

“SOMBRA DEL ALMA”

(POEMARIO
ILUSTRADO)

**Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel**
Universidad Zaragoza

Eriste Gabarre Rodriguez
Joaquín José Escuder Viruete
Facultad de ciencias Sociales y
Humanas
Grado en Bellas Artes
Curso 2023/2024

Sombras del alma

ERISTE GABARRE RODRIGUEZ

Resumen

Sombras del Alma es un poemario ilustrado que combina poesía y arte visual, explorando temas como el desamor, la añoranza, el desapego, y la muerte. Inspirado en experiencias personales donde el autor utiliza la poesía como medio de catarsis, acompañado de ilustraciones que enriquecen la narrativa emocional y estética de la obra. A través de sus páginas nos adentramos en un universo profundo y oscuro que nos hará conectar con los miedos más recónditos de nuestro subconsciente.

Shadows of the Soul is an illustrated poetry collection that combines poetry and visual art, exploring themes such as heartbreak, longing, detachment, and death. Inspired by personal experiences where the author uses poetry as a means of catharsis, it is accompanied by illustrations that enrich the emotional and aesthetic narrative of the work. Through its pages, we delve into a deep and dark universe that will make us connect with the most hidden fears of our subconscious.

Palabras clave

Ilustración, poesía, narrativa, simbolismo, arte digital, libro objeto

Agradecimientos

A mi madre, Sonia, por haberme apoyado siempre en mi carrera artística y por ayudarme a cumplir mis sueños.

A mi amigo Jorge y a sus dotes de diseñador gráfico por ayudarme con la maquetación digital del poemario.

A mi novia, Marta, por aguantarme cuando más agobiado he estado en la realización de este proyecto y por ayudarme con la encuadernación artesanal de la obra.

Al grupo Bolática por ser una fuente de inspiración para mi.

A todos los artistas que me han inspirado y que han sembrado el germen del arte en mi interior.

Índice

Introducción.....	6
1. Antecedentes.....	8
2. Motivación.....	8
3. Objetivos.....	9
OBJETIVO GENERAL.....	10
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	10
4. Metodología.....	11
5. Referentes.....	12
5.1 Jeff Lemire.....	12
5.2 Borja Sumozas.....	13
5.3 Tim Burton.....	14
6. Desarrollo y resultados.....	15
6.1 Desarrollo de la idea.....	15
6.2 Recopilación y selección de poemas.....	16
.....	16
6.3 Bocetos y <i>storyboard</i>	17
6.4 Materiales y estilo.....	19
6.5 Realización de las páginas.....	20
6.6 Maquetación.....	21
6.8 Impresión.....	22
6.9 Encuadernación.....	23
6.9.1. Preparación de los pliegos y cuadernillos.....	23
6.9.2. Costura de los cuadernillos.....	23
6.9.3. Corte de los cuadernillos cosidos.....	24
6.9.4. Encolado del lomo.....	24
6.9.5. Realización de la cubierta.....	25
6.9.6 Documentación del resultado.....	28
Conclusiones.....	29
Referencias.....	31
Índice de figuras.....	32
ANEXOS.....	35

Introducción

Toda esta historia comienza con la selección de una serie de poemas recopilados en una libreta y escritos en el año 2021. Estos poemas surgen en una etapa en la que el diagnóstico de cáncer de mi abuelo, sumado a un duelo sentimental me sumergen en una profunda tristeza en la que, al no hallar mas refugio, utilizo la poesía como una forma de desahogo y de catarsis. Ya en ese momento decido acompañar estas poesías de imágenes llenas de simbolismo y de elementos visuales que reflejan y amplifican las emociones expresadas en los poemas. Al releer tres años después estos textos me dí cuenta de que tenían una gran consistencia y que podía materializarlos creando una historia cohesiva a través de imágenes, utilizando ilustraciones simbólicas para tejer una narrativa visual que complementara y expandiera los textos. Así, las imágenes no solo servirían como acompañamiento, al igual que en la libreta original, sino que también contribuirían a un relato más profundo y matizado, enriqueciendo la experiencia emocional y estética del lector.

El resultado de este proyecto es un pequeño libro, impreso y encuadernado a mano, en el que se reflejan dos poemas independientes y con un distinto estilo de dibujo pero con nexos comunes como la temática del desamor, la añoranza, el desapego y la muerte. La dinámica de la obra es separar cada uno de los dos poemas que la integran en versos, así, cada uno de estos será acompañado de una imagen que, no solo esté enlazada con la palabra escrita, sino que también pueda contar una historia independiente, pero de alguna forma cohesionada con la lectura del poema.

Figura 1

El proceso de creación de este poemario ha sido una experiencia multidisciplinaria que involucró la escritura automática de poemas, la selección cuidadosa de textos, la experimentación con diversas técnicas de ilustración, y el diseño y maquetación de un libro físico. Cada etapa del proyecto ha sido concebida para crear una obra que no solo represente un acto de expresión artística, sino también un objeto artesanal con el que el lector pueda interactuar de manera sensorial. Este trabajo representa mi primera incursión en la creación de libros ilustrados, y es el punto de partida para futuras obras que continúen explorando la intersección entre la palabra escrita y el arte visual.

