo de encuadernación y entregando un libro totalmente acabado–que resultaba muy caro– o 2 vender sólo la tripa, esta forma de adquirir el libro era popular entre las personas que no tenían el dinero suficiente para comprar el libro encuadernado, al unir la tripa los impresores dejaban la primera y la última hoja de la tripa en blanco para al menos darle una mínima protección al contenido esencial del libro, como las páginas de cortesía pertenecen al primero y al último pliego, no se folian pero sí se consideran en la numeración.

Portadilla o falsa portada:

La portadilla es la primera página impresa del libro y como su nombre lo indica es la antesala del texto, siempre va en página impar y generalmente sólo contiene el nombre de la obra, debe lucir parecida a la portada pero se utilizan tipos reducidos, o de menos peso.

Contraportada

Jorge de Buen, (2008:648) utiliza ese concepto para describir la página par siguiente a la portadilla, sin embargo este concepto es muy utilizado para referirse a la cuarta de forros, así como portada para la primera de forros.

Portada:

Es una página impar rigurosamente, contiene el título de la obra, nombre del autor, sello editorial y todos los datos que sean necesarios dependiendo el tipo de libro que sea, puede o no contener ilustraciones y sobre el orden de los elementos y su distribución en la portada se puede consultar Manual de diseño editorial de Jorge de Buen (2008:646)

Dedicatoria:

Texto breve en el que se dedica la obra a alguien (Polo:2007)

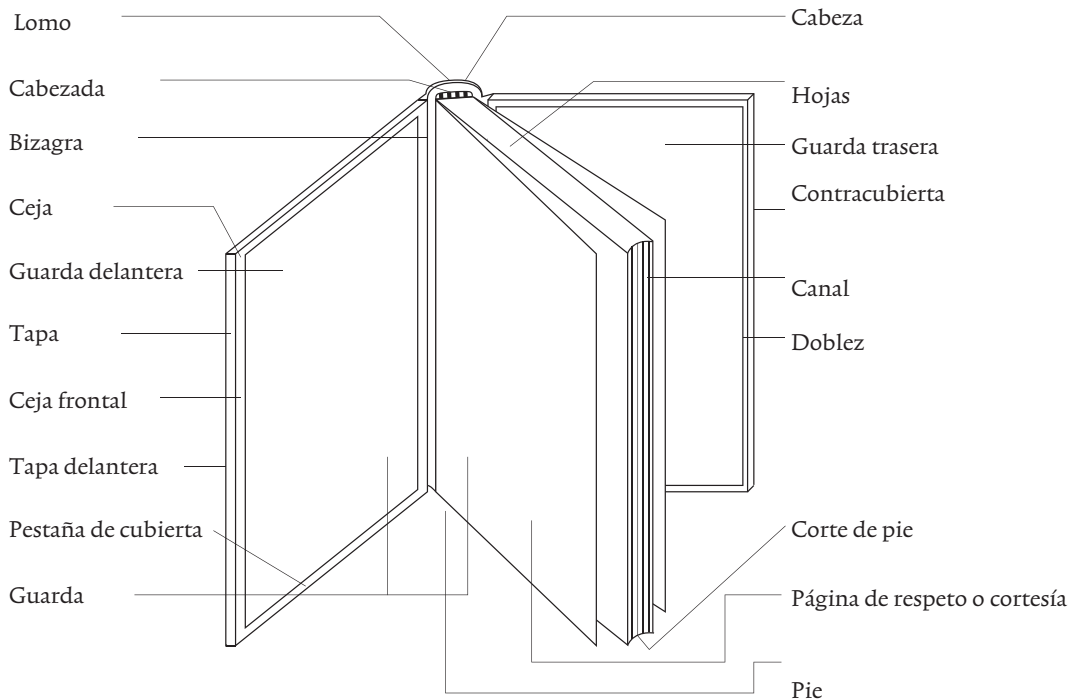
Lema:

Denominamos lema a las citas, sentencias, aforismos o versos que infunden un espíritu determinado al contenido del libro (Polo:2007)

Colofón:

Es la pequeña nota que suele ir al final de la tripa, una leyenda en donde se colocan datos de la impresión; nombre del taller, domicilio del taller, número de ejemplares impresos, y puede incluir, el tipo de papel utilizado, los tipos de letras usados, e incluso el software con el que se realizó la autoedición. (de Buen: 2008)

Grafico Andrew Haslam, partes del libro (2007:20)

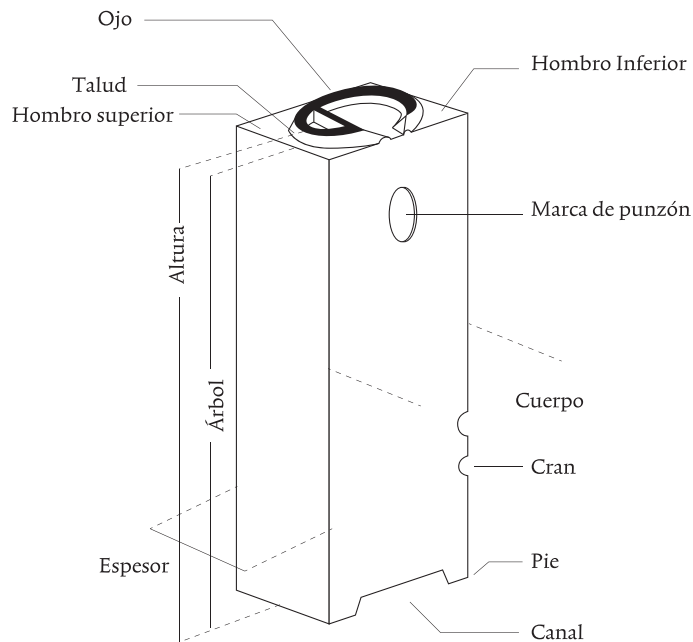

1.5 Elementos formales de la tipografía

Resulta divertido pensar en la emoción que la palabra impresa pudo haber experimentado allá por 1448, cuando conoció a los tipos móviles, su primer acercamiento fue un beso delicado, que dejó impreso una primera huella de esas matrices de plomo sobre blanco sustrato, de ahí la impresión sobre papel ha evolucionado con gran rapidez, es evidente que el manejo de la tipografía se está convirtiendo en una cuestión digital, por muchos años el manejo de la tipografía fue una práctica mecánica y en sus principios totalmente manual, hoy en día son muy pocos los ejemplos de estos casos, sin lugar a dudas sigue perdiendo popularidad en el campo profesional -aunque lo gana en el ámbito artesanal-, esto en gran medida por la facilidad con la que el mundo digital pone a nuestro alcance las herramientas para la manipulación de la tipografía digital, sin embargo las herramientas digitales siguen de manera estrecha la base de la composición tipográfica móvil, y de hecho una vez conociendo la dinámica de los tipos es mucho más congruente manejar la tipografía en nuestros ordenadores:

El tipo y la impresión

Un tipo móvil es la unidad mínima en la que se podía dividir e imprimir a la Palabra impresa en el siglo XV pues cada carácter es la materialización de un signo-letra de alguna lengua, como los soldados en la batalla, uno aislado, no simboliza peligro alguno, sin embargo un amplio número organizados con método, podrán hacer escuchar su voz, podrían lograr cualquier cosa juntos, todos ellos al integrarse con sentido formaban a la Palabra impresa. Los tipos son unos bloques metálicos que tienen en una de sus 6 caras una letra grabada, esta letra deberá de estar invertida horizontalmente y en relieve, este relieve es el que permitirá entintar e imprimir el carácter, Jorge de buen (2008: 123) muestra un esquema muy preciso de la anatomía del tipo.

Resulta difícil imaginar a los integrantes del equipo editorial trabajando en una composición por días y días, armando líneas, páginas completas, haciendo pruebas de impresión, corrigiendo en la galera las erratas de las primeras pruebas, imprimiendo por segunda vez y repitiendo todo el proceso, era un proceso largo, -sin contar la fabricación de los tipos- a través de los años se logró que la composición fuera un proceso mucho más rápido, se automatizó, llegando a componer 12000 caracteres por hora. Posteriormente a la composición, venía otra parte compleja, la impresión; consistía (y en los pocos casos donde se hace impresión con imprenta de tipo móvil sigue consistiendo) en introducir al papel en alguna de las múltiples tipos de prensa, entintar los tipos móviles, y aplica una presión uniforme para imprimir, este proceso hoy ha evolucionado a tal grado que no se utilizan más tipos móviles, sino una serie de placas cuyo funcionamiento radica en los principios físicos de la repulsión entre agua y aceite; el offset, las prensas se dividen en planas y en rotativas, en las prensas planas (sheet feed offset en inglés) el pliego de papel pasa a través de rodillos de impresión, y los tirajes van desde 1,000 y hasta 50,000, hay prensas desde 1 hasta 10 cabezas, (las cabezas son la estaciones que permiten imprimir cada tinta sobre el pliego), aunque estas son poco comunes, generalmente

son de 5 cabezas en cada una se imprime la cuatricromía, además de una cabeza extra para colores especiales o barnices, las prensas rotativas como su nombre lo indica se alimentan de papel enrollado en bobinas y son una serie de máquinas que se combinan para imprimir de ambos lados, secar, doblar, coser e incluso encuadernar, estos monstruos mecánicos tienen como cualidad la velocidad y la capacidad de imprimir largos tirajes, y también se pueden dividir en rotativas en frío y rotativas en caliente, cuando el papel es estucado se utiliza calor para secar la tinta (**Nickel Kristina:2011**). Es impresionante como el proceso editorial tiene ahora semejante espectacularidad en su producción, rotativas a toda velocidad, a la par de la vida consumista de nuestros días la producción editorial tiene que avanzar al ritmo de la demanda, cientos de miles de libros se escriben, producen, comercian y desechan en tiempo fugaz es fácil desvincular la dedicación casi pasional del proceso editorial de antaño con la rapidez con la que se hacen los libros hoy en día. La palabra impresa queda de lado y las grandes editoriales se preocupan por el mercado sobre la comunicación.

Si bien el proceso de impresión de libros comerciales ha evolucionado en base a la demanda de libros y de publicaciones en menor tiempo y con una mayor difusión, las reglas tipográficas que antaño eran limitadas y supeditadas por las características físicas de los tipos móviles y por las herramientas propias de arte tipográfico, ahora pareciera que carecen de sentido en los programas de autoedición, sin embargo como puntualiza Robert Bringhurst (1996:10), las reglas pueden transgredirse pero con conciencia de lo que se hace; romper las reglas pero romperlas de bella forma, deliberadamente, y bien. Pues ese es uno de los fines de que existan. Partiendo de esta idea, en los reglones consecutivos recopilaremos las características básicas de la composición y el estilo tipográfico, como referencia se utiliza a Robert Bringhurst (**1996**).

Sin lugar a dudas para escoger la personalidad de la tipografía debemos saber la personalidad del texto, leer el texto a diseñar definitivamente será el punto de partida para tomar las decisiones pertinentes en el proceso de diseño.

“Descubre la lógica externa de la tipografía en la lógica interna del contenido”

Puntaje: La fuente tipográfica generalmente se mide en puntos, en una familia tipográfica de 12 puntos significa que el ancho de la M es de 12 unidades, en inglés a la nomenclatura para este espacio le llaman Ems, sin embargo en español le llamamos cuadratines.

Una vez asignado el puntaje se comprobará la dinámica en base a los dos ejes de la página, horizontalmente se diseñarán las columnas con la cantidad de palabras y caracteres pertinentes, las ligaduras, el interlineado y hasta el último detalle para tener una página impecable.

Rasgos de las letras

Las letras como sus creadores tiene personalidad temporalidad y funciones específicas, las hay tan distintas como mentes en el mundo, cada una se distingue de la otra por su contraste, o sus terminales; su personalidad. Las terminales como su nombre lo indica son las formas en que los trazos de la letra terminan pueden ser también llamados remate patín gracia o serif. Se llama asta al trazo que da forma a cada letra. Según su dibujo, las astas pueden ser rectas, curvas o mixtas, durante siglos, los diseñadores han experimentado con toda clase de formas, transiciones y contrastes. Por otro lado los fustes son cada uno de las astas verticales de una letra, pueden estar a 90 grados de la línea base o ligeramente inclinados como en las letras cursivas. Las barras son las líneas horizontales con las que se construye la letra, en algunos caracteres tienen un nombre específico –T, E, F- y las traviesas o transversales quebradas son las rectas que tienen una mayor inclinación que los fustes (**de Buen:2008**).

Medidas tipográficas

Para empezar, hay que hablar de nuestro ya familiar y famoso personaje Johannes o Johann Gutenberg aunque muchas cosas aún no se comprueban, acerca de su vida, sí ciertos hechos que narraremos a continuación, de Buen (**2008:46**) hay ciertos indicios

de que en Estrasburgo en el año de 1440 Gutenberg hizo florecer a varios negocios de pedrería y orfebrería, se habla también de que esperaba obtener altas ganancias por un negocio de espejos relacionados con figuras religiosas, pero no fue hasta después de 1448 y habiendo probado varias técnicas parecidas a la xilografía, Gutenberg decidió hacer sus propios tipos de metal, se encontró con los problemas propios de la dilatación de los metales pero gracias a sus conocimientos de orfebrería salió adelante de aquella situación, en 1450 se tiene registro de que Gutenberg recibió de un platero prestamista 1600 florines el nombre de este nuevo personaje es Johannes Fust. Estos más Peter Scheffer formaron una sociedad que duró 5 años pero en 1455, Fust exigió el pago de dicha deuda, y Gutenberg no pudo liquidarla por lo que perdió la imprenta, todos los materiales herramientas así como la biblia que estaba a punto de terminar. Así pues la biblia se terminó de imprimir bajo la dirección de Fust.

Se cuenta que, en París, Fust intentó vender la Biblia de 42 líneas haciéndola pasar por manuscrita; y se dice también que el hombre tuvo que sufrir las consecuencias de su temerario embuste. En Francia lo acusaron de haber pactado favores con el Diablo, porque no había otra manera de explicar una producción tan copiosa de manuscritos. El parlamento francés lo condenó a prisión y, aunque Fust logró huir, salió mortalmente contagiado.

de Buen Unna (2008:2)

Entre las cosas a destacar de la biblia compuesta por Gutenberg cabe señalar que fundió tipos en diferentes espesores y que con ello buscaba (y lo logró) justificar unas columnas muy angostas de manera precisa.

Posteriormente a Gutenberg los tipógrafos comenzaron a trabajar de manera independiente para varios talleres a la vez, uno de ellos

fue Claude Garamond. Una vez que los talleres pedían los servicios de tipógrafos que no sólo trabajaban en sus talleres sino con varios impresores se hizo necesaria la unificación de las dimensiones en los tipos; dos medidas eran críticas la altura del tipo y el cuerpo de la letra pues estas dos medidas afectan directamente en la impresión. En un principio los talleres de impresión trabajaban bajo parámetros independientes lo que hacía imposible intercambiar o compartir materiales tipográficos. No fue sino hasta mediados de 1700 que un célebre abridor de punzones de apellido Fournier hizo los primeros esfuerzos para la normalización de las medidas tipográficas sin embargo por aquellos tiempos cada aldea tenía sus propias medidas de longitud y su propio sistema de pesas, así que sus parámetros fueron creados partiendo de una pulgada local, a pesar de que las intenciones era loables, el sistema Fournier no se utiliza más, los investigadores incluso han tenido problemas para darle una medida concreta al punto Fournier; investigando sus libros, han descubierto que la física les jugó una mala pasada a todos y que ya sea por cuestiones de humedad o por el tiempo los escritos se ven alterados en su tamaño y de la misma forma la tipografía sufre con estas alteraciones, por esto se han propuesto alrededor de 5 medidas diferentes para el punto Fournier, en promedio dice Jorge de Buen (2008: 55) que ya sea para facilitar las cuentas o por convicción el punto mide 0,35 mm.

A finales del siglo XVIII un impresor con un apellido de gran renombre; Francoise Ambroise Didot toma los ejercicios de Fournier como base y aprendiendo de los errores de Fournier fija sus medidas tomando como base el pie de rey; pied du roi, la unidad de longitud legal del reino. La unidad fundamental del sistema Didot es el cícero y este se divide en 12 puntos, su correspondencia con las medidas oficiales del reino trajo consigo una compatibilidad entre papeles y tipos.

Tiempo después con la adopción del sistema métrico decimal, nos cuenta Jorge de Buen (2008: 57) el pie de rey y la pulgada francesa dejaron de funcionar como referencias comunes y se dice que en 1811 fascinado por el sorprendente sistema métrico decimal Napoleón Bonaparte encarga a Firmin Didot hijo de Francois Ambroise la revisión de la escala tipográfica para que fuese modulada con base en el metro. Sin embargo en los siguientes meses Napoleón estuvo bastante ocupado intentando sin éxito mantener su poderío hasta su muerte: en una conferencia en le Institut d'Etudis Ctalans (2002) José Martínez de Sousa delineó lo que pudo ser el punto métrico: Didot decidió que 2,5 puntos equivaliesen a 1 mm, con lo que establecía un cícero (métrico) de 10 puntos que medía 4 mm, en lugar del cícero actual de 12 puntos y 4,512 mm; es decir que el nuevo punto medía 0,4 mm en lugar de 0,376 mm

El sistema pica se consagró después de una larga historia de imprecisiones, que culminó cuando en 1886 las empresas más poderosas de la industria tipográfica acordaron fijar la cifra de la pica (equivalente del cícero de Fournier) en 0,166044 pulgadas, el punto pica mide 0,013837 pulgadas, la pica por lo tanto tiene una medida muy cercana a un sexto de pulgada.

Posteriormente cuando los programas para la edición de textos se popularizaron utilizaron y utilizan el lenguaje Postscript, creado por Adobe, que es el lenguaje informático entre ordenadores e impresoras, le debemos al postscript que el diseño editorial pueda hacerse desde una computadora casera, los ingenieros de Adobe ajustaron y simplificar a la pica aritméticamente a $1/72''$ al ser un sistema novedoso y eficiente se popularizó de la mano de las computadoras y esto hizo que las dimensiones de la pica Postcript esté en nuestros ordenadores hoy en día (De Buen: 2008: 62)

Sin lugar a dudas lo más relevante de conocer estos sistemas es tomar las medidas necesarias para sobrellevar estas variantes, si bien el sistema Didot se sigue usando en determinados países, los programas fabricados en los Estados Unidos utilizan la pica Postscript y en ciertos lugares del mundo el sistema Postscript se utiliza de manera natural en compañía de los papeles en medidas en pulgadas.

