

CIP. Biblioteca Universitaria

Congreso de Diseño Gráfico (2º. 2018. Bilbao)

Segundo Congreso de Diseño Gráfico: diseño y sociedad sostenible, 2018 Bilbao: libro de actas / Leire Fernández lñurritegui, Eduardo Herrera Fernández (ed.); [Organización, "Letraz" Grupo de Investigación en Diseño Gráfico y Tipografía UPV/EHU y Cursos de Verano de la UPV/EHU]. — Bilbao: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua = Servicio Editorial, 2018. 144 p.; il., gráf.; 30 cm. D.L. BI-1041-2018. – ISBN, 978-84-9082-887-8

Diseño gráfico., 2, Desarrollo sostenible. 3. Responsabilidad social, I, Fernández Iñurritegui, Leire, coed. II. Herrera Fernández, Eduardo, coed. III. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, org.

766(063)

© 2018 del prólogo: sus autores / The authors
© 2018 de los textos: sus autores / The authors
© 2018 de las imágenes: sus autores / The authors
© 2018 de la edición: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua

Ficha técnica / Technical data

Segundo Congreso de Diseño Gráfico: diseño y sociedad sostenible. Libro de actas / Second Conference in Graphic Design: design ad sustainable society Book of Proceedings

Coordinación Científica / Scientific Coordination Leire Fernández Iñurritegui Eduardo Herrera Fernández María Pérez Mena

Dirección Editorial / Publishind Management Leire Fernández Iñurritegui Eduardo Herrera Fernández

Traducción de artículos / Papers translation Sus autores / The authors

Diseño y maquetación / Design and Desktop Publishing LETRAZ Grupo de Investigación en Diseño Gráfico y Tipografía / Diseinu Grafikoko eta Tipografiako Ikerketa Taldea, UPV/EHU

Impreso en España / Printed in Spain

Fecha de edición / Publishing date Junio 2018 / June 2018

Depósito Legal / Legal deposit BI-1041-2018

ISBN 978-84-9082-887-8

La organización del Congreso no se responsabiliza de los contenidos, juicios y opiniones expresados en los trabajos publicados. Tampoco se responsabiliza sobre posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos publicados en el libro de actas. Dichas responsabilidades recaen exclusivamente sobre los autores de los mismos.

Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total ni parcial de este libro, ni la recopilación en un sistema informático, ni la transmisión por medios electrónicos, mecánicos, por fotocopias, por registro o por otros métodos presentes o futuros, mediante alquiler o préstamo públicos, sin la autorización escrita de los titulares del copyright.

All rights reserved. Except as provided by law, it is not allowed total or partial reproduction of this book that exceeds what is permitted by the Copyright Code, both recompilation in a computer system or its transformation by electronic, mechanical, by photocopying, recording or by by other methods present or future, by any means for profit or private purposes, without permission of the owners of copyright and author who holds the intellectual property of the work.

e innovadora los textos con las ilustraciones de los avisos y carteles (Gráfica 3). Estos a su vez, manifestaban nuevas formas de reproducción gráfica, gracias a los desarrollos de los sistemas de impresión, principalmente litográficos y offset, lo que permitió a los artistas gráficos, realizar experimentaciones con la forma, la tipografía, el color y los papeles donde se imprimían este tipo de piezas.

Por último, cabe mencionar que actualmente se está trabajando en la contextualización de los carteles y demás gráficas publicitarias encontradas, en cuanto sus autores y parámetros técnicos de impresión. Posteriormente, se hará así un ejercicio descriptivo muy detallado de cada una de las piezas, con el fin de desarrollar un análisis morfológico, compositivo, cromático, tipográfico y estilístico, dando por terminada la Etapa 1 del proyecto.

Bibliografía

Almario, O. (2013). La configuración moderna del Valle del Cauca, 1850-1940. Espacio, poblamiento, poder y cultura. Popayán, Colombia, Universidad del Cauca.

Baxandall, M. (2000). Pintura y vida cotidiana en el renacimiento. Barcelona, España Editorial Gustavo Gili.

Bermúdez, D. (2016). "Nuestros primeros diseñadores: pioneros del diseño gráfico en el Valle del Cauca". En: Designa 2016, International Conference on Design Research. Book of abstracts. Covilha, Portugal, Universidade da Beira Interior, pp. 70-71.