1 Antecedentes

Para adentrarnos en esta memoria sobre mi obra, es importante comenzar hablando de mi experiencia artística, tanto dentro de la universidad como antes de acceder a ella. Siempre he sentido una cierta sensibilidad hacia el arte, especialmente en lo que concierne al dibujo. Sin embargo, la verdadera motivación que me llevó a estudiar una carrera en artes fue mi pasión por el mundo del tatuaje. Considero que el tatuaje ofrece una forma única de expresión artística, permanente y personal. Para mí, la piel es portadora de historias, y estas historias son contadas a través de los tatuajes, los cuales llevan consigo un significado profundo para quien los lleva.

Hace siete años, recibí mi primera máquina de tatuar como regalo, y desde entonces he estado desarrollando mis habilidades como tatuador. He dedicado tiempo tanto al proceso de creación de diseños que se adapten al cuerpo de mis clientes como a perfeccionar la técnica del tatuaje en sí. Podríamos decir que este mundo me sumergió en el arte y me impulsó a realizar estudios universitarios que, posteriormente, me abrirían diferentes caminos y me permitirían ampliar mis conocimientos en la representación artística y en los fundamentos del arte.

Es por ello que, en los últimos dos años, tras haber explorado diversas disciplinas que me han interesado bastante, como la escultura, las instalaciones o la pintura, decidí enfocarme en el ámbito del dibujo y la ilustración. Estos medios me ofrecen una forma de expresión creativa y personal que me permite plasmar mis ideas, emociones y experiencias de manera visual. Esta elección también me ayuda en el camino que nunca dejé de lado, el del tatuaje.

2 Motivación

Cuando producimos una obra artística de cualquier índole muchas veces nos vemos sumergidos en nuestro trabajo, motivados por una pasión que nos hace centrarnos y evadirnos de nosotros mismos durante horas, llegando en muchos momentos a activar el hiperfoco, que nos aísla totalmente del mundo exterior. Tanto es así que en muchos momentos de la historia se ha dicho que el artista es un ser tocado por los dioses, o con un don especial, debido no solo a la calidad de la obra que generan, sino también a la capacidad de concentración y sensibilidad expuestas en su proceso de creación.

El momento en el que me dedico a producir una obra, esa obra es perfecta. Cada trazo, cada pincelada o cada palabra escrita es la representación de un sentimiento que subyace en lo más profundo de mi ser y que quiere ser representado al mundo exterior, sin embargo, es en el momento que me separo un poco y doy espacio a esta creación cuando empiezo a encontrar fallos y darme cuenta de que hay matices que puedo mejorar. Lo normal al finalizar una obra es que esta me deleite pero con el tiempo la acabe banalizando o incluso termine por disgustarme pero, ¿Que pasa cuando la obra cae en el olvido y al tiempo vuelve a mis manos?

La creación de los poemas que se reúnen en este libro fueron, en muchas ocasiones, una escritura automática, en la cual el subconsciente pudo trabajar por si solo, utilizando mis manos y mi cuerpo como un intermediario entre la realidad y los sentimientos más recónditos. Esto se ve plasmado en una serie de metáforas e interpretaciones de la realidad muy personales, dobles significados y anáforas. Es por ello que, aun con tiempo de por medio, releer estos poemas me llevó al mismo lugar en el que estaba, evocándome recuerdos y llevándome a lugares que yo mismo había querido olvidar. Esto generó en mi, en primera instancia, un sentimiento agrídulce, puesto que es una realidad muy cruda la que en ese momento viví. Sin embargo, esa búsqueda de emociones que me caracteriza había sido, por un momento saciada, lo cual me llevó a plantearme el hecho de utilizar esos poemas en una obra que algún día pudiera salir a la luz y ser sentida por otras personas, que aunque no me conocieran, pudieran tener un trocito de mí entre sus manos y disfrutarlo como yo lo hice.

3 Objetivos

El hecho de crear y producir mi propio libro en forma de poemario ilustrado, ha sido en esencia una forma de agradar a mi niño interior. Ese niño al que le gustaba escribir historietas y garabatear en cuadernos otros mundos en los que refugiarse. Es por eso que he querido producir este poemario en un formato tangible y no como un libro digital, ya que me gustaría que fuera algo que se pueda percibir con todos los sentidos y que se pueda dejar olvidado para tras los años, volver a consultarlo y revivir la experiencia de conectar con mi “yo” del pasado.

3.1 Objetivo general

- Crear una obra tangible que combine poesía y arte visual, presentando una narrativa cohesiva y emocionalmente resonante a través de un libro ilustrado.

3.2 Objetivos específicos

- Crear una obra física en forma de poemario ilustrado
- Diseñar una Interacción Armoniosa: Planificar la disposición del texto y las ilustraciones en cada página para lograr una integración fluida y estética, mejorando la experiencia de lectura.
- Desarrollar una Historia Visual: Utilizar las ilustraciones para crear una narrativa visual que complemente y amplifique los temas y emociones de los poemas, formando una historia cohesiva a lo largo del poemario.
- Supervisar el Proceso de Impresión y Encuadernación: Desarrollar habilidades artesanales para la impresión y encuadernación manual del poemario.

