

**Manuel
Estrada**

**Leer libros,
diseñar
portadas**

Manuel Estrada

Leer libros, diseñar portadas

Comunidad
de Madrid

EXPOSICIÓN

Biblioteca Regional de Madrid
Joaquín Leguina
25/05/2022 – 11/09/2022

Presidenta de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso

Consejera de Cultura, Turismo y Deporte

Marta Rivera de la Cruz

Viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte

Carlos Daniel Martínez Rodríguez

Directora General de Patrimonio Cultural

Elena Hernando Gonzalo

Subdirectora General del Libro

Isabel Moyano Andrés

Organiza

Dirección General de Patrimonio Cultural
Subdirección General del Libro

Diseño

Estudio Juarranz
Estrada Design

Con la colaboración

Alianza Editorial

Coordinación

Unidad de Coordinación y Planificación

Montaje

TdArte

© de la edición: Comunidad de Madrid

© de lo textos: los autores

© de las imágenes: los autores

DL: M-16013-2022

ISBN: 978-84-451-3992-9

Impreso en España – Printed in Spain

CATÁLOGO

Edita

Comunidad de Madrid

Diseño y Maquetación

Estrada Design

Impresión

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Fotografías

Vicente Tofiño

Fotografías de las Portadas

Javier Ayuso

Toya Legido

Fernando Madariaga

Lucía Moreno

Miguel Ángel Moñita

Juan Manuel Sanz

Amador Toril

Tomás Zarza

Con la colaboración

Alianza Editorial

Agradecimientos

Valeria Ciompi

Javier Setó

Alberto Manguel

Juan Cruz

Sonia Díaz

Gabriel Martínez

Presentación

Afirman los teóricos que la lectura no es solo el acto de descifrar símbolos alfabéticos, sino también la identificación que desde niños hacemos de imágenes y conceptos. Ejemplo claro es asociar una imagen con su marca y esta con su producto.

Esta idea tiene su reflejo en la confección del libro. Así, Leer libros, diseñar portadas es otra manera de acercarnos a la lectura y esta vez de la mano de Manuel Estrada.

Con su particular forma de interpretar textos nos explica su contenido incluso antes de iniciar la lectura. Sus diseños, aunque atractivos no son un reclamo publicitario, son una forma de conceptualizar el texto. Desde las cruces que nos adentran en la mística de San Juan de la Cruz, pasando por los claveles del Romancero Gitano, hasta el minimalismo clásico de Homero son el reflejo de la obra que representan.

La muestra recoge la obra del Premio Nacional de Diseño 2017 y no es solo el fruto de su labor profesional sino también de su pasión por la lectura. Manuel Estrada ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional al diseño de las cubiertas de los libros de Alianza que nos han acompañado durante nuestra vida. Sucesor de Daniel Gil, continúa su obra con un estilo propio, proporcionando a la colección una nueva personalidad gracias a las imágenes que salen de su proceso creador.

Sus imágenes, a veces potentes, a veces sutiles, hacen que cuando leemos un libro cuya cubierta ha sido diseñada por Estrada recordemos siempre ese texto asociado al diseño de su portada.

La exposición es un recorrido por toda su trayectoria, que estamos seguros aporta una nueva consideración a las acciones de fomento de la lectura. Las cubiertas nos sugieren, nos invitan y nos llevan a abrir los libros y a comenzar su lectura. ■

Elena Hernando Gonzalo

Directora General
de Patrimonio Cultural
Comunidad de Madrid

Qué son, para qué sirven, las portadas.

Manuel Estrada

Normalmente pensamos que las portadas sirven para vender libros.

Pero cuando me preguntan, siempre contesto que no estoy tan seguro de que las portadas vendan. Las buenas portadas completan los libros. Hablan de la calidad de la edición, de la profesionalidad de los editores. Mejoran el libro.

Creo, por tanto, que a las personas que valoran el libro, también les importan las portadas y pueden influirles en la elección de una edición u otra.

Pero creo que las portadas son algo más. Son las puertas y las ventanas de los libros, hacen más fáciles y agradables los recorridos por las mesas de novedades de las librerías,

nos ayudan a elegir y convierten a los libros en objetos más hermosos, más deseables.

Cuando empecé a diseñar portadas, no creía que fuera necesario leer los libros. Después de diseñar varios cientos de ellas, comprendí que, con alguna excepción, las mejores portadas que he diseñado son de los libros que he leído, que conozco mejor, que me han emocionado o cuyo contenido me ha interesado más.

Siempre he hecho portadas de libros para Alfaguara, para el Diario El País, y las he combinado con otros proyectos, como logos, gráfica para empresas, para museos, etc.

Estos últimos 12 años he trabajado intensamente en hacer portadas para Alianza Editorial. Ha sido una emocionante aventura que me ha permitido leer y conocer bien a

autores casi desconocidos para mí o que no había leído: Josep Roth, Ambrose Bierce, María Zambrano, Peter Handke, Flaubert, Handke, Golding, Pardo Bazán... Que han hecho, a pesar del vértigo del tiempo del trabajo un placer.

Muchas de estas portadas pueden verse en la exposición. Leo mucho y leo deprisa, anotando y dibujando. La huella de este proceso son los cuadernos, con notas y bocetos, que se muestran en las vitrinas de la exposición y que permiten adivinar el momento en el que nacen las ideas que luego se convierten en portadas. Es un placer exponer estos trabajos en una biblioteca. Y más si es en la Biblioteca Regional de Madrid, mi ciudad, a cuyos responsables les agradezco que la hayan hecho posible. ■

Estrada consigue un milagro: poner fuera lo de dentro.

Azorín perseguía esa perfección: lo que parece hecho de pronto y sin esfuerzo, lo que es como es y, como se suele decir, no tiene vuelta de hoja, en definitiva, lo que es como debe ser, es la aspiración mayor del arte, sea escritura, diseño, pintura o música.

Y lo que consigue Manuel Estrada es dotar a lo que diseña, a lo que inventa para prolongar, en el caso de los libros, el contenido que él envuelve, del resumen preciso de lo que la imaginación o el pensamiento exponen.

Es maravillosa esa sensación, intentada por su maestro en Alianza, Daniel Gil, y acaece en todas sus portadas, en todos sus esfuerzos por hacer de la síntesis no sólo una metáfora sino una prolongación exactamente fiel a lo imaginado. Ocurre, por ejemplo, en la magistral portada que le hizo al libro más reciente, en España, de Alberto Manguel, en el que el genial borgiano resume el estado general de su biblioteca en periodo de mudanza. ■

Para mi esa es una obra mayor de Estrada, porque tiene entidad física, no sólo simbólica; no recurre, aunque pudiera, a ninguna de las posibilidades que el barroco le ofrece al diseño, y se limita a ser tan eficaz, tan exacto, como la propia escritura de Manguel.

Manuel Estrada siempre ha sido práctico de su teoría, la sencillez blanca, la exactitud, el camino recto, el genio en marcha para interpretar, sin extravíos, lo que marcan las palabras dadas. No hay ninguna de las palabras dadas por escritor alguno al que él no hay prestado su genio para que ya sean inolvidables, por decirlo rápido, lo que está dentro y, de manera emocionante por ser una aportación decisiva, lo que está fuera.

Es más, Estrada consigue un milagro: poner fuera lo de dentro, para que sean exactamente correspondientes, parte doble de un mismo esfuerzo del arte para que dos digan lo que dice uno solo. Azorín lo dijo mejor, pero esto es lo que percibo y siento. ■

Juan Cruz

Periodista y escritor

Propuestas que deslumbran, sorprenden, se anticipan y revelan.

Objeto permanente de cordial -o incluso sañuda- disputa en la que participan autores y editores, diseñadores y libreros, periodistas y lectores, la portada es toda una declaración de intenciones.

Un trabajo apasionante en origen: transmitir con una construcción visual de imagen y tipografía una invitación a la lectura, un estímulo a la curiosidad de un lector cada vez más aturdido por la tormenta de signos a la que está expuesto, una llamada de atención silenciosa, que no quiere añadir más ruido al ruido existente. Le exigimos que sea una compañía armoniosa durante la lectura, y una reafirmación coherente del contenido del libro una vez concluida esta. No es poca cosa. Un catálogo se construye también con portadas. El libro es un objeto que importa. Fue una revolución en los inicios de Alianza Editorial, sigue siendo un compromiso del editor que ha encontrado en Manuel Estrada el interlocutor más atento. Propuestas que deslumbran, sorprenden, inquietan, se anticipan y revelan. Un trabajo minucioso que nunca toma el contenido por asalto. Lo acompaña y lo subraya. Lo ilustra y lo ilumina. Una nueva lectura. Un placer multiplicado. ■

Valeria Ciompi

Directora Alianza Editorial

Resumir las abstracciones verbales de la literatura en signos visuales concretos.

Para su lector, la cubierta de un libro tiene algo de documento de identidad, emblema y resumen del libro mismo, una imagen que define y hasta usurpa la autoridad del texto. Manuel Estrada, discípulo del hoy clásico Daniel Gil, ha sabido traducir la imaginación visual del maestro a un lenguaje propio, audaz y memorable.

