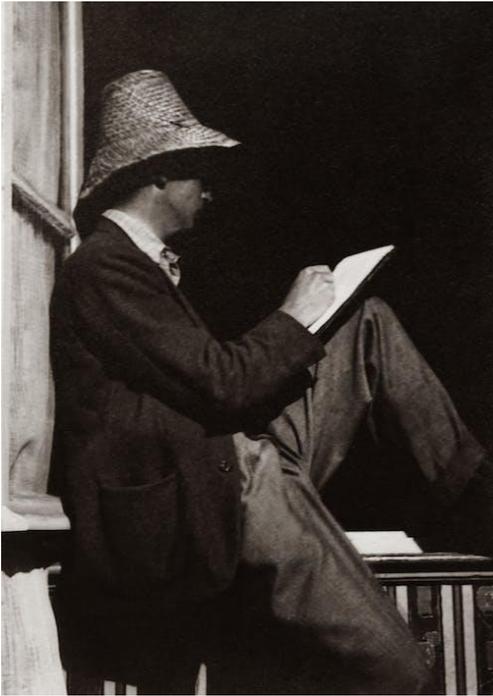

ESCRIBIR UNA NARRACIÓN
CREAR UN POEMA
DISEÑAR, IMPRIMIR Y CONFECCIONAR UN LIBRO

COLEGIO TAJAMAR

Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma.
Marco Tulio Cicerón.

La pluma es la lengua del alma.
Miguel de Cervantes.

Las palabras son como monedas, que una vale por muchas, como muchas no valen por una.
Francisco de Quevedo.

Lee y conducirás, no leas y serás conducido.
Santa Teresa de Jesús.

Los libros son, entre mis consejeros, los que más me agradan, porque ni el temor ni la esperanza les impiden decirme lo que debo hacer.
Alfonso V el Magnánimo.

Maquetación

Roberto González Echeverría

Impresión digital de interiores

Francisco Vega

Juan María Ortiz de Urbina

Impresión Offset cubiertas

Carlos Sánchez Llanes

Acabados

Carlos Sánchez Llanes

Encuadernación a mano de ejemplares de muestra

Francisco Gutiérrez

Creación textos, correcciones y supervisión

Francisco José Arenas Martínez

ÍNDICE

1. Justificación del proyecto e introducción.....	4
2. Objetivos.....	6
A) Generales.....	6
B) Específicos.....	6
a) En Bachillerato.....	6
b) En Formación Profesional.....	7
b.1. En Diseño Gráfico	7
b.2. En Impresión y Encuadernación.....	7
b.3. Diseño Gráfico, Impresión y Encuadernación.....	8
3. Marco teórico.....	9
4. Propuesta práctica.....	11
5. Conclusiones.....	13
6. Referencias bibliográficas.....	14
a) Sobre escritura creativa.....	14
b) Sobre la poesía.....	14
c) Sobre el relato corto.....	14
d) El diseño y la impresión de libros.....	15
e) Webgrafía.....	15

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO E INTRODUCCIÓN

Todos los profesores somos profesores del idioma (Español), pero es una tarea directa de los que impartimos la asignatura de Lengua y Literatura Castellana.

La mayoría de los padres y los que nos dedicamos a la enseñanza somos conscientes de la necesidad de subir el nivel de la lectoescritura. Existen proyectos de las editoriales, los departamentos de los colegios, los tutores, etc. Sin embargo, el alumnado se deja seducir frecuentemente por los cantos de sirena de lo inmediato, el “exhibicionismo” y el mundo de la imagen, todo a través de dispositivos, programas y plataformas. Es difícil que lean, y más complicado que escriban.

Las habilidades lectoras de nuestros alumnos se sitúan en una media de un seis en las diversas pruebas que se realizan, lo que significa que, si quitamos a los mejores, les cuesta muchísimo comprender lo que leen y, por tanto, realizar una verdadera lectura. Este hecho también repercute en la intensidad del estudio, la interpretación de enunciados en los exámenes y la capacidad de expresarse oralmente y por escrito.

En primero de Bachillerato hemos decidido fomentar la lectura (y también en el resto del colegio) con un tiempo diario, al final de la segunda clase de la mañana; este tiempo se dedica a la lectura de libros impresos.