Jorge De Buen (2008) añade que hay algunos intentos no muy afortunados de acercar la industria editorial al sistema decimal sin embargo todo intento ha fracasado.

No cabe duda que la tipografía es una disciplina enorme, el panora-

ma presentado es una pequeñísima parte de todo lo que involucra al estilo tipográfico pero que parte primordial al hablar del libro impreso.

Desde sus orígenes hasta nuestros días siempre que tenemos en nuestras manos un libro, hemos tenido en ellas una serie de peripecias, tecnologías, ideas, de muchos siglos reunidas en ese objeto, un maravilloso los libros han sido objetos a los cuales te aferras con cuerpo y mente, son fáciles de tomar e incluso más fáciles de aprehender, las emociones (de las que hablaremos más adelante) que un libro puede despertar son infinitas, simplemente por el contenido de la obra cuyo autor cuidadosamente organizó para nosotros, hasta la forma, color, olor, y toda la experiencia estética que los libros nos proporcionan.

...quiere decir que se pone a tus pies, están dispuestos a elevarte a donde lo necesites. Siempre encontrarás un libro que te apoye. Los libros son leales. Ningún soldado ha luchado por su patria como un libro por su lector. (Villoro:2013)

Como hogar de la palabra impresa el libro cumple una función básica en la sociedad y lo viene haciendo desde hace cientos de años; fue y es sin duda una forma de comunicación revolucionaria, por si fuera poco como objeto tiene un carga emocional avasalladora, no por nada los E-books intentan incluso imitar la textura del papel o el sonido de una página al doblarse. Los humanos somos seres físicos incluso en la psicología del infante es bien conocido que el contacto físico es vital para un sano desarrollo, ¿cómo poder negar que el contacto físico con un libro es una experiencia estética?

En el siguiente capítulo exploraremos los tipos de publicaciones que se desarrollan hoy en día, impresas y no impresas, además de cómo afectan en nuestras emociones; los recovecos de nuestro cerebro, de lo que pasa cuando tocamos, vemos y olemos un libro, y por qué la interfaz de libro impreso es tan importante a los ojos de lector.

2

Capítulo 2

Nuevas tendencias en publicaciones

No hay duda que si bien hay infinidad de libros, hay dos factores vitales que marcan la dirección de las publicaciones impresas, 1.- la mercadotecnia , y 2.- la democratización de la producción, mientras las grandes editoriales acaparan el mercado comercial produciendo muchos libros en serie y de bajo costo, nuevas y novedosas propuestas surgen en contraposición a esto; por un lado algunos editores apuestan a los libros de lujo, con acabados editoriales encantadores que si bien no compiten con los bestsellers si encuentran un nicho de mercado amplio, y por otro lado las publicaciones independientes con tirajes reducidos, ya sea con sus pulcras ediciones o con sus ediciones experimentales de bajo costo, intentan abrirse paso en un mundo donde los monstruos editoriales aplastan –o absorben- todo intento de competencia comercial.

Sin embargo no son pocos los ejemplos que tienden a re-descubrir los medios de impresión mecánica, tipos móviles letterpress etc..

Motivados por la dicha y la frustración de los retos, por la idea de probar y fallar, de ensuciarte las manos, miles de nómadas digitales, creativos de todo el orbe, han empezado a probar las técnicas de sus abuelos, la dicha de experimentación, la

espera ansiosa de ver el producto final, de hacerlo con tus propias manos y de controlar la producción de manera más directa, ha hecho que muchos diseñadores, ilustradores y tipógrafos se apoderen de áticos, imprentas abandonadas, y otros espacios para probar las maravillas de la impresión mecánica. **(Commentz:3)**

Si bien este afán por los objetos artesanales ha cobrado mucha fuerza en todo el continente europeo y en muchas disciplinas, bicicletas, automóviles, joyería, etc. También es evidente que la industrialización editorial nunca he tenido mayor auge, Manuel Pimentel (2007) desde el punto de vista del editor enlista una serie de tendencias que la industria editorial sigue en nuestros días:

- Tendencia a la concentración en grandes grupos.
- Incremento en el ritmo de las devoluciones.
- Incremento en la edición de libros de bolsillo.
- Obsesión por el *bestseller* para salvar las cuentas.
- Necesidad de títulos de alta rotación.
- Altos anticipos.
- Revolución tecnológica.
- Activo mercado de derechos.
- Modas globales.
- Interés creciente por los nichos especializados.
- Distribución crecientemente compleja.
- Lanzamientos multimedia.
- Sobreabundancia de nuevos títulos. Se edita más que nunca.

Sin duda la tendencia de que los grandes grupos editoriales absorban el mercado internacional y mexicano es innegable, y de hecho es predecible que seguirán creciendo, no solo poseen los recursos para adquirir derechos sobre cualquier libro, sino que se integran con empresas del giro de la comunicación, con esto más

una excelente red de distribución, desarrollan una ventaja competitiva muy considerable, sin embargo a pesar de que parecería que no hay posibilidades ante estos gigantes editoriales, siempre hay nichos que las editoriales más pequeñas pueden explorar. Otro de los puntos que Pimentel señala en *Manual del editor*, es que los libros de bolsillo han cobrado mucha fuerza, incluso al grado de que los grandes grupos editoriales tiene un sello propio para sus ediciones de bolsillo, antes, los títulos en esta modalidad eran libros editados en tapa dura o rústica cuyo tiempo en librerías había culminado sin embargo hoy no es extraño ver libros de bolsillos convivir con sus versiones en tapa dura al mismo tiempo en librerías. Las editoriales generalmente buscan los *bestsellers* como el pan de cada día sin embargo deben de buscarse y producirse con cautela pues al ser libros de Alta rotación –esto quiere decir que el tiempo en que se exhiben en librerías hasta que lo compran es muy corto y se debe de reponer para nuevas ventas- se hacen altos tirajes que, de no alcanzar las ventas estimadas desembocarán en pérdidas muy altas.

Sin embargo las publicaciones impresas han desarrollado una manera distinta de sobrevivir, y estas incluso están tomando una fuerza nada desdeñable dado que la democratización de la tecnología y la facilidad con que se puede producir impresos de toda clase han abierto el camino, muchos jóvenes optan por la auto publicación, nos dice Sonja Commentz (2011)

Las publicaciones autoeditadas, -self publishing- sean periódicas o fijas, se están introduciendo en la cultura *mainstream*, en alguna repisa o en alguna librería especializada cerca de ti.

Resulta toda un abanico de posibilidades tener a la mano desde una fotocopidora hasta algún marco de serigrafía o algún set de tipos móviles, es barato y puedes controlar los contenidos y la producción en su totalidad y aún con estos elementos básicos publicar contenidos novedosos y de calidad, la inquietud de los jóvenes de alzar su voz tiene el soporte perfecto.

2.1 Libros impresos

La investigación de las nuevas tendencias sobre el libro impreso va en la dinámica siguiente, con base en la clasificación que hace Jost Hochuli (2005) sobre los distintos tipos de libros se presentarán ejemplos de todo el orbe y se señalarán los nacionales, las publicaciones son contemporáneas, se seleccionaron por las cualidades de su diseño y las características físicas de la publicación.

Novelas y narraciones:

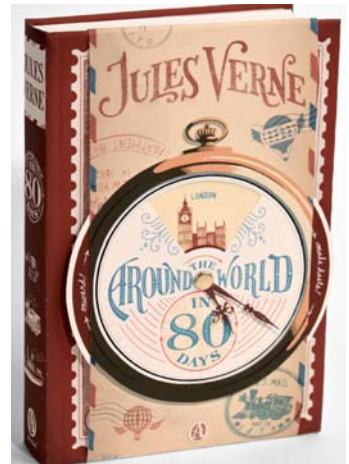
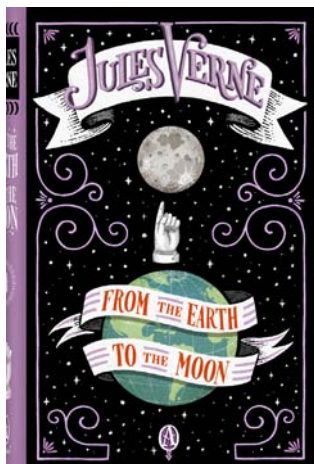
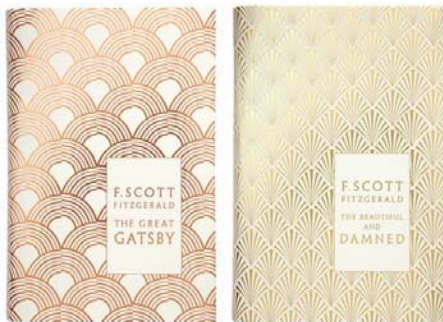
Coralie Bickford-Smith

Es la diseñadora in house de Penguin Books ha desarrollado varias colecciones para este importantísimo sello editorial poniendo atención a la cualidad física del libro.

“en este tiempo de cuestionamiento acerca del libro impreso, la experiencia de sostener al objeto físico es visto como una bestia rara, posiblemente en peligro de extinción. Los diseñadores están disfrutando al jugar con esta idea pensando en la experiencia del lector en potencia. Si es más económico y conveniente leer una novela en tu celular- y muchas obras clásicas están disponibles de manera gratuita en este formato- entonces lo libros deben de justificar su presencia y precio acentuando cualidades del objeto físico, algunos materiales tienen cualidades táctiles que no pueden ser replicadas digitalmente” .

Algunos de sus títulos con Penguin son la colección de Scott Fitzgerald, clothbound Classics Sherlock Holmes

Jim Tierney en su proyecto: Jules Verne, desarrolló 4 portadas para obras clásicas de Julio Verne para su Tesis de senior en ilustración y tienen sorpresivos detalles interactivos, las portadas de Tierney invitan al lector a explorar al libro como objeto y a descubrir detalles ocultos.

<http://www.jimtierneyart.com/>

Korefe

Death's messengers Brothers Grimm

El estudio alemán KOREFE desarrolló una versión radical del clásico de los hermanos Grimm, los mensajeros de la muerte, con distintos sistemas de impresión, hicieron un libro cuyas pastas están hechas con hule, y en realidad son una matriz con la que se puede imprimir el título en algunas páginas.

(2008 <http://www.korefe.de/en/2007/204/brueder-grimm-gesev-die-boten-des-todes/>)

Tropen books

Herburg Weiland

Published by Tropen

Klett-Cotta Stuttgart

Art Direction:

Tom Ining & Martin Fengel

since 2009.

TDC 59 NewYork 2013,

Certificate for Typographic

Excellence.

Alice Abenteuer im Wunderland
 Alice's Adventures in wonderland
 Holger Huber

Als sie diese Worte sprach, glitt ihr Fuß aus, und im nächsten Augenblick, **platsch!** schwamm sie bis zum Kinn in Salzwasser. Ihr erster Gedanke war, dass sie irgendwie ins Meer gefallen war, »und in dem Fall kann ich mit der Eisenbahn zurück fahren«, sagte sie sich. (Alice war einmal in ihrem Leben am Meer gewesen, und hatte daraus die allgemeine Schlussfolgerung gezogen, dass, wohin man auch reist an die englische Küste, man immer eine Anzahl fahrbarer Umkleidekabinen im Wasser findet, einige Kinder, die mit Holzspaten im Sand graben, dann eine Zeile mit Pensionshäusern, und dahinter eine Bahnstation.) Sie fand jedoch bald heraus, dass sie in dem Teich aus den Tränen schwamm, die sie geweint hatte, als sie neun Fuß groß gewesen war.

»Ach, hätt' ich doch nur nicht so viel geweint!« sprach Alice, wie sie so umher schwamm und versuchte hinaus zu gelangen. »Jetzt soll ich wohl zur Strafe, in meinen eigenen Tränen ertrinken. Das wird *wahrhaftig* eine absonderliche Sache sein! Jedoch, heut' ist ja alles absonderlich.«

Este libro reúne muchas cualidades tipográficas en sus páginas, al ser un texto tan expresivo y visual, las composiciones involucran retícula, tipografía, página y sustrato, los resultados son en absoluto sensoriales y exploran de manera objetiva la relación del texto con el libro y su naturaleza física, haciendolo un libro innovador y bello.

Vladimir Navokov Series **John Gall**

Libros de poesía:

Coralie Bickford-Smith
The penguin book of Irish poetry

Faber 80th Poetry Series
Poets: T. S. Eliot, W. H. Auden,
 John Betjeman, Ted Hughes,
 W.B. Yeats, Sylvia Plath
 Designer: Miriam Rosenbloom
 Illustrators: T. S. Eliot (Clare Curtis),
 W. H. Auden (Paul Catherall),
 John Betjeman (Joe McLaren),
 Ted Hughes (Mark Hearld), W. B.
 Yeats (Nick Morley), Sylvia Plath
 (Peter Lawrence)
 Publisher: Faber & Faber
 Typefaces: Gill Fasia

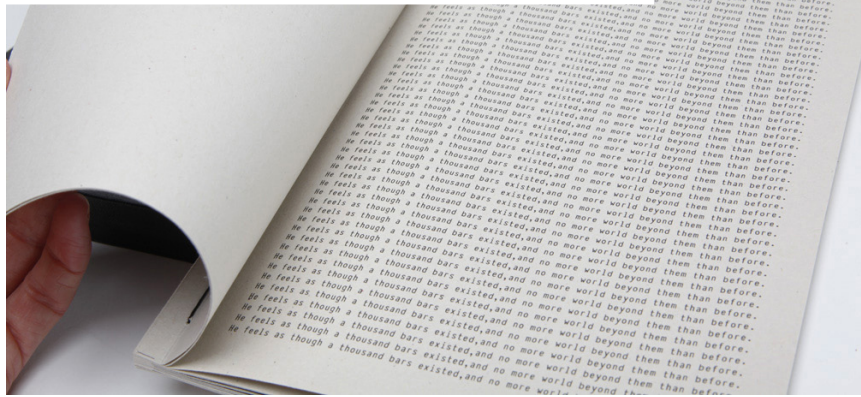
Estos ejemplares reúnen a los mejores poetas, los editores realizaron una labor espectacular para darle vida a esta impecable colección, lo ilustradores realizaron soberbias imágenes, y el diseñador con un par de tintas logró libros de fuerte personalidad y de poderosa belleza.

The panther a Dissected poem

Shara Peth

Una reinterpretación del poema de Rainer Maria Rilke cuya materialidad resulta en una lectura interactiva y sin lugar a dudas emocional.

Obras de teatro:

Shakespeare for schools

Kristina Bullen, kristinabullen.com

Como su título nos indica esta antología de uno de los literatos más grandes de la historia, está pensada para su uso dentro de las aulas, cada obra tiene un código de color, y un separador con los protagonistas, citas y tramas.

Libros Ilustrados:

Earth Bound Sky Bound
Artista: Eatock Daniel
Año: 2011
Editorial: Automatic Books
Tiraje: 100 copias numeradas

Dr Jekyll & Mr. Hide Robert Louis Stevenson,
Martin Kovacovsky

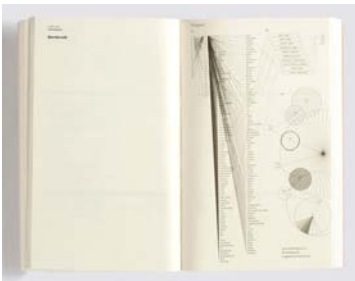
Catálogos de exposiciones o libros de arte:

Sixtina MMXII Katharina Gaenssler Atelier Bernd Kuchenbeiser

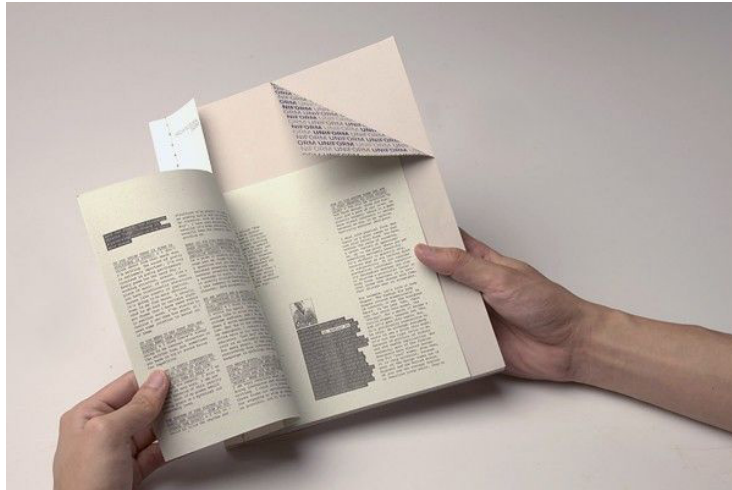
Page 1 Great Expectations, **Graphic design&, Lucienne Roberts**

Page 1: Great Expectations es un inusual experimento cuyo objetivo es explorar la relación entre diseño gráfico, tipografía y lectura de la página, cada página de este libro contiene la primera página de Great Expectations de Charles Dickens, y a cada participante se le dio la libertad de diseñarla según su criterio, los resultados son maravillosos.

Libros científicos y técnicos:

Uniform
Yong Yi Design

Melancholy & Hysteria
Elizabeth Vereker

Fount

Jackson Lam, Adam Cheltsov, Jérômé Rigaud Abâke

Libros de consulta

Just in time, or a short History of production

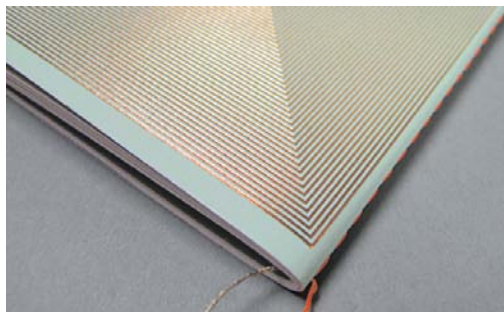
Xavier Antin

Notebook Project,

Deutsche & japaner, Imprimerie du marais

Las publicaciones independientes han tenido un surgimiento veloz, algunos proyectos se basan en un par de impresoras caseras y conocimientos básicos de encuadernación, con estos recursos, artistas, diseñadores y escritores producen sus contenidos, las imágenes de esta página son muestras de las posibilidades que resultan.

