FOREIGN RIGHTS **GG**

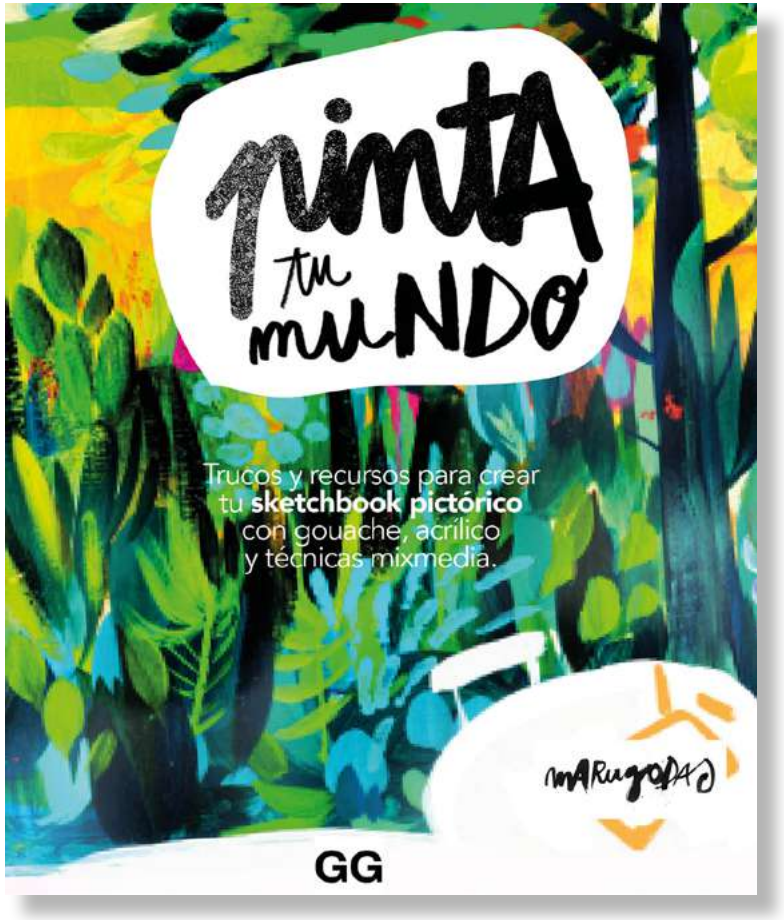
2022

ART & CREATIVITY

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

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

Paint Your World



21 x 24 cm
144 pages
25,000 words
Paperback

Not yet published

MATERIALES!
El mundo de los materiales de bellas artes genera pasiones difíciles de explicar: dialogamos con el pincