

Inquietos

**EXPLORACIONES EDITORIALES
EN CATÁLOGOS DE ARTE**

Inquietos

Exploraciones Editoriales en Catálogos de Arte

**BIBLIOTECA FACULTAD
DE BELLAS ARTES,
UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID**

Director

Javier Pérez Iglesias

Bibliotecarias

Laura Bomati

Laura Martín

Francisco Javier Martín

Mayte Pérez

Rafael Hernández

Sandra Vieitez

Mª Esperanza Aparicio

CATÁLOGO EXPOSICIÓN

Comisaria

Paola Irazábal Gutiérrez

Edición, diseño y dirección de arte

Estudio PI

www.estudiopi.cl

@estudiopi

Corrección de textos

Rosa Sanz Villar

ISBN: 978-956-420-538-0

Catálogo publicado con motivo de la exposición *Inquietos. Exploraciones Editoriales en Catálogos de Arte*, realizada en marzo de 2025 en Madrid, España.

Todas las fotografías fueron tomadas en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, en el contexto académico de dicha exposición.

bellasartes

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Inquietos

Exploraciones Editoriales
en Catálogos de Arte

ALICIA DURÁN
JIMÉNEZ BLANCO

"Llegué a Turín el 19 de octubre después de cinco y cinco días de viaje. La casa estaba en su totalidad en ruinas. Yo me quedé a vivir en un apartamento de cinco habitaciones. El olor de la comida seguía..."

Robert Capa. Turín, 1945

el concreto trabajo cotidiano, contra la liberación de poder, contra la liberación de poder, contra la liberación de poder...

NEGRO COMO LA MANANA LUMINOSA

HORACIO FERNÁNDEZ

Desde un punto de vista técnico, la fotografía es un arte que se basa en la luz. Pero en el arte, la luz es un elemento que se utiliza para crear una atmósfera y una emoción. En esta obra, el artista utiliza la luz para crear una atmósfera de tristeza y desesperación...

Y ADENÁS...

En la Exposición 1946-1948, el artista utilizó la fotografía para documentar la destrucción de la ciudad de Berlín. Esta obra es un ejemplo de cómo la fotografía puede ser utilizada como un medio de comunicación y de denuncia social.

PINTURA Y FOTOGRAFÍA CHECAS ENTRE 1957 Y 1965

ZDENĚK PRÁZNÝ

Una obra es absolutamente única si es capaz de transmitir una emoción que no puede ser expresada de ninguna otra manera. En esta obra, el artista utiliza la pintura y la fotografía para crear una atmósfera de tristeza y desesperación...

dentado y se acercaba a la luz particular, y sin embargo los primeros dos o tres años, cuando se trataba, más que de imágenes horribles de la...

DESPUÉS DEL 45:

BREVE INFORME DE LA POSTGUERRA EUROPEA

JULIO GONZALO MALKENANN

En 1945, después de la guerra más destructiva de la historia de la humanidad, el mundo se encontraba en un estado de caos y desesperación. Esta obra es un ejemplo de cómo la fotografía puede ser utilizada como un medio de comunicación y de denuncia social.

ENSAYOS SOBRE LA OBRA DE JORGE PINEDA

LO NUNCA VISTO

Picasso:

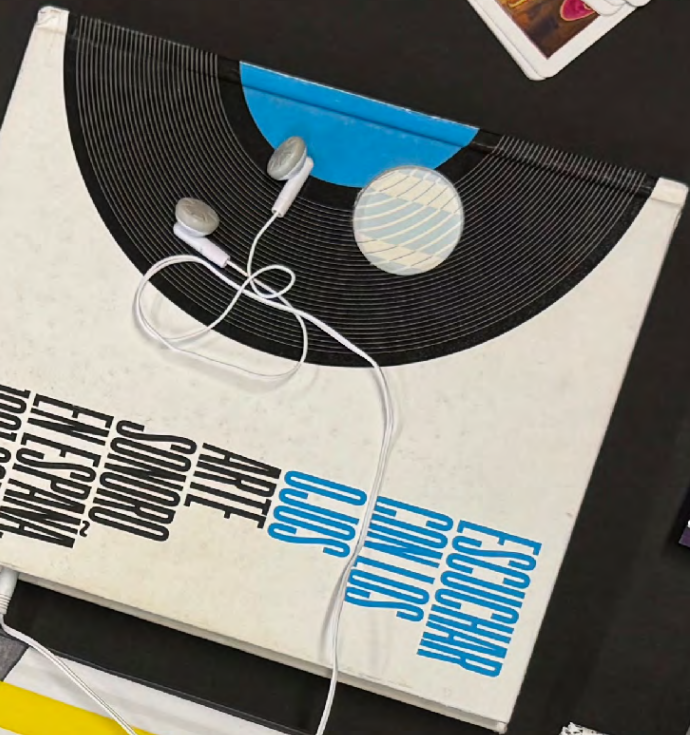
Esta exposición es un proyecto de La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid y la Fundación Almira y Bernard Ruiz-Picasso (FABA). This exhibition is a project of Fundación Montemadrid, La Casa Encendida and Fundación Almira y Bernard Ruiz-Picasso (FABA).

La Casa Encendida

FABA

1961-2016

FUNDACIÓN MONTMADRID

Inquietos

Exploraciones Editoriales en Catálogos de Arte

Paola Irazábal Gutiérrez

Diseñadora gráfica

Phd (c) en Bellas Artes

Máster en Edición e Industrias Editoriales

“Toda biblioteca es un viaje; todo libro es un pasaporte sin caducidad.”

– Vallejo, I. (2019, p. 24)

El catálogo de arte es mucho más que un registro de una exposición, sino una extensión de ella, una forma de dar permanencia a lo efímero y de traducir la experiencia artística a un formato tangible. Desde sus orígenes, estas publicaciones han evolucionado desde sencillos inventarios hasta convertirse en espacios donde el arte y el diseño editorial se entrelazan, generando nuevas maneras de aproximarse a la obra.

Cada catálogo es un puente entre el autor y el espectador, un diálogo que trasciende en el tiempo y en el espacio de la exposición. Más que un documento visual y textual, es un objeto en sí mismo, pensado para enriquecer la relación con la obra y ofrecer nuevas perspectivas sobre ella. Es un encuentro entre la imagen y la palabra, un testimonio tangible que preserva y expande la huella del arte en el tiempo.

LA EXPOSICIÓN

Inquietos. Exploraciones Editoriales en Catálogos de Arte es una muestra que invita al espectador a explorar cómo los catálogos de arte pueden ser mucho más que publicaciones documentales de una exposición.

Esta exposición reúne una muestra de catálogos de la colección de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, que exploran las múltiples posibilidades del diseño editorial en el contexto del arte contemporáneo. Cada uno de estos catálogos presenta una particularidad específica, en la que se manifiestan diferentes experiencias visuales, táctiles y gráficas, convirtiéndolos en piezas únicas.

Los catálogos seleccionados para esta exposición no solo documentan exposiciones de arte en museos, galerías o salas de exhibición, sino que se presentan como objetos de estudio por sus enfoques conceptuales, formales y materiales. A través de ellos, se puede observar cómo el diseño se convierte en una extensión física de las obras expuestas, enriqueciéndolas y prolongando la experiencia artística más allá de las paredes de una exposición.

Esta selección presenta una amplia diversidad de enfoques en cuanto a formato y materialidad. Algunos catálogos se encuentran dentro de cajas de distintos tamaños e incluyen documentos, fotografías, una variedad de tipos de papel, periódicos e incluso formatos poco convencionales, como un mazo de cartas de tarot. Cada uno de estos ejemplares lleva la materialidad al límite, integrando la forma con la función y creando un vínculo sensorial con el espectador. La experiencia de manipular estos catálogos es tan significativa como la de observar las obras que documentan, convirtiendo al catálogo en un medio activo de interacción y reflexión.