4 Metodología

Para la creación de este proyecto de poemario ilustrado podemos dividir la metodología en cuatro fases: la recopilación del material, la creación de cada página, el proceso de maquetación y la impresión/encuadernación. En cada fase se llevan a cabo diferentes tareas y se toman unas decisiones que concretan el resultado de la obra, optimizando al máximo el trabajo realizado.

En la fase de recopilación del material se incluye la selección de los poemas con los que decido trabajar posteriormente, considerando factores como la temática y el estilo de los textos. Además se tiene en cuenta la investigación previa y la búsqueda de referentes que me harán tomar decisiones importantes en el proceso de creación, como la gama cromática que voy a utilizar en las ilustraciones, su nivel de complejidad o el formato de las páginas que van a conformar el poemario.

En el proceso de creación he llevado a cabo una experimentación con distintos estilos y formas de trabajo, probando diferentes técnicas de ilustración, variaciones en el uso de colores y enfoques diversos para la representación visual de los poemas. Esta experimentación es fundamental para encontrar el enfoque visual que mejor se adapte a la esencia del poemario. De esta manera quedan atrás varias ideas descartadas que llevé a cabo y no fue, hasta el último momento en que decidí descartarlas y comenzar de cero, aunque utilizándolas como referencia en muchas ocasiones.

En la fase de maquetación, el trabajo creativo y de diseño se traslada a un formato físico, analógico. Este proceso implica organizar y dar forma a la obra para que sea fácilmente legible y atractiva al lector. Durante la maquetación, se establecen los márgenes, las columnas, el tipo de letra, los espacios entre líneas, las imágenes, y otros elementos gráficos, asegurando que el contenido sea coherente y estéticamente agradable.

Una vez maquetado el diseño en formato digital, se procede a la impresión, donde se selecciona el tipo de papel y el método de impresión más adecuado para la obra. Finalmente, en la encuadernación, se ensamblan las páginas impresas y se unen con una cubierta, utilizando técnicas como el cosido, pegado o engrapado, dependiendo del tipo de publicación. Esta fase es crucial para dar al libro su forma final, garantizar su durabilidad y mejorar la experiencia de lectura del usuario.

5 Referentes

Como en cualquier proyecto artístico, es importante reconocer las influencias y referentes que han inspirado el proceso creativo. A continuación, incluyo una serie de artistas en los que me he inspirado, tanto en técnica como en estilo, para llevar a cabo la obra *Sombras del alma*. Estos referentes (Jeff Lemire, Borja Sumozas y Tim Burton) han guiado y nutrido mi proceso creativo, ayudándome a definir la identidad visual y estilística de "Sombras del alma". Al reconocer estas influencias, puedo situar mi trabajo dentro de un diálogo más amplio con otras obras y artistas, enriqueciendo el contexto y la comprensión del poemario.

5.1 Jeff Lemire

Jeff Lemire es un autor e ilustrador canadiense conocido por su trabajo en cómics y novelas gráficas que exploran emociones, relaciones humanas complejas y ambientes melancólicos. Su estilo distintivo, caracterizado por líneas sueltas, figuras deformadas y un uso expresivo del color, ha sido una fuente de inspiración para la creación de *Sombras del alma*.

Mi primer contacto con este autor fue en la sección de libros ilustrados de la tienda "Fnac", cuando, buscando inspiración para la creación de mi poemario ilustrado, llegó a mis manos el libro de *Nadie*, en el que el autor hace una reinterpretación del mito de "El hombre invisible" de H.G. Wells. La historia cuenta como un hombre misterioso llega a un pueblo, siendo objeto de rumores y de críticas de sus habitantes. A medida que avanza la historia se revela que se trata de un hombre invisible, con problemas con la justicia y otra serie de conflictos internos.

La razón por la que la lectura de este libro fue una inspiración importante para el poemario, en primera instancia fue su uso del color, ya que me di cuenta de que podía conseguir una mayor intensidad visual y cohesión narrativa utilizando una paleta más reducida. Además, me resultó de gran utilidad ver como los tonos azules y naranjas se adaptaban perfectamente a la obra que estaba a punto de producir. También, la exploración del tema de la soledad, el cual está presente tanto en *Sombras del Alma* como en *Nadie* de Lemire me hizo inspirarme a la hora de reflejar esos momentos introspectivos y emocionales que buscan conectar al lector a un nivel profundo y personal.

5.2 Borja Sumozas

Borja Sumozas es un escritor, guionista e ilustrador español conocido por su estilo humorístico, irónico y a veces mordaz. Su trabajo a menudo se caracteriza por una mezcla de humor negro, sátira y crítica social, lo que le da un tono distintivo y diferente al de otros autores contemporáneos.

Mi acceso a su obra, al igual que con la de Jeff Lemire, fue a través de la librería del “Fnac”, donde encontré el libro *Pesimismo mágico*, una obra a que narra, a través de las pesadillas de su protagonista, la batalla contra una enfermedad mental invisibilizada en nuestra sociedad.

