

FACULTAD DE
DISEÑO

“PIEL DE LUZ” LIBRO DE ARTE

Tesina para obtener el grado de:
Especialista en Diseño de Publicaciones

Presenta:

Lic. Cristina Itzumi Adame Saharrea

Director de tesina:

Mtro. Antonio Makhlouf Akl

Cuernavaca, Morelos, enero de 2018

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
JUSTIFICACIÓN	13
OBJETIVO	14
METODOLOGÍA	14
CRONOGRAMA	15
PÚBLICO META	16
ESTRUCTURA Y CONTENIDO	17
Página De Cortesía.....	17
Portadilla	18
Dedicatorias	18
Prólogo.....	19
Índice de Imágenes.....	21
Colofón.....	22
IMÁGENES	22
Características	41
Índice de Imágenes.....	43
FORROS	45
Barniz	46
Tipografía.....	46
Fotografía.....	47
Lomo	49
PÁRRAFOS	50
Párrafo Moderno	51
TIPOGRAFÍAS	52
Baskerville	54
Helvética	57
Tamaños.....	60
COLOR	64
Negro.....	65
Blanco	65

FORMATO	60
Tamaño Cerrado.....	68
Tamaño Abierto	68
DIAGRAMACIÓN	69
IMPRESIÓN Y TINTAS	73
PAPEL	73
ACABADOS	75
RESULTADO FINAL	76
FUENTES CONSULTADAS	77
FUENTES CONSULTADAS (DIGITALES)	78

“Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en una extensión de uno mismo. Entonces comienza la creatividad.”

Carl Mydans

TÍTULO DEL PROYECTO

“Piel de Luz” libro de arte.

INTRODUCCIÓN

La piel es lo primero que vemos de un ser humano. Se trata del medio a través del cual nos presentamos como cuerpos ante los demás. Es el órgano que cubre a todos, la vestimenta orgánica de nuestro cuerpo.

La piel determina nuestra apariencia más que cualquier otro elemento de nuestra anatomía. Debido a que la piel es lo primero y lo más evidente que podemos revelar a otros, no exponemos la piel sin ningún tipo de cuidado, pues estamos conscientes que determina la primera impresión que damos a los demás. Cubrir y adornar nuestra piel es determinado por nuestra cultura, edad y medio social.

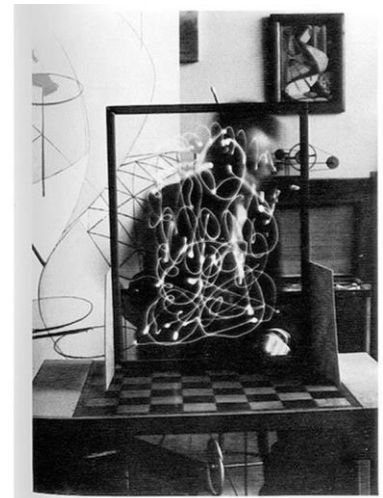
La piel ha sido utilizada como soporte en el arte. Un ejemplo es el *Body Paint*, el cual refiere a la pintura corporal y es una técnica muy difundida en la creación artística. Sus técnicas abarcan aquellas usadas tradicionalmente por la pintura, pero también han sido empleados aerógrafos y tatuajes simulados.

El *Body Paint* es un arte temporal, ya que la pintura que normalmente se usa para trabajar se puede limpiar fácilmente con agua y jabón. Sin embargo, una forma de volverlo permanente es por medio de esta técnica: el cuerpo se pinta con luz y es fotografiado.

Pintado con luz

El *Pintado con luz* fue utilizado por primera vez en 1914 por Frank Gilbreth y su esposa Lillian Moller Gilbreth para poder seguir el proceso de fabricación de su empresa. Ellos colocaron luces para capturar el movimiento en una fotografía de larga exposición. La intención al crear esta imagen fue simplemente la de buscar la forma de simplificar el trabajo realizado en su empresa, lo cual derivó en la primer fotografía de pintado con luz.

En 1931 el primero en utilizar la técnica *Light painting* con una intención artística fue Man Ray, quien tuvo una gran contribución al crear la serie de fotografías *El espacio de escritura*. Ray abrió el obturador de su cámara y, usando una linterna, creó una serie de remolinos y líneas en el aire.

Imágenes recuperadas de: <https://galeriafotocreativa.com/light-painting-pintar-con-luz-fotografia-nocturna/>

Entre 1930 y 1940, Gjon Mili utilizó la luz estroboscópica para fotografiar diferentes personas en movimiento en una sola exposición como bailarines y malabaristas. Sus técnicas se utilizan actualmente para realizar fotografías donde el obturador se deja abierto por un largo tiempo, las cuales se conocen como imágenes de larga exposición.

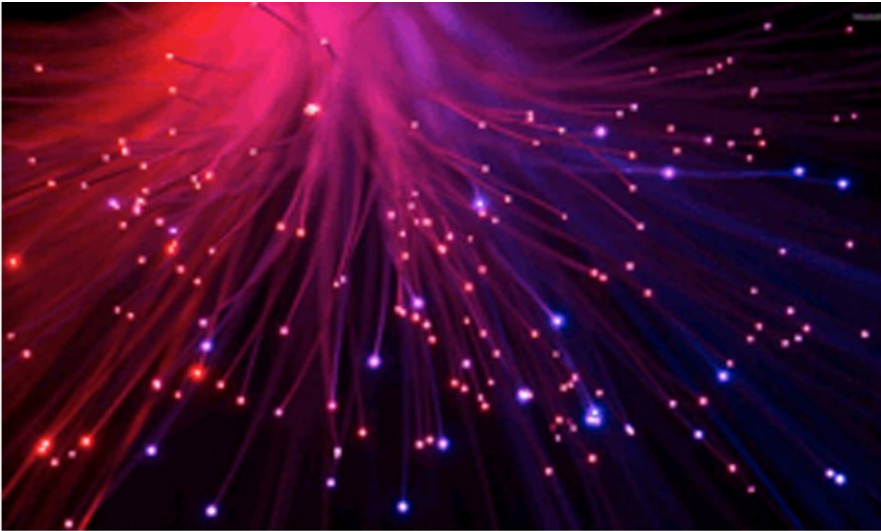

Imágenes recuperadas de: <http://lightpaintingphotography.com/light-painting-history/>

Equipo

Por lo general se utiliza cualquier objeto que genere luz artificial. Muchos se pueden adquirir en tiendas comerciales como velas, cerillos, lámparas de mano, luces químicas, entre otros. La elección de la luz dependerá del resultado que se busque obtener en las imágenes. Por ejemplo, se utilizan lámparas con luces cálidas, frías o de diferentes colores y de diversas potencias, dependiendo del tipo de iluminación pretendida. También es posible emplear el flash de mano con o sin modificadores de luz como filtros de colores y elementos que den textura.

Existe una cantidad infinita de objetos: series de luces, lámparas de mano, luces químicas, velas, luz negra y fibra óptica —un hilo muy delgado hecho de vidrio o plástico transparente por el cual se envían impulsos de luz—. Es necesario utilizar un tripié para evitar el movimiento de la cámara durante el proceso fotográfico y con ello el barrido de las imágenes, a no ser que se pretenda obtener este efecto.

Imágenes recuperadas de: <https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1UfZZSpXXXXb9VXXq6xXFXn/Colorful-Beautiful-Small-Bell-Decoration-DIY-Christmas-Party-Bar-Decoration-LED-font-b-Fiber-b-font.jpg>

Técnica

El elemento más importante en cualquier fotografía nocturna es la velocidad de obturación, la cual debe de ser baja. Normalmente se utiliza la velocidad bulbo —que permite tener el obturador abierto el tiempo deseado—, y el valor de ISO se ajusta en niveles muy bajos para evitar el ruido en las fotografías; asimismo, el diafragma puede presentar una apertura entre 5.6 y 11.

Es necesario utilizar el trípode debido a los tiempos de exposición largos, desde 10, 20, 30 segundos hasta 1, 5, 10, 30 minutos, o el tiempo considerado necesario para captar la luz.

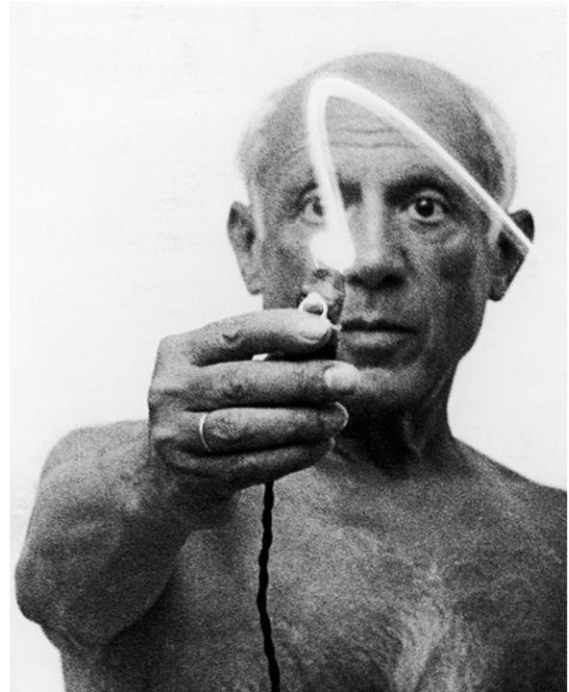
A continuación se presentan algunos artistas que han trabajado el pintado con luz, y han obtenido distintos resultados.

Pablo Picasso

En 1949, el fotógrafo Gjon Mili fue enviado a retratar a Pablo Picasso a su casa del sur de Francia mientras trabajaba para la revista *Life*. Gjon le mostró al artista español una serie de fotografías de “luminogramas” de unos patinadores. De inmediato Picasso se sintió inspirado, tomó una luz y empezó

a dibujar en el espacio. Gracias a ese encuentro Picasso realizó la serie llamada “dibujos de luz de Pablo Picasso”.

En las siguientes imágenes se aprecia el juego lumínico de Pablo Picasso, quien crea una “pintura moderna” al utilizar la luz como pincel y el espacio como lienzo.

Imágenes recuperadas de: <https://i0.wp.com/hipertextual.com/files/2015/09/Picasso-light-10.jpg?fit=800%2C1038&ssl=1>
<https://i1.wp.com/hipertextual.com/files/2015/03/Pablo-Picasso-light-painting-610x465.jpg?resize=610%2C465>

Alex DeForest

Alex DeForest ha llevado el significado etimológico de la palabra fotografía a la práctica al pintar con la luz. Esta técnica fue creada en 1889 y ha sido empleada por varios autores. Como se ha mencionado anteriormente, son fotografías de larga exposición en condiciones de poca luz, las cuales necesitan un tiempo de un segundo hasta 10 minutos. Para lograr estos efectos el autor mueve la o las luces como si estuviera pintando en la oscuridad.

El fotógrafo se inspiró en el trabajo de Patrick Rochon (1992) y Aurora Crowley (1996), que también utilizaron esta técnica y cuyos sitios *web* se recomienda visitar debido a la difusión de sus obras

destacadas. Alex DeFores considera que estos autores tienen una gran influencia en su trabajo, aunque el suyo sea completamente experimental.

“Prefiero un enfoque más espontáneo, sólo pintar en el momento” Martínez, M (2013, s/p).

Imágenes obtenidas de:

http://www.thepistrophy.com/wpcontent/uploads/2013/10/AlexDeForest_Portraits_with_Light_Epistrophy_06.png

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/09/07/article-2414931-1BA59D79000005DC-499_634x632.jpg

Patrick Rochon

Rochon comienza su obra artística en la ciudad de Montreal en el año de 1992. Posteriormente en esa misma ciudad crea un grupo multimedia llamado *Light Warriors Tokyo and Liquid Vision* que combinaron el video y el performance. Desde entonces se dedicó a pintar con luz para nunca volver a la fotografía tradicional. Para él lo fascinante de esta técnica se encuentra en crear una imagen de la cual no se conoce su resultado final sino hasta que es revelada. Aunque actualmente con las cámaras

digitales el resultado se puede observar prácticamente de inmediato, cuando Rochon trabajaba únicamente con película existía menos control de la toma; al respecto comenta: “tenías que confiar en tu intuición”. Rodríguez, V. (2013, s/p). El elemento principal de sus imágenes es la luz. Con ella da vida a personajes extraños al deformar rostros y llenar el conjunto de un siniestro erotismo. La publicidad ha sido un medio donde ha creado la mayoría de sus capturas. El resultado final de cada una es impresionante, y por ello su trabajo ha formado parte de grandes campañas publicitarias. Asimismo, cada vez es más conocido por su forma de trabajar en el estudio.

Rochon empezó a trabajar con retratos, lo cual llama mucho la atención en su obra ya que la técnica *Pintado con luz* no había explorado tanto este género. A pesar de tratarse de retratos simples, son imágenes de gran calidad. Contienen elementos psicológicos y signos que transmiten la identidad del personaje acentuada con la atmósfera generada por medio del pintado con luz. Aunque Rochon diga que no tiene tanto control en la toma, un análisis crítico de su obra revela que nada es accidental.

Patrick Rochon está obsesionado con el cuerpo. Por este motivo trabaja con varias disciplinas como el performance, el video y la danza en donde logra utilizar el cuerpo y la luz como creadores del movimiento. Rochon está en una constante búsqueda, tanto así que ha experimentado incluso con veinticuatro cámaras acomodadas en un círculo para registrar imágenes de 360 grados de un mismo personaje.

Imágenes recuperadas de: http://lightpaintingphotography.com/wp-content/uploads/2010/12/PATRICK_ROCHON_portrait_19.jpg
https://static1.squarespace.com/static/54d6a079e4b0b41c02487835/55da2fb0e4b07cfd7ebaec2c/55df3173e4b0f575acdf423d/1440690548063/Tomomi-Wired_Patrick-Rochon_5153.jpg

Aurora Crowley

Aprendió la técnica del pintado con luz en 1996 de Patrick Rochon. Crowley utiliza la luz como medio para reflejar la belleza y energía fluyendo alrededor y por dentro de cada una de sus imágenes.

Combina las largas exposiciones con el arte de pintar con luz, y su resultado ha sido espectacular. Pareciera como si los modelos emanasen la propia luz de que están bañados.

La exposición de sus imágenes suelen ser alrededor de 10 minutos, y son muy detalladas. Es un trabajo excepcional, el cual actualmente está experimentando con multimedia en 2D y 3D. Su libro *Musa One* es una colección de sus mejores capturas, las cuales revelan las musas de su inspiración.

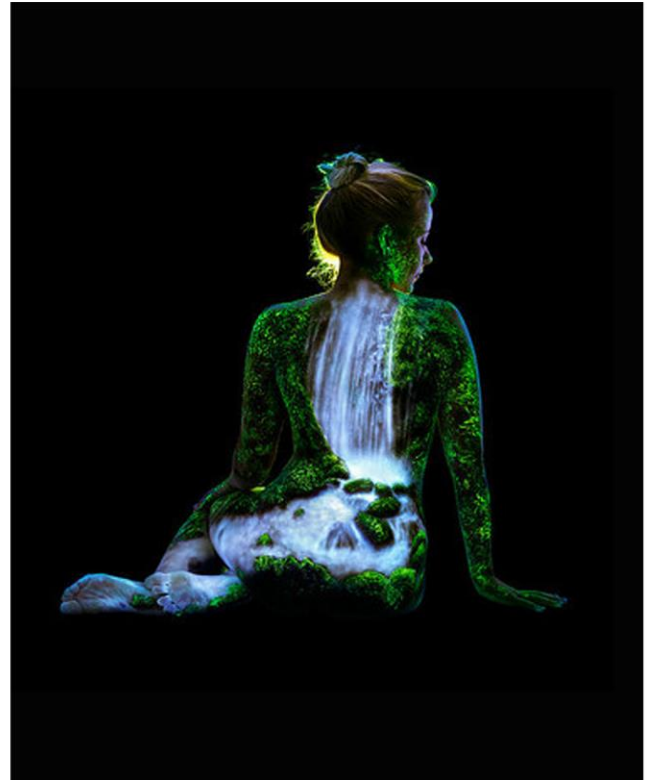
Imágenes recuperadas de: <http://lightpaintingphotography.com/wp-content/uploads/2010/12/13Portraits.jpg>
<https://nhjwh.files.wordpress.com/2015/09/lp-7.png>

John Poppleton

La obra del artista John Poppleton es espectacular tanto desde el *Body Paint* como la fotografía. El estadounidense utiliza la piel de la espalda de sus modelos como soporte para su obra. En su proyecto *Under Black Light* Poppleton elabora paisajes con pintura fluorescente, iluminada con luz negra, y es en la completa oscuridad donde se pueden apreciar.

Desde 2010 Poppleton ha completado más de treinta obras. Aunque los trabajos realizados pueden ser muy complejos, el artista las ha terminado en tiempo record: “Puedo hacerlo en entre 15 minutos y tres horas y media, muy poco tiempo en comparación con otros artistas que pueden estar 13 horas”. John Poppleton (2014).