Libros de texto

Electrobiblioteka,
Waldemar Wegrzyn
<http://p-dpa.net/interview-with-waldemar-wegrzyn-elektrobiblioteka/>

La Electrobiblioteka es un híbrido físico digital, tiene sensores en todas sus páginas, el libro se conecta de manera directa al ordenador y mientras las páginas pasan a través de los dedos del lector, el contenido multimedia aparece en la pantalla de la computadora, la lectura se complementa con las dos versiones del libro.

Libros infantiles

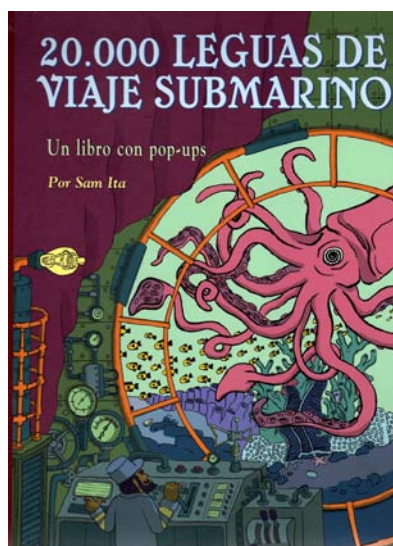

20.000 leguas de viaje submarino

Sam Ita , Sterling 2011

<http://samita-us.tumblr.com/>

Este libro es un magnífico ejemplo de un extraordinario manejo de la materialidad del papel, los pop-ups en sus páginas son maravillosos.

Libros de ensayo

The fat fat Club
Aude Debout, Caroline Lollo

Nothing,
Jori Design

Book of War, Mortification and love –**especial edition**–
Ruud Linssen Underware

Libros de artista

P.W.Y.W.

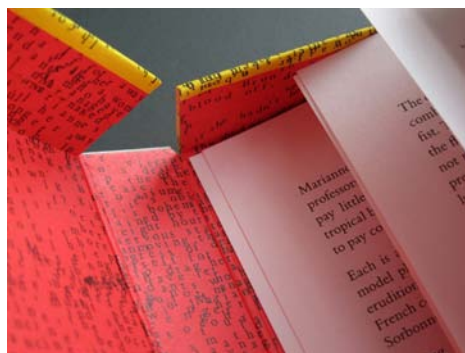
Eric Ku, cada página de este libro está repleta de códigos de barras impresos en papel adhesivo y suajados listos para desprenderse y pegarse en cualquier producto y así asignarle el precio que tu creas más conveniente

Libros objeto

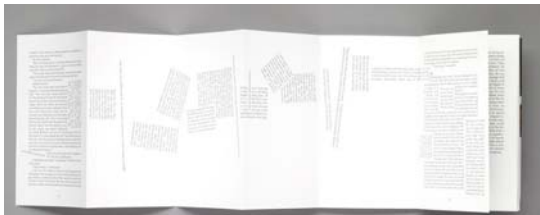
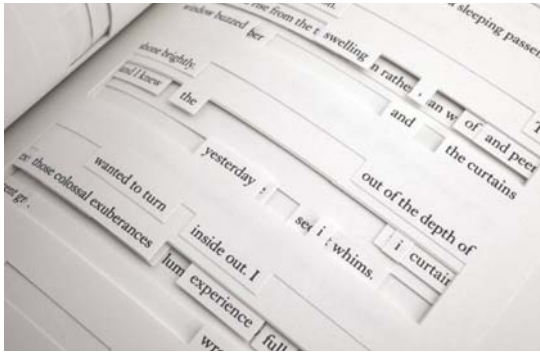
Composition No 1,

Marc Saporta, universal Everything Visual Editions

Tree of codes

Jonathan Safran Foer Shara de Bont studio
Visual Editions

Dentro de estos ejemplos hay varios que resultan fuera de serie, existe una editorial en Londres llamada Visual Editions, ellos publican “historias que se ven hermosas” –*great looking histories*– se conforman por Anna Gerber y Britt Iversen en sus libros ellas exploran la tactilidad, y una serie de conceptos visuales y tipográficos para lograr crear nuevos tipos de experiencia de lectura, se trata de escritura que utiliza visuales como parte integral de la comunicación en si y que con esos elementos gráficos la historia se lee de un modo totalmente distinto, estas historias son afines con la materialidad, y definen una dirección innovadora para los libros impresos, el visual writing como ellas lo denominan, se basa en pensar la mejor manera, más interesante, emocionante, de diseñar cualquier historia, es importante recalcar que aunque los libros son caros ellas buscan que el costo en librerías sea accesible para el consumidor, sus libros deben de ser vendidos, leídos, amados, para que quienes los lean pidan más ejemplos parecidos.

Han hecho equipo con varios estudios y diseñadores independientes pues afirman que cada historia tiene distintas vertientes para ello han hecho mancuerna con; APFEL (*A practice for everyday life*), Sara de Bondt Studio, Universal Everything y studio Frith. Todo el trabajo de edición, más estas sociedades entre estudios de diseño se traducen en libros hermosos con cualidades raramente vistas, y que desemboca en ventas y en un negocio redituable.

2.2 Libros no impresos

Los siguientes tipos de libro abandonan la impresión y no los consideraremos para nuestros fines (**Polo:125**)

Audio Libro: incluye sonidos grabados, pueden ser narraciones de páginas de información.

Libro de imagen estática: contiene sólo imágenes.

Libro de imagen en movimiento: contiene animaciones y videos en movimiento.

Libro multimedia: combina texto, imagen, animación, video y sonido.

Libro polimedia: utilizan diferentes medios para transportar sus informaciones. Por ejemplo: papel, CD-ROM, discos ópticos, redes, entre otros.

Libro hipermedia: son libros multimedia, pero con hipertextos, es decir con una estructura no lineal.

Libro electrónico Inteligente: incorporan técnicas de inteligencia artificial (sistemas expertos o redes neuronales) para proporcionar al lector servicios avanzados, como la capacidad de adaptarse dinámicamente al interactuar con él.

Libro telemedia: requiere el uso de facilidades de las telecomunicaciones para proveer características especiales como la participación del mismo en teleconferencias, el envío de correos electrónicos, y acceso remoto a recursos como a las bibliotecas digitales.

Libro del ciberespacio: ofrecen facilidades de realidad virtual.

2.3 Opinión

En el proceso de investigación surge la oportunidad de charlar con el Licenciado Fernando Macotela, Director de la Feria del Libro del Palacio de Minería desde 1999, quien entre muchas otras cosas, ha sido director de la Cineteca Nacional, Del Festival Internacional Cervantino, agregado cultural en Francia, etc.

En una charla más casual que la formalidad de la investigación lo hubiera requerido, se le preguntó acerca de los libros impresos, electrónicos y su experiencia como lector. A manera de charla transcribo con su permiso parte de lo que se comentó.

F.M. Los libros electrónicos están en la primera fase de su vida, al hablar de simpatías los viejos como yo, preferimos el libro impreso, seguramente los jóvenes podrían tener una simpatía por el libro electrónico, Quinatzin ¿tú tienes alguna simpatía por alguno?

Q.B. A mi el libro impreso me emociona, podría decir que lo quiero, el libro electrónico lo conozco poco, y pienso que podría ser más útil que emocional.

F.M. Esa es una muy buena reflexión, te daré argumentos para solventar esa premisa: 1. si a ti alguna persona muy significativa te regala un libro electrónico, estará dentro de un aparato y sí, lo podrás releer y sí, te encantará, pero no va a tener el rincón en tu librero, en tu recámara que tiene los libros que son muy importantes para ti. 2 No puedes pedir que te dediquen un libro electrónico, a la novia, al novio, al padre, al hijo, tal vez ya se puede mandar un mensaje pero no es lo mismo que abrir la página y ver una mensaje personal importante que signifique mucho para ti. 3 te voy a platicar mi experiencia con mi primer libro electrónico, el tema era interesante, estaba picadísimo, leía con avidez, y así seguí leyendo, entonces le di vuelta a una página y... se acabó. Se acabó! En mi

afán de lectura, jamás revisé la longitud del libro electrónico, y al contrario que en un libro impreso no había materialidad que me indicara en que parte del libro estaba, así que lo terminé si siquiera prepararme, ese detalle enturbió mi experiencia de lectura, dije: esto no me gusta del libro electrónico, con el libro impreso, eso no me hubiera pasado, seguramente al notar que casi llegaba al final del libro yo hubiera empezado a prepararme para el final incluso aplazarlo para disfrutar unos momentos más con el libro –cosas que hacemos la mayoría de los lectores–.

Por otro lado ver el libro en los estantes, yo que he tenido varias bibliotecas, te puedo decir que solo con ver el lomo puedo identificar que libro es, en pocas palabras al libro impreso te lo apropias, lo haces tuyo, es como con tu ropa, tus corbatas, tus playeras, es algo muy tuyo, solo que, tienes más libros que playeras, generalmente, no todo el mundo, pero los lectores al menos tenemos más libros que playeras, yo me preocupo más por libros que por playeras. Por otro lado desde muy joven cada que voy a alguna casa y hay libros a la vista, no puedo evitar echar un vistazo a las lecturas de esos anfitriones, y respecto a ello tampoco puedo evitar hacer uno que otro juicio de sus dueños.

Te contaré una anécdota, cuando éramos jóvenes no podíamos permitirnos los libreros pues eran caros, entonces mis compañeros y yo, robábamos uno que otro tabique de alguna construcción para sobre ellos colocar una tabla y hacer nuestros propios libreros, no creo que las construcciones echaran de menos uno que otro tabique, y nosotros los forrábamos de papel de china –no podía faltar el folclor mexicano– para que no se regara el polvillo, entre los compañeros bromeábamos al decir que con dos viajes más a la construcción, el librero estaría completo.

Pero por otro lado un problema que me resolvió la tableta es que generalmente, los autores extranjeros publican primero en Europa o en Estados Unidos, entonces usaba todos mis métodos para pedirle a mis amigos que viajaban que me trajeran el último libro de determinado autor publicado allá, y si te lo traían eras muy feliz, pero si no lo conseguían, terrible desilusión, en cambio hace poco un autor israelí Abraham Yehoshúa publicó un libro que se me cosían las habas por leer, y sabía de antemano que si lo compraba en Amazon, el precio se inflaba, y tardaba mucho, pero me metí al sitio y lo descubrí en versión electrónica, apreté un botón, en 3 minutos lo recibí y comencé a leerlo, era yo la persona más feliz del planeta, las grandes novedades editoriales de autores no mexicanos que he leído últimamente los he leído en su versión electrónica, porque muero de ganas de leerlos, hay algunas cosas que ahora que hablo inglés, francés, me defiendo en italiano y desde luego español, no leería en otro idioma que no sea en el que se escribió, entonces gracias al libro electrónico puedo comprarlos en su idioma original, en México serían difíciles de conseguir sin esperar a que se haga la traducción, además ya sabemos como son algunas traducciones al español.

Q.B. ¿Le gustan o incomodan algunas de las tendencias de hoy en día de los libros impresos?

F.M. Desde hace muchos años, los libros de alto consumo han cambiado su manufactura, el papel es de menos calidad, los libros no van a resistir los mismo que los libros de hace uno o dos siglos, se desintegran, hay ediciones más caras desde luego, bien cuidadas, que valen mucho la pena, esos placeres físicos, sensoriales que nos da el libro impreso bien elaborado no tiene comparación.

La tendencia que yo veo es hacer libros baratos y cada vez menos libros bonitos al menos en español, en México. En definitiva el libro

impreso es muy emocional, y el libro electrónico, es muy útil, pero para un hombre de edad avanzada como yo, no le interesa adaptarse a algunos detalles como la letra ajustable de la tabletas, si toda mi vida he leído los diccionarios con letra minúscula con una lupa esa “ventaja” de los libros electrónicos me tiene sin cuidado.

Lo libros electrónicos sin lugar a dudas están resolviendo problemas, y los libros bien hechos siguen despertando emociones sensoriales, alguien más se pondrá a pensar que pasará con esa relación, no me toca a mi imaginarlo, llega uno a una edad en la que ya no puede hacer cosas que no le gusten, yo al menos no leo algo que me desagrada, aún cuando lleve la mitad del libro, mi proyecto de lectura es como para dos vidas más y ya me estoy acabando la única así que si un libro no me gusta lo dejo y busco el siguiente, electrónico o impreso.

Fernando Macotela

Foto: Reforma

2.4 ¿por qué los libros impresos nos gustan tanto?

El libro como detonante de emociones

En su libro *manual del editor* Manuel Pimentel (2007) afirma que en la pasada década el tema a relucir en reuniones sociales entre libreros, editores, escritores, como en los congresos profesionales era si debían preocuparse por la “muerte” del libro. Sin miedo a equivocarse Pimentel afirma que el libro como lo conocemos no será relegado por su contraparte electrónica al menos a mediano plazo, Pimentel apunta varias ventajas del libro impreso que enlistaré a continuación y también escucharemos algunas otras de otros autores. Es verdad que si echamos un atento vistazo a la historia de la palabra escrita, esta se caracteriza por una serie de sucesiones tecnológicas que ya hemos mencionado, de la arcilla a la piedra, de la piedra a la madera, de la madera al papel, de los manuscritos a la imprenta, etc. etc. aludiendo a esta lógica no podríamos descartar que una nueva tecnología desplace al libro impreso, es, de hecho probable, sin embargo por ahora el libro electrónico dista de competir con el impreso, ¿por qué? A pesar de todas las tecnologías que nos rodean, el libro sigue siendo un invento perfecto, fácil de transportar, fácil de utilizar, no requiere de ninguna fuente de energía externa, puedes leerlo y cargarlo por horas sin que signifique una molestia, se puede regalar, se puede coleccionar, además una cualidad en la que pocos reparan por ser en extremo evidente es su naturaleza física, palpable, de fácil recorrido, tiene una hoja inicial y una final, y entre ellas hay mucha o poca materia, esta materia es evidente desde el primer contacto, la actitud con la que abordamos un libro de 20 hojas no es la misma con la que abordamos uno de 500 hojas, el mismo libro nos va preparando nos da pistas sobre su historia, un libro no sólo se lee por su cubierta y aspecto, pero

definitivamente se empieza a leer desde su forma física. Estamos en un momento en el que la tecnología busca la optimización, donde erróneamente pensamos que más fácil significa más feliz, desde este punto de vista los libros electrónicos son mucho más funcionales que los impresos, sin embargo no pueden (al menos no por ahora) tener el impacto emocional y sensorial que los libros impresos logran, y esa es una razón primordial por la que el libro impreso navega por aguas tranquilas y no sólo tranquilas sino amigables pues al seguir estas corrientes tecnológicas se reinventa y llega hasta donde nunca había estado.

El libro impreso se encuentra en una posición cómoda, eso queda claro, sin embargo, debemos aceptar que la industria editorial atraviesa una etapa difícil, que no tiene que ver con la poca demanda, pues cada vez se venden más y más libros, sino con como se producen estos. Si bien el libro no deja de ser un objeto cultural para convertirse en un objeto de consumo, también es cierto que los libreros ponen todos sus esfuerzos y recursos para obtener utilidades enfocándose en el libro como mercancía; (Gil y Jiménez: 2008). Por otro lado el impacto ambiental que la industria editorial imprime sobre el planeta no es alentador, si los libros se van a seguir produciendo y desechando a tal velocidad, entonces los diseñadores tenemos una responsabilidad social de ser más amigables con nuestro planeta a través de nuestro trabajo, tomar decisiones acertadas acorde a nuestro contexto ambiental -que no es el ideal- sí se puede generar un cambio importante tan sólo con nuestro compromiso y acciones como profesionales de la comunicación.

Pero, ¿cuál es la razón de que nos emocionen tanto los libros? en este pequeño pero basto recorrido entre páginas se han encontrado tantos autores y citas que se atreven a dar su opinión acerca de los libros y de lo que los hacen sentir, algunos autores hablan de ellos como si fueran personas, y les adjudican sentimientos y acciones propias únicas de nuestro género, otros hablan de ellos como lu-

gares en donde encuentran protección o tranquilidad, otros como objetos de culto, de colección, en todos los casos los autores hablan de los libros de una manera emocional, en muchos casos poética, no cabe duda que los libros nos emocionan de muchas formas si los hemos provisto incluso de vida y les hablamos como si fueran nuestros padres, amigos o hermanos. En parte, como percibimos al libro depende de las historias que leemos -o sea de los autores-, de las tantas cosas que nos hace soñar e imaginar, estas historias son intangibles pero sin duda desearíamos abrazar a la heroína de nuestra novela, o tomar la espada e intentar arrancarla de la piedra para probar que tan puro es nuestro corazón, sin embargo al final de cada historia ¿con qué nos quedamos? El mundo que unos segundos antes se alzaba ante nuestros ojos, ahora, al estar el libro cerrado, solo queda en nuestra memoria, nos conformamos con lo único físico que nos sigue acompañando; el libro, sí, el objeto, bifolios unidos por goma o cordel, protegidos por tapas duras o flexibles, que más da, ese objeto que nos ha acompañado silencioso pero fiel, no exige ser leído, pero está para nosotros cada que recurrimos a él, sin reproches, sin reclamos por no leerlo con anterioridad, sin rencor por olvidarlo bajo el polvo, sus páginas se abren para abrazarte como una madre a sus hijos, sin reproches. Es esta relación entre autor diseñador la que hace al libro lo que es, un libro que nos emociona es el resultado de la comunicación armónica entre autor y diseñador primordialmente, también con participación del editor. El libro como objeto está a las órdenes de la Palabra escrita -autor- pero ella está protegida por el objeto físico además de que le da materialidad.

No podemos ignorar que los libros nos emocionan por sus historias pero dejemos por un momento sus contenido, y pongamos nuestra atención en el libro como objeto, ¿por qué nos gustan más unos libros que otros si de ninguno hemos leído ni una página?. Donald Norman (2004) desarrolla un estudio en torno a cómo los

humanos percibimos y otorgamos emociones a los objetos, si bien los libros tienen una función múltiple a nivel emocional por su contenido, el libro físico funciona como un objeto cotidiano, y nos afecta en tres niveles distintos de nuestro procesamiento afectivo: 1. visceral, 2. de comportamiento - o de acción-, y 3. Reflexivo.

