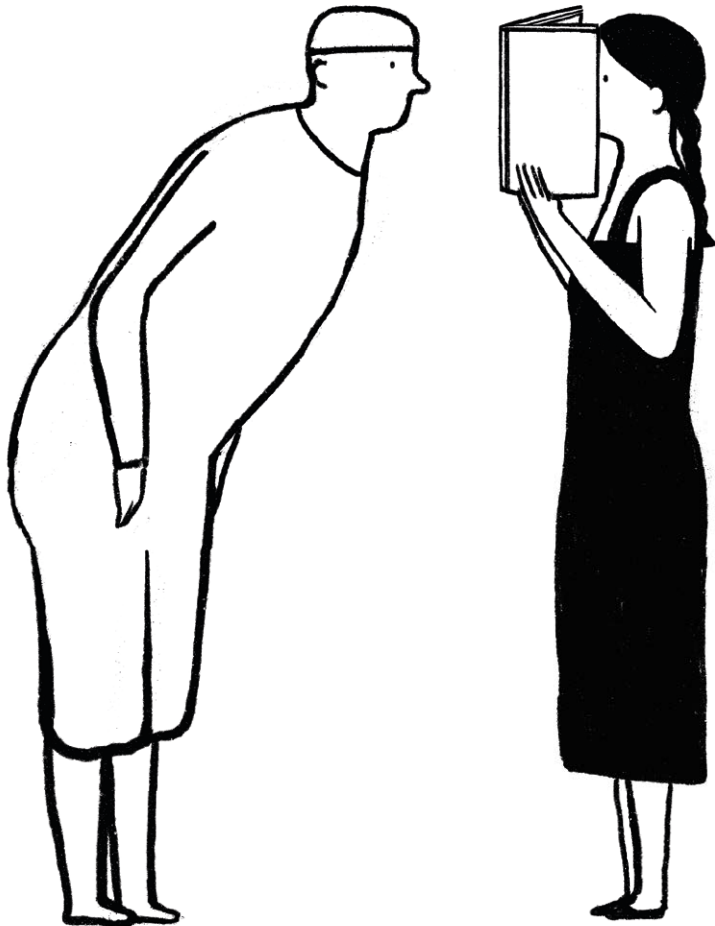

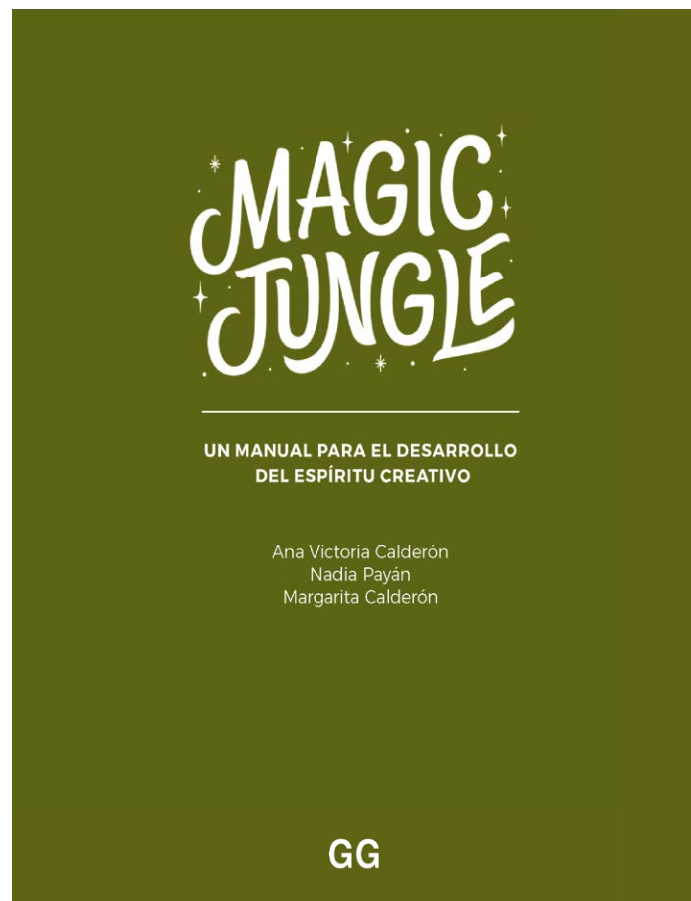
FOREIGN RIGHTS **GG**

2022

MAGIC JUNGLE

A manual to develop our creative spirit

17 x 23 cm
144 pages
Hardcover
€23.90
16,000 words

Ana Victoria Calderón, Nadia Payán and **Margarita Calderón** are the creative minds behind The Magic Jungle Experience, the annual retreat in southeast Mexico that welcomes people from all around the world, offering orientation for artists with an entrepreneurial spirit.

Magic Jungle is a practical guide that will help artists develop their creative spirit. Based on their retreats which year after year are held in the Yucatan jungle, this illuminating book invites its readers to embark on journey of self-discovery in order to connect with their more authentic creative self.

WE BELIEVE THAT:

- Creativity lives in all of us.
- Your art doesn't have to be your business, but it could be.
- Developing your intuition will help put you on the right track.
- To believe in your art, it is fundamental that you know yourself on a deeper level.
- Creative practices bring you closer to your divinity.
- Creating art makes you happy. It's that simple.
- Art can be many different things.
- It's never too late to take up your creativity once again.

En este primer capítulo desarrollaremos un trabajo de búsqueda interior que tiene que estar libre de juicios y no debe ser para nadie más que para ti; aborda los ejercicios con bondad e intención.

Para crear arte de forma genuina es importante que entres en tu interior y lo hagas con valentía. Quizás encuentres allí emociones que te incomoden o recuerdos que creas del todo errados, pero todos son parte de ti y de tu historia, y puede que este proceso te ayude a reconciliarte con ellos. A medida que avances en tu viaje introspectivo, la conexión entre sanar y crear se verá fortalecida, y verás que tu arte se vuelve más personal. Reconectar con tu auténtico yo es hacerlo con tu arte auténtico.

¿Por qué trasciende el arte auténtico?

- Porque se percibe desde las emociones, no se procesa desde el intelecto.
- Porque verdad es belleza, y belleza es libertad.
- Porque cuando creas desde tu verdad no desde una tendencia, la conexión se mantiene.
- Porque nos conecta con emociones compartidas.
- Porque contribuye a la evolución del ser humano.
- Porque atrae a la gente por su originalidad.

Empieza desde el principio

Cuando preguntamos a una artista en qué momento empezó a crear, la respuesta suele ser que, en realidad, nunca dejó de hacerlo. Eso nos da a entender que absolutamente todos los niños y las niñas son creativos, aunque en muchos casos van perdiendo la ilusión con el tiempo. Es habitual que, en nuestra vida adulta, la presión social o económica nos lleve a renunciar a aquello que nos divertiría o nos hacía felices, pero tenemos buenas noticias: nunca es tarde para retomarlo.

Al nacer, no traemos incorporados prejuicios ni expectativas de cómo debemos ser. Durante la niñez creamos desde la inocencia, desde el presente, emocionados con por nuestra propia curiosidad. Se trata de una expresión auténtica. Por eso nuestras experiencias infantiles son tan valiosas: contienen pistas clave sobre lo que nos ilusiona.

Cuanto más nos acerquemos a nuestro niño interior, más lo haremos a nuestra autenticidad.

En este primer ejercicio vamos a conectar con ese momento tan especial. Retrocedamos en el tiempo.

EJERCICIO

Parte 1. Mi yo de la infancia

Escribe una lista de actividades que hacías cuando eras niña y que te hacían feliz. Estas preguntas te ayudarán a recordar:

- ¿Cómo decorabas tu habitación?
- ¿Qué solías hacer para divertirte?
- ¿Cómo jugabas? ¿Con quién?
- ¿Qué despertaba tu curiosidad?
- ¿Cómo pensas en práctica tu creatividad?

puede que pensemos que no tenemos el suficiente talento para hacerlo. Sea como sea, y por abandonado que tengamos nuestro espíritu creativo, siempre estamos a tiempo de volver a él.

Ahora que hemos empezado a recordar nuestra niñez desde la perspectiva creativa, debemos abrirnos a explorar nuestro yo actual. Aunque la vida de adulto sea compleja, ajetreada y cambiante, hay en nosotros ciertos valores que se mantienen inmutables. Se trata de los que nos guían cuando debemos tomar decisiones importantes: las relaciones que elegimos, el trabajo al que aspiramos, nuestro estilo de vida... Son una parte de nosotros extremadamente importante y, sin embargo, rara vez nos tomamos el tiempo de explorarla y dar nombre a cada uno de estos valores que nos definen.

El siguiente ejercicio es importante, pues te ayudará a descubrir las razones que hay detrás de tu práctica creativa.

Parte 2. Encuentra su versión adulta

Observa lo que has escrito en la lista. Algunas de las actividades que hay en ella habrán quedado atrás porque han dejado de interesarte, pero seguro que otras siguen llamando la atención de tu alma creativa. Destácalas y pregúntate: ¿cuál sería la versión adulta de cada una de estas actividades? Te ponemos algunos ejemplos para que te sirvan de inspiración:

Cuando era pequeño, Andrés solía jugar a poner voces e inventar personajes e historias con sus juguetes. Hoy es podcaster y escribe guiones para los actores de programas de audio.

A Zaruhi le encantaba decorar su espacio, la esquina de la pequeña habitación que compartía con su hermana. Años después estudió arquitectura y encontró su vocación en el diseño de interiores, que centró en la remodelación de pequeños apartamentos de la Ciudad de México.

A Orestes le encantaba dibujar cómics de superhéroes y, en especial, sus anatomías. Ahora es ilustrador de lettering y director creativo en una agencia de diseño gráfico.

Te sugerimos que preguntes a tus amigos por sus actividades favoritas de la infancia. Verás cómo se abren y emocionan, y seguro que aprendes algo más sobre ellos.

Si estás comenzando tu camino como creativa, ten en cuenta que en realidad esto no es un comienzo, sino que estás retomando algo que siempre estuvo allí, aunque lo tuvieras adormecido. A veces nos hacen creer que no merece la pena invertir tiempo en este tipo de actividades, o

Ahora que ya tienes claras tus ideas e inquietudes creativas, ¿por dónde empezar? En realidad, en la práctica creativa hay mucho de ensayo y error.

Cuando empiezas un proyecto o aprendes una nueva técnica, estás en plena fase de experimentación. Puedes leer libros y asistir a cursos que te orienten, pero la única forma de que averigües qué te funciona es mediante prueba y error. Durante esta fase hay que ser muy paciente contigo, y con la respuesta que obtienes del mundo. No es realista pensar que tendrás una reacción o acogida inmediata por parte de tu público, o que en seguida se verá reflejado en los que ganas. Por supuesto, podría suceder, pero lo habitual es que pases por errores, de los que tienes mucho que aprender. Debemos ser siempre flexibles.

Lo más importante —y difícil— es tomar decisiones y pasar a la acción sin saber qué sucederá después, pero lo cierto es que, hasta que no te muevas, el camino no se abrirá. Eso sí, una vez les des ese primer paso, encontrarás la claridad que te permitirá que lleguen nuevas ideas y oportunidades que te impulsarán para seguir adelante. Y, durante el camino, siempre puedes tomar nuevas decisiones y cambiar de rumbo. Lo importante es que abordes el proceso con benevolencia y tolerancia para contigo.

Te proponemos algunos ejemplos de acciones que puedes poner en marcha, en función de la fase en la que te encuentres:

- Si quieres crear una marca y tienda de ropa, empieza a buscar maquilladoras.
- Si quieres ser artista, fíjate la meta de crear un catálogo con suficientes obras para enseñar una colección o serie.
- Si quieres abrir un centro de estética o un restaurante, comienza a gestionar las licencias necesarias.
- Si pintas con acuarela y quieres probar técnicas nuevas, visita tu tienda de material artístico y experimenta con algo nuevo.
- Si vas en busca de inspiración, asiste a un retiro creativo.

EJERCICIO

Carrera y estilo de vida

Te proponemos un nuevo ejercicio, esta vez para que encuentres el estilo de vida que mejor se adecúa a lo que quieres. Piensa en un mínimo de tres personas con una trayectoria creativa que admires (puedes ser personas del presente, del pasado o personajes de ficción) y haz una lista de todas las razones por las que te gusta su trabajo. Más allá de la técnica o el talento, piensa en las razones relacionadas con su estilo de vida: logros profesionales, impacto en el mundo, el mensaje que transmite su obra...

Observa tu lista y plántate las siguientes preguntas:

- ¿Te imaginas con un estilo de vida parecido?
- ¿Te gustaría lograr algo similar?
- ¿Tienes la energía necesaria para que te impulse a llevar un estilo de vida o una carrera profesional similar?

Sea cual sea el camino o los caminos que escojas, siempre será único y personal, en línea con tus intereses y el modo en que te expresas, con tu auténtico yo. De todas formas, conocer los inicios de las carreras profesionales o los desarrollos personales de otras artistas siempre puede servirnos de ayuda e inspiración. Para este libro hemos entrevistado a algunas de las artistas que admiramos para que nos contaran cómo fueron sus primeros pasos: qué las impulsó, a qué dificultades tuvieron que enfrentarse, sus logros y descubrimientos... Esperamos que te inspiren tanto como a nosotras.

INTERVALS

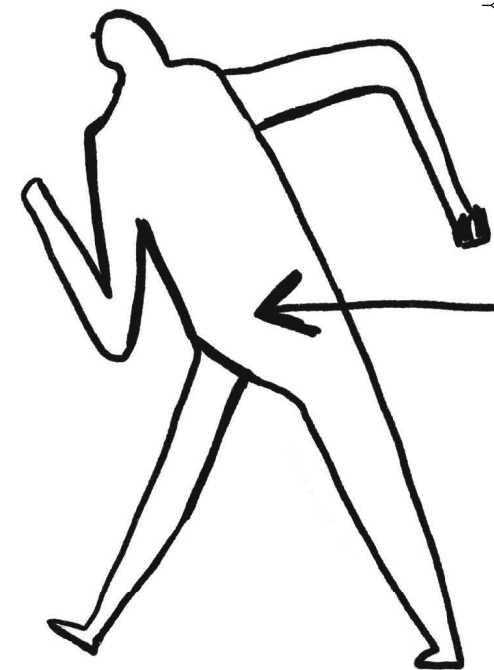
The silence of images

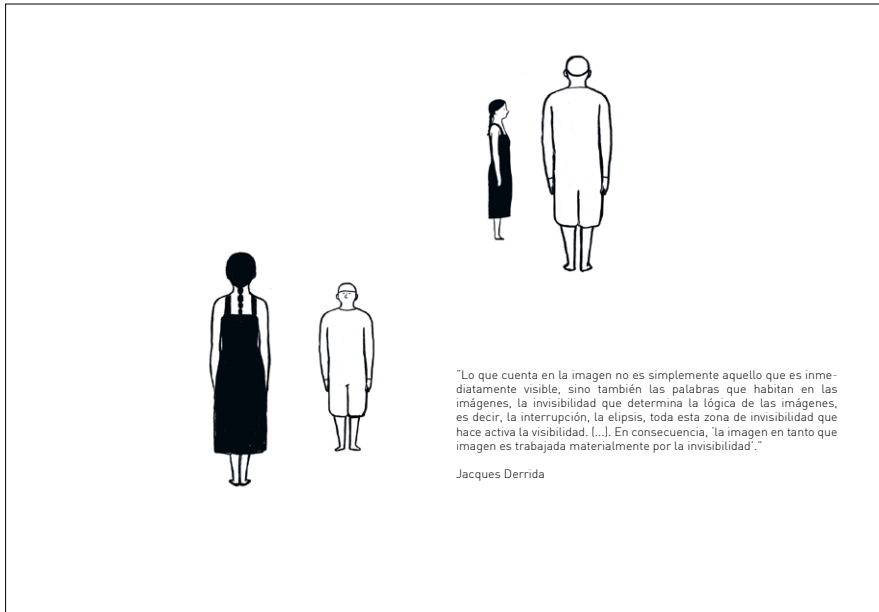
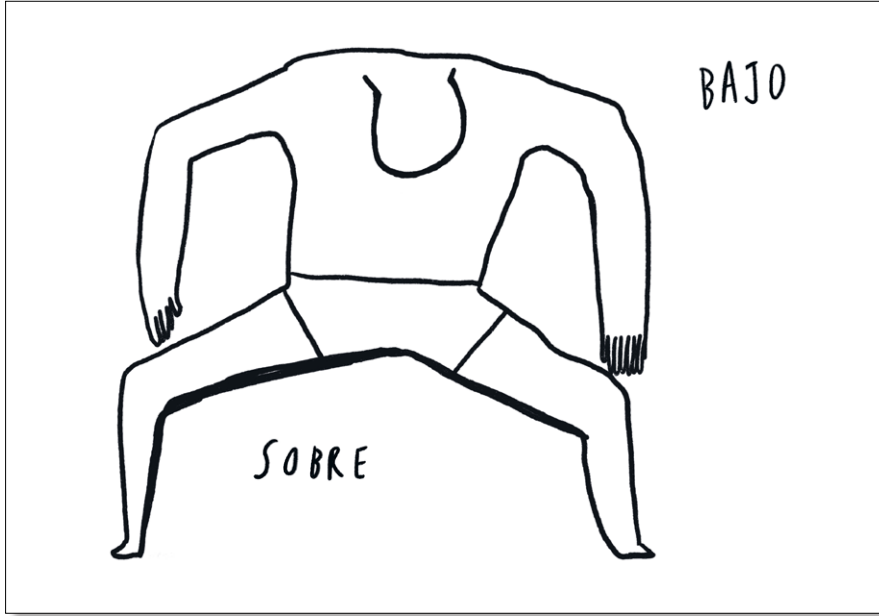

15 x 21 cm
96 pages
Paperback
€14.90
3,500 words

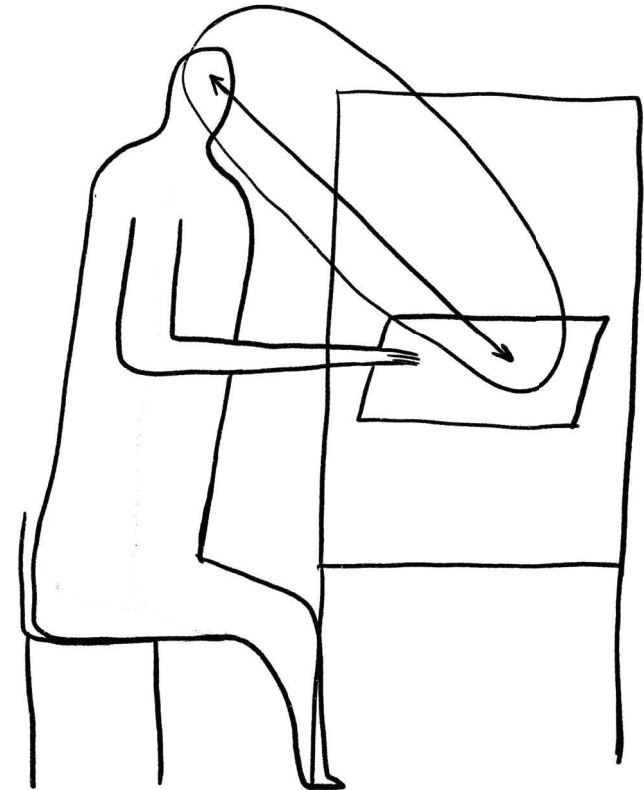
Raúl Nieto is the illustrator behind Guridi, the artistic name with which he signs his artwork. An acclaimed picture book artist whose works have been published in many languages, Raúl Nieto studied painting at the Faculty of Fine Arts of Seville and has extensive experience in visual communication in the spheres of printing, design, and advertising.