Hoy, si elegimos un libro de Alianza diseñado por Estrada, no leemos meramente la Odisea de Homero o las Meditaciones sobre el Quijote de Ortega. Leemos la versión que el diseñador nos sugiere o impone, sutilmente haciéndonos ver desde antes de iniciar la lectura que el viaje de Odiseo es circular como la inicial de su nombre, y que el Quijote de Ortega tiene, como un yelmo hecho de fieltro, algo de caballero decimonónico. En eso consiste el genio de Estrada: en resumir y transformar las abstracciones verbales de la literatura en signos visuales concretos. A esto los alquimistas llamaban el arte de dar vida a la palabra. ■

Alberto Manguel

Escritor

Orgullo
y prejuicio

Alianza Jane editorial
Austen

Alianza editorial
Sensatez
y sentimiento

Jane
Austen

MIGUEL DE
CERVANTES

El celoso
extremeño

La señora
Cornelia

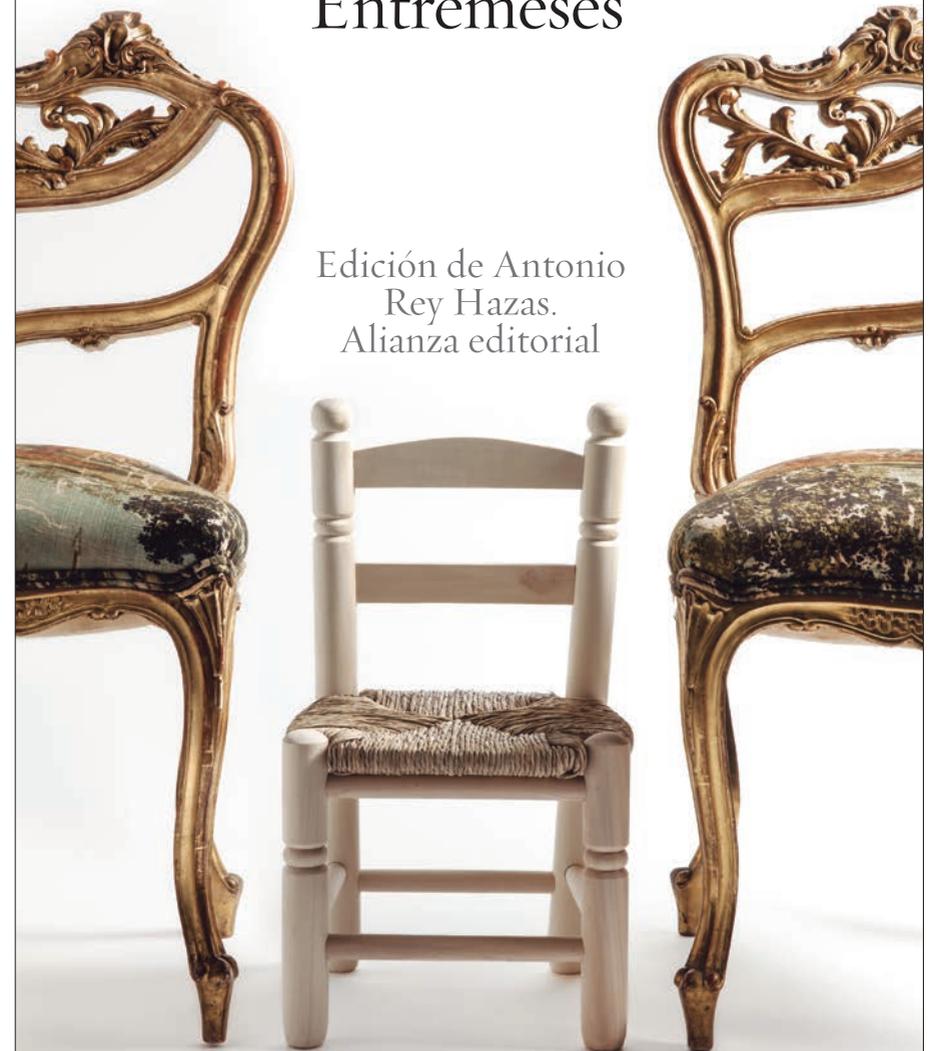
Edición
de Rosa Navarro
Durán

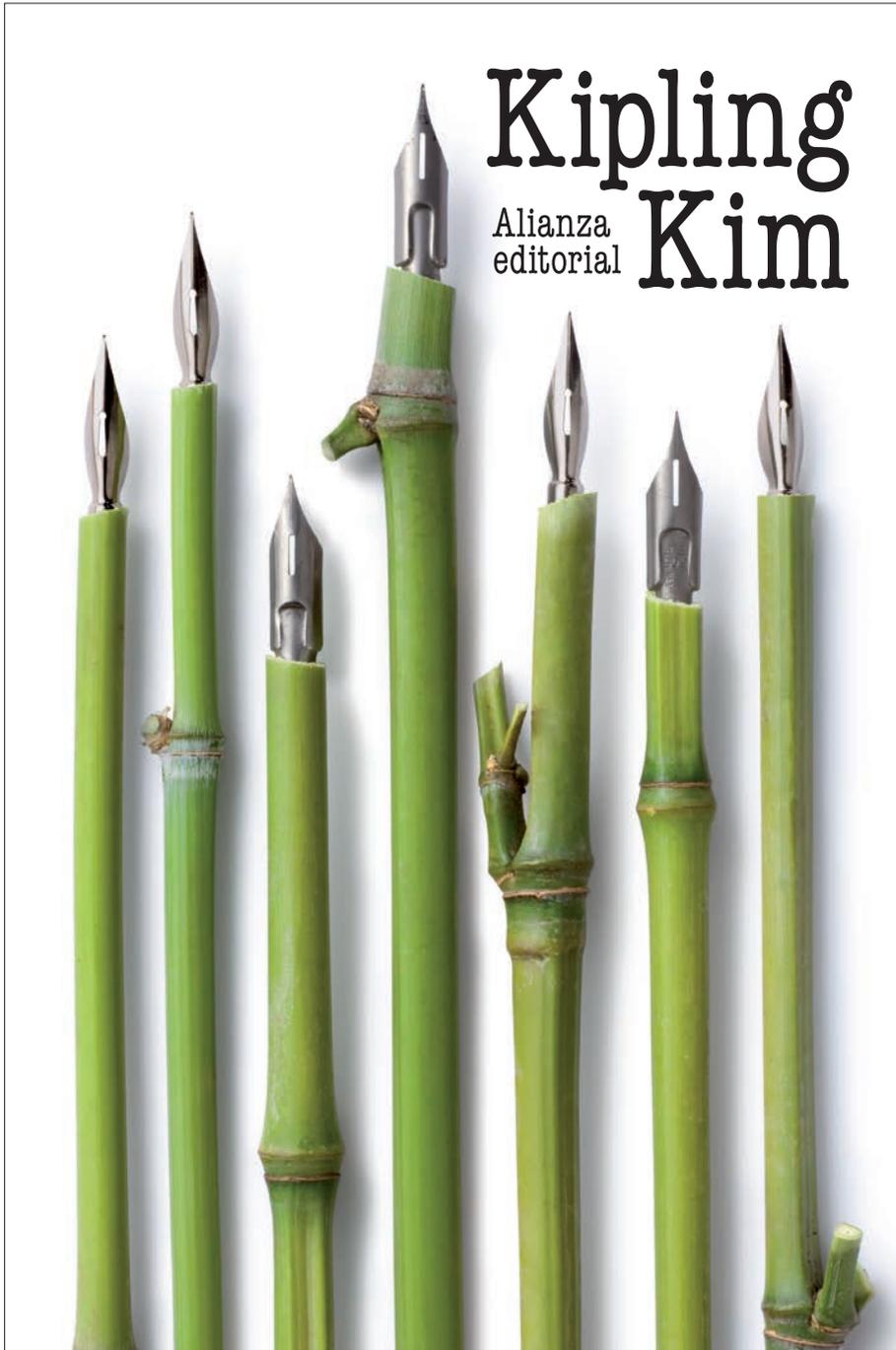
Alianza editorial

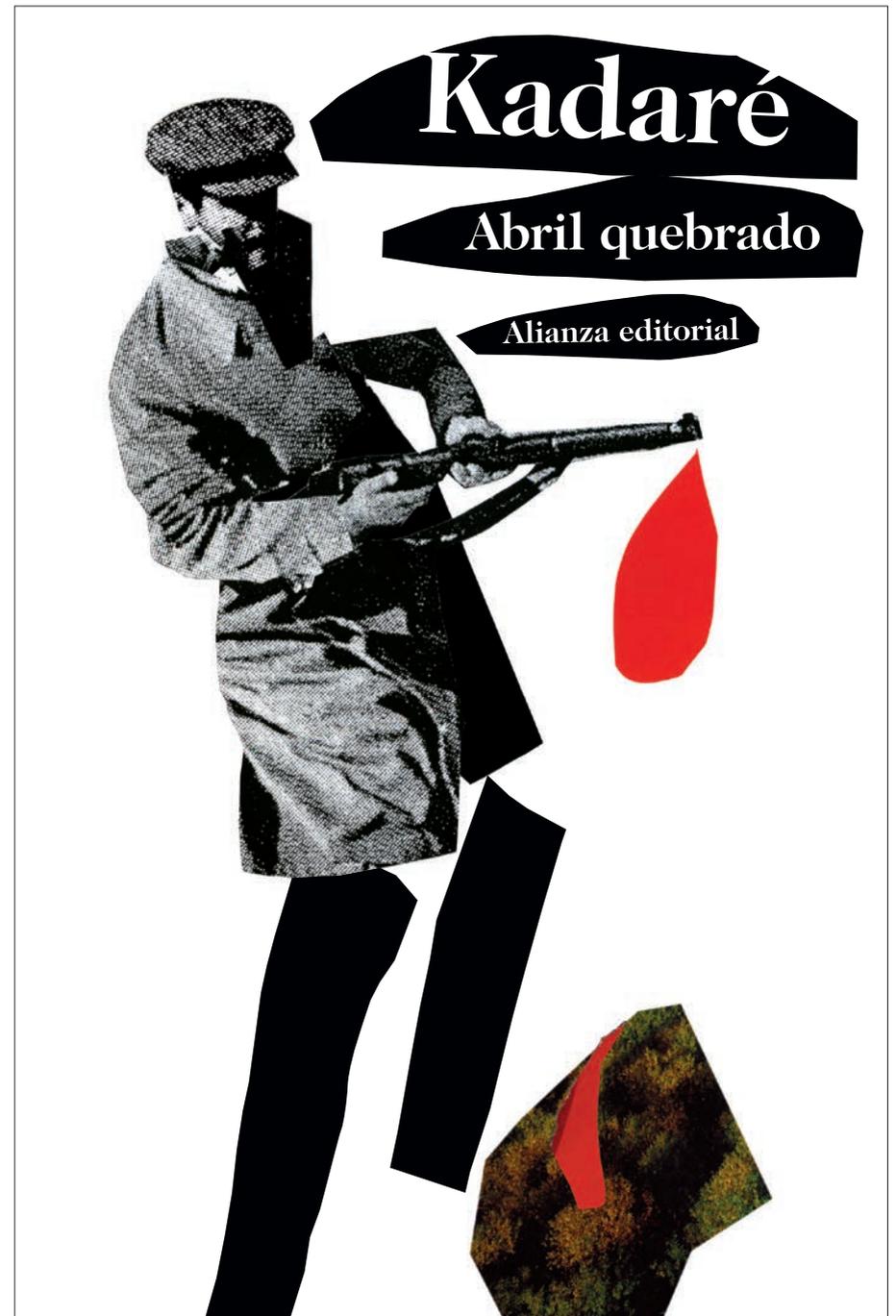
MIGUEL DE
CERVANTES

Entremeses

Edición de Antonio
Rey Hazas.
Alianza editorial

Handke

Alianza Lento regreso editorial

Handke

Alianza Ensayo sobre el jukebox editorial

Handke

Alianza La doctrina del Sainte-Victoire editorial

Handke

Alianza La repetición editorial

En una noche oscura salí de mi casa sosegada