Imágenes recuperadas de: https://mymodernmet.com/wp/wp-content/uploads/archive/4Lge8p4-wOPgQLxyBb5i_johnpoppleton11.jpg
<https://fineartamerica.com/images/artworkgallerylogos/bodyscapes-john-poppleton-1449799786.jpg>

JUSTIFICACIÓN

En 2001 empecé a estudiar fotografía en la escuela Activa de Fotografía, ahí fue donde conocí diversas técnicas de las cuales llamó especialmente mi atención el *Pintado con luz*. Me fascinó lo lúdico de esta técnica, su facilidad para trabajar prácticamente con cualquier fuente de luz artificial: velas, luces de bengala, encendedores, cerillos, lámpara de mano cubiertas con papel celofán de diferentes colores u objetos que dan texturas, luces químicas entre otros.

Las posibilidades son infinitas y los resultados surgen con espontaneidad en la pantalla de la cámara. Normalmente puedo tener claro con cuál iluminación voy a trabajar, con qué elementos, cuántos modelos, pero el tiempo de exposición y el resultado final es siempre incierto y sorprendente.

Durante varios años he trabajado con esta técnica y el cuerpo humano —en general con el desnudo femenino—. Mi obra ha sido expuesta en varios museos y galerías de México y España. Obtuve el premio QUORUM en 2006 con una captura excepcional, además de haber conseguido varias becas.

Piel de luz es una serie de imágenes realizadas en estudio. Para lograrlas utilicé un fondo de terciopelo negro que no refleja luz y da como resultado negros puros. Con tipié, lámpara de mano y una modelo, realicé alrededor de cuatro sesiones para poder seleccionar las mejores capturas.

El diseño y la fotografía van muy de la mano, por ello después de estudiar fotografía decidí iniciarme en el diseño gráfico. Siempre los mantuve como proyectos separados, sin embargo, al estudiar la Especialidad en Diseño de Publicaciones pude unificar perfectamente mi conocimiento fotográfico con el de Diseño Editorial dando como resultado el producto *Piel con luz*.

OBJETIVO

- a) Desarrollar un producto editorial de fotografía artística con el tema del desnudo femenino para un público interesado en el Libro de Arte o *coffee table book*.
- b) Unificar mis conocimientos como fotógrafa y diseñadora gráfica en un producto editorial.
- c) difundir mi trabajo fotográfico a través de un producto editorial.

METODOLOGÍA

1. Realización de fotografías del desnudo femenino con la técnica *Pintado con luz*.
2. Estancia de investigación para creación fotográfica.
3. Selección de contenido y fotografías.
4. Realización del libro.
5. Impresión.

CRONOGRAMA

1° SEMESTRE	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016
SESIÓN FOTOGRAFICA					
SELECCIÓN DE IMÁGENES					
REDACCIÓN PRÓLOGO					
DEFINICIÓN PAPEL					
DEFINICIÓN CAJA DE TEXTO					
DEFINICIÓN RETÍCULA					
DEFINICIÓN PORTADAS					
CORRECCIÓN Y REVISIÓN CONTENIDOS					
MAQUETACIÓN					
CORRECCIÓN Y REVICIÓN FINAL					
TESINA					
COLOQUIO					

2° SEMESTRE	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017
ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN						
REDACCIÓN DE TESINA						
CORRECCIÓN DE TESINA						
MATERIAL COLOQUIO						
COLOQUIO						

PÚBLICO META

El público meta para esta publicación son aquellas personas interesadas en la fotografía, el arte y la cultura, además del desnudo femenino y la fotografía de estudio utilizando la técnica *Pintado con luz*. Prácticamente gente que busque libros de formato grande, encuadernación de forros duros e impresión de alta calidad, donde las fotografías tengan mayor importancia que el texto y que tengan interés por un libro no solo el contenido sino también como pieza de decoración como libro de arte.

En este sentido:

Los *coffee table book* se conciben como excelentes objetos de exposición, de regalo o de decoración para determinados ambientes, y por su elevado coste, tanto de las materias primas como de la mano de obra que requieren, no son productos que se caractericen por sus módicos precios. (2013 s/p).

Ya que por su atractiva presentación se exhiben en salones y despachos, sobre mesas, en lugar de guardarse en estanterías. Como se muestra a continuación.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

El interior del libro *Piel de luz* está formado por los siguientes elementos: página de cortesía, portadilla, dedicatorias, prólogo, índice de imágenes y colofón.

Páginas de cortesía

Como protección los impresores dejaban en blanco la primera hoja del primer pliego para el libro y la portada. Si el propietario del libro no tenía dinero para pagar una encuadernación, esa página le servía para proteger el interior. Después se hizo común que los libros que encuadernaran y se dejó esa página como una hoja de respeto. La mayoría de los libros actuales no cuentan con ella a menos que sean de lujo, es por eso que *Piel de luz* la conserva.

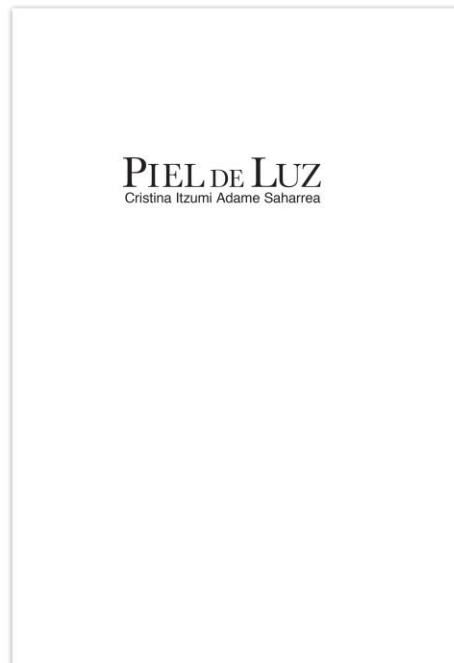
Portadilla

La portadilla es la primera página impresa de un libro y, por lo general, contiene solo el título de la obra. A veces se añade el nombre de la colección y símbolo de la casa editorial, pero esto no es ortodoxo.

Tradicionalmente la portadilla debe parecerse a la portada, aunque para sus textos se utilizan letras de cuerpo más reducido. Esta página siempre es impar (derecho) y no lleva folio. Algunas ediciones económicas ni siquiera llevan portadillas. (De Buen, 2008, p. 645).

La función de la portadilla también es la de identificar el libro en caso de que la portada se rompa o pierda, ya que en ella aparece su nombre.

Los datos de la portadilla del libro son el título del libro y el nombre del autor, como se observa en la siguiente imagen.

Dedicatorias

En la edición príncipe, el primer texto que el lector encuentra escrito de la mano del autor es la dedicatoria. En cambio, si se trata de una edición posterior, antes de la dedicatoria el autor puede incluir alguna “Nota a la presente edición”, y, enseguida, desplegar el resto del contenido en la forma en que lo publicó originalmente. Las dedicatorias actuales son muy breves incluyen solo el nombre o los nombres de las personas a quienes se ofrenda el libro, de ahí que se llamen *epigráficas* o *lapidarias*. Van siempre en página impar. La costumbre antigua era dedicar los libros a personajes distinguidos, sobre todo aristócratas, de quienes el escritor esperaba verse favorecido. Escribía entonces toda una carta en que exponía los motivos y lisonjeaba convenientemente al destinatario. Tales dedicatorias se llaman de carta. (De Buen, 2008, p.651).

En este caso las dedicatorias son breves y están dirigidas a familiares y algunos profesores que han sido apoyo y guías para la elaboración de *Piel de Luz*.

Prólogo

Como se mencionó anteriormente, después de la dedicatoria solo se colocan notas preliminares escritas por el autor. El prólogo, como es obra del autor, va después de la dedicatoria. (De Buen, 2008, p. 651).

El prólogo del libro fue escrito por la Doctora Blanca Rebeca Ramírez Velázquez, Coordinadora del Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus-

Xochimilco. Decidí pedir a la Doctora Blanca Ramírez que escribiera el prólogo porque considero que tiene una gran trayectoria en el campo del diseño. Posee amplios conocimientos sobre el tema, por lo cual puede proporcionar una opinión objetiva sobre mi trabajo, aparte de mi gran aprecio y admiración que tengo hacia su persona.

PRÓLOGO

La creatividad de Cristina Itzumi no deja de sorprenderme: su obra a en el libro *Piel con luz* nos muestra imágenes originales que ha producido de 2015 a 2016. Esta diseñadora gráfica, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, ha dedicado su interés profesional a la fotografía, incursionando en técnicas complejas y novedosas que le han permitido adentrarse en el mundo de la imagen fotográfica para plasmar la realidad existente.

En la obra que a continuación se presenta llama la atención el juego de claroscuros con los que la fotógrafa trabaja el cuerpo femenino, ya que lo resalta y lo define a partir de la luz que emerge de la oscuridad que lo genera. Me sorprende también como ha utilizado innovaciones técnicas con el uso de la cámara fotográfica, como son el incremento de la exposición de luz para dibujar las imágenes que genera produciendo, a partir de la iluminación fotográfica, volúmenes y claroscuros que difícilmente aparecen con la iluminación artificial de los modelos. Ello le permite incursionar en una propuesta que entretiene el arte y el diseño a partir del juego con el cuerpo y con la luz. Me parece que estamos ante una obra que conjunta técnica y diseño para terminar en una propuesta artística de gran calidad y belleza.

La decisión de plasmar estas fotos en un libro es encomiable; pues nos permite conocer sus inquietudes, y talentos, así como su forma particular de manejar el cuerpo femenino. Con ello se organiza una propuesta que se caracteriza por ser elegante, minimalista y luminosa que contrasta con la oscuridad que le sirve de marco. La autora trabaja, de una manera muy sutil y refinada, el cuerpo de la mujer, en posturas sugerentes, estilizadas que revaloran las siluetas con las que se juega. Delicadamente lo expone a partir de combinaciones de plata y negro puro que transitan mágicamente a través de una elegía que recupera, de una atmósfera sombría, toda la luz y el brillo que emergen de las fisonomías expuestas.

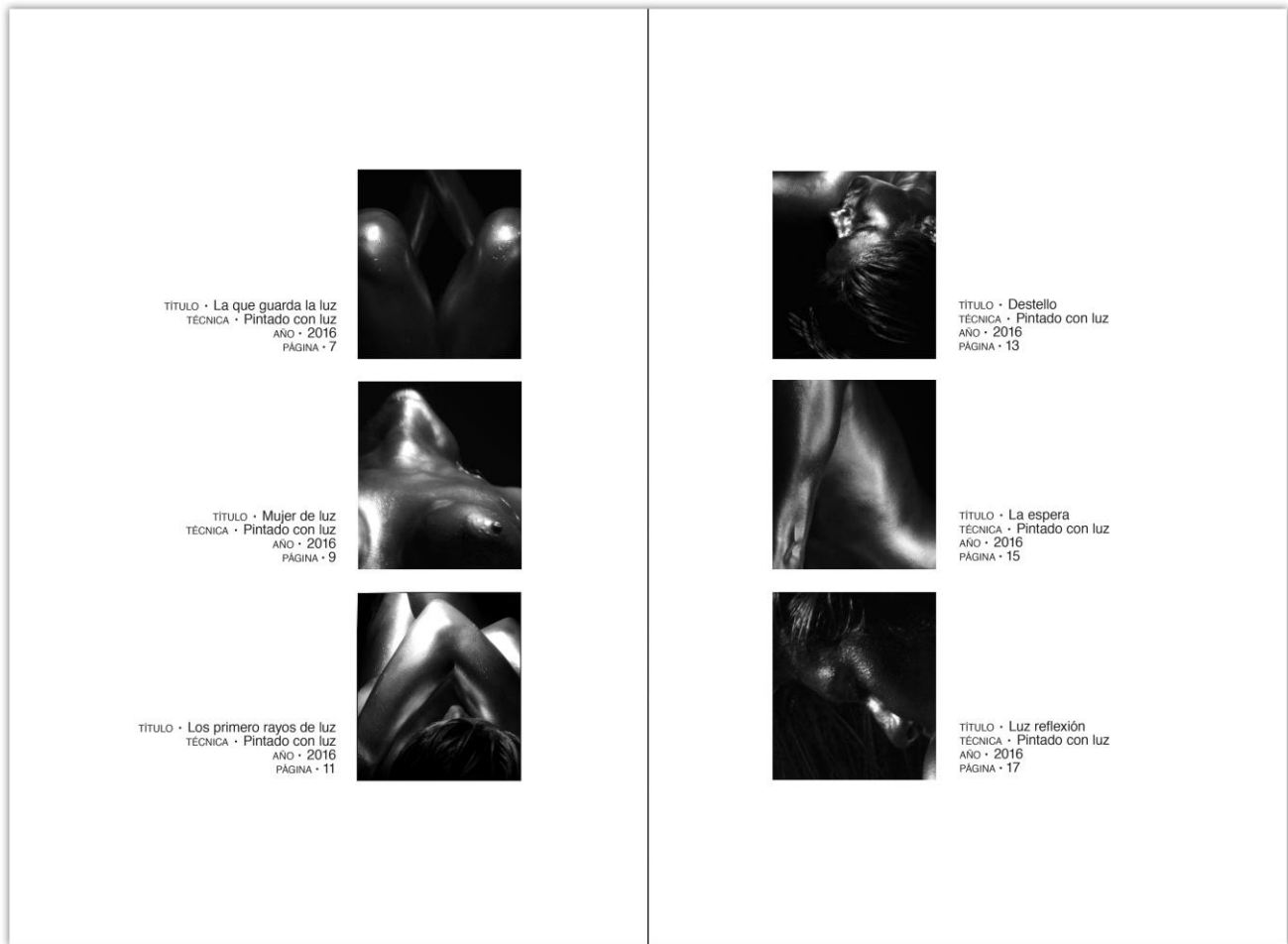
Blanca Rebeca Ramírez Velázquez
Coordinadora del Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño
UAM-Xochimilco

Índice de imágenes

Un libro puede contener varios índices para facilitar su consulta. Hay dos tipos: el de nombres o índice onomástico, el cual consisten en listado ordenado alfabéticamente de todos los nombres contenidos, de personas o geográficos; y el índice de materias, analítico o temático, un listado también ordenado alfabéticamente, para que el lector pueda localizar con facilidad la información se su interés.

El índice se debe elaborar minuciosamente pues es una parte indispensable para el libro. Si el lector realiza una consulta y éste es incorrecto, puede crear confusión en los datos e incluso provocar la pérdida de interés por parte del lector nulificando su futuro retorno al libro.

También existen los índices cronológicos o de fechas donde se catalogan hechos históricos, desde el más antiguo hasta el más reciente. Por su parte *Piel de luz* contiene un índice de imágenes, donde se muestra el detalle de cada una de las fotografías del libro. A las cuales se les añade una ficha técnica con los siguientes datos: título, técnica, año y página con tipografía Helvética. Para darle jerarquía a los datos se combinó el tamaño de la tipografía helvética a 10 y helvética a 14 puntos, como se observa en la siguiente imagen.

Colofón

Es la nota colocada al final del libro. Aunque cada vez es menos frecuente que se agregue, en él se incluyen algunos de los datos de impresión como la fecha en la que se realizó la impresión, el número de ejemplares, el nombre y la dirección del taller donde realizó la impresión. En los libros ingleses y estadounidenses relacionados a las artes gráficas también se incluyen datos del tipo de papel y el lugar donde se fabricó, tipos de letra, cuerpos usados y nombres de los programas de edición.

IMÁGENES

La elección de las imágenes es sumamente importante puesto que deben ser coherentes con el texto para evitar dar información extra o innecesaria del todo confusa para el lector.

Entre las imágenes que pueden ser utilizadas en cualquier producto editorial se encuentran: ilustraciones, fotografías e infografías. Cada una posee características propias y su uso depende de los propósitos a lograr entre sus receptores.

Tanto las ilustraciones como las fotografías e infografías son herramientas poderosas de atracción para el lector, ya sean a color o en blanco y negro. Si bien el uso de una amplia escala cromática suele resultar atractivo, también pueden lograrse diseños de alta calidad e impacto en blanco y negro.

Otro de los aspectos importantes a considerar son los espacios en blanco, ya que como se mencionó anteriormente, ayudan a producir en el lector la sensación de libertad y claridad, así como también sirven para dar descansos y pausas en la lectura. (Iñigo y Makhlouf, 2014, p.83).

Uno de los elementos básicos en el diseño editorial es la imagen, es un aspecto fundamental ya que refuerza, explica y amplía, mediante el lenguaje visual, el contenido del libro, revista o periódico que se está diseñando.

En *Piel de luz* las imágenes gozan de gran jerarquía, son los elementos de mayor importancia dentro de la publicación. La paleta de color es negro y plata produciendo imágenes impactantes. El libro goza de espacios en blanco que le da aire y limpieza al diseño. Asimismo, al final se incluyó un índice de imágenes con su ficha técnica.

