

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO

Perspectivas interdisciplinarias: contribuciones
significativas desde el campo editorial, la ilustración y el
emprendimiento al medio cultural

Trabajo de suficiencia profesional para obtener el título profesional
de Licenciada en Arte con mención en Diseño Gráfico que presenta:

Giselle Milagros Adrianzén Saldaña

Asesor:

Christian Ayuni Chea

Lima, 2024

Informe de Similitud

Yo, Christian Ayuni Chea, docente de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor(a) del trabajo de suficiencia profesional titulada:

Perspectivas interdisciplinarias: contribuciones significativas desde el campo editorial, la ilustración y el emprendimiento al medio cultural

de la autora Giselle Milagros Adrianzén Saldaña

dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de **6%**. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el 1/04/24.
- He revisado con detalle dicho reporte y el trabajo de suficiencia profesional, y no se advierte indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

San Miguel, 1 de abril de 2024

Apellidos y nombres del asesor / de la asesora: <u>Ayuni Chea, Christian</u>	
DNI: 10798843	Firma
ORCID: 0000-0002-0332-2756	

Dedicatoria

A mis padres por su apoyo incondicional a su hija, quien decidió estudiar una carrera en arte y diseño.

A Diego, por su gran apoyo, no solo ahora, sino desde antes, cuando éramos estudiantes en la FAD.

A Argos, eterno. No podría estar más agradecida.

Resumen

A lo largo de su trayectoria como diseñadora gráfica profesional, la autora del presente informe incursiona en diversos sectores del mercado laboral, destacándose especialmente en el diseño editorial y el branding. El objetivo principal de este informe es recapitular y respaldar su desempeño profesional alineado con sus motivaciones personales. En el presente documento se detallan, de manera concisa, tres proyectos seleccionados que abarcan los últimos siete años de su carrera. En primer lugar, se analiza el rol desempeñado en el diseño editorial para más de veinte publicaciones bajo el sello editorial del Fondo de Cultura Económica (Perú), utilizando cuatro como ejemplos, y se destaca cómo esta experiencia ha constituido una plataforma de aprendizaje para proyectos futuros. Seguidamente, se explor en detalle su contribución al diseño de marca, planificación, conceptualización y gestión de contenido para el perfil de Instagram de Vuelo Ámbar Print Studio, espacio especializado en grabado y letterpress y cofundado por la autora, Giselle Adrianzén, junto con Diego Cabanillas, (grabador de la PUCP), resaltando también su labor como directora artística para diversos proyectos. Por último, se examina su aporte como ilustradora editorial para la reedición del libro "Autobiografía de un Yogui" de Paramahansa Yogananda, destacando cómo sus ilustraciones enriquecen la interpretación reflexiva del lector, según la editora del proyecto, Cindy Torrejón. Cada proyecto está respaldado con material gráfico que ilustra los resultados del diseño, detallando la metodología empleada para fundamentar sus aspectos estéticos, comunicacionales, técnicos y funcionales.

Abstract

Throughout her career as a professional graphic designer, the author of this report has ventured into various sectors of the job market, particularly excelling in editorial design and branding. The main objective of this report is to recapitulate and support her professional performance aligned with her personal motivations. This document will detail, concisely, three selected projects spanning the last seven years of her career. Firstly, the role played in editorial design for over twenty publications under the editorial imprint of Fondo de Cultura Económica (Peru) will be analyzed, utilizing four as examples, and emphasizing how this experience has served as a learning platform for future projects. Subsequently, her contribution to brand design, planning, conceptualization, and content management for the Instagram profile of Vuelo Ámbar Print Studio, an studio specialized in engraving and letterpress co-founded by the author, Giselle Adrianzén, alongside Diego Cabanillas (engraver from PUCP), will be explored in detail, also highlighting her role as artistic director for various projects. Finally, her contribution as an editorial illustrator for the reissue of "Autobiography of a Yogi" by Paramahansa Yogananda will be examined, emphasizing how her illustrations enriched the reflective interpretation of the reader, according to the project's editor, Cindy Torrejón. Each project is supported by graphical material illustrating the design results, detailing the methodology used to support its aesthetic, communicational, technical, and functional aspects.

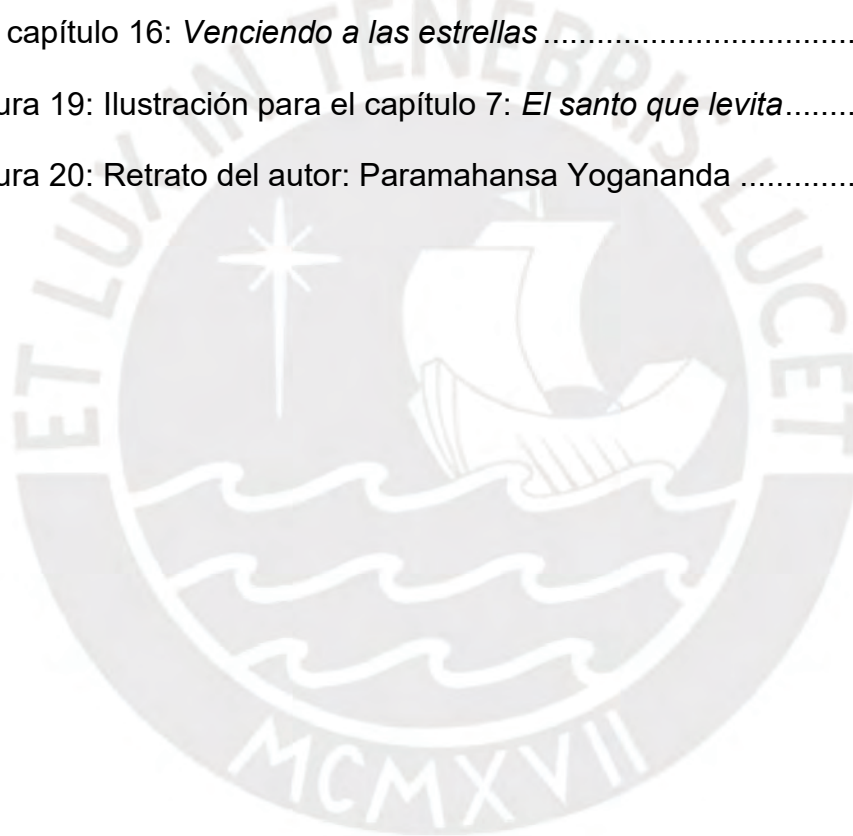
Índice de contenidos

I.	Introducción	9
II.	Descripción del contenido del informe: 3 proyectos a tratar	12
1.	Proyecto 1: Diseño gráfico editorial para portadas de libros	13
2.	Proyecto 2: Dirección artística: desde branding y diseño de material gráfico para RRSS, hasta la creación de la primera publicación autogestionada....	20
3.	Proyecto 3: Ilustraciones para el libro <i>Autobiografía de un Yogui</i> de Paramahansa Yogananda	27
III.	Conclusiones generales sobre la trayectoria profesional.....	33
IV.	Fuentes.....	35
V.	Anexos.....	36
	Anexo 1: Registro de boceto previo para diseño de logo del taller Vuelo Ámbar Print Studio	36
	Anexo 2: Registro fotográfico de proceso de creación de la publicación autogestionada <i>Estamos en casa</i> , por Vuelo Ámbar Print Studio.....	37
	Anexo 3: Registro de proceso para ilustraciones del libro <i>Autobiografía de un Yogui</i> , de Paramahansa Yogananda	41
	Anexo 4: Currículum Vitae	43

Lista de figuras

Figura 1: Ilustración <i>Las resistentes</i> de Elizabeth Builes.....	10
Figura 2: Ilustración <i>Botanical expeditions and collections</i> de Samuel Castaño	10
Figura 3: <i>Ages</i> Dibujo a tinta china de Carolina Arévalo.....	11
Figura 4: Proceso de ilustración interior para <i>Un mundo de Abdicaciones</i> de Victoria Guerrero	14
Figura 5: Ilustración de página desplegable para el libro <i>Un mundo de abdicaciones</i> de Victoria Guerrero.....	15
Figura 6: Diseño de portada extendida para <i>Notas para un seminario sobre Foucault</i> de Mario Montalbetti. Año 2018	16
Figura 7: Diseño, diagramación e ilustración de portada extendida para <i>La venganza del indio: Ensayos de interpretación por lo real en la narrativa indigenista peruana</i> de Juan Carlos Ubilluz. Año 2017	17
Figura 8: Diseño y diagramación de portada extendida para <i>Tentación de la palabra: arte literario y convicción política en las novelas de Mario Vargas Llosa</i> de Efraín Kristal. Año 2018.	18
Figura 9: Diseño de portada extendida para <i>El motor de combustión interna</i> de Oswaldo Chanove. Año 2018	19
Figura 10: Manual de logotipo. Detalle de versiones de logo, zona de respeto, uso indebido, paleta de colores, motivos gráficos y tipografías.....	23
Figura 11: Diseño de material para difusión en Instagram. Contacto con clientes.....	24
Figura 12: Creación de contenido para Instagram: posteos educativos, fotos de “merchandising” y registro fotográfico de eventos	24
Figura 13: <i>Estamos en casa</i> por Giselle Adrianzén y Diego Cabanillas (Vuelo Ámbar Print Studio). Autopublicación realizada de manera artesanal en el taller. Año 2023.....	25

Figura 14: Ilustraciones estampadas a manos sobre papel avena de 90 g. para el libro <i>Estamos en Casa</i>	26
Figura 15: Diseño de ilustraciones interiores para el libro <i>Estamos en Casa</i>	26
Figura 16: Ilustración para el capítulo 43: <i>La resurrección de Sri Yukteswar del libro Autobiografía de un Yogui</i>	29
Figura 17: Libro <i>Autobiografía de un Yogui</i> , de Paramahansa Yogananda. Grupo editorial Planeta, 2023	30
Figura 18: Detalle de una de las ilustraciones internas trabajadas para el libro. Del capítulo 16: <i>Venciendo a las estrellas</i>	30
Figura 19: Ilustración para el capítulo 7: <i>El santo que levita</i>	31
Figura 20: Retrato del autor: Paramahansa Yogananda	32

I. Introducción

Durante su etapa como estudiante de pregrado, en el transcurso del año 2015, dio inicio a su desarrollo profesional al involucrarse en diversos proyectos editoriales vinculados a la editorial Fondo de Cultura Económica (Perú). Esto surgió gracias a la recomendación de la maestra y mentora Mihaela Radulescu, quien en ese periodo mantenía contacto con distintos profesionales del ámbito editorial en Lima y con quien se compartía un interés mutuo por el diseño y la concepción de libros cargados de una perspectiva reflexiva. El concepto de diseño reflexivo extrae *insights* sobre las ideas de reflexividad como una modalidad de cuestionarse sobre disposiciones, marcos de trabajo y patrones de pensamiento y acción (Buchert, 2021). Junto a Felipe Aburto, editor en aquel entonces, se desarrollaron más de veinte portadas para títulos pertenecientes a diferentes colecciones de la editorial, bajo un enfoque que tenía como idea primordial la emotividad visual por su valor plástico y que, a su vez, lograran comunicar de manera sutil y cautivadora, reflexiones, investigaciones, análisis y opiniones potentes.

El trabajo realizado en el FCE dio pie al desarrollo de diversos proyectos de diseño con editoriales como Panamericana Perú, Xilófono (de Librerías Crisol), Grupo editorial Planeta Perú, Colmillo Blanco y Rojo & Blanco. Entre los trabajos realizados se diseñaron portadas e interiores y, en algunos casos, ilustraciones.

Posteriormente, desde el año 2017, ya como Bachiller, han ido llegando nuevos proyectos de ilustración editorial donde ha habido oportunidad de hacer notar el estilo personal de dibujo con el objetivo de complementar y comunicar temas relacionados con crecimiento emocional, espiritual, y aprovechar la inspiración en lo conceptual, el diseño reflexivo y el arte botánico, influenciado por el trabajo de ilustradores como Elizabeth Builes (Ver figura 1) y Samuel Castaño (Ver figura 2) de Colombia o Carolina Arévalo de Perú (Ver figura 3).

Figura 1

Ilustración “Las resistentes” de Elizabeth Builes

Nota: Cabe resaltar los trazos ligeros y suaves y la importancia del uso del vacío como elemento que da limpieza visual. Tomado de <https://www.behance.net/gallery/126296097/Las-resistentes>

Figura 2

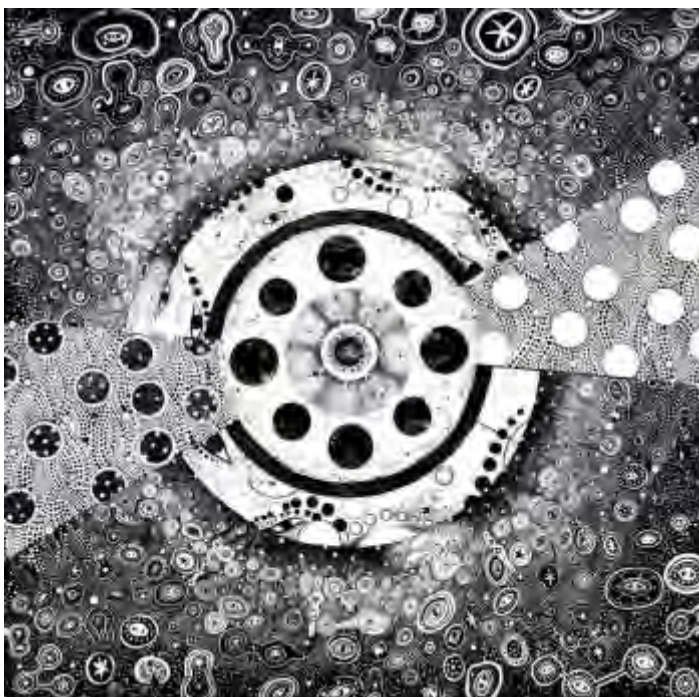
Ilustración “Botanical expeditions and collections” de Samuel Castaño

Nota: Serie de ilustraciones sobre expediciones botánicas, colecciones y las personas que hay detrás de ellas. 2020. Realizadas para el boletín cultural del Banco de la República de Colombia. Tomado de <https://www.behance.net/gallery/114591317/Botanical-expeditions-and-collections>

Figura 3

“Ages” Dibujo a tinta china de Carolina Arévalo

Nota: Arte visionario de Carolina Arévalo, donde hace uso de geometría, y texturas que representan elementos vivos, microorganismos y cosmos espiritual. Tomado de <https://www.carolina-arevalo.com/drawings>

Desde el año 2018, se han realizado proyectos de ilustración editorial y personales de venta al público bajo el seudónimo de *Gise Introspectiva*, el cual sigue siendo actualmente la marca como artista gráfica de la autora.

El continuo trabajo de tipo *freelance* como diseñadora y artista gráfica, ha contribuido a convertirse actualmente en emprendedora de una marca propia, y también a crear un espacio de difusión y encuentro entre el diseño y el arte plástico, aportando a fortalecer la comunicación tanto estética como funcional inherente a la gráfica. Así, desde el año 2021, se convirtió en cofundadora de Vuelo Ámbar Print Studio, taller de grabado e impresión *letterpress* donde se desempeña como directora creativa, diseñadora gráfica y creadora de contenido en redes sociales. De esta manera su aporte se ve reflejado en la conceptualización y creación de diversos materiales gráficos impresos (Papelería fina) para clientes, digitales (contenido para RRSS), *merchandising* y ahora también publicaciones.

II. Descripción del contenido del informe: 3 proyectos a tratar

En esta sección se describirá de manera más detallada los proyectos presentados brevemente en la introducción:

1. Diseño gráfico editorial para portadas de libros de la editorial Fondo de Cultura Económica Perú: trabajo de diseño para una serie de portadas para diversos libros de varias colecciones de la editorial, donde se trabajó, desde una visión bastante plástica, la elección de imágenes en torno al concepto elegido que engloba la temática de cada libro, elección de paleta de color, hasta la diagramación de la portada en InDesign.
2. Dirección artística desde el trabajo de *branding* y el diseño de material gráfico para RRSS, hasta la creación de la primera publicación autogestionada del estudio de grabado e impresión *letterpress*: Vuelo Ámbar Print Studio. Conceptualización, diseño gráfico, ilustración, diagramación.
3. Proyecto de ilustración editorial para la reedición del libro *Autobiografía de un Yogui* de Paramahansa Yogananda, por el Grupo Editorial Planeta Perú. El libro es reconocido a nivel mundial como el relato de la vida excepcional del autor y el registro de su labor al llevar el conocimiento del Kriya Yoga a Occidente. El trabajo de ilustración consistió en la elaboración de 49 ilustraciones conceptuales y un retrato.

1. Proyecto 1: Diseño gráfico editorial para portadas de libros

*Cliente: Editorial Fondo de Cultura Económica Perú

*Año: 2017 - 2018

*Tipología del proyecto: Diseño editorial

*Coautoría:

Este proyecto no presenta coautoría para la parte de diseño, aunque se trabajó junto al editor Felipe Aburto en la planificación del diseño de las portadas. La autora de este informe estuvo a cargo del diseño y conceptualización, así como la diagramación y asistencia en dirección artística.

*Exigencias:

Cada libro presentaba particularidades en cuanto a temática, antecedentes, autores y público objetivo, por lo que previamente al diseño de la portada, se evaluaron distintas posibilidades de abordarlo y cumplir con las exigencias tanto de la editorial como del autor. Partiendo desde la atmósfera conceptual de cada libro, se analizaron sus valores más potentes, su intención y tono comunicacional, si tenían o no algún personaje referente vinculado a alguna área de estudio complementaria a la temática del libro como: ciencia, filosofía, poesía, historia, lenguaje, etc. Esta información previa, como parte del *brief*, debía mantener los parámetros de coherencia exigidos al momento de abarcar la parte estética y comunicacional del diseño de portada.

*Objetivos principales:

Uno de los objetivos preponderantes era el de respetar la esencia conceptual del texto y las conclusiones del autor en cada obra, la coherencia con la estética plástica de la colección editorial a la cual pertenecía el libro, la ampliación del alcance dirigido al público objetivo y el aporte tanto a la cultura literaria como al ámbito gráfico editorial.

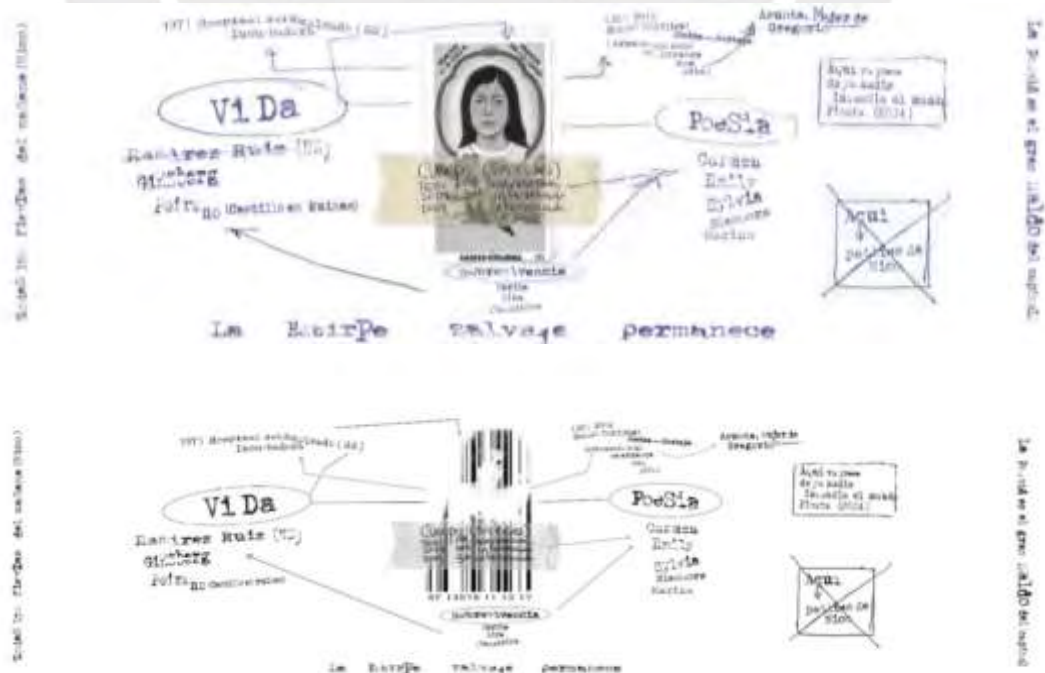
*Metodología del Proyecto:

Dentro de la planificación previa para concretar satisfactoriamente cada proyecto editorial, siempre estuvo presente una metodología que ayudaba a mantener el orden y coherencia en el trabajo. Aquí se mencionará el paso a paso de manera detallada:

Antes de abordar el diseño en sí, se procedió con una lectura y análisis de las conclusiones y objetivos del libro. Esto se llevó a cabo después de una reunión previa con el/la autor(a) para profundizar en aquellas ideas y emociones que han sido los motores de la publicación y cuáles son las expectativas hacia los lectores. Con esta información en mente, se elaboró un *brief* que detallaba y analizaba las ideas principales, los conceptos fundamentales, los valores, los referentes estéticos y el público objetivo. Este *brief* sirvió como guía durante la fase posterior de investigación y propuestas de diseño.

Figura 4

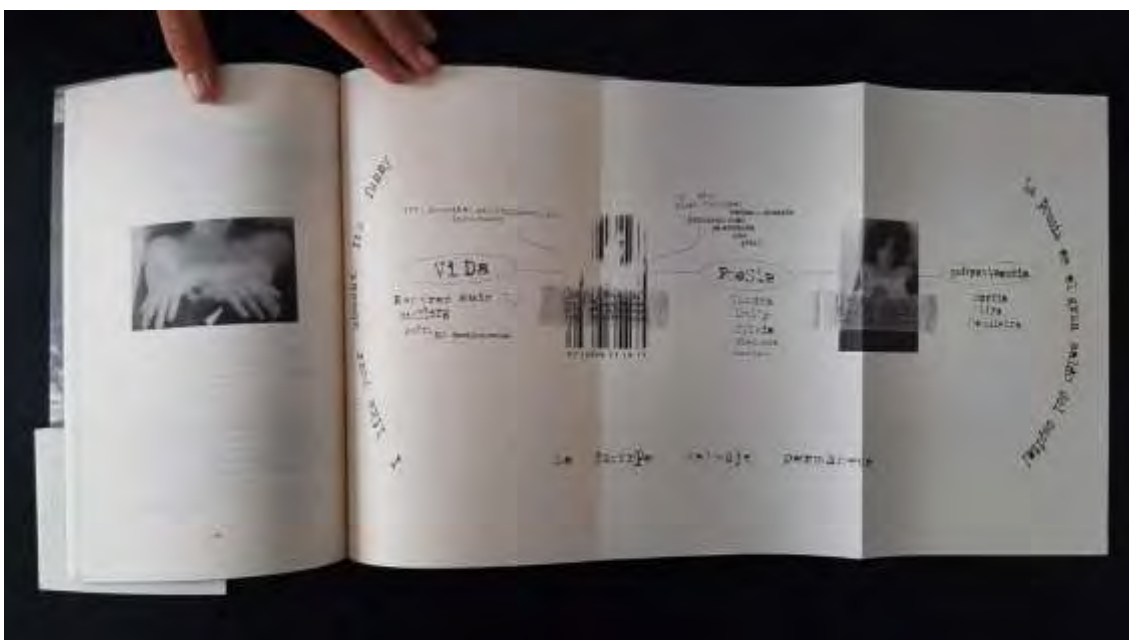
Proceso de ilustración interior para “Un mundo de Abdicciones” de Victoria Guerrero

Nota: Elaboración propia.