Handke

Alianza editorial

LAZARILLO DE TORMES

*Edición de Antonio
Rey Hazas
Alianza
editorial*

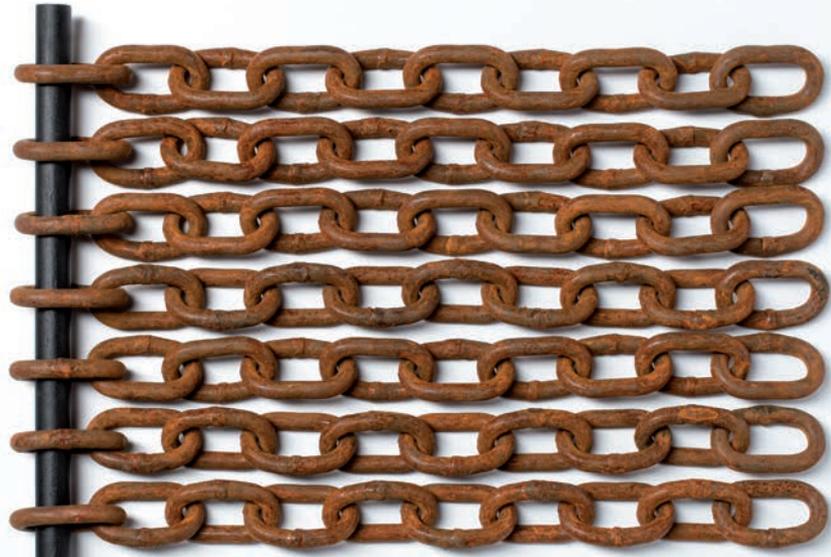
Lazarillo de Tormes

EL PAIS CLÁSICOS ESPAÑOLES

Valle Inclán

**Tirano
Banderas**
Alianza
editorial

Santa Teresa de Jesús

Poesía
y pensamiento
Antología

Selección y presentación de Clara Janés

Alianza
editorial

Schopenhauer

El arte
de hacerse
respetar

Expuesto
en 14 máximas
Alianza
editorial

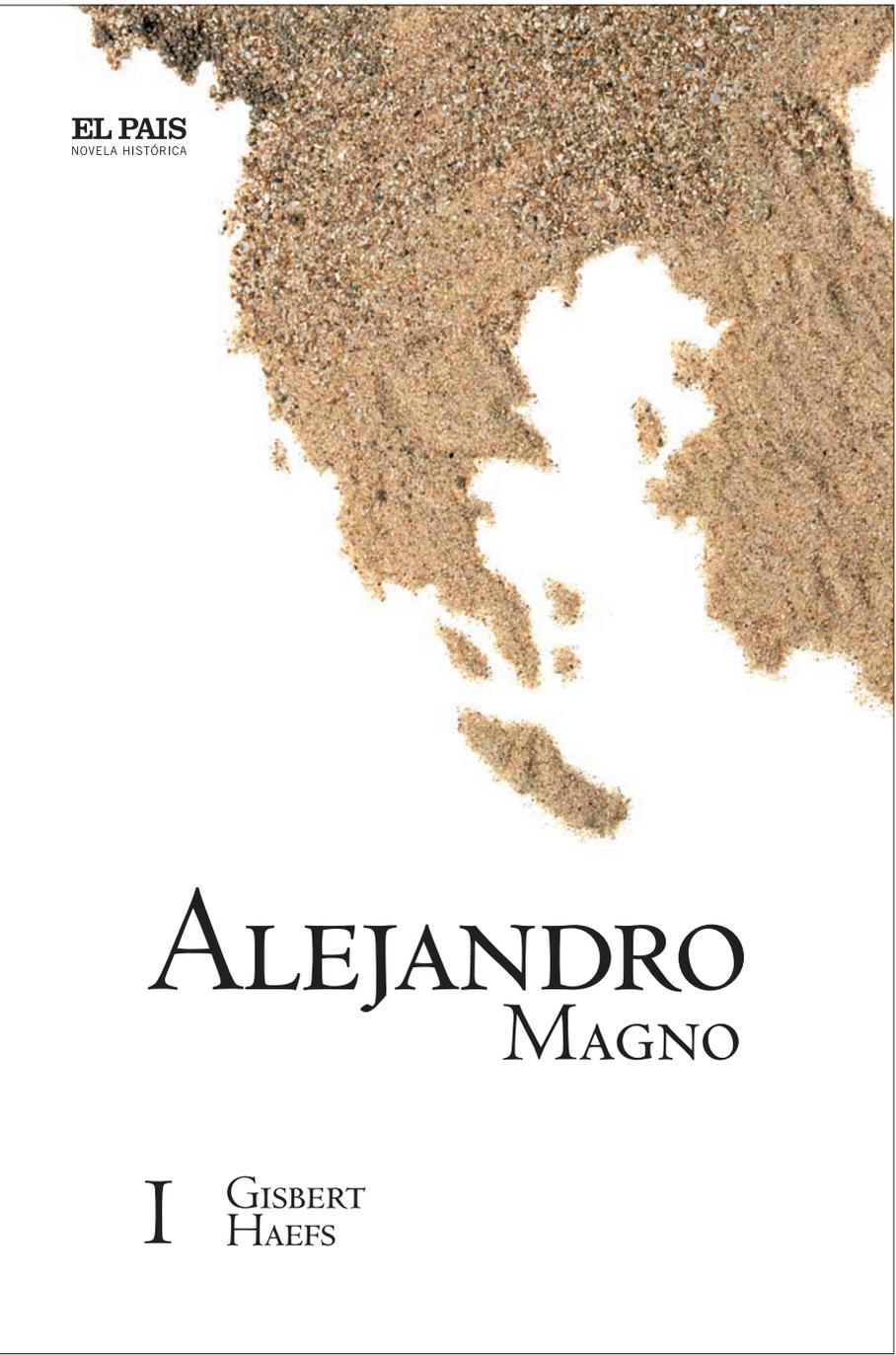

Schopenhauer

El arte
de
conocerse
a sí
mismo

Alianza editorial

EL PAIS
NOVELA HISTÓRICA

ALEJANDRO MAGNO

I GIBBERT
HAEFS

EL PAIS
NOVELA HISTÓRICA

ALEJANDRO MAGNO

II GIBBERT
HAEFS

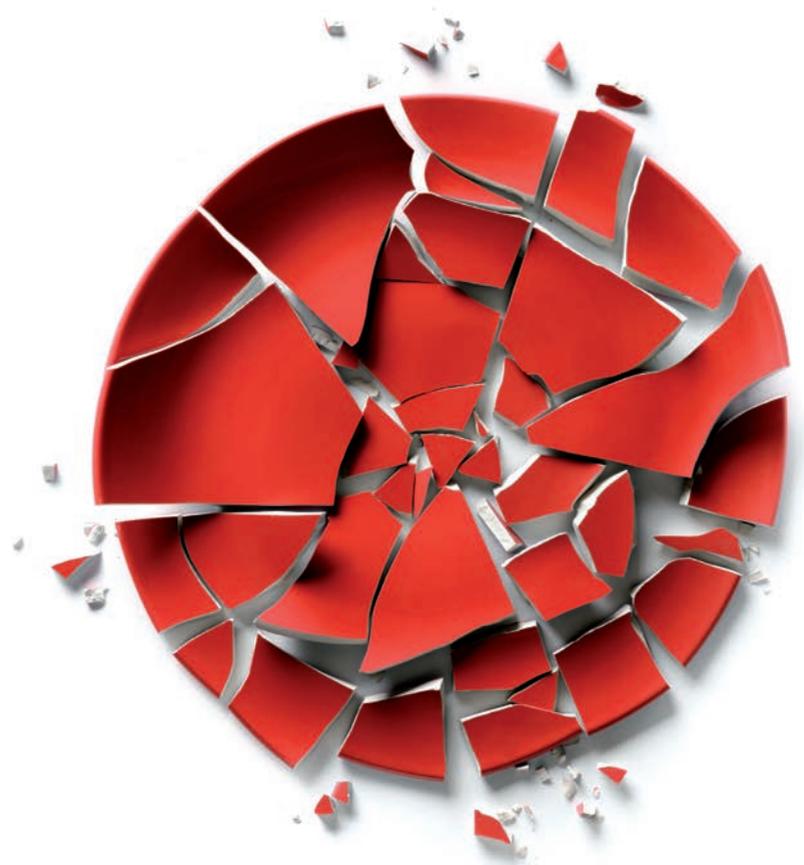
El color
prohibido

Mishima

Alianza editorial

Mishima El Templo
del Alba

Alianza editorial

MIGUEL DE
**CER
VAN
TES**

El casamiento
engañoso

Coloquio
de los perros

Edición
de Rosa Navarro
Durán

Alianza editorial

Alianza editorial Edición de Florencio Sevilla

MIGUEL DE

CERVANTES

Don Quijote de la Mancha 1

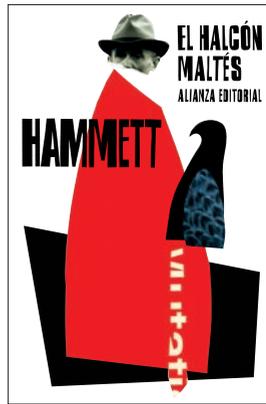

Dibujar a Hammett con tijeras.

Aunque resulta difícil sustraerse a la fuerza visual que las grandes obras cinematográficas tienen y que les permiten casi oscurecer a las imágenes que los grandes libros dejan, a través de su lectura en nuestra