Pero también es importante la escritura. En ese sentido, se ha explicado al alumnado las características de un buen relato breve y el sentido de expresar sensaciones y sentimientos mediante el verso, así como las particularidades que diferencian la poesía de la prosa, accediendo también a lo que calificamos como prosa poética.

Después de la explicación teórica sobre el arte de escribir poesía y de la narración breve, viene lo más interesante: escribir al menos un buen relato breve, escribir al menos un poema. Los “trabajos” se realizan con un procesador de texto, en un formato tipo Word; es decir, después de escribir a mano, también se utiliza algún instrumento electrónico. Los archivos poseen unas características precisas de márgenes, familia, cuerpo, sangrías, etc. Al final del archivo se incluye una foto que no tenga derechos de autor y se relacione con lo que se ha escrito. Al inicio se pone un título que guíe la lectura y la interpretación. La entrega de las creaciones es una práctica que busca el equilibrio entre el contenido y el valor de la presentación de lo que escribimos, además de fomentar una creatividad que incluye la escritura y su relación con el mundo de la imagen que rodea a nuestros alumnos.

Pero hemos intentado ir más allá...

Tenemos la suerte en el colegio de contar con un Edificio Tecnológico, en el que se imparten enseñanzas de Formación Profesional; destacaría Artes Gráficas, que son unos de los veteranos en la historia de Tajamar, con mucho prestigio tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Algunos profesores de Artes Gráficas se han sumado al proyecto, junto con parte de sus alumnos de Diseño Gráfico, Impresión y Acabado y van a realizar un montaje en forma de libro de los relatos breves, y otro de las poesías; también tendrán que diseñar la portada y la contraportada, escribiendo el texto de esta última. Otros grupos realizarán

la impresión digital del cuerpo de los libros, y la impresión offset de la portada. Además, se guillotinan los libros y se procede a la encuadernación manual de varios ejemplares de muestra. Si conseguimos colaboraciones terminaremos la encuadernación en una empresa externa al colegio.

Sería bastante positivo que diésemos a cada alumno un ejemplar de cada uno de los libros. Ese es un buen recuerdo que no se compra con dinero: su creación y la del resto de sus compañeros de clase y promoción en un libro en papel.

Lo que pretendemos en Bachillerato es fomentar la creatividad y el gusto por la buena presentación, para que nuestros alumnos sean capaces de profundizar en el razonamiento especulativo, y transmitir las sensaciones y los sentimientos propios.

Los alumnos de Artes Gráficas valorarán el tema de la creatividad, y ellos mismos serán creativos diseñando e imprimiendo unos libros que sean atractivos desde ese punto de vista gráfico. También podrán explicar a sus compañeros de Bachillerato lo que han realizado para conseguir “el producto final” en forma de libro en papel.

La estética del libro final impreso y encuadernado a mano es esa *rara avis* que conseguirá que las bibliotecas no se conviertan en museos de libros.

2. OBJETIVOS

A) Generales

Fomentar en los alumnos la habilidad creadora de textos literarios.

Lograr que sepan expresar historias, sensaciones y sentimientos mediante la palabra escrita.

Favorecer la sensibilidad a la hora de expresar por escrito el mundo interior.

Conseguir que la palabra escrita se refleje en el ámbito de la imagen, en concreto de la fotografía.

Transmitir la correcta valoración de los libros en papel y su equivalente en digital.

Valorar el equilibrio entre lo que se transmite mediante la palabra, y la correcta expresión y presentación; relacionar el fondo y la forma de un escrito, y también de una publicación en forma de libro impreso.

Lograr el trabajo en equipo.

Fomentar la interdisciplinariedad.

B) Específicos

a) En Bachillerato

Potenciar los conocimientos sobre los escritos literarios tanto en prosa como en forma de poemas.

Comparar el lenguaje usual con el literario.

Ser capaces de leer y comparar la prosa poética con la narración en prosa y los poemas que contienen verdadera poesía.

Percibir la intensidad de la narración breve.

Conocer las técnicas actuales para escribir buenas narraciones breves.

Escribir al menos una narración breve en prosa.