Esta obra ha sido una de mis principales referencias, dado que al leerla quedé impactado con la capacidad de Sumozas para adentrarnos dentro del universo de sus alucinaciones y como nos adentra dentro de la psicología de los personajes dejando en evidencia su desarrollo, tanto personal como mental. Éste es un concepto que he querido implementar en mi obra “Sombras del Alma”, donde los personajes se ven enfrentados a sus propios miedos, desos y anhelos, librando batallas en las que la mente les juega malas pasadas y la razón es la única aliada para librarse de lo que parece ser una maldición.

Figura 2

5.3 Tim Burton

Tras siete años de su primer lanzamiento en la gran pantalla, llegó al cine el reestreno de la película *Los mundos de Coraline*, la cual decidí ir a ver sin saber que iba a ser uno de mis principales referentes a la hora de ilustrar mi poemario *Sombras del alma*.

La película cuenta la historia de Coraline Jones una niña que, al mudarse con sus padres a una nueva casa, descubre una puerta secreta que la lleva a un mundo alternativo. En este otro mundo, Coraline encuentra versiones de sus propios padres y vecinos, pero con una apariencia más atractiva y una actitud más complaciente. Sin embargo, pronto descubre que este mundo alternativo es una trampa creada por el personaje encarnado como una entidad siniestra conocida como la “Otra Madre”, que busca atraparla y sustituirla por una versión de sí misma.

La razón por la que me he inspirado en la visualización de esta película para crear mi propia obra fue la capacidad de los productores para crear una narrativa visual y emocional mediante la creación de ambientes inquietantes. Esto me ayudó a establecer la atmósfera de mi poemario, creando un espacio donde coexistieran lo bello y lo perturbador. Además de tomar la decisión de crear un ambiente dual, en el cual el “adentro” y el “afuera” se retroalimenten y creen una dicotomía que pueda involucrar al espectador y sumergirlo en este universo.

Figura 3

6 Desarrollo y resultados

6.1 Desarrollo de la idea

Como se ha mencionado antes, durante estos últimos cuatro años he experimentado en diferentes prácticas artísticas como la escultura, la pintura y el tatuaje, y he encontrado en ellas un medio gratificante de expresarme para aprender a representar mis ideas y profundizar en la técnica artística. No es hasta el último año de mi carrera en Bellas Artes, con una asignatura del área de Dibujo en la universidad de La Laguna, denominada “Concepto y proceso creativo” en la cual aprendíamos a desarrollar y conceptualizar nuestra obra en torno a un tema concreto, cuando me doy cuenta de que es mi vocación dentro del mundo del arte es el dibujo y la ilustración. He de mencionar que a lo largo de esta asignatura desarrollé un trabajo en forma de tríptico en el que integré texto e ilustración, creando una serie de siete dibujos acompañados de un pequeño poema, lo cual me resultó sumamente estimulante y me replanteó la idea de seguir por esa línea de trabajo.

Figura 4

Los poemas del libro “Sombras del alma” se basan en una libreta personal que me acompañó el año 2021. Esta libreta sugiere una compañía diaria y una dedicación constante, tanto a la escritura poética como al dibujo, además de reflejar un proceso íntimo de autoexploración. Al releer estos poemas tuve la sensación de que una idea se estaba engendrando dentro de mí, la idea de sacarlos a la luz.

Mi primer esbozo del libro fue utilizar todos los poemas originales y recopilarlos en un poemario junto con las propias ilustraciones de la libreta, reinterpretando alguna de estas y dotándolo de una mayor complejidad, sin embargo, decidí descartar esta idea ya que el trabajo y el esfuerzo detrás era mínimo y quería hacer algo novedoso utilizando la esencia de esa libreta que en su momento solo estaba llena de apuntes y nunca tuvo la intención de ser más que eso. Así decidí escoger dos de los poemas y crear una historia con ellos al estilo de una novela gráfica.

6.2 Recopilación y selección de poemas

Después de una relectura completa de los textos, pude identificar cuatro temas recurrentes: la tristeza, la autoexploración, la resiliencia y la búsqueda de significado. Estos fueron los patrones emocionales que iban a conformar la base del poemario. También tuve en cuenta la complejidad y el nivel de abstracción de cada uno de los poemas para que pudieran ser representados en imágenes figurativas, descartando de esta manera aquellos en los cuales, por una primera impresión no viera factible el hecho de integrarlos en el poemario. De los poemas revisados, hice una selección inicial de aquellos que tenían un fuerte contenido emocional y artístico, y que mejor reflejaban los temas identificados. También evalué la calidad literaria y la consistencia temática de cada poema seleccionado. Consideré aspectos como la coherencia narrativa, el uso del lenguaje poético, la originalidad y la capacidad de cada poema para resonar emocionalmente con el lector.

6.3 Bocetos y *storyboard*

Para comenzar a plasmar todas las ideas que me venían a la mente utilicé el medio con el que más cómodo me he sentido siempre; el lápiz y el papel. Realicé bocetos preliminares de las ilustraciones, asegurándome de que cada imagen tuviera un estilo coherente, y que aportara una dimensión simbólica adicional al texto.