Figura 5

Ilustración de página desplegable para el libro “Un mundo de abdicaciones” de Victoria Guerrero

Nota: Elaboración propia

Posteriormente, se solicitó la aprobación del *brief* tanto por parte del autor como por parte de la directiva editorial y el editor en jefe.

Una vez obtenida la aprobación, se procedió con la investigación y selección de imágenes que ampliaran el concepto y que fueran coherentes desde el punto de vista estético con el estilo elegido para el diseño de la portada. Además, era fundamental que estas imágenes respetaran la composición de la plantilla previamente diseñada para la colección literaria a la que pertenecía el libro. Estas imágenes podían provenir de diversas fuentes, como la pintura, la fotografía, el cine, la escultura, el arte conceptual, la cartografía, la iconografía, entre otros. La curaduría y la selección final de la imagen a utilizar recaían en el editor, quien seguía las pautas y sugerencias del diseñador correspondiente. Esto se hacía en función de lo establecido en el *brief* y de los principios fundamentales del diseño editorial y la composición, como la jerarquía, el equilibrio, el ritmo y la unidad, entre otros factores. Además, se tenían en cuenta las tendencias y las preferencias del público objetivo.

Una vez seleccionada la imagen, se procedía a la edición y composición digital en Photoshop e InDesign. En algunos casos, se consideraba crear un collage o incluso una ilustración basada en la imagen elegida. La imagen final debía recibir la aprobación del editor y, luego, de la directora editorial.

Finalmente, se realizaba la elección de colores y acabados (pre-prensa) para portada extendida, siempre y cuando el diseño de la colección lo permitiera, así como acabados en cuanto a papel del *jacket* o faja del libro.

***Conclusiones:**

El proyecto de diseño de las portadas trabajadas, de las cuales solo se mostrarán en este documento algunas de las más representativas, no solo ha cumplido con los objetivos pensados para cada libro en su contexto específico, sino que también marcó una etapa crucial en el desarrollo como profesional. Cada portada representa un aporte como profesional gráfico para futuros trabajos de diseño editorial y dirección artística.

Figura 6

Diseño de portada extendida para “Notas para un seminario sobre Foucault” de Mario Montalbetti. Año 2018

Nota. Poema largo estructurado a manera de seminario donde el autor direcciona mucho del pensamiento de Foucault para hablar del lenguaje y la dirección y potencia de este. Elaboración propia.

Los conceptos base usados metafóricamente para la elección de la imagen de portada editada como collage infinito fueron: interior, fuego, batalla, organismo, maquinaria y privado. La imagen en portada está basada en una fotografía del interior de la sala de comandos de un submarino de la Segunda Guerra Mundial, tratando de expresar de manera metafórica lo que es un órgano potente y complejo de maniobrar, como lo es el lenguaje y el pensamiento humano. Se decidió que la portada sea llamativa en cuanto a imagen y los textos sean muy minimalistas. La faja en color vibrante genera un llamado a la atención.

Figura 7

Diseño, diagramación e ilustración de portada extendida para “La venganza del indio: Ensayos de interpretación por lo real en la narrativa indigenista peruana” de Juan Carlos Ubilluz. Año 2017

Nota: Serie de ensayos que apuestan por mostrar el lado “no reconfortante” y más bien violento de los relatos indigenistas que narran la emancipación. Elaboración propia.

Para la portada se trabajó una ilustración única en la que se representan elementos como las herramientas de arado y cosecha en postura de huelga, abrazados por el fuego que incendia los sembríos. El autor aprobó la idea de que la ilustración sea bastante directa al momento de transmitir el mensaje base del libro.

Figura 8

Diseño y diagramación de portada extendida para “Tentación de la palabra: arte literario y convicción política en las novelas de Mario Vargas Llosa” de Efraín Kristal.. Año 2018.

Nota: Novela de carácter académico donde el autor analiza, de manera crítica, las problemáticas culturales, políticas y literarias presentes en las obras de Vargas Llosa. Elaboración propia.

La imagen elegida para ilustrar la portada del libro es una de las obras pictóricas del artista colombiano multifacético Omar Rayo: *Geometría Vibrante, Silencio con doble espejo*, 1964, Acrílico sobre tela. La pintura elegida pertenece a la colección “Vía Sur” en la que el artista representa su visión sobre diversas ciudades de Latinoamérica, entre ellas, Lima. Debido a que el texto en la novela es casi una abstracción del pensamiento de Vargas Llosa, se decidió que la imagen de portada iba acorde con el pensamiento del autor, quien también aprobó la propuesta.

Figura 9

Diseño de portada extendida para “El motor de combustión interna” de Oswaldo Chanove.. Año 2018

Nota: Investigación poética con temática existencial en sinergia a la cotidianidad de vivir siendo arequipeño. Elaboración propia

El autor pidió que la imagen en portada sea de carácter surrealista y que generara preguntas a partir de ver algo que, aunque parezca no tener sentido lógico, puede llegar a tenerlo de manera emocional. Se eligió así una de las fotografías de la pareja de fotógrafos estadounidenses Robert y Shanna ParkeHarrison, para editarla y crear la portada extendida. El concepto del hombre tratando de sostenerse en una base “natural” es como el autor siente su poesía con la que hace autorreflexión sobre su identidad.

2. Proyecto 2: Dirección artística: desde *branding* y diseño de material gráfico para RRSS, hasta la creación de la primera publicación autogestionada.

*Cliente: Vuelo Ámbar Print Studio

*Año: 2021 - actualidad

*Tipología del proyecto: Dirección artística, Diseño editorial, *Branding*, *Social Media Design*

*Coautoría:

Vuelo Ámbar Print Studio es un taller de grabado y *letterpress* cofundado en Lima, en el 2021, con el propósito de difundir la gráfica impresa artesanal y su valor plástico y comunicacional. La creación de la marca surgió luego de una serie de planteamientos y recuentos de lo que, con Diego Cabanillas, grabador y cofundador, se había planeado y experimentando en torno al campo laboral de la gráfica impresa artesanal desde mucho antes de egresar de la FAD PUCP. La labor como diseñadora cumple un factor muy importante en este emprendimiento, ya que se conceptualizó y diseñó el *branding* total de la marca y, a partir de lo mapeado y acordado, se han diseñado diversas piezas gráficas para la difusión de los servicios de impresión *letterpress*, piezas de grabado a la venta y *merchandising*, y talleres de grabado en Instagram y otras RRSS. La expansión actual de la cartera de clientes y servicios gráficos, depende mucho de lo que Vuelo Ámbar como marca y espacio físico representa y está logrando transmitir.

Además, desde el 2023 se ha venido trabajando en lo que sería, en un futuro, la expansión de la marca hacia el rubro editorial autogestionado e independiente. Se han explorado las posibilidades de creación editorial de carácter artístico, libros objeto, libros ilustrados, y cómo abrirnos paso. Como resultado, en abril de ese mismo año, se emprendió el diseño, diagramación e ilustración para la primera autopublicación del taller llamada *Estamos en casa* (Ver figura 11), presentada oficialmente en la feria de grabado TodaTinta de abril, un evento coorganizado por Vuelo Ámbar Print Studio. A través de la

publicación de este libro, se inició una incursión en el diseño editorial desde una perspectiva que vincula las características semióticas del diseño y el arte visual.