FORMATO Y MATERIALIDAD: MÁS ALLÁ DEL SOPORTE FÍSICO

El formato y el material de un catálogo son aspectos importantes que definen su identidad. La elección del formato debe estar en consonancia con la obra que se desea representar, de modo que ambos elementos, el catálogo y la obra, se complementen y refuercen mutuamente. El tamaño, la forma, la disposición de los textos, las imágenes, y los acabados gráficos son aspectos que deben estar diseñados para asegurar que el catálogo además de funcionar como un instrumento de información, también pueda transmitir el concepto y la estética que subyacen en la exposición que documenta.

La materialidad del catálogo tiene un impacto directo en la experiencia del usuario. El tipo de papel, la textura, el peso y los acabados son factores que afectan la apariencia física del libro y también la percepción táctil y emocional del espectador. Cuando el material es elegido con atención, puede resonar con las características de las obras expuestas, creando una sinergia que va más allá de la visualidad.

Asimismo, los acabados gráficos, como el uso de tintas especiales, troquelados o encuadernaciones no convencionales, pueden realzar el concepto de la exposición, creando una relación simbólica entre el diseño y el contenido de la muestra.

En este sentido, los catálogos de **INQUIETOS** son obras de diseño que exploran las posibilidades del arte editorial. Su formato y materiales no solo complementan la exposición, sino que enriquecen el registro histórico-cultural de una manera única, dejándonos una huella en la memoria.

El catálogo es una pieza editorial que, además de servir como registro visual de una exposición o colección, constituye un medio de comunicación que permite contextualizar, analizar y valorar las obras presentadas. Su diseño implica un proceso complejo en el que convergen diversas disciplinas, como la curaduría, la fotografía, la historia, el diseño gráfico y la producción editorial.

METODOLOGÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE ARTE

El diseño de catálogos de arte es un proceso que integra la comunicación y la funcionalidad con el fin de presentar y difundir obras de manera efectiva. Los catálogos constituyen una herramienta para la interpretación y valorización del arte, permitiendo a los lectores acceder a información clave sobre las obras y sus creadores. Para lograr un resultado óptimo, el diseño de un catálogo debe seguir un proceso que garantice coherencia visual y conceptual. Para esto he clasificado siete etapas esenciales en la elaboración de un catálogo de arte: definición del propósito, selección de obras, fotografía y documentación, redacción de textos, diseño gráfico, revisión y edición, y preparación para impresión. Cada fase cumple un rol fundamental en la construcción del producto final y requiere una ejecución cuidadosa para lograr un equilibrio entre contenido y diseño.

El primer paso en la creación de un catálogo es la definición del propósito, ya que este determinará la estructura, el contenido y el estilo visual del producto final. Dependiendo de si el catálogo está destinado a una exposición temporal, una colección permanente o un proyecto de divulgación, su enfoque puede variar significativamente. En esta etapa, se establecen aspectos fundamentales como el público objetivo, el alcance del catálogo y su identidad gráfica. También se define si la publicación será impresa o digital, lo que influye en la elección de materiales, formatos y plataformas de distribución. Este punto es crucial porque condiciona las decisiones posteriores del diseño y garantiza la coherencia entre la intención comunicativa y la presentación final del catálogo.

Tras definir el propósito, se procede a la investigación y selección de obras, una fase en la que se eligen las piezas que conformarán el catálogo, asegurando una narrativa visual y conceptual clara. La selección no debe ser aleatoria, sino que debe responder a criterios curatoriales que aseguren la coherencia temática y estilística. Es importante evaluar la relevancia de cada obra dentro del contexto del catálogo, su disponibilidad para ser fotografiada o documentada, y los aspectos logísticos asociados a su presentación. Además, en esta etapa se recopila información esencial sobre cada pieza, como su título, año de creación, materiales y dimensiones, así como el contexto histórico y cultural en el que fue realizada.

La fotografía y documentación es otro de los elementos en la elaboración de un catálogo, ya que las imágenes son la principal vía de representación visual de las obras. La calidad de la fotografía influye directamente en la percepción del espectador, por lo que es fundamental que las imágenes sean fieles en términos de color, textura y proporción. Para ello, es necesario contar con una iluminación adecuada, evitar reflejos o sombras no deseadas y capturar las obras desde ángulos que resalten su tridimensionalidad cuando sea necesario. Asimismo, el formato y la resolución de las imágenes deben cumplir con los estándares técnicos requeridos para impresión o visualización digital, asegurando una óptima reproducción de las piezas. Un catálogo con fotografías de baja calidad o con una representación inexacta de los colores puede afectar la apreciación de las obras y reducir el impacto visual de la publicación.

En paralelo, se procede a la redacción de textos, los cuales complementan la información visual y proporcionan un marco interpretativo para el lector. Un catálogo puede incluir diversos tipos de textos, como descripciones técnicas de las obras, biografías de los artistas, análisis críticos, citas bibliográficas y referencias contextuales entre otros.

El diseño gráfico es el elemento que integra todos los componentes del catálogo. El diseño equilibra la relación entre imágenes y texto, facilitando la lectura y resaltando los elementos clave de cada página. La selección de la tipografía debe tener coherencia con la identidad visual del catálogo, mientras que la paleta cromática debe complementar las obras sin restarles

protagonismo. También es fundamental la distribución de los elementos dentro de cada página.

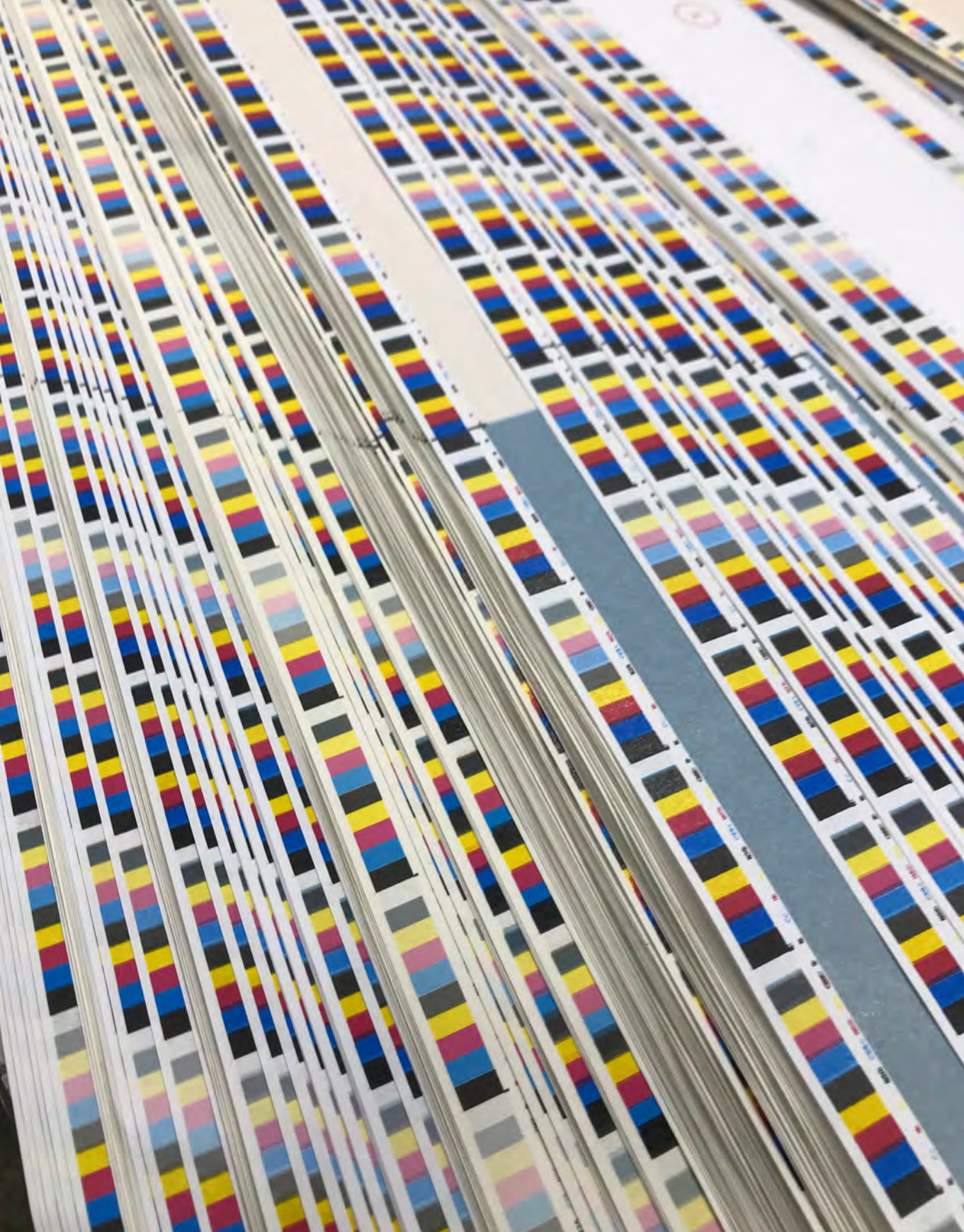
Antes de su impresión, el catálogo debe pasar por un proceso de revisión y edición, en el cual se corrigen errores ortográficos, gramaticales y de diseño. En esta fase, se verifica la precisión de los datos, la coherencia del estilo y la consistencia visual entre las diferentes secciones del catálogo. También se realizan ajustes en la maquetación y se revisan posibles problemas en la disposición de imágenes y textos. Una revisión meticulosa es esencial para evitar inconsistencias o fallos que puedan afectar la calidad del producto final.

Finalmente, se lleva a cabo la preparación para impresión, donde se ajustan los aspectos técnicos. En esta etapa se considera elementos como el formato del archivo, la resolución de las imágenes, el perfil de color, el tipo de papel y los acabados especiales. También se realizan pruebas de impresión para verificar la fidelidad del color y asegurar que no haya desviaciones en la reproducción de las imágenes. Dependiendo del tipo de catálogo, pueden elegirse acabados como barniz UV, cuño o encuadernaciones especiales que aporten un valor agregado a la publicación. Esta última fase es determinante para que el producto final sea coherente y de cuenta de todo lo trabajado anteriormente.

El catálogo de arte es un espacio en el que el arte, el diseño y la comunicación convergen para crear una experiencia enriquecedora y duradera. A través de un proceso meticuloso que abarca desde la conceptualización hasta la producción final, estas publicaciones amplifican su significado y extienden su impacto en el tiempo.

En la exposición **INQUIETOS. EXPLORACIONES EDITORIALES EN CATÁLOGOS DE ARTE**, se hace evidente cómo el diseño editorial puede transformar un catálogo en una obra en sí misma, explorando nuevos formatos, materiales y enfoques que desafían las convenciones tradicionales.

El futuro del catálogo de arte seguirá evolucionando, incorporando innovaciones tecnológicas, nuevos lenguajes visuales y estrategias narrativas que enriquecerán aún más su papel dentro del ámbito museográfico y editorial. Así, estas publicaciones continuarán siendo una herramienta de difusión y memoria, así como también una plataforma para la experimentación y el diálogo entre el arte, el diseño y sus públicos.

Escuchar con los Ojos. Arte sonoro en España, 1961-2016

Fundación Juan March, Madrid, España

Fecha de exposición: 14 de octubre de 2016 al 15 de enero de 2017

Formato: 20 x 25 cm

Diseño gráfico: Guillermo Nagore, Fundación Juan March

Descripción

Acompañado por imágenes, partituras, documentos históricos y referencias a grabaciones sonoras este catálogo se compone físicamente de 352 páginas, encuadernación en cartóné (tapa dura) con un troquelado redondo en ella. Incluye un archivo mp3 con 45 grabaciones y piezas sonoras, así como auriculares para su escucha. El interior está impreso a dos colores en papel no estucado y sus hojas tienen un pequeño corte para incluir el dispositivo el cual se sujeta con velcro.

Saber más

ST **FILM**

35mm

SIGNAL LEVEL

10 Hz

LOGARITHMIC SOUND TRACK

CAN AMPLIFIED IN COOL PLACE

Society of Motion Picture

and Television Engineers

862 Strand Avenue
Scarborough, N.Y. 10583

Este mp3 recoge 45 grabaciones y pistas sonoras que el lector puede escuchar mientras lee este libro.

Este símbolo señala aquellos lugares del texto donde se hace referencia a las obras que se pueden escuchar.

En la página 200 se puede consultar el índice con la totalidad de las obras.

La batería de este lector de mp3 tiene una autonomía de entre 3 y 4 horas. Un ruido exterior le avisará cinco minutos antes de que se agote la batería.

Para escuchar estas obras en las mejores condiciones de calidad posibles, se recomienda que haga uso de sus propios auriculares.

El sitio dedicado en www.march.es a este proyecto recoge la totalidad de los contenidos de este catálogo y accederá los registros sonoros del mp3 cuando la edición impresa se haya agotado.

ESCUCHAR CON LOS OJOS
ARTE SONORO EN ESPAÑA, 1961-2016

FUNDACIÓN JUAN MARCH

El Vaciado de la Huella Belga

Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, España

Carlos Suárez

Fecha de exposición: 14 de abril al 3 de julio de 2016

Formato: 15,5 x 22 cm

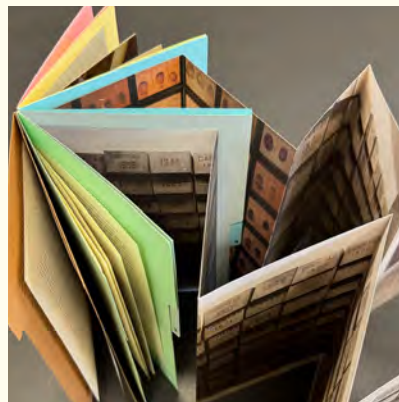
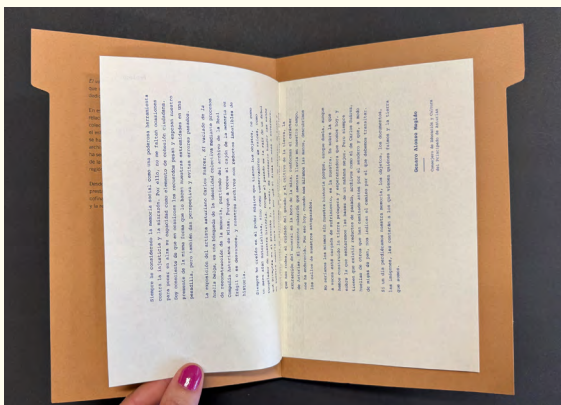
Diseño gráfico: Manuel Fernández (MF)

Descripción

Catálogo, con bordes cortados, calados y redondeados, hecho de papeles opacos de colores. Insertos y desplegados en el interior. Tapa rústica y encuadernación a la vista. Libro seriado: 113/500. Adopta la forma de una carpeta de archivo industrial. Este diseño conceptual refleja la esencia de la muestra, clasificando cada una de las piezas documentadas en secciones específicas de seis carpetas. Los materiales y colores empleados evocan las características de una carpeta de archivo y la portada contiene todos los detalles necesarios para identificar la exposición, presentados en formato de ficha técnica. Cada ejemplar ha sido numerado a mano en la portada, confiriéndole así el carácter de pieza única.

Saber más

Este catálogo fue reconocido en los Premios ANUARIA 2017, siendo seleccionado en la categoría de Mejor Diseño de Catálogo.

CARLOS SUÁREZ

Lugar
Museo de Bellas Artes de Asturias

Fecha de publicación / Clausura
2016 / 03.07.2016

Publicación

- ③ Obra (I)
- ④ Obra (II)
- ⑤ Obra (III)
- ⑥ Currículum +Créditos

Numero: **113/500**

1

2

3

4

5

INSTALACIÓN

CAJAS

2016

Ciento sesenta cajas originales
fabricadas en zinc.

340 × 1.000 × 50 cm aprox.

Procedencia:
Archivo de la Real Compañía de
Minas (Arnao, Asturias).

CARTAS
889

CUENTAS
1874

1941

19

1947

CUENTAS
1927

1944

CUENTAS
1923

CUENTAS
1898

CARTAS
1910

CARTAS
1919

CARTAS
1875

1949

CARTAS
936

CARTAS
1869

CUENTAS
1875

CUENTAS
1897

1946

CUENTAS
1871

1942

CUENTAS
1912

CUENTAS
1920

1954

CARTAS
1921

CARTAS
1873

CARTAS
1876

1938

CUENTAS
1899

1951

CUENTAS
1869

CUENTAS
1930

CARTAS
1913

1944

CUENTAS
1911

1916

CUENTAS
1930

CARTAS
1914

CARTAS
1903

1956

1940

CARTAS
1878

1940

1952

1931

CUENTAS
1926

CARTAS
1896

CUENTAS
1925

1909

CUENTAS
1880

CARTAS
1923

CUENTAS
1902

1953

1946

CUENTAS
1883

1959

CUENTAS
1870

1948

CUENTAS
1908

CUENTAS
1921

CUENTAS
1917

CUENTAS
1928

CARTAS
1885

CARTAS
1924

CUENTAS
1887

CARTAS
1871

CARTAS
1905

CUENTAS
1882

1900

CARTAS
1874

CUENTAS
1904

CUENTAS
1878

CUENTAS
1919

CUENTAS
1928

CUENTAS
1903

CARTAS
1911

CUENTAS
1886

CUENTAS
1871

CUENTAS
1898

CUENTAS
1898

CUENTAS
1927

CUENTAS
1873

CUENTAS
1931

CARTAS
1898

CARTAS
1924

CUENTAS
1916

CUENTAS
1910

CUENTAS
1890

CARTAS
1908

CARTAS
1890

CUENTAS
1890

1945

CUENTAS
1928

CUENTAS
1927

CUENTAS
1927

CUENTAS
192

CUENTAS
1931

CUENTAS
1931

CARTAS
1902

CUENTAS
1907

CUENTAS
1907

1957

CUENTAS
1933

Picasso: Sin Título

La Casa Encendida en colaboración con la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA)

Fecha de exposición: 19 de mayo al 7 de enero de 2024

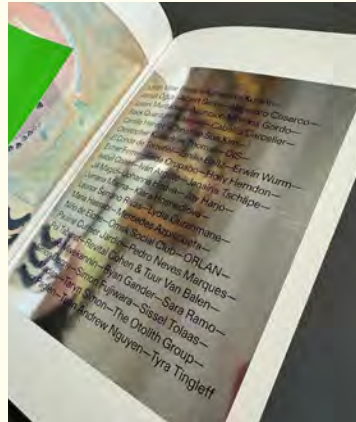
Formato: 16,5 x 23,5 cm

Diseño gráfico: This Side Up

Descripción

Catálogo de tapa rústica impresa con foil negra, estampación en caliente. Encima con una faja verde que rodea la tapa y contratapa. La maquetación en el interior está dispuesto en diferentes orientaciones su diseño. Además incluye tinta fluor y foil plateada.

Saber más

pensado. No hay a priori. O
antes de antes de antes de.

sería necesario ser
dentrase
fundamente. Un tra-

libre.
llevar-
pera

mal sino
creación
Entre otr
artísticos
puesto in
en CIAJG
Portugal),
ro (V
de d

of thinking about the lack of
in advance. This is the thorny
thereby inducing a limit on
Only the unwary, the
with their eyes closed,
out the other.
me. To be a

For
e
She has also par-
ticipated in the XIII
Havana Biennial (20
the 33rd São P
ennial (2

Sara Ramo
(1975) vi
Su traba
en los el
conform
tidianida
reconfigu
vertidos
que resu
y ajenas
ción del
de las co
simple el
mal sino
creación
Entre otr
artísticos
puesto in
en CIAJG
Portugal),
ro (V
de d

it would be necessary to
the labyrinth of brambles, to go
rebelliously and absent-mindedly.

There is no
much less taking
does

What is perceived
it seeks.

leads to repetition;

the lack of
a thorny
limit on
the unwary,
eyes closed,
the other.
To be a

anything that is thought
anything is finally the tangle

it would be necessary to
the labyrinth of brambles, to go
rebelliously and absent-mindedly.

There is no
much less taking
does

What is perceived
it seeks.

leads to repetition;

the lack of
a thorny
limit on
the unwary,
eyes closed,
the other.
To be a

Sara Ramo (Madrid,
1975) lives in São Paulo.
Her work focuses on
the elements that make
up our everyday life,
which the artist re-

configures until they
become strange and
alien presences. This
alteration of the nat-
ural order of things is
not a simple formal ex-

ercise but a way of
creating new schemes
of sensibility. Among
other venues, she has
held solo exhibitions

at CIAJG (Guimarães,
Portugal), Travesia
Cuatro (Madrid), Museo
de Arte de Zapopan
(Mexico), Sala Alcalá
31 (Madrid), MNCARS-

Programa Fisuras
(Madrid), Casa do
Brasil (Madrid), Fortes
D'Aloia & Gabriel
Lage (Rio de Janeiro),
Garage Museum of
Contemporary Art
(Moscow), Matadero
(Madrid), Centre d'Art
la Panera (Lleida), EAC
(Montevideo), Astrup
Fearnley Museet (Oslo)

and CA2M (Madrid).
She has also par-
ticipated in the XIII
Havana Biennial (20
the 33rd São P
ennial (2

re
ial
o's

n

Lo nunca visto. De la pintura informalista al fotolibro de postguerra (1945-1965)

Fundación Juan March, Madrid, España

Fecha de exposición: 26 de febrero al 5 de junio 2016

Formato: 23 x 34 cm

Diseño gráfico: Guillermo Nazore, Fundación Juan March

Descripción

Se compone de una caja de cartón impresa en letras negras.

En el interior incluye una manta de fieltro tratada con hilos

de colores que envuelve el catálogo de tapa rústica de 236

páginas y una publicación en formato periódico de 112 páginas.

Saber más

LO NUNCA VISTO

DE LA PINTURA
INFORMALISTA
AL FOTOLIBRO
DE POST GUERRA
(1945-1965)

DE LA PINTURA

LO NUNCA VISTO

Exposición en MADRID

ARTE DE "OTRA" FORMA, VISTO DE OTRA FORMA

MANUEL PONTÁN DEL JUNCO

La exposición por la que esta periódico y su suplemento ilustrado salen a la calle se

ocupa sólo de cierta pintura y de cierto tipo de fotografía (y no de otros) hecha en Europa y el Japón entre 1945 y 1965. La pintura es aquella que desde los años cuarenta forma una parte de la taxonomía del arte con la denominación de

PINTURA PESE A TODO

MARÍA DOLORES JIMÉNEZ BLANCO

"Llegué a Turín el 19 de octubre después de treinta y cinco días de viaje: la casa estaba en día no esperaba. [...] Encontré el calor de la comida segura.

Robal Cámpor, 20 de Julio 1960

el concreto trabajo cotillado, la alegría liberadora de poder luchar y limpiar, que por las noches (instante de terror) creía blandamente a mi peso. Pero [...] no la dejado de visitar, a intervalos, unas veces espaciado y otras continuas, un sitio lleno de espanto. [...] Al ir avanzando el sueño, todo a poco o bruscamente, rodeo, el decorado, las patas, la gente y la angustia no hace más intensa y más preciosa. Todo se ha vuelto un caos: estoy solo en el centro de una

La bomba atómica sobre Nagasaki, 9 de Agosto de 1945

NEGRO COMO LA MAÑANA LUMINOSA

HORACIO FERNÁNDEZ

Desde un puesto seguro y alejado era imposible más que impresionarse. Según un observador militar faltaban palabras para describir los efectos luminosos, más intensos que el mercurio de las luciértagas, purpuras, violetas, grises y azules que destellaban cada detalle de cada cosa. Después, inmediatamente des-

pués, una oscura confusión de polvo y humo que se elevaba en el horizonte, violentas cordones de aire, un ruido atronador, en el desierto de la bomba atómica había sido un caos. Los hipobardeos aéreos corrientes eran distantes. A salvo de todo riesgo en sus miradas es panorámicas, los periodistas podían describir los teatrales

JUAN HIPÓTESIS extranjero de 1945 y su nueva de D ra película y

A 94. Cronista de la cultura de José Valdez A 104. Bibliografía A 111. Exposición selección de cronista la pintura informalista

LO NUNCA VISTO

FUNDACIÓN JUAN MARCH
www.juanmarch.es

La torre invertida. El tarot como forma y símbolo

La Casa Encendida, Madrid, España

Fecha de exposición: 10 de octubre de 2024 al 5 de enero de 2025

Formato: 11,5 x 18 cm

Diseño gráfico: Judit Musachs

Descripción

Catálogo de 252 páginas de tamaño 10 x 17,6 cm. Se compone de una caja impresa, una publicación de tapa rústica y 22 cartas de baraja del tarot de Aldo Urbano. Papel de acabado mate en el catálogo, mientras que las cartas y la caja están en acabado brillante.

[Saber más](#)

Bruno Munari

Fundación Juan March, Madrid, España

Fecha de exposición: 18 de febrero al 22 de mayo de 2022

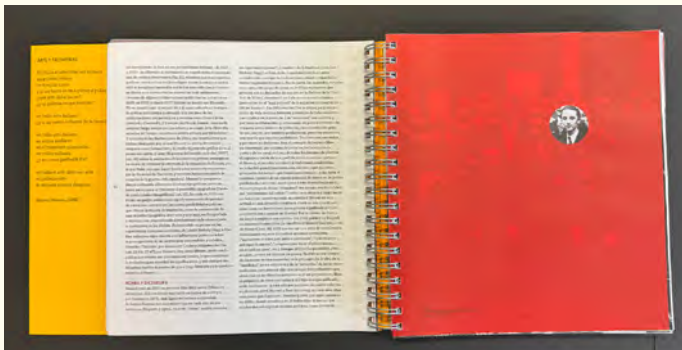
Formato: 26 x 26 cm

Diseño gráfico: Alfredo Casasola Vázquez

Descripción

El catálogo no solo representa visualmente la exposición, sino que también se inspira en la estética característica de Munari. Materialmente, cuenta con una tapa impresa en cartulina amarilla, con un título en foil transparente. Esta cartulina es desplegable y envuelve el interior del catálogo, que consta de 378 páginas. Su encuadernación en espiral facilita la consulta y permite una visualización cómoda de imágenes y textos. En su interior, combina distintos tipos de papel, incluyendo papel de acabado mate y papel vegetal.

Saber más

**BRUNO
MUNARI**

Cristina de Middel

“Cartas al director”

Sala Canal de Isabel II, Madrid, España

Cristina de Middel

Fecha de exposición: 29 de septiembre de 2023 al 14 enero de 2024

Formato: 30,5 x 23 cm (caja contenedora)

Diseño gráfico: Javi Al Cuadrado

Descripción

Este catálogo se compone de una caja de cartón forrada e impresa. En el interior contiene diferentes elementos tales como hojas con diferentes tamaños, formas y plegados, un sobre azul con fotografías de diferentes tamaños, una publicación tipo periódico, cuatro fotografías impresas, publicación encuadernada en corchete de 15 x 21 cm con tapa de papel color celeste y otra de 22 x 27,5 cm con tapa de color roja.

Saber más

Happy: Ensayos sobre la obra de Jorge Pineda

Centro de Arte Complutense, Madrid, España

Jorge Pineda

Fecha de exposición: 23 de enero al 7 de abril de 2024

Este catálogo es una reedición de la publicación Happy: Ensayos sobre la obra de Jorge Pineda, editado en 2023 por Ediciones Centro León en el contexto de la exposición celebrada de diciembre de 2022 a junio de 2023 en el Centro León, Santiago de los Caballeros, República Dominicana

Formato: 21 x 27 cm

Diseño gráfico: Orlando Isaac

Descripción

El catálogo presenta una encuadernación en tapa dura, acompañada de una sobrecubierta de plástico transparente impresa en tinta color amarillo, que resalta el título y complementa la obra subyacente.

Contiene 336 páginas impresas en papel estucado.

Saber más

HAPPY

ENSAYOS SOBRE LA OBRA DE JORGE PINEDA

Napoli

Spot home gallery, Nápoles, Italia

Anders Petersen

Fecha de exposición: 21 de octubre 2023 - 31 de enero 2024

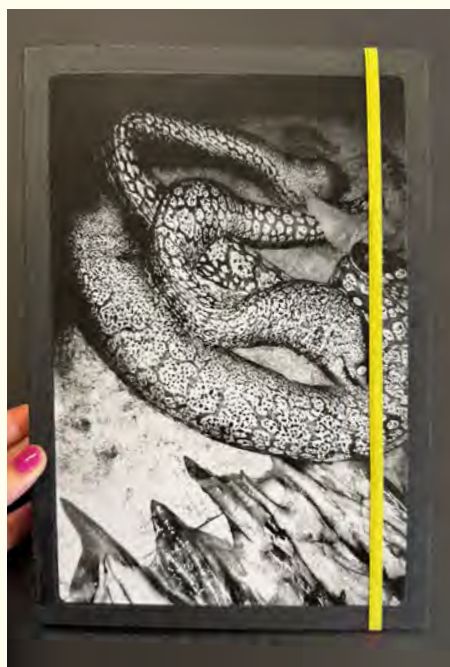
Formato: 20 x 29 cm

Diseño gráfico: Ramon Pez

Descripción

Catálogo con tapa de cartón negro, en la que se adhiere una fotografía. Consta de dos cuadernillos contrapeados cosidos con hilo, y está encuadernado con una cubierta en tríptico. Además, incluye un elástico amarillo que rodea la publicación.

Saber más

Sergio: la cámara y yo

Espacio El Dorado, Bogotá, Colombia

Sergio Trujillo Dávila

Fecha de exposición: 11 de marzo al 6 de mayo de 2023

Formato: 21 x 21 cm

Diseño gráfico: Arturo Salazar y José Ruiz

Descripción

El catálogo está encuadernado en un cuadrúptico plegado, con un interior compuesto por secciones dobladas de distintas formas. Contiene un total de 40, 32, 32 y 32 páginas sin numerar, centradas principalmente en fotografías en blanco y negro. Los cuadernillos están cosidos con hilo naranja a la vista.

ergio,

3

yvo.

SER
GIO
LA
CAM
ADA
YVO

la camera

Notas extraídas de “Diario del estudio”, y que se podrían titular Historia de una exposición

Galería Kreislser Dos, Madrid, España

Juan Romero

Fecha de exposición: enero - febrero 1975

Formato: 17 x 24 cm

Descripción

El catálogo consta de 32 páginas sin numerar, con ilustraciones en blanco y negro y a color, además de una carpeta con dos solapas por ambas caras. Los textos mecanografiados en rojo corresponden al libro *Sueños y pesadillas de un pintor de Sevilla*.

Juan ROMERO

Notas EXTRAIDAS de
"DIARIO del ESTUDIO", y
que se podrian titular:

HISTORIA de una
EXPOSICION

GALEIA
Kreiser DOS

MADRID
ENERO - FEBRERO - 1975

66666
5 novbre 1973

representa
me encuen
XPo) en
rano, por
me a

velto
é que
me

Voy

droso

or-

itio.

near

Los pro-
as.

, donde

em-

da

upa.

lo

.

.

.

.

os.

«En el aire conmovido...»

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, España

Georges Didi-Huberman

Fecha de exposición: 6 de noviembre de 2024 al 17 de marzo de 2025
en el Museo Reina Sofía, y del 7 de mayo al 28 de septiembre de 2025
en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

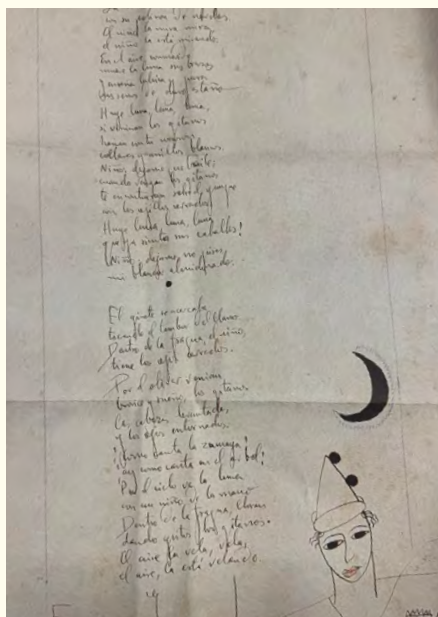
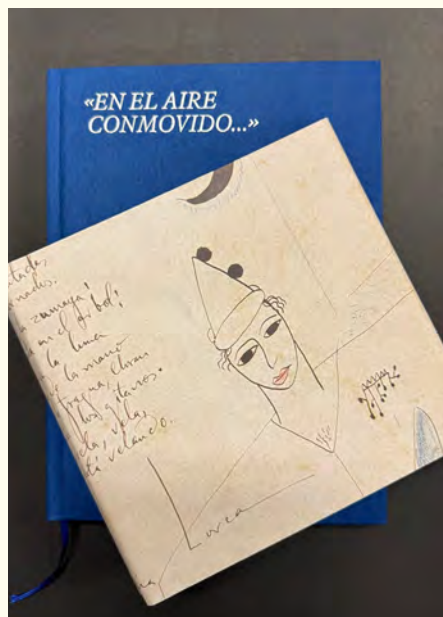
Formato: 17,5 x 24 cm (libro) y 58 x 56 cm (póster)

Diseño gráfico: Gráfica Futura

Descripción

El catálogo presenta una encuadernación de tapa dura, forrada en tela azul con impresión serigráfica en blanco. Cuenta con una cinta separadora azul y 392 páginas que combinan textos e ilustraciones en blanco y negro y a color. Incluye, además, un póster plegado, utilizado como faja, que reproduce un manuscrito del poema *Romance de la luna*, luna de Federico García Lorca.

Saber más

«EN EL AIRE
CONMOVIDO...»

atadas
nadas.

zambaya!
en el arbol!
la luna
de la mano
traga, cloran
los gitanos.
ela, vela,
te velando.

Lorca

Fenómeno Fotolibro

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB),
Fundación Foto Colectania, España

Fecha de exposición: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), del 17 de marzo al 27 de agosto de 2017, y la Fundación Foto Colectania, del 17 de marzo al 24 de junio de 2017.

Formato: 19 x 26 cm

Diseño gráfico: Ramon Pez Studio

Descripción

El catálogo se presenta en una caja impresa de cartón, que contiene ocho cuadernillos, cada uno con dieciséis páginas. Además, incluye un póster plegable impreso en papel kraft a un color impreso en tinta negra. Su índice viene impreso en el reverso de la caja. Cada volumen está encuadernado con hilo blanco a la vista.

Saber más

LA
CO

LOS
SEG

MANQUETTE AS
WORK IN PROGRESS

2014

Arcadio Blasco :

El laberinto del becerro de oro.

La estancia para votar.

Recintos de barro y otros espacios limitados para el uso del hombre

Galería Skira, Madrid, España

Arcadio Blasco

Fecha de exposición: 5 de diciembre de 1974

Formato: 17,5 x 24 cm

Descripción

El catálogo contiene un estuche de cartón impreso con un troquelado en forma de ojo el cual se complementa con la primera lámina del interior. Dentro del soporte contiene 11 hojas, incluyendo en estas, dos despleables y el resto hojas sueltas, con ilustraciones en color y en blanco y negro.

benefizina, ez
nienean gertat-
k, langintza in-
gugan koku-
ten dugunok,
ez dire beti-
rtatuak, be-
nahikuntze-
uztiñaren
gan koku-
uztiñaren
do, az-
tasun in-

DAGA

Obra
Nat a Mutxamel I
Estudià a l'Escola Superior
Madrid, i Sant Carles
a l'Acadèmia
(Alacant) l'any 1.928