En este apartado se incluye la creación del *storyboard* o guión gráfico, un recurso que se utiliza para planificar y organizar una narración o historia, generalmente en el contexto de la realización de películas, animación u otros medios visuales. Esta consiste en una serie de imágenes o ilustraciones dispuestas en secuencia para representar los principales eventos o escenas de la historia.

En este proceso hubo una infinidad de cambios y mejoras, tanto en la narración visual como en el desarrollo y la configuración de los personajes. Realicé múltiples revisiones de los bocetos y *storyboard* para asegurar que cada elemento visual complementara y enriqueciera el contenido poético.

En última instancia, para poder tener una visión global de cómo quedaría el libro finalizado, creé una maqueta del mismo, recortando grandes papeles de alto gramaje en pequeñas páginas de quince centímetros en cada lado, en cada una de las cuales dibujé el diseño final de las ilustraciones dejando un pequeño margen para los textos que se encontraban en cada una de ellas.

Figura 6

Figura 5

Figura 7

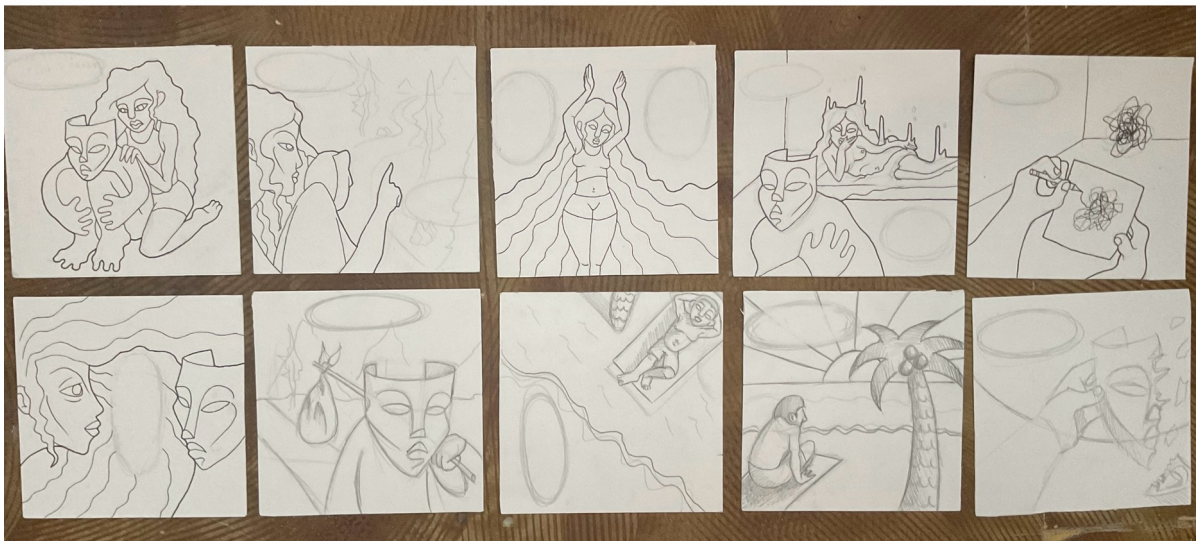

Figura 8

6.4 Materiales y estilo

Tras realizar los bocetos iniciales y el *storyboard* de mi obra, llega el momento decisivo de la elección de materiales y el estilo de dibujo. En cuanto a elección de los materiales decidí emplear técnicas digitales, ya que me resultaba más cómodo y flexible a la hora de la flexibilidad creativa, es decir, me permitía experimentar fácilmente con diferentes estilos y colores sin las limitaciones físicas de los materiales tradicionales. Además me resultaba más eficiente a la hora de reproducir mi obra, ya que en los métodos tradicionales tienes que atender a los tiempos de los materiales. De este modo aumentó mio productividad. Además, dado que adquirí el último modelo de *Ipad* unos meses antes, me gustaba la idea de mejorar en cuanto a técnicas digitales con esta herramienta.

Gracias a la versatilidad de las técnicas digitales pude experimentar con distintos estilos de dibujo. Utilizando en algunas ocasiones colores luz, en otras sombreados a líneas y llegué a experimentar con un estilo similar en apariencia visual al del grabado. Al final decidí utilizar un estilo diferente en cada parte del poemario. Realizando el primer poema con una gama de colores que me permitiera marcar las zonas iluminadas con un pincel y un color más claro y el segundo con colores planos y una línea fina de bolígrafo para realizar las sombras de cada ilustración.

Figura 10

Figura 9

6.5 Realización de las páginas

Para la realización de cada una de las páginas comencé llevando los bocetos analógicos a un plano digital, utilizando una paleta monocromática de tonos rojos. A partir de ahí tome la elección de la paleta de colores de cada parte de los poemas, re dibujé por capas los bocetos ya digitalizados y para finalizar ultimé los detalles de las ilustraciones. También adecué las imágenes para que el texto quedara centrado y se adaptara a la ilustración, dejando un margen para los distintos fragmentos en los que había dividido el poema. Para finalizar decidí realizar con mi propia caligrafía los textos que constan en el poema, para darle un carácter más personal.