*Exigencias:

En cuanto a *branding*, desde el inicio del proyecto se estableció que la esencia fundamental que la marca Vuelo Ámbar Print Studio transmitiera fuera calidez y calma con una atmósfera hogareña para que así abriéramos un espacio tanto físico como virtual propicio para la creación y aprendizaje artísticos basados en estos valores que, al mismo tiempo, resaltan nuestra identidad distintiva en comparación con otros espacios de creación gráfica en nuestro ámbito.

Por otro lado, en lo que respecta al diseño editorial, una de las demandas fundamentales era concebir una publicación económicamente viable, artesanal en su naturaleza, que funcionara como una manifestación tangible del meticuloso trabajo que se lleva a cabo en el taller y que, al mismo tiempo, tuviera un atractivo que la hiciera comercializable.

*Objetivos principales:

- Diseñar un logo e identidad de marca que transmita de manera sintetizada los valores indicados anteriormente, que serían los distintivos del taller. Asimismo, generar material gráfico para su difusión en Instagram, incluyendo publicaciones, videos y *reels*, siguiendo las directrices delineadas en el manual de marca, que abarca la paleta de colores, la estética fotográfica, el estilo de comunicación, los valores, etc.
- Diseñar una publicación autogestionada que se distinga por su concepto, estética y elaboración, considerando que, en palabras de Gabriela Ibañez (Polifonía Editora), “el rubro editorial en nuestro medio necesita innovación”.

*Metodología del proyecto:

-Branding y diseño para RRSS:

A modo de un *brief*, se recopiló información relevante relacionada a la elección del nombre, los valores, el estilo de comunicación, los colores, la atmósfera, etc., con el propósito de crear la marca.

En base a lo anterior, se diseñó la propuesta de logo, sus variantes y se planteó cuáles serían sus usos correctos.

Finalmente, analizando la paleta de color y la estética fotográfica: filtro cálido, "híster", hogareño, "*millennial*"; se generó contenido para las redes sociales, el cual incluye fotografías y videos diseñados para publicaciones e historias.

-Dirección artística, diseño editorial e ilustración:

Antes de empezar con el trabajo de diseño en sí, se evaluó el material escrito con el que se pensaba dar concepto a la publicación. Se revisó y corrigió el texto para que tenga el carácter que se quería transmitir. Este proceso permitió anticipar las referencias estéticas, el valor conceptual y evaluar la posible recepción por parte del público.

Luego de la primera evaluación, se procedió a crear bocetos de diseño de maqueta, que luego de ser aprobada en consenso, se desarrollaron como plantilla en InDesign, teniendo en cuenta el método de impresión (preprensa).

A la par, en consonancia con el concepto del libro, la temática y la estética deseada, se seleccionó la papelería, la paleta de colores y el estilo que tendrían las ilustraciones y la tipografía a usar (es importante destacar que el libro fue impreso de manera artesanal utilizando tipos móviles de plomo, lo cual se explicará con más detalle posteriormente).

Seguidamente, se ilustraron imágenes internas complementarias para enriquecer la narrativa. Estas siguieron la estética minimalista que representa la publicación.

Posteriormente, se llevó a cabo la edición editorial, coordinación, preparación y revisión del material impreso en el taller. Finalmente, se realizó

el proceso artesanal de estampación de las ilustraciones en cada ejemplar de la edición, troquelado en tapa, costura de los folios y refilado.

Con la finalidad de promocionar la publicación en redes sociales, se realizó una sesión fotográfica, se editaron las fotos y se procedió a crear contenido para Instagram y Facebook.

Como paso adicional complementario, se analizó la recepción por parte del público y su reflejo en ventas.

*Conclusiones:

El desarrollo de la línea gráfica e identidad de la marca Vuelo Ámbar Print Studio ha logrado atraer al público cumpliendo los objetivos. Quienes visitan el taller, ya sea para requerir servicio, comprar arte o llevar clases de grabado, indican que el ambiente es cálido, tranquilo y muy minimalista. Se ha logrado crear una relación con el público gracias a la existencia de un logo distintivo y los caracteres y valores mencionados.

Figura 10

Manual de logotipo. Detalle de versiones de logo, zona de respeto, uso indebido, paleta de colores, motivos gráficos y tipografías

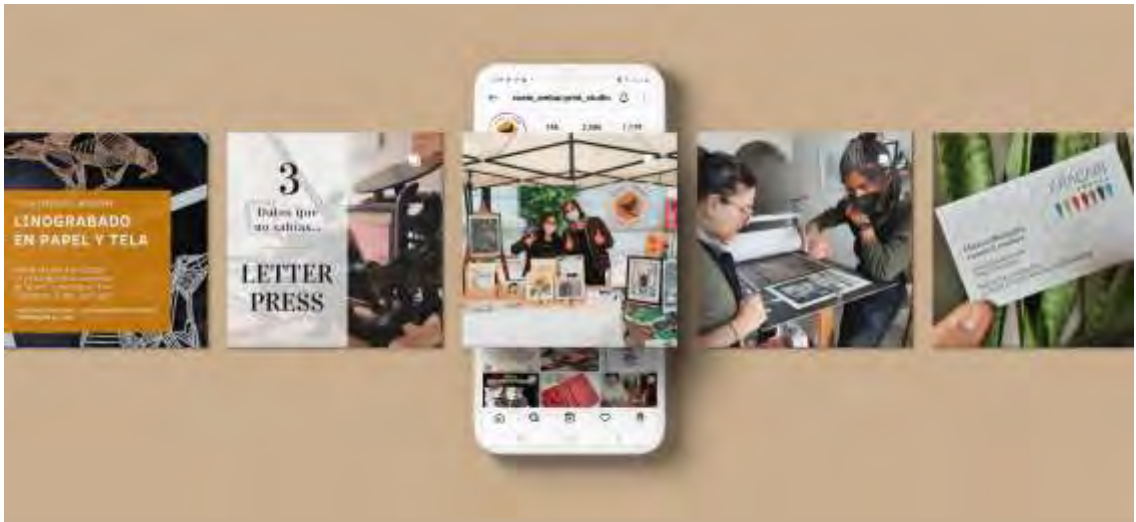

Nota: Elaboración propia. (Ver anexo 1).

Además, los conocimientos adquiridos a lo largo de años de experiencia en el ámbito editorial limeño se han transmitido correctamente al trabajo en el taller, logrando expandir las posibilidades de la marca, a nivel creativo, comunicacional y de público objetivo.

Figura 11

Diseño de material para difusión en Instagram. Contacto con clientes

Nota: Elaboración propia.

Figura 12

Creación de contenido para Instagram: posteos educativos, fotos de “merchandising” y registro fotográfico de eventos

Nota: Elaboración propia

Figura 13

"Estamos en casa" por Giselle Adrianzén y Diego Cabanillas (Vuelo Ámbar Print Studio). Autopublicación realizada de manera artesanal en el taller. Año 2023.

Nota: Elaboración propia. (Ver anexo 2).

El objetivo de esta primera publicación es invitar a reflexionar el significado y lugar del hogar, intentando encontrarse con uno mismo en el proceso a manera de autoconocimiento. Poema ilustrado de ejemplares limitados, impreso en *letterpress*, troquelado en la misma máquina tipográfica, ilustraciones estampadas a mano con sellos de fotopolímero, y cosido a mano. Un proyecto valioso por su plasticidad y emotividad.