In this new book, Guridi offers us his creative vision of the picture book. He delves into the relationship between images and text, between space (physical and mental) and characters, and especially the intervals—the interstitial spaces that give rise to deep meaning of works of this kind, inviting the active participation of readers. His practical advice sets us on the path to our own truth and shows us how to capture it through the empty spaces of images.

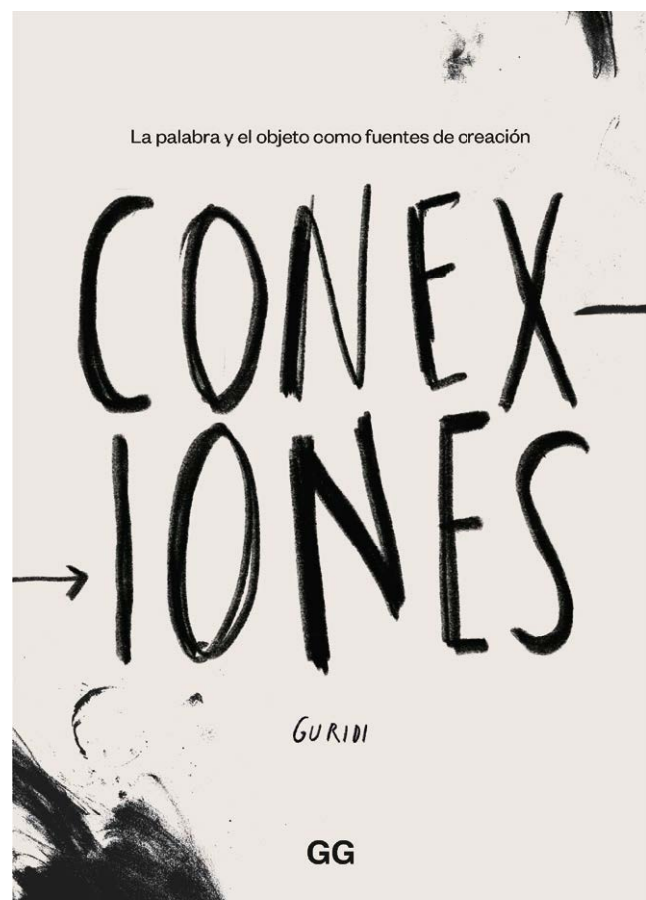

Is a word an image in itself?
What different relationships exist between space and the subject, the word and the subject? And the word, image, and space?

CONNECTIONS

Words and objects as sources of creativity

In this book the author shows us how the connection between everyday objects and words produces images and stories that come together to define a work and give it an identity.

People always say that the most important part of a project is the idea. But without a plot or story to support it, an idea cannot grow. It needs to be provided with a “truth” resulting from the experiences and life lessons we have learned and shared with others — this is what makes a project unique—.

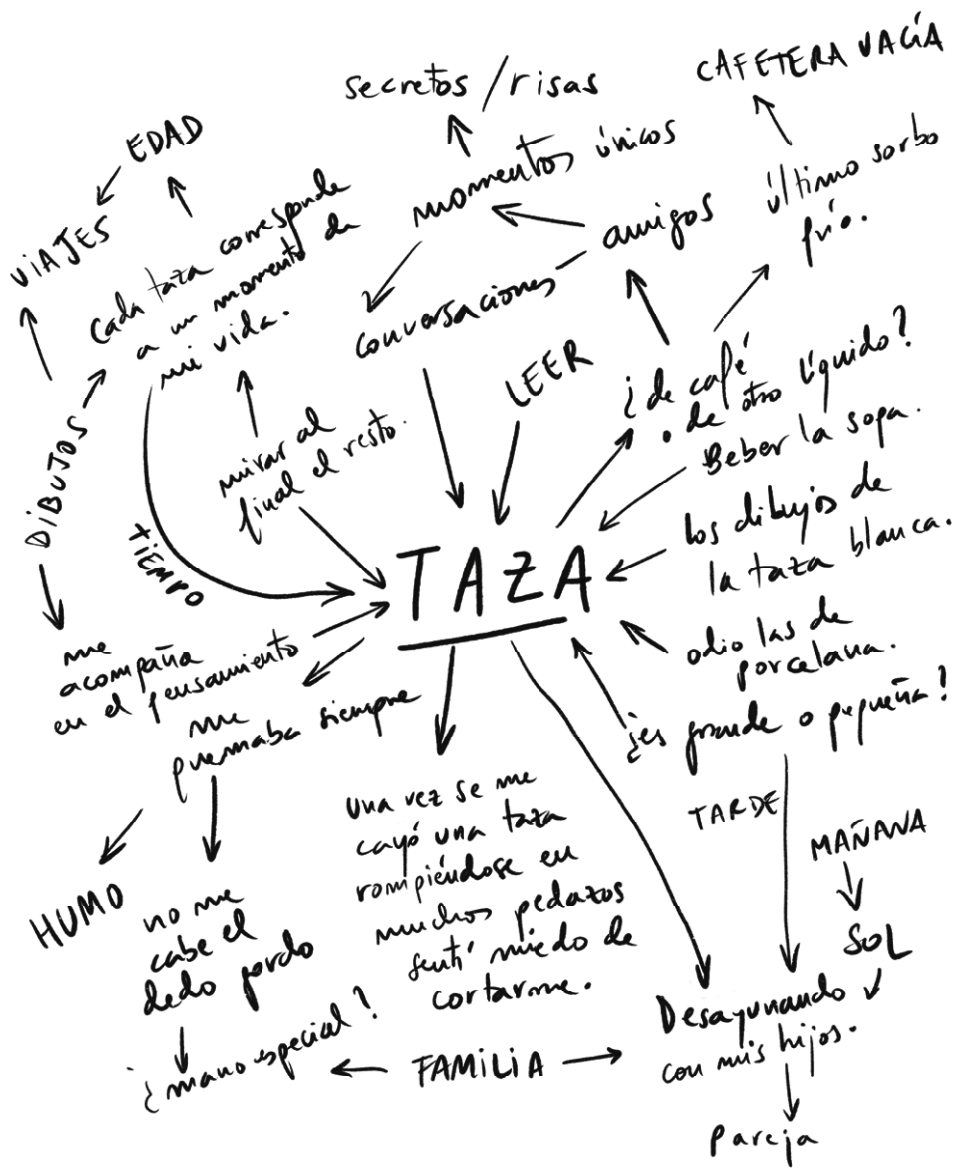
GURIDI

This guide will take artists from idea to the final project.

An invitation to enrich the art we make with elements from the world around us.

An intimate portrait of the creative process from one of the most acclaimed illustrators of the international scene.

15 x 21 cm
144 pages
Paperback
€16.90
5,500 words

¿Cuándo y cómo comienza una creación?

¿Te sientas y piensas "voy a crear"? No...

La creación comienza con una reacción ante un estímulo exterior. De alguna forma, ese estímulo te atrapa, se adentra en tus entrañas y provoca en ti, a modo de respuesta, un impulso creativo. A veces, esa respuesta toma forma de palabras, imágenes, movimientos... Poco después, se convierte en una obsesión y empiezan a aparecer otras palabras, imágenes, bailes... En ese momento surge la necesidad de crear, de experimentar, de repente, todo está conectado.

Esto es lo que define el arte para mí: esa reacción imparable que lleva crear a partir de una reacción, esa necesidad de materializar una visión particular o una conexión.

Cuando aparece la posibilidad de materializar ese conjunto surgen nuevos hallazgos y, con ellos, se da inicio a un nuevo proyecto. A partir de ahí, te planteas si se trata de un proyecto personal o si tiene carácter universal: si le ocurre también a los demás o si podrían siquiera entenderlo, si conectarían con tu pensamiento. Buscas un propósito, una intención.

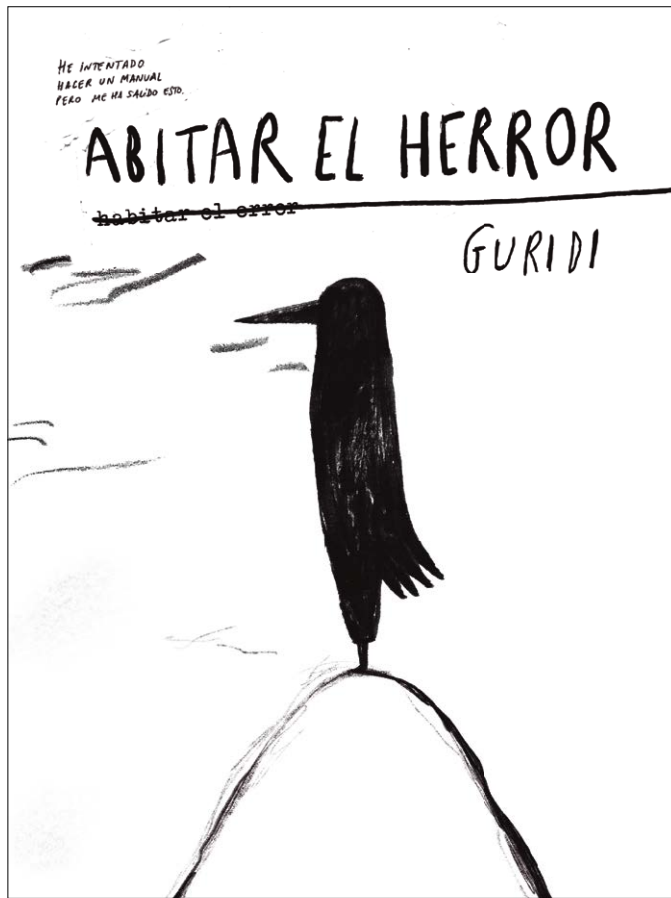
Partir de lo personal, de lo vivido, para llegar a lo universal, así como buscar la experiencia común para entender la individualidad, es la única vía de conocimiento y creación que conozco.

VIENTO

Levanto, poniente, solano, vendaval... ojos semiberrados que buscan alcanzarte con la mirada, perros que vagan, plantas que ruedan y silbidos que habitan. Los nervios afloran como los tesoros de la arena.

Recuerdo pocas cosas en mi vida, pero recuerdo muy bien ciertos vientos. El de una tormenta del desierto, la brisa al ir montado en bicicleta, el viento de un atardecer en la playa, el del faro en el que el horizonte era infinito... Me gusta el viento porque es como si la naturaleza llamase la atención de los humanos.

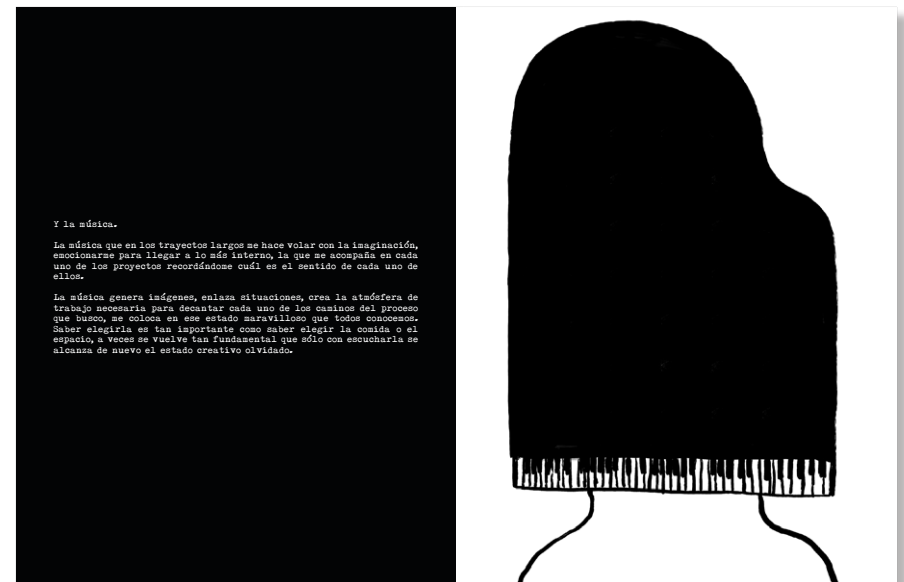
IMPERFECTION

15 x 21 cm
112 pages
Paperback
€14.90
5,500 words

Using his experience and his most private reflections, Guridi talks about the resources and thoughts that accompany him during the creative process, and the things he has learned about art, himself and the world that surrounds us and how they have allowed him to construct his own personal language and vision in the field of illustration.

How to turn our wrinkles and scars into signs of character and authenticity?

Y la música.

La música que en los trayectos largos se hace volar con la imaginación, emocionarme para llegar a lo más interno, la que me acompaña en cada uno de los proyectos recordándose cuál es el sentido de cada uno de ellos.

La música genera imágenes, enlaza situaciones, crea la atmósfera de trabajo necesaria para encontrar cada uno de los caminos del proceso que busco, se coloca en ese estado maravilloso que todos conocemos. Saber elegir es tan importante como saber elegir la comida o el espacio, a veces se vuelve tan fundamental que sólo con escucharla se alcanza de nuevo el estado creativo olvidado.

PAINT YOUR WORLD

21 x 24 cm
144 pages
25,000 words
Paperback
Not yet published

Maru Godas is a graphic designer, illustrator and urban sketcher who lives in Barcelona. In addition to collaborating with a number of magazines and other press, she currently teaches courses and workshops on art techniques and urban sketching around the world.

The sketchbook is the perfect tool to help us discover and represent our world. In this book, the author offers resources and exercises to improve artistic technique, inspiring ideas to help readers discover their creative voice, as well as many more resources to explore one's creativity and learn about the infinite possibilities of the sketchbook.

MATERIALES

El mundo de los materiales de bellas artes genera pasiones difíciles de explicar: dialogamos con el pincel, sentimos el aroma de las colores, emergem texturas que nos hacen liarar... Los materiales nos hablan e inspiran, tienen vida propia.

Papeles, lápices, acuarelas y pinceles de todo tipo encierran un universo lleno de infinitos proyectos esperando a ser materializados, las tiendas de bellas artes son santuarios de placer y profundo deseo para muchos. Yo perteneco a ese grupo.)

Mirar, tocar, oler... los muestrarios de papeles, de pinturas, probar rotuladores y lápices de colores... comprar suministros de arte acaba siendo una experiencia tan gratificante como ir a una exposición o a un concierto.

De todos modos, la base del éxito está en la relación que estableces con ellos, son herramientas orgánicas al servicio de tu creatividad y debes llevarlas al límite.

Debes usarlos todo lo que puedas y entenderse con ellos.

En este capítulo repasaremos algunos de los materiales que suelo usar y cual es la relación que mantengo con ellos.

También te propondré algunos ejercicios sencillos para que hagas una toma de contacto con los materiales que conozcas un poco mejor.

cuadernos y papeles
pinceles
gouache
acrílico
pintura acrílica
tinta acrílica
el kit de viaje

pintAR al Aire libre o en el estudio!