Coronado, D. (2012). La metáfora del espejo. Teoría e historia del cartel publicitario. Sevilla: Ediciones Alfar.

De Certeau, M. (1993). La escritura de la historia. México: Universidad Iberoamericana,

Duque, P. (2009). El cartel publicitario en Colombia: década 1930-1940. Bogotá, Colombia: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Jameson, F. (2004). Una modernidad singular. Buenos Aires, Argentina: Gedisa.

Koselleck, R. (1993). Futuro pasado. Madrid, España: Paidós.

Morelos, J. (2016). El cartel político como memoria, identidad y patrimonio de la cultura mexicana. Manizales, Colombia: Universidad de Caldas. Tesis para optar al título de Doctor en Diseño y Creación.

Reyes, C. et.al. (2016). Star System y la mujer: representaciones de lo femenino en Colombia de 1930 a 1940. Bogotá, Colombia: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Vásquez, E. (2001). Historia de Cali en el siglo XX. Sociedad. economía, cultura y espacio. Cali, Colombia: Universidad

Social activism in Alianza Editorial's key book covers de las cubiertas estados de Alianza Editorial satisficados de Alianza Editorial estados de Alianza es

121

Abstract

The Alianza Editorial pocket book collection turned out fifty in 2016. Its birth was deeply related with the social commitment of its founders, who helped the Spanish society to culturally awake, after a civil war and a dictatorship period, using the book as their main weapon. In 2010, the editor Valeria Ciompi in cooperation with the Manuel Estrada Studio, launched the project of redesigning these covers gathering more than 2000 titles. This paper seeks to analyze and identify, in the new pocket book catalogue, those covers that exemplify the essence of this project recovering its focus on education, reflection and a critical spirit that helps us to connect directly with the activism phenomenon.

Keywords

Book covers, Graphic Design, Alianza Editorial, Manuel Estrada, Social Commitment

Resumen

La colección de bolsillo de Alianza Editorial cumplió en 2016 cincuenta años. Su nacimiento estuvo impulsado por el compromiso social de sus fundadores, quienes concibieron el libro como una herramienta para ayudar a despertar a una sociedad, que culturalmente, debido a una guerra civil y a una dictadura, se había quedado aletargada. En 2010 la editora Valeria Ciompi y el Estudio Manuel Estrada emprendieron el reto de rediseñar las cubiertas de sus más de 2000 títulos. Este artículo tiene como objetivo analizar e identificar, en el nuevo catálogo de "El libro de bolsillo", aquellas cubiertas que conectan con la esencia visual del sello, recuperando esa apuesta por la educación, la reflexión y el desarrollo del espíritu crítico, aspectos que nos permiten establecer un vínculo con el activismo.

Palabras clave

Cubiertas de libro, Diseño Gráfico, Alianza Editorial, Manuel Estrada, Compromiso social.

Introducción

La esencia dual del libro de bolsillo —como objeto cultural y de consumo—, fluctúa según las propuestas editoriales que encontramos en el mercado, modelando su imagen exterior. Un aspecto cada vez más condicionado por imposiciones de origen comercial, haciéndonos olvidar su aportación social como protagonista de la cuarta revolución del libro (Escarpit, 1968).

Alianza Editorial contempló este formato como una herramienta para democratizar el acceso al conocimiento, planteando una colección que revolucionó¹ la cultura española a partir de los años 60. El primer diseñador de sus cubiertas, el santanderino Daniel Gil, contribuyó al éxito de "El libro de bolsillo" haciendo visible ese enfoque intelectual y crítico² que influyó en la selección de sus títulos.

El Estudio Manuel Estrada — junto a Lynda Bozarth y Roberto Turégano—, y el equipo de Alianza, — encabezado por su directora editorial, Valeria Ciompi y Javier Setó, editor de "El libro de bolsillo" —, plantearon un proyecto para relanzar la colección y devolverle su esencia, que tras las marcha de Daniel Gil en 1989³, había quedado desdibujada hasta desaparecer por completo⁴. Este artículo persigue identificar aquellas cubiertas del nuevo catálogo de Alianza que están cumpliendo con este objetivo, devolviendo a la colección no sólo su identidad visual, sino también, de la mano del diseño gráfico, ese imbricado compromiso social y cultural que acompañó a la editorial desde sus inicios.

Las dos líneas gráficas que conviven en el nuevo catálogo de "El libro de bolsillo"

Una de las singularidades que caracterizó a la colección de bolsillo de Alianza Editorial fue la de tratar cada título de manera independiente⁶. En el rediseño de sus cubiertas se ha contemplado esta misma estrategia pero con una presencia menor, pues tal y como queda patente en el Catálogo El libro de bolsillo octubre 2015⁶, conviven dos propuestas de diseño distintas.

Una de ellas rompe con la tradición visual de la colección, apoyándose en un elemento gráfico como nexo de unión entre sus títulos. Esta estrategia, denominada por el Estudio Manuel Estrada como opción de Doble banda, se basa en la repetición de una estructura estable, donde dos franjas -siempre de color blanco o negro- se sitúan sobre una imagen preexistente que ocupa a sangre la cubierta del libro (Figura 1). La otra opción de diseño, denominada de Solución abierta, parece conectar más con esa singularidad que protagonizó la imagen del sello, apostando por el tratamiento individualizado de cada obra. Pese a ello, lo más relevante de este enfoque es que cada cubierta es colonizada por una imagen, generada ad-hoc a partir del contenido del libro (Figura 2), y a la que se otorga un protagonismo narrativo, nada habitual en el mercado de bolsillo7.

Esta concepción de la cubierta como un espacio creativo, desemboca en el liderazgo de la imagen frente al texto, superando ese rol secundario que tradicionalmente ha venido desempeñando la imagen en el campo editorial. Además, ofrece al receptor una experiencia lectora diferente, cargada de significados conceptuales y formales, que no persiguen tanto llamar su atención⁸ como dialogar con el lector⁹.

El compromiso social de las cubiertas independientes de Alianza

La creación de una imagen que logre convertirse en una síntesis de cada libro, precisa del conocimiento en profundidad de cada obra y de su autor, además del manejo de diferentes técnicas de configuración y composición visual, que permitan construir el mensaje de manera efectiva. En este sentido, encontramos múltiples conexiones entre los procedimientos plásticos que utilizó Daniel Gil y los que ha recuperado Manuel Estrada para la colección¹⁰, pudiéndose observar en las cubiertas del nuevo catálogo, numerosos collages, algunos dibujos mezclados con fotografías, pero sobre todo fotomontajes de resultado surrealista y retratos que tienen como protagonista principal a un objeto.

Sin embargo, esta apuesta por la creación visual y la originalidad que comparten ambos diseñadores no proviene de una necesidad por significarse, sino por encontrar soluciones gráficas que hagan del libro un objeto más

coherente para el lector. Tal vez las cubiertas de libro no lleguen a la movilización de otros soportes como el cartel, y no se contemplen como un medio de expresión dentro del diseño activista¹¹ —fundamentalmente por no compartir la misma libertad comunicativa—, pero es indudable la capacidad que poseen para introducirse en nuestras vidas, de manera silenciosa y cotidiana, configurando nuestra cultura visual más cercana y educando, tal vez sin ser conscientes de ello, nuestra mirada¹².

Es por ello que se propone en este artículo la identificación de aquellas cubiertas de Alianza, que como expone su actual diseñador, Manuel Estrada, están aportando valores estéticos útiles¹³ y desempeñando una "[...] acción social de carácter público"¹⁴, capaz de moldear nuestra sensibilidad para cuestionar y propiciar el cambio¹⁵.

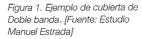
123

Charles Dickens

Alianza editorial

Tiempos difíciles

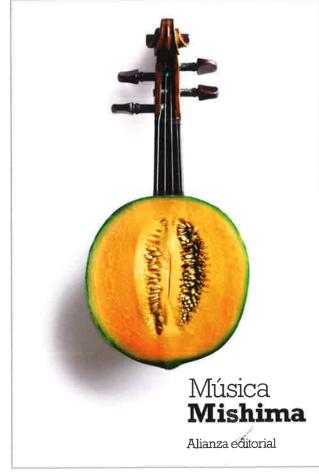

Figura 2. Ejemplo de cubierta de Solución abierta. [Fuente: Estudio Manuel Estrada]