retina y nuestra memoria, el texto de Hammett es capaz de superar ese poderoso influjo y hace que nos olvidemos de Bogart y del propio icono del pájaro maltés que no pierde su condición simbólica en el libro.

El collage de esta portada, como los de toda la serie de novelas de Dashiell Hammett en

Alianza Bolsillo, parten de una lectura que trata de ir a la raíz de una gráfica contemporánea con el libro. Algunas fotos, o fragmentos de fotos y papeles recortados de publicaciones editadas a la vez que las primeras ediciones de los libros, permiten marcar una gráfica que, como se ve en los bocetos de este Halcón Maltés, busca que el misterioso pájaro, que apenas se ve en la cinta ni se describe en el libro, comparta la imagen de la cubierta con un Sam Spade apenas visible tras una fuerte marcha roja.

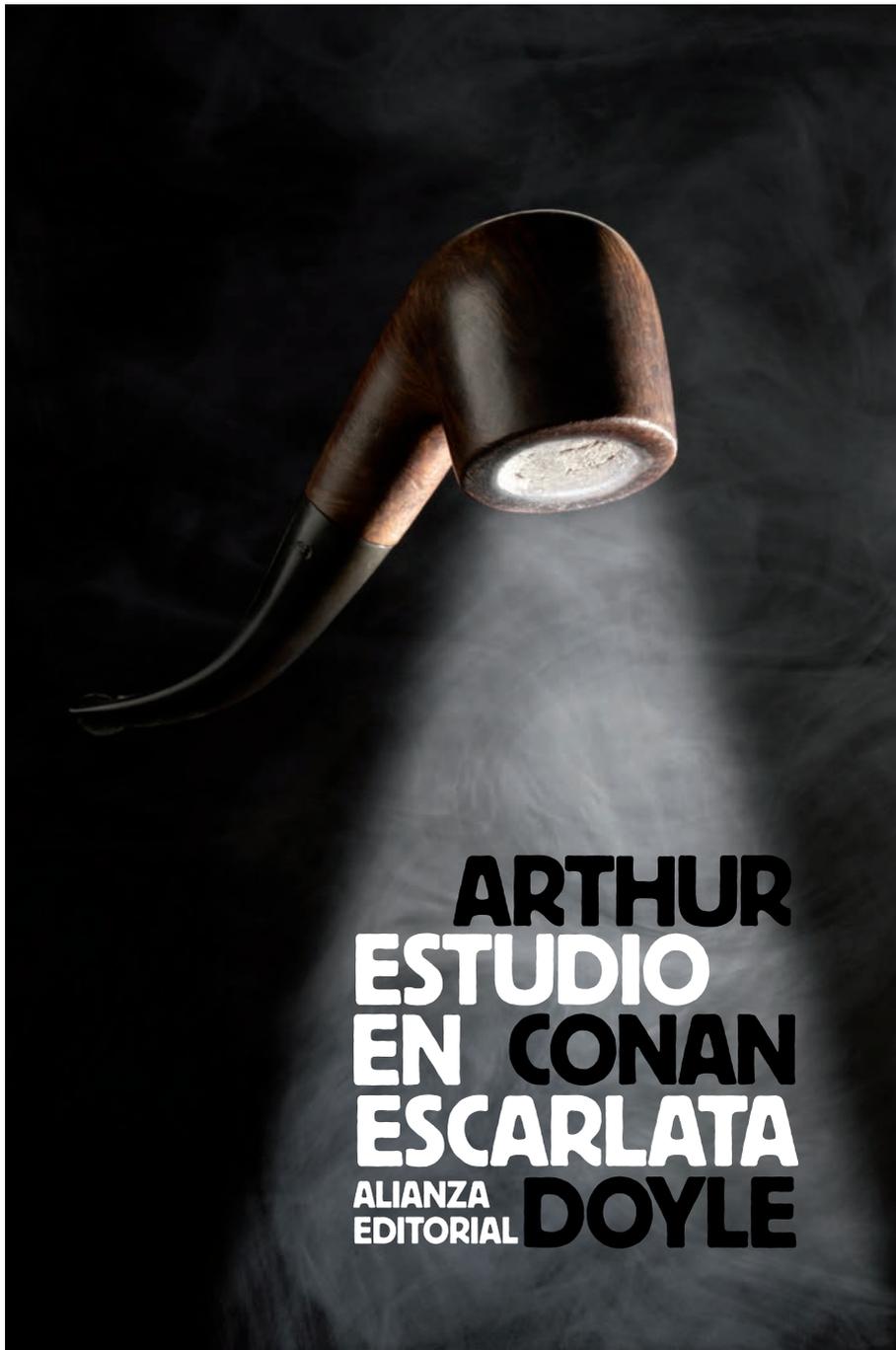

El proceso

De dónde vienen las ideas y cómo nacen, son preguntas cada vez más repetidas en el mundo del diseño y el arte. Cuáles son los ingredientes secretos que explican el nacimiento de unos resultados sorprendentes o simplemente inesperados. El proceso del diseño se ha convertido en un foco de atención para profesores o divulgadores, y también para buena parte de una ciudadanía cansada de ver resultados muy homogéneos y tal vez excesivamente maquillados.

