

La investigación iconográfica para portadas de libro

Iconographic research for book covers

JORGE ADÁN MATÍAS GARNICA

Diseñador gráfico mexicano.
Director de arte, pensador lateral y
diseñador de portadas de libros.
IG. @poetryofmagic

ENVIADO   ACEPTADO   PUBLICADO
06-01-2021   17-02-2021   02-07-2021

ABSTRACT

For the reader it only takes a few seconds to know if a book interests him or not, this is a very small interval of time, that is why it is important to take care of every detail in the process of creating a cover, it begins when you are flooded with the content of the book, knowing its history and teaching through the letters, becoming translators of the written language through images.

The iconographic search is a way to find references and inspiration, in order to have a starting point in the realization of the project, from there the design process begins to flow in a better way, being easier to identify what colors, iconographic style, composition, and typography favor the identity that will be reflected on the cover. Each literary genre has its own way of expression, but there must be a balance between practicality and creativity.

KEYWORDS

Books, Book covers, Literary genres

RESUMEN

Para el lector sólo hacen falta unos pocos segundos para saber si un libro le interesa o no, este es un intervalo de tiempo muy pequeño, por ello es importante cuidar cada detalle en el proceso de creación de una portada, el cual comienza desde que te inundas con el contenido del libro, conociendo su historia y enseñanza a través de las letras, convirtiéndonos en traductores del lenguaje escrito por medio de imágenes.

La búsqueda iconográfica es una forma de encontrar referencias e inspiración, para así tener un punto de partida en la realización del proyecto, de ahí, el proceso de diseño empieza a fluir de mejor forma, siendo más fácil identificar que: colores, estilo iconográfico, composición y tipografía favorecen a la identidad que se verá reflejada en la portada. Cada género literario tiene su forma de expresión, pero tiene que existir un equilibrio entre la practicidad y la creatividad.

PALABRAS**CLAVE**

Libros, Portadas de libro, Géneros literarios

**JORGE ADÁN
MATÍAS GARNICA**

Diseñador gráfico mexicano. Director de arte, pensador lateral y diseñador de portadas de libros. IG. @poetryofmagic

e

El diseño gráfico es un concepto, no una técnica; es fondo, no forma; es comunicación y no arte, porque nuestra labor se justifica en los otros, pues somos traductores y testigos. Pues bien, antes de aprender cómo se diseña, debemos preguntarnos para qué se diseña.

Soy aficionado a los libros y afortunado porque trabajo haciéndolos, imagino las portadas de libros como prólogos tanto visuales como catalizadores del amor a primera vista. Uno de los desafíos a la hora de ilustrar portadas, es no saber cuáles son los elementos gráficos a usar, ya sean: el color, la composición, el tipo de letra, entre otros aspectos; es por ello que explicaré a detalle los diferentes géneros literarios y cuáles son las portadas más destacadas que he hecho para cada uno de ellos.

NO FICCIÓN

Al tener como referentes las: crónicas, historias, biografías, filosofía, lingüística, ensayo, manual, publicación científica, periodismo, etcétera; la *no ficción* es un escrito, donde el creador toma la responsabilidad de la verdad o la precisión de los eventos, las personas o la información presentada (Ficción o no ficción ¿cuál es mi género?, 2016). La no ficción, que puede presentarse objetiva o subjetivamente, se caracteriza por contar historias más o menos precisas y verídicas, es tradicionalmente una de las dos principales divisiones de la narrativa, la otra es la ficción, que se revisará más adelante.

FIGURA 1. Portadas de libros de no ficción. Fuente: Elaboración propia.

Pues bien, para obras no ficcionales, se desarrolla una composición tipográfica con una ilustración conceptual a través de una búsqueda iconográfica, tal cual se muestra en la figura 1.

En el caso de novelas y cuentos de: fantasía, sci-fi, terror, romance, thriller, distopía, novela negra, *women fiction*, *young adult*, etc.; se toma en cuenta que este tipo de obras se construyen por narración imaginativa, esto es cuando el contenido se acepta como producto de la simulación o imaginación; es decir, presentan un mundo imaginario al receptor.

FICCIÓN

El término *ficción* se origina del latín *fictus* («fingido» o «inventado»), participio del verbo *fingere*. Aristóteles concebía a todas las obras literarias definitivamente como una copia de la realidad, se basaba en el principio de la verosimilitud que dicta cuando algo es semejante a la realidad; la literatura se diferencia de la historia por el hecho de que esta última copia las cosas que han sucedido, siendo un hecho concreto, tomando en cuenta aquellas cosas que tienen altas probabilidades de suceder (Ficticio-ficcionar, 2016).