Quiero hacer una reflexión contigo acerca de las ventajas de pintar al aire libre y en el estudio.

Y aunque me encantaría las dos condiciones, lo interesante es entender a cuál de ellas prefieres. Si se ve de la siguiente manera dibujan "la realidad" te invito a que te quedes un día dibujando en casa y otro día en un estudio. Debes experimentar con otro tipo de información que también es real y que tiene que ver con tus emociones, con una historia imaginada, una canción...

En cambio si eres de los que te sienten en la calle porque de la plática que agitas te miro, por favor, compra desde la ventana de tu casa, tu terraza, tu cocina, Empieza con dibujos sencillos, pinta a tu medida, tus plantas, los muebles, toma tu tiempo para observar tu realidad como si la vieras por primera vez, y crea un espacio cerrado entre tú y tu cuaderno, tus acuarelas y tu pincel favorito son de gran ayuda si necesitas aislarte del espacio exterior.

pintar en el estudio

pros:

- Puedes crear una atmósfera agradable que favorezca la concentración y tener más comodidad a la hora de trabajar para prolongar en aquello que quieres corregir.
- Puedes dejar la obra a medias para acabarla en cualquier momento, incluso con parte de los materiales sin recoger.)
- Puedes deformar, abstrair o embelizar con más control los elementos del proyecto.
- Te puedes enfrentar con obras de gran envergadura y tamaño, así como con técnicas más complejas como el óleo o el acrílico.
- Puedes usar otros elementos de inspiración y fantasía basados en lecturas, música, recuerdos, imaginación... libertad en estudio puro.
- Puedes tomar todo el tiempo que quieras para aborrazar y planear tu dibujo.

contras:

- Necesidad de tener un espacio luminoso, ordenado y estudio con agua caliente, luz y calefacción o los colores que más te gustan.
- Necesidad de darle muchas vueltas al proyecto y "no acabar" nunca el trabajo.
- Dificultad de "presionar" a pintar si tienes estudio en casa. Esa es la parte más difícil.
- Resultado poco fresco, demasiado trabajado y perfeccionista, Aparición del homo vacua

pintar la realidad "in situ"

Es una fuente inagotable de información, puesto que la experiencia de los sentidos se pone a nuestra disposición creativa, sus sentidos, colores, aromas, emociones... La información visual de forma real es imposible de conseguir a través de otros vías.

El trabajo en directo confiere a nuestros dibujos una frescura y una vitalidad muchas veces imposible de conseguir en estudio.

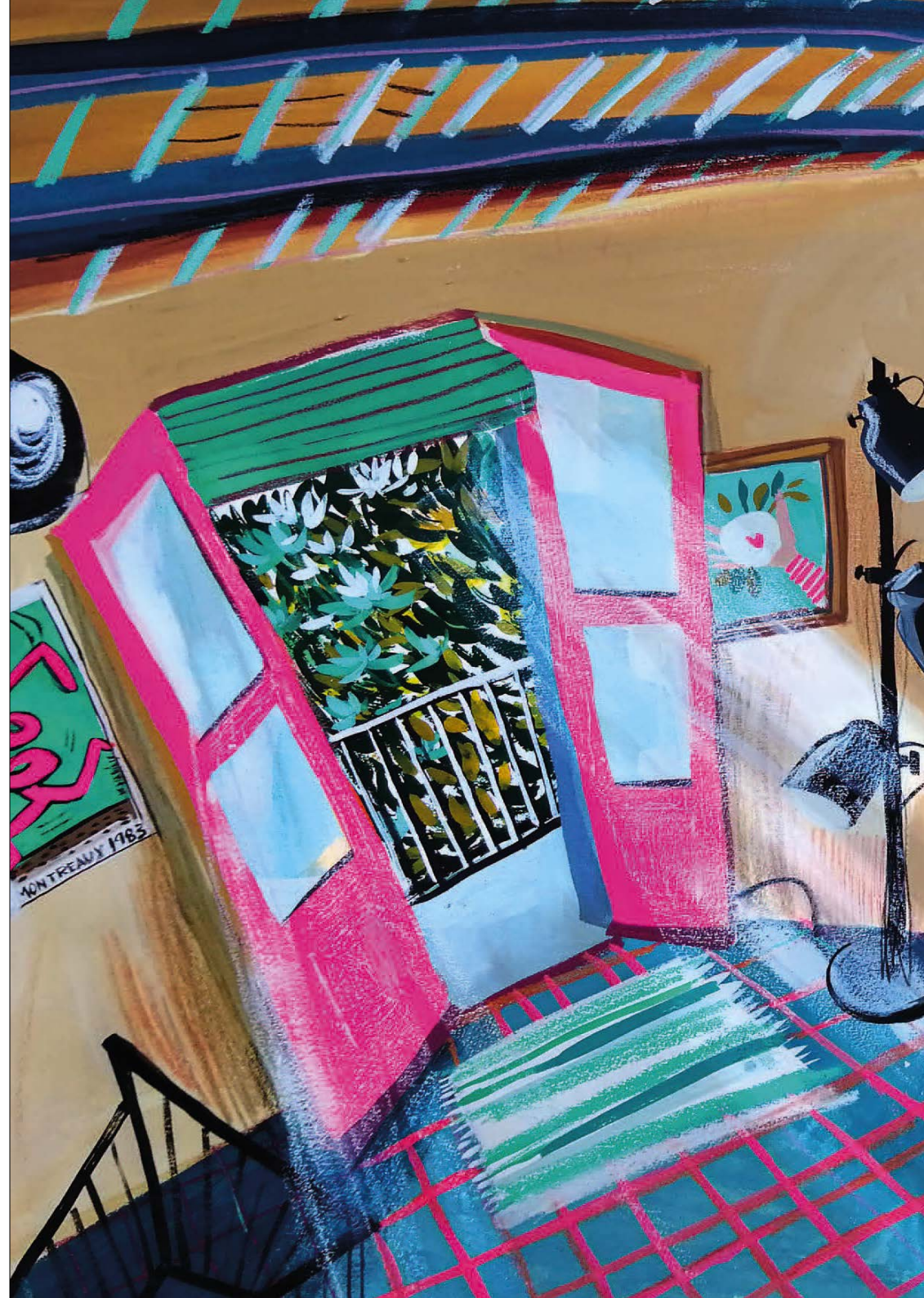
Práctica constante de la observación, aprendemos a filtrar la mirada en aquello que realmente nos llama la atención. Podemos elegir la obra que queremos, acercarnos y alejarnos para tomar encuadres e informaciones a nuestro antojo, el espacio y nuestra forma de mirar se influyen.

Esclarecemos la forma rigida de decisiones, algo que nos ayuda a visualizar algo que queremos conseguir en el papel.

Trabajamos en un tiempo más o menos limitado, eso es bueno para aprender a aborrazar y gestionar.

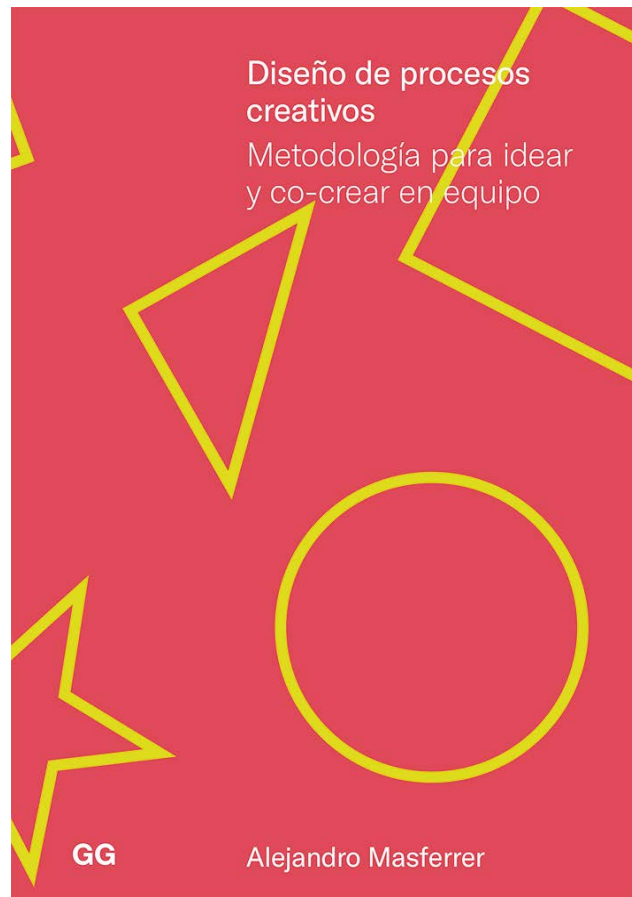
CONTRAS:

- A veces es difícil "procesar" demasiada información, puesto que procesar de la realidad es mucha, a veces demasiada.
- Poco tiempo para nuestros dibujos y lo que a veces puede ser un acabado fresco y general se puede convertir en una decisión preguiosa y en algunos casos, frustrante, (porque en cualquier caso se aprende un montón).
- El color y las proporciones de la realidad pueden condicionar nuestros resultados, pueden ser difícil ser sintético, tanto con el color como con las formas.
- No tener demasiado tiempo para "pensar" y a veces, eso que es muy bueno para algunos aspectos, no lo es tanto para otros. A veces es necesario tener un poco de tiempo para "madurar algunas buenas ideas".
- Algunas técnicas pueden entorpecer el proceso debido al tiempo de secado.
- Al estar en la calle siempre pueden pasar cosas imprevistas que no te permiten trabajar con concentración (gente que te habla, animales, niños, ruido... te recomiendo unos auriculares para aislarte de la contaminación acústica y de curiosos).
- Sobre la importancia del tiempo, aunque hacen la aventura más interesante.
- Muchos dibujantes solamente dibujan cuando salen y han olvidado esta actividad a salir a la calle, cosa que limita la creatividad. Al final los resultados acaban limitándose a los espacios donde vamos y es importante vagar con la mente y nuestra imaginación.

DESIGN OF CREATIVE PROCESSES

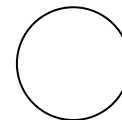
Method for generating ideas and co-creating for teams

16 x 23 cm
136 pages
Paperback
€16.90
23,500 words
Rights sold: English

Alejandro Masferrer is a designer who specialises in facilitating co-creation for teams working in design and innovation. He was co-founder of The Pop Up Agency, a nomadic agency that worked in 48-hour sprints, and the creator of Triggers, a company offering consulting services to help foster the creative process and the design of tools for teams.

Working as a team is something that is both gratifying and complex. Alejandro Masferrer has created an effective method for working through the different stages of creative projects, according to their type. This marvellous guide will be of great use if we want to avoid the typical blind spots, errors, imbalances, and threats that could hinder the development of a project and the work carried out in a team.

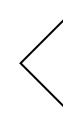
The circle (meeting)

The square (basis)

The star (activation)

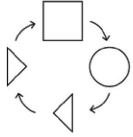
The open triangle (exploration)

The closed triangle (filtering)

Diseños circulares

Otra forma de adaptar el proceso a sesiones no lineales es disponiéndolo de manera circular. Esto puede ser especialmente útil para procesos iterativos y que necesiten de una actualización frecuente.

Un buen ejemplo sería la adaptación de esta metodología al método Lean Startup.¹ Los lectores familiarizados con este método reconocerán el proceso iterativo de Construir > Medir > Aprender, normalmente representado por un círculo como se muestra en la figura.

Si analizamos las tareas y actitudes que necesitaremos en cada una de esas fases, podemos concluir lo siguiente:

- La fase de construir corresponde al cuadrado, ya que se trata de definir y hacer tangible una idea.
- La fase de medir corresponde al círculo, ya que se trata de investigar, hacer preguntas y aclarar dudas.

¹ Lean Startup es una metodología creada por Eric Reis para desarrollar negocios y productos.

— La fase de aprender corresponde al triángulo abierto, para explorar ideas según lo aprendido, y al triángulo cerrado, para elegir la mejor solución según los datos recopilados.

Con estas conclusiones podemos disponer nuestro proceso de forma circular, adaptándolo así a la metodología Lean Startup.

Esta misma conversión y adaptación se puede hacer con cualquier proceso iterativo.

Procesos dentro de procesos

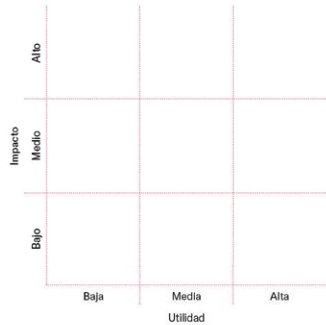
Por último, también podemos usar el sistema para incluir procesos dentro de procesos. En ciertas circunstancias, debido a la complejidad de un proyecto, y por lo tanto al tiempo que debemos dedicarle, es posible que dentro de un mismo paso encontremos subpasos.

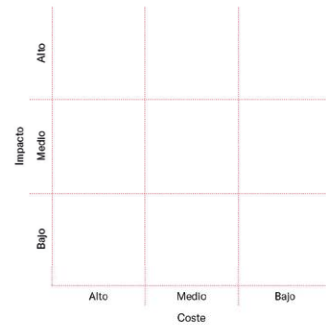
Un ejemplo de esto puede ser una fase de cuadrado que contenga tanto un triángulo abierto como otro cerrado. Podríamos llegar a la conclusión de que el cuadrado debe contener a las otras dos figuras, ya que, para ese proceso en concreto, es necesario explorar conclusiones con el grupo entero,

colocarla en la esquina inferior izquierda. Si por el contrario tiene alto impacto y alta utilidad, estará en la casilla superior derecha.

Por pura lógica, las mejores ideas estarán en la esquina superior derecha. Al igual que con el ejercicio anterior, esto no significa que una idea que esté en la casilla de impacto medio y utilidad alta tenga que ser descartada, sino que deberemos trabajar para mejorar su Impacto.

Los criterios de esta tabla pueden cambiarse por los que sean necesarios; solo hay que cuidar que los valores positivos de cada uno coincidan en la esquina superior derecha. Por ejemplo, en el caso de utilizar impacto y coste de producción, el valor de alto impacto debe coincidir con el de bajo coste.

día pasar a filtrar y desarrollar dos o tres ideas que consideremos buenas para probar con usuarios (4. Triángulo cerrado). El cuarto día lo dedicaremos a preparar nuestros prototipos (4. Triángulo cerrado), para finalizar la sesión el quinto día exponiendo las Ideas a usuarios (5. Círculo) y sacando conclusiones sobre qué idea funcionó mejor y, por lo tanto, acabaremos evaluando y consolidando el resultado (6. Cuadrado).

Hackathon

1. Estrella.
2. Círculo.
3. Cuadrado.
4. Triángulo abierto.
5. Triángulo cerrado.
6. Cuadrado.
7. Círculo.

Los hackathons son sesiones muy intensas de dos o tres días en las que un equipo multidisciplinar intenta buscar soluciones a un reto de forma experimental. No suelen centrarse solamente en la consecución de ideas, sino también en crear una experiencia

con la que los equipos disfruten, exploren ideas de un modo que normalmente no podrían en un proyecto comercial y conecten entre sí.

Un esquema típico de hackathon podría empezar con un ejercicio dinámico para romper el hielo en el grupo recién formado (1. Estrella) y seguir con una discusión en equipo sobre qué temática o reto quieren escoger, qué saben de él y qué dudas les quedan antes de ponerse manos a la obra (2. Círculo). Una vez aclaradas las dudas, el equipo debe centrar el foco y definir bien qué problema va a resolver (3. Cuadrado) para pasar a generar ideas (4. Triángulo abierto), seleccionar una favorita (5. Triángulo cerrado) y definirla de forma tangible a través de un diseño y presentación (6. Cuadrado). Es aconsejable terminar estas sesiones con una reflexión (7. Círculo) para ayudar al equipo a evaluar qué fue bien y qué cosas podrían mejorar en futuras ocasiones.

Reflexión de equipo

1. Círculo.
2. Cuadrado.
3. Círculo.
4. Cuadrado.

GREEN AU NATUREL

Drawing techniques for nature illustration

Santi Sallés is a graphic designer, illustrator, creative artist, and urban sketcher; in short, a multidisciplinary artist with a long trajectory behind him. He has worked for different advertising agencies and companies such as Estrella Damm, Seat and Teatre Lliure, among others.

Capturing the beauty of nature and learning how to distinguish the infinite variety of its forms and colours can be a real challenge, but it is also a source of endless pleasure for those who love drawing and nature. Santi Sallés runs through all the techniques and resources you need to be able to render the beauty of plants, flowers, trees, and natural landscapes.

A very practical manual including innumerable illustrations by the author.

Helps you master the use of colour using a rich range of greens.

An opportunity to go out into nature and put these techniques into practice.

17 x 24 cm

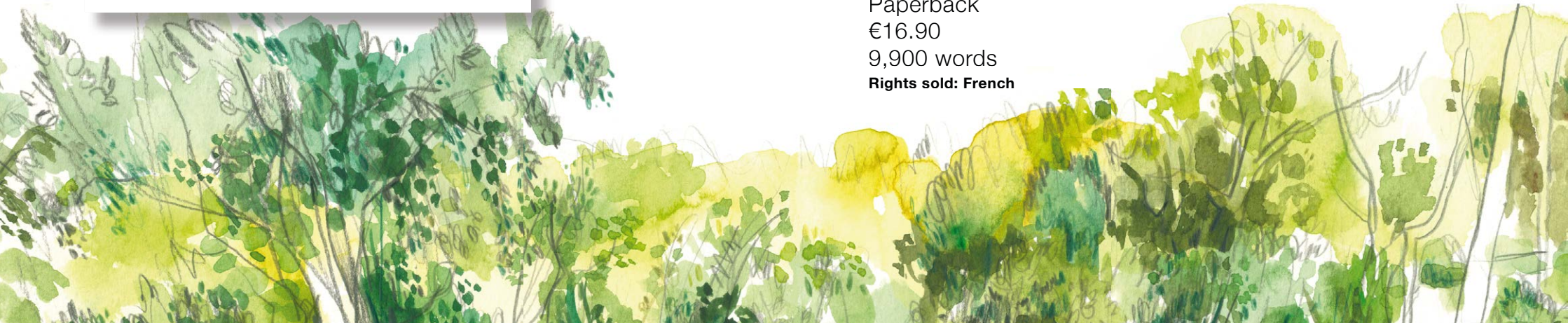
128 pages

Paperback

€16.90

9,900 words

Rights sold: French

20

21

Lápices de colores | Acuarelables o permanentes

El comportamiento de los lápices de colores es muy parecido al del lápiz de grafito, pero con pigmentos de colores en la mina. Permite muchos registros, texturas, tramas y tonos dependiendo de la presión que ejerzamos sobre el papel. Existen lápices más blandos o más duros, acuarelables o permanentes. Hay infinidad de colores (estuches de hasta 150 colores) y marcas. Yo trabajo con dos de ellas: Caran d'Ache y Faber-Castell.

Lápices de colores de la marca Caran d'Ache, modelo Prismalo Aquatille, y de la marca Faber-Castell, modelo Polychromos. Los primeros son acuarelables, aunque yo los utilizo básicamente porque la mina es más blanda y da unos colores muy luminosos. Los Polychromos son perfectos porque son resistentes al agua y puedes añadir acuarela encima sin que el color del lápiz se diluya. Son ideales para dar los últimos toques y reforzar sobre la acuarela o el gouache.

44

Hojas | Morfologías

Es imposible entender la naturaleza sin tener en cuenta las hojas. Para dibujar hojas es imprescindible observar detenidamente su forma y color. Podemos trabajar de muchas maneras, utilizando únicamente una mancha, en blanco y negro reforzando las zonas más oscuras con texturas, con lápices de colores o dibujando solo el contorno. También funcionan bien trabajadas en collage con recortes de papeles o dibujar de modo más realista y riguroso (ilustración científica). Esta última técnica requiere más tiempo debido a su complejidad; necesita más observación y mayor control en el dibujo. El primer paso es dibujar con lápiz la forma según el modelo, aplicar después la acuarela y, una vez seca, dar unos toques con lápices de colores para dar brillo y profundidad al dibujo.

Cuando tengo que dibujar hojas busco siempre aquellas que me llaman la atención por su color o su forma. Es interesante atreverse y ponerse retos, muchas veces el resultado es sorprendente.

En la naturaleza hay infinidad de hojas, que podemos clasificar por su forma:

1. Aciculares
2. Redondeadas
3. Oblongas
4. Elípticas
5. Acorazonadas
6. Ovoides
7. Obovadas
8. Lancetadas
9. Oblanceoladas
10. Palmadas. A. Simples B. Compuestas

TIME TO STOP

and other essays on art, landscape, geology and ecology

César Manrique (1919 -1992) was a multidisciplinary artist (sculptor, painter, landscape architect...) born in Lanzarote (Spain). He was the precursor of non-figurative art in Spain, establishing matter at the centre of his compositions. His pictorial imaginary draws from impressions of the volcanic landscape of Lanzarote which he seeks to understand emotionally.

Between 1964 and 1966 he lived in New York and gained international standing, but later returned to the Canary Islands, where he created numerous spaces integrated in nature in order to highlight its importance and beauty. He applied his aesthetic principle of art-nature/nature-art to different art forms, including his landscape designs, where a dialogue of respect would be established between the design on the one hand and the natural environment and the traditional architecture of the islands on the other.

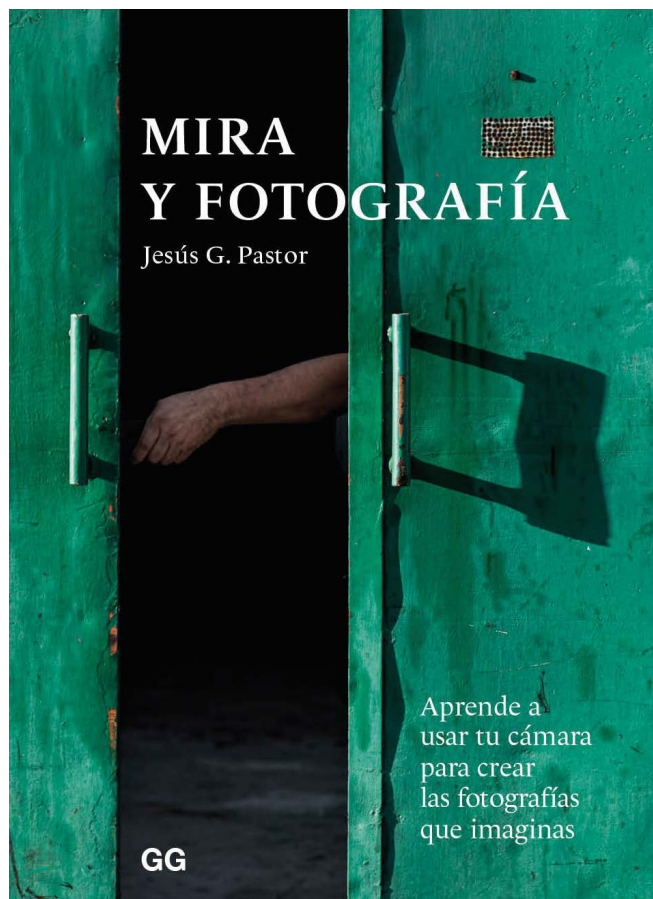
I have always sought out Nature's essence, its hidden truth: my life's purpose. The magic and the mystery that I have encountered on this long search are just as real as our apparent and tangible reality.

CÉSAR MANRIQUE

13 x 20 cm
164 pages
Paperback
27,000 words

LOOK AND TAKE PHOTOGRAPHS

Learn how to use your camera to create the pictures you intend

16 x 23 cm
144 pages
Paperback
€16.90
22,500 words

Jesús Pastor is a journalist and photographer whose work has taken him to more than fifty countries. He combines his work as photojournalist for international media outlets such as The Huffington Post, The Sunday Times and El País with commercial photography and teaching at all levels, from university degree programmes to classes for Nikonistas, and other workshops.

A camera is a tool that helps us, even forces us, to always search for beauty, anywhere. It is an object that enables us to see more, to see differently...

JESÚS PASTOR

This book takes us on a surprising journey of discovery through the world of photography. The definitive manual on how to handle a camera and its technical features which also shows readers how to see through the lens. Photography is a powerful tool of transformation and a source of enjoyment, and this book will help readers achieve both –making them fall even more in love with photographic medium.

An invitation to learn a new way of experiencing and understanding photography.

Amplly covering both technical and abstract aspects by way of practical and easy-to-understand examples.

Simple, unpretentious language with a highly personal educational approach that is both committed and passionate.

ESTAR PARA VER

La fotografía captada al vuelo, sin contacto ni poses pactadas, en inglés es conocida como *candid photography*. Heraldo, fotografía ingenua y sin malicia. En español, algunos llaman a ese tipo de imagen espontánea y sin artificio, *fotografía robada*.

Más allá de etiquetas lingüísticas y legislaciones, dependemos del contexto y la finalidad de las imágenes, para captar lo que está pasando tal cual deberemos practicar nuestra discreción,

anticipación y rapidez. Observemos dónde está cada elemento, sus líneas y colores y contornos en el azar: un factor tan esencial como ajeno a nuestro control. Atención: sin esgar, es imposible ver. Las probabilidades de que el azar colabore son proporcionales a la cantidad de tiempo que pasemos observando el mundo cámara en mano. Las casualidades existen, sí, pero fotografiarlas dependerá, además, de nuestra perseverancia.

La luz, del sol es nuestra fuente de luz natural más cotidiana. Cuando ilumina de manera directa es dura y genera sombras definidas. Cuando es indirecta, es suave y las sombras son difusas o casi inexistentes. Miramos estas dos fotografías de luz suave y uniforme. El sol ilumina a las cabañas directamente, pero las mubes filtran su luz, de ahí la suavidad de las sombras. En cambio, la luz que llega al hombre es indirecta, rebatida, con directa o una menor frente a él y es precisamente ese resplandor el que le ilumina.

28 mm - ISO 100 - F2.8 - 1/100 - AF-S - ES - Prioridad obturación
Sam Zagari, Bulgaria, 2007

50 mm - ISO 100 - F6.3 - 1/500 - AF-S - ES - Prioridad apertura
Lupo Sobral, Portugal, 2012

¿CUÁL ES MILENTE?

¿Con qué lente creará mejores imágenes? Lo esencial es nuestra manera de mirar, pero las lentes ampliarán o reducirán nuestro campo de visión, serán lupas o espejos convexos y condicionarán la cantidad de realidad que vemos.

El ángulo de visión de un objetivo depende de su distancia focal: la distancia desde el punto donde los rayos convergen dentro de la lente (el centro óptico) hasta donde forman la imagen nítida (el plano focal) en la zona fotosensible de la cámara (el sensor). Se expresa en milímetros y determina qué tipo de objetivo utilizamos. A grandes rasgos, en cámaras de formato completo (*full-frame*) hay tres franjas:

- **El gran angular** (de 18 mm a 35 mm) es la amplitud. Con mayor ángulo de visión, es ideal para mostrar espacios y aporta mayor perspectiva y multidimensionalidad. Nos obliga a estar cerca.
- **El estándar o normal** (alrededor de 50 mm) es la naturalidad. Con un ángulo de visión similar al de nuestros ojos, es ideal para el retrato. Su perspectiva transmite realismo y óptica y línea visual.
- **El teleobjetivo** (de 70 mm en adelante) es la conexión. Con menor ángulo de visión,

comprime la perspectiva y es ideal para acercar lo lejano y aislar elementos. Nos permite estar lejos.

Esa división sirve para cualquier cámara, pero las cifras varían. En cámaras *full-frame* el angular es 28 mm, normal 50 mm y teleobjetivo 80 mm. Si el sensor de nuestra cámara es APS-C, se multiplica la distancia focal por su factor de recorte (1.5 o 1.6 dependiendo del fabricante), con lo que el angular será 18 mm, normal 35 mm y teleobjetivo 55 mm.

Además, las lentes se dividen en dos grupos:

- **Lentes fijas:** su distancia focal no cambia. Un 24 mm es un angular. Si quieres ver algo más cerca o más lejos, tendrás que moverte. Suelen ser más pequeñas, ligeras, económicas y luminosas que las zoom.
- **Lentes zoom:** su distancia focal es variable. Un 24-105 mm puede ser un angular, un teleobjetivo o una intermedia. Si quieres ver algo más cerca o más lejos, mueve la anilla de la óptica y listo. Hasta que descubramos cuál es "nuestra distancia", el cambio polifuncional de las zoom es una muy buena opción.

28 mm - ISO 400 - F5.5 - 1/80 - AF-S - ES - Prioridad obturación
Miguel Delgado, España, 2007

LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Imagina que la luz es agua, algo tangible, y que nuestra cámara bebe luz. Para llenar un estanque podríamos abrir el grifo a chorro unos segundos o cerrarlo casi del todo y llenarlo gota a gota durante horas.

Para regular la cantidad de luz, utilizaremos los tres herramientos conectados como vasos comunicantes que exploraremos en las páginas siguientes:

- **La apertura del diafragma** será el diámetro del grifo.
- **La velocidad de obturación** será la cantidad de tiempo que pasa el agua.
- **La sensibilidad ISO** será el tamaño del estanque.

35 mm - ISO 200 - F1.8 - 1/700
AF-S - ES - Asumiendo
yuh, la fuente de luz artificial,
Socorro de Sanabria, Zamora,
España, 2007

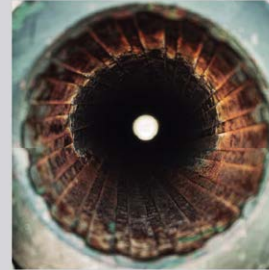
70 mm - ISO 100 - F8 - 1/125 - AF-S - ES - Manual
Morris Bromo, Java, Indonesia, 2007

EL DIAFRAGMA

La palabra *diaphragma*, en griego, significa 'separación, barrera, muro que separa'. El diafragma es la pieza de nuestra lente que regula la cantidad de luz que entra. Es como el iris de nuestros ojos o el diafragma de una cámara: cuanto más abierto, más luz entrará; cuanto más cerrado, menos luz.

La apertura del diafragma se mide en números f: cuanto menor sea el número, el diafragma estará más abierto, pasará más luz y obtendremos fotografías más claras. Y al revés: cuanto mayor sea el número, más cerrado e impenetrable será el diafragma.

Además, el diafragma afecta a la profundidad de campo, a la zona nítida por delante y por detrás del punto enfocado. Uno muy cerrado dará nitidez a gran parte de la imagen, uno muy abierto conseguirá imágenes con un elemento resabiosamente enfocado y el resto desenfocado.

28 mm - ISO 200 - F2.8 - 1/30 - AF-S - ES - Prioridad apertura
Pique Sánchez, en el valle de la muerte,
Ponzi, Bulgaria, 2007

EL OBTURADOR

La palabra *obturador*, en latín, significa 'cierre, obtáculo, cuerpo que obstruye un conducto'. El obturador es la pieza de nuestra cámara que regula la cantidad de tiempo que permitimos la entrada de luz. Es como los párpados de nuestros ojos o esta puerta corrediza: cuanto más tiempo abiertos, más luz entrará; cuanto menos tiempo, menos luz.

La velocidad de obturación se mide en fracciones de segundos y en segundos: cuanto mayor sea la velocidad, pasará menos tiempo a la luz y obtendremos fotografías más oscuras. Y al revés: cuanto más tiempo, la velocidad será más lenta, más claros los tiempos.

Además, una velocidad de obturación alta congelará el movimiento de la escena y con una baja construiremos imágenes dinámicas utilizando barridos o estelas.

85 mm - ISO 100 - F2.8 - 1/800 - AF-S - ES - Prioridad obturación
Soyuzgiz, El Salvador, 2007

PRODUCT PHOTOGRAPHY HANDBOOK

Aprende a
fotografiar productos
como un profesional

MARTÍ SANS

3RD
PRINT!

GG

16 x 23 cm
144 pages
Paperback
€16.90
26,500 words

Martí Sans is a photographer specialising in product photography. He takes photographs for advertising and offers in-person and online workshops on still-life and food photography.

Behind product photography lies a world of infinite possibilities, a world beyond that of those bland catalogue photographs taken against a white background. This book brings together all the main techniques used in product photography – from basic to advanced – showing readers the tools that are available to them, helping both amateurs and professionals improve their craft in the studio.

There are no other books on this topic.

The author's main concern is to clarify difficult issues such as lighting and polarization, etc.

Contains simple text and processes are explained using images as examples, clarifying understanding.

REFERENCIAS. LA FOTOGRAFÍA DE BODEGÓN

Este libro es el resultado de meses de trabajo durante los cuales he intentado aunar todo el conocimiento que he adquirido como fotógrafo a lo largo de los años. He procurado crear un libro directo, sencillo y accesible para todos los aficionados y profesionales que quieran empezar o ampliar sus conocimientos sobre la fotografía de objetos.

He sido un fotógrafo autodidacta, y he ido creando mi método de trabajo a base de errores, infinitas horas tras la cámara jugando, intentando conseguir lo que quería. El libro que tenéis en vuestras manos es el resultado de todo este trabajo.

En él se recoge todo el proceso de creación de una fotografía, desde la parte creativa hasta la postproducción. He intentado dar explicaciones simples, aunque no podemos olvidar que la fotografía de bodegón o producto tiene un componente técnico muy importante que he querido reflejar en todos y cada uno de los ejemplos que veréis a lo largo de los capítulos.

En cada apartado también encontraréis la configuración de la cámara usada, así como el esquema de iluminación de cada escena. Con esto he intentado ofrecer el mayor número de referencias sobre cómo se ha tomado cada fotografía para transmitir de forma sencilla todo el proceso.

38-39

pluma, y hacer una fuente de luz más pequeña, con mayor contraste. Esto nos dará como resultado una luz más "dura" pero con menos intensidad que deberemos compensar con un mayor tiempo de exposición.

FLASH

El flash es un tubo que produce un destello corto de luz. Los flashes que existen en el mercado nos permiten ajustar la potencia de la descarga que va a producir, dentro de unos límites, según cada modelo (o veremos más adelante).

De flashes existen dos grandes tipos: el flash de mano o de zapata y el de estudio. El primero se puede poner encima de la cámara y funciona con pilas o baterías, y el segundo suele usarse sobre pies de iluminación y alimentarse directamente por la corriente.