Esta exposición sobre portadas muestra a través de los cuadernos de Manuel Estrada los dibujos, notas y primeros bocetos que han generado las portadas que vemos en los libros expuestos y en las ampliaciones que se muestran en la exposición.

Junto a los cuadernos que aparecen en el catálogo, Manuel Estrada ha añadido unos breves textos que hablan sobre el proceso y las primeras ideas.

**ARTHUR
ESTUDIO
EN CONAN
ESCARLATA
ALIANZA
EDITORIAL DOYLE**

Estudio con pipa.

Sherlock Holmes es uno de los personajes de ficción que más claramente han cruzado la línea de la existencia. Sherlock vive y seguirá viviendo, entre nosotros. No solo por su capacidad deductiva, si no porque conocemos de él sus costumbres, el espacio en el que habita, sus ritos, y sus expresiones, forman parte de nosotros.

Su casa/estudio en Baker Street, que comparte durante una parte de su vida literaria con el Doctor Watson, es para sus seguidores tan importante o más que sus éxitos como detective.

Siempre imaginé que la pipa de Sherlock alumbraba el hilo de sus pensamientos. Como una luz que da claridad a los casos más enrevesados.

Todas las aventuras de Sherlock Holmes publicadas en Alianza, tienen fotografías de pipas en sus portadas: el enrevesado caso de El sabueso de los Baskerville, El signo de los cuatro, Las memorias de Sherlock Holmes...

En esta portada de Estudio en Escarlata, la luz de la pipa ayuda a Sherlock a adentrarse en el complejo recorrido hasta llegar a resolver el caso.

Desigualdad.

En este tiempo apresurado. De acción y de reacción acalorada en torno al papel de la mujer en nuestra sociedad, esta cubierta describe la falta de espacio para un par de zapatos blancos de mujer. No hay una violencia expresa. Pero no hace falta. Estos dos zapatos blancos, no tienen lugar para moverse, ni hacia atrás, ni hacia delante, ni hacia los lados.

Puede ser demasiado sutil, puede ser demasiado amable. Pero realmente describe una situación cotidiana tan real como asfixiante. Tan descriptiva como cierta. Negros zapatos, rodean a estos zapatos blancos, les impiden moverse, forman una barrera infranqueable que apenas deja un mínimo lugar para cambiar las cosas, para vivir, para hablar de igualdad.

San Juan de la Cruz

Obra completa 1

Alianza editorial

Edición de Luce López-Baralt y Eulogio Pacho

San Juan de la Cruz

Obra completa 2

Alianza editorial
Edición de Luce López-Baralt y Eulogio Pacho

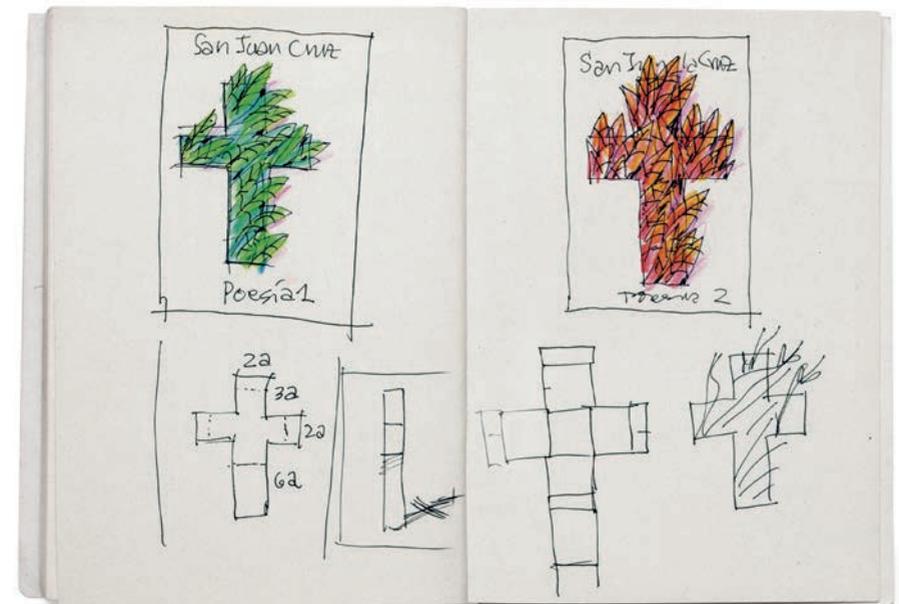

Llamas verdes, llamas rojas.

La llama viva del amor resume y nos hace entender la encendida poesía y la prosa de San Juan de la Cruz, llamado a veces el príncipe de los místicos.

Las imágenes de las portadas de estos dos tomos de la Obra Completa, muestran ese fuego; utilizan la imagen de la llama. Pero de una llama que no abrasa. Una llama fría de temperatura, pero que visualmente emociona.

Un fuego que atraviesa el texto de ambos tomos. Una cruz recortada en cartón blanco que permite a las flameantes hojas verdes y rojas asomarse y dibujar esas llamas vivas, incombustibles, emocionantes.

Psicoanálisis, nueces y cerebros.

El psicoanálisis rompe nuestros tradicionales esquemas de comprensión, que han servido de base para analizar el pensamiento humano.

La radicalidad conceptual del psicoanálisis como método, ha marcado nuestro mundo.

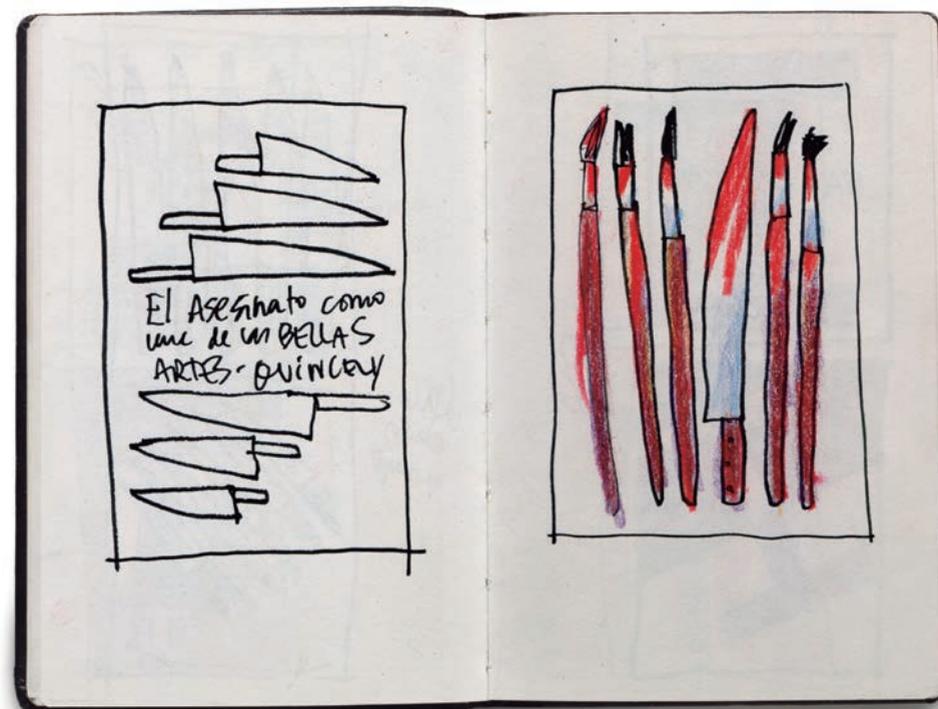
La imagen de esta portada, una descarnada trepanación que nos sirve de imagen y que asocia dos nueces con dos cerebros perforados con la herramienta que se asocia al análisis.

De Quincey

Thomas
Alianza
editorial

*Del asesinato
considerado
como una
de las bellas
artes*

El sarcasmo elevado a obra de arte.

Con un formato de una conferencia dictada ante una reunión de la Asociación de Amigos del Asesinato Considerado como una de las Bellas Artes, De Quincey escribe una de las páginas más divertidas de la literatura inglesa y del sarcasmo como exponente depurado del más puro humor británico.

Como deben actuar, los miembros de esta sofisticada asociación, para analizar los elementos que concurren en un asesinato y poder clasificarlo

como un ejemplo de arte o, por el contrario, no ser más que un vulgar homicidio chapucero y mal realizado.

La imagen de unos viejos pinceles, sirven como herramientas depuradas de oficio de pintar. Y cuidadosamente colocado entre ellos y perfectamente alienado en su centro, un cuchillo de cocina, espera su turno para participar en el dibujo que la obra maestra va a reclamar de él... pintar, cortar, clavar, difuminar y degradar.

Exquisitos cadáveres.

Tres cuentos es la última obra que escribió Flaubert. Tres historias que reescribió muchas veces, obsesionado como estaba, en el final de su vida, por su propia capacidad literaria.

La primera historia, Un corazón sencillo, es un relato que Flaubert sitúa en el tiempo de su propia vida. Felicidad es una mujer sencilla que trabaja como criada en una casa burguesa. Un loro es el gran tesoro de Felicidad, un loro que al final está disecado pero que ella trata como si fuera un ser vivo.