Saul Steinberg, Artista

Fundación Juan March, Madrid, España

Fecha de exposición: 18 de octubre de 2024 al 12 de enero de 2025

Formato: 21,5 x 28 cm

Diseño gráfico: Guillermo Nagore

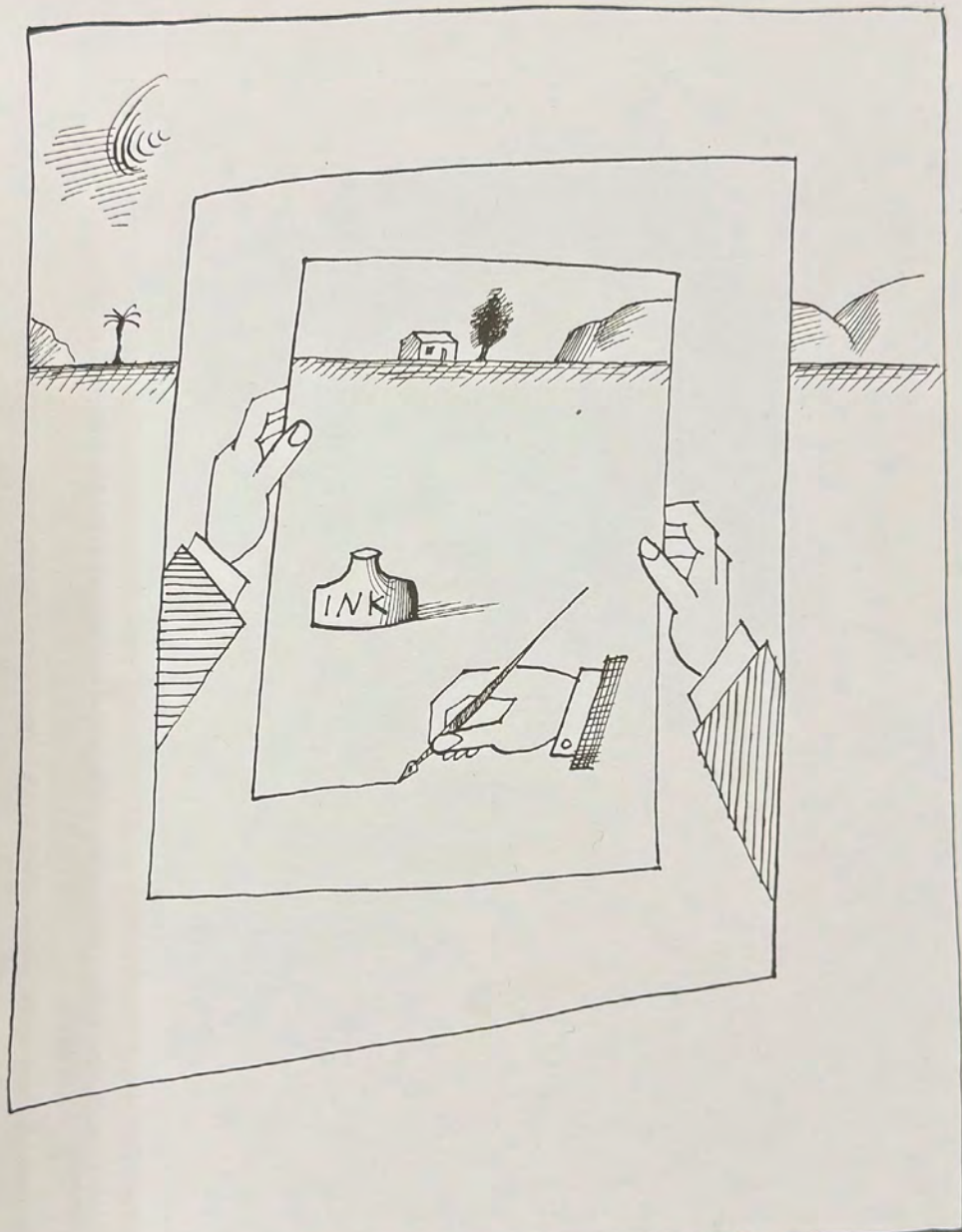
Descripción

El catálogo *Saul Steinberg, Artista* consta de 388 páginas y presenta una encuadernación rústica. Su diseño incluye solapas en el anverso y reverso, las cuales complementan la continuidad visual de la cubierta. Está impreso en papel mate.

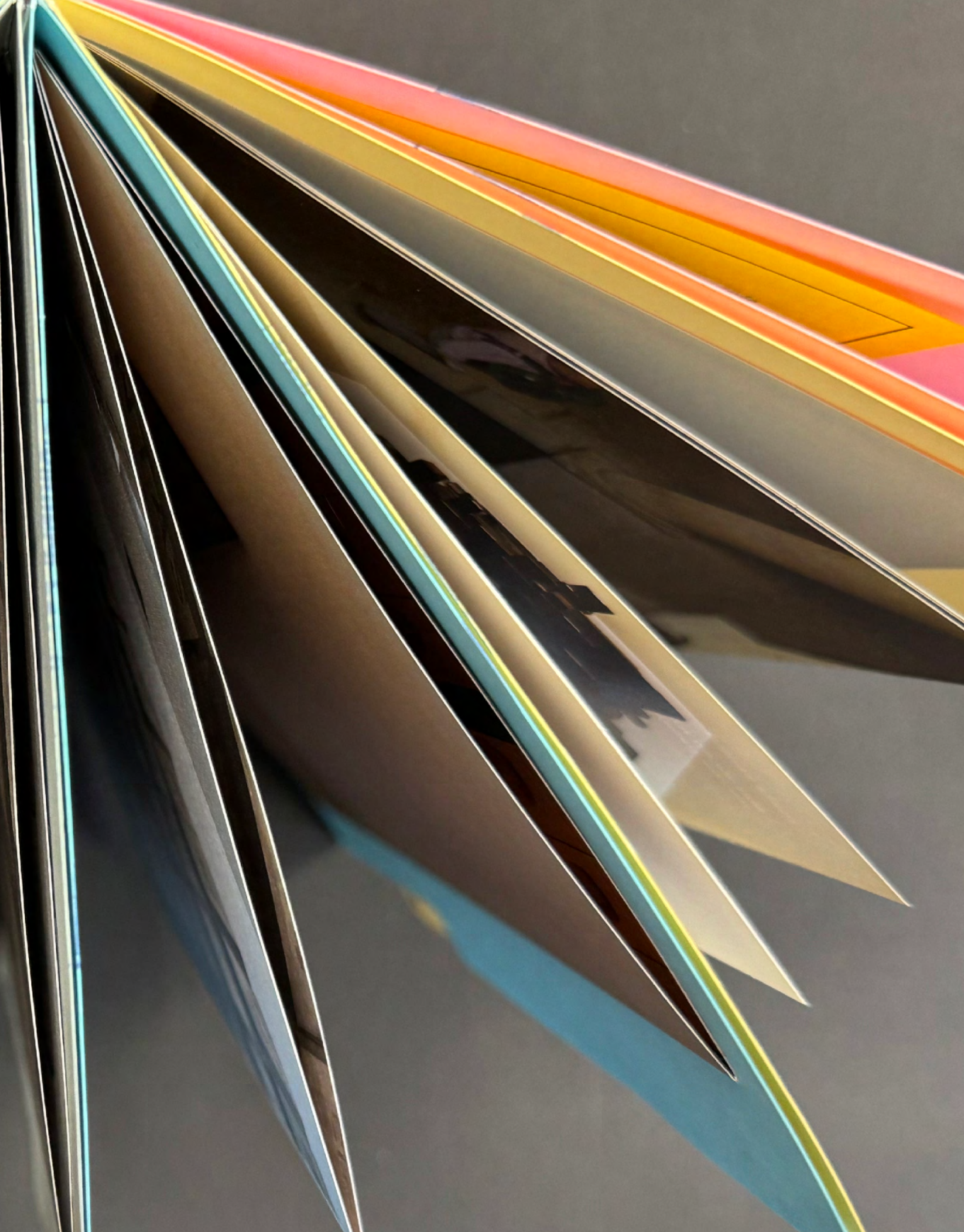
Saber más

SAUL STEINBERG, ARTISTA

GLOSARIO

Barniz UV: es un recubrimiento líquido compuesto por polímeros que reaccionan a la luz ultravioleta para endurecerse y formar una capa protectora sobre la superficie impresa. Se aplica como una tinta adicional y se cura instantáneamente mediante lámparas UV, proporcionando un acabado brillante o mate de alta resistencia. Puede aplicarse de manera total (cubriendo toda la superficie) o selectiva (con reserva), destacando áreas específicas del diseño.

Certificación del papel: Es un reconocimiento otorgado por organismos oficiales que garantiza que el papel ha sido producido de manera sostenible y responsable. Estas certificaciones aseguran que la materia prima proviene de bosques gestionados de forma ecológica, socialmente justa y económicamente viable. Algunas de las certificaciones más conocidas son: FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) y EU Ecolabel.

CMYK: es el sistema de colores más utilizado en impresión. Su nombre proviene de las iniciales de los cuatro colores básicos que lo componen: Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y) y Negro (K). Funciona mezclando estas tintas en diferentes proporciones para crear una amplia variedad de colores. Al imprimirse sobre papel blanco, las tintas absorben parte de la luz y reflejan el color deseado.

Color especial: Los colores especiales son aquellos que no pueden obtenerse mediante la mezcla de tintas CMYK. Se utilizan tintas

premezcladas para garantizar uniformidad y precisión en la impresión. Entre ellos, los colores Pantone son los más utilizados, con fórmulas específicas para lograr tonalidades exactas. También se incluyen colores metálicos, fluorescentes y opacos. Se aplican en offset, serigrafía y flexografía.

Contratapa: Parte trasera de la cubierta

Cubierta: Hace referencia a la parte externa del libro o publicación, diseñada para proteger el contenido. La cubierta puede ser dura (como tapa dura o cartoné) o blanda (como tapa blanda o rústica).