Figura 14

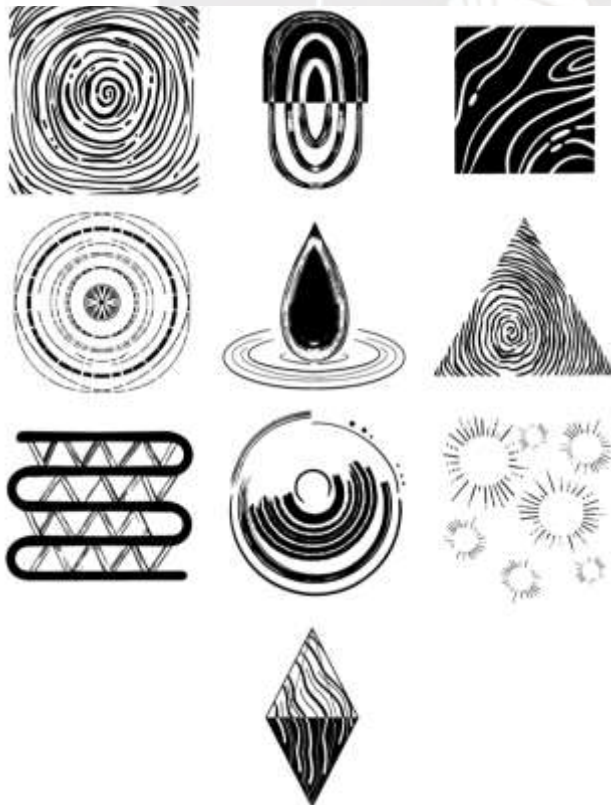
Ilustraciones estampadas a mano sobre papel avena de 90 g. para el libro “Estamos en Casa”.

Nota: Elaboración propia

Figura 15

Diseño de ilustraciones interiores para el libro “Estamos en Casa”

Nota: Cada una de las ilustraciones presentadas fue estampada a mano. Se realizó una por cada extracto del poema largo. Elaboración propia.

3. Proyecto 3: Ilustraciones para el libro *Autobiografía de un Yogui de Paramahansa Yogananda*

*Cliente: Grupo Editorial Planeta Perú

*Año: 2023

*Tipología del proyecto: Ilustración editorial, diseño editorial.

***Exigencias:**

El proyecto consistió en realizar 50 ilustraciones interiores: 1 retrato del autor y 49 ilustraciones conceptuales a blanco y negro.

Dado que se trataba de la primera edición ilustrada de un libro de gran renombre y relevancia a nivel internacional, y considerando que ya no estaba sujeto a derechos de autor, era fundamental que las ilustraciones fueran altamente respetuosas a nivel conceptual, aportando así una nueva dimensión enriquecedora al texto. Las ilustraciones deberían ser visualmente limpias, detalladas y sensibles. Se debía respetar simbolismos de la cultura india, el hinduismo, el yoga y sus enseñanzas, para lo cual fue necesaria una investigación previa en otros campos complementarios al texto del libro mismo como, por ejemplo: religión hindú, cultura hinduista, cosmología, física cuántica, Kriya-yoga y espiritualidad.

Adicionalmente, se debió considerar que las ilustraciones se ajustarían a un formato de aproximadamente 11 x 11 cm, en el cual se representaría de manera concisa la riqueza de cada capítulo.

***Objetivos principales:**

Hacer el contenido del libro más atractivo para los lectores contemporáneos a través de las ilustraciones y lograr captar los mensajes, enseñanzas y sensaciones de sus capítulos en cada ilustración de manera sintetizada y llamativa.

*Metodología del proyecto:

El proceso de trabajo se inició con una reunión estratégica junto al equipo editorial, donde se estableció un marco conceptual y planificación integral para el proyecto. Se discutieron las ideas centrales, se plantearon los objetivos y el enfoque de diseño del libro, se compartieron referencias de estilo, se acordó un calendario de trabajo y se recopilaron recursos complementarios, tales como obras de la misma colección editorial a la que pertenecería el nuevo proyecto y referencias de otros artistas, con el fin de proporcionar inspiración y orientación al proceso creativo.

Primero que nada, se trabajó en la creación del retrato del autor, el maestro Swami Paramahansa Yogananda, como un elemento fundamental de la obra, ya que se trata de un personaje venerado y muy importante para los seguidores de sus enseñanzas y seguramente para los lectores del libro.

Para cada capítulo del libro se realizó un análisis exhaustivo, que incluyó la lectura crítica y la extracción de sus palabras clave y conceptos centrales. Posteriormente, se llevó a cabo una investigación interdisciplinaria con el propósito de comprender, en profundidad, cada pieza clave de los capítulos, identificando elementos esenciales.

Seguidamente, se desarrolló un *brief* que resumía lo comprendido y señalaba los puntos cruciales a emplear como fuente de inspiración para las ilustraciones. Se procedió, luego, al boceto de propuestas de composición para las ilustraciones, explorando diversas aproximaciones visuales. Luego de un proceso de *feedback* y ajustes, se seleccionaron los bocetos base que servirían como punto de partida para cada ilustración.

La referencia al arte visionario fue importante en la etapa de desarrollo de este proyecto específico. El arte visionario es una rama del arte que proviene del ritual que tiene una índole ancestral y una cosmovisión multidimensional, energética, animista y cosmológica que además ha cobrado gran importancia en el mundo del arte y la cultura en tiempos recientes. (Espíritu, 2020). Al ser un tipo de manifestación artística que proviene de lo

chamánico y espiritual, probó ser el tipo de decisión de diseño adecuado para este encargo (Ver figura 16).

Figura 16

Ilustración para el capítulo 43: “La resurrección de Sri Yukteswar” del libro “Autobiografía de un Yogui”

Nota: Elaboración propia. (Ver anexo 3).

Antes de terminar, se trabajaron los retoques necesarios, tomando en cuenta el método de impresión y su acabado: impresión *Offset*. Finalmente, se exportó las ilustraciones en alta resolución para imprenta en formato tiff y jpg.

***Conclusiones:**

El trabajo de ilustración editorial cumplió las exigencias requeridas, añadiendo el carácter cautivador a la lectura de un libro que ahora se revalora y actualiza para un nuevo público que busca enseñanzas milenarias. Las ilustraciones trabajadas también marcan un momento importante de desarrollo creativo y profesional de quien redacta este informe. Además de ser coherentes con el estilo estético actual de la ilustradora, este proyecto posee un peso importante en términos profesionales, al ser exhibido y vendido

tanto dentro como fuera del país, bajo el prestigio de una editorial de renombre internacional.

Figura 17

Libro “Autobiografía de un Yogui”, de Paramahansa Yogananda. Grupo editorial Planeta, 2023

Nota: Elaboración propia

Figura 18

Detalle de una de las ilustraciones internas trabajadas para el libro. Del capítulo 16: “Venciendo a las estrellas”

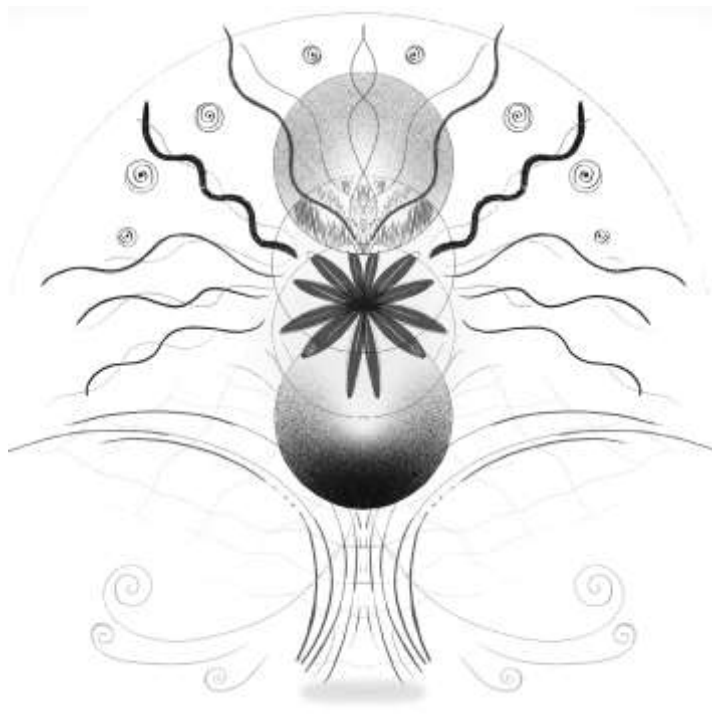

Nota: Elaboración propia.