El nivel visceral está presente en la mayoría de los animales, es el más básico de los niveles, es el encargado de los juicios más elementales encaminados a sobrevivir, este nivel alberga juicios como, bueno o malo, seguro o peligroso. Los reptiles generalmente se desarrollan a este nivel, en cambio el nivel siguiente es capaz de aprender rutinas automáticas más complejas sin la necesidad de poner toda tu atención en ellas, los perros aparte del nivel visceral se manejan sobretodo al nivel de comportamiento, es este nivel el responsable de que podamos manejar de manera automática, o de que los músicos puedan hablar mientras tocan, este nivel no es consciente. Los 3 niveles se relacionan y el producto de esta relación es la que nos permite que el sistema afectivo regule los estímulos externos, por medio de los sentidos y libere neurotransmisores acorde con el estado afectivo congruente. Todo lo que hacemos tiene ambos estados, el cognitivo y el afectivo, con el cognitivo asignamos significado y con el afectivo asignamos valor, este proceso tiene dos vertientes, alcanzar un estado afectivo positivo o uno negativo, cuando estamos en un estado afectivo negativo, los neurotransmisores se empeñan en buscar una solución y hasta no dar con ella solo pueden concentrarse en esa función. Por otro lado al estar en un estado afectivo positivo las cosas se invierten, los músculos se relajan, y eres más perceptivo a otros estímulos agradables, somos más creativos, la curiosidad se enerva, y nos hacemos organismos abiertos al aprendizaje.

Los libros como todas las cosas le envían estímulos al cerebro pero los hacen desde los tres niveles distintos por un lado, lo que vemos a primera vista, el primer reconocimiento del libro como

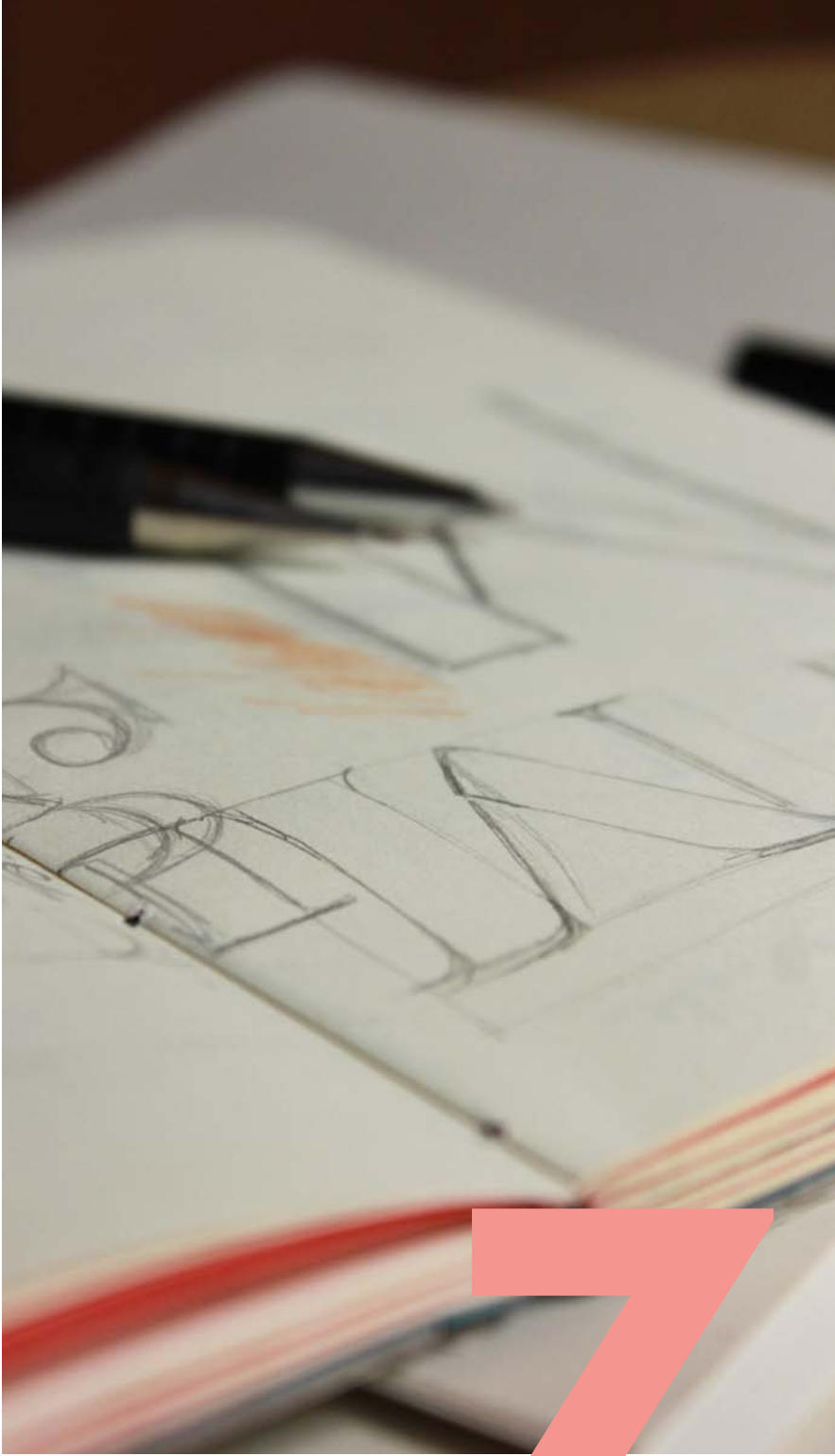
objeto(nivel visceral) segundo el nivel de usabilidad o practicidad que nos demuestra (nivel de comportamiento) y por último lo que leemos e imaginamos por el contenido de la historia abre una serie de posibilidades afectivas infinitas que se rigen por experiencias, autoconocimiento o satisfacción personal.

Como se consigue que estos objetos toquen la curiosidad de los consumidores sin probar el contenido, al igual que todos los productos de diseño, se fija un público meta, se seleccionan ciertos parámetros a destacar de la naturaleza propia del objeto, y se explotan estas cualidades de la manera que uno desee, si se desea que un libro comunique la idea de ser barato, no se le encuaderna en tapas duras, en cambio si la intención es que luzca lujoso y caro, podríamos utilizar múltiples materiales (sean caros o no) para situarlo en un pedestal más alto que sus contrapartes menos caras, el público basado en su nivel de comportamiento decidirá cual libro es el correcto para adquirir, no resultaría muy útil comprar una antología con las obras completas de cualquier autor en un formato de 17 por 12 pulgadas pasta dura, si la intención es leerlo durante los recorridos diarios en metro que hace comprador hacia su trabajo, en cambio una edición de bolsillo con pastas flexibles podría ser de gran practicidad para este usuario en específico, es así como los diseñadores editoriales debemos buscar y adecuar los 3 niveles del proceso afectivo para ofrecer una oferta útil, que nos sitúe en un estado afectivo positivo para que de esta forma el contenido del libro y su contraparte física puedan disfrutarse y percibirse de una manera positiva emocional.

Sin lugar a dudas los libros como otros objetos cotidianos nos emocionan de manera tan peculiar por la unión de los 3 niveles del proceso afectivo de Norman, sin embargo no podemos olvidar que si es verdad que en los últimos años las tecnologías nos han familiarizado con nuevos dispositivos las generaciones de antes del año 2000 fueron generaciones de papel, de la peculiaridad

física del libro y de la letra impresa, es tan familiar a nosotros que al escribirla o leerla logramos incluso hacer una diferencia visual en planos para la correcta lectura, estas funciones propias del libro impreso probablemente las nuevas generaciones no las asuman de la misma forma que nosotros, puede que para ellos sea mucho más familiar una lectura en pantalla, y que el vínculo afectivo que nosotros tenemos por el libro como objeto ellos lo transmitan a los dispositivos electrónicos en los que leen.

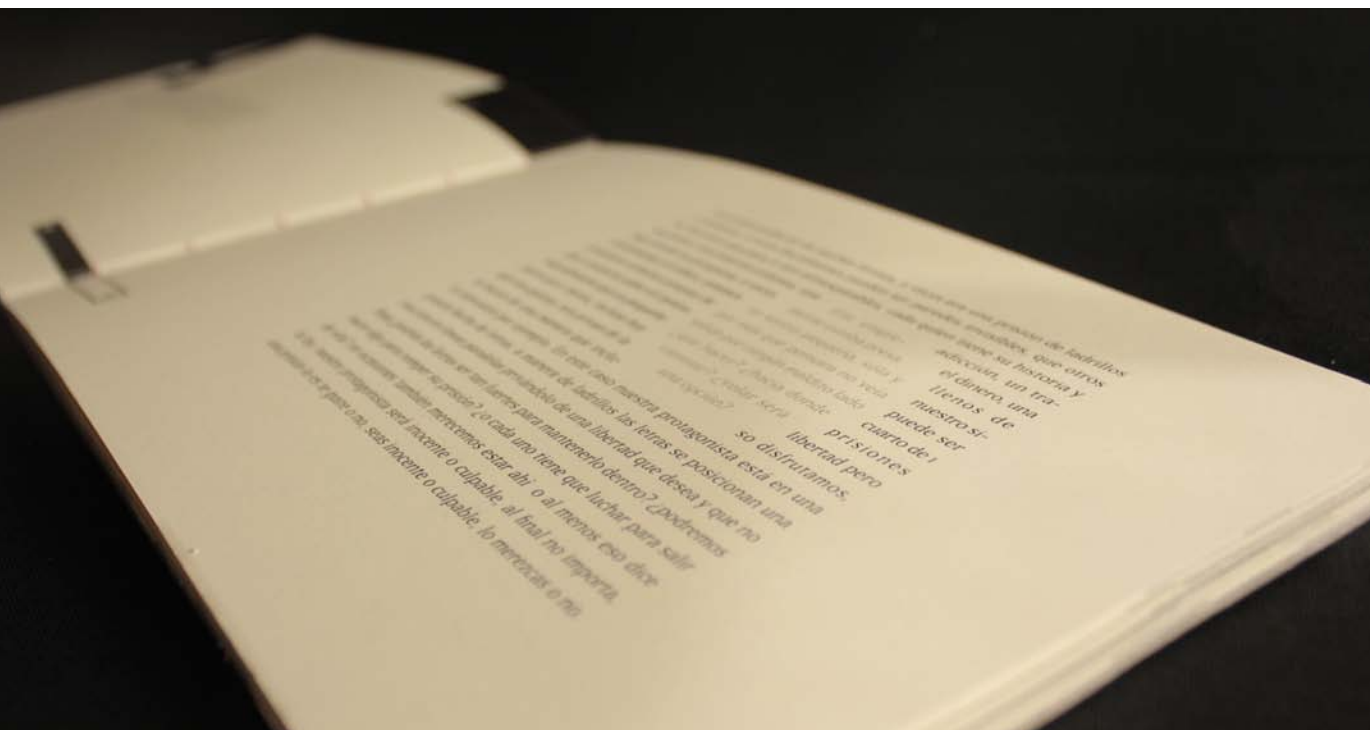
Sin embargo la carga emocional que posee un libro impreso es por ahora distinta a la que puede desarrollar su contraparte digital, con esto quiero decir que al recibir un libro, abrirlo y tocarlo y sentirlo, la palabra escrita adquiere una carga emocional física a ojos del lector, las novelas o ensayos pesan, tienen un lugar destinado en el librero o bajo el brazo de quien lo carga, son tangibles, y hasta cierto punto es posible adueñarse del libro, poseer las historias, los ensayos, los poemas; olerlos, tocarlos, anotar sobre ellos, consultarlos, etc. Cada que un libro se abre, se abren una serie infinita de interpretaciones, emociones y sensaciones, en ambos frentes, en el contenido y en el objeto, por que no entonces aprovechar al máximo esta cualidad inherente al libro, y, de manera triangulada poder formar una sociedad Autor-Editor-Diseñador, explotar de manera consciente y responsable las nuevas opciones de impresión, auto gestión, o de distribución independiente, explorar nichos de mercado que las grandes editoriales en su afán de ventas descuidan y con ello hacer más libros con un alto contenido emocional desde el objeto.

3

Capítulo 3

Propuesta Gráfica -producción-

Mis tus palabras, es el resultado de este trabajo de investigación, busca que el mensaje literario del autor se integre con el diseño editorial y la materialidad del libro a través de varios acabados editoriales. Con esto obtenemos un documento que justifica su existencia ante los medios digitales, si vamos a editar un libro impreso que sea uno que ofrezca algo distinto que su contraparte digital, si el libro no justifica su impresión sería preferible editar una versión electrónica –cuyas ventajas son; menor precio, fácil adquisición, portabilidad, menor huella ecológica-.

3.1 Metodología:

Diseño generalizado Victor Papanek (1971)

“El proceso de diseño ha de reunir tres pasos: descripción de la necesidad para resolver un problema, definición de ese aspecto del comportamiento de resolver problemas- llamado ‘creativo’ -, y sugerencias de algunos métodos que permitan la resolución de los problemas.”

1. **Descripción de la necesidad para resolver un problema.**

Problema: cómo y por qué crear nuevas propuestas de libros impresos, atendiendo a las necesidades y limitantes de nuestro tiempo.

2. **Definición de ese aspecto del comportamiento de resolver problemas (aspecto creativo)**

Resolver de manera gráfica la interacción Contenido-Forma en los libros impresos.

3. **Sugerencias de algunos métodos que permitan la resolución de los problemas**

Explorar distintas posibilidades en acabados editoriales en un libro, hacer del libro un objeto actual, emocional, y pertinente.

Etapas por las que pasa todo trabajo de diseño

Formación de un equipo de diseño representativo de todas las disciplinas pertinentes, así como componentes del grupo 'cliente'.

En el caso del diseño editorial, la triada consiste en el cliente Autor (materia prima), Casa editorial (presupuesto) y el Diseñador (integrador) además del impresor.

Establecimiento del organigrama primario.

Etapas 1 Recepción y lectura del manuscrito, reunión y discusión Autor-Editor-Diseñador-, Bocetaje y esbozo de maqueta, Labor digital en software, Maquetación, Prerensa, Impresión, Distribución y Comercialización*

Fase de investigación e indagación.

1 Recepción y lectura del manuscrito, reunión y discusión Autor-Editor-Diseñador

Conclusión de la primera mitad del organigrama.

Establecimiento de la segunda mitad del cronograma:

¿Qué hacer?

Bocetaje y esbozo de maqueta, Labor digital en software, Maquetación, Prerensa, Impresión, Distribución y comercialización*

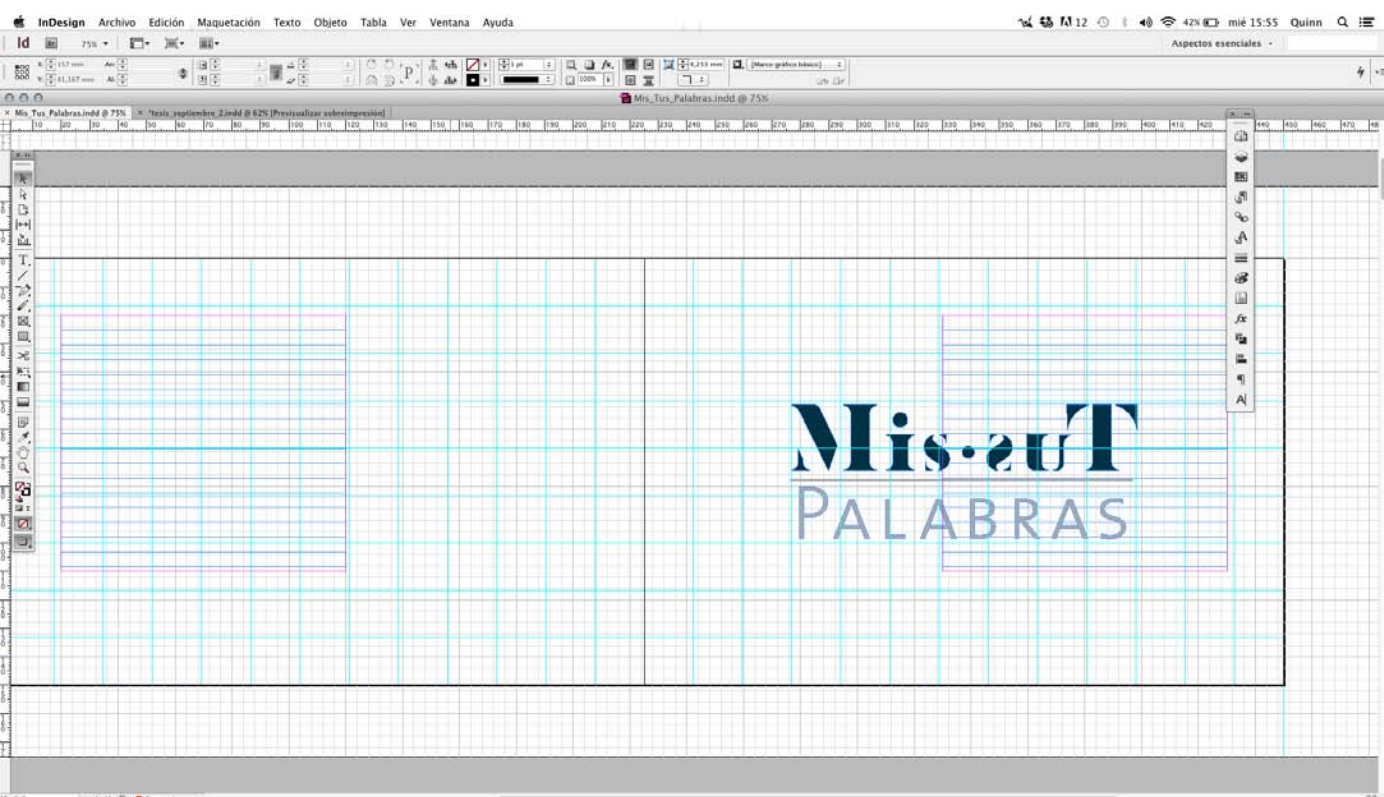
*Por motivos de presupuesto la distribución y comercialización por el momento será en pequeña escala.