Ahora, para este tipo de narrativas, se prepondera el desarrollo de: una ilustración conceptual, el fotomontaje, el collage, la tipografía y caligrafía experimentales, además de la búsqueda iconográfica.

CASO DE ESTUDIO: INVESTIGACIÓN ICONOGRÁFICA DE QUERUBINES EN EL INFIERNO

Querubines en el infierno es una novela histórica cuya premisa gira alrededor de la participación que tuvieron los mexicanos durante la Segunda Gran Guerra, abarcando un conjunto de situaciones históricas que conforman un panorama de los pasajes olvidados en la historia de México, puesto que no son considerados héroes aquellos que peleaban por los Estados Unidos; siendo este mismo país el que compartía este concepto, ya que los situaba como ciudadanos de segunda. El autor de la obra, Francisco Haghenbeck, refleja con sobrados antecedentes, así como con una trama seductora, el drama que los mexicanos se vieron forzados a enfrentar, pereciendo por un país que únicamente los marginó, mismo que nunca los consideró ciudadanos legítimos.

FIGURA 2. Portadas de libros de ficción. Fuente: Elaboración propia.

Francisco Haghenbeck, obtuvo el premio *Otra vuelta de tuerca* para novela policiaca y el *Gourmand Award* de Francia, ésta es una de las voces más importantes de la narrativa actual en México, la cual se expresa de la siguiente forma (Pat, 2019):

Verano de 1943, Los Ángeles. Una brutal noche, denominada como los *Zoot Suit Riots*, los soldados estadounidenses pertenecientes a la marina realizan una matanza golpeando a jóvenes mexicanos por el simple hecho de tener pinta de ser: pobres, feos y vestirse mal; abusan de las mujeres continuando posteriormente con su rudeza por las calles. Aunado a esto, la policía detiene a quienes padecieron agresiones, mentalizándolos a que su oferta para ingresar al ejército es una buena idea para limpiar aquella imagen de bandoleros (Haghenbeck, 2015).

Aquella catastrófica noche describe la historia de los hermanos Elsie y Louis Moreno, quienes pasan a enlistarse a un grupo de 500 mil mexicoamericanos que lucharon por el país en el que tenían fe, pero que sólo los engañó y del cual únicamente obtuvieron racismo de vuelta. Una flota imperceptible que terminó por inclinar la balanza en la guerra (Haghenbeck, 2015).

Esta es la historia de pequeños ángeles, querubines viviendo el infierno en: Italia, Austria, Filipinas y Estados Unidos, se concibe como la épica de los mexicanos en la Segunda Guerra Mundial, bajo ese entendido y para efectos de diseño, se hizo uso de la búsqueda iconográfica, *collage* fotográfico y composición tipográfica, es por ello que a continuación se detalla el proceso seguido:

01. Solicitud del autor

El autor buscaba reflejar la cultura mexicana en la portada de su libro, siendo una parte fundamental para expresar su obra y, de igual forma, teniendo presentes los aspectos que se vieron durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial.

02. Búsqueda iconográfica

Como ya se anticipó líneas antes, el objetivo de esta búsqueda es encontrar las referencias e inspiración necesarias para encontrar la representación correcta para la portada a realizar.

FIGURA 3. Querubines en el infierno, propuesta del autor.