Diferenciar la técnica de la escritura en prosa con la de la poesía.

Escribir un poema con los principales recursos literarios que consiguen la distancia con los textos menos literarios, así como los literarios en prosa.

Valorar la diferencia entre los recursos de la prosa y la poesía como vehículos de transmisión.

Escribir al menos un poema en verso.

Ser capaz de poner un título que refleje el contenido tanto en prosa como en verso.

Poder realizar la elección de una imagen que complemente y esté en consonancia con una narración breve en prosa.

Poder realizar la elección de una imagen que complemente y esté en consonancia con un poema en verso.

Mandar por correo unos archivos que contengan la narración o narraciones en prosa, cuidando de forma especial la estética de la presentación mediante márgenes, interlineado, familia, cuerpo, etc.

Mandar por correo unos archivos que contengan un poema o poemas en verso, cuidando de forma especial la estética de la presentación mediante márgenes, interlineado, familia, cuerpo, etc.

b) En Formación Profesional

b.1. En Diseño Gráfico

Valorar los escritos literarios en prosa y en verso.

Ser capaces de realizar un diseño profesional de un libro en prosa.

Ser capaces de realizar un diseño profesional de un libro en verso.

Generar portadas y contraportadas atractivas para posibles lectores.

Saber escribir un buen título de un libro de narrativa breve.

Saber escribir un buen título de un libro de poesía en forma de poemas.

Lograr elegir imágenes adecuadas y llamativas para una portada.

Conocer las técnicas de escritura de contraportadas.

Generar el texto adecuado para una contraportada de un libro de narrativa breve.

Generar el texto adecuado para una contraportada de un libro de poemas.

b.2. En Impresión y Encuadernación

Conseguir una buena impresión digital de un libro de narraciones breves.

Conseguir una buena impresión digital de un libro en verso de poemas.

Imprimir en offset las portadas y contraportadas de los libros.

Realizar una encuadernación artesanal a mano de unos libros de muestra de narración breve.

Realizar una encuadernación artesanal a mano de unos libros de muestra de poemas en verso.

b.3. Diseño Gráfico, Impresión, Encuadernación

Poder explicar a sus compañeros de Bachillerato las diversas elecciones que han realizado de diseño, imágenes, impresión, encuadernación, etc.

Valorar de una forma muy positiva “el producto final” en forma de libro.

Poder transmitir a los demás la importancia del libro en papel.

3. MARCO TEÓRICO

La escritura es un instrumento que nos posibilita organizar nuestro pensamiento y expresar adecuadamente las ideas, pero también nos da pistas para conocernos a nosotros mismos, porque realmente es un instrumento con el que también se pueden expresar sensaciones, deseos y sentimientos; esta faceta está muy en consonancia con la escritura creativa.

La escritura de poesía se relaciona directamente con la clasificación estructuralista del primer nivel del lenguaje, que es todo el mundo de los sonidos, aunque inmediatamente pasamos a las relaciones de sonido mediante una sintaxis adecuada, para de ese modo lograr unidades de significado.

La composición de un escrito literario tiene su génesis en nuestra mente y nuestro corazón, y de ahí se transfiere a un texto concreto. En ese sentido Bécquer afirmaba que el único puente que tenemos entre la sensación, o la idea, y la página en blanco es “el mezquino idioma”, al que se unen la capacidad de invención y la creatividad. Todos sabemos que, aunque sea un tópico, se aprende a escribir escribiendo.

Por otro lado, es muy necesario aprender a liberar la inspiración. Quizá la antigua retórica, que dividía el arte de escribir en cuatro partes sucesivas, sea una “plantilla” que al principio podemos utilizar.

Cualquier docente es guía para explicar y mostrar la disposición de las palabras para lograr la precisión expresiva y transmitir a los demás lo que queremos. Nuestros alumnos necesitan docentes preparados en el arte de la escritura, docentes que muestren la construcción mediante la palabra en contextos concretos.

Muchos escritores han concedido entrevistas en las que intentan contestar a esa difícil cuestión sobre la escritura creativa. Todos suelen coincidir en que hay que dedicar tiempo a leer y escribir.