Diseño individual, o en pareja, o en equipo, y desarrollo de ideas.
Desarrollo de Bocetos, individuales.

Confrontación de estos diseños con las metas propuestas en el organigrama y corrección tanto de los diseños como el organigrama a la luz de las experiencias de diseño.

Discusión acerca de los bocetos entre Diseñador-Autor-Casa editorial

Construcción de modelos, prototipos, modelos de pruebas y modelos de trabajo.

Pruebas de impresión, maquetación,
Fotografías de la maquetación

Comprobación de los modelos por parte del grupo-usuario pertinente.

Prueba de legibilidad, lecturabilidad, resistencia, impresión, materialidad.

Incorporación de los resultados de estas pruebas al organigrama.

Correcciones respecto a las pruebas de impresión y maquetación.

Diseño y comprobación definitivos, y conclusión del diseño junto con cualesquiera informes escritos, comunicaciones gráficas, etc.

Preprensa y prensa, conclusiones.

Empleo del organigrama como guía de comprobación de las características de los objetos del diseño y guía en futuros trabajos de diseño de naturaleza similar.

3.2 Manos a la obra

Diseñar un libro no es tarea sencilla, si bien la metodología es una guía importante para no navegar sin rumbo, cada proyecto tiene sus variables, en el caso de los libros son muchas y de todo tipo, además si te animas a escribirlo, editarlo y producirlo se vuelve una tarea colosal.

Cuando investigas un tema siendo diseñador las ideas revolotean como mariposas con cada nuevo hallazgo, quieres probar lo que otros probaron, crear, crear, crear. Sin embargo para que esas ideas se materialicen se necesita de una formula básica; disciplina y recursos.

Al iniciar mi investigación siempre tuve en mente la realización de un producto final, no sabía si sería un catalogo, una serie de carteles, un folleto o un libro. Al hablar de libros con tanto ahínco siempre me incliné por la producción de uno, sin embargo sabía que no sería un camino sencillo.

La elección del material literario.

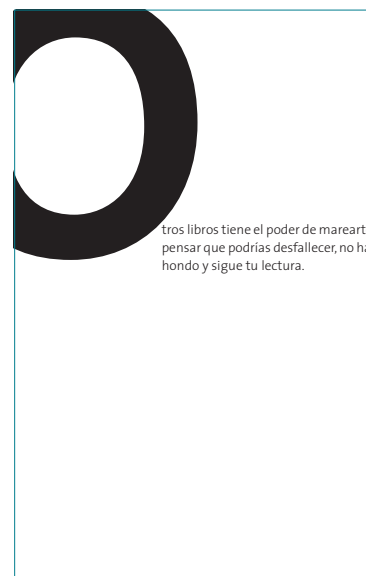
Mi propuesta editorial se basaba en libros de literatura de extensión limitada; cuentos, poemas, novelas cortas, libros infantiles, etc. por lo que en un principio leí materiales que se adaptaran a la intención de la propuesta, cabe mencionar que encontré infinidad, Cortázar, Allan Poe, Christie, Villoro, Pérez-Reverte solo por mencionar algunos, al mismo tiempo que encontraba textos afines crecía la inquietud de escribir mis textos, la autogestión resultaba tentadora.

Así que decidí escribir los textos, y hacer un tributo al libro, la selección de los conceptos que conformarían *Mis palabras* fue difícil, había muchos que aplicaban pero al final los seleccioné basado en mi gusto y por su facilidad de reproducción. La estructura de *Mis*

palabras consta de una concepto cada dos páginas, en la página par hay una introducción que relaciona la palabra con los libros y en la página impar la forma en que a mi se me ocurrió materializar el concepto.

Fue ahí cuando descubrí que redactar es sumamente difícil, al mismo tiempo conmovedor e incluso terapéutico, algunos textos de *Mis palabras* son vivencias propias, otros son tributos a personas importantes en mi vida, la única constante fue que cada texto hablara o se relacionara directamente con la palabra a materializar, así que el texto correspondiente a oscuridad, puede que tenga la luz apagada, o el de transparencia no se muestre a cualquiera, etc.

Tener todos los conceptos y los textos listos fue un proceso largo, discriminar entre unos u otros o escribir 10 veces el mismo párrafo hasta estar satisfecho con el resultado fueron parte de este azaroso camino, pero una vez terminados inicié el proceso de diseño, no fue fácil tampoco, al ser un libro que involucraba tantos acabados editoriales tenía que ser un libro que redujera costos en papel e impresión un formato pequeño resultó lo más adecuado, la medida final es de 22.5 por 15 cm además el diseño está pensado para que su salida sea a una tinta en offset como el primer paso en su cadena de producción. Las limitantes que me puse fueron que los conceptos iban a ser materializados sólo con tipografía impresa o con algún acabado editorial, o en su caso con ambos, creo que se alcanzó ese objetivo.

A continuación se enlistarán los conceptos, junto con la solución
gráfica digital;
Misterio

Misterio

erio, en ocasiones lo descubres
secreto es el inicio de la historia.

¿te animas?

...Lo único que debía hacer para conocer el nombre del ase-
sino era abrir el sobre que ella había dejado sobre el buró.

6 7

Desfallecimiento

Desfallecimiento

e, te abruman, incluso llegas a
ay de que preocuparse. Respira

Gregorio estaba muy cansado, había tenido una pésima noche, estaba sediento y hambriento, no sentía los pies y la cabeza le daba vueltas, algo extraño le pasaba. Tendría que llamar al trabajo para reportarse enfermo, él nunca se enfermaba. Apenas pudo tambalear hasta el baño, ahí su reflejo le devolvió una mirada desesperada. Un último pensamiento surcó su mente antes de desfallecer, el título de un libro antaño leído, que hablaba de un insecto...

...vio escuchaba sonidos lejanos, poco a poco com-
prendió que estaba sobre el piso de su baño. Abrió los
ojos pero le dolían, tenía una sensación poco placentera en todo
su cuerpo, algo que jamás había sentido, no sabía cuanto tiempo había perma-
necido desmayado. Con dificultad se incorporó y de nuevo se miró al espejo...

8 9

Oscuridad

Oscuridad

Hay libros que iluminan nuestro camino, mientras que otros nos advierten de los peligros venideros, otros incluso nos sumergen en la más profunda oscuridad.

10

Niebla

Niebla

En ocasiones cuando nos sentimos perdidos los libros nos ayudan, son ellos los que quitan la niebla que nos rodea y nos aclaran el paisaje, sin embargo a veces también nos dejan más confundidos.

12

Todo se redujo a un silencio espectral, todos volteaban alrededor en espera de algún cambio en la atmosfera, eran las 4 de la tarde pero la penumbra se iba adueñando de todo a una velocidad impresionante, gatos negros, cuervos y otros animales deambulaban como soberanos de la calle, ignoraban a las personas y corrían de un lado hacia el otro, con total aplomo. Parecía un paisaje salido de algún cuento de

Algun día, cuando termines la universidad, se hará real.

11

NIEBLA

13

Prisión

A

lgunos de los más ilustres personajes que han pisado la faz de la tierra han sido en cierto momento prisioneros(as), esta falta de libertad, a muchos les ha dado una manera peculiar de pensar y de actuar en consecuencia. A todos ellos la palabra escrita y los libros les ayudaron a dar un testimonio de esa prisión y de su consecuente libertad.

Prisión

14

Transparencia

D

icen que los libros nos escogen, asechan la vida de sus lectores para aparecer o desaparecer en el momento indicado.

Transparencia

16

La prisión podía ser de muchas formas, a veces era una prisión de ladrillos y cemento, a veces las prisiones pueden ser paredes invisibles, que otros no ven pero que para ti son infranqueables, cada quien tiene su historia y su prisión, una relación enferma, una Ella, simple- adicción, un trabajo donde no prosperas, a veces mente estaba presa, el dinero, una enfermedad, el tráfico, estamos se sentía pequeña, sólo y llenos de prisiones urbanas propias de por más que pensara no veía nuestro siglo, a veces no saber el camino salida por ningún maldito lado puede ser más asfixiante que un pequeño ¿qué hacer? ¿hacia donde cuarto de metro por metro, incluso hay caminar? ¿volar será prisiones que nos gustan, nos privan de la una opción? libertad pero lo hacen de una manera que inclu- so disfrutamos, la televisión por ejemplo. En este caso nuestra protagonista está en una prisión hecha de letras, a manera de ladrillos las letras se posicionan una tras otra en líneas paralelas privándolo de una libertad que desea y que no llega ¿podrán las letras ser tan fuertes para mantenerlo dentro? ¿podremos hacer algo para romper su prisión? ¿o cada uno tiene que luchar para salir de ella? en ocasiones también merecemos estar ahí o al menos eso dice la ley, nuestro protagonista será inocente o culpable, al final no importa, una prisión lo es te guste o no, seas inocente o culpable, lo merezcas o no.

¿Qué pasaría si existiera un libro al que no le gustara ser leído, y desapareciera cada que lo intentáramos leer? No me refiero a que el objeto desapareciera, sino a que sus letras se borrarán y solo se dejaran leer por personas especiales, lectores *princeps* les llama Juan Villoro.

Discusión

L

as situaciones que se describen en los libros no siempre son gratas, la narrativa de las novelas suele tener un climax que involucra resolver un problema, este problema puede significar un encuentro no previsto, un amor imposible o una discusión...

Discusión

18

Transgredir

C

uando los libros nos susurran sus historias, a veces nos describen cualidades físicas o psicológicas de un persona, éstas son las que hacen que nos identifiquemos con tal o cual personaje, es lo que nos involucra con sus emociones e irremediamente con el libro.

Transgredir

20

-¿Y de quién es la culpa?
 -¿Estás asumiendo que yo debí anticipar que alguien hurtaría el sobre?
 -Sólo digo, el robo se pudo anticipar, de haber mayor perspicacia en tu razonamiento.
 -¡Ahora yo soy la persona responsable de ver el futuro! Además, no sabemos a que hora desapareció, pudo haber sido mientras tú estabas a cargo.
 -Sabes que bajo mi supervisión no habría pasado algo como esto, en cambio tú ¡con tantas veces que miras tu teléfono y escribes en su pantallita!
 -Nunca estuve lejos de la recámara, nadie entró ni salió del departamento. Seguramente el sobre ya no estaba cuando yo llegue.
 -Asume tus errores y busca una solución a ellos antes de que sea tarde.
 -¡No voy a asumir culpas que no me corresponden sólo por que no confías en mí, para mí es igual de probable que haya sido en tu turno!
 -Mi desconfianza no es gratuita, desde que trabajamos juntos tengo que estar reparando tus metidas de pata, ¡estoy hartó!
 -También te has colgado de mis aciertos responsabilizándote de ellos, muy conveniente ¿verdad?
 -Eres una mala gradecida, yo soy el responsable de que tengas algo para llevar a la boca, casi mendigabas cuando te recomende, aceptaste el trabajo sin demora alguna.
 -¡Eres un maldadico que siempre ha querido aprovecharse de cualquier situación!
 -Cuida tus palabras, así como te puse en este lugar puedo regresarte a las calles.
 -Incluso agrego para ti un favor, en vez de ir a las calles que aquí no me molesto, ¡dejaré mis humillaciones! ¡Vete a la chingada!
 -Lárgate y más te vale que el sobre aparezca si no te voy a buscar a encontrar y a cazar como a una rata.
 -¡Ojala tengas el mismo destino que tus clientes, corruptos todos!

Se alejó en la lluvia con un sobre de color amarillo escondido en su abrigo

19

Transgredir se ha puesto de moda, ahora todos son transgresores, desde el niño respondón, hasta el ciclista que maneja sobre la acera, los policías corruptos, los presidentes ilegítimos o autoproclamados legítimos. Mi país está lleno de transgresores, para un ejemplo basta con ver cuantos pisamos la línea amarilla del metro.

Y es que transgredir es seductor, atractivo, incluso el sonido de la palabra es provocativo; con esas 3 erres, suena a un gruñido sensual. No se si a ustedes les pase pero cada que escucho la palabra trasgredir o transgresor me dan ganas portarme mal.

La historia esta llena de personajes cuya vida los ha llevado a la transgresión, de hecho esa característica es la que los convirtió en lo que son, por gusto o por necesidad se convirtieron en personas que infringieron reglas, y que por ello cambiaron las cosas, los verdaderos transgresores no se conforman sólo con pisar la línea amarilla del metro.

21

Cicatriz

Cicatriz

Algunos libros son brutales, tan vívidos que sentimos en carne propia las emociones de los personajes, su felicidad, su desolación, incluso sus heridas.

22

Vacío-hueco

Vacío-Hueco

Te has preguntado qué siente un libro cuando está cerrado? ¿dormirá plácidamente? ¿Luchará desesperadamente por abrir sus pastas y mostrar su contenido? ¿O esperará con paciencia a que un lector desprevenido se acerque para atraparlo en la lectura? ¿Sus letras se irán de paseo, dejarán un vacío en sus páginas?

24

Ella era perfecta, era la mujer más hermosa que había visto, imposible resultaba la oportunidad de acercarse a ella, más aún que hubiera aceptado una invitación a salir con él.

Cuando aceptó convertirse en su novia él no podía con la felicidad. Fueron dos años magníficos, vivió ese amor que los libros describían en sus páginas como maravilloso y abrumador. Realmente lo fue.

Debió adivinar que las cosas que suben tan alto tienen una caída estrepitosa, colosal, lastimera. Los primeros meses después de su partida fueron los peores, nunca sintió un verdadero dolor físico, pero lo hubiera preferido, le faltaba el aire, las ganas.

Sin embargo poco a poco lo fue superando, el tiempo lo cura todo -eso dicen- siempre la llevará en su ser, le ha dejado marcas tanto con su cariño como con su ausencia, jamás fue el mismo después de ella, por eso ama y respeta la cicatriz que aquella mujer dejó a su paso.

Siempre pensamos en las cosas que los libros nos provocan que nos hacen sentir, pensar. Pero ¿imaginas lo que siente un libro cuando lo lees? Imagino que es algo parecido a lo que sentimos cuando nos enamoramos, queremos saber todo de la otra persona, al mismo tiempo queremos que sepa todo acerca de nosotros, así como los seres humanos no seríamos tales sin la capacidad de amar, los libros no lo serían sin su capacidad de leerse. Al final mientras un libro está cerrado podríamos decir que no existe, aunque ocupe un espacio, al abrirlo regresa su fuerza vital se muestra con todas sus virtudes y defectos. Solo pueden sentirse completos y amados cuando alguien los lee, no hay libro sin lector, ni lector sin palabra escrita, de cierta forma mientras no sea leída...

la palabra escrita está sin estar.

Espejismo

B

Espejismo

Algunos dicen que la lectura y los libros son una extensión de aquellos que los escriben y un reflejo para aquellos que los leen.

la palabra escrita en los libros es un espejo de la vida

26

Sobreposición

A

Sobreposición

Algunos autores organizan sus escritos por niveles, no solo al momento de escribir la trama, incluso en la narración descriptiva de algún lugar, objeto e incluso una persona, el autor intenta mostrarnos el primer plano de las cosas y posteriormente va descubriendo planos subsecuentes, pueden ser físicos, de personalidad etc.

28

libros tiene la capacidad de reflejar quienes somos.

27

Por fin estaba frente a él, había esperado tanto tiempo para llegar a ella, era hermosa, la casa en la que su abuela creció, ella había dicho que su padre la construyó para tener un lugar en el cual lo velaran cuando su hora de morir llegara, y en efecto, al morir, ahí fue velado, era una casa, pero en realidad era una sola nave, rectangular hecha de adobes, fabricados por su propio bisabuelo. Techada con tejamanil y tejas de barro, esa adorable casita vio crecer a su abuela pero no era todo un establo y como huerto familiar y aún más allá.

Tras ella, había un terreno que servía de las montañas rojas de la sierra oaxaqueña, más allá...
el horizonte.

29

Incompleto

in-Completo

Te has arrepentido de decir algo, o hubieras preferido acabar una oración con un final alternativo, te has preguntado que hubiera pasado si hubieras dicho otra cosa en vez de la que dijiste?

30

Inclinación

Inclinación

amaba sus defectos, la pequeña cicatriz en medio de sus ojos, esos cabellos que nunca se le acomodaban, el diente ligeramente inclinado.

así que metió las manos en su sudadera, la miró alejarse por el sendero de aquel paisaje boscoso, dio la vuelta y se internó al bosque oliendo a tierra mojada y encino.

veces la gravedad hace que las repisas caigan, los libros golpean el suelo, y en casos extremos las letras se desordenan, giran aleatoriamente, o se inclinan por la fuerza del golpe. Sin embargo, de alguna forma desconocida se las arreglan para estar presentables y alineados una vez que los recogemos.

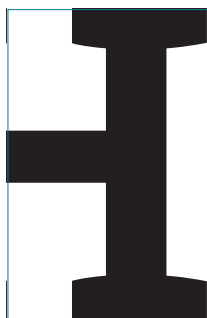
32

Fue ahí cuando notó cuanto la amaba, amaba sus ojos, su piel, su cabello, su sonrisa, su voz al llamarlo, su edad, sobre todo su edad, todo era hermoso en ella.

Sabia que su decisión afectaría el rumbo de su vida, así que echó a correr lo más rápido que le permitieron sus piernas hasta alcanzarla, la abrazó y juntos tomaron el tren.

Me gusta andar en bicicleta, jamás olvidaré la pequeña bici roja, en la que mi madre con paciencia extrema me sostenía •
• de la playera para hacerme sentir seguro y corría a mi lado mientras yo pedaleaba, esa bici tan pequeña en la que el •
• patio de mi abuela se convertía en una enorme pista, pronto se convirtió en una bici rodada 26 azul eléctrico, enorme •
• para mi pequeña estatura, sin embargo pronto me acostumbré a ella. Cuando descubrí que las bicis podían ser un me- •
• dio de transporte real, sin dudar las elegí en lugar de cualquier transporte público, ya sabemos que no contaminan, no •
• importa el tráfico, además quemas unas cuantas calorías. Parece el transporte ideal ¿cierto? Pues lo es, sin embargo, •
• tiene unas cuantas desventajas, una de ellas, sin duda, las caídas, otra, la transpiración, la peor: la lluvia. En mi mundo •
• ideal, puedes dormir y leer mientras andas en bici, pero sobre todo la Ciudad de México no tiene ninguna inclinación, •
• creía que la ciudad era relativamente plana hasta que tuve que andarla en dos ruedas. Feliz e inclinado viaje.