La fotografía actualmente es fundamental para el contenido basado en las imágenes debido a su capacidad para proporcionar un alto nivel de información y transmitir una amplia gama de emociones, además de su coste relativamente bajo (sobre todo con las cámaras digitales) y la

facilidad de manipulación mediante programas de ordenador que permiten obtener una gran variedad de efectos. Por lo general las fotografías se guardan como archivos digitales en formatos PSD, TIFF o JPG. (Harris, 2005, p.46).

Hoy en día las cámaras digitales permiten trabajar la edición de una imagen de forma mucho más rápida y eficiente, además de ser un medio cada vez más económico. El formato digital permite visualizar la captura en el mismo instante de haber tomado la foto. Otra ventaja es que se puede reproducir sin necesidad de comprar negativos, revelarlos e imprimirlos, como en el formato análogo.

Las imágenes del libro fueron tomadas con una cámara digital, economizando y optimizando el trabajo. Después tuvieron una edición en *Photoshop* y se guardaron en formato TIFF para garantizar la calidad de las imágenes.

En general, las fotografías aportan realismo, ya que representan escenas de la realidad, como puede verse en revistas y periódicos, en donde las fotos explican visualmente una noticia. Del mismo modo, en los libros de historia las imágenes tienen valor de documentos y testimonios. También cumplen una función explicativa en texto de divulgación científica o educativa. (Iñigo y Makhoulouf, 2014, p.89).

La fotografía artística se crea con la finalidad de transmitir una sensación o un sentimiento. Su propósito va mucho más allá de solamente representar la realidad. La creación de las imágenes artísticas depende básicamente de la creatividad o la necesidad del fotógrafo, además de la forma de realizar sus capturas.

Piel con Luz contiene una serie de imágenes que describen la belleza del cuerpo, de la piel, la plata y el negro puro, de la magia de la atmosfera y la luz, con claroscuros en el cuerpo femenino. Se buscó la creación de tomas elegantes, realistas, minimalistas y luminosas que contrastaran con la oscuridad; se trata de imágenes limpias , orgánicas, que surgen a partir de la oscuridad.

Continuidad implica que existe una conexión ininterrumpida entre una serie concreta de elementos o que éstos forman parte de una totalidad coherente. Continuidad visual significa que los elementos de la imagen se agrupan y se presentan de modo que indican que existe una conexión entre ellos o que construyen una representación del mismo valor. En un diseño se puede crear una continuidad visual de muchas maneras, que pueden incluir el uso de bitonos para proporcionar una armonía visual y de color a imágenes diferentes, la conversión de todas las imágenes en un dibujo lineal o la utilización de recortes. (Harris, 2005, p.86).

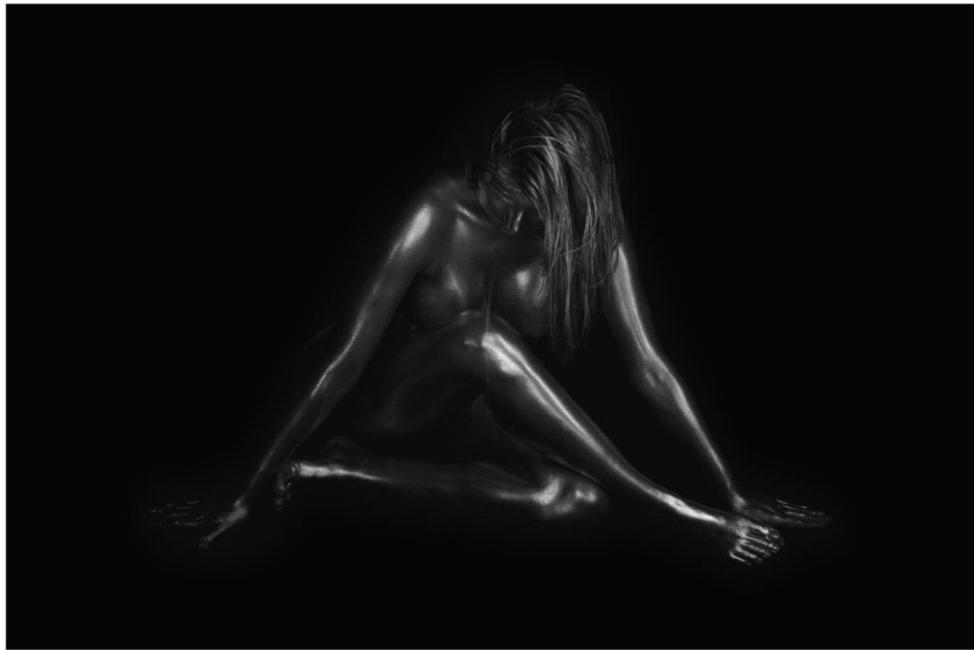
Las fotografías del libro mantienen una continuidad con la elección del color (negro y plata). Por su tema del desnudo femenino, la técnica realizada, el uso de la tipografía, tiene unidad en su formación y diseño.

El poder de una imagen a página entera puede hacerse evidente por su escala y su mera presencia. Sin embargo, la mayoría de veces el espacio de una página está limitado y la imagen tan sólo es uno de los varios elementos que deben incluirse en un trabajo. Un diseñador debe ser capaz de utilizar diferentes técnicas para trabajar las imágenes con objeto de optimizar el contenido gráfico de un diseño. Estas técnicas incluyen el uso de continuidad visual, yuxtaposición, vista y motivos para mejorar el impacto y efecto de una imagen. (Harris, 2005, p. 85).

En cuanto a la formación de imágenes, la mayoría gozan de un gran tamaño. Las verticales ocupan la página derecha completa y las horizontales, casi las dos páginas, siendo las fotografías el elemento de mayor importancia en el libro.

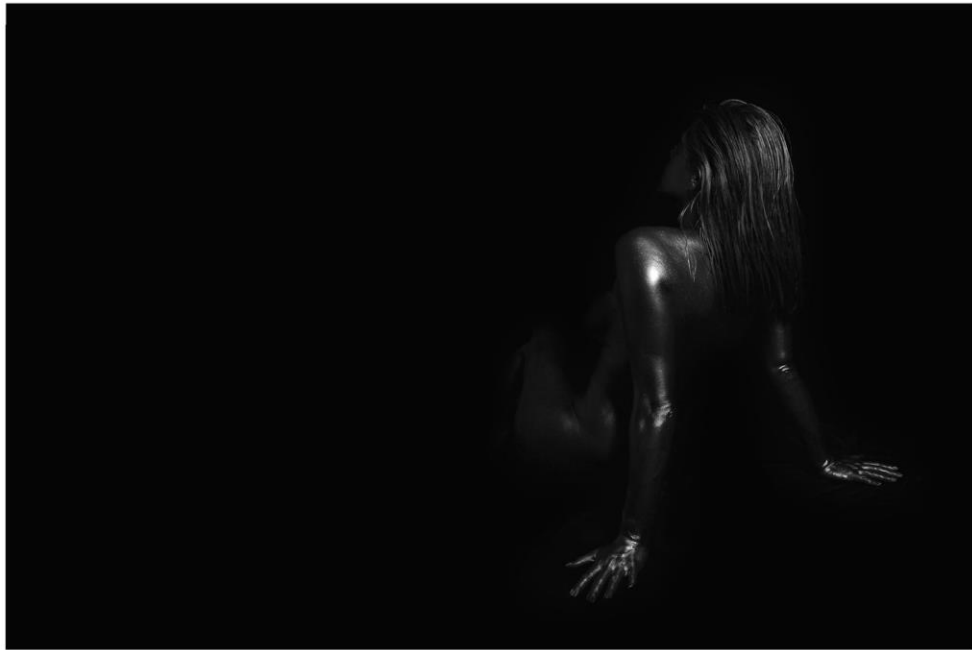
A continuación se muestran las imágenes del libro.