Aunque en España se lee y se escribe poco, casi todos tenemos la intuición para saber cuándo algo escrito es sincero y transmite. El “enemigo” de la lectura y la escritura es todo el mundo audiovisual, en el que hay que tener mucho criterio para distinguir el simple producto de consumo y lo que puede perdurar como obra de arte.

Si partimos de la idea que la palabra ya estaba en el jeroglífico, podemos pasar después al alfabeto, pero llegaremos inexorablemente al mundo audiovisual. En este mundo la palabra escrita es muy vulnerable y está en desventaja, por el asalto involuntario que recibimos de formas audaces de imágenes sonoras y plásticas, y de tecnologías creativas de otras alternancias que sustituyen a la palabra escrita; en esos

mundos se requiere un esfuerzo distinto y menor. Sin desdeñar todo lo que hay de arte en lo audiovisual y tecnológico, así como lo que nos “facilita realizar gestiones”, la palabra escrita, y sobre todo la literaria y creativa, posee una singularidad tal, que es la que nos forma más en consonancia con nuestro ser personal y colectivo.

Rangel opina que la lectoescritura y la creatividad encajan adecuadamente en una cadena que va en un doble sentido: la lectura despierta la creatividad, y la creatividad nos ayuda a la amplitud de miras y mental. Lo único que tenemos que hacer es potenciar la creatividad, porque es una característica de la persona como ser humano.

En un segundo aspecto del proyecto debemos pensar en la recopilación de lo escrito, en el libro, que no solo es un soporte, sino un objeto en sí mismo. En el arte actual, la abstracción y la realidad que podemos tocar es un campo en el que profundizan muchos artistas, y aunque se dice que la razón de ser de un libro está en su interior y no en la portada, todos somos conscientes que un libro existe para que lo leamos, pero también lo vemos y lo tocamos.

El libro simboliza la lucha del ser humano para conservar las palabras, además de las ideas y la expresión y comunicación de (y con) nuestro mundo interior y exterior. Los escritores quieren que se lean sus libros, pues en los buenos libros han volcado parte de su ser. El libro nos lleva a amar la lectura, pero también produce en algunos la necesidad de cultivar la palabra oral y escrita.

4. PROPUESTA PRÁCTICA

Después de explicar las características de un buen relato breve y de una poesía, los alumnos escriben al menos un relato breve y un poema.

Posteriormente se visitan algunas páginas en internet en las que no se vulneran los derechos de autor (porque los artistas las ofrecen gratis o realizando un pequeño donativo voluntario), para descargar fotografías de buena calidad.

Con cada relato breve y cada poesía se confecciona un archivo que contenga una fotografía relacionada con el contenido del texto, que estará situada al final del escrito. El archivo tendrá unas características precisas de márgenes, familia de letra, cuerpo, etc. Los archivos se mandan por correo electrónico, para que el profesor de Bachillerato de Lengua y Literatura I los clasifique por clases.

Todo el trabajo anterior se manda al profesor de Diseño Gráfico. Dos grupos de alumnos se encargan del montaje y del diseño de la portada y contraportada de un libro de relatos breves y otro de poesía. El resultado final se manda a los profesores de Impresión para que se realice una impresión digital del cuerpo del libro, y se impriman la portada y la contraportada en offset.

Por último, se guillotinan todos los ejemplares, y unos libros de muestra se encuadernan a mano; si hay presupuesto se encuaderna el resto en una empresa externa al colegio.

Los alumnos de Diseño Gráfico e Impresión explican a sus compañeros de Bachillerato el montaje y diseño del libro, además del proceso de la nueva impresión digital. También se transmiten de una manera divulgativa las características de una buena encuadernación artesanal a mano.

Existe la posibilidad de diseñar los libros también en formato digital, pero esa es otra cuestión sobre la que no existe una certeza absoluta.