Violencia

Violencia

He leído algunos libros a lo largo de mi vida, en ellos he experimentado amor, entrega, pasión, también impotencia, ira, odio. Los libros son poderosas armas que de una forma o de otra afectan nuestras vidas, no podemos negar que los libros como sus autores también sufren amor y odian.

34

Incomodidad

Incomodidad

Al explorar las montañas de libros en las librerías a veces te encuentras con libros incómodos, en ocasiones son así porque de esa forma los pensó el autor, otras veces son incómodos porque algún amateur hizo una desafortunada elección en composición tipográfica, o simplemente incomodan por su poca portabilidad, o por su peso, todos, -hasta los libros más selectos- tenemos un pariente incómodo.

36

Ella
¿Por qué sigue hablando? no soporto su voz, llevo tres años en este trabajo, no he crecido como persona ni como profesional y este individuo —mi jefe- cree que sabe mucho cuando en realidad no tiene idea de lo que habla, es de los típicos hombres acomplejados que hace chistes machistas, que sigue comportándose como mis compañeros de secundaria, ¡que va, peor! No tiene ni ápice de sensibilidad. No lo soporto, ¿por qué sigue hablando? solo es un patán que cuenta su vida sexual a todos fingiendo sigilo pero asegurándose que alguien esté cerca para escuchar sus "hazañas", pues ¿sabes? Nadie te soporta y si alguien lo hace es por tu dinero. Que ganas de arrancarlo como a un papel, de arrancarlo de un tirón y borrar su testimonio como una hoja de un libro...

Él
-Querida, debes esforzarte más, tú sabes cuanto he abogado por ti en estas situaciones... no es fácil conseguir un trabajo como este en estos tiempos, yo te cuidó mucho, en otro lado quien sabe a que te arriesgarías, con esa cara tan linda que tienes y esas piernas- ríe un par de veces y posa su mano sobre la de ella- ten cuidado, deberías de ser más liberal en el trabajo, más relajada, podría traerte beneficios conmigo... piénsalo, te conviene, no seas tan cerrada.
Y una última cosa, obedece mis decisiones por algo estoy en este lugar.

Inconforme es un estado en el que no estás en dolor
sin embargo tampoco estás en plenitud, hay algo que
te molesta o incomoda, puedes ser una persona
satisfecha en el zapato, demorada que odias y que ha
estado sin resolver, un zumbido, no de frío, olvidar
—me han contado— un poco de calor, o de frío, olvidar
si apagas o no la estufa, los hermanos chicos
a Paulo Coelho, la música de tus vecinos, tener que
voltear un libro para leerlo, etc.

S

ólo hay una manera de leer a la soledad, sin que por ello sea mala.

Soledad

38

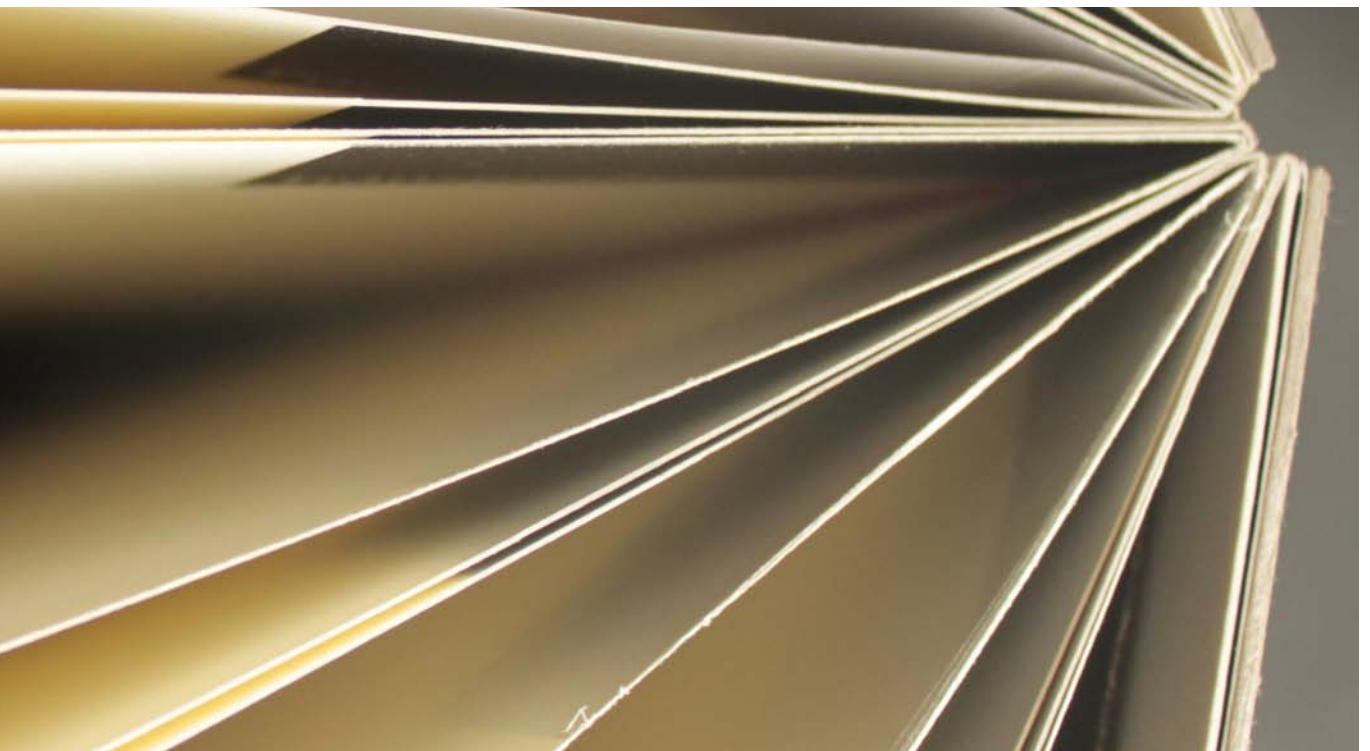
Estas reproducciones son de la versión digital, posteriormente veremos algunas fotos del libro terminado.

Una vez listo el diseño vino la parte más desgastante del proceso, sin duda en donde aprendí más y recibí mayor satisfacción; la producción.

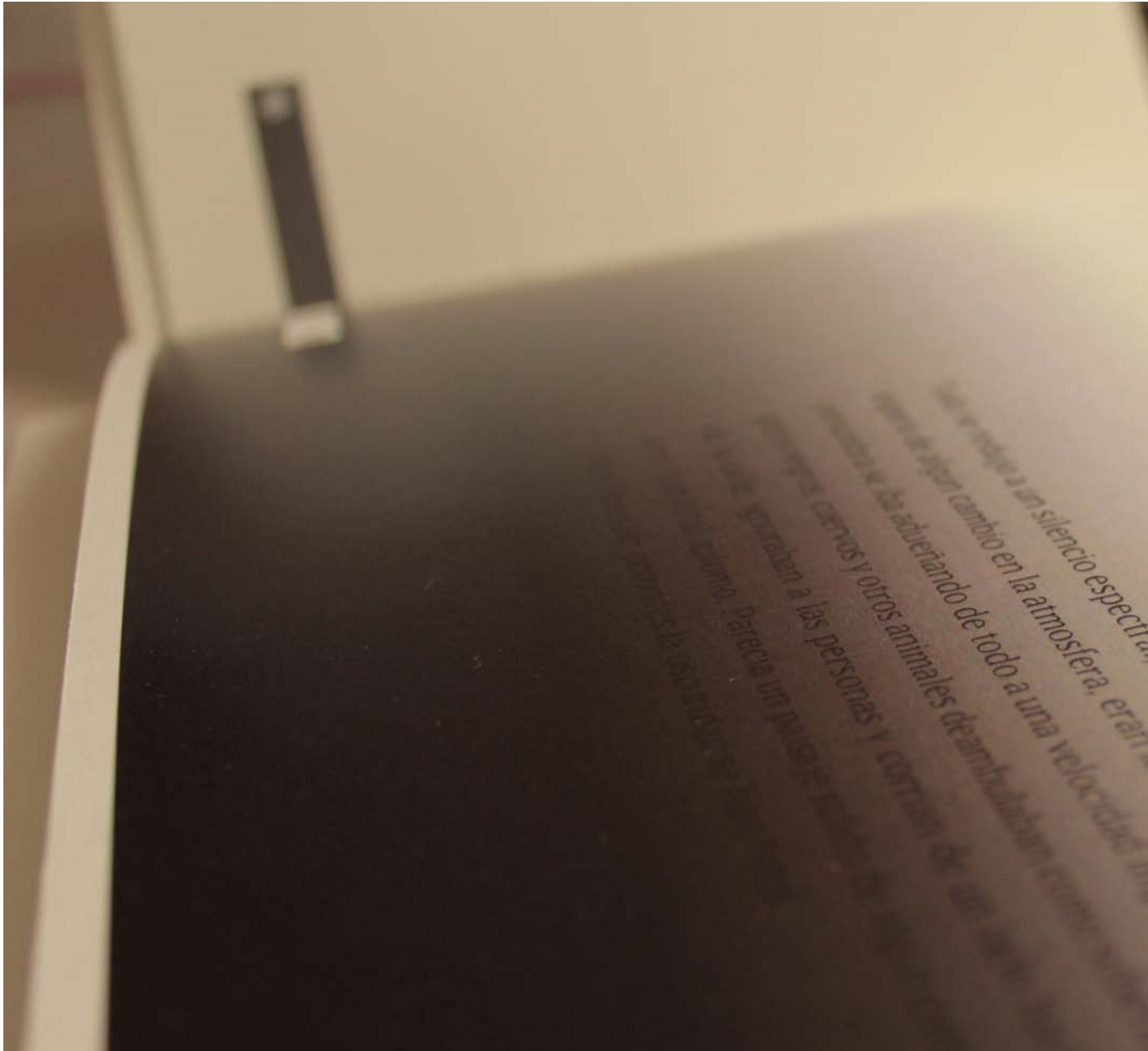
1. El primer paso fue la selección del papel

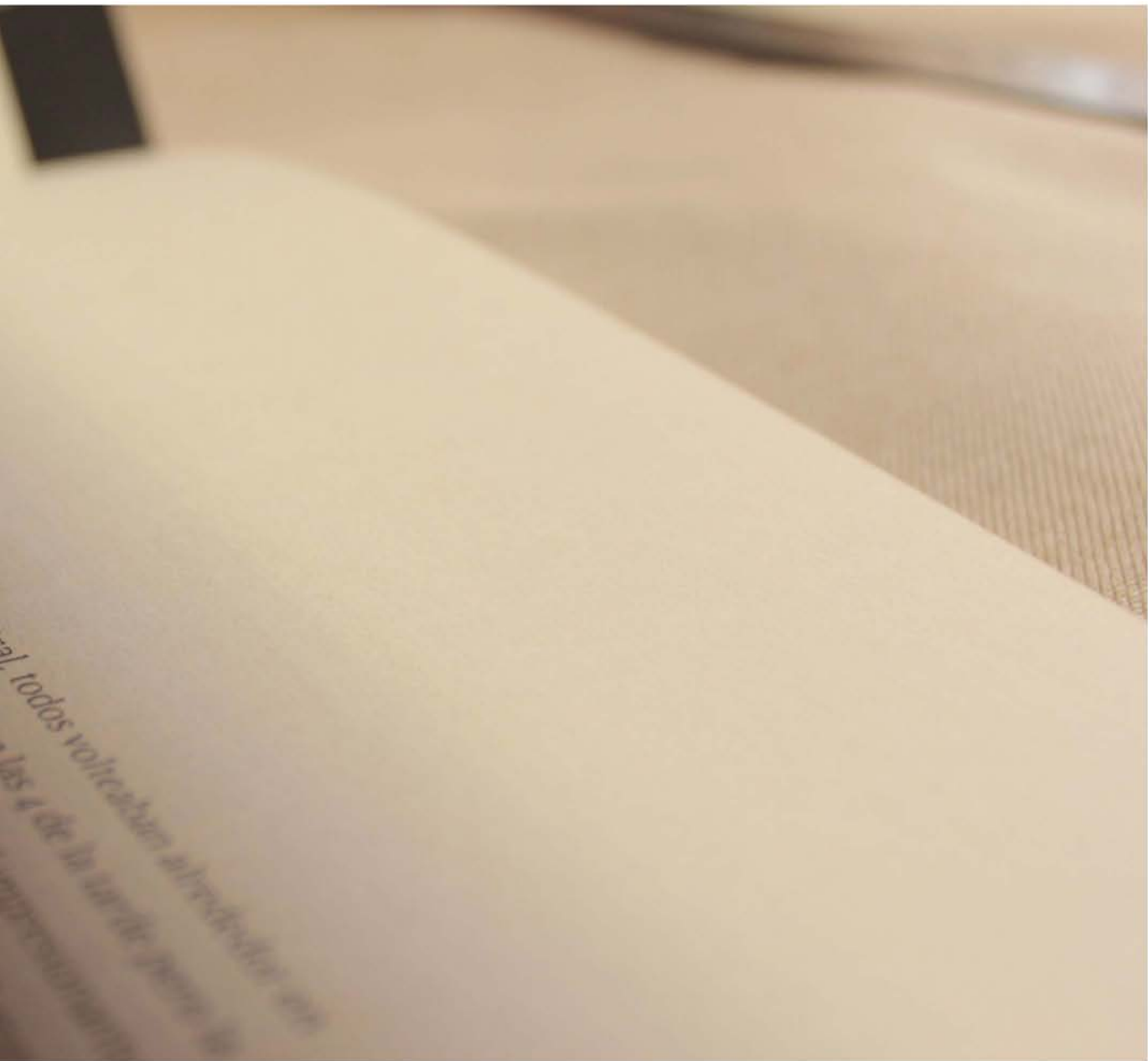
La elección del papel se basó en sus propiedades absorbentes, además debía de tener un gramaje superior para poder resistir el corte y el grabado en acero, el papel seleccionado fue Via felt, de 216 g en cuya fabricación se utilizan 50% de fibras recicladas, para las pastas del libro se seleccionó cartón gris sin forro por sus propiedades visuales y táctiles. Además de acetato y papel albanene de 75 gramos para algunas páginas especiales.

2. **Impresión digital** –por cuestiones económicas sólo se realizó un tiraje de 10 ejemplares por lo que la salida digital resultó lo más conveniente–

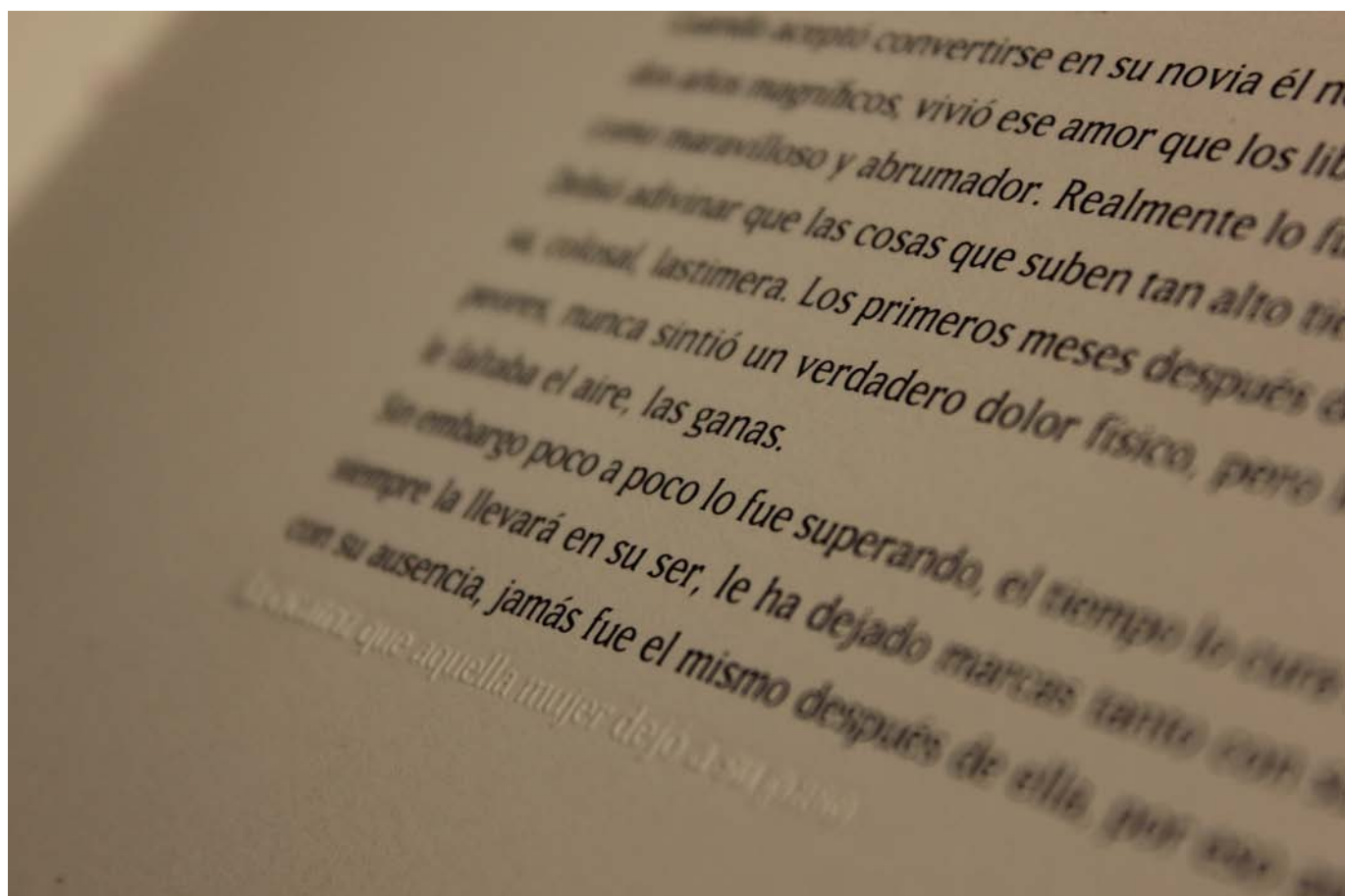
Se imprimió en un tamaño de 33 por 48cm además en hojas tamaño carta de acetato y de papel albanene.