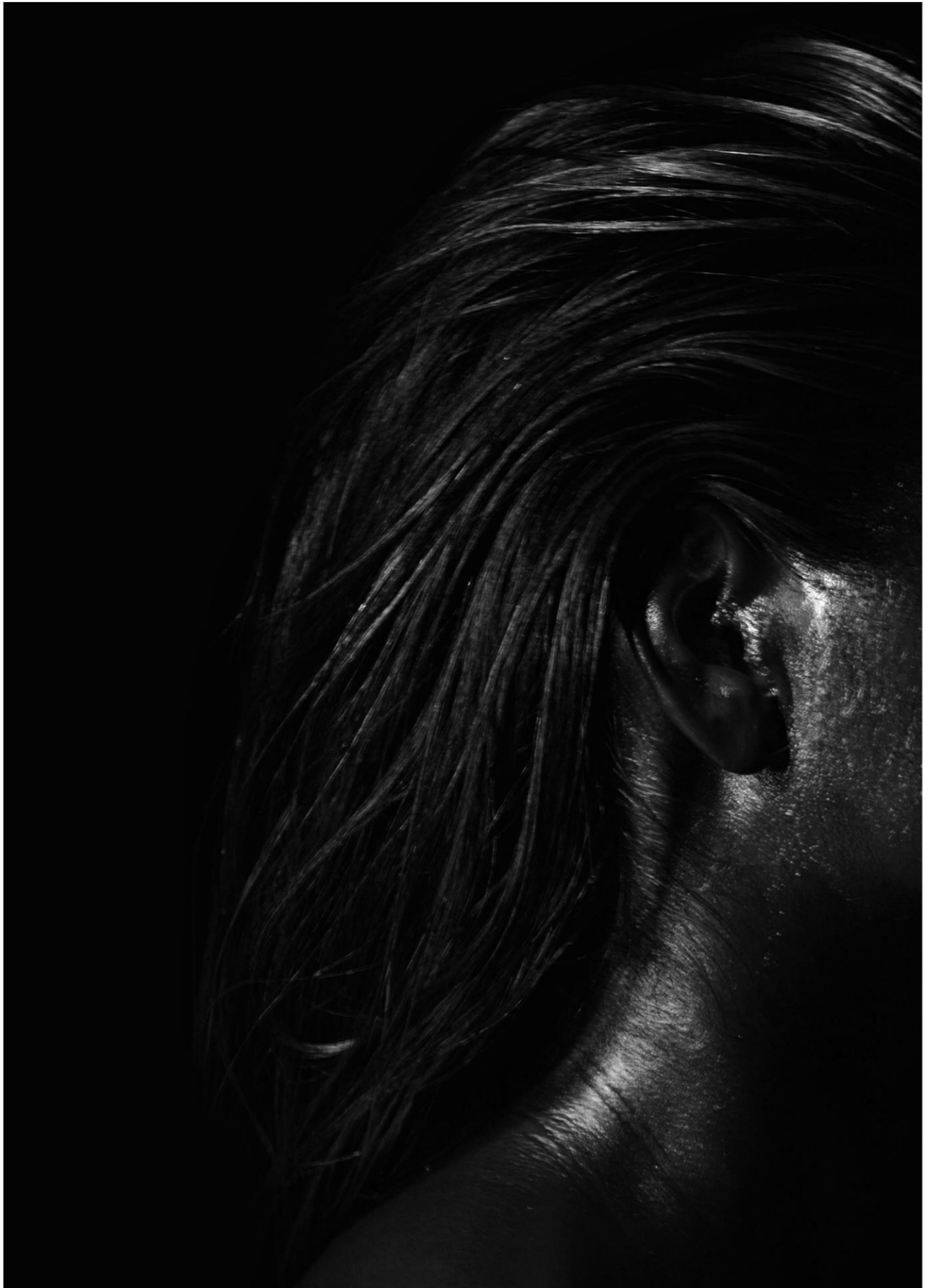

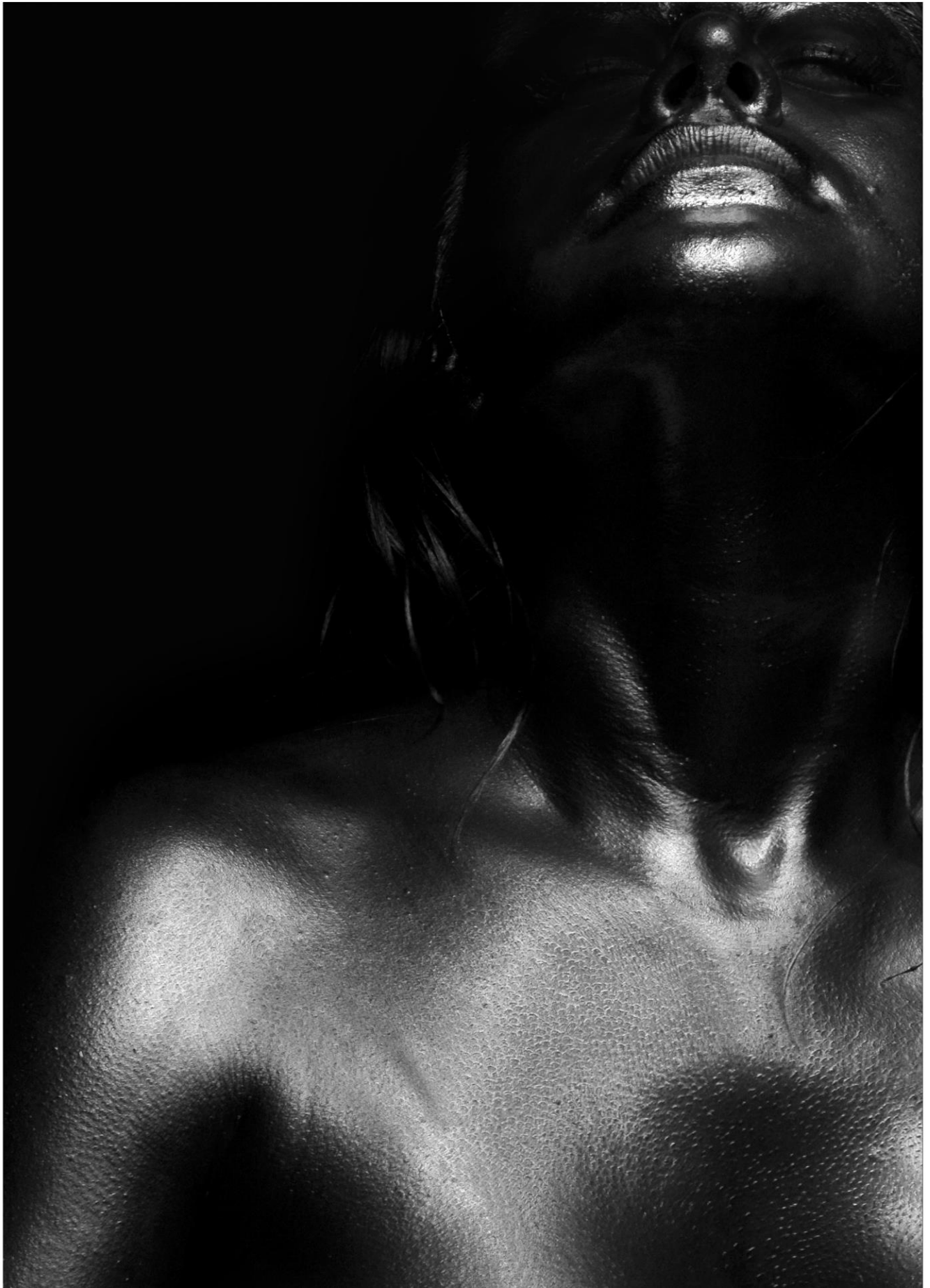

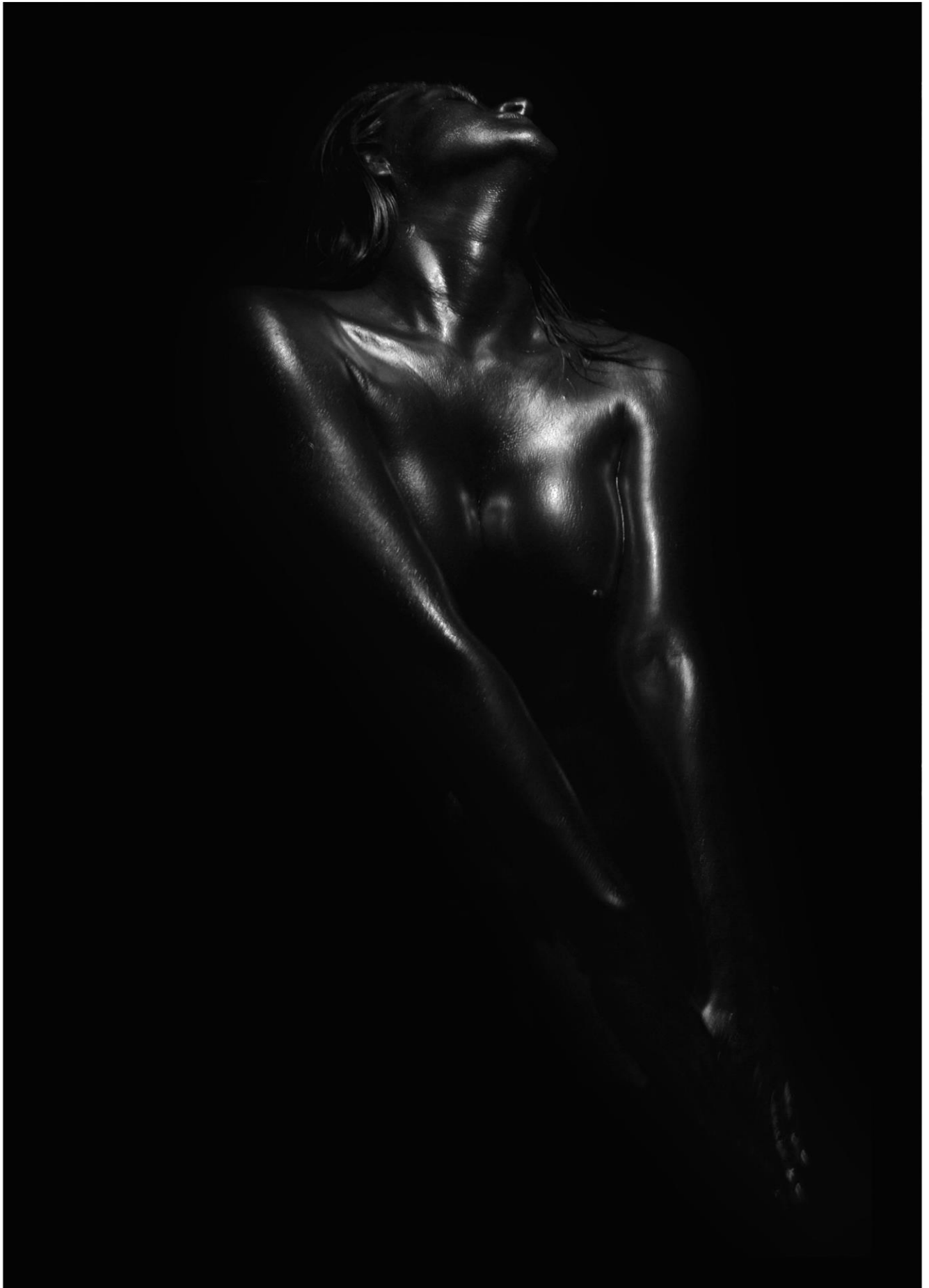

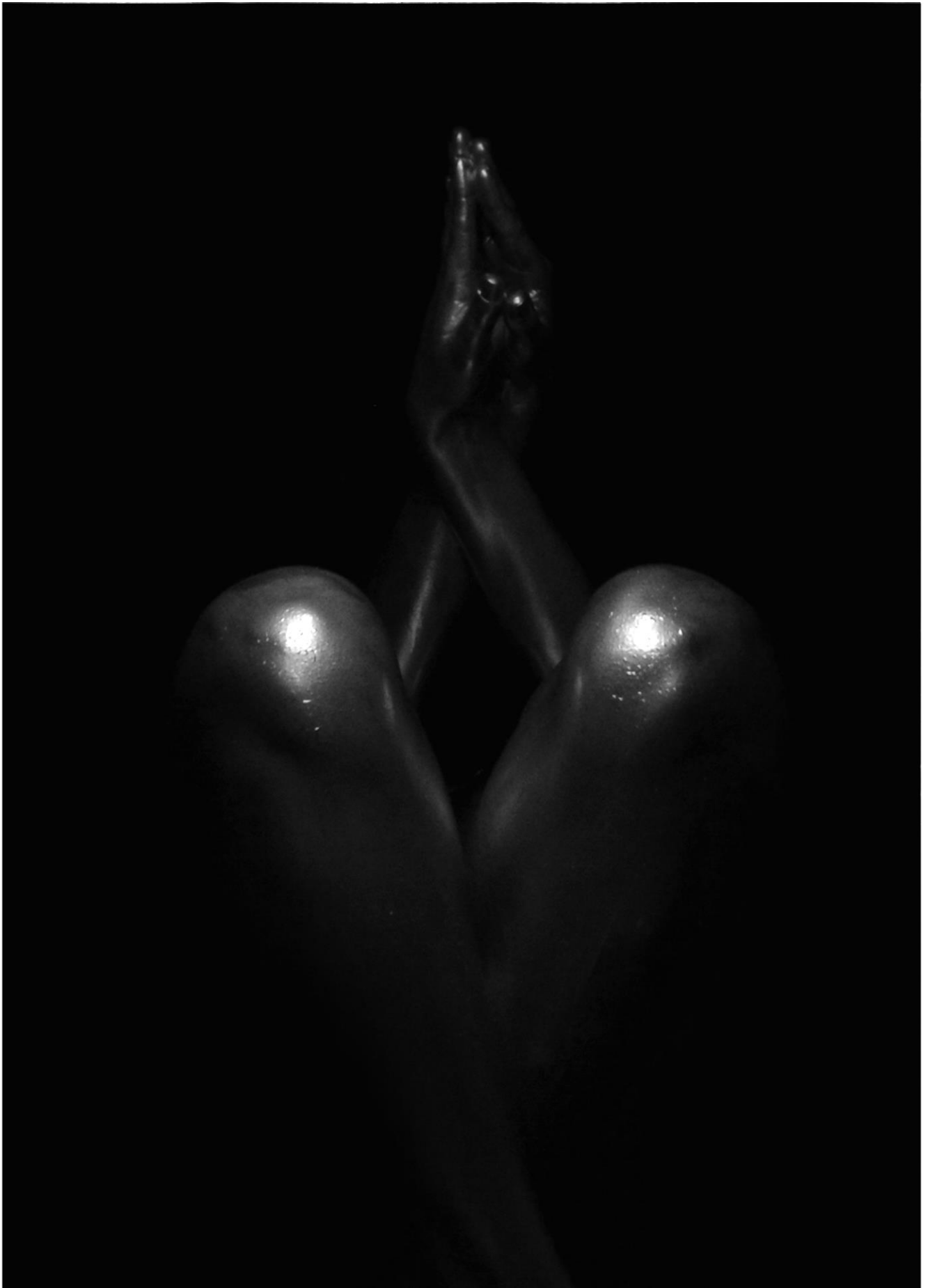

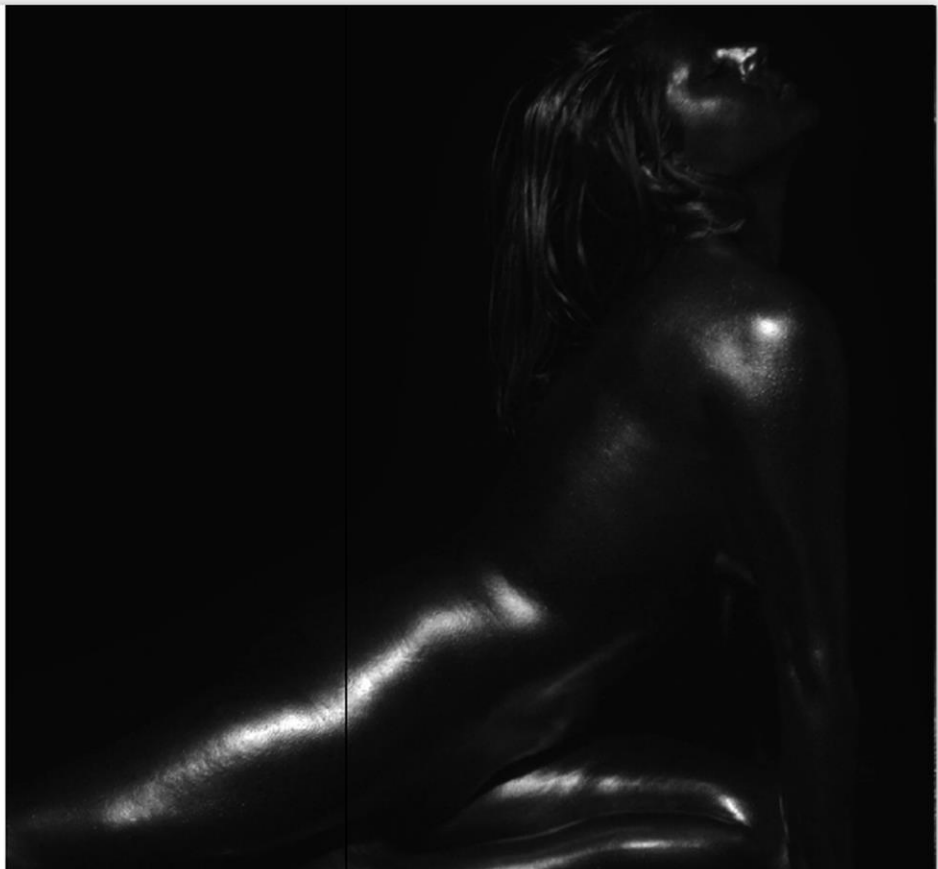

23

21

Características

1. Las imágenes están en alta resolución a 300 dpi. Al ser un libro de gran formato debe de cuidarse la calidad de cada una para evitar que se pixeleé (deformación por baja resolución de la imagen) y esto demerite el trabajo.

Se entiende como resolución la abundancia de píxeles en una imagen, y la calidad de la imagen es directamente proporcional a la concentración de estos elementos. Es decir, a mayor número de píxeles en una superficie dada, mejor será la definición de la imagen que representan.

La resolución de una imagen se expresa como el número de píxeles que contiene, y su calidad depende en gran medida de la cantidad. Si alguien se refiere al tamaño de una imagen en centímetros, en realidad no está dando información sobre la resolución; pero si en cambio dice el número de píxeles que tiene la imagen, sabremos si se podrá o no imprimir satisfactoriamente.

El primer problema de resolución surge cuando las fotografías son digitalizadas, porque se escanea o porque la imagen es tomada desde una cámara digital. Sin embargo, un diseñador tiene programas específicos de edición con los cuales puede mejorar la imagen o, quizá y en algunos casos, puede emporarla (De Buen, 2008).

Entre más alto sea el valor de la resolución mejor será la calidad de reproducción. Una resolución alta nos garantiza una buena calidad al momento de reproducir la imagen sin tener una pérdida de información (Harris, 2005).

2. Las imágenes están en color CMYK, aunque las fotografías son en blanco y negro, el modo de impresión será en offset. Esto para procurar mayor detalle entre los grises y un mejor contraste entre blanco y negro.

Sin embargo, para reproducir una imagen a color, es necesario un proceso de separación de colores para producir planchas de impresión que recreen los colores producidos por adición de un diseño, una fotografía o una ilustración. Con esta finalidad, los archivos se guardan con colores CMYK para que contengan toda la información necesaria para la impresión en cuatricromía. (Harri, 2008, p. 14).

3. En extensión .TIFF (*Tagged Image File Format*), este formato es ideal para impresión pues no tiene pérdida de información al guardarse. Son imágenes pesadas y si fuera necesario se conservan cada una de las capas.

Es un método flexible para guardar tramas o imágenes de mapas de bits en color. Son archivos de plataforma cruzada, es decir, que pueden abrirse tanto en Mac como en PC, y conservan mejor la calidad de la imagen que los archivos JPEG y, por ello, son más adecuados para la impresión. (Harris, 2005, p. 46).

4. El tamaño de las imágenes en interiores es: 37.8 cm x 35 cm y de 24 cm x 35 cm; están acompañadas además por el folio de cada página.

5. El tamaño de las fotografías en el índice de imágenes es de 5.9 cm x 6.8 cm; asimismo son acompañadas por su ficha técnica.

Índice de imágenes

En el diseño del libro las imágenes tienen mayor jerarquía. El único texto que las acompaña es el folio. Por ello se colocó al final un índice de imágenes contenedor de los datos técnicos: título, técnica, año y página. Este índice está formado por los detalles de cada captura tal y como se muestra a continuación.

TÍTULO · Sonido sin orígenes
TÉCNICA · Pintado con luz
AÑO · 2016
PÁGINA · 31

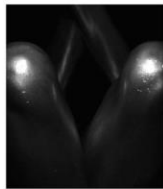
TÍTULO · Reflejo sobre ébano
TÉCNICA · Pintado con luz
AÑO · 2016
PÁGINA · 33

TÍTULO · Nahuala
TÉCNICA · Pintado con luz
AÑO · 2016
PÁGINA · 35

TÍTULO · La que guarda la luz
TÉCNICA · Pintado con luz
AÑO · 2016
PÁGINA · 7

TÍTULO · Mujer de luz
TÉCNICA · Pintado con luz
AÑO · 2016
PÁGINA · 9

TÍTULO · Los primeros rayos de luz
TÉCNICA · Pintado con luz
AÑO · 2016
PÁGINA · 11

TÍTULO · Destello
TÉCNICA · Pintado con luz
AÑO · 2016
PÁGINA · 13

TÍTULO · La espera
TÉCNICA · Pintado con luz
AÑO · 2016
PÁGINA · 15

TÍTULO · Luz reflexión
TÉCNICA · Pintado con luz
AÑO · 2016
PÁGINA · 17

FORROS

Algunos libros utilizan cubiertas rígidas las cuales se nombran como forros. Normalmente se construyen de cartón grueso forrado de papel, tela o piel, o combinando todos los materiales.

Los forros surgieron de la necesidad de los bibliotecarios por conservar en buen estado los importantes manuscritos, sobre todo cuando eran decorados finamente y se convertían en una obra de arte.

Empezaron a hacerse con pieles crudas y de poco valor, cosidas burdamente. Con el tiempo fueron cambiando por curtidos finos, delgados y resistentes, decorados con repujados y pegados con maestría. Actualmente se han sustituido por telas, papeles y plásticos.

Las diferencias entre la encuadernación de forros duros y la rústicos son el material con que están elaborados los forros. En el caso de los libros con encuadernación rústica que no tienen solapas, se desbarban con la cubierta puesta; en cambio, las tapas duras se colocan en volúmenes que antes ya fueron desbarbados, por ello siempre son un poco más grandes que las hojas. Por otro lado cuando un libro con tapas duras se coloca en el librero, las hojas quedan suspendidas del lomo en vez de apoyarse sobre la superficie, siempre colgadas tirando del peina —la tela que las sujeta del lomo—, así que si la encuadernación no es muy buena, con el paso del tiempo el interior del libro perderá fuerza y las hojas se irán cayendo.

Antiguamente en muchas ediciones se le daba un acabado especial al canto de cabeza. En las de lujo se doraba, es decir se pintaba de color oro para hacerlo más ostentoso; mientras que en otras, el canto de la hojas se pintaba de un tono uniforme o se jaspeaba. El color servía para proteger el interior del libro pues funcionaba como un sello contra el polvo. En los libros más lujosos también se pintaba el corte delantero y el pie.

Al tratarse de un libro de arte los forros son duros, esto con objeto de dar presencia y elegancia al libro

además de ayudar a proteger las hojas interiores. En la primera de forros se tiene una de las imágenes más representativas de la serie de fotografías que conforman su interior. El título del libro y el nombre del autor se encuentran con tipografías en blanco, ambos están diseñados sobre un fondo negro para mantener la uniformidad de las imágenes del interior del libro. En la cuarta de forros el elemento principal es una semblanza del artista, con tipografía calada en blanco sobre fondo negro. (De Buen, 2008).

La portada es la primera impresión acerca de un libro y brinda un adelanto del estilo de la publicación. Por medio de ésta el libro se destacará de la competencia y podrá atraer la atención del lector.

En la portada se colocó una de las imágenes más representativas, pues es lo primero que verá el público. Si la portada les resulta atractiva, seguro se interesarán en examinar el libro completo. En la contraportada el elemento principal es la trayectoria profesional de la autora.

Barniz

Es un acabado brillante y suave, el barniz se seca al exponerse a la luz ultravioleta, si no quedaría blanco y pegajoso, este acabado embellece al producto, lo hace sofisticado y elegante. Sobre superficies negras da protagonismo, es resistente al agua, a la grasa y la suciedad. Artes Gráficas Soluciones de producción G3 (2016) El Barniz UV. Recuperados de: <http://www.artesgraficasg3.es/el-barniz-uv/>

Tipografías

La tipografía utilizada para la portada y contraportada de *Piel de luz* es la siguiente:

Título

Baskerville a 60 pts, 47 pts y 35 pts.

Nombre del autor: Helvética de 14 pts.

Cuerpo de texto en la contraportada

Baskerville a 12 pts, con un interlineado 14 en párrafo moderno.

Fotografía de portada

La imagen elegida para la portada o la primera de forros es la más representativa y la que mejor describe el título de la libro. La piel de la modelo está pintada de luz perfectamente e incluso se mimetizan la luz y el cabello de tal manera que resulta difícil distinguir un elemento de otro; los colores negro y plata se encuentran presentes en la imagen.

Para la segunda y tercera de forros se seleccionó un detalle de una de las imágenes. Está a página completa y en su mayoría predomina un tono plata que contrasta con los negros profundos de la primera (portada) y cuarta de forros (contraportada).

Para la cuarta de forros se decidió que la información más importante sería una breve reseña de la trayectoria profesional de la autora, como se muestra a continuación.