Los datos precisos sobre los profesores y alumnos que se relacionan con el proyecto serían:

Bachillerato

Francisco José Arenas Martínez

Cuatro clases de primero de Bachillerato

PowerPoint explicando del proceso creativo de relatos breves y poesías

Procesador de Texto Word o similares

Maquetación

Roberto González Echeverría

Alumnos de 2 DEPIM (Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia)

software utilizado Adobe Indesign y Photoshop

Impresión digital de interiores

Francisco Vega - Juan María Ortiz de Urbina

Alumnos 2 Preimpresión Digital

Equipo utilizado Xerox Versant 180

Impresión Offset cubiertas

Carlos Sánchez Llanes

Alumnos 2 IMPRESIÓN

Impresión en RYOBI RYOBI 524HE, Barnizado en 520 HX

Acabados

Carlos Sánchez Llanes

Alumnos 2 IMPRESIÓN

Guillotinado en *Polar 78*

Francisco Gutiérrez

Alumnos 2 PREDI

Encuadernación a mano de ejemplares de muestra

Encuadernación industrial externalizado por no disponer de equipamiento en el centro.

5. CONCLUSIONES

Los padres y profesores pensamos que, en esta época de lo inmediato, de actividades visuales en las que se realiza un cambio frecuente mediante el zapping, o que estamos supeditados a máquinas que “nos ayudan” en nuestras tareas, pero que dirigen nuestro modo de pensar o procesar el conocimiento..., en esta época leer y escribir es como una rebeldía que nos hace mejores y logra que ampliemos nuestro horizonte. Por eso son necesarios espacios en los que se valoran esas actividades singulares que nos implican en nuestra totalidad.

Sobre la lectura es muy interesante el libro titulado *¿Cómo leemos en la sociedad digital?*, que está publicado en 2017 por la Editorial Ariel, en colaboración con Fundación Telefónica, que lleva por subtítulo *Lectores, booktubers y prosumidores*, con 11 capítulos de autores diferentes. El libro está dirigido por Francisco Cruces, que escribe el primer capítulo a modo de introducción y se titula “Maneras de leer: una introducción”. El capítulo 4, que se titula “Itinerarios del yo en un cuarto propio conectado” (Remedios Zafra) es especialmente interesante. También destaca el 9 escrito por Gloria G. Durán y Nuria Esteban, que lleva por título “De políticas de lectura en la era digital”.

Tendríamos que destacar el impacto que tiene la poesía desde el punto de vista creativo para expresar lo que bulle dentro de cada uno de nosotros, e ir de lo particular a lo universal, así como el desarrollo de la sensibilidad para empatizar con lo bueno del mundo que nos ha tocado vivir y las personas que pueblan nuestro desarrollo afectivo.

Los libros mejor planeados en cuanto a su diseño y la posibilidad de la impresión de un número no masivo de ejemplares, permite la difusión en papel de libros en una tirada pequeña, que antes sería impensable por el coste material concreto. Muchos de los trabajadores del mundo gráfico son conscientes que las buenas ediciones buscan difundir la belleza y la cultura a través del libro. Los textos que se imprimen en grandes tiradas siguen siendo proyectos editoriales e implican a los más grandes periódicos.

Gracias a esta actividad, también cabe la reflexión sobre el futuro del libro impreso como un objeto que podría desaparecer tal como lo conocemos actualmente, aunque en España el libro digital tiene menos impacto que en otros países.

El libro físico puede considerarse desde muchos puntos de vista como algo positivo, pues la sensación de pasar materialmente páginas, el disfrute de un diseño atractivo, etc., son experiencias inmarcesibles. El libro en papel, el libro bien diseñado, y con una impresión y encuadernación digna, es en sí un objeto estético que tiene su atractivo, y que puede llevarnos a considerar las ideas o sensaciones que contiene, pasando de la valoración de la belleza estética a la belleza en la escritura.

En un estadio posterior quizá otro grupo de alumnos de Artes Gráficas podría realizar el diseño en digital del libro de narraciones breves y del libro de poesía en forma de poemas, y así completar el proyecto con los nuevos formatos que podemos utilizar para comunicarnos mediante la palabra escrita.

Este proyecto, que fomenta el trabajo en equipo y la interdisciplinariedad, implica a unos 120 alumnos de Bachillerato y unos cuantos grupos de alumnos de Artes Gráficas, así como al menos seis profesores.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

a) Sobre escritura creativa

Bradbury, R., *Zen en el arte de escribir*, Minotauro, 1998.