3. Selección de talleres de serigrafía, grabado en acero, y corte láser

En total 3 talleres aceptaron realizar la producción de ciertas páginas del libro, en varios casos me veían con cara de pocos amigos y seguramente más de uno dudó de mi cordura, al final accedieron a producirlo con excelentes resultados.

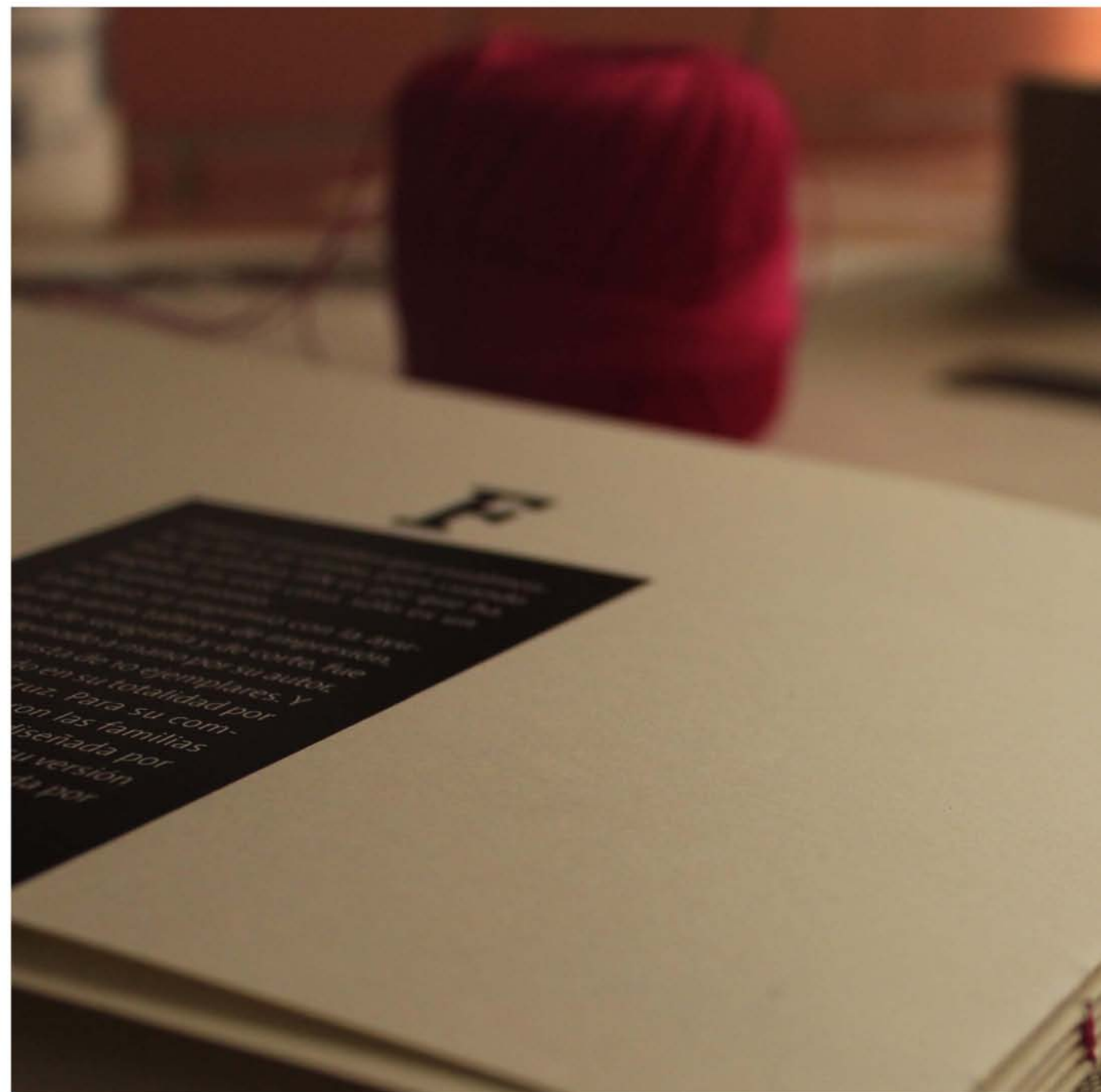

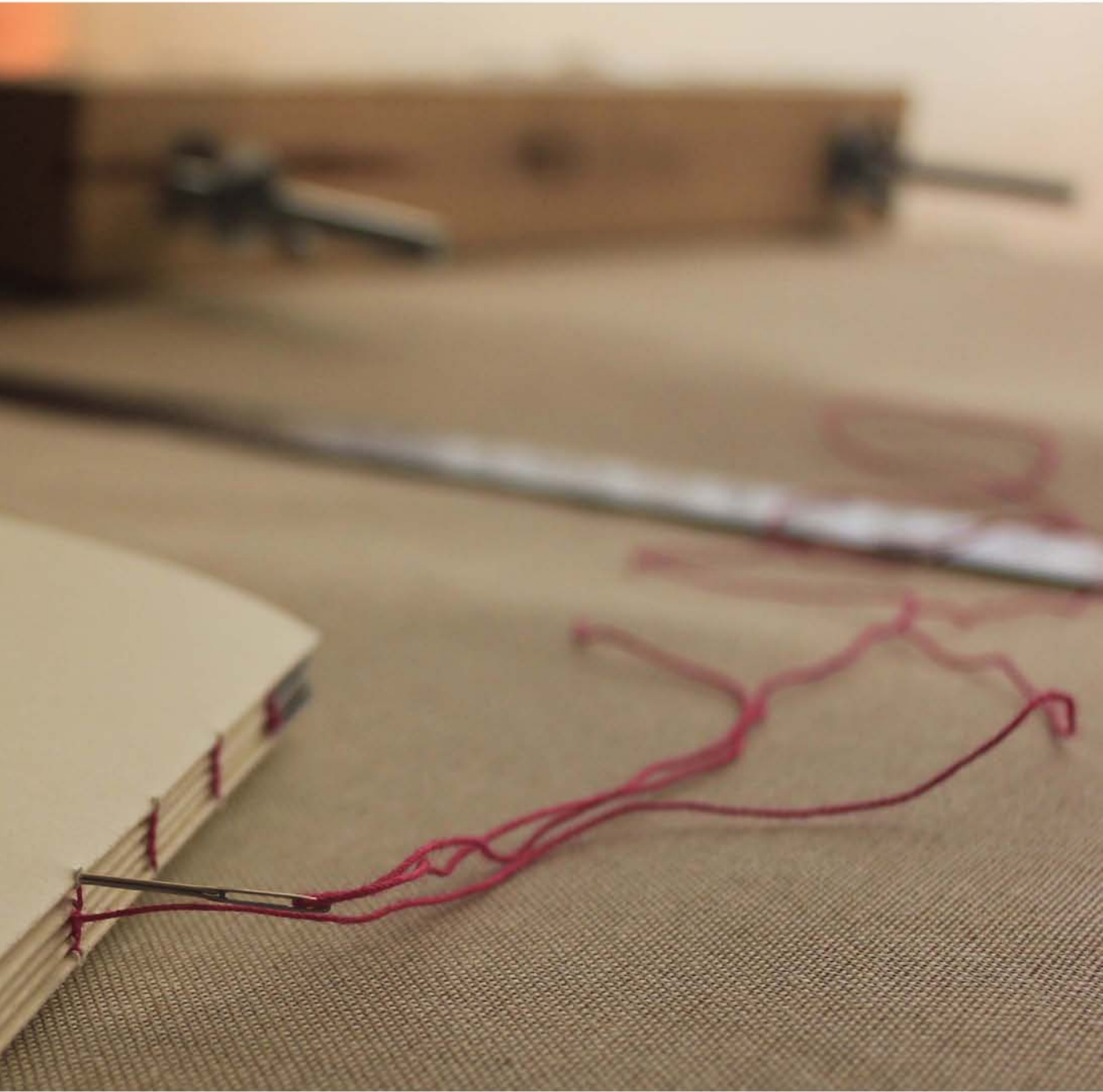
Siempre pensamos en las cosas que los libros nos permiten ver mejor, cen sentir, pensar. Pero ¿imaginas lo que sucede en libro cuando lo abres? Imagino que es algo parecido a lo que sentimos cuando nos encontramos con alguien que queremos saber todo de la otra persona, al menos tanto como nosotros sepamos. Así como los seres humanos no podemos leerse sin la capacidad de amar, los libros no lo serían sin la capacidad de leerse. Al final mientras un libro está cerrado podríamos decir que muestra todas sus virtudes y defectos. Solo pueden sentirse completos y amados cuando alguien los lee, no hay libro sin lector, ni lector sin palabras. de cierta forma mientras no sea leída...

la palabra escrita está sin estar.

4. Armado y encuadernación a mano

EL armado y encuadernado corrió por mi parte, fue un proceso difícil, pero que disfruté más de lo que he disfrutado cualquier otro trabajo de encuadernación.

El resultado obtenido es un pequeño libro cuyo objetivo es dar testimonio de que con los recursos digitales a nuestro alcance se puede tener una nueva perspectiva del libro impreso, que el libro es ya un híbrido digital analógico, que la impresión dista mucho de estar perdida y que con una relación directa entre autor y diseñador se pueden descubrir infinidad de posibilidades gráficas, impresas, digitales o híbridas, la lectura como experiencia estética sensorial.

Conclusiones

¿Cómo no querer hacer libros? Amos Oz de pequeño quería ser libro, no escritor, sino libro. No lo culpo, hasta cierto punto los libros parecen seres inmortales, protectores, sabios y silenciosos acompañantes que desde pequeño te muestran que las cosas tienen muchas formas de verse, pensarse y contarse. En cada libro descubres no sólo lo que desconocías sino aprendes acerca de ti, los libros son como espejos, a cada persona le muestran su reflejo y las cosas que quedan detrás de él, las cosas que no alcanzamos a ver.

Juan Villoro afirma que los libros te escogen en el momento justo, ahora entiendo que no solo te eligen como lector. A diferencia de la creencia popular de que tú escoges tu profesión en lo que se refiere a los libros, ellos también llegan a orillarte a escoger alguna de sus profesiones favoritas, autor, diseñador, editor, encuadernador, tipógrafo, etc.

Elegí ser diseñador porque de niño me encantaba mancharme los dedos, doblar papeles y mezclar colores, sin embargo siempre me fascinaron los libros, cargarlos, tocarlos, olerlos, en mi infantil mente llegué a pensar que la ENAP olía a libros -incluso antes de saber que ahí aprendes a diseñarlos- evidentemente no fue difícil escoger diseño editorial como orientación.

¿A dónde voy con todo esto? estos magníficos seres literarios tienen una función social abrumadora, la letra impresa hace que las vidas cambien con sólo poner una idea en la mente de alguien, o una emoción, o una historia. Algo cambia en ti después de cada libro, sea un libro que hayas disfrutado o no, pero a final de cada lectura ¿con qué nos quedamos? Si no fuera por el objeto no tendríamos nada a lo que aferrarnos, le otorgamos al libro una carga emocional fuerte, lo poseemos. No podemos poseer las historias que leímos, no podemos amar algo intangible. El libro abre sus páginas sin titubear para que lo leamos cuando y como queramos,

al final, sin hacerlo consiente direccionamos esas emociones en el objeto físico. Por ahora el objeto físico que queda al final de la lectura es un libro pero pronto será un kindle o una tableta u otra cosa pronta a diseñarse.

La materialidad del libro es un factor fundamental durante su existencia, entre sus funciones están, la de incitar la compra en librerías, la de protección y ornamentación, pero pocas veces contenido y objeto se unen para tener un discurso gráfico/físico/literario, como algunos de los ejemplos mostrados en esta investigación.

En definitiva la relación autor diseñador debe poseer un nivel de cercanía mayor, colaborar para que el mensaje del autor solo se refuerce y por ninguna razón cambie o se confunda.

En conclusión producir libros donde se una el discurso literario con la materialidad del objeto no es tarea fácil, se requiere disposición de autor y casa editorial así como presupuesto, además de conocimientos y actualización por parte del diseñador en cuestión de impresión y acabados, también en sustentabilidad y una planeación estratégica para que el producto final se convierta en un libro exitoso, cuya venta cubra la producción y deje utilidad para la casa editorial, en su mayoría son libros más caros pero no necesariamente. Las peculiaridades del libro pueden ser en si mismas características que haga al libro más atractivo a los ojos del comprador.

Nada ganamos haciendo libros hermosos si no se venden por su alto precio, debemos encontrar el punto exacto entre hacer libros que sean costeables, que su producción en serie sea viable y que destaquen en el mercado por su materialidad.

Como un paso más en la historia de la Palabra escrita, los libros que vinculen el contenido literario con la materialidad del objeto al momento de la lectura justifican su existencia. Como participantes activos en una de las industrias más contaminantes del mundo tenemos que ser muy cuidadosos con lo que producimos y teniendo ahora posibilidades de salida digitales -Ebooks, paginas web, blogs

etc.- los libros deberán de justificar su impresión.

En definitiva el libro impreso no tiene de que preocuparse en este mundo digital por ahora, pero los diseñadores sí tenemos que ocuparnos de hacer libros sustentables, y que el impacto ecológico que los libros producen sea menor.

Al final la Palabra impresa escogerá que camino quiere seguir; uno entre pixeles y vectores o entre paginas y tintas...

y ahí la seguiremos.

Iztapalapa 2016

Bibliografía

Bhaskaran Lakshmi *What is publication design?* RotoVision, 2006 pp. 256

Brinhurst Robert *Los elementos del estilo tipográfico*, Fondo de Cultura Económico, 2014 pp. 471

Commentz Sonja, *Impressive, Printmaking, Letterpress and Graphic Design*. Die Gestalten Verlag GmbH & co. Kg, 2010, Berlin

De Buen Jorge, *Manual de Diseño Editorial*, 4ª edición, Ediciones Trea. Gijón, 2008. pp 694.

Fawcett-Tang, Roger, *Formatos experimentales. 2*, Index book, Barcelona España, 2005. pp160.

Haslam Andrew, *Creación diseño y producción de libros*, Art Blume, Barcelona, 2010, pp. 256

Hazan Eric, André Schiffrin, Francis Combes, Jérôme Vidal, Frederic Salbans,... *¿Para qué sirve el libro?* Quintaesencia, 2007 Madrid. Pp 106.

Hochuli, Jost; *El diseño de libros: práctica y teoría*, Valencia: Camp-gràfic, 2005

Lee Marshall, *Bookmaking*, W.W.Norton & Company New York, 2004 (3 edición)

Losowsky Andrew, *Fully booked*, Gestalten, 2013

Manuel Gil & Francisco Javier Jiménez, *El nuevo paradigma del sector del libro, trama editorial*, 2008 Madrid. pp 163.

Maria Moliner (1996) *Diccionario del uso del español*, Madrid Gredos v 1.1 Gredos 1996

Mc lean, Ruari: *Jan Tschichold. A Life in Typograph*, Nueva York: Princenton Architectural Press, 1991

Nickel Kristina, *Ready to Print, hand book for media designers*, Berlin, 2011, Gestalten p.288

Oz Amos, *Una Historia de amor y oscuridad*, Ediciones Siruela, 2010 pp. 640

Pimentel Manuel, *Manual del Editor, como funciona la moderna industria editorial*, Berenice, Manuales, 2007, España.

Polo Pujadas Magda, *Creación y gestión de proyectos editoriales en el siglo XXI*, Universidad de Castilla La Mancha, 2008, España, pp 136.

Promopress, *Imprint*, promopress, 2011, Barcelona España, pp 239.

Ruder Emil, *Manual de tipografía*, Editorial Gustavo Gili, S.L. 1983, pp. 224

Sherin Aaris, *Sostenible: Un manual de materiales y aplicaciones prácticas para los diseñadores gráficos y sus clientes*, Editorial Gustavo Gili, 2009

Satué Enric, *El diseño de libros del pasado, presente y tal vez del futuro, la huella de Aldo Manuzio*, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid 1998, 320p.

Villoro, Juan. *El libro salvaje*, Fondo de Cultura Económico, 2ª ed. 2013, México, Fondo de Cultura Económico, pp 230.

Diccionario la Real Academia Española

Otras fuentes

Electrobiblioteca

<https://vimeo.com/47656204>

Coralie-Bickford

<http://www.casualoptimist.com/blog/2009/09/15/q-a-with-coralie-bickford-smith-penguin-press/>

AIGA

<http://www.aiga.org/book-design-in-st-gallen/>

<http://eyeondesign.aiga.org/never-boring-hubert-fischer-on-pushing-the-limits-of-book-design/>

Gestalten

<http://www.gestalten.tv/motion/fully-booked?play=true>

40 days of dating

<http://fortydaysofdating.com/>

Podcast

<http://www.debbiemillman.com/designmatters/>

<http://99percentinvisible.org/>

Esta tesis se realizó para obtener el grado de licenciado en Diseño y Comunicación Visual se imprimió de manera digital, su encuadernación fue realizada artesanalmente, su tiraje fue de 7 ejemplares. Para su composición se utilizaron las fuentes tipográficas, Trinité, y Amplitude.

Primera edición: octubre de 2015

Derechos Reservados

Por el texto:

© 2015, Quinatzin Baroja Cruz

Por la edición:

© 2015, Quinatzin Baroja Cruz

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.