PIEL DE LUZ

Cristina Itzumi Adame Saharrea

Cristina Itzumi Adame Saharrea

Nace en la Ciudad de México en 1980, en 2001 empieza sus estudios de fotografía en la Escuela Activa de Fotografía, para después trabajar por algunos años con los fotógrafos León Felipe Chagoy y Erick Guevara haciendo fotografía publicitaria, de editorial y moda, posteriormente inicia sus estudios de Diseño Gráfico en la UAEM-Xoch y se especializa en Ilustración, en 2006 gana el Premio Quorum en Fotografía, ha expuesto su obra fotográfica en museos de México y España, con su trabajo ha ganado becas para realizar fotografía en España y África.

Actualmente esta casada y vive en Cuernavaca donde trabaja de freelance como ilustradora (donde mezcla sus conocimientos de fotografía con técnicas tradicionales), diseñadora y fotógrafa, además de ser Profesora Fundadora en la Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en Cuernavaca, donde ha impartido las materias de Fotografía Digital, Medios Digitales, Historia del Arte, Estética, Diseño Sustentable y Análisis de la Demanda, ha dado diplomados de Fotografía en Maestría y Doctorado en la Facultad de Arquitectura también de la U.A.E.M., actualmente está estudiando la Especialidad en Diseño de Publicaciones.

PIEL DE LUZ
Cristina Itzumi Adame Saharrea

4°

1°

2°

3°

Lomo

Es una pieza básica para los bibliotecarios y las personas que buscan un ejemplar en un librero, ya que se trata de la única parte del libro visible cuando está acomodado verticalmente en uno de los estantes. Los datos del lomo incluyen el nombre del autor, el título de la obra, el nombre o sello de la casa editorial y, en su caso, el número de volumen. En encuadernaciones clásicas se pueden incluir florones, grecas, filetes, y otros motivos de decoración.

Antiguamente bajo la piel del lomo se resaltaban los bramantes (cordeles) con que eran cosidos los pliegos, y se llegaban incluso a utilizar como ornamento del libro.

Si el lomo es lo suficientemente ancho, se pueden escribir los datos de izquierda a derecha; pero si es angosto, entonces los textos se escriben en todo lo largo para aprovechar el espacio, tal y como se hace en la mayoría de los libros modernos. En el estilo inglés el lomo lleva el texto escrito de cabeza a pie, con lo cual se facilita la lectura del título del libro cuando está descansando sobre el escritorio con la cubierta hacia arriba.

Sus elementos en el libro *Piel de luz* son el título y el nombre del autor. La tipografía va calada en blanco para contrastar con el fondo negro. El siguiente par de citas, refuerzan esta elección:

Contraste de tono:

Se emplea entre dos tonos cromáticos diversos. Para obtener mayor armonía se debe tener la precaución de que solo uno prevalezca como dominante en extensión, en saturación o en luminosidad. (Llop, 2014, p. 76)

De la misma manera que la oposición negro-blanco señala el más fuerte contraste de claro-oscuro. (Itten, 1994, p.34)

Estas premisas se pueden apreciar en la siguiente imagen:

PÁRRAFO

Un párrafo es una unidad integral con un vasto contenido el cual se puede presentar aislado del resto del discurso.

Dentro de un párrafo bien formado se encuentran ideas desarrolladas. En cualquier publicación literaria, ya sea un libro, folleto o revista que está redactado correctamente prevalece una organización más o menos compleja. Por ello el párrafo es una unidad fundamental.

Para muchos autores, el cuerpo de la obra toma su forma definitiva en cuanto queda escrito el primer párrafo. Este determina la extensión y la complejidad de los subsecuentes. (De Buen, 2008, p. 24).

Piel de luz tiene pocos textos: una breve reseña de la trayectoria profesional de la autora y el prólogo. Ambos son textos muy concretos. Para ellos se utilizó el diseño de párrafo moderno, puesto que facilita la lectura.

Párrafo Moderno

El párrafo moderno es el compuesto de un bloque sin sangrías. Para el libro se decidió colocar un párrafo de esta clase ya que, al combinar una adecuada tipografía con una columna calculada, se genera una de las composiciones más estéticas y limpias para presentar un texto. También se debe cuidar que los finales de cada párrafo tengan una extensión apropiada, y de no confundir los puntos y seguido con los puntos y aparte.

El párrafo moderno se utilizó en los dos únicos textos largos que hay en *Piel de luz*, el “Prólogo” y una reseña de la trayectoria profesional de la autora, como se muestra a continuación.

Cristina Itzumi Adame Saharrea

Nace en la Ciudad de México en 1980, en 2001 empieza sus estudios de fotografía en la Escuela Activa de Fotografía, para después trabajar por algunos años con los fotógrafos León Felipe Chagoy y Erick Guevara haciendo fotografía publicitaria, de editorial y moda, posteriormente inicia sus estudios de Diseño Gráfico en la U.A.M-Xoch y se especializa en Ilustración, en 2006 gana el Premio Quorum en Fotografía, ha expuesto su obra fotográfica en museos de México y España, con su trabajo ha ganado becas para realizar fotografía en España y África.

Actualmente esta casada y vive en Cuernavaca donde trabaja de freelance como ilustradora (donde mezcla sus conocimientos de fotografía con técnicas tradicionales), diseñadora y fotógrafa, además de ser Profesora Fundadora en la Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en Cuernavaca, donde ha impartido las materias de Fotografía Digital, Medios Digitales, Historia del Arte, Estética, Diseño Sustentable y Análisis de la Demanda, ha dado diplomados de Fotografía en Maestría y Doctorado en la Facultad de Arquitectura también de la U.A.E.M., actualmente está estudiando la Especialidad en Diseño de Publicaciones.

PRÓLOGO

La creatividad de Cristina Itzumi no deja de sorprenderme: su obra a en el libro *Piel con luz* nos muestra imágenes originales que ha producido de 2015 a 2016. Esta diseñadora gráfica, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, ha dedicado su interés profesional a la fotografía, incursionando en técnicas complejas y novedosas que le han permitido adentrarse en el mundo de la imagen fotográfica para plasmar la realidad existente.

En la obra que a continuación se presenta llama la atención el juego de clarosucos con los que la fotógrafa trabaja el cuerpo femenino, ya que lo resalta y lo define a partir de la luz que emerge de la oscuridad que lo genera. Me sorprende también como ha utilizado innovaciones técnicas con el uso de la cámara fotográfica, como son el incremento de la exposición de luz para dibujar las imágenes que genera produciendo, a partir de la iluminación fotográfica, volúmenes y clarosucos que difícilmente aparecen con la iluminación artificial de los modelos. Ello le permite incursionar en una propuesta que entretiene el arte y el diseño a partir del juego con el cuerpo y con la luz. Me parece que estamos ante una obra que conjunta técnica y diseño para terminar en una propuesta artística de gran calidad y belleza.

La decisión de plasmar estas fotos en un libro es encomiable; pues nos permite conocer sus inquietudes, y talentos, así como su forma particular de manejar el cuerpo femenino. Con ello se organiza una propuesta que se caracteriza por ser elegante, minimalista y luminosa que contrasta con la oscuridad que le sirve de marco. La autora trabaja, de una manera muy sutil y refinada, el cuerpo de la mujer, en posturas sugerentes, estilizadas que revaloran las siluetas con las que se juega. Delicadamente lo expone a partir de combinaciones de plata y negro puro que transitan mágicamente a través de una elegía que recupera, de una atmósfera sombría, toda la luz y el brillo que emergen de las fisonomías expuestas.

Blanca Rebeca Ramírez Velázquez
Coordinadora del Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño
UAM-Xochimilco

TIPOGRAFÍA

La tipografía es el arte de dotar al lenguaje de una forma visual duradera y por lo tanto de una existencia independiente. Su médula es la caligrafía —esa danza que, sobre un escenario diminuto, efectúan la mano y la pluma— y sus raíces llegan al suelo nutritivo, aunque sus ramas puedan estar cargadas cada año con maquina nuevas. (Bringhurst, 2014, p. 19).

La elección del tipo es la columna vertebral del diseño editorial en su conjunto. Todo aquel que diseñe debe tener conocimientos básicos al respecto.

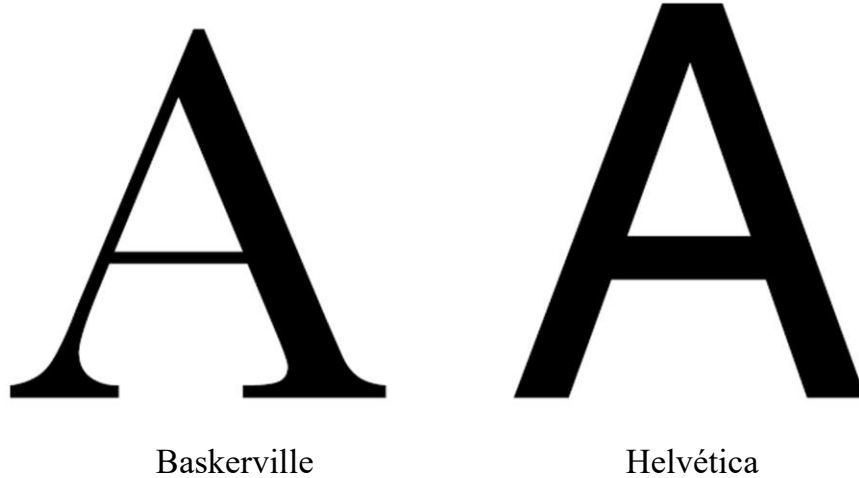
La tipografía es la forma en la cual reproducimos la comunicación mediante palabras impresas. Se transmite en varios niveles: estético, psicológico y pedagógico, y cada uno de ellos responde a determinadas características como la anatomía, el puntaje (tamaño) y la legibilidad.

Tradicionalmente a los diseñadores se les ha sugerido utilizar dos fuentes tipográficas y, de ser posible, dos estilos de cada familia. Esto es básicamente para efectos de que el lector reconozca y diferencie con facilidad las partes de un texto como títulos, subtítulos y pies de foto por mencionar algunos. Si se aplican muchos estilos, el lector será más propenso a perderse en el texto. Estéticamente utilizar estilos de dos familias logra que el lenguaje visual sea mucho más claro; sin embargo, se pueden combinar varios aunque hay que proceder con cautela al escogerlos pues cada tipo debe de cumplir una función.

Los diseñadores se enfrentan a verdaderos arsenales de fuentes tipográficas, de los cuales, la gran mayoría no funcionan del todo tras no cumplir con los requisitos para editar libros o revistas. Se debe contar con una fuente legible y neutra además de completa. En muchos casos las tipografías no tienen acentos, carecen de algunas letras o signos. Es muy importante que cuenten con toda la familia: redondas, cursivas y versalitas, y también las negritas, las negritas cursivas y las versalitas cursivas. Además se debe contar con letras griegas, hebreas y cirílicas, signos matemáticos, químicos, astronómicos, religiosos y fonéticos, bolos, manillas, florones, bigotes, llaves y otras virguerías. Finalmente hay que considerar el rendimiento geométrico de la letra, lo cual varía de un estilo a otro.

Para *Piel de luz* se eligió dos tipografías distintas basadas en uno de los principios básicos del diseño, el contraste. Este se puede lograr mediante la combinación de dos familias, al mezclar dos fuentes, se provoca un contraste de estilos mucho más rico y variado. Así, se decidió combinar tipografías con remate y palo seco, lo que agrega textura visual y facilita la diferenciación, jerarquización y la lectura

entre los elementos como títulos, cuerpos de texto, folios e índice de imágenes, como se muestra continuación.

Baskerville: para los cuerpos de texto y folios, ya que las tipografías con patines facilitan la lectura de textos largos.

Helvética: para las fichas técnicas del índice de imágenes, el título del libro y para jerarquizar el nombre de la autora en la reseña de la contraportada.

Baskerville:

Las fuentes con patines se nombran de transición, y son un refinamiento de las formas del estilo antiguo, se consiguió gracias a los avances en la fundición de tipos e impresión, los remates se aligeraron y la relación entre los trazos gruesos y finos se exageró. (Kane, 2014).

Reales (réales).

En 1640 Luis XII estableció la Imprimerie Royal con la intención de mantener la calidad de la tipografía francesa que había gozado de un siglo luminoso. En 1692 encargó el diseño de una nueva

letra la cual ordenó bajo los principios de una rigurosa geometría, ya que el presidente del comité era Nicolás Jaugeon un consagrado matemático; en este diseño intervinieron otros tipógrafos como Simonneau y Grandjean. El resultado final fue la creación del nuevo estilo conocido como *Romain du Roi*. Ejemplos de estas tipografías son la Baskerville, Calson y Bell (De Buen, 2005)

John Baskerville nació en 1706 en Sion Hill, Worcester (Inglaterra). Sobre el año 1723 se había convertido en un maestro de la escritura y hábil grabador de lápidas. En 1740 inició en Birmingham un negocio de barnices y lacados al estilo japonés que en unos años lo haría un hombre muy rico. Alrededor de 1750 comienza a experimentar con la fabricación de papel, elaboración de tintas, fundición de tipos e impresión y en 1754 Baskerville crea su primer tipo (los punzones fueron grabados por John Handy que trabajo con él durante 28 años). Tres años más tarde, en 1757 Baskerville publica su primer trabajo *Bucolica* de Virgilio al que siguieron otros clásicos. En 1758 se convierte en impresor de la Universidad de Cambridge donde el 4 de julio de 1763 publica su obra maestra, una Biblia impresa usando sus propios tipos, tinta y papel. El uso de unos cilindros de cobre caliente para dar un acabado alisado a las páginas indica su compromiso en la búsqueda de una impresión perfecta. Los tipos que diseñó poseían una gran delicadeza y elocuencia visual, en vez de buscar la ostentosa ornamentación del estilo de su generación eligió la simplicidad tanto en los diseños de tipos como en su impresión. La composición de sus páginas nos habla de un diseño elegante en el que prima la claridad y en el que nada interfiere al mensaje. John Baskerville falleció el 8 de enero de 1775.

Como un desafío personal quiso superar al tipo creado por William Caslon pero su experiencia como calígrafo hizo que su diseño se alejara de las propuestas de Caslon ciertamente ancladas en el pasado. Quizás por esto, los tipos de Baskerville no se ganaron el favor de los impresores ingleses y desaparecieron en un oscuro túnel por más de 150 años hasta que el diseñador americano Bruce Rogers los rescató del olvido reeditándolos para *Monotype* en 1924 y para *Linotype* en 1931. Redacción UTD (2002). *Grandes maestros de la tipografía: John Baskerville*. Recuperado de: <http://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-john-baskerville/?show=gallery>

REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

! " \$ % & / / () = ? ? ; ^ ` ;

ITALICA

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

! " \$ % & / / () = ? ? ; ^ ` ;

SEMIBOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

! " \$ % & / / () = ? ? ; ^ ` ;

SEMIBOLD ITALICA

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

! " \$ % & / / () = ? ? ; ^ ` ;

BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

! " \$ % & / / () = ? ? ; ^ ` ;

BOLD ITALICA

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

! " \$ % & / / () = ? ? ; ^ ` ;

Helvética:

Las tipografías palo seco se caracterizan por no tener remates o *serifs*, fue presentada por primera vez por William Carslon IV en 1816, en el siglo XX su empleo se hizo más popular y sus variaciones tendían hacia la forma humanista o hacia lo rígidamente geométrico, ocasionalmente los trazos se acampanaban para recordar sus orígenes tipográficos, el palo seco también es llamado grotesco del alemán *grotesk* y del inglés *gothic*. (Kane, 2014)

Lineales

Estas letras aparecieron al principio del siglo XIX, pero no fue sino hasta el siglo XX cuando tuvieron gran aceptación, sobre todo en Suiza y Alemania. Se basan en las inscripciones griegas y romanas más antiguas. Hechas con los mínimos elementos, los funcionalistas de la primera mitad del siglo XX las adaptaron especialmente la Bauhaus.

Por su vejez algunas las llamas *antiguas*, aunque también las denominan de *bastón* por la ausencia de terminales. Otros las nombran de *palo seco* o *san serif*, los anglohablantes les dicen *góticas*, y también *grotescas*.

Por su estructura, estas letras permiten fácilmente las gradaciones, que son cambios en el espesor, estrechamientos, inclinaciones y expansiones. Ejemplos de estas son la Helvética, la Unica, las Univers y la Futura. (De Buen, 2008).

Max Miedinger, tipógrafo suizo, recibe, en 1957, el encargo de Eduard Hoffmann, director de la fundición Haas, para crear una tipografía que compita con la de la fundición Berthold, la Akzidenz Grotesk. Esta es la historia del nacimiento de la Helvética.

Pero profundicemos un poco más. En un primer momento se llamó Neue Haas Grotesk, pero en 1960,

al ser comprada por la fundición Stempel, su nombre pasó a ser Helvética, palabra que viene del nombre en latín de Suiza (*Helvetia*). Un punto para el director de marketing. La odisea de esta tipografía siguió hasta en 1983, cuando Linotype se hace con sus derechos e incorpora una colección de pesos mejorada. Pero la cosa no acabó ahí, en 1996 Adobe también se la hizo suya, con el nombre de Helvetica Neue. De momento aquí nos quedamos, pero seguramente este no es el fin de la historia de nuestra querida Helvética.