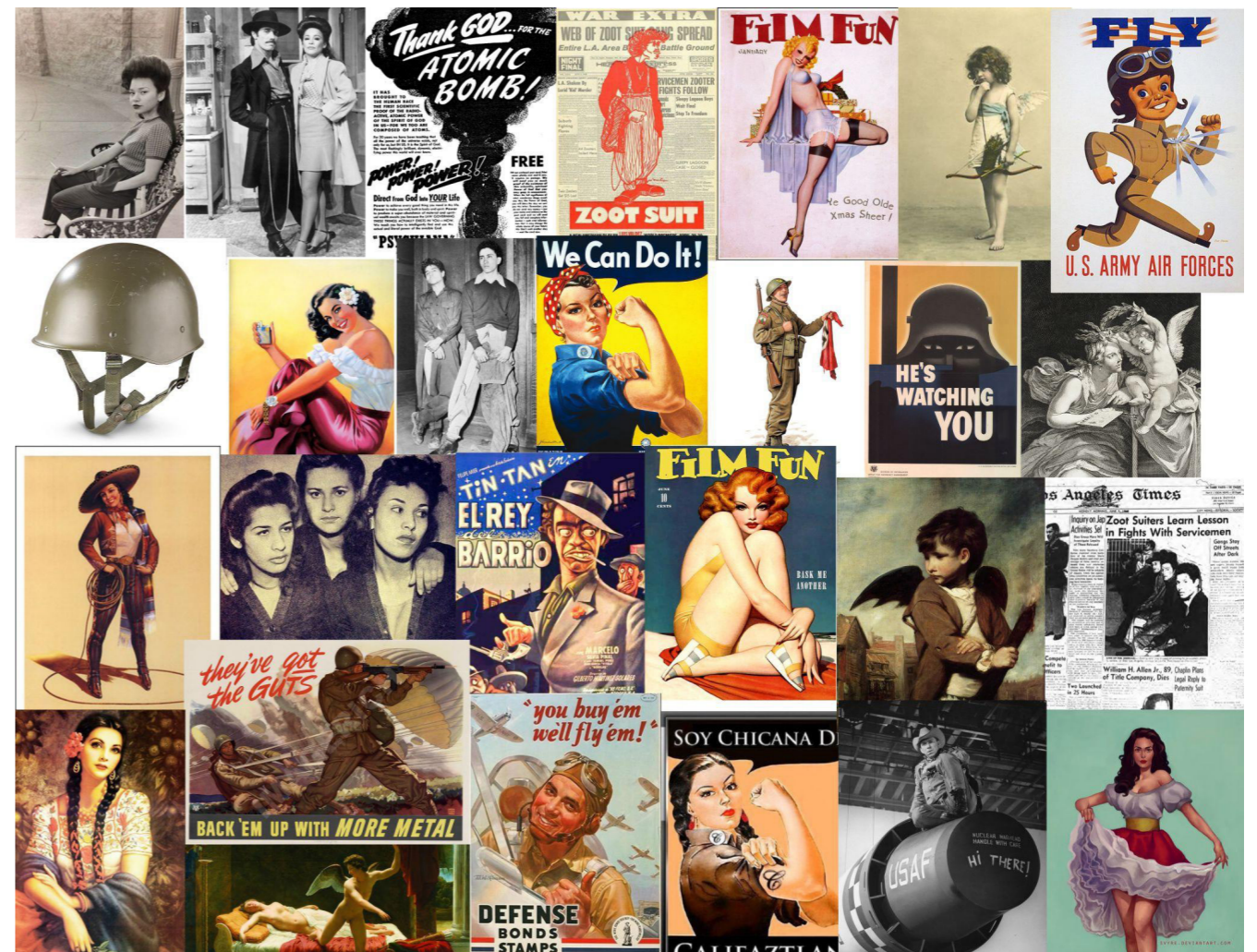

FIGURA 4. Moodboard de la búsqueda iconográfica. Fuente: Elaboración propia.

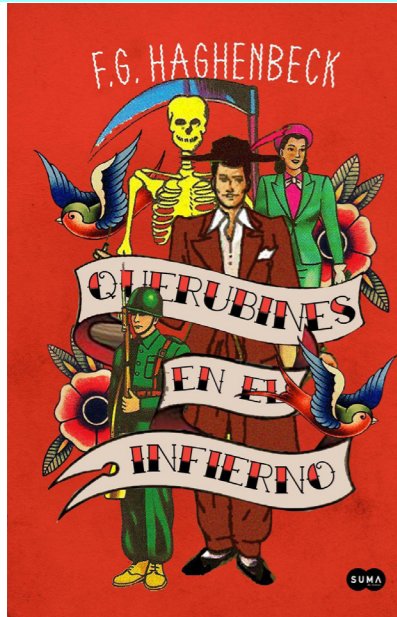

FIGURA 5. Propuesta inicial de portada: Querubines en el infierno. Fuente: Elaboración propia (arriba).

FIGURA 7. Propuesta iconográfica, Querubines en el infierno. Fuente: Elaboración propia (abajo).