Cuadernillos: Son pliegos de papel impresos en hojas dobles, dobladas y agrupadas en secuencias lógicas para formar un libro antes de ser encuadernado. Se numeran y ensamblan en el orden correcto para facilitar la encuadernación cosida o encolada.

Ejemplo de configuración de cuadernillos en impresión offset:

8 páginas (doblado en 4 hojas)

16 páginas (doblado en 8 hojas)

32 páginas (doblado en 16 hojas)

Cada cuadernillo se cose o pega al lomo para formar el libro final.

Cuño sobrerrelieve: También llamado gofrado, es una técnica que eleva una parte del diseño sobre la superficie del papel mediante presión mecánica, creando un efecto tridimensional al tacto.

Cuño bajorrelieve: Es el proceso contrario al sobrerrelieve, donde la imagen o texto queda hundido en el papel.

Cuño seco: Es un proceso de estampado sin tinta donde un molde de metal presiona el papel, creando un relieve (positivo o negativo) sin añadir color.

Dúotono: Técnica de impresión que utiliza dos colores para reproducir una imagen.

Encuadernación: Proceso de unir hojas impresas para formar un libro, cuaderno o catálogo. Puede ser encolada (pegamento en el lomo), cosida, grapada, anillada entre otras.

Encuadernación a la vista: Tipo de encuadernación donde el lomo queda expuesto, dejando visible el cosido de las hojas.

Encuadernación cosido: Método de encuadernación en el que los cuadernillos de un libro son unidos mediante hilo o grapas cosidas, proporcionando mayor resistencia y durabilidad que la encuadernación encolada.

Encuadernación en espiral (o en anillas): Método de encuadernación en el que las hojas se unen mediante un alambre o plástico en forma de espiral que permite una apertura completa y flexible del documento.

Faja: Banda de papel o cartulina que rodea un libro.

Foil: Técnica de estampado en caliente donde una lámina metálica (dorado, plateado, cobre, holográfico o de color) se transfiere al papel mediante calor y presión.

Tipos de foil

Foil metálico: Oro, plata, cobre y otros colores metálicos con alto brillo.

Foil mate: Sin brillo.

Foil holográfico: Con efectos iridiscentes que cambian de color según el ángulo de visión.

Foil transparente: Permite ver el fondo sobre el que se aplica.

Foil de colores sólidos: Sin efecto metálico, pero con un color uniforme y opaco.

Grapado o corchete: Técnica de encuadernación que utiliza grapas para unir las hojas de un folleto, revista o documento.

Hotmelt: Tipo de adhesivo termofusible utilizado en la encuadernación encolada. Se calienta hasta volverse líquido y se aplica en el lomo del libro, donde se endurece al enfriarse, proporcionando una unión fuerte y flexible entre las páginas y la cubierta.

Impresión digital: Método en el que la imagen se transfiere directamente desde un archivo digital al papel sin necesidad de planchas.

Impresión offset: Sistema de impresión en el que la tinta se transfiere desde una plancha metálica a un cilindro de caucho y luego al papel. Generalmente se usa para grandes tiradas.

Laminado: Es el proceso de aplicar una capa de plástico protector a la superficie de un impreso, ya sea en acabado mate o brillante, para aumentar la durabilidad y mejorar el aspecto visual de la impresión.

Mecanografiado: Se refiere a textos escritos originalmente con máquina de escribir.

Pantone: Es un sistema estandarizado de identificación y reproducción del color que permite una coincidencia precisa entre el diseño digital y la impresión física. Asigna códigos numéricos únicos a cada color, asegurando su consistencia en diferentes materiales y procesos de impresión.

A diferencia del modelo CMYK, donde los colores se generan por la combinación de cuatro tintas, los colores Pantone son premezclados, lo que permite obtener tonos exactos, incluyendo colores metálicos, fluorescentes y tonos difíciles de reproducir en cuatricromía.

Principales tipos de guías Pantone

Pantone Solid Coated & Uncoated → Para impresión en papeles con y sin recubrimiento.

Pantone Metallics → Colores metálicos con acabados brillantes.

Pantone Pastels & Neons → Tonos suaves y fluorescentes.

Papel estucado: Papel con una capa de estuco que le da una superficie más lisa.

Papel kraft: Papel de color marrón característico, hecho con pulpa de madera sin blanquear.

Papel no estucado: Papel sin recubrimiento, con una textura más natural y porosa.

Plegado: Proceso de doblar una hoja de papel en varias partes.

RGB: Modelo de color utilizado en pantallas y dispositivos electrónicos.

Serigrafía: Técnica de impresión en la que la tinta se aplica a través de una malla tensada en un bastidor.

Sobrecubierta: Funda de papel o material flexible que envuelve la tapa de un libro.

Solapas: Extensiones de la tapa blanda que se pliegan hacia adentro.

Tapa: Parte frontal de la cubierta de un libro.

Tapa blanda: Cubierta flexible de cartulina o papel grueso.

Tapa cartoné: Sinónimo de tapa dura.

Tapa dura: Cubierta rígida hecha con cartón grueso.

Tapa rústica: Sinónimo de tapa blanda.

Tirada: Cantidad de ejemplares que se imprimen en una partida.

Troquelado: Técnica que permite cortar el papel con una forma específica mediante una matriz.

Velcro: Sistema de cierre autoadhesivo compuesto por dos tiras textiles.

Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento a Javier Pérez Iglesias, director de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, por su confianza en mí y en mi trabajo, así como por su valiosa ayuda en la reflexión e investigación que han acompañado este proyecto. A Laura Bomati, Laura Martín y a todo el equipo de la biblioteca, les agradezco su invaluable colaboración y apoyo durante el proceso de curaduría de esta exposición. Asimismo, extiendo mi agradecimiento a Juanita Bages por su apoyo y orientación en el desarrollo de mi tesis doctoral, así como por sus consejos a lo largo de toda la investigación.

Gracias a la dedicación y compromiso de todos ellos, esta muestra ha podido materializarse de la mejor manera posible, permitiendo al público descubrir los catálogos de arte como objetos donde el diseño editorial es una herramienta fundamental para narrar, interpretar y dar nueva vida a las obras que contienen.

RTAS
2

CUENTAS
1938

1948

CAR
18

19

1897

CUENTAS
1885

CARTAS
1878

1922

1871

CUENTAS
1911

1926

CUENTAS
1911

Paola Irazábal Gutiérrez es diseñadora gráfica e ilustradora, PhD(c) en Bellas Artes y máster en Edición de Libros e Industrias Editoriales. Es fundadora y directora de Estudio PI (www.estudiopi.cl), estudio especializado en diseño editorial, ilustración y museografía. Además, se desempeña como académica e investigadora.

Su trabajo gráfico ha sido seleccionado en importantes eventos internacionales, como la Bienal de Diseño de La Habana, Cuba; Bienal Iberoamericana de Madrid, España y la Beijing Design Week, China. Asimismo, ha sido publicada en destacadas plataformas de diseño, incluyendo Design Press de Corea y el sitio británico Design By Women.

Con una larga trayectoria profesional, ha diseñado más de 150 libros y revistas en colaboración con museos, centros culturales y artistas. Además, ha participado como expositora en diversas conferencias, congresos y exposiciones en el ámbito del diseño, el arte y la comunicación en Latinoamérica y Europa.

Web: www.estudiopi.cl

IG: [@estudiopi](https://www.instagram.com/estudiopi)

Contacto: pirazabal@estudiopi.cl

Contesta la encuesta y sé parte de mi
investigación para el Doctorado en Bellas Artes,
Universidad Complutense de Madrid, 2025

**EXPLORACIONES EDITORIALES
EN CATÁLOGOS DE ARTE**

Inquietos

Madrid * España * 2025