La familia Helvética se caracteriza por su neutralidad, versatilidad y alta legibilidad. Es una tipografía que no dice nada de sí misma, ni de lo que nombra, simplemente lo señala con el dedo. Es una tipografía muy adecuada para carteles informativos, donde no se pretende decir nada más que lo que se nombra. Obviamente esto le hace tener muchos detractores, aunque lo lógico es criticar su uso, no al tipo (esto nos lo puede contar bien la pobre Comic Sans). Está claro que un logotipo basado en la Helvética no es tan reconocible a mucha distancia como uno con una tipografía original (por ejemplo el de Marlboro), pero tampoco somos capaces de criticar ahora al diseñador del logo de American Airlines o Toyota. Todas estas cosas, y más pros y más contras, se pueden ver y contrastar en el documental “Helvetica”, de Gary Hustwit.

Al observarla vemos que la Helvética es una letra de palo seco, redondeada, con una gran altura de la x y sin florituras. Favorece mucho su uso el hecho de contar con tantos pesos distintos, que la hacen adecuada en prácticamente cualquier contexto. Destacan, y la diferencian de sus competidoras, la pierna de la “R” o el rabo de la “a”, así como la barbilla de la “G”. Podríamos decir que carece de modulación en sus trazos, más al compararla con una de sus rivales, la Univers. También cuenta con su variante Helvetica Rounded, lo que le da aún más versatilidad. (2011) *Helvetica la Tipografía*. Recuperado de: <http://www.tiposconcaracter.es/helvetica-la-tipografia/>

REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

!"#\$%&/'()*=??:^`~;

LIGHT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

!"#\$%&/'()*=??:^`~;

LIGHT ITALICA

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

!"#\$%&/'()*=??:^`~;

ITALICA

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

!"#\$%&/'()*=??:^`~;

BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

!"#\$%&/'()*=??:^`~;

BOLD ITALICA

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

!"#\$%&/'()*=??:^`~;

Ambas tipografías se eligieron por sus cualidades: elegancia, limpidez, de fácil lectura y su contraste. Por ello, a pesar de que las imágenes del libro gozan de mayor jerarquía, la tipografía ocupa un papel importante.

Tamaños

Título:

Baskerville 60 pts.

Baskerville 47 pts.

Baskerville 35 pts.

Helvetica 19 pts.

Como se muestra a continuación.

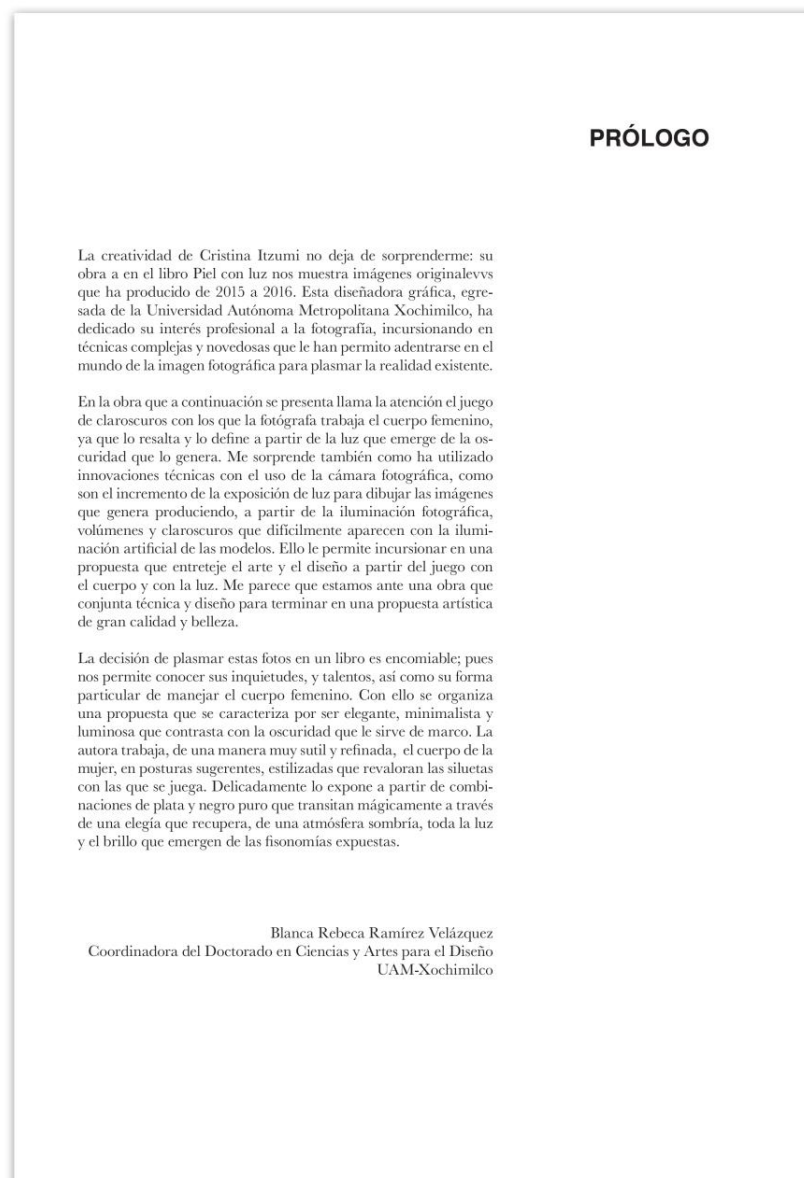
Cuerpos de texto:

Baskerville 12 pts. Regular.

Interlineado 14 pts.

Kerning Óptico 14.

Como se muestra a continuación.

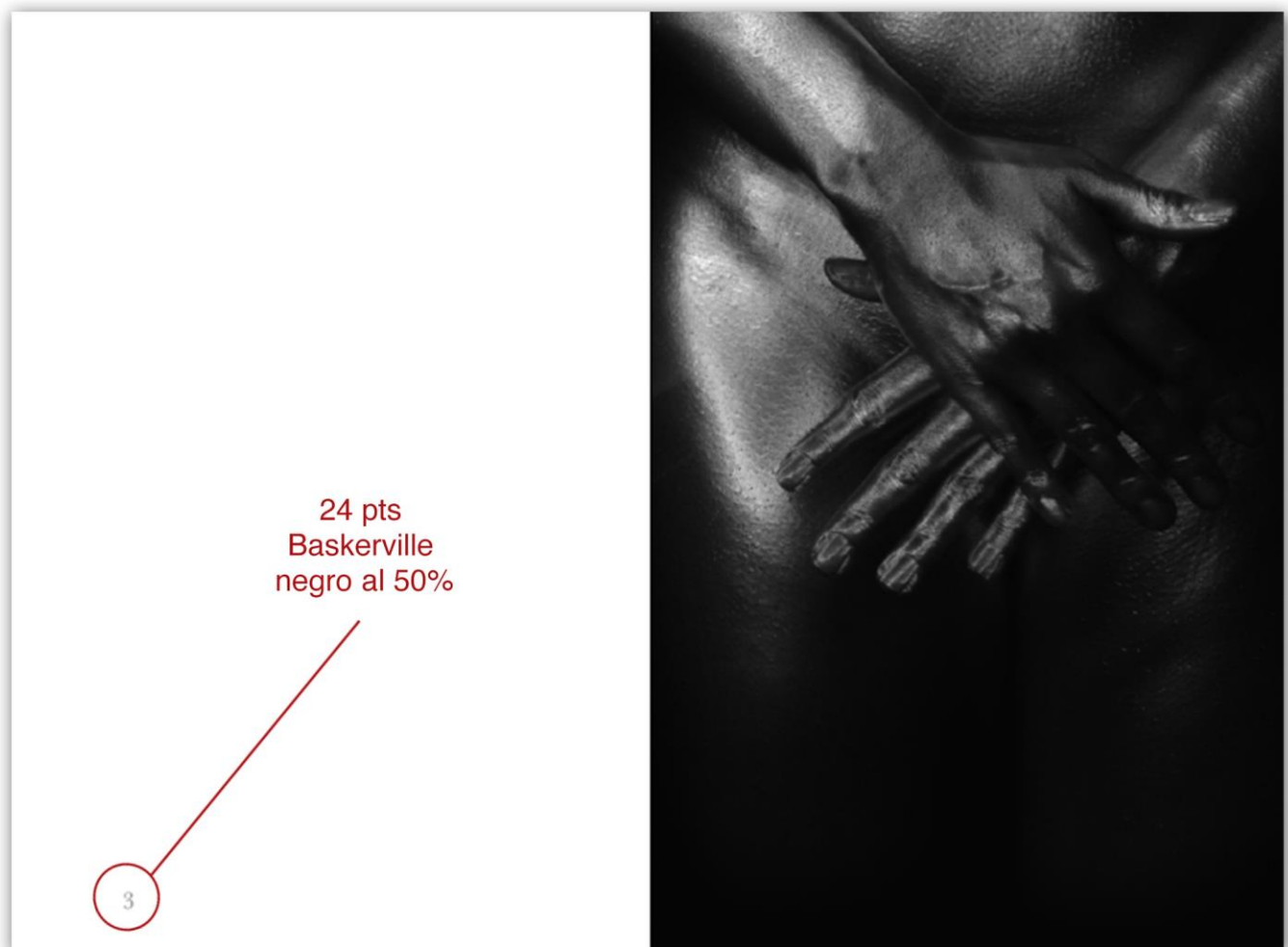

Folios:

Baskerville 24 pts.

Negro al 50% para disminuir su jerarquía.

Visible a continuación.

Índice de imágenes:

Helvética 10 pts. Regular.

Helvética 14 pts. Regular.

Interlineado 14 pts.

Kerning Óptico.

Se muestra a continuación.

10 pts
Helvetica
Regular

TÍTULO • Piel de luz
TÉCNICA • Pintado con luz
AÑO • 2016
PÁGINA • 1

14 pts
Helvetica
Regular

COLOR

El color es fundamental en el diseño. Por medio de él se puede comunicar y transmitir sensaciones y emociones concretas. La toma de decisiones puede estar influenciada por el color. Además de ser muy subjetivo, lo que produce en una persona, puede ser completamente diferente en otra. Esto ocurre debido a las preferencias personales e incluso culturales.

El libro está diseñado en blanco y negro tanto para la tipografía como las fotografías. Al combinar estos colores se busca obtener un libro sobrio, elegante, limpio, minimalista, en el cual la jerarquía de las fotografías se presente por medio del tamaño, mientras los negros profundos contrastan con el blanco del papel.

En algunos libros, aunque ya no es una práctica tan común como lo fue hasta el segundo tercio del siglo XX, los grabados a color se imprimen fuera de texto, o sea, en una hoja o pliego aparte que se intercala en el alzado. Dado que se hacen por separado, estas piezas pueden imprimirse en papeles muy blancos, como el couché. (De Buen, 2008, 385).

Los cuerpos de texto en los interiores del libro están en color negro para contrastar con el fondo blanco del papel. La tipografía en blanco se usa solo cuando hay un fondo negro como en el caso de los forros.

Una relación cromática sencilla pero rica entre dos colores puede ser la base de un lenguaje cromático potente, ya se utilice de manera literal, imprimiendo en dos tintas directas, o bien autolimitándonos en un proyecto impreso en cuatricromía. Los pares de colores pueden tramarse o sobre imprimirse para generar familias cromáticas. (Samara, 2010, p. 79).

El combinar el blanco y el negro sobre un fondo blanco da como resultado fotografías con suficiente contraste. Las imágenes de la piel desnuda cubierta de pintura plata resaltan contra el fondo negro. Esta combinación provee a la publicación de un carácter estético del todo elegante.

Negro

Es el más fuerte de los colores neutros. Es comúnmente asociado al poder, elegancia y formalidad. Sin embargo, también se le relaciona con la maldad, la muerte y el misterio. Es el color de luto tradicional en occidente. Algunas culturas lo asocian con la rebeldía y lo oculto sin embargo.

Este color es usado frecuentemente en diseños vanguardistas, al igual que en diseños muy elegantes. Puede ser conservador, moderno y tradicional, dependiendo del color con que se combine. El negro puede lograr fácilmente un diseño sofisticado y misterioso.

El negro en las imágenes se crea mediante la falta de luz y por el fondo de terciopelo negro durante el montaje, ya que por su cualidad produce un negro profundo y puro. Asimismo enfatiza y contrasta las imágenes de la piel cubierta con pintura y pintada de luz.

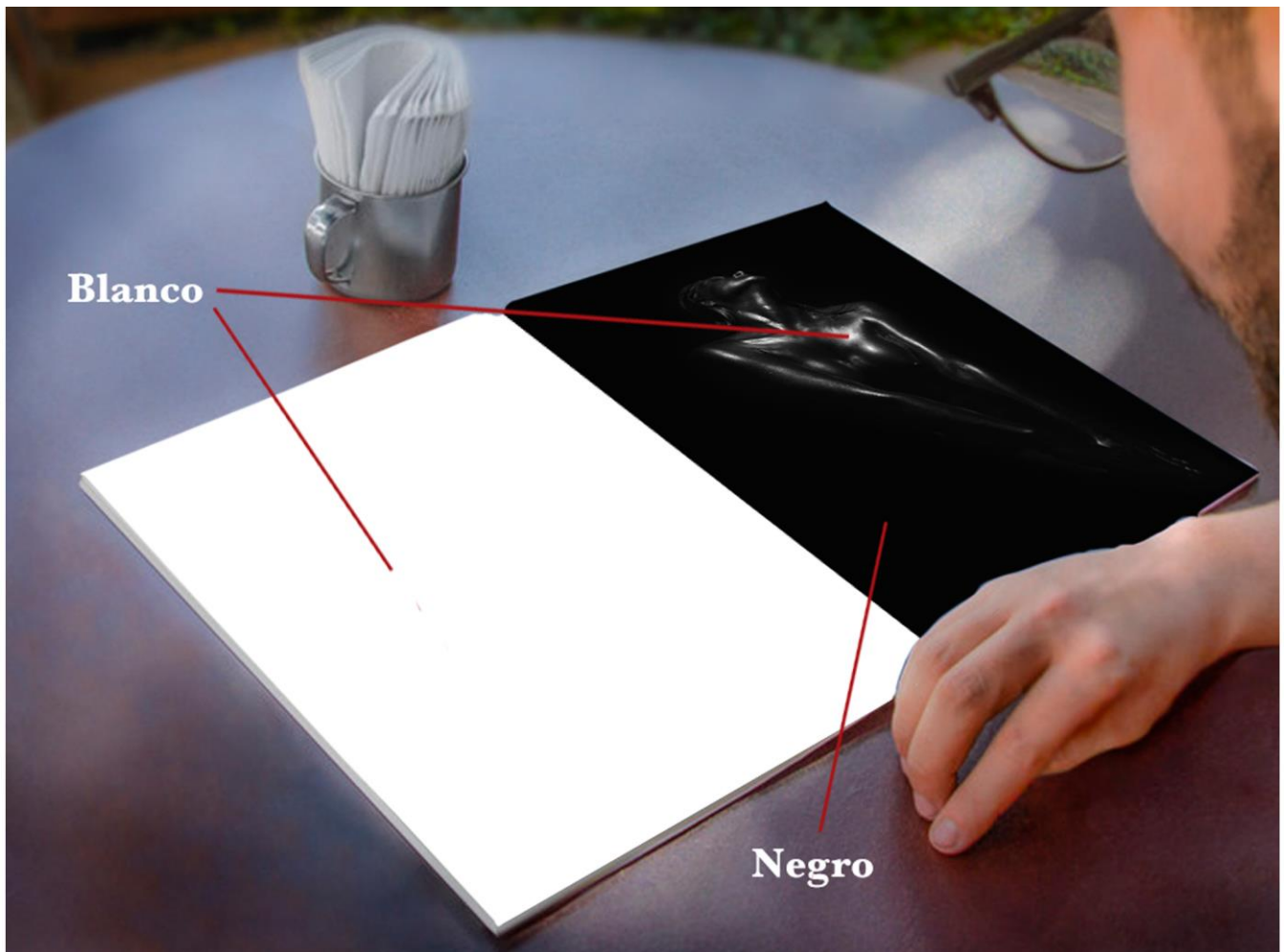
Blanco

El blanco es el opuesto del negro en el espectro de luz y, como su opuesto, puede combinar bien con cualquier otro color. Es uno que representa la pureza, limpieza e inocencia; simboliza paz, humildad y el amor. Es un color femenino y noble.

En el diseño, el blanco es considerado un fondo neutro que permite a los otros colores tener mayor participación. Al combinarlo, genera diseños simples y limpios; es por ello que su popularidad predomina principalmente en el diseño minimalista. Puede ser empleado tanto para retratar invierno o verano, dependiendo de los demás colores que le rodeen.