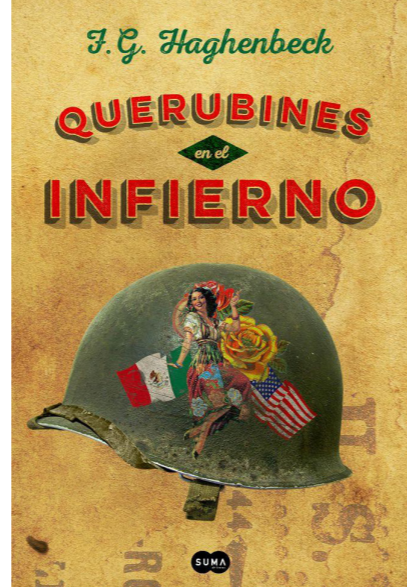
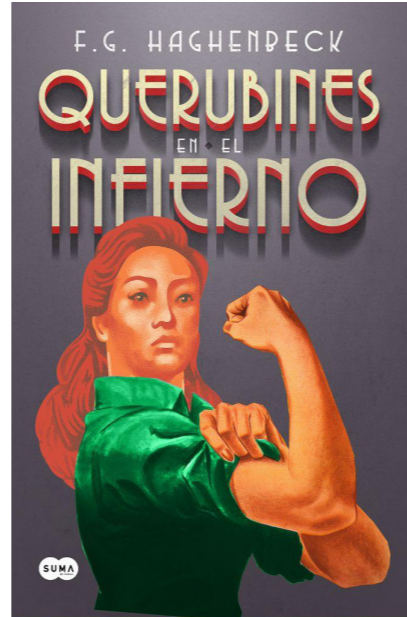

FIGURA 8. Propuesta de portada: Querubines en el infierno. Fuente: Elaboración propia (arriba).

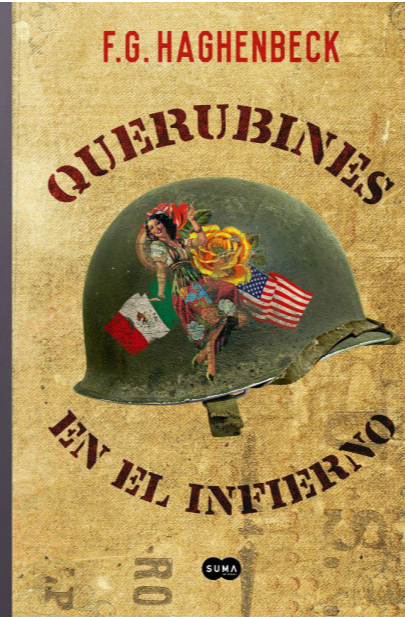

FIGURA 9. Propuesta final: Querubines en el infierno. Fuente: Elaboración propia. (arriba derecha)

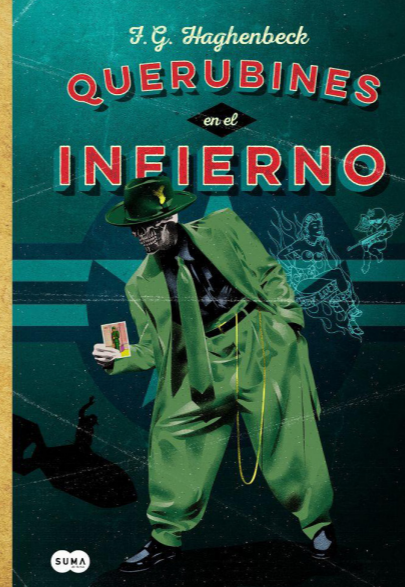
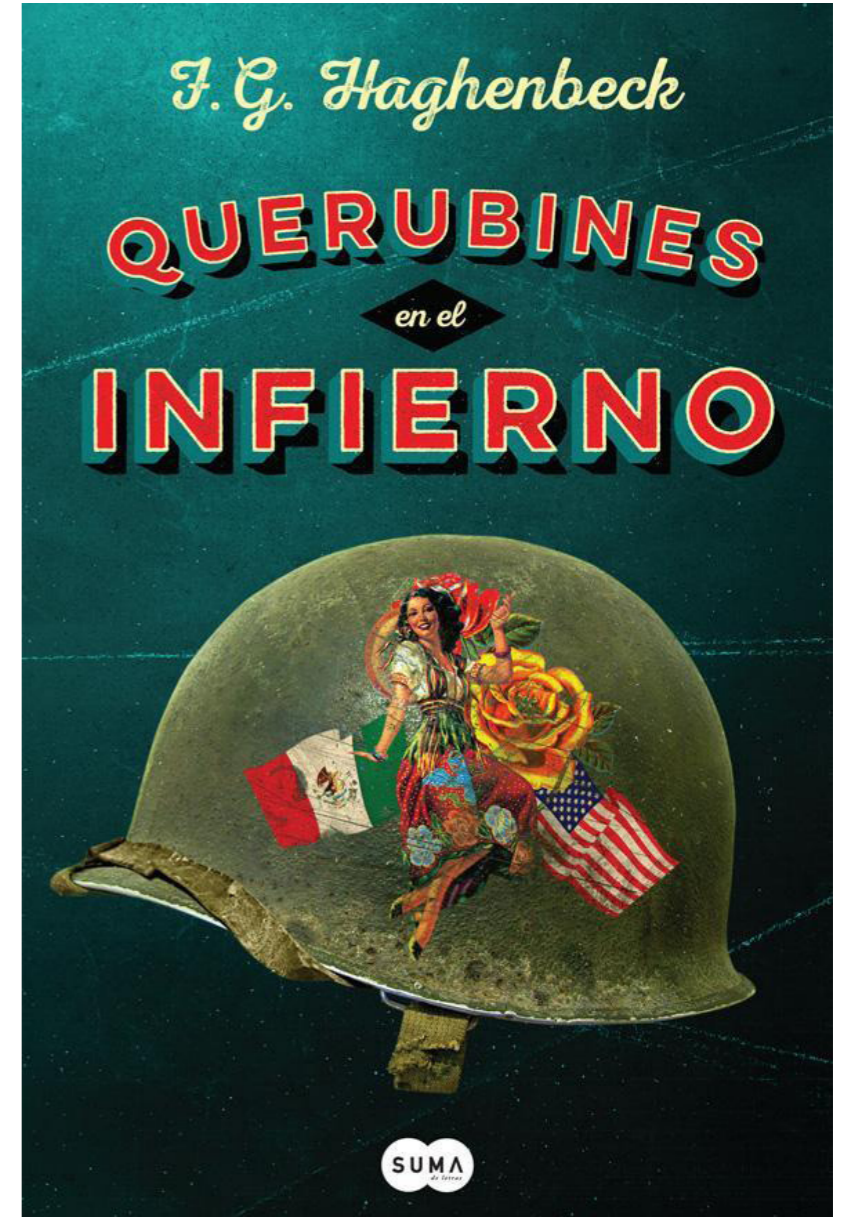