En este capítulo, se habla de la importancia del estudio de los astros y como este saber, muy aparte de la popularidad que ha tomado como malinterpretado método de “adivinación”, puede ayudarnos a comprender quién somos, cuál es nuestro camino, y de donde provenimos y debemos volver como energía.

Figura 19

Ilustración para el capítulo 7: "El santo que levita"

Nota: Elaboración propia

El capítulo cuenta la anécdota de cuando el autor, aun siendo un niño, conoce a su primer maestro. Un Santo Yogui que tenía capacidades extrasensoriales, de grandes poderes espirituales y que lo guiaría en su primera enseñanza al camino del crecimiento como futuro yogui.

Figura 20

Retrato del autor: Paramahansa Yogananda

Nota: Elaboración propia

III. Conclusiones generales sobre la trayectoria profesional

Aunque de manera resumida y concisa, en este informe se ha mostrado el desarrollo y el proceso de madurez profesional de la autora. Se puede evidenciar que, habiendo egresado de la especialidad de diseño gráfico, la labor desempeñada demuestra un constante pensamiento interdisciplinario y versátil en la metodología de trabajo, y un continuo interés por contribuir desde la gráfica al ambiente cultural de su medio.

El proyecto de diseño editorial llevado a cabo en conjunto con Editorial Fondo de Cultura Económica Perú durante los años 2017-2018 representa un hito significativo en la carrera de la autora, proyectando un futuro prometedor en el ámbito del diseño editorial y la dirección artística. A través de una metodología rigurosa que implicó la comprensión profunda de cada texto, la selección cuidadosa de imágenes y la aplicación de principios fundamentales del diseño, se ha logrado satisfacer las exigencias de la editorial y los autores, cumpliendo así, los objetivos planeados que, a su vez, aportaron a la cultura literaria de la comunidad.

El proyecto de dirección artística para Vuelo Ámbar Print Studio, iniciado en 2021 y continuando hasta la actualidad, ha abarcado diversas facetas del diseño, desde *branding* y la creación de material gráfico para redes sociales, hasta la creación de una primera publicación autogestionada para el taller y la autora del presente informe. El branding ha sido fundamental para generar vínculo y mantener la atención de los clientes, y la incursión en el ámbito editorial autogestionado ha ampliado significativamente las posibilidades creativas y comunicativas de taller y emprendimiento de carácter cultural.

El proyecto de ilustración editorial para el libro "Autobiografía de un Yogui" ha cumplido con éxito las exigencias establecidas por Grupo Editorial Planeta Perú en 2023. Las ilustraciones, respetuosas y conceptuales, han enriquecido el texto y lo han hecho más atractivo para los lectores contemporáneos, capturando de manera sintetizada los mensajes y

enseñanzas de cada capítulo. Este proyecto ha marcado una evolución significativa en el estilo de trabajo de la autora como ilustradora, siendo el libro, exhibido y vendido tanto dentro como fuera del país bajo el prestigio de una editorial de renombre internacional.

Con los proyectos seleccionados se enfatiza la importancia de crear diseños detallados y sensibles, innovadores y diferentes tanto en la ilustración, en el *branding* y en el diseño editorial. De este modo, se destaca la evolución de su estilo y enfoque a lo largo del tiempo, evidenciando un compromiso con la calidad y la capacidad de capturar emociones y conceptos complejos visualmente.

IV. Fuentes

Buchert, M. (2021). Reflexive, Reflexivity, and the Concept of Reflexive Design. *Dimensions. Journal of Architectural Knowledge*. 1(1). 68-74. doi://doi.org/10.14361/dak-2021-0109

Espíritu, M. (2020). *Incursiones en el arte visionario de Pablo Amaringo: el arte como éxtasis del espíritu*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. <https://www.researchgate.net/publication/342501305>

Anexos

Anexo 1.

Registro de boceto previo para diseño de logo del taller Vuelo Ámbar Print Studio

Anexo 2.

Registro fotográfico de proceso de creación de la publicación autogestionada *Estamos en casa*, por Vuelo Ámbar Print Studio

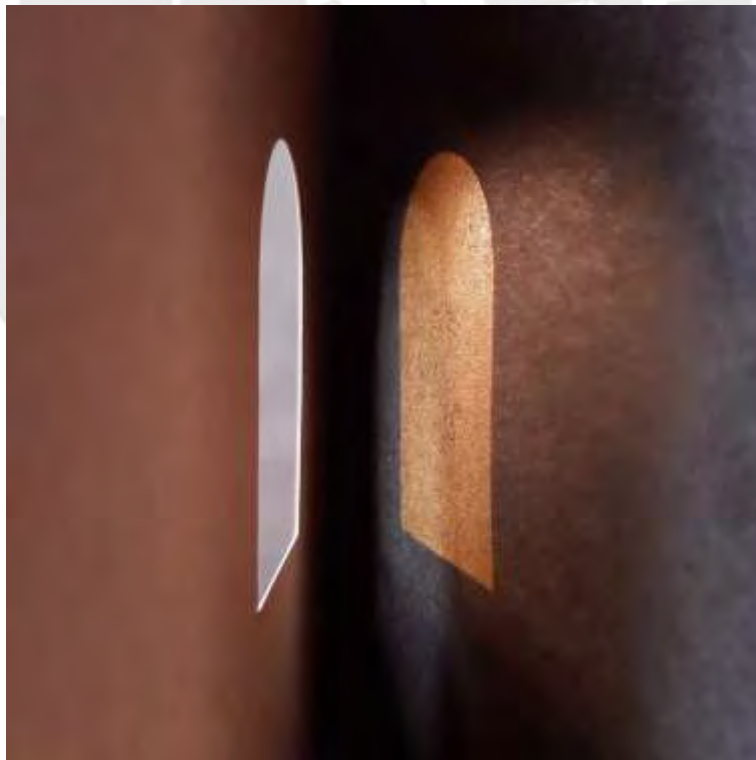
Nota: Armado de los textos del cuerpo de la publicación, con tipos móviles de plomo en el componedor, para luego colocarlo en la máquina de "letterpress" y proceder a imprimir.

Nota: Armado del título "Estamos en casa" con tipos móviles de plomo para imprimirlo en las tapas.

Nota: Troquel para la tapa de la publicación. Este permitiría darle un acabado distintivo a manera de ventana o puerta que recibe e invita al lector.

Nota: Detalle del acabado del troquel en la tapa de papel ecológico Favini Crush almendra, de 350 g. hecho con restos de material orgánico de almendras. A través de este, se deja ver en la guarda frontal una figura como ventana impresa a mano con tinta offset dorada sobre papel Negro Nocturno de 120 g.

Nota: Detalle de la dedicatoria a manera de prólogo, impresa en "letterpress" sobre papel avena de 90 g. Fuente tipográfica: Dorchester Script de 18pp.

Nota: Registro de páginas internas impresas secando al aire libre. Cada ilustración fue estampada a mano con sellos de fotopolímero y tinta offset. Cada cuerpo de texto fue impreso uno a uno en letterpress con tipos móviles de plomo y tinta "offset".