La segunda historia, la leyenda de San Julián el Hospitalario, un caballero andante que se convierte en santo.

En la tercera, Herodías, también la muerte juega un papel protagonista, una muerte calculada y cruel.

Las tres historias, que se desarrollan en momentos históricos alejados y con protagonistas muy diferentes forman, sin embargo, un tríptico coherente y muy atractivo.

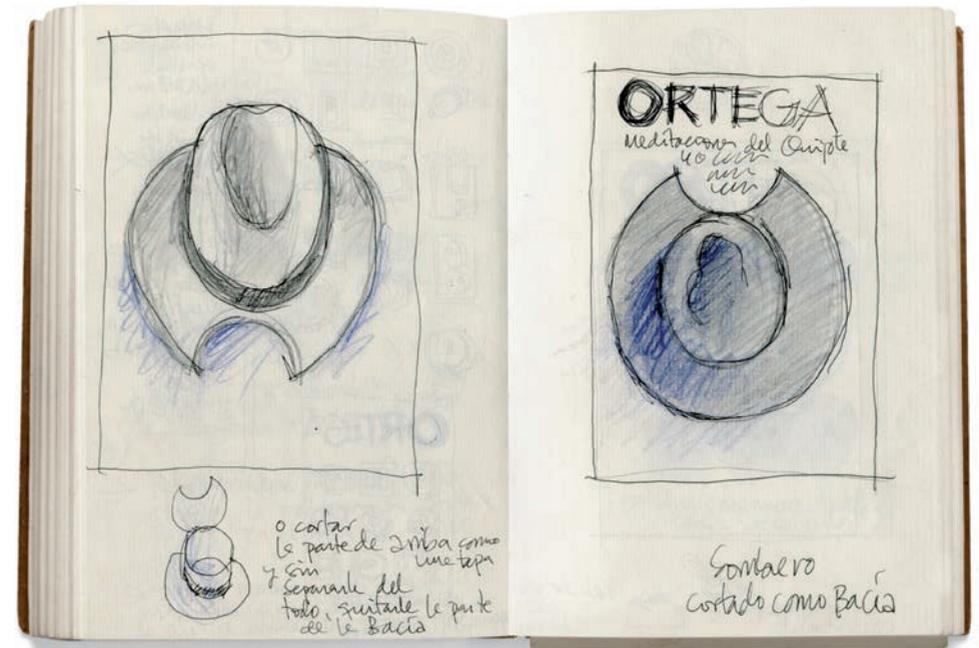
Desde el principio vi la idea de un cadáver exquisito, formado por 3 imágenes dispares que componen un conjunto: una cabeza de loro rojo, el cuerpo del caballero que empuña la espada y las piernas de Herodías.

Dispar imagen, pero solo en apariencia, como tampoco lo son las 3 historias que Flaubert encadena en este su último libro.

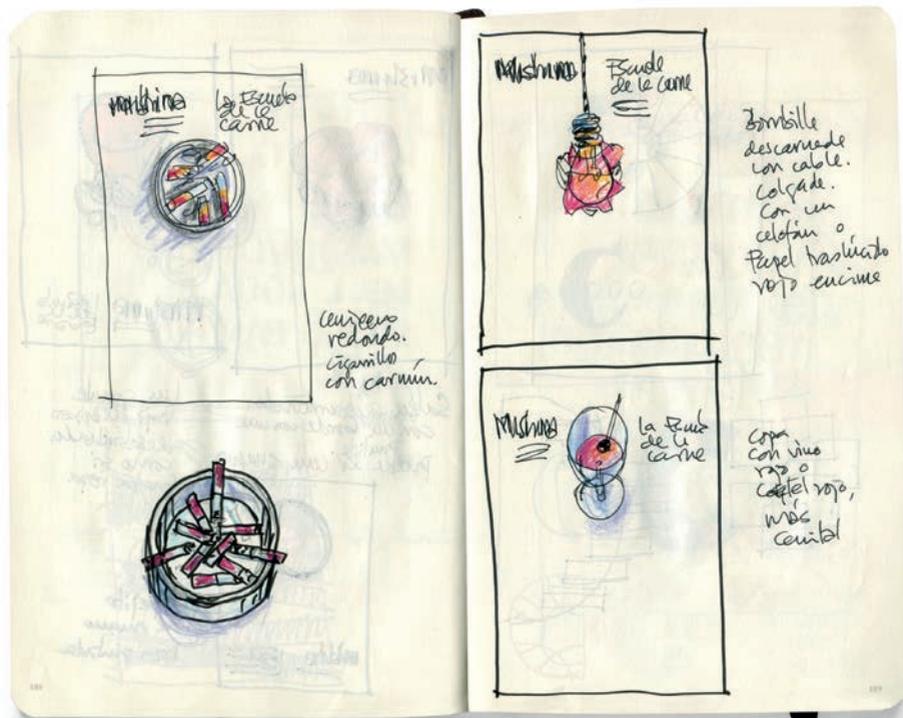
Ortega

Meditaciones del Quijote
y otros ensayos
Alianza editorial

Yelmo, bacía o sombrero.

Meditar es ya un verbo que deberíamos tener en cuenta al leer a Ortega. Él nos advierte desde el título. Si Ortega no recortó un sombrero de fieltro gris con la forma de una bacía es porque no lo necesitaba. Pero creo que a nosotros puede ayudarnos para empezar a leerlo.

Mishima, Japón y carne.

He diseñado todas las cubiertas de Alianza Bolsillo de Mishima con un círculo como base. Como este cenicero blanco con colillas manchadas de carmín.

Pero luego, la forma circular, fue dando lugar a posibilidades más y más ricas en sugerencias gráficas.

En la Escuela de la carne, conviven dos mundos muy diferentes del Japón contemporáneo: uno, refinado y decadente que llega hasta los bajos fondos, otro el rígido mundo tradicional del Japón. Del cruce de ambos, nacen situaciones que Mishima sabe desarrollar y que nos sorprenden.

Mishima

La escuela de la carne

Alianza editorial

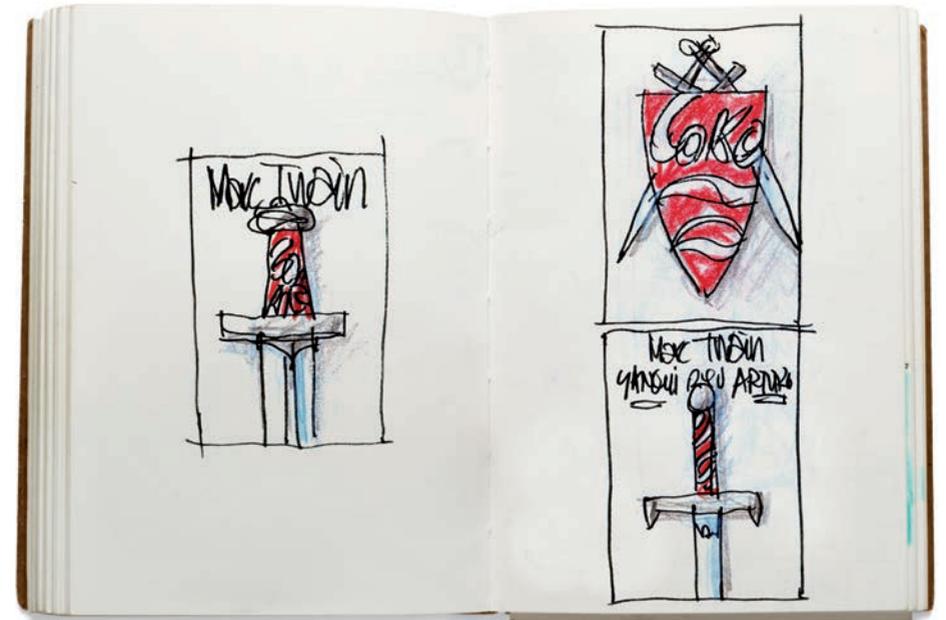

Mark Twain

Alianza editorial

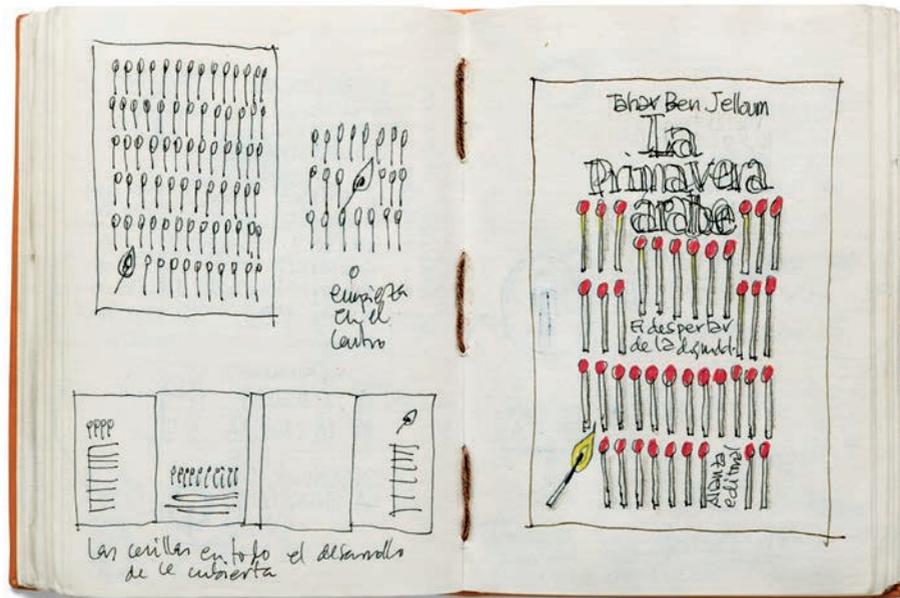
Un yanqui
en la corte del rey
Arturo

La chispa de Camelot.