FIGURA 6. Propuesta tipográfica: Querubines en el infierno. Fuente: Elaboración propia (derecha).

03. Proceso de diseño

Una vez identificada la forma e identidad iconográfica en la que se va a representar el contenido del libro, se empieza a trabajar en las propuestas de diseño, composición y tipografía.

¿DÓNDE BUSCAR FUENTES DIGITALES?

Te comparto algunas plataformas gratuitas y de paga donde podrás encontrar recursos gráficos, debes tomar en consideración las licencias de cada recurso seleccionado:

gettyimages.com
shutterstock.com
istockphoto.com/es
stocksy.com
alamy.es
unsplash.com
pexels.com
freeimages.com
rijksmuseum.nl
metmuseum.org
museodelprado.es
artic.edu
getty.edu
collections.lacma.org
artsandculture.google.com
flickr.com
commons.wikimedia.org
thenounproject.com
freepik.com

CONCLUSIÓN

Presentar el proceso de diseño para la portada de un libro puede resultar algo mucho más complejo de lo que podría parecer en un principio, por lo que tomar la decisión de mostrar mi proceso a todos aquellos diseñadores se presume como una vía útil, pensando que dicho conocimiento les puede servir como referencia para llevar a cabo su propio diseño.

El desarrollo de una portada trasciende los fines estéticos, pues su correcta conceptualización desembocará en la plasmación de la esencia del libro en sí mismo, fungiendo como una invitación directa al lector para coger la obra entre sus manos. Dicho así la portada debe pues, hablar sobre la trama sin revelar más de lo necesario, proceso para el cual no sólo les presento los pasos a seguir, mostrando una metodología personal adecuada para ello, sino que también se comparten los links de sitios que sirven de ayuda para tener referencias visuales que serán útiles como auxiliares de la inspiración, pues son parte de los insumos necesarios para la producción de una buena portada.

Finalmente se puede resumir que la carátula de un libro se convierte en la primera impresión que da el mismo, por lo que debe estar íntimamente relacionada a su historia e incluso al mismo autor; el diseño de ésta debe verse implicado como parte sustancial de la obra, desarrollándose con un proceso funcional que logre obtener los objetivos requeridos por el escritor y la historia misma.

REFERENCIAS

- KACAREA. (8 de abril de 2016). Ficción o no ficción ¿cuál es mi género?. *Kacarea*. <https://www.kacarea.com/post/ficcion-o-no-ficcion>
- SONRIA. (21 de abril de 2016). Ficticio - Ficcionar. *Sonria*. <https://sonria.com/glossary/ficticio/>
- HAGHENBECK, F. (2015). *Querubines en el infierno*. Suma de letras.
- PAT, R. (10 de enero de 2019). *Diálogo con Francisco Hagenbeck sobre sus libros*. Soma arte cultura. <https://yucatancultura.com/breve-dialogo-francisco-hagenbeck/>