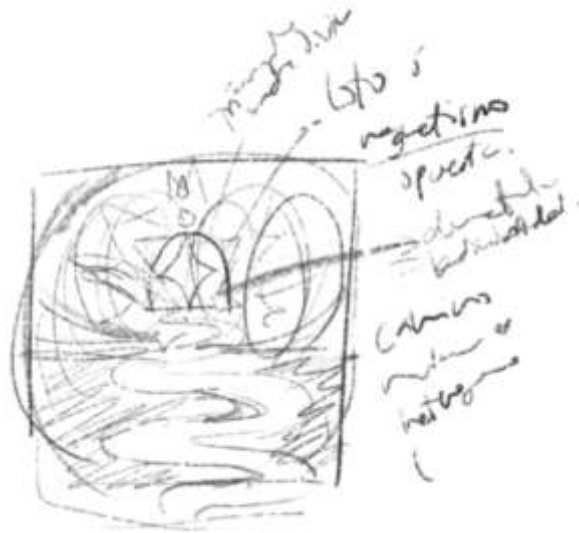
Nota: Detalle de la ilustración final en la guarda posterior de la publicación. Estampada en tinta "offset" dorada con sello de fotopolímero. La ilustración fue previamente hecha en Procrate.

Nota: Registro de historia de Instagram sobre la presentación de la publicación en la feria de grabado TodaTinta. Se llevó a cabo el domingo 30 de abril del 2023 en el local "El Galpón" de Pueblo Libre, Lima.

Anexo 3.

Registro de proceso para ilustraciones del libro *Autobiografía de un Yogui*, de Paramahansa Yogananda

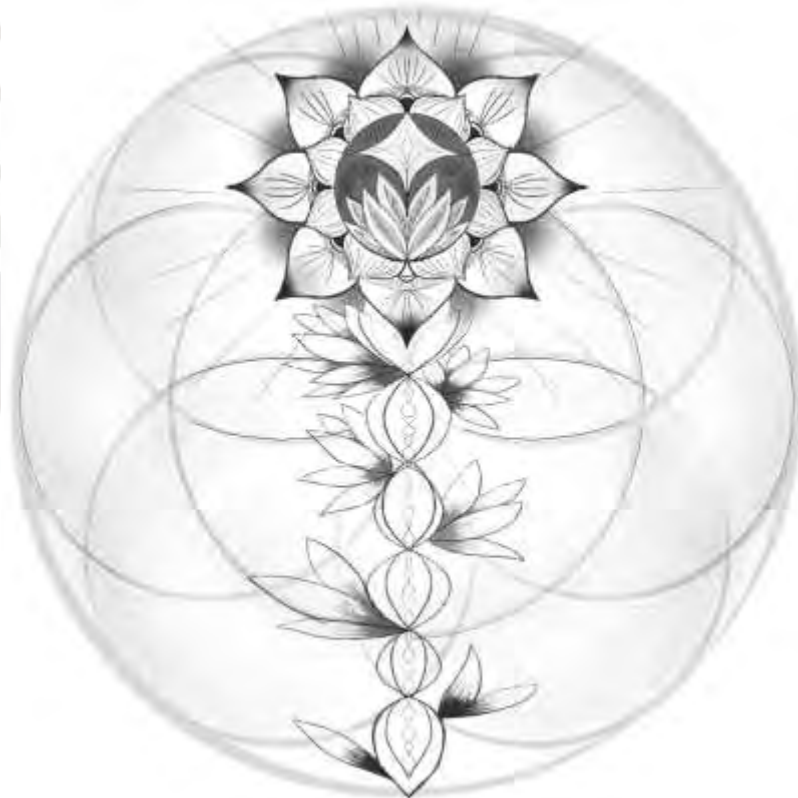
Nota: Boceto y anotaciones previas para conceptualizar la ilustración de capítulo 10: "Encuentro a mi Maestro, Sri Yukteswar"

Nota: Ilustración final para el capítulo 10 antes mencionado. Es este capítulo, el autor relata cómo fue su primer encuentro con el su futuro maestro en el Kriya Yoga y cómo esto marcó el inicio de su camino para alcanzar la iluminación espiritual.

Nota: Boceto y anotaciones previas para conceptualizar la ilustración de capítulo 24: "Me Ordeno Monje de la Orden Swami"

Nota: Ilustración final para el capítulo 24 antes mencionado. En este capítulo, el autor cuenta sobre su bautizo como nuevo maestro espiritual o "Swami". Menciona cómo la elección de su nuevo nombre, Yogananda, hará siempre referencia a su amor y alegría por unirse a lo divino mediante el Yoga: Ananda (dicha) y unión divina (yoga).

Anexo 4.

Currículum Vitae.

Experiencia profesional

Cofundadora y directora creativa en Vuelo Ámbar Print Studio (2021 - actualidad)
Manejo de redes sociales, tienda virtual, contacto con clientes, diseño e ilustración de proyectos de impresión tipográfica a pedido, publicaciones autogestionadas y edición fotográfica.

https://www.instagram.com/vuelo_ambar.print_studio/

Diseño, diagramación e ilustración de imágenes internas para Fichas de revitalización. Comunicación L2 1.er y 2.do grado de nivel primario. Lengua originaria Amawaka. (febrero - julio 2021)

Diseñadora *freelance* para Grupo de Teoría Crítica (departamento de Filosofía) PUCP (2022 - actualidad)

Ilustradora y artista gráfico *freelance* (2018 - actualidad)

Ilustraciones independientes para venta en ferias y online.

Ilustraciones para Reedición de *Autobiografía de un Yogui* de Paramahansa Yogananda - Grupo Editorial Planeta Perú (2023)

Tatuadora en estudio Privado (2022 - actualidad)

Ilustración de Portada para el libro *Troyano* de Editorial Colmillo Blanco del autor Maltes Alex Vella Gera (2021)

Ilustradora en el libro *Laberinto* (2020) de los autores Rachel Watson y Juan Parra del Riego por editorial Panamericana Perú.

Diagramación de la segunda edición del Libro *Había una vez una peruana* 1 y 2 (2018)

Community Manager freelance en Freely (agosto - octubre 2021)

Diseño de artes para redes sociales, comunicación constante con clientas.

Diseñadora gráfica en área de MKT Grupo Editorial Planeta (abril - junio 2021)

Diseño de material publicitario virtual para redes sociales y material POP para venta en tiendas.

Diseñadora *freelance* en Editorial Panamericana (marzo 2018 - abril 2021)

Diseño y diagramación de catálogos, libros, portadas, *flyers*, afiches, artes para redes sociales, etc. Retoque fotográfico e ilustración editorial.

Diseñadora *freelance* en Fondo de Cultura Económica Perú - editorial (octubre 2015 - 2019)

Creación de piezas gráficas como invitaciones, folletos, *flyers*, programas de mano y otras para complementar la difusión de libros.

Diagramación de portadas de libros y algunas composiciones para interiores.

Gestión cultural

1.era Feria de Grabado en Lima: TodaTinta (2022 y 2023)

Gestión, organización y diseño de piezas gráficas de difusión para redes sociales.

<https://www.instagram.com/feriatodatinta/>

Exposiciones colectivas

Artista expositor en *Cómplices 2: el sentido del humor* en la galería del ICPNA de San Miguel (2019)

Ilustradora participante del proyecto *El Hilo Rojo*. Segundo Encuentro internacional de Ilustradores IMAQUINARIO MAC Lima (2018)

Publicaciones

Trabajo de ilustración independiente expuesto en el libro *Drawn Volume 4* de la editorial boutique Capsules Books (Australia). El libro recopila el trabajo de varios ilustradores a nivel mundial.

Diseño editorial, edición y dirección artística para *Estamos en casa*: primera publicación autogestionada realizada en el taller Vuelo Ámbar Print Studio.

Publicación realizada de manera completamente artesanal con tipos móviles de plomo, troquelados, ilustraciones estampadas con sellos de fotopolímero y costura a mano.