Figura 12

Figura 11

6.6 Maquetación

Para la maquetación de mi obra utilicé una herramienta estándar para la maquetación de libros, el programa de adobe *InDesign*, el cual ofrece un control preciso sobre todos los aspectos del diseño. El primer paso para maquetar el libro y poder llevarlo a la imprenta fue exportar cada una de las ilustraciones de las páginas en formato *Tiff*, con el *Ipad*. Después las pasé al ordenador y elegí el tamaño en el que quería imprimir el poemario. Esta decisión fue clave para prever que aspecto tendría la obra final, dado que quería un libro que no fuera muy reducido pero que fuera cómodo de leer, así que elegí unas medidas un poco más cortas que el formato estándar de DIN A4.

Figura 13

Una vez introducidas las imágenes en el programa tuve que ajustarlas con las marcas de corte y los sangrados y exportarlas en pliegos para su correcta impresión. También tuve que decidir el formato de las páginas, es decir, como quería organizar los cuadernillos que conforman el poemario. Al final decidí organizarlo en cuatro cuadernillos de ocho páginas cada una, es decir, de dos pliegos, ya que me resultaría más cómodo a la hora de coserlos entre sí en la fase de encuadernación.

Este proceso de maquetación ha sido fundamental para definir tanto la estética como la funcionalidad del poemario *Sombras del alma*. La elección de cada detalle, desde el tamaño hasta la disposición de las páginas, han contribuido a crear una obra lista para ser impresa y encuadernada de manera artesanal.

6.8 Impresión

En la fase de impresión me dediqué a buscar una imprenta que satisficiera las necesidades de mi trabajo, ya que quería asegurarme de que el resultado final cumpliera con mis expectativas en términos de calidad gráfica y presupuesto. Tuve la suerte de contar con la ayuda de varios amigos del Grado de Ilustración y Diseño Gráfico de la Escuela de Arte de Zaragoza, quienes me ofrecieron valiosos consejos y me orientaron en la búsqueda de la imprenta que mejor se adaptara a mis necesidades. Finalmente, elegí la imprenta que mejor se ajustaba a mi presupuesto y que ofrecía la calidad profesional que buscaba. Esta imprenta contaba con experiencia en trabajos artísticos y ofrecía opciones de papel, color, y acabados que se alineaban perfectamente con mi proyecto.

Lo primero que hice al llegar a la imprenta fue comentar con el personal encargado mi proyecto. En las especificaciones de la propuesta incluí el tipo de papel que quería usar, el número de pliegos y de páginas que quería imprimir, el tamaño de cada página y la cantidad de libros que quería reproducir. Con todos estos detalles proporcionados, el personal de la imprenta pudo preparar el archivo digital para la impresión, ajustando el diseño a los parámetros indicados. Mi trabajo fue llevado a la máquina de impresión, donde se procedió a imprimir los ocho pliegos de cuatro páginas cada uno. Esta configuración permitió que cada cuadernillo del libro se imprimiera de manera precisa y en el orden correcto, asegurando que todas las páginas estuvieran alineadas adecuadamente para el posterior proceso de encuadernación.

Figura 14

6.9 Proceso de en cuaternación

La fase de encuadernación fue fundamental para darle a *Sombras del alma* un acabado artesanal y duradero, acorde con la estética que quería transmitir. Para este proceso, opté por realizar una encuadernación manual, lo que me permitió tener un mayor control sobre el resultado final y añadir un acabado singular a cada ejemplar.

6.9.1 Preparación de los pliegos y cuadernillos

Después de recibir los pliegos impresos, el primer paso fue plegar y organizar las páginas en los cuadernillos previstos. Dado que había optado por imprimir ocho pliegos de cuatro páginas cada uno, estos se organizaron en cuatro cuadernillos de ocho páginas cada uno. Cada cuadernillo fue cuidadosamente plegado a mano para asegurar que todas las páginas estuvieran correctamente alineadas.

6.9.2 Costura de los cuadernillos

Para unir los cuadernillos, decidí utilizar una encuadernación cosida a mano, conocida como encuadernación de hilo. Esta técnica consiste en perforar los pliegos en puntos específicos a lo largo del lomo de cada cuadernillo y luego pasar un hilo resistente de algodón o lino a través de las perforaciones para unirlos. Utilicé una costura de cadeneta o costura francesa, un método tradicional que proporciona flexibilidad al abrir el libro, permitiendo que las páginas se mantengan planas y sea más fácil de leer. Este tipo de encuadernación también es muy resistente, lo que garantiza la durabilidad del poemario.

Figura 15

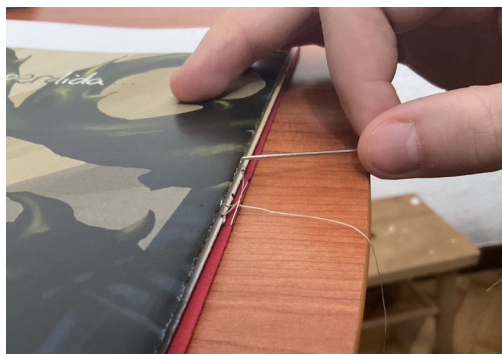

Figura 16

Figura 17

6.9.3 Corte de los cuadernillos cosidos

Una vez doblados y cosidos los pliegos llevé de vuelta el poemario a la imprenta, para que con la ayuda de una guillotina, cortaran el poemario ajustando el tamaño final de la obra, ya que el tamaño de cada pliego correspondía con un DIN A3, quedando así centradas las ilustraciones del poemario. Así mismo realicé los cortes después del cosido ya que de este modo los cortes son más precisos y no queda ninguna página sobresaliendo del libro.