Con cualquiera de los dos tipos de flashes podremos tomar fotografías de calidad, pero debemos tener en cuenta las características y limitaciones de cada sistema para conseguir el mejor resultado y evitarnos problemas.

Vamos a ver un poco más sobre cada tipo de flash.

Flash de mano

El flash de mano suele ser pequeño y se alimenta con pilas o baterías. La intensidad del destello dependerá de cada modelo y se suele expresar con el número de guía (GN, por sus siglas en inglés). Se calcula sobre ISO100 y la fórmula es muy sencilla: $GN = \text{distancia flash} \cdot \sqrt{\text{potencia}}$ (en metros) $n^2 f$. Pongamos un ejemplo: si el flash está a una distancia de 3 m de nuestro producto y tenemos una exposición de 1/16 a ISO100, el número de guía será de 48.

Ejemplo de un flash de mano montado sobre un pie y una rúfula junto con un disparador por radio.

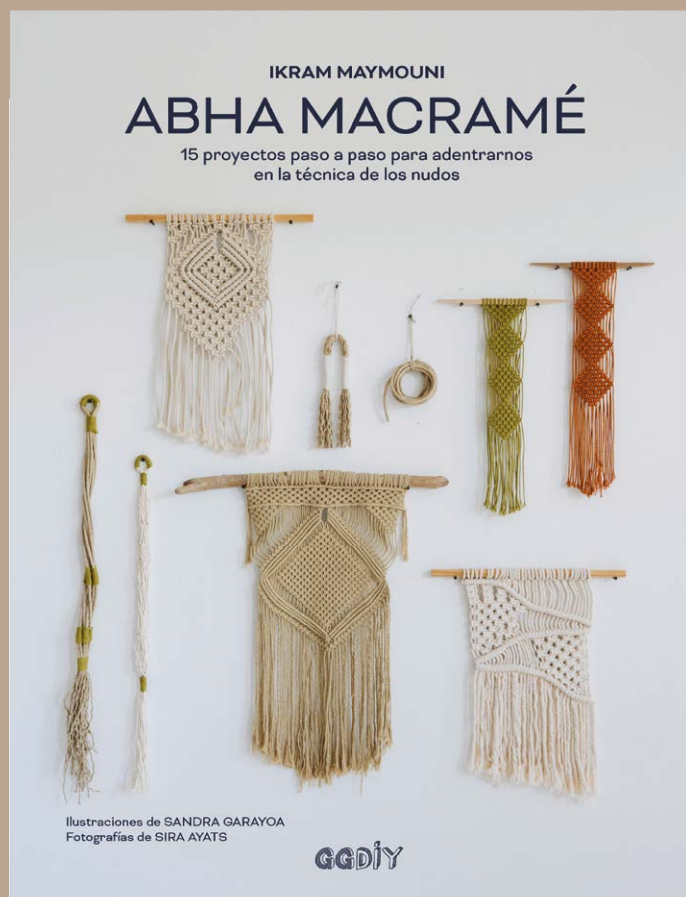
Aunque los flashes de mano están pensados para usarse encima de la cámara, muchos fotógrafos usan estos flashes fuera de cámara como si fueran de estudio. Esto permite crear sets de luces diferentes con unos flashes más pequeños, ligeros y portátiles (no necesitas un enchufe para trabajar).

Sin embargo, no todo es perfecto. La mayoría de los flashes de mano no disponen de luz de modelado (una luz continua típica de los flashes de estudio que le permite ver el efecto del flash sin tener que realizar un

ABHA MACRAMÉ

An introduction to macramé with step-by-step projects

Ikram Maymouni is an artisan-designer of macramé pieces sold both in stores and online. She divides her time between macramé creation and workshops. Her in-person and online classes attract students from around the world.

A DIY book that keeps alive this ancestral art through fresh projects from the artist's studio, explained step-by-step with the help of drawings and photographs.

Abha explores the macramé technique, creating pieces with natural fibres such as cotton, linen and jute.

10 basic knots (cow hitch knot, square knots, clove hitch, spiral knots,...) and a range of alternated knots.

15 simple and surprising projects.

A new opportunity to improve manual skills, concentration and focus.

19 x 25 cm
128 pages
Paperback
€21.90
18,500 words

64 - 65

1. PRIMEROS NUDOS PLANOS

- Realizamos dos nudos planos con los dos primeros grupos de cuatro cuerdas (de la 1 a la 4 y de la 5 a la 8), un nudo plano con las cuerdas centrales (de la 15 a la 18) y dos nudos planos con los dos grupos de cuatro cuerdas finales (de la 25 a la 28 y de la 29 a la 32).
- A continuación, tomamos el grupo de cuatro cuerdas de la 3 a la 6 y hacemos un nudo plano que quedará centrado bajo los dos nudos planos anteriores. Hacemos lo mismo en el otro lado: tomamos el grupo de cuatro cuerdas (de la 27 a la 30) y hacemos un nudo plano que quedará centrado bajo los dos nudos planos anteriores.
- Finalmente, hacemos un nudo plano con el primer y el último grupo de cuatro cuerdas (de la 1 a la 4 y de la 29 a la 32), uno a cada lado.

2. DIAGONAL DE NUDOS PLANOS

- Decid el nudo plano central (A).
- Hacemos nudos planos en diagonal hacia ambos lados.

2.1. Diagonal del lado izquierdo

- Tomamos las dos cuerdas de la izquierda que caen del nudo plano central (15 y 18) y las dos cuerdas a la izquierda de estas (13 y 16) y con ellas hacemos el primer nudo plano a la izquierda (B).
- Hacemos seis nudos planos más del mismo modo: tomamos las dos cuerdas de la derecha que caen del nudo plano anterior y las dos cuerdas que quedan a la derecha de estas. Se formará una diagonal hacia la derecha de ocho nudos planos (contando con el nudo central A).

2.2. Diagonal del lado derecho

- Hacemos lo mismo en el lado derecho: tomamos las dos cuerdas de la derecha que caen del nudo plano central (17 y 18) y las dos cuerdas a la derecha de estas (19 y 20), y con ellas hacemos el primer nudo plano a la derecha (C).
- Hacemos seis nudos planos más del mismo modo: tomamos las dos cuerdas de la derecha que caen del nudo plano anterior y las dos cuerdas que quedan a la derecha de estas. Se formará una diagonal hacia la derecha de ocho nudos planos (contando con el nudo central A).

3. BACISETAS EN DIAGONAL

3.1. Primera bacchetta del lado izquierdo

- Tomamos la cuerda derecha del nudo plano (18) (de la nuestra) cuerdas.
- A esta cuerda, quit, le vamos añadiendo todas las cuerdas hacia la izquierda hasta la cuerda 6 (incluida). En total, habrá once cuerdas añadidas a la cuerda, quit, en el lado izquierdo.

PROYECTO

76 - 77

MACETERO LINHO

El colgador de lino es una pieza simple que nos ayudaría a comenzar desde un ero. El nudo plano invertido tiene un acabado en forma de cascara que, al alternarse al final de la pieza, crea un espacio en el que colocar un bol, una maceta... Es una pieza que puede completarse en poco tiempo. He añadido un nudo accesorio doo para darle un toque al final.

DIFICULTAD: Fácil
TIEMPO: 1 hora
TAMAJO FINAL: 18 x 80 cm

MATERIALES
 23,5 m de cuerda de lino natural anillo de madera

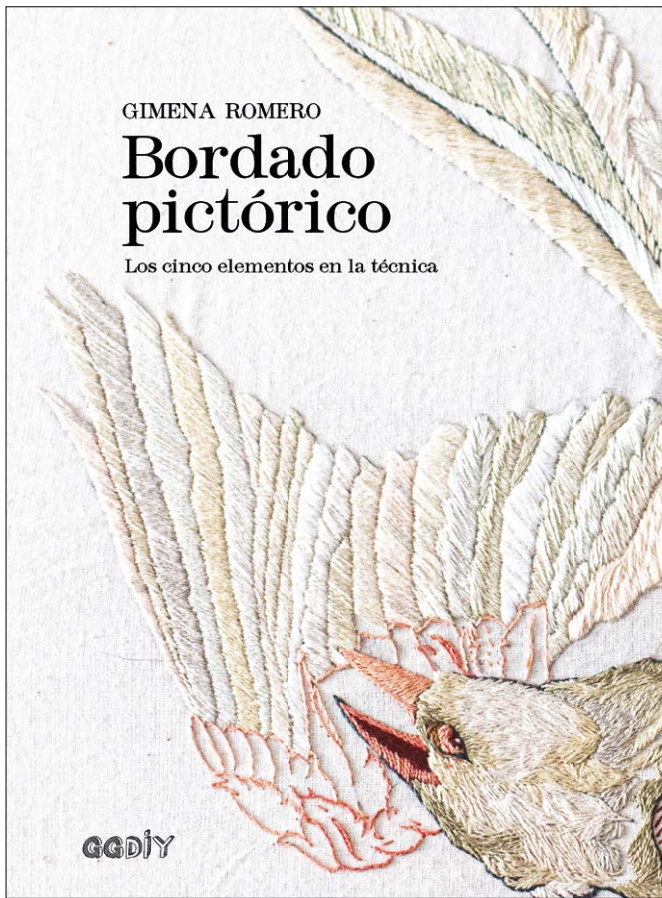
NUDOS
 Nudo de ligadura
 Nudo plano invertido
 Nudo accesorio

PREPARACIÓN
 Cortamos ocho cuerdas de 2,8 m y dos cuerdas de 50 cm. Pasamos las cuerdas por la anilla de madera, de forma que todas queden a la misma altura.

PROYECTO

PICTORICAL EMBROIDERY

The five elements of the technique

18 x 25 cm
96 pages
Paperback
€21.90
10,000 words

Gimena Romero (Mexico City, 1985) earned her degrees in plastic and visual arts in Mexico and France. She is an artist and illustrator specialising in textile design. Winner of several awards, her work has been shown in numerous countries around the world.

Earth (thread), water (colour), fire (stitches), air (empty space), and soul (intentionality) are the elements of embroidery which see their greatest expression in pictorial embroidery. The author guides her readers in the application of these principles in their embroidery work.

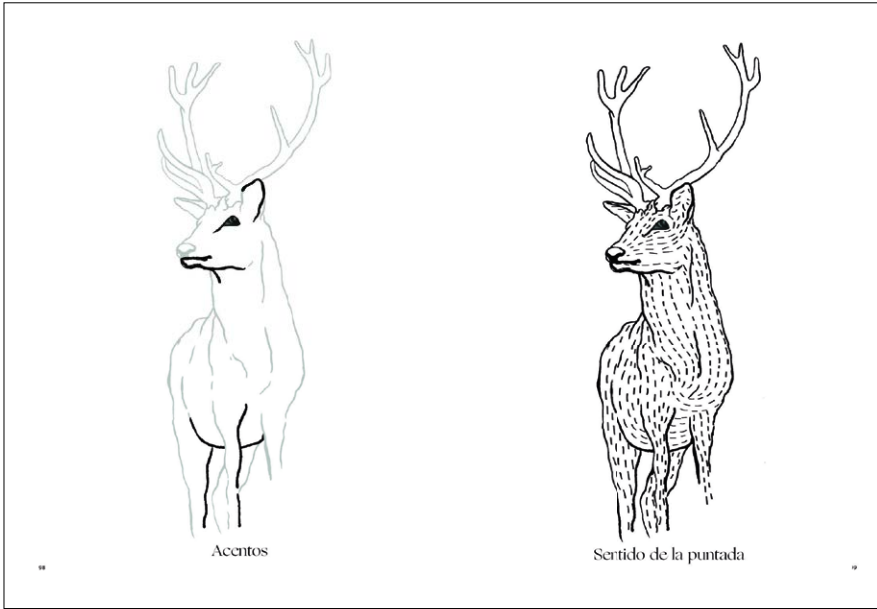
BY THE SAME AUTHOR:

OVER
10,000
COPIES
SOLD!

EMBROIDERED MEXICO
From tradition to
contemporary stitching

19 x 25.5 cm
192 pages
Paperback
€23.90
16,000 words

No me cabe duda, que fue a través del bordado que adquirí y desarrollé la capacidad de percibir todo visto. De reconocerse en el mundo que me rodea y reconocerse en mí. De entender como el universo habita en mí, de saberme capullo de vida por el simple hecho de estar vivo. De desarrollar la capacidad de percibir vida.

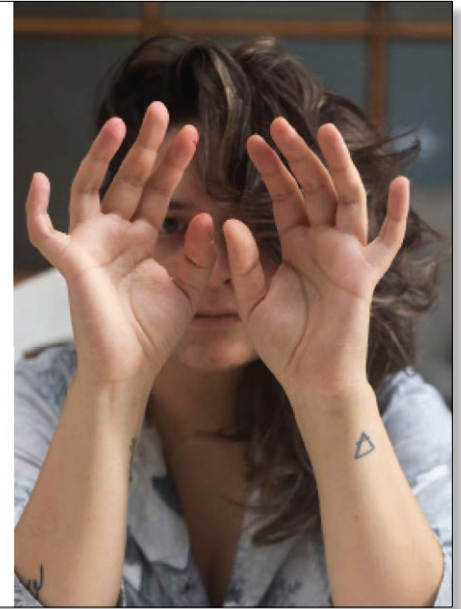
Cuando uno borda el tiempo pasa diferente, más lento y puedo ver el mundo mejor que no me ha dado tregua y que no me de nunca. Me permite poner atención en este presente, en esta experiencia, este instante, ahora. Es un modo en el que no se pueden decir mentiras, ni a mi misma, hablé que me tiene sobre el tiempo, pero mientras tenga manos, para mí, la costura es pedir.

por favor,
a la vida.

Un deseo de algas

En esta hoja duermen los ojos de una semilla. El significado de la palabra espera cobra nuevos matices: como una emboscada. Espera a que pasen las semillas.

esperar que germine,
esperar que crezca,
esperar a ir al doctor para poder verlo,
esperar un latido,
esperar que todo esté bien,
esperar que no pase nada,
esperar que algo vivo,
esperar que no se vaya,
esperar que esté bien,
esperar los análisis,

STENCCELLING FOR CERAMIC SURFACES

All you need to know about decorating ceramics

19 x 25 cm
128 pages
Paperback
€21.90
18,500 words

Rights sold: German

Patricia Lázaro uses her ceramic pieces to tell us stories, little stories from our daily lives. She owns the Chichinabo studio, in central Madrid, where she sells her work.

In the first chapter readers will learn how to make stencils from a given design; the second provides tips on how to apply them, and the third explains how to fire the pieces in a kiln. For those wanting to take their creativity further, the book provides some more technical information on ceramic pieces and teaches how to design the decoration before stencilling.

The book combines text, illustrations, and photographs.

The stencil projects are appealing and personal, just the inspiration readers need to connect to their creativity.

An accessible technique with impressive results.

INTRODUCCIÓN

Para hacerte la vida más fácil, te recomiendo que evites los fondos de color o ilustrados. Las zonas en blanco y sin fondo te darán margen de maniobra para recortar tus diseños individualmente y pegarlos por separado. Además, en caso de que te queden burbujas en esas zonas, podrás eliminarlas con las tijeras o dejarlas ahí, ya que al cocerlas desaparecerán sin dejar marca.

También te recomiendo que imprimas tus diseños en casa y hagas una prueba de pegado previa, para comprobar si se te va a complicar demasiado el asunto. Si es así, reduce su tamaño.

Es importante que asimiles esta teoría del papel y las curvas porque ahorrarás muchos disgustos a la hora de diseñar. Quédate con dos ideas en la cabeza: las dobles curvaturas de las piezas y las calcas que llevan mal; y las zonas blancas quedarán transparentes, y lo transparente siempre te hará la vida más fácil.

Fotografía tus piezas

Si eres más digital que analógico, otro truco es fotografiar tus piezas y colorarlas a tamaño real en un documento de Photoshop a resolución 300 dpi. De esta forma podrás diseñar sobre tus piezas en el ordenador y plasmar luego esos diseños tal cual en la calca. La desventaja de esta técnica es que solo tendrás una vista de tu pieza, de forma que tu diseño quedará un poco limitado. Te recomiendo siempre que hagas pruebas de impresión por si acaso.

Resuelve problemas

Ahora que conoces todas las dificultades y limitaciones de esta técnica de decoración cerámica, así como los trucos para esquivarlas, es hora de tomar decisiones. Piensa en cómo adaptar tu diseño para que sea posible llevarlo a cabo.

Puedes combinar técnicas, como hice yo para diseñar mis "famosas" cuncas, unos cuencos gallegos de cerámica que se usan para beber vino.

En este caso, hice bocetos sobre las piezas, pasé a forma a plano con la técnica del calo, redujé en plano, escané e imprimí para comprobar tamaños, ajusté la red a modo de patrón y redujé sobre el archivo digital. ¡Una locura!

52

53

¡O intervenir en un diseño ya creado!

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA HAGAS LO QUE HAGAS

A lo mejor lo que quieres es decorar alguna pieza cerámica con algún dibujo tuyo que ya tengas en acuarela, ceras, rotuladores, acrílico o lo que sea, o con alguna fotografía o collage. ¡perfecto! Ves a flor de la emoción cuando lo ves. En este caso, al igual que si creas algo de cero, es importante que:

- Tengas en cuenta los trucos y limitaciones que he comentado antes: dobles curvaturas, etc.
- Digitalices correctamente tus diseños.
- Limpies bien la imagen escaneada en Photoshop, ya que todo lo que ves se imprime, incluyendo texturas de papel y fondos poco blancos o sucios.
- Hagas una prueba de impresión en casa para comprobar tamaños y dificultades a la hora de pegarla cuando se transforme en una calca.
- Guardes bien todos tus diseños en formato .psd para que no se te olvide ninguno a la hora de montar la calca.