Un libro esencial y divertido. Que había leído mucho antes de hacer la portada. De hacerla dos veces; una para las ediciones de El País y ahora para Alianza Bolsillo.

Un icono irrumpe en otro icono. Un icono rojo, el logo de Coca-Cola, la chispa de la vida americana, irrumpe en la corte medieval más reinventada, idealizada de la historia. Para resumirla, nada mejor que los escudos, las espadas. Unir ambas cosas solo requiere ya oficio.

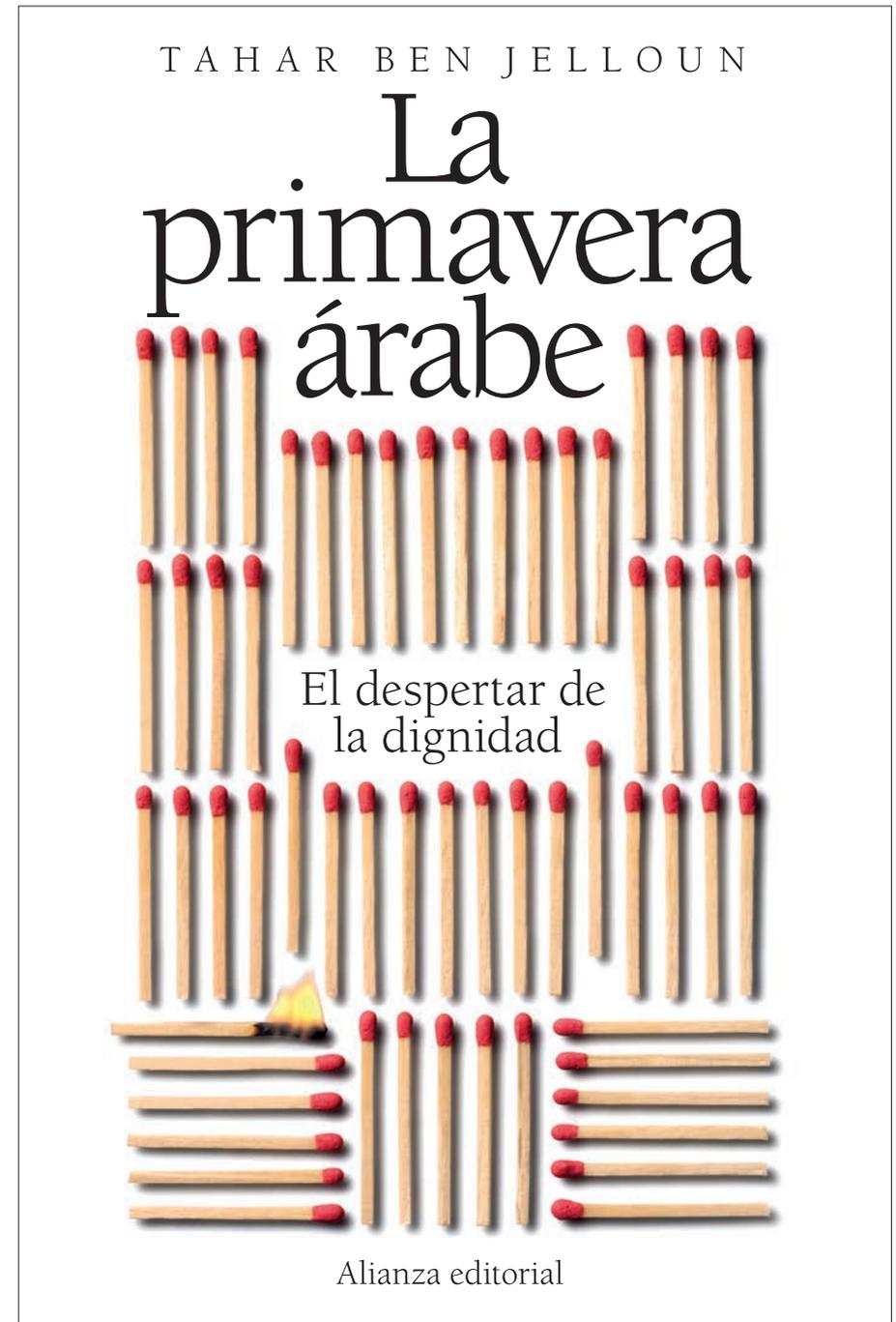

Arde la primavera.

Tahar Ben Jelloun dibuja una sociedad que parece destinada a perpetuar su orden. Pero que encierra graves problemas, tan graves que amenazan con hacerla venirse abajo. Su subtítulo, El despertar de la dignidad, ayuda a entender la raíz del problema. La dignidad aparece cuando los más elementales derechos y necesidades se olvidan.

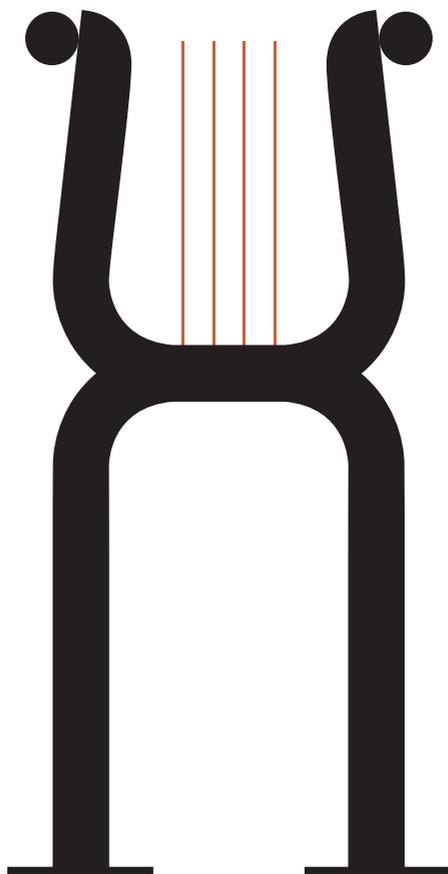
La fragilidad de esa sociedad se expresa cuando la ordenada construcción

de cerillas de madera, que podría mantenerse así siempre, manifiesta su fragilidad cuando una de las cerillas arde. Como ocurrió en Túnez cuando un parado decidió optar por su dignidad y se prendió fuego delante de la administración pública a la que hacía responsable de su dramática situación. Iniciando un movimiento imparable, como un fuego que se extiende imparable en la frágil construcción de cerillas.

Horacio

Epodos.Odas

Alianza
editorial

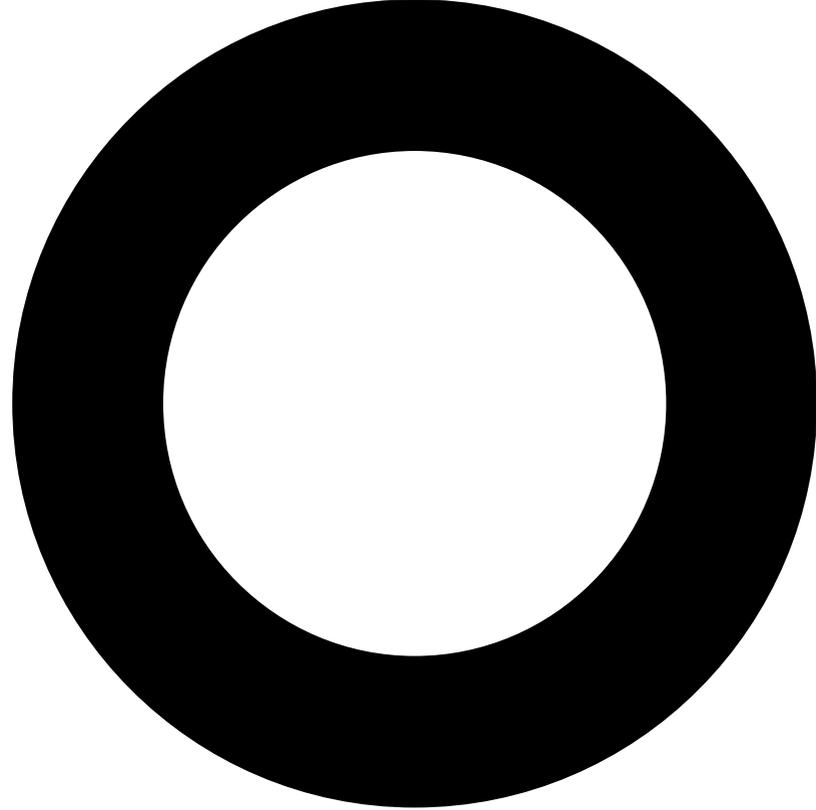
La tipografía

La tipografía es parte esencial de nuestra vida y de nuestra cultura. Desde la mayúscula romana trazada en piedra a las modernas tipografías digitales, la evolución de las letras es reflejo de la evolución de la civilización humana.