En *Piel de luz*, el color blanco está constituido por el papel. Proporciona espacio y aire a las imágenes. Agrega limpieza y permite que éstas sean las protagonistas. Además de sus propiedades neutrales, contrasta perfectamente con el fondo negro de las imágenes.

Lo cual es perceptible a continuación.

FORMATO

El formato se determina por muchas variantes, algunas de ellas son la anchura de los rollos de papel y el tamaño del tambor de la prensa de las imprentas en offset.

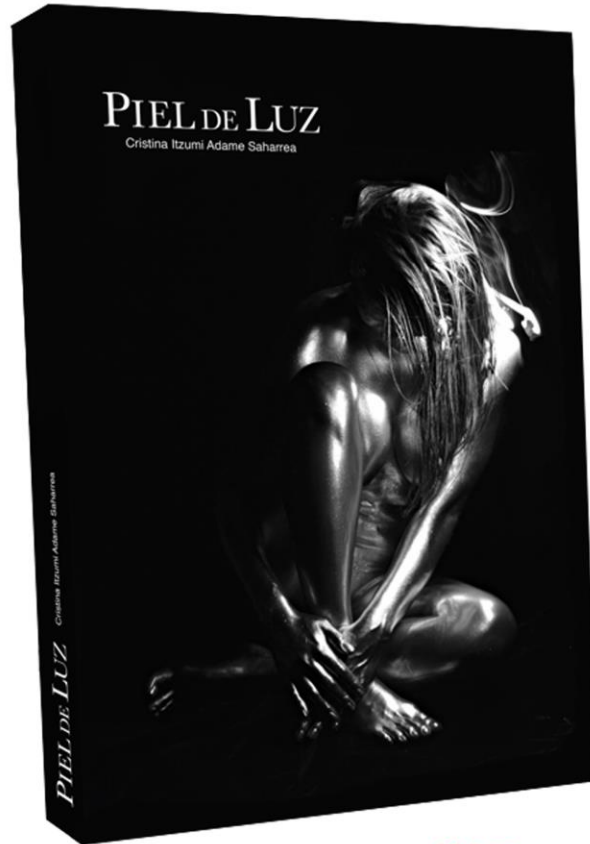
Piel de luz es un libro de arte, también conocido como *coffee table book*, cuya característica es ser libros de gran formato. Con un formato vertical, la anchura es eventualmente menor que la altura. Las imágenes tienen la mayor jerarquía y los textos son muy breves. Posee tapas duras con un fino encuadernado y está impreso en papel de alta calidad. Debido a estas particularidades, el *coffee table book* es un libro muy costoso. Dada su atractiva presentación se utiliza como decoración en casas o despachos, en lugar de colocarse en un librero. Por su tamaño, este tipo de ejemplares son de difícil manipulación. En definitiva no es para llevarse en el bolsillo. En un *coffee table book* predominan los temas de las artes plásticas, arquitectura, diseño, historia, fotografía, danza, vinos, artesanía entre otros.

Según la leyenda, fue una asociación americana de defensa del medio ambiente, fundada en 1892, el Sierra Club, la que inventó el *Coffee table book*. Su director, David Brower quería ofrecer a sus miembros libros con fotografías de la naturaleza pero en los que el ojo no se cansara con el texto, de un formato grande para que facilitara el hojearlo.

El primero de una larga serie fue *This is the American Earth*, por el fotógrafo Ansel Adams. Muchos otros le siguieron hasta transformarse lo que es hoy en día. Red Gráfica latinoamericana (s/p)

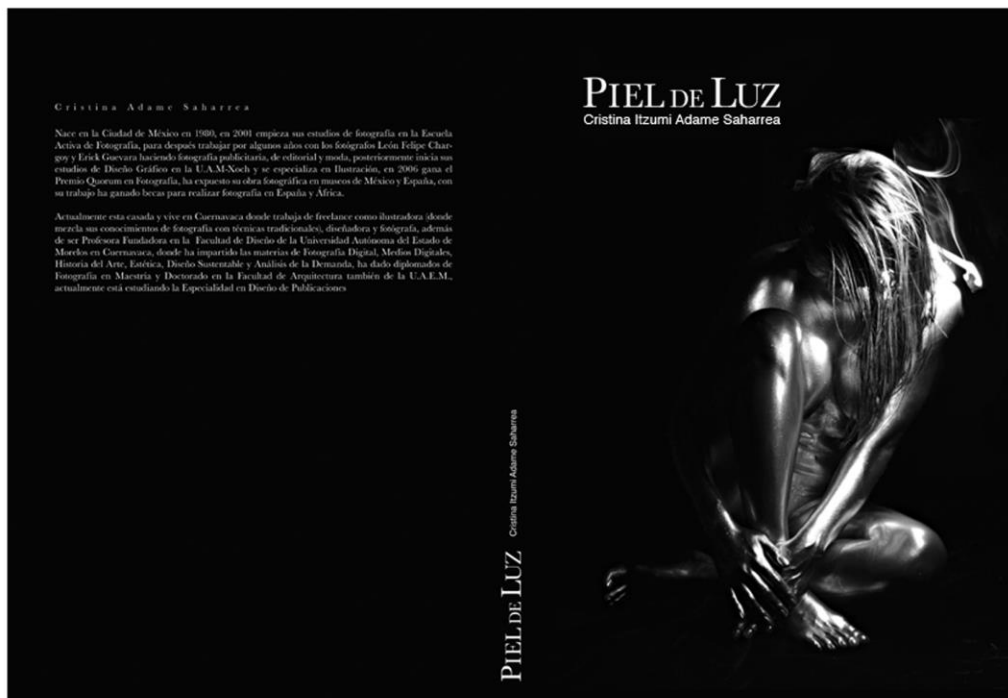
Las imágenes que se muestra a continuación pertenecen al formato cerrado y abierto.

33 cm

22.5 cm

33 cm

45 cm

DIAGRAMACIÓN

Las retículas son guías invisibles que el diseñador utiliza para saber dónde colocará y ubicar los textos y las imágenes dentro de una publicación, pero también atribuyen variedad en la publicación,

Hay libros del siglo IV donde sus textos estaban divididos en tres columnas y algunos en cuatro, sin embargo, la mayoría de los códices antiguos están creados en dos. Así se podía escribir con caracteres pequeños en papales grandes, incluso las biblias de Gutenberg estaban formadas a dos columnas.

Por sus dimensiones, los periódicos se diseñan en varias columnas. Las publicaciones periódicas empezaron a existir en el siglo XVI y su composición se hacía semejante a los libros.

La división en columnas no es únicamente un factor estético. Mediante ella se busca optimizar los espacios sin sacrificar la legibilidad; sin embargo, a veces se aplican de forma incorrecta. Por ejemplo, las columnas muy delgadas hacen que los ojos se muevan mucho al dar el salto del final de un renglón e ir al principio del siguiente. Por otro lado, al justificar el texto se corre el riesgo de que se formen ríos, que son líneas con espacios en blanco debido la separación entre palabras.

Cuando se trata de diseñar libros destinados para lectura se deben utilizar tan pocas columnas como sea posible.

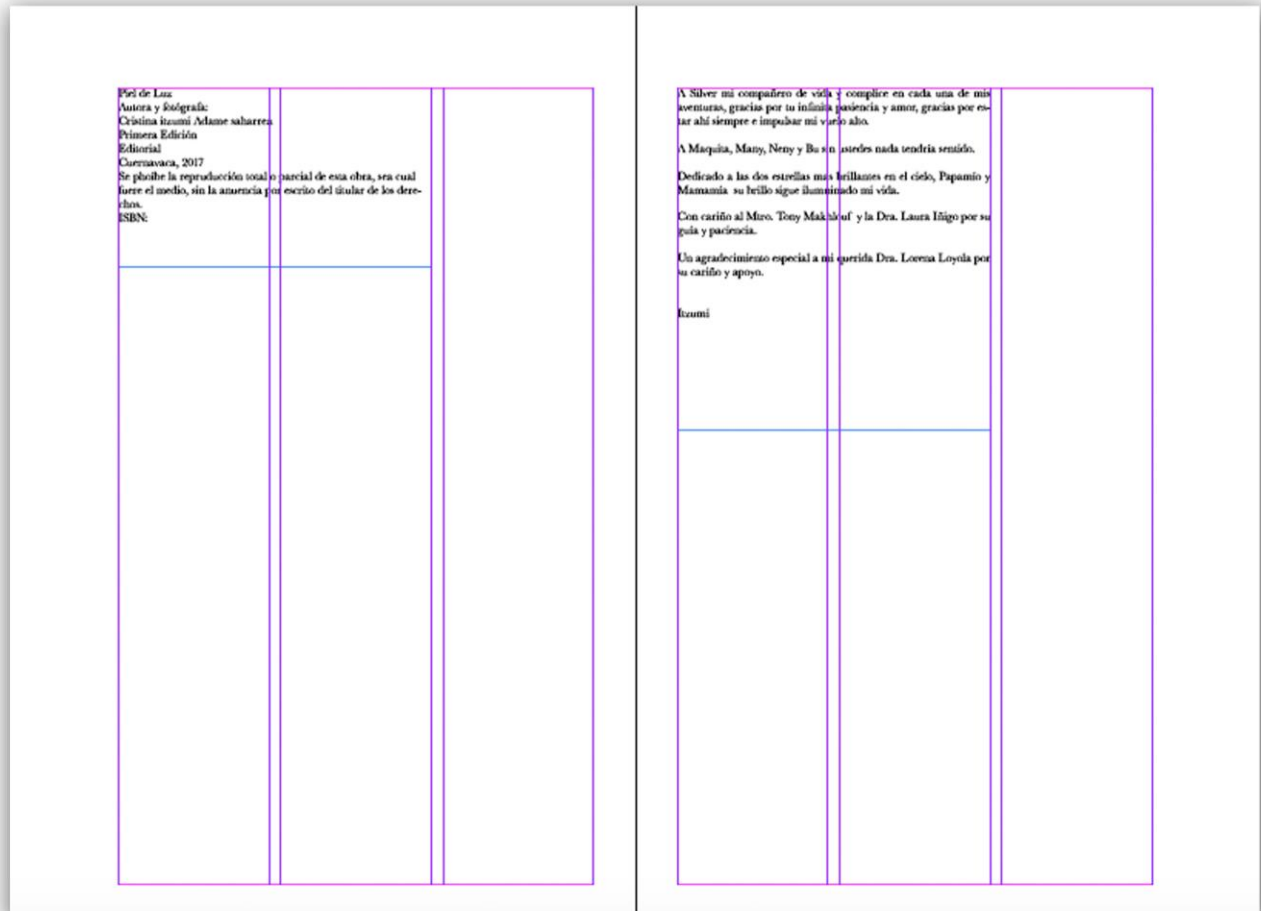
Su anchura debe ser la misma en todo momento a lo largo del texto, ya que de lo contrario, el lector puede sentir cierto desconcierto.

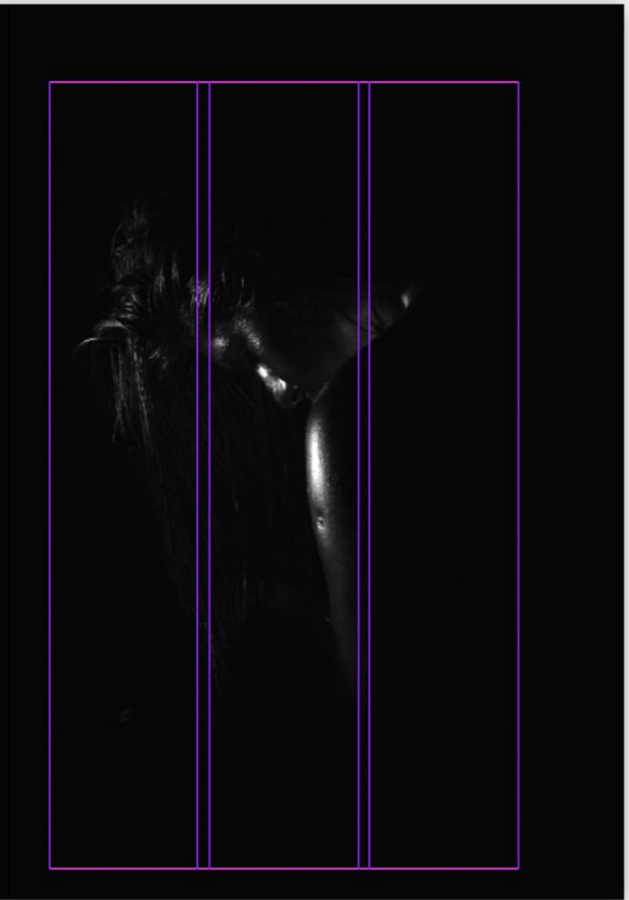
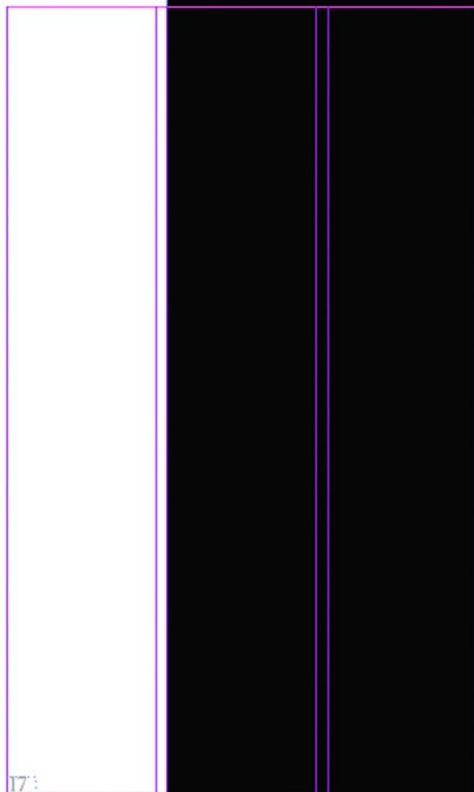
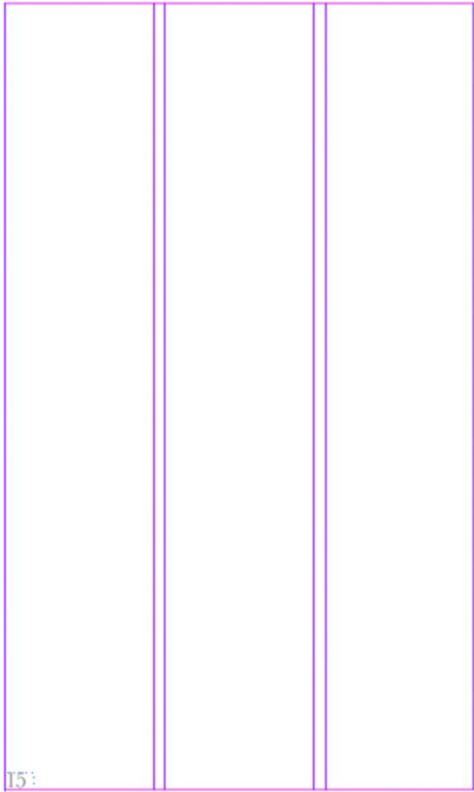
Si se trata de dividir la página en columnas, lo mejor es tener tantas como sea posible. Por ejemplo, de tres o cuatro para un formato A4 o carta, cuatro en un tabloide y seis en un periódico. Cubiertas las limitaciones técnicas y habiendo logrado un equilibrio entre estética y eficacia, al final el número será cuestión del gusto del diseñador. (De Buen, 2008).