6.9.4 Encolado del lomo

Una vez cosidos todos los cuadernillos, apliqué una capa fina de cola de encuadernar en el lomo del libro, lo cual ayuda a fijar las páginas y añade una capa adicional de durabilidad. Esta cola vítlica asegura que las páginas no se deslicen y permite que el lomo se mantenga flexible pero firme.

Figura 18

6.9.5 Realización de la cubierta

Para realizar la cubierta del poemario decidí elegir un cartón rígido de dos milímetros de grosor como base, ya que debía ser lo suficientemente resistente para proteger las páginas del libro y proporcionar durabilidad al producto. También decidí utilizar un papel de color mate y con estampados para el forro, para darle un acabado al libro agradable a la vista.

Una vez elegidos los materiales me dispuse a cortar las tres partes de la cubierta: el lomo, la portada y la contraportada. Para ello utilicé un cúter y una superficie de corte. Además, empleé el papel elegido para forrar las tres partes de manera independiente, empleando una cola especial para encuadernar.

Figura 19

Figura 21

Figura 20

La cubierta terminada se montó con el cuerpo del libro, utilizando las guardas para unir el interior del libro a la cubierta. Este proceso se hizo con precisión para asegurar que el lomo estuviera alineado correctamente y que las guardas quedaran bien adheridas tanto al interior de la tapa como al bloque de páginas.

Figura 22

Tras un día de secado, coloqué la obra encuadernada bajo una pila de libros para aplicar presión uniforme en la parte superior. Este proceso ayudó a que la cubierta quedara completamente adherida al cuerpo del libro, eliminando posibles burbujas de aire y asegurando que el pegamento se fijara de manera uniforme.

Por último, para el diseño de la portada, decidí mantener la coherencia estética con el interior del poemario utilizando la misma caligrafía que había empleado en las páginas del libro. Para reproducir esta caligrafía en el centro de la portada, utilicé una técnica manual. Primero, transferí el diseño de la caligrafía al centro de la cubierta utilizando papel

Figura 23

carbón, lo que me permitió trazar con precisión las letras y mantener su estilo único. Luego, con un rotulador “Posca”, rotulador de base acrílica de la marca japonesa Uni, de la empresa Mitsubishi Pencil. Después repasé las líneas del título y los detalles caligráficos. El uso del rotulador “Posca” permitió obtener un trazo limpio y opaco, dada la base pigmentaria de la composición de su tinta, asegurando que el texto fuera legible y que mantuviera el carácter artístico del poemario.

Figura 24

6.9.6 Documentación del resultado

Para realizar las fotografías del resultado final del proyecto (que se encuentran en el Anexo I), dispuse el espacio para poder fotografiarlo con el fin de mostrar los detalles y acabados del poemario. Para ello escogí un sitio amplio y tranquilo donde montarlo, asegurándome de que estuviera libre de distracciones visuales, utilicé un foco portátil para controlar la iluminación y coloqué el poemario sobre una mesilla, que sirvió como soporte. Después experimenté con diferentes ángulos y perspectivas para realizar varias imágenes que después revisé y seleccioné.

Figura 25

Conclusiones

Respecto a la creación del poemario *Sombras del alma*, he alcanzado los objetivos propuestos en un comienzo. El proyecto logró ser materializado en una obra tangible que combina la poesía y la ilustración, creando una narrativa visual que trata de conectar emocionalmente con los lectores, transmitiendo de esta manera una serie de deseos, miedos y anhelos que he querido reflejar en cada una de sus páginas. Además se ha llevado a cabo el desarrollo de unas habilidades específicas.

De acuerdo con los objetivos propuestos, el proyecto cumplió con su propósito de ser presentado como una obra física. La decisión de crear un libro en formato físico y no digital hacen del poemario una pieza de arte única, lo cual adquiere un mayor valor, reflejando de esta manera las dotes artesanales de la encuadernación manual. Además se ha logrado el objetivo de diseñar una interacción armoniosa entre texto e imagen y el de desarrollar una historia visual.

En cuanto a las competencias adquiridas durante el proceso destacan la capacidad de crear una historia visual mediante imágenes, he logrado desarrollar una narrativa a través de los poemas seleccionados que pueda ser comprendida por los lectores y además, que posea un sentido independiente al texto que le acompaña. Además se han desarrollado ciertas habilidades en la utilización de medios digitales de ilustración, mediante el uso de herramientas y la experimentación de múltiples técnicas y estilos. En última instancia, el proceso de maquetación de *Sombras del alma* ha contribuido en el desarrollo de destrezas artesanales, lo cual dotó a la obra final de un resultado acorde a un Trabajo de Fin de Grado.