¡Aquí todo vale y con cualquier técnica! Puedes utilizar color, pinceles y lo que quieras mientras seas capaz de digitalizarlo.

62

63

ORGANIC BEAUTY

Illustrated handbook of natural cosmetics

4TH
PRINT!

24 x 30 cm

128 pages

Hardcover

€22,90

30,000 words

Rights sold: French, Italian

This is an homage to feminine beauty and nature. Maru Godas provides a new perspective on the world of cosmetics, based on a better understanding of the properties of natural products, showing us how we can incorporate them into our beauty habits. Rather than using conventional beauty products with their chemical ingredients, there are many organic products that are easy to find which are good for us and the environment.

This guide provides information on natural ingredients, including information on their properties and benefits, as well as recipes for essential oils, soaps and creams that we can easily incorporate into our new and natural beauty routines.

Maru Godas is a graphic designer, illustrator and urban sketcher who lives in Barcelona. In addition to collaborating with a number of magazines and other press, she currently teaches courses and workshops on art techniques and urban sketching around the world, a pursuit she combines with her passion for natural cosmetics.

An approach to cosmetics that is healthy, sustainable, effective and fun!

A detailed explanation of each of the plants, fruits, roots and other products that will help us to better understand all their properties and applications.

A beautifully illustrated book with a great variety of make-at-home recipes using everyday ingredients.

• EL HERBARIO ILUSTRADO (II) •

LAUREL (Laurus nobilis L.)

Arbusto ornamental procedente del mediterráneo, muy conocido por sus especias más utilizadas y reconocidas. Tiene propiedades digestivas, bactericidas y antifúngicas. También las hojas y las hojas por sus aceites esenciales, herbales y aceites esenciales. Es resistente para el baño caliente y utilizado para el pelo y algunas veces como repelente de plagas y pulgas.

HIPERIC (Hypericum perforatum)

También llamado hierba de San Juan, es una planta conocida por sus aceites esenciales y aceites. En medicina se utiliza para regular la actividad del sistema nervioso, mejorar la memoria y el aprendizaje en niños, así como para tratar la depresión y el estrés. También se utiliza para tratar la ansiedad y el insomnio.

LLANTÉN (Plantago major)

Herbacea de flores amarillas (las hojas tienen forma de paño) es una planta comestible utilizada en algunas preparaciones y jugos.

En otros usos de salud por sus muchas propiedades regenerativas y calmantes en heridas, lesiones y quemaduras. También se prepara en infusiones para aliviar los síntomas.

TOMILLO (Thymus vulgaris)

Muy usada en el Medio Oriente y la Gran China, es una planta ornamental utilizada en la cocina mediterránea. Tiene propiedades digestivas y digestivas, y también se utiliza como aditivo para calentar, mejorar la memoria, mejorar la memoria y el aprendizaje en niños, así como para tratar la depresión y el estrés.

En uso terapéutico, se utiliza para el asma, como regulador del sistema nervioso. Tiene propiedades regenerativas y calmantes, y es muy utilizada en baños capilares, cremas, aceites y pomadas.

LAVANDA (Lavandula angustifolia)

También conocida como estepa, la reconocen por sus flores azules y violetas, y a su vez, sus aceites esenciales. Tiene propiedades digestivas y digestivas.

Indicada para el sistema y la digestión, también se utiliza en la cocina mediterránea. Tiene propiedades digestivas y digestivas, y también se utiliza como aditivo para calentar, mejorar la memoria, mejorar la memoria y el aprendizaje en niños, así como para tratar la depresión y el estrés.

HAMAMELIS (Hamamelis virginica)

También llamada árbol de la vida, tiene un origen en Estados Unidos, aunque hoy la encontramos en todo el mundo. Es una planta ornamental utilizada en algunas preparaciones y jugos.

Indicada para tratar la depresión y el estrés, también se utiliza en la cocina mediterránea. Tiene propiedades digestivas y digestivas, y también se utiliza como aditivo para calentar, mejorar la memoria, mejorar la memoria y el aprendizaje en niños, así como para tratar la depresión y el estrés.

MANTANILLA (Matricaria recutita)

Conocida también como camomila, ornamental y utilizada en algunas preparaciones y jugos.

Indicada para tratar la depresión y el estrés, también se utiliza en la cocina mediterránea. Tiene propiedades digestivas y digestivas, y también se utiliza como aditivo para calentar, mejorar la memoria, mejorar la memoria y el aprendizaje en niños, así como para tratar la depresión y el estrés.

LAS PLANTAS

Una mañana cuando abro la puerta de mi floristería me da cuenta de que las flores me sorprende al poder de cada momento, cada día los días los buenos días.

A pesar de ignorancia, me siento maravillada, las plantas siguen siendo maravillosas por su poder de vida, crean en su lugar, crean, regeneran las cosas, sus colores y sus maravillosas propiedades.

Te propongo que te acerques a ellas, que las observes detenidamente (¡qué maravilla es la mejor manera de entender nuestro entorno) que las acaricies, que las huelas profundamente, que las cultives y las utilices en tu vida cotidiana. En la cocina como condimentos y especias y también en el baño en forma de aceites, cremas, aceites y pomadas.

¡Disfruta del verde!

Comienza con las variedades más comunes y accede a ti (con un manual) que podrás cultivar en macetas de formas variadas o realizarlo en un patio por el campo. También las puedes utilizar en macetas, jardines y huertos de productos naturales. Las plantas son fáciles de cuidar y solo para el agua, algunas veces para el suelo, las plantas son fáciles de cuidar y solo para el agua, algunas veces para el suelo, las plantas son fáciles de cuidar y solo para el agua, algunas veces para el suelo.

Me gustaría saber la variedad de las plantas y ayudarte a decidir las que más te beneficien y te gustan. Por favor, contáctame con correo y modo amor. ¡Disfruta del verde!

• ACEITES CORPORALES •

Un aceite vegetal siempre es un buen tratamiento de belleza, y cuando hay vitaminas en la elaboración del aceite vegetal, es especialmente beneficioso. Todos los aceites vegetales son buenos para el cuerpo y la piel, pero algunos son mejores que otros. Aquí te presentamos algunos de los aceites más beneficiosos para el cuerpo y la piel.

ACEITE DE MASAJE CON AROMATIZACIÓN	ACEITE CORPORAL ANTICELULÍTICO	ACEITE CORPORAL HIDRATANTE	ACEITE CORPORAL AFTER SUN
<p>INGREDIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 cucharada de aceite de almendra 1 cucharada de aceite de girasol 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de coco 1 cucharada de aceite de jojoba 1 cucharada de aceite de sésamo 1 cucharada de aceite de nuez 1 cucharada de aceite de girasol 1 cucharada de aceite de almendra 1 cucharada de aceite de girasol 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de coco 1 cucharada de aceite de jojoba 1 cucharada de aceite de sésamo 1 cucharada de aceite de nuez 	<p>INGREDIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 cucharada de aceite de almendra 1 cucharada de aceite de girasol 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de coco 1 cucharada de aceite de jojoba 1 cucharada de aceite de sésamo 1 cucharada de aceite de nuez 1 cucharada de aceite de girasol 1 cucharada de aceite de almendra 1 cucharada de aceite de girasol 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de coco 1 cucharada de aceite de jojoba 1 cucharada de aceite de sésamo 1 cucharada de aceite de nuez 	<p>INGREDIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 cucharada de aceite de almendra 1 cucharada de aceite de girasol 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de coco 1 cucharada de aceite de jojoba 1 cucharada de aceite de sésamo 1 cucharada de aceite de nuez 1 cucharada de aceite de girasol 1 cucharada de aceite de almendra 1 cucharada de aceite de girasol 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de coco 1 cucharada de aceite de jojoba 1 cucharada de aceite de sésamo 1 cucharada de aceite de nuez 	<p>INGREDIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 cucharada de aceite de almendra 1 cucharada de aceite de girasol 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de coco 1 cucharada de aceite de jojoba 1 cucharada de aceite de sésamo 1 cucharada de aceite de nuez 1 cucharada de aceite de girasol 1 cucharada de aceite de almendra 1 cucharada de aceite de girasol 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de coco 1 cucharada de aceite de jojoba 1 cucharada de aceite de sésamo 1 cucharada de aceite de nuez

BAÑOS

¿Necesitas urgentemente desconectar y relajarte? Un buen baño puede ser una solución de emergencia para tu piel y para tu mente. No hace falta sentirse en un spa para disfrutar de los beneficios del agua caliente y un tratamiento natural, que puedes preparar con ingredientes de tu despensa.

Los baños calientes mejoran la circulación sanguínea, relajan la musculatura, despejan las vías respiratorias, reducen el estrés, relajan la mente y purifican la piel. Una tarde de domingo o después de la jornada laboral puedes convertirte en auténtico tratamiento de belleza y salud.

La temperatura ideal para los baños no debería ser superior a treinta y siete grados, y la inmersión no debería superar los quince o veinte minutos. Durante ese tiempo, puedes aprovechar para relajarte o simplemente para disfrutar de la tranquilidad que nos proporciona el agua caliente. Después de salir del baño, puedes aplicar un aceite corporal o una crema para mantener la piel hidratada y suave.

Algunos consejos para el baño:

- Evita el agua muy caliente, ya que puede irritar la piel.
- Si tienes problemas de circulación, evita el agua muy fría.
- Si tienes problemas de presión arterial, evita el agua muy caliente.
- Si tienes problemas de asma, evita el agua muy caliente.
- Si tienes problemas de diabetes, evita el agua muy caliente.
- Si tienes problemas de hipertensión, evita el agua muy caliente.
- Si tienes problemas de colesterol, evita el agua muy caliente.
- Si tienes problemas de triglicéridos, evita el agua muy caliente.
- Si tienes problemas de glucosa, evita el agua muy caliente.
- Si tienes problemas de hemoglobina, evita el agua muy caliente.
- Si tienes problemas de hemocrito, evita el agua muy caliente.
- Si tienes problemas de hematócrito, evita el agua muy caliente.
- Si tienes problemas de hemoglobina, evita el agua muy caliente.
- Si tienes problemas de hemocrito, evita el agua muy caliente.
- Si tienes problemas de hematócrito, evita el agua muy caliente.

PRINTMAKING YOUR WAY TO SUCCESS

19 x 24 cm
142 pages
Paperback
€19.90
29,000 words

Rights sold: French

Printmaking Your Way to Success is a comprehensive handbook of manual printmaking techniques with a fun and experimental approach. Covering and explaining the various techniques used in traditional printmaking, this book provides the knowledge and tricks needed to master the art, always in keeping with the playful, irreverent and pro-DIY spirit of the prestigious Barcelona **Vostok Printing Shop**.

Clear and simple illustrations accompany each of the book's instructions. Also included are notes which build upon, specify or relate to information on other pages. Nearly every chapter of the book concludes with a section containing step-by-step instructions for a project featuring the technique covered. It is a straightforward, simple, comprehensive book but also quite readable and easy-to-understand.

Techniques covered:

Stencilling	Screen printing with limited resources
Ink pads	Multicube Stamper
Photopolymer stamps	Stamping roller
Drypoint technique	Flexiestamp
Photosensitive inks	Superstamp
DIY offset printing	

Cosas preliminares sobre los materiales

Antes que nada, el proceso fotográfico se usa con materiales transparentes o que podemos colorear cualquier imagen que hayamos preparado previamente. Esto hace que el registro sea mucho más sencillo y más fácil durante el trabajo, sobre todo cuando queremos realizar policromías o emplear distintas planchas que deban superponerse.

Planchas de cristal versus planchas de plástico

Hay en día, al menos resulta un material muy resistente y pesado, además influye negativamente y suele generar cierta inercia. Lo que quiere decir que el trabajo por primera vez, será una última no trabajar a guisa porque el material es más pesado. Por ello, se proponen usar un tipo de planchas de plástico (PVC o PETG), fácil de recortar y de guardar. Se trata de un material transparente, flexible, que pese poco,

tiene un fácil manejo, es flexible y además es bastante económico. El único inconveniente es que, al ser material menos robusto, la plancha se deforma entre y las ediciones son, pues, más cortas.

El plástico de estas planchas es totalmente transparente y viene protegido por ambas caras por una fina película, lo que permite grabar sobre cualquier tipo de plástico, desde plásticos simples, rígidos y no rígidos, hasta el momento de su uso. Como inconveniente, aunque estas planchas se pueden recortar con un bisturí y sus bordes son fáciles de recortar.

Preparar la plancha y la imagen

Una de las grandes ventajas de usar un material transparente es que podemos colorear cualquier imagen que hayamos preparado previamente. Esto hace que el registro sea mucho más sencillo y más fácil durante el trabajo, sobre todo cuando queremos realizar policromías o emplear distintas planchas que deban superponerse.

El arte de colorear la imagen

Primero tratamos la imagen, previamente preparada, en la plancha usando papel de color rojo. Hay varias formas de hacerlo: podemos colorear la imagen directamente sobre la cara que vamos a trabajar (o lo hacemos en, debemos tener en cuenta que el resto de la plancha se borra la imagen coloreada), o también podemos colorear el dibujo, utilizando el lápiz por la parte posterior del soporte, en la cara contraria de la plancha.

En este caso hemos coloreado la imagen en la cara contraria a la que vamos a usar, así podemos trabajar con la parte frontal del dibujo. Además, como al calor de la tinta se puede perder la imagen, es conveniente hacerla directamente sobre la cara que vamos a trabajar (o lo hacemos en, debemos tener en cuenta que el resto de la plancha se borra la imagen coloreada), o también podemos colorear el dibujo, utilizando el lápiz por la parte posterior del soporte, en la cara contraria de la plancha.

Cuando usamos técnicas de grabado debemos tener en cuenta que, siempre que el material sobre el que vamos a trabajar está en un ángulo con respecto a lo que vamos en la plancha, para evitar las complicaciones que esto supone, es muy útil emplear un material transparente en vez de un material de metal.

Orientes que dibujan la parte más oscura

Home offset: estampando en albornoz

La impresión offset es un proceso de impresión indirecta, es decir, en principio, no entra en contacto con la superficie que vamos a estampar. En la industria gráfica, las planchas se colocan sobre unas tablas o cilindros que trasladan la tinta de la imagen a otros cilindros de caucho, que son los que transfieren, finalmente, la imagen al papel. Las planchas de offset son unas láminas de aluminio que han sido tratadas por una de sus caras (la que pasará la imagen) con una fina capa de emulsión fotosensible. El aluminio es un material perfecto para este proceso, pues hace que las matrices pesen poco y sean muy flexibles. Podemos encontrarlas en diversas groores, pero habitualmente tienen entre 0,5 y 1,3 mm. Las planchas se manipulan y se recortan con facilidad.

Por sus características y compatibilidad, el uso de planchas de impresión presentables desde hace más de un siglo en la industria y la reproducción fotográfica, ambas para las que suponen una de las formas de reproducción más importantes y extendidas del siglo XX. Así, la mayoría de los artistas gráficos que trabajan con offset suelen tener acceso a procesos de offset manual o semi-automático.

En embargo, lo que aquí proponemos es trabajar con este tipo de planchas en un nivel de detalle que no es habitualmente posible, ya sea en la industria o en el taller de grabado tradicional. El equipo de grabado tradicional, al ser un tipo de grabado en un dominio de este tipo de planchas con el tamaño de home offset, así podemos trabajar de una manera más precisa, sin necesidad de tener un taller y sin depender de los domingos.

Un proceso de estampación offset consiste en transferir la imagen a través de una plancha de aluminio a un cilindro de caucho, que se coloca en contacto con el papel. En este momento, el cilindro de caucho se mueve y la tinta se transfiere al papel. Este proceso se repite hasta que se ha obtenido la imagen deseada. Este proceso es muy preciso, pero requiere un taller y un equipo de trabajo que no suelen tener los artistas gráficos. Así, en este momento, vamos a presentar un método más sencillo y accesible para los artistas gráficos.

Planificando el trabajo

Como siempre, antes de comenzar a estampar, hay que dedicar la debida atención a planear todo el trabajo y preparar con cuidado los materiales adelantados a nuestro proyecto, desde la preparación del soporte hasta la manipulación de la plancha.

Del fotolito a la plancha

El fotolito es un proceso de fabricación que permite crear una imagen directamente sobre una plancha de aluminio. Este proceso es muy preciso, pero requiere un taller y un equipo de trabajo que no suelen tener los artistas gráficos. Así, en este momento, vamos a presentar un método más sencillo y accesible para los artistas gráficos.

El fotolito es un proceso de fabricación que permite crear una imagen directamente sobre una plancha de aluminio. Este proceso es muy preciso, pero requiere un taller y un equipo de trabajo que no suelen tener los artistas gráficos. Así, en este momento, vamos a presentar un método más sencillo y accesible para los artistas gráficos.