Impreso y hecho en México

Nl^{is}

PALABRAS

*...LE GUSTABA TOCARLOS, ESCUDRIÑARLOS, ACARICIARLOS, OLERLOS.
LE EXCITABAN LOS LIBROS, NO PODÍA CONTENERSE, ENSEGUIDA LES
METÍA MANO, INCLUSO A LOS LIBROS DE PERSONAS DESCONOCIDAS. ES
CIERTO QUE LOS LIBROS DE ANTES ERAN MUCHO MÁS SEXYS QUE LOS
DE AHORA: TENÍAN QUÉ OLER Y QUÉ ACARICIAR Y TOCAR. HABÍA LIBROS
CON LETRAS DE ORO ESTAMPADAS SOBRE LAS AROMÁTICAS PASTAS DE
PIEL, ALGO ÁSPERAS AL TACTO , PERO QUE HACÍAN QUE TE RECORRIERA
UN ESCALOFRÍO COMO CUANDO SE TOCA ALGO ÍNTIMO E INACCESIBLE
ALGO QUE SE ESTREMECE Y TIEMBLA AL CONTACTO DE TUS DEDOS.*

AMOS OZ

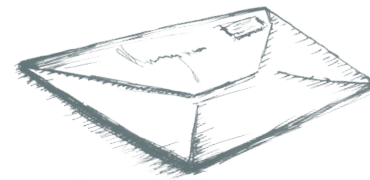
Para mamá

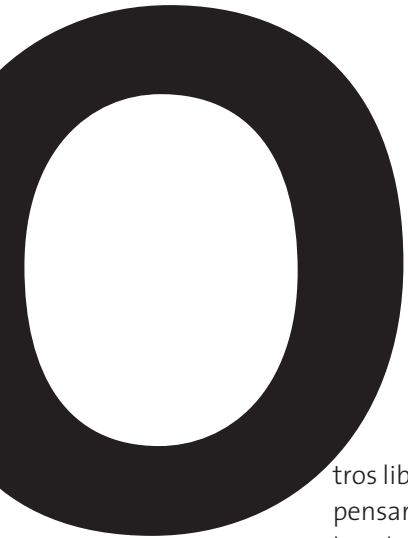
Algunos libros esconden un gran misterio, en ocasiones lo descubres al final de la aventura, otras veces el secreto es el inicio de la historia.

¿te animas?

Agatha Christie
1890-1976

...Lo único que debía hacer para conocer el nombre del asesino era abrir el sobre que ella había dejado sobre el buró.

Los libros tienen el poder de marearte, te abruma, incluso llegas a pensar que podrías desfallecer, no hay de que preocuparse. Respira hondo y sigue tu lectura.

Gregorio estaba muy cansado, había tenido una pésima noche, estaba sediento y hambriento, no sentía los pies y la cabeza le daba vueltas, algo extraño le pasaba. Tendría que llamar al trabajo para reportarse enfermo, él nunca se enfermaba. Apenas pudo tambalear hasta el baño, ahí su reflejo le devolvió una mirada desesperada. Un último pensamiento surcó su mente antes de desfallecer, el título de un libro antaño leído, que hablaba de un insecto...

Solo escuchaba sonidos lejanos, poco a poco comprendió que estaba sobre el piso de su baño. Abrió los ojos pero le dolían, tenía una sensación poco placentera en todo su cuerpo, algo que jamás había sentido, no sabía cuanto tiempo había permanecido desmayado. Con dificultad se incorporó y de nuevo se miró al espejo...

Hay libros que iluminan nuestro camino, mientras que otros nos advierten de los peligros venideros, otros incluso nos sumergen en la más profunda oscuridad.

Todo se redujo a un silencio espectral, todos volteaban alrededor en espera de algún cambio en la atmosfera, eran las 4 de la tarde pero la penumbra se iba adueñando de todo a una velocidad impresionante, gatos negros, cuervos y otros animales deambulaban como soberanos de la calle, ignoraban a las personas y corrían de un lado hacia el otro, con total aplomo. Parecía un paisaje salido de algún cuento de Allan Poe sólo entonces la oscuridad se hizo total.

En ocasiones cuando nos sentimos perdidos los libros nos ayudan, son ellos los que quitan la niebla que nos rodea y nos aclaran el paisaje, sin embargo a veces también nos dejan más confundidos.

NIEBLA

Algunos de los más ilustres personajes que han pisado la faz de la tierra han sido en cierto momento prisioneros(as), esta falta de libertad, a muchos les ha dado una manera peculiar de pensar y de actuar en consecuencia. A todos ellos la palabra escrita y los libros les ayudaron a dar un testimonio de esa prisión y de su consecuente libertad.

La prisión podía ser de muchas formas, a veces era una prisión de ladrillos y cemento, a veces las prisiones pueden ser paredes invisibles, que otros no ven pero que para ti son infranqueables, cada quien tiene su historia y su prisión, una relación enferma, una adicción, un trabajo donde no prosperas, a veces Ella, simplemente estaba presa, el dinero, una enfermedad, el tráfico, estamos se sentía pequeña, sólo y llenos de prisiones urbanas propias de por más que pensara no veía nuestro siglo, a veces no saber el camino salida por ningún maldito lado puede ser más asfixiante que un pequeño ¿qué hacer? ¿hacia donde cuarto de 1 metro por 1 metro, incluso hay caminar? ¿volar será prisiones que nos gustan, nos privan de la una opción? libertad pero lo hacen de una manera que incluso disfrutamos, la televisión por ejemplo. En este caso nuestra protagonista está en una prisión hecha de letras, a manera de ladrillos las letras se posicionan una tras otra en líneas paralelas privándolo de una libertad que desea y que no llega ¿podrán las letras ser tan fuertes para mantenerlo dentro? ¿podremos hacer algo para romper su prisión? ¿o cada uno tiene que luchar para salir de ella? en ocasiones también merecemos estar ahí o al menos eso dice la ley, nuestro protagonista será inocente o culpable, al final no importa, una prisión lo es te guste o no, seas inocente o culpable, lo merezcas o no.

D

icen que los libros nos escogen, asechan la vida de sus lectores para aparecer o desaparecer en el momento indicado.

¿Qué pasaría si existiera un libro al que no le gustara ser leído, y desapareciera cada que lo intentáramos leer? No me refiero a que el objeto desapareciera, sino a que sus letras se borrarán y solo se dejarán leer por personas especiales, lectores *princeps* les llama Juan Villoro.

Las situaciones que se describen en los libros no siempre son gratas, la narrativa de las novelas suele tener un climax que involucra resolver un problema, este problema puede significar un encuentro no previsto, un amor imposible o una discusión...

-¿Y de quién es la culpa?

-¿Estás asumiendo que yo debí anticipar que alguien hurtaría el sobre?

-Sólo digo, el robo se pudo anticipar, de haber mayor perspicacia en tu razonamiento.

-¡Ahora yo soy la persona responsable de ver el futuro! Además, no sabemos a que hora desapareció, pudo haber sido mientras tú estabas a cargo.

-Sabes que bajo mi supervisión no habría pasado algo como esto, en cambio tú ¡con tantas veces que miras tu teléfono y escribes en su pantallita!

-Nunca estuve lejos de la recámara, nadie entró ni salió del departamento. Seguramente el sobre ya no estaba cuando yo llegué.

-Asume tus errores y busca una solución a ellos antes de que sea tarde.

-¡No voy a asumir culpas que no me corresponden sólo por que no confías en mi, para mi es igual de probable que haya sido en tu turno!

-Mi desconfianza no es gratuita, desde que trabajamos juntos tengo que estar reparando tus metidas de pata, ¡estoy harto!

-También te has colgado de mis aciertos responsabilizándote de ellos, muy conveniente ¿verdad?

-Eres una malagradecida, yo soy el responsable de que tengas algo para llevarte a la boca, casi mendigabas cuando te recomendé, aceptaste el trabajo sin demora alguna.

-¡Eres un mainacido que siempre ha querido aprovecharse de cualquier situación!

-Cuida tus palabras, así como te puse en este lugar puedo regresarte a las calles,

¡además, no te preocupes en cualquier lugar estaría mejor que aquí, incluso aunque para frío y hambre, tu negocio crees que yo lo he soportado por mucho tiempo, aguantando tus humillaciones. ¡Vete a la chingada!

-Lárgate y más te vale que el sobre aparezca si no te voy a buscar a encontrar y a cazar como a una rata.

-¡Ojala tengas el mismo destino que tus clientes, corruptos todos!

Se alejó en la lluvia con un sobre de color amarillo escondido en su abrigo

Cuando los libros nos susurran sus historias, a veces nos describen cualidades físicas o psicológicas de un persona, éstas son las que hacen que nos identifiquemos con tal o cual personaje, es lo que nos involucra con sus emociones e irremediamente con el libro.

Transgredir se ha puesto de moda, ahora todos son transgresores, desde el niño respondón, hasta el ciclista que maneja sobre la acera, los policías corruptos, los presidentes ilegítimos o autoproclamados legítimos. Mi país está lleno de transgresores, para un ejemplo basta con ver cuantos pisamos la línea amarilla del metro.

Y es que transgredir es seductor, atractivo, incluso el sonido de la palabra es provocativo; con esas 3 erres, suena a un gruñido sensual. No se si a ustedes les pase pero cada que escucho la palabra trasgredir o transgresor me dan ganas portarme mal.

La historia esta llena de personajes cuya vida los ha llevado a la transgresión, de hecho esa característica es la que los convirtió en lo que son, por gusto o por necesidad se convirtieron en personas que infringieron reglas, y que por ello cambiaron las cosas, los verdaderos transgresores no se conforman sólo con pisar la línea amarilla del metro.

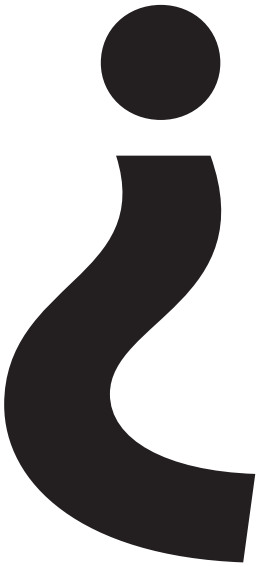
Algunos libros son brutales, tan vívidos que sentimos en carne propia las emociones de los personajes, su felicidad, su desolación, incluso sus heridas.

Ella era perfecta, era la mujer más hermosa que había visto, imposible resultaba la oportunidad de acercarse a ella, más aún que hubiera aceptado una invitación a salir con él.

Cuando aceptó convertirse en su novia él no podía con la felicidad. Fueron dos años magníficos, vivió ese amor que los libros describían en sus páginas como maravilloso y abrumador. Realmente lo fue.

Debió adivinar que las cosas que suben tan alto tienen una caída estrepitosa, colosal, lastimera. Los primeros meses después de su partida fueron los peores, nunca sintió un verdadero dolor físico, pero lo hubiera preferido, le faltaba el aire, las ganas.

Sin embargo poco a poco lo fue superando, el tiempo lo cura todo -eso dicen- siempre la llevará en su ser, le ha dejado marcas tanto con su cariño como con su ausencia, jamás fue el mismo después de ella, por eso ama y respeta la cicatriz que aquella mujer dejó a su paso.

Te has preguntado qué siente un libro cuando está cerrado? ¿dormirá plácidamente? ¿Luchará desesperadamente por abrir sus pastas y mostrar su contenido? ¿O esperará con paciencia a que un lector desprevenido se acerque para atraparlo en la lectura? ¿Sus letras se irán de paseo, dejarán un vacío en sus páginas?

Siempre pensamos en las cosas que los libros nos provocan que nos hacen sentir, pensar. Pero ¿imaginas lo que siente un libro cuando lo lees? imagino que es algo parecido a lo que sentimos cuando nos enamoramos, queremos saber todo de la otra persona, al mismo tiempo queremos que sepa todo acerca de nosotros, así como los seres humanos no seríamos tales sin la capacidad de amar, los libros no lo serían sin su capacidad de leerse. Al final mientras un libro está cerrado podríamos decir que no existe, aunque ocupe un espacio, al abrirlo regresa su fuerza vital se muestra con todas sus virtudes y defectos. Solo pueden sentirse completos y amados cuando alguien los lee, no hay libro sin lector, ni lector sin palabra escrita, de cierta forma mientras no sea leída...

la palabra escrita está sin estar.

B

ien dicen que la lectura y los libros son una extensión de aquellos que los escriben y un reflejo para aquellos que los leen.

la palabra escrita en los

libros tiene la capacidad de reflejar quienes somos.

Algunos autores organizan sus escritos por niveles, no solo al momento de escribir la trama, incluso en la narración descriptiva de algún lugar, objeto e incluso una persona, el autor intenta mostrarnos el primer plano de las cosas y posteriormente va descubriendo planos subsecuentes, pueden ser físicos, de personalidad etc.

el horizonte.

Te has arrepentido de decir algo, o hubieras preferido acabar una oración con un final alternativo, te has preguntado que hubiera pasado si hubieras dicho otra cosa en vez de la que dijiste?

Fue ahí cuando notó cuanto la amaba, amaba sus ojos, su piel, su cabello, su sonrisa, su voz al llamarlo, su edad, sobre todo su edad, todo era hermoso en ella.

Sabía que su decisión afectaría el rumbo de su vida, así que echó a correr lo más rápido que le permitieron sus piernas hasta alcanzarla, la abrazó y juntos tomaron el tren.

amaba sus defectos, la pequeña cicatriz en medio de sus ojos, esos cabellos que nunca se le acomodaban, el diente ligeramente inclinado.

así que metió las manos en su sudadera, la miró alejarse por el sendero de aquel paisaje boscoso, dio la vuelta y se internó al bosque oliendo a tierra mojada y encino.

veces la gravedad hace que las repisas caigan, los libros golpean el suelo, y en casos extremos las letras se desordenan, giran aleatoriamente, o se inclinan por la fuerza del golpe. Sin embargo, de alguna forma desconocida se las arreglan para estar presentables y alineados una vez que los recogemos.

Me gusta andar en bicicleta, jamás olvidaré la pequeña bici roja, en la que mi madre con paciencia extrema me sostenía

- de la playera para hacerme sentir seguro y corría a mi lado mientras yo pedaleaba, esa bici tan pequeña en la que el
- patio de mi abuela se convertía en una enorme pista, pronto se convirtió en una bici rodada 26 azul eléctrico, enorme
- para mi pequeña estatura, sin embargo pronto me acostumbré a ella. Cuando descubrí que las bicis podían ser un me-
- dio de transporte real, sin dudar las elegí en lugar de cualquier transporte público, ya sabemos que no contaminan, no
- importa el tráfico, además quemas unas cuantas calorías. Parece el transporte ideal ¿cierto? Pues lo es, sin embargo,
- tiene unas cuantas desventajas, una de ellas, sin duda, las caídas, otra, la transpiración, la peor: la lluvia. En mi mundo
- ideal, puedes dormir y leer mientras andas en bici, pero sobre todo la Ciudad de México no tiene ninguna inclinación,
- creía que la ciudad era relativamente plana hasta que tuve que andarla en dos ruedas. Feliz e inclinado viaje.

He leído algunos libros a lo largo de mi vida, en ellos he experimentado amor, entrega, pasión, también impotencia, ira, odio. Los libros son poderosas armas que de una forma o de otra afectan nuestras vidas, no podemos negar que los libros como sus autores también sufren aman y odian.

Ella

¿Por qué sigue hablando? no soporto su voz, llevo tres años en este trabajo, no he crecido como persona ni como profesional y este individuo –mi jefe- cree que sabe mucho cuando en realidad no tiene idea de lo que habla, es de los típicos hombres acomplejados que hace chistes machistas, que sigue comportándose como mis compañeros de secundaria, ¡que va, peor! No tiene ni ápice de sensibilidad. No lo soporto, ¿por qué sigue hablando? solo es un patán que cuenta su vida sexual a todos fingiendo sigilo pero asegurándose que alguien esté cerca para escuchar sus "hazañas", pues ¿sabes? Nadie te soporta y si alguien lo hace es por tu dinero. Que ganas de arrugarlo como a un papel, de arrancarlo de un tirón y borrar su testimonio como una hoja de un libro...

Él

-Querida; debes esforzarte más, tú sabes cuanto he abogado por ti en estas situaciones... no es fácil conseguir un trabajo como este en estos tiempos, yo te cuido mucho, en otro lado quien sabe a que te arriesgarías, con esa cara tan linda que tienes y esas piernas- ríe un par de veces y posa su mano sobre la de ella- ten cuidado, deberías de ser más liberal en el trabajo, más relajada, podría traerte beneficios conmigo... piénsalo, te conviene, no seas tan cerrada.
Y una ultima cosa, obedece mis decisiones por algo estoy en este lugar.

Al explorar las montañas de libros en las librerías a veces te encuentras con libros incómodos, en ocasiones son así porque de esa forma los pensó el autor, otras veces son incómodos porque algún amateur hizo una desafortunada elección en composición tipográfica, o simplemente incomodan por su poca portabilidad, o por su peso, todos, -hasta los libros más selectos- tenemos un pariente incómodo.

voltear un libro para leerlo, etc.
a paulo Coelho, la música de tus vecinos, tener que
si apagas o no la estufa, una mosca volando, leer
ponerte desodorante, un zumbido, no poder recordar
—me han contado— un poco de calor, o de frío, olvidar
estado en tu mente todo el día, los hermanos chiquitos
samiento sin resolver, una canción que odias y que ha
predrita en el zapato, puedes ser una posición, una
te molesta o inquieta, demasiada cafena, algún pen-
—sin embargo tampoco estás en plentitud, hay algo que
Incomodo es una estado en el que no estás en dolor

S

ólo hay una manera de leer a la soledad, sin que por ello sea mala.

Soledad

F

Final es una palabra que usualmente se lee y se siente, pues cuando lees la palabra FIN es por que ha llegado. En este caso, sólo es un nos vemos pronto.

Este libro se imprimió con la ayuda de varios talleres de impresión, digital, de serigrafía y de corte, fue encuadernado a mano por su autor, el tiraje consta de 10 ejemplares. Y fue auspiciado en su totalidad por Juana Baroja Cruz. Para su composición se utilizaron las familias tipográficas Matrix, diseñada por Zuzana Licko y Thesis en su versión The Sans y The Serif diseñada por Lucas De Groot.

NEEDLA

las montañas rojas de
la sierra oaxaqueña,
más allá...

Tras ella, había un terreno que servía de establo y como huerto familiar y aún más atrás

Por fin estaba frente a él, había esperado tanto tiempo para llegar a ella, era hermosa, la casa en la que su abuela creció, ella había dicho que su padre la construyó para tener un lugar en el cual lo velaran cuando su hora de morir llegara, y en efecto, al morir, ahí fue velado, era una casa, pero en realidad era una sola nave, rectangular hecha de adobes, fabricados por su propio bisabuelo. Techada con tejamanil y tejas de barro, esa adorable casita vio crecer a su abuela pero no era todo