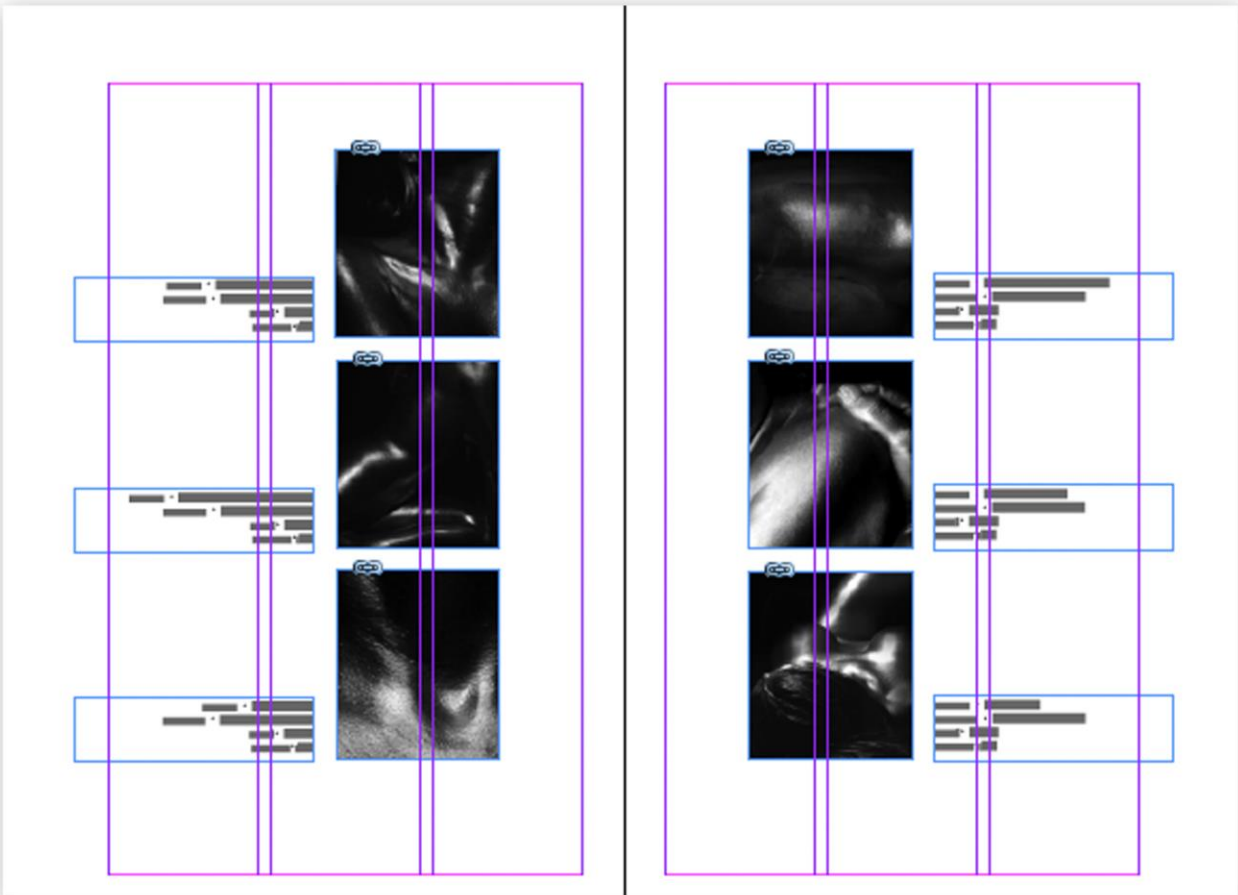
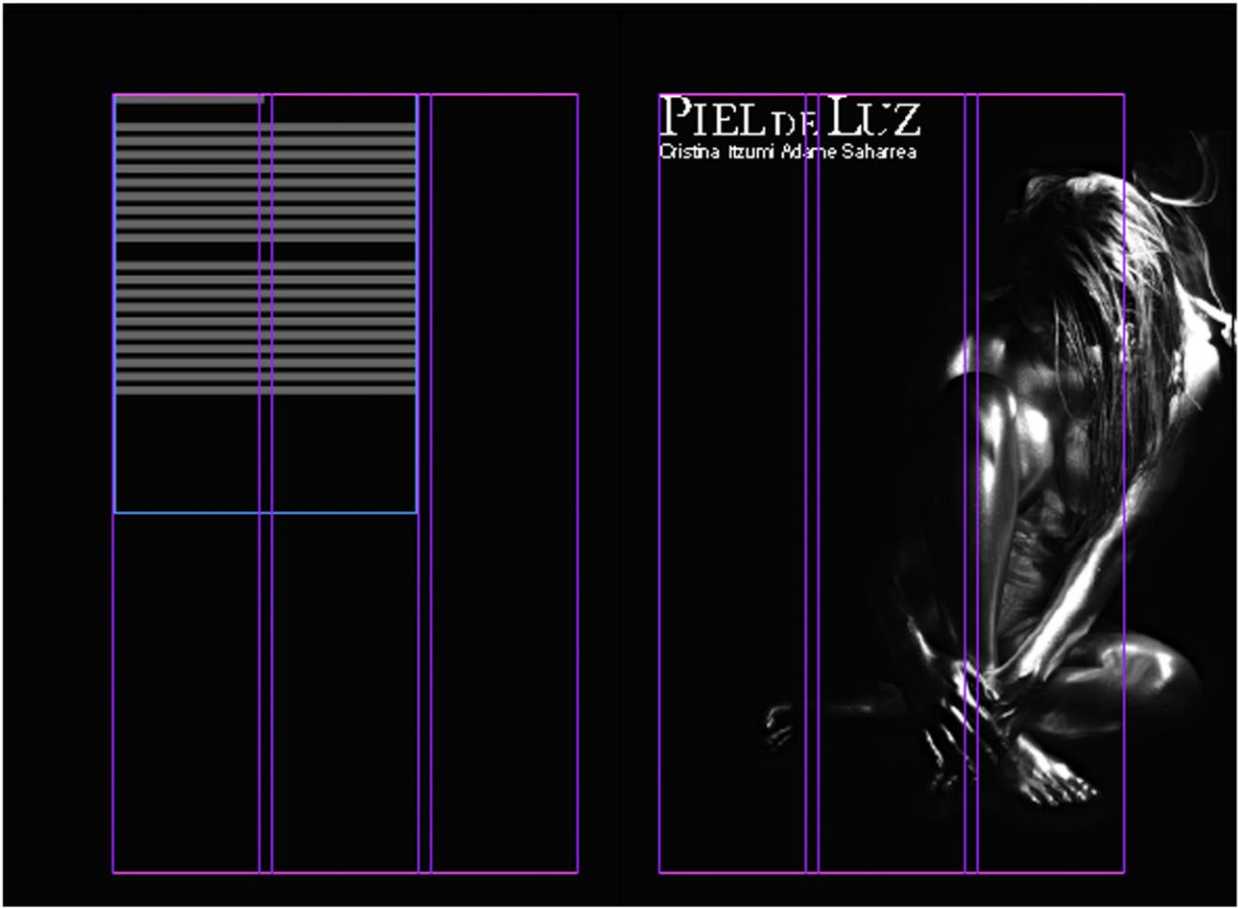
Se eligió la diagramación en tres columnas ya que permite más variación en el diseño. Ello le proporcionó fluidez y ritmo a *Piel de luz*. Los pocos textos se colocaron en dos columnas, mientras que para las imágenes verticales se utilizaron tres, y finalmente cinco para las horizontales.

De todas las retículas de columna, las de dos, tres, cuatro y cinco columnas son las más utilizadas. En ellas la mayor variación la aportan las medidas de los márgenes y, por tanto la simetría o asimetría de la mancha en la página. (Samara, 2010).

A continuación se muestra la diagramación de los textos, imágenes, portada e índice de imágenes.

IMPRESIÓN Y TINTAS

La limitación más grande de los procesos tipográficos es el transporte de la imagen al papel, es decir, la impresión. Antaño la mayor de las dificultades era lograr una buena calidad en las imágenes. Los impresores trabajaban con el fotograbado para reproducir las fotografías; en los formatos pequeños funcionaba bien, pero para las impresiones más grandes resultaba bastante complicado. Así fue que después utilizaron la estereotipia para imprimir periódicos, la cual resolvía muchos inconvenientes. Poco a poco se fue innovando y tuvo aportaciones a esta técnica hasta llegar a la rotativa.

La máquina rotativa cambió por completo la impresión. Con este procedimiento se puede imprimir en ambas caras y casi simultáneamente. (De Buen, 2008).

Debido a que *Piel de luz* está formado en su mayoría por imágenes, se imprimirá en *offset*.

Offset: utilizan placas de metal. Es el sistema más usado actualmente para grandes tirajes de libros, revistas y periódicos. (Iñigo y Makhlouf, 2014, p.114).

PAPEL

La elección del papel es muy importante ya que de él dependen el impacto visual, el tacto, el tono y ayuda a transmitir la expresión de la publicación. Para elegir el papel existen dos caminos, el primero es el fabricante del papel y el segundo, el impresor; lo mejor es combinar la experiencia de ambos. El impresor debe de trabajar en conjunto con el diseñador para definir cuál será la mejor opción para resolver las necesidades específicas de la impresión deseada. De esta forma los fabricantes pueden enviar muestras con o sin impresión, de hojas o libros, incluso, de ser necesario, pueden crear una muestra de un formato determinado. Si para la impresión se necesitan de técnicas específicas como

tintas especiales, relieves o troquelados, él es el adecuado para consultar. Es recomendable buscar referencias de materiales impresos requeridos para poder tener una idea de cómo quedará el resultado final.

Para la elección del papel se deben tener claras las necesidades: tanto si se quieren tonos brillantes o mates, el medio en que se imprimirá, su peso o gramaje, la blancura y textura, entre otras.

Para las publicaciones de alta calidad y con muchas páginas se suelen utilizar papeles brillantes, los papeles gruesos se asocian con los libros de arte y los papeles de gramaje alto con las publicaciones lujosas, sin embargo esto también incrementará el costo. (Zapaterra, 2009).

El papel *couché* tiene su origen en la palabra francesa *coucher*, que significa capa. Este término se adecúa a la perfección en este material, debido a que es creado mediante una base de papel offset cubierta por una capa de carbonato de calcio, caolín, látex y otros aditivos. Los componentes hacen toda la diferencia porque permiten obtener una superficie muy blanca, lisa y uniforme que proporciona un excelente acabado.

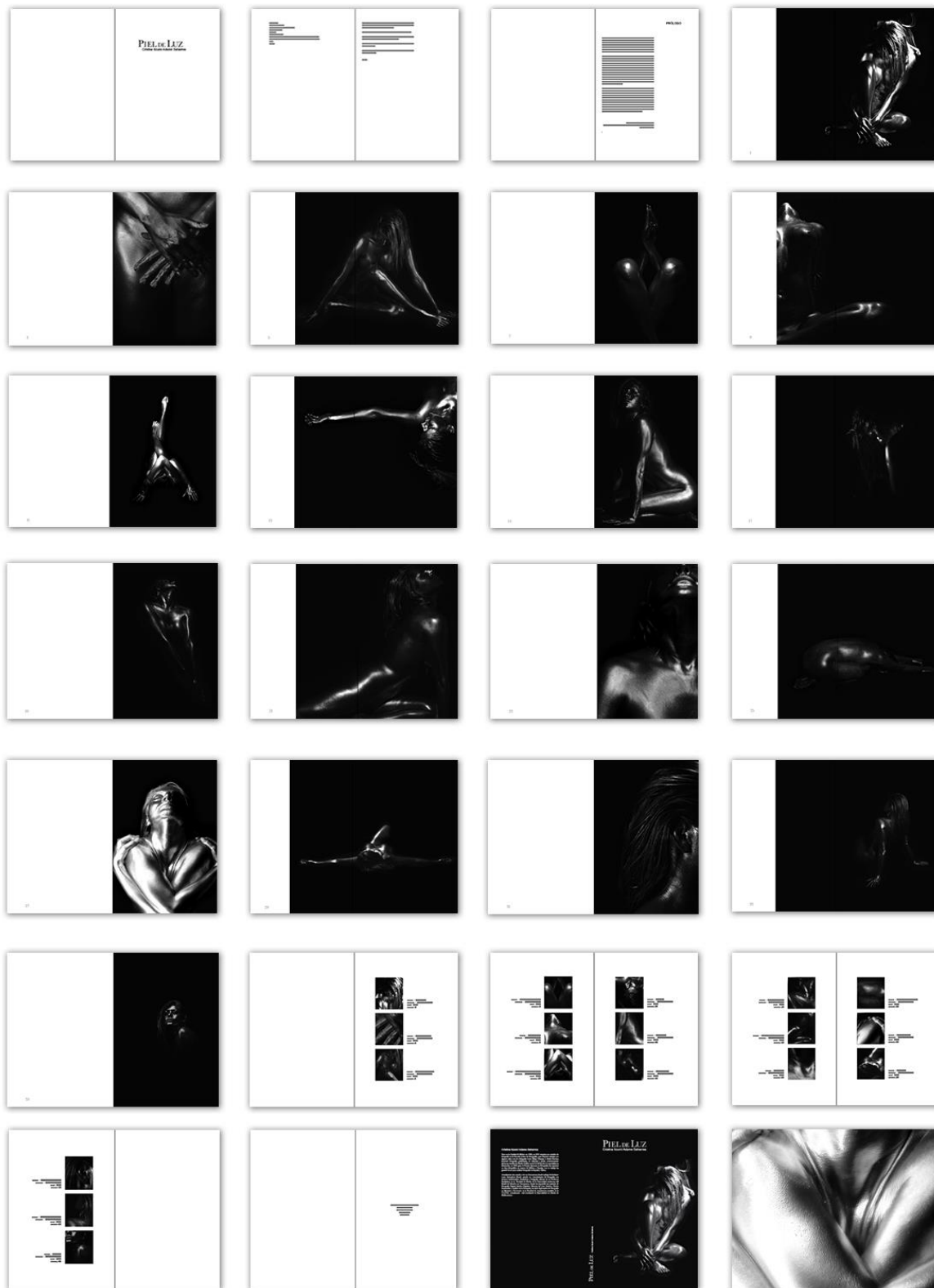
El papel *couché* es microporo y esa es una de sus principales características. El nombre puede dar a entender algo complejo, pero verdaderamente solo quiere decir que los poros son menores y no existe tanta absorción de tinta. Es que, como este papel tiene una cobertura, la tinta queda en la capa superficial y no pasa para las secundarias. Lo que permite obtener una impresión que destaca. 360 imprimir blog (2013,s/p).

El libro se diseñó en papel *couché* brillante de 150 gr, el cual es ideal para las publicaciones con fotografías. Dado su brillo satinado, los colores impresos son mucho más contrastados y llenos de vida. Este tipo de papel refleja mucho la luz y no es ideal para textos largos. *Piel de luz* tiene únicamente un texto largo correspondiente al prólogo, mientras el resto del contenido es fotografía. Como se mencionó anteriormente, los papeles de gramaje grueso están asociados con el lujo y las publicaciones de libros de arte como *Piel de luz*. El papel será brillante para que los colores sean más puros y se logre un profundo contraste entre las fotografías en blanco y negro, junto al blanco del papel.

ACABADOS

El libro está diseñado para llevar forros rígidos con barniz, cosidos e impresos a 4x0. Los interiores serán impresos a 4x4 en papel *couché* brillante de 150 gr, mientras que las guardas estarán impresas a 4x4 en papel *couché* brillante de 250 gr. Serán de color negro para contrastar con la segunda y tercera de forros que llevan una imagen en su mayoría en tonos claros.

RESULTADO FINAL

FUENTES CONSULTADAS

Bringhurst, Robert (2014): *Los elementos del estilo tipográfico*. México: Fondo de Cultura Económica.

Caldwell, Kath, Zappaterra, Yolanda (2014): *Diseño editorial Periódicos y revistas / Medios impresos y digitales*. España: GG.

De Buen Unna, J. (2008): *Manual de diseño editorial, 3º edición, corregida y aumentada*. España: TREA.

Harris, Ambrose (2008): *Imagen f. Apariencia óptica de algo producida en un espejo o a través de una lente.etc.* Singapur: Parramón.

Heller, Eva (2015): *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. España: GG.

Iñigo, Laura, Makhoulouf, Antonio (2014): *Diseño Editorial Manual de conceptos básicos*. México: Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Kane, Jonh (2014): *Manual de tipografía 2ª edición revisada y ampliada*. España: GG.

Llop, Rosa (2014): *Un sistema gráfico para las cubiertas de libros*. España: GG.

Samara, Timothy (2010): *El diseñador como chef, Ingredientes visuales y técnicas compositivas para la elaboración de grandes recetas de diseño gráfico*. España: GG.

Zappaterra, Yolanda (2009): *Diseño editorial Periódicos y revistas*. China: GG.

FUENTES CONSULTADAS (DIGITALES)

Martínez, M (2013). *Pintado con luz*. Recuperado de <http://www.nouslandia.com.ar/2013/10/pintado-con-la-luz.html>

Redacción UTD (2002): *Grandes maestros de la tipografía: John Baskerville*. Recuperado de: <http://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-john-baskerville/?show=gallery>

Red Gráfica Latinoamericana. *Coffee table books*. Recuperado de: <http://redgrafica.com/Coffee-table-books>

Rodríguez, V. (2013): *Luces como pinceles: el deslumbrante mundo de Patrick Rochon*. Recuperado de <http://mainstream.com.mx/2013/09/13/luces-como-pinceles-el-deslumbrante-mundo-de-patrick-rochon/>

(2011): *Helvética la Tipografía*. Recuperado de: <http://www.tiposconcaracter.es/helvetica-la-tipografia/>

(2013):. *Libros de gran formato (coffee table book)*. Recuperado de <http://www.guiaspracticas.com/album-digitales/libros-de-gran-formato-coffee-table-book>

(2014): *John Poppleton: el artista del arte corporal con pintura fluorescente*. Recuperado de http://www.huffingtonpost.es/2014/06/22/arte-corporal_n_5519192.html

(2016): 360 imprimir blog. *Papel Couché: todo lo que necesitas saber*. Recuperado de <http://blog.360imprimir.es/papel-couche-todo-lo-que-precisa-saber/>

(2016): El Barniz UV. Recuperado de <http://www.artesgraficasg3.es/el-barniz-uv/>