El fotolito es un proceso de fabricación que permite crear una imagen directamente sobre una plancha de aluminio. Este proceso es muy preciso, pero requiere un taller y un equipo de trabajo que no suelen tener los artistas gráficos. Así, en este momento, vamos a presentar un método más sencillo y accesible para los artistas gráficos.

¡una técnica casera donde destaca!

El poder de la humedad

Un entintado delicado

Este tipo de plancha está pensado para uso industrial, así que hay que tener mucho cuidado con ella. Podemos dibujar directamente sobre ella pero debemos hacer pruebas con los materiales, no todos nos servirán. Aunque la plancha de poliéster es resistente a los rasguños, los materiales que no sean adecuados, antes de estampar tendremos que probarlos para asegurarnos de que el resultado será el que queremos.

Recomendamos usar tintas relativamente duras. Podemos usarlas, como ya hemos explicado, con carbón de imagen, lo que consigue dar más consistencia a la tinta. Una línea esencialmente blanca emborrionada ennegrecida la imagen. También es recomendable usar rodillos que no sean muy blandos, ya que también contribuirían a suavizar el tipo de plancha.

Al estar estampando a mano y de forma directa sobre el papel (directamente sobre la imagen), debemos asegurarnos de que el resultado será el que queremos, pero siempre cuidados de no excedernos.

Al estar estampando a mano y de forma directa sobre el papel (directamente sobre la imagen), debemos asegurarnos de que el resultado será el que queremos, pero siempre cuidados de no excedernos.

El poder de la humedad

Un dibujo estampable

Este tipo de plancha está pensado para uso industrial, así que hay que tener mucho cuidado con ella. Podemos dibujar directamente sobre ella pero debemos hacer pruebas con los materiales, no todos nos servirán. Aunque la plancha de poliéster es resistente a los rasguños, los materiales que no sean adecuados, antes de estampar tendremos que probarlos para asegurarnos de que el resultado será el que queremos.

El poder de la humedad

El poder de la humedad

CRAFTS

CRAFTS

FLORAL ART

A contemporary workshop

19 x 24 cm
144 pages
Paperback
with jacket
€24.90

Flowers by Bornay is a creative team based in Barcelona led by Joan Xapelli which has developed its own floral design language through its irreverent use of colour and love of cinema, art, comic books, literature and science fiction. For a decade the group has worked with prestigious brands and companies all around the world, including Hermés, Louis Vuitton, Burberry, Pronovias, Mango, Zara, Tous and Rolex, creating the most imaginative art out of the flowers and plants that surround us.

This book is more than just a book on contemporary floral design. It is the embodiment on paper of the creative universe of Flowers by Bornay, a group of Barcelona artists which have revolutionised the world of floral art.

23 floral projects, each accompanied by step-by-step instructions and all beautifully photographed by Marçal Vaquer.

A singular and irreverent book, where floral design and pop culture go hand in hand.

23 easy, funny and artistic projects with instructions step-by-step.

Unique floral arrangements and bouquets made by the called Bornay Method.

DAHLIA

FLORES Dahlias naturales y artificiales

ESPAÑOL MTN RV-192 Sundance, RV-94 Marrón Dingo, RV-163 Rojo Iza, RV-163 Rosa Orquídea, RV-86 Rosa Borral, RV-196 Rosa Salsade y RV-87 Rosa Sero

MATERIALES Jarrón, alicates y espuma de florista

DIFICULTAD Alta (2-4 horas)

TEMPORADA Verano

"La ironía de lo falso consiste en someter tal confusión en la mente que uno llega a dudar ya no de la verdad, sino de la diferencia entre la verdad y el error, de la diferencia entre el objeto verdadero y el objeto falso", sostenía el filósofo francés Étienne Bonnot de La Fontenay. Exactamente esto es lo que ocurre al observar este centro de dalias. ¿Cuáles son las naturales y cuáles las artificiales? Imposible determinarlo a primera vista. Habría que tocarlas, incluso olerlas. Solo el inexorable paso del tiempo nos dará la solución: el objeto verdadero se marchitará lentamente, mientras que el objeto falso permanecerá inalterable. Y, entonces, las palabras de Rousseau volverán a resonar en nuestra cabeza: "El gusto por lo falso, por el artificio o por el engaño (tromper l'œil) a menudo solo es un variante del gusto por lo real".

1. 2. 3. 4. Las hojas aplanadas y carnosas de la *Echeveria dormitoriana* son ideales para pintarlas completamente de azul, el color base de nuestra galaxia particular. Una vez secas, hay que pintar un lateral de rojo, y el opuesto, de negro.

5. 6. 7. Antes de empezar a pintar, se cortan unos cuantos dados de espuma, conocidos como *pitirris* en el argot florero. Se procederá a pintarlos de negro, para lo que se recomienda ensartarlos en un palito de madera, como si fueran un pincho de tortilla (para ver el proceso detallado, consultar el proyecto The Lake).

8. 9. Cuando la planta crasa esté totalmente seca, llega el momento del *toque galaxy*, otra expresión 100% florero. Consiste en espolvorear de blanco algunas hojas centrales, previniendo el pulverizador con menos intensidad. Con ello se consiguen puntos de luz, evitando que los colores de base queden planos.

10. 11. 12. La preparación del recipiente o maceta sencilla basta con espolvoreo de tierra para trasplantar la *Echeveria dormitoriana* y que esta quede bien sujeta. La base de tierra se cubre con los *pitirris* de espuma pintados previamente de negro, que deben quedar a raía del recipiente. Para que encajen como un mosaico, quizá sea necesario cortar algunos *pitirris* con las tijeras.

FOOD SOVEREIGNTY

An illustrated dictionary

A Mediterranean story with global repercussions

33 complete recipes and many more instructions on techniques and Zero km ingredients

The beautiful illustrations illuminate the book adding another dimension to the storytelling.

18 x 14 cm
168 pages
Paperback
€21.90
21,000 words

Marina Monsonís works on projects that connect cooking with political, critical, social, and cross generational aspects to debate and transfer knowledge on the complexities and conflicts of the Zero km food movement. She is interested in actions in radical spaces with constellations of people working together to investigate local techniques and practices, old and new, as part of a nurturing ecosystem for the harmonious enjoyment of all.

Carla Boserman is an artist, teacher, and researcher. She researches and draws in context.

A fusion between an illustrated dictionary of concepts related to food sovereignty and a book of recipes using these ingredients, techniques, and the stories the author learned from her community in the Barceloneta –Barcelona’s traditional fishing district which is now a multicultural neighbourhood.

This book is an act of pure activism aimed at a Zero km mindset in which people share their knowledge of culinary traditions with their community.

AGROECOLOGÍA Con Daniel López García De distintas personas agricultoras, algunas de ellas referentes en el mundo de la agroecología y la soberanía alimentaria, he escuchado historias parecidas a la siguiente:

Cuando era joven, siempre peleaba con mi padre, que era agricultor. Le decía que todo lo que sabía, la forma en que él trabajaba el campo, no valía para nada. Que era antigua, basada en supersticiones y cosas de viejos. Que trabajaba demasiado y que si no empezaba a introducir técnicas modernas nos moriríamos de hambre y seríamos tan pobres como nuestros antepasados. Al final heredé la explotación, empecé a invertir, a comprar maquinaria pesada, a endeudarme, a comprar semilla mejorada y echar cada vez más abono químico y más venenos. Los primeros años me fue bien, y después me empecé a arruinar. Hoy llevo muchos años produciendo alimentos en ecológico, y estoy orgulloso de ello. Pero, especialmente, lo que me alivia es que, antes de que mi padre muriese, tuve tiempo de decirle que tenía razón, y de darle las gracias por querer transmitirme lo que había aprendido de su madre, padre y abuelos: el conocimiento campesino acumulado durante siglos.

La *agroecología* trata de construir en el presente una alimentación sostenible y justa, aprendiendo de las cosas buenas del pasado y articulando ese conocimiento con lo que somos ahora. La agroecología, con origen en América Latina, se construye en Europa sobre lo poco que nos ha llegado de la cultura campesina. Como diría mi amigo Marc Badal, el campesinado es una cultura perdedora que, como

CHIMICHURRI En el diccionario castellano, *chimichurri* viene definido como "salsa hecha a base de ajos, perejil, ají picante, sal y vinagre, que se emplea para aderezar la carne". En mi barrio y en mi casa, el chimichurri es una salsita alegre con base de aceite de oliva, mezclable con vinagre, especias, sal y restos de cebollas y otras reliquias sobrantes o a punto de caducar.

El chimichurri puede arreglar y potenciar el sabor y el colorido de cualquier plato.

COCINA

Me habéis castigado a la cocina, dice, porque despreciáis a las mujeres y porque no os dais cuenta de que este es un lugar ideal para reconstruir y ampliar la ciencia sin necesidad de libros y maestros.

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Receta de jericalla

La jericalla es una especie de natilla. Se trata de una receta de sor Juana Inés de la Cruz que podéis *hackear* con leche de avena casera endulzada con miel. La receta original reza así:

Se endulza la leche hervida. A una taza de leche cuatro yemas, se revuelven y echan en la taza, se ponen a hervir dentro de agua con un comal encima, y para conocer si está, mete un popot: hasta que salga limpio. Después echa canela.

COMENSALIDAD *Co* significa 'compartir'. *Mensa* significa 'comer'.

COMPAÑERA Significa, literalmente, 'aquella con quien se comparte el pan'.

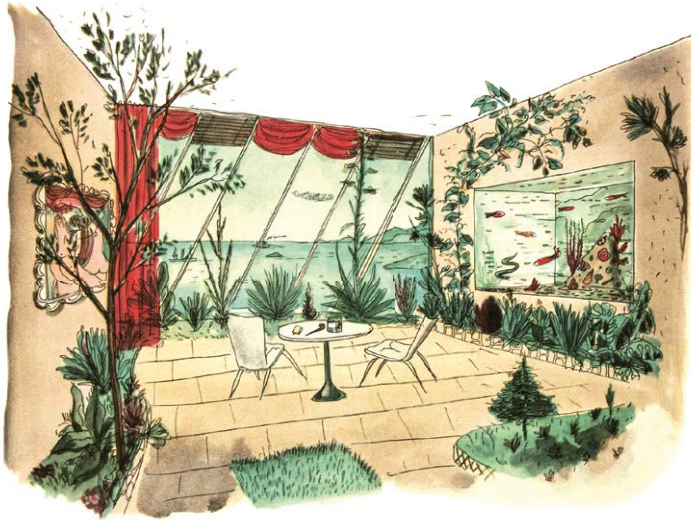
Allioi derchatat

Kefta con Sardinas

THE HOUSE AS A GARDEN

La casa como jardín

Xavier Monteys

GG

Xavier Monteys has, for many years, studied the notion of the House, not just as an architectural space but also as an occupied space, as the space for an after-dinner conversation with the family, for children to play, a territory transformed by DIY, a warehouse of personal objects —an endless list of uses that determine a way of living.

A cross between an academic article and ingenious reflection in a journalistic style, in this book the concept of the house is extended to the garden, not only in a literal sense, but also metaphorical: houses with gardens, gardens inside houses, the house understood as a garden. The journey includes well known historical examples as well as rarities from architects such as Le Corbusier, Lina Bo Bardi and Bernard Rudofsky to popular or anonymous architecture to expand upon the idea of the house and garden.

A new understanding of the relation between the house and the garden.

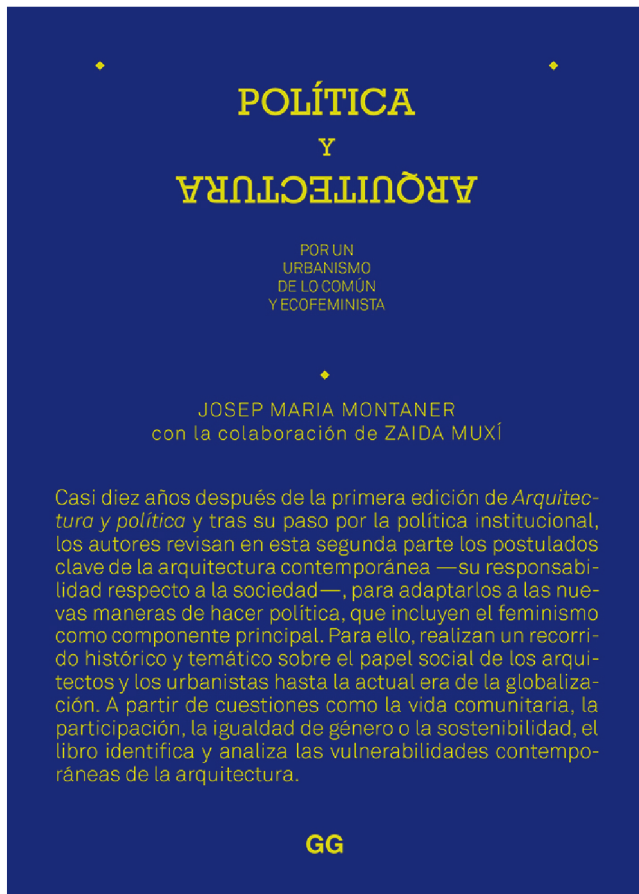
A study of historical examples, enriched with a personal selection of lesser-known gardens.

For professionals but also aimed at a broader readership, offering accurate analyses without being overly technical.

15.5 x 15.5 cm
184 pages
Paperback
€14.90
35,500 words

POLITICS AND ARCHITECTURE

For an ecofeminist and common urban planning

15 x 21 cm
254 pages
Paperback
€22.00
83,500 words

Josep Maria Montaner is a full professor in the Department of Architectural History at the Barcelona School of Architecture, and co-coordinator of the post-graduate degree, “21st Century Housing Laboratory”, with Zaida Muxí.

Zaida Muxí is a professor in the Department of Urban and Territorial Planning at the Barcelona School of Architecture, where she has focused her research on urban planning and gender, architecture and politics, and the concept of global cities.

Almost ten years after the first edition of the book *Arquitectura y política (Architecture and Politics)* and after working in institutional politics, the authors revisit in this new book the key postulates of contemporary architecture —and its responsibility towards society— adapting them to new ways of thinking about and making policies, with feminism representing one of its main guiding principles. To this end, the authors take us on a thematic tour of the social role of architects and urban planners throughout history and in the present era of globalization. Based on issues such as community life, equal participation, gender equality, and sustainability, the book identifies and analyses contemporary vulnerabilities in architecture.

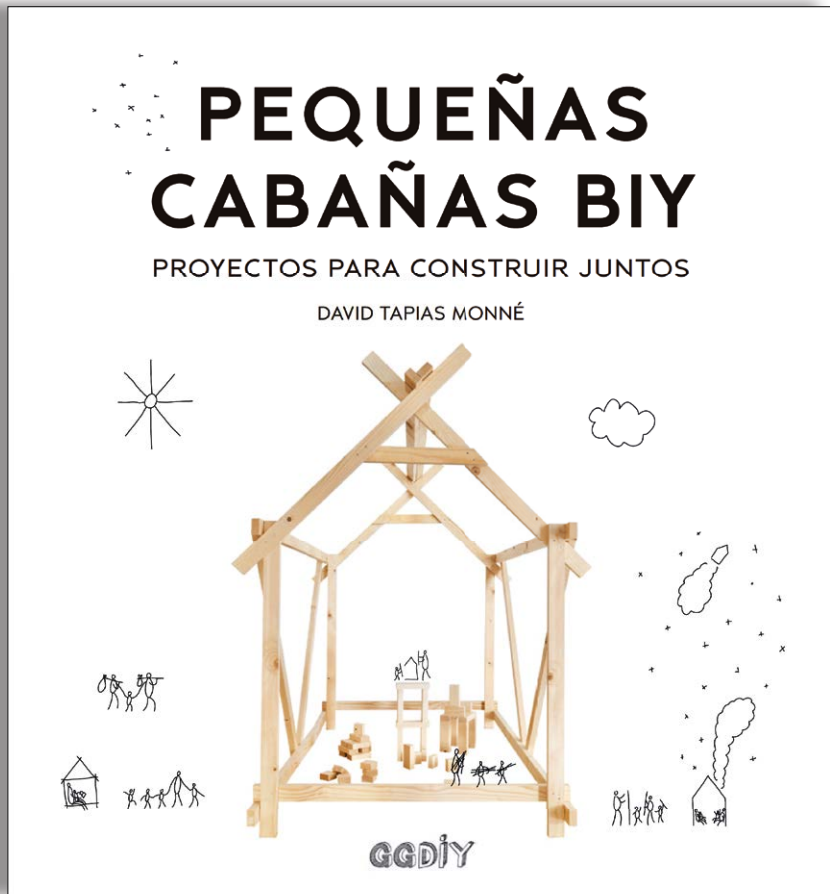
A vision of politically committed urban planning policies.

An insightful perspective on how architecture operates within political institutions.

An accurate survey of the innovative urban planning policies recently implemented by the city of Barcelona.

SMALL CABIN BIY

A book that helps children and grown-ups to build their own huts

20.5 x 22.5 cm

128 pages

Paperback

€19.90

11,000 words

Rights sold: German

David Tapias is an architect and founding partner and director of Aixopluc.

What do we do at Aixopluc? We devote ourselves to making the Earth a better place to live. To achieve this, we work with you to build living spaces where we can be free, love each other and live peacefully. We carry out research and development, applying the most appropriate techniques to succeed; we transform energy and sustainable materials, and share the resulting knowledge with you and the community to continue learning together.