El conocimiento de la vida secreta de las letras, de sus leyes de formación, su capacidad estética y sus diferentes lecturas, constituyen una de las claves esenciales del oficio de diseñar.

Es precisamente este conocimiento profundo de las tipografías el que permite explorar sus enormes posibilidades icónicas. Explorar la intersección entre la lectura textual de las letras y su lectura visual cuando se dibuja con ellas, es el objeto de algunas de las portadas de esta exposición, particularmente de las series de los textos clásicos de Grecia y Roma que están diseñadas desde ese lugar de cruce.

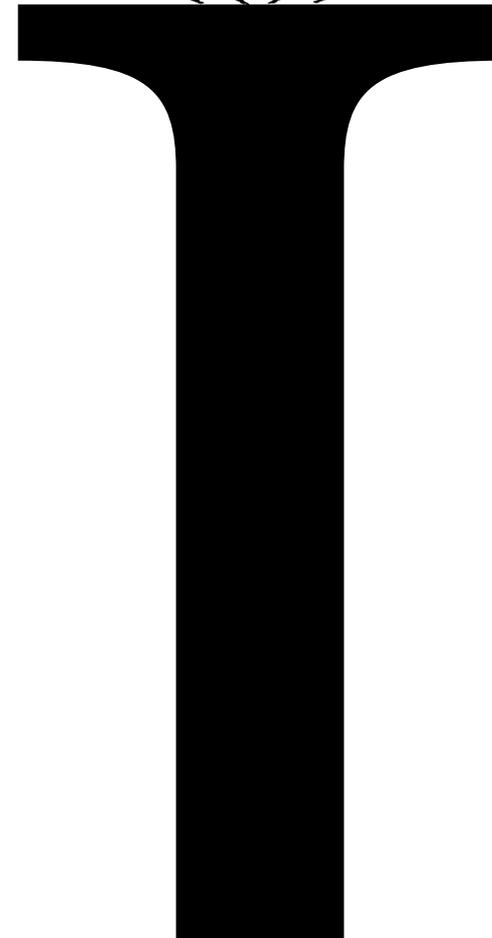
Odisea Homero

Versión de Carlos García Gual Alianza editorial

Ilíada Homero

Alianza editorial

Premios Cervantes
DISCURSOS

Quinto Centenario

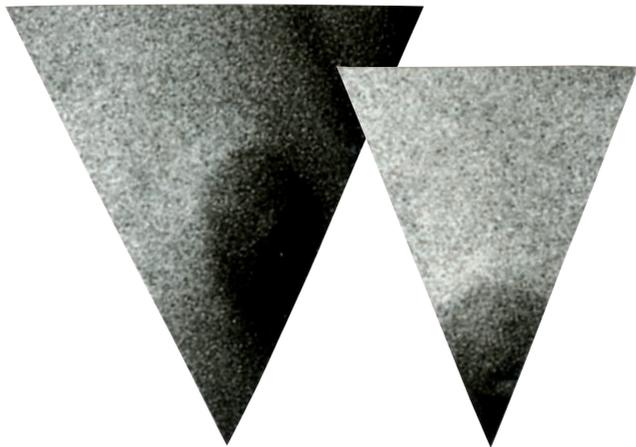
O!!
BA
MA

Los sueños de mi padre. Una historia de raza y herencia.
Barack Obama. Editorial Almed

Salomé

Alianza
editorial

Oscar
Wilde

De Profundis
Balada de la cárcel
de Reading

Alianza
editorial

Oscar
Wilde

ALIANZA EDITORIAL

C L E

M N

C I A

SÉNECA
SOBRE LA CLEMENCIA

Boecio

La
consolación
de la
Filosofía

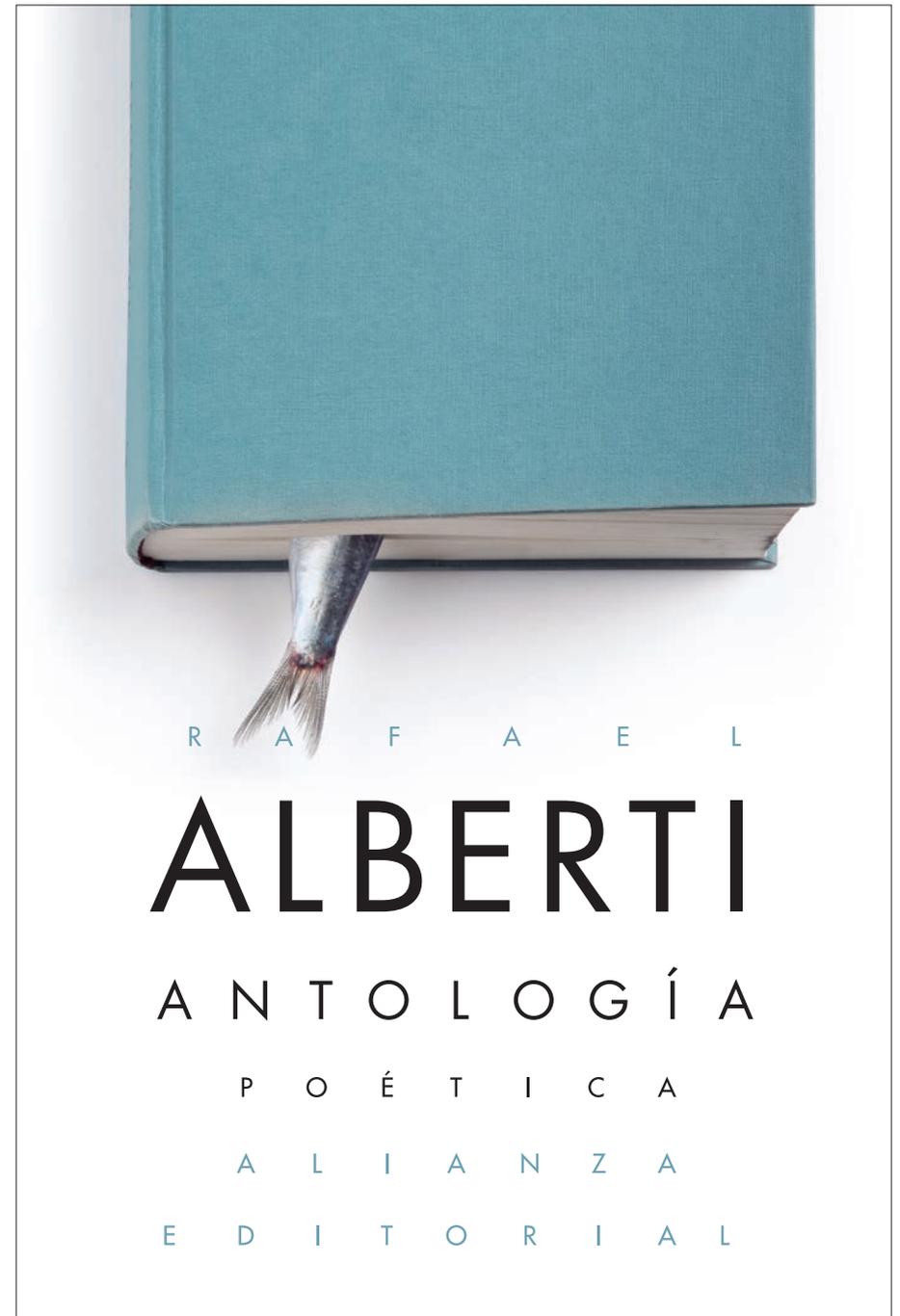
Alianza editorial

Diseñar Libros

En la tercera década del siglo XXI, y una vez que el libro digital ha mostrado que no sustituye al papel como soporte alternativo de lectura, el libro tradicional sigue siendo la opción preferida por la inmensa mayoría de los lectores de libros.

Diseñar libros hoy sigue siendo una actividad importante para los profesionales del diseño y las editoriales siguen experimentando con los soportes, los formatos, las tipografías, los papeles y los sistemas de encuadernación...

Esta exposición es, sobre todo, una muestra de portadas. Pero es imposible hablar de la gráfica de las cubiertas sin hablar del objeto que cubren, del soporte sobre el que se imprimen y de la importancia del diseño para la lectura que nos avanza las portadas.

Este catálogo acabó
de imprimirse en junio de 2022
por el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.

A El Águila