Blanco, S., *Autoficción, Una ingeniería del yo*, Talleres Fuentetaja, 2018.

Cassany, D., *La cocina de la escritura*, Anagrama, 1995.

Codes, M.J., *Intriga y suspense. El gancho invisible*, Alba, 2013.

Gardner, J., *Para ser novelista*, Taller Escritura Fuentetaja, 2001.

Goldberg, N., *El gozo de escribir. El arte de la escritura creativa*, La liebre de marzo, 2003.

Highsmith, P., *Suspense: cómo se escribe una novela de intriga*, Anagrama, 2003.

Kohan, S.A., *Cómo lo reescribo*, Grafein Ediciones, 1998.

Magrinyà, L., *Estilo rico, estilo pobre*, Debate, 2015.

Prose, F., *Cómo lee un buen escritor: técnicas de lectura de los grandes maestros*, Grupo Planeta, 2007.

Queneau, R., *Ejercicios de estilo*, Cátedra, 2009

Steele, A., *Escribir ficción*, Alba, 2012.

Vargas Llosa, M., *Cartas a un joven novelista*, Alfaguara, 2016.

VVAA, *Escribir cuento*, Páginas de la espuma, 2020.

Zapata, A., *La práctica del relato*, Talleres Fuentetaja, 1997.

b) Sobre la poesía

Chishol, Alison, *Curso práctico de poesía*; adaptado por Silvia Adela Kohan, Alba Editorial, 2009.

Hiriart, Hugo, *Cómo leer y escribir poesía*, Tusquets México, 2013.

Jaramillo Escobar, Jaime, *Método fácil y rápido para ser poeta*, Editorial Pre-Textos, 2016.

Rilke, Rainer Maria, *Cartas a un joven poeta*, Alianza Editorial, 2012

Rivadeneira, Ariel, *Escribir poesía*, Alba Editorial, 2002.

c) Sobre relato corto

Generoso Gil, David, *Cómo escribir relato corto*, MOLPEditorial, julio 2022.

Jodorowsky, Alejandro, *La sabiduría de los cuentos*, Ediciones Obelisco, 2002.

d) El diseño y la impresión de libros

Rudolf Arnheim, *Arte y Percepción visual: psicología del ojo creador*, Alianza, 2022.

Donis A. Dondis, *La sintaxis de la Imagen: introducción al Alfabeto Visual*, Editorial Gustavo gili, SL, 2017

Eva Heller, *Psicología del color*, Editorial GG, 2004.

Adrian Shaughnessy, *Cómo ser diseñador gráfico sin perder el alma*, Index Book, 2009.

Austin Kleo, *Roba como un artista: Las 10 cosas que nadie te ha dicho acerca de ser creativo*, Penguin Random House Grupo Editorial México, 2013.

Bernbach, *El arte de llevar una vida creativa*, Editorial GG, SL, 2018.

Steve Heller y Gail Anderson, *El libro de ideas para el diseño gráfico: inspiración de la mano de 50 maestros*, BLUME, 2018.

Maeda, John, *Las Leyes de la Simplicidad*, GESIDA, 2010.

Morales, Luis Alberto, "El arte de imprimir", *La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana*, páginas 66-68, núm. 7, Col. Centro, Veracruz, México.

e) Webgrafía

<https://escuelaelbs.com/consejos-escribir-relatos-cortos/>

<https://davidgeneroso.com/revistas-literarias-donde-publicar-tus-cuentos-cortos-y-una-reflexion-sobre-la-palabra-gratis/>

<https://megustaescribir.com/>

<https://www.literautas.com/es/blog/post-3910/como-escribir-un-cuento-corto/>

<https://ar.cienradios.com/10-apps-y-webs-para-amantes-de-la-poesia/>

<https://www.genbeta.com/a-fondo/21-aplicaciones-y-webs-para-amantes-de-la-poesia>

<https://www.poetalia.com/>

<http://imprentaartesanal.blogspot.com/>

<https://marianaeguaras.com/como-preparar-archivos-para-impresion-de-manera-correcta-arte-final/>

<https://imprentaenoviedo.com/hifer-como-publicar-un-libro-oviedo>