Based on children's innate drive and ability to build, this book explores ways of encouraging these aspects through the building of huts with adults, for mutual learning and adventures in building.

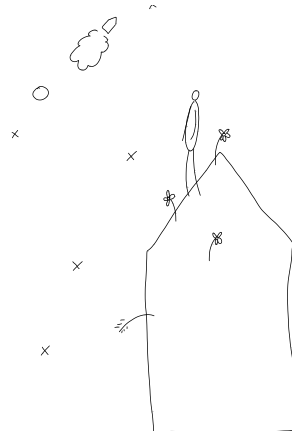
The book is geared towards families, schools, friends, communities, and hobbyists and its goal is to promote playfulness, imagination, and the unique emotions that arise when we build things with others.

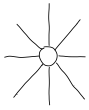
15 projects ranging from the very simple using found materials to more complex wooden structures.

Every child's dream: a book on how to build huts!

An opportunity to spend time with the kids: to play, to learn, and to share.

Projects for all skill levels (and ages), from the simplest projects to ones requiring some carpentry.

PEQUEÑAS CABAÑAS

CHILDREN BOOKS

CHILDREN BOOKS

Cartón

Las calles son nuestras

Llegará el día en que no necesitemos más cajas de cartón. Mientras tanto, muchas cosas nuevas que entran en casa vienen dentro de ellas. Los primeros días de una mudanza, con tantas cajas, podemos montar un pueblo con sus calles, plaza, sus patios, puertas, terrazas y porches. De noche, antes de entrar en casa, jugaremos en nuestras calles iluminadas por sus ventanas, libros como el aire. Dentro de nuestra habitación, puede haber una plaza que hace tiempo era un bosque de árboles. Un pueblo de personas, árboles y casas libres. Sin nadie que quiera mandar.

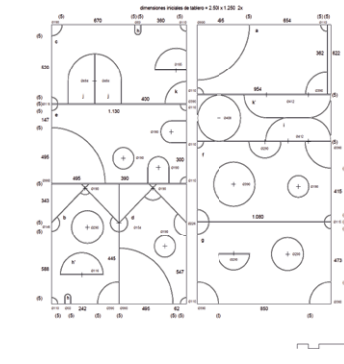
CARACTERÍSTICAS	PROCESO	TÉCNICAS
Edad: a partir de los 3 años Materiales: cartón Herramientas: tijeras o cizor y cola blanca Coste: 2 € Tiempo de elaboración: de 1 hora a varios días Durabilidad: entre 1 fin de semana y 4 años Lugar: en cualquier habitación de casa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contorneamos entrándolas cajas de cartón en casa, las vamos desmenuando y recortando. 2. Pegamos los recortes en las fachadas de las casas. 3. Organizamos las casas alrededor de un patio o una plaza, e a lo largo de calles estrechas. 4. Vosotros decidís si empezáis por el mercado, la casa del médico, la fruitería, el bloque de pisos o el parque con los árboles altos. 	Cortar Recortar Dolerar Apilar

43

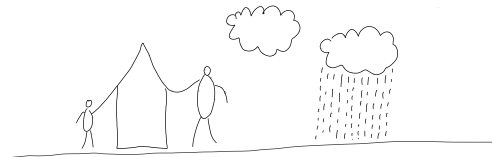
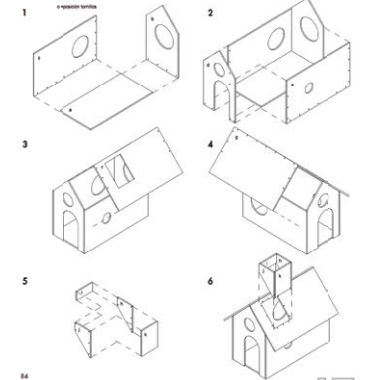
PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Cotas de los dibujos en mm
Plantilla de corte

PASO A PASO

Opción básica

POTTERY WORKSHOP WITH LUSESITA

20.5 x 22.5 cm
144 pages
Paperback with flaps
€19.90
9,500 words

Laura Lasheras is the potter behind Lusesita, the artistic name she uses on her art pieces and an internationally recognised name in the world of artistic pottery.

In these technology-driven times where everything moves at a breakneck speed, taking the time to work with our hands and immersing ourselves in primeval pottery techniques allows us to reconnect with our inner selves. Lusesita invites children to discover their passion for pottery, an activity requiring both creativity and practice, process and concentration.

Through 17 unique projects readers will learn how to work with clay, a material that can be moulded into an infinite number of shapes thanks to its great malleability. With the artist's refreshing and unique style, they will discover that pottery is not only a fun and surprising activity, but also an incomparable artisanal experience.

A fun and beautifully illustrated guide with step-by-step instructions on basic pottery techniques.

17 simple and surprising projects whose originality will amaze grown-ups and children alike.

A new opportunity to improve manual skills, concentration and focus.

Bol dinosaurio

El dinosaurio manzanita tiene un millón de años, pero se conserva muy bien para su edad. Podrás desayunar en él cada mañana. ¡Te encantará que lo llenes la parca del conchal! Pero, cuidado, ¡no lo pongas al sol! Tiene muchos lunares en su verde piel y no le sienta bien el calor.

MATERIALES
Barro blanco de baja temperatura, colorantes cerámicos, esmalte | HERRAMIENTAS
Punzón, cuchillo, pabillos de madera, esponja, bol | Nivel
¡Atención! No puedes dormirte en los lunares. |
|--|---|---|

Unicornio

Una piaga nos acecha! ¡Los unicornios nos invaden! Qué será de nosotros... ¡Mírenlos desde lejos, ¡hay uno! Están por todas partes: en la paredera, en el bolsillo de la paratón, posados en los árboles y hasta desaj de tu cama!

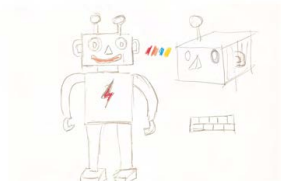

MATERIALES
Barro blanco de baja temperatura, colorantes cerámicos, esmalte, transparente barbotina | HERRAMIENTAS
Punzón, pabillos de madera, esponja | Nivel
¡Atención! No puedes dormirte en los lunares. |
|--|--|---|

Robot cantimplora

Dicen que los robots se sodian con los líquidos. ¡Pero este robot no es de hierro, sino de barro! ¡Cómo le gusta al robot la bebida de gressal! El robot botella está enamorado de ella. Este robot cantimplora nunca duerme y nunca lora. ¿Qué robot fabricarás ahora? Al robot adivino le importa un pepino.

MATERIALES
Barro blanco de baja temperatura, colorantes cerámicos, esmalte transparente brillante de baja temperatura | HERRAMIENTAS
Pabillos, nivelador, hilo, barbotina, bol con agua, esponja | Nivel
¡Atención! Superfórnico |
|---|--|---|

Coser el barro

El cosido del barro no puede servir para unir distintos elementos eficazmente. Antes de empezar a coser, necesitas saber cómo se hace la barbotina, el pegamento cerámico que se convertirá en tu gran aliado.

La barbotina se puede hacer de dos maneras:

- Con barro fresco y agua, mezclando la masa con una baladora o un pincel. Procura que quede una masa más bien espesa, como de pegamento.
- Con sobras de barro seco, convirtiéndolo en polvo, y añadiendo agua también.

La barbotina nos servirá para pegar elementos, y también como masilla para cerrar grietas y fisuras si le añadimos un poco de vinagre en el momento.

Coser el barro es la mar de fácil:

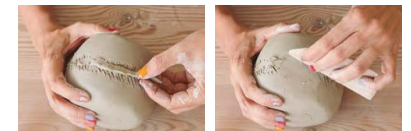
Con el punzón, raya la superficie de los dos elementos que quieras unir, y aplica barbotina solo en una de ellas.

Une las partes, raya con el punzón la línea de unión y alisa la superficie con un pabillo de madera.

Si después del alisado todavía se ve la línea por donde has unido las partes, puedes añadir un parche: haz una lengüeta de barro muy fina, colócala sobre la línea y vuelve a alisar con el pabillo o la media luna de madera hasta que quede totalmente integrada y alisada.

TRIS, TRAS!

Stories and activities to imagine, create and play

21.5 x 28 cm
80 pages
Hardcover
€19.90
6,500 words
Rights sold: Italian

Pin Tam Pon is the artistic name of the duo formed by Julia Abalde and Clara Saez, two curious minds who connect their work as illustrators to visual arts education. In this book they bring together the elements which they are most passionate about: play, imagination, creating, and visual art – the elements that play a central role in their numerous workshops.

A unique book of stories, activities and games designed to stimulate the imagination and ingenuity for the youngest among us. A universe made up of unique, multi-coloured characters and stories, this book contains 15 projects that will help kids bring to fruition their ideas and inventions, using paper and cardboard.

Plant an idea in a flower pot and watch it grow, build a folding city you can take with you, learn how the sun's rays can paint a picture... These are just some of the ideas designed to immerse the young reader in a world of fantasy, which, in turn, will help to develop their manual skills and imagination.

A fun and unique book that helps children gain greater creative autonomy.

Crafts using paper, cardboard and simple materials that offer an infinite number of variations.

An opportunity to develop the attention and focus for the youngest among us.

Utiliza un plato o un vaso para marcar un círculo en el cartulino.

Revuerta el círculo.

Neceitas plumas de cartulina en su culo para que hagan de contrapeso.

Pega la primera en la parte interior de la cola. ¿Qué peso más, la cola o el pico? Puedes añadir o quitar plumas hasta que se balancee libremente.

Dóblalo por la mitad y así tendrás el cuerpo del ave.

Para hacer el pico, dóbla un trozo de cartulina y recorta un triángulo utilizando la parte doblada.

Pega el pico, encolando su dobléz con la del cuerpo.

¡Oh! ¡Parece que este pájaro no podrá levantarse del suelo!

¡Pega plumas de todas las formas!

Dibujá ojos, patas, más plumas... ¡puedes los detalles que se te ocurran!

22

23

JUEGO DISPARATADO

EL DADO DE RAQUELA

En un lugar oscuro (y pequeño), rodeada de gatos que no tienen dueño, Raquela, la vídente asusta a la gente mirándolos mal cuando se acerca o cotillear.

Va despelinada, dice cosas enredadas, pero nadie la entiende, porque se inventa palabras.

También es muy rara su manera de andar, porque siempre se pone un zapato de tacón y el otro normal.

Pero, sobre todo, se molesta bastante cuando ve a personas trajeadas y elegantes.

¿Por qué está bien visto llevar puestos corbata y gorro cuando se levanta en el gato una familia de ratos?

¿Quien dice que sea así y no así? ¿Por qué obedecer sin saber a quién? ¿Por qué las cosas son como son, y no son del revés?

Por eso Raquela no usa bola de cristal, tiene un dado mágico, pero no lo utiliza para adivinar.

Este artillugio tiene otro poder, convierte el disparate en el único orden al que obedecer.

La fuerza del sinsentido se escondió en el dado de Raquela, ¿le atreves a jugar?

Materiales:

- Tijeras
- Pegamento
- Plantilla del dado que encontrarás en el frustero

¡A JUGAR!

62

63

CRAFTY CUISINE

Handicrafts for young chefs

19.5 x 24.5 cm

84 pages

Hardcover

€18.00

8,000 words

Rights sold: French

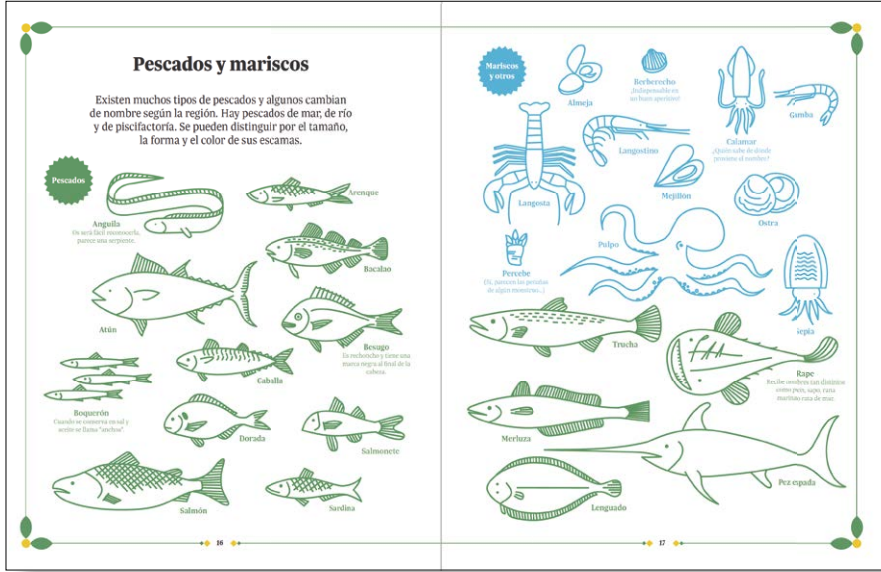
Laia Falcón the founder and director of El culturista, a free magazine with cultural events for families in Barcelona. This project has helped her carry out several other cultural awareness and dynamisation events, some of them in cooperation with important cultural institutions in Barcelona.

Crafty cuisine is a handicraft book for children inspired in one of the most traditional kids' games: playing house, pretending to cook. The book offers an introduction about the different types of foods, with explanations and anecdotes about their origin and uses. It includes 25 projects/recipes, which are fun and sophisticated, recreating traditional dishes from all around the world: a sponge burger, yarn noodles, paper macaroni... With recycled materials and some drawing tools, Laia Falcón brings us a cookbook full of imagination.

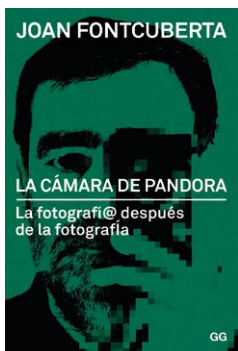
A practical book that provides resources to stimulate children's imagination.

An opportunity to increase culinary vocabulary and knowledge.

Lots of ideas to recycle disposable materials and transform them into amazing dishes.

BACKLIST

Pandora's Camera

15 x 22 cm
192 pages
Paperback
€18.00
66,500 words

Rights sold: French, Italian
National Award for Essay, 2011

Crochet Creations

19 x 24 cm
144 pages
Paperback
€18.00
15,000 words

Kiss of Judas

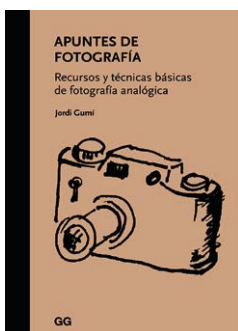
15 x 22 cm
136 pages
Paperback
€15.00
35,000 words

Rights sold: French, Italian

Footwear Pattern-Design and Shoemaking

16 x 23 cm
152 pages
Paperback
€24.90
37,000 words

Photography Notes

14 x 20 cm
112 pages
Paperback
€13.90
15,000 words

Over 10,000 copies sold in Spanish

Towards a Language of Parameters for the Design of Book Covers

14 x 23 cm
128 pages
Paperback
€18.00
21,000 words

Rights sold: Polish

Collage House

15.5 x 15.5 cm
 152 pages
 Paperback
 14,90€
 33.000 words

The Contemporary Condition of Architecture

14 x 20 cm
 128 pages
 Paperback
 €14.00
 28,500 words

The Room

15.5 x 15.5 cm
 152 pages
 Paperback
 14,90€
 35.000 words

Architectural Criticism

15 x 21 cm
 168 pages
 128
 €14.00
 45,000 words

The Street and the House

15.5 x 15.5 cm
 168 pages
 Paperback
 14,90€
 38.500 words

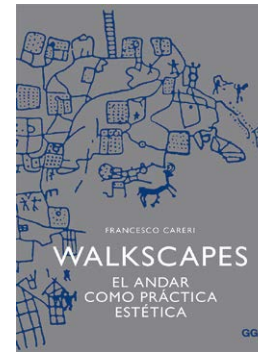
The Modern Movement Overcome

15 x 21 cm
 168 pages
 Paperback
 €16.00
 55,500 words

From Diagrams to Experiences. Towards an architecture of action

15 x 21 cm
184 pages
Paperback
€18.00
62,000 words

Walkscapes

14 x 20 cm
184 pages
Paperback
€18.00
52,500 words

Rights sold: English, Italian, French

Towards the Passiv House Standard

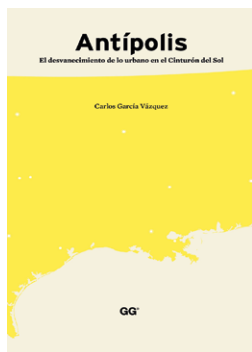
17 x 24 cm
144 pages
Paperback
€22.00
63,500 words

Theory and History of the Contemporary City

15 x 21 cm
208 pages
Paperback
€16.90
63,000 words

FAD Award for critical thought, 2017

Antípolis

15 x 24 cm
144 pages
Paperback
€25.00
30,000 words

Stroll, Pause

17 x 24 cm
144 pages
Paperback
€22.00
31,000 words

Editorial GG

www.editorialgg.com

Barcelona

Saskia Adriaensen

saskia@editorialgg.com

Visit us at the Frankfurt Book Fair!

Hall 4.1 Booth E60