Durante la creación del poemario *Sombras del alma* se han mostrado unas fortalezas que han sido imprescindibles para el adecuado desarrollo del mismo. En primer lugar, el uso de técnicas digitales para la elaboración de las ilustraciones permitió una mayor flexibilidad creativa y eficiencia en la producción. El grado de experimentación llevado a cabo en las páginas del poemario no habría sido posible utilizando técnicas analógicas, dado que el tiempo de producción era limitado. En segundo lugar, el simbolismo en las ilustraciones ha hecho mucho más fácil el trabajo de expresar ciertas emociones y sentimientos, además de dotar a la obra de la continuidad necesaria para crear una obra coherente y con un nexo común que conecta cada una de las ilustraciones.

También se considera como valor añadido la decisión de encuadernar el libro de forma artesanal, pues de esta manera, además de haber logrado desarrollar ciertas competencias manuales, añade un carácter personal a la obra y la dota de un valor como pieza artística única.

Las debilidades del proyecto también son una parte importante del proceso de creación, ya que de ellas he aprendido a enfrentarme a la realidad, asumiendo ciertas limitaciones que se pueden dar en el desarrollo de un proyecto y me preparan para la planificación de proyectos posteriores. En primer lugar considero que la extremada dubitación a la hora de tomar decisiones en cuanto estilo de dibujo me hizo perder mucho tiempo, ajustando continuamente cada ilustración, lo cual supuso un esfuerzo considerable. En segundo lugar, la falta de una planificación previa afectó al proceso de producción de la obra, habiendo faltado una rutina marcada por un calendario con fechas tope de para cada parte de la creación. Además, la maquetación artesanal, aunque por una parte añadió un toque personal a la obra, también limitó el número de ejemplares producidos.

Este proyecto no solo ha sido un medio para expresar mis emociones y vivencias de manera visual y literaria, sino que también ha abierto nuevas posibilidades para mi desarrollo profesional y artístico. Espero que *Sombras del Alma* sea el primer paso hacia la creación de otros libros en el futuro, donde pueda seguir explorando nuevas formas de combinar texto e imagen, así como expandir mi lenguaje artístico. Confío en que este proyecto sirva como base y motivación para futuras obras que continúen enriqueciendo mi trayectoria creativa.

Referencias

CAMERON, Julia: *El camino del artista* (1992)

<https://mehacebienescibir.com/la-escritura-automatica/>

ESTRADA, Manuel: “La imagen y la palabra: un solo lenguaje” (2010)

<https://www.casamerica.es/sociedad/la-imagen-y-la-palabra-un-solo-lenguaje>

HYDE, Lewis: “El don. El espíritu creativo frente al mercantilismo” (1983)

<https://comunizar.com.ar/el-arte-y-el-don/>

WENSELL, Ulises: “La imagen y la palabra (Reflexiones en torno a una conversación)”

(2006)

https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-imagen-y-la-palabra-reflexiones-en-torno-a-una-conversacion--0/html/3080b0d4-30d7-48fb-8af5-1ec57f600233_2.html

Índice de figuras

Fig. 1: Libreta original donde se recopilan todos los poemas de *Sombras del alma*.

Fotografía propia

Fig. 2: Libros de Jeff Lemire y Borja Sumozas

Fotografía propia

Fig. 3: Portada de la película *Los mundos de Coraline* de Tim Burton

Imagen extraída de internet:

<https://www.primevideo.com/-/es/detail/Coraline/0U5Z440Z0XSJ14JLPHRE85VY0W>

Fig. 4: Obra *Pesadillas*

Fotografía propia editada

Fig. 5: Diseño de personajes

Fotografía propia editada

Fig. 6: Proceso de los bocetos

Fotografía propia editada

Fig. 7: *Storyboard*

Fotografía propia

Fig. 8: *Storyboard*

Fotografía propia

Fig. 9: Diferentes estilos de dibujo

Ilustración digital propia

Fig. 10: Diferentes estilos de dibujo

Ilustración digital propia

Fig. 11: Diseño final de una de las páginas

Ilustración digital propia

Fig. 12: Boceto de una de las páginas

Ilustración digital propia

Fig. 13: Logo del programa *InDesign*

Imagen extraída de internet

https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_InDesign

Fig.14: Fachada de la imprenta Didot, en Zaragoza

Fotografía extraída de internet

<https://www.e-didot.com/empresa/>

Fig. 15: Proceso de maquetación del poemario

Fotografía propia

Fig. 16: Proceso de maquetación del poemario

Fotografía propia

Fig. 17: Proceso de maquetación del poemario

Fotografía propia

Fig. 18: Proceso de maquetación del poemario

Fotografía propia

Fig. 19: Proceso de maquetación del poemario

Fotografía propia

Fig. 20: Proceso de maquetación del poemario

Fotografía propia

Fig. 21: Proceso de maquetación del poemario

Fotografía propia

Fig. 22: Proceso de maquetación del poemario

Fotografía propia

Fig. 23: Proceso de maquetación del poemario

Fotografía propia

Fig. 24: Proceso de maquetación del poemario

Fotografía propia

Fig. 25: Proceso de maquetación del poemario

Fotografía propia

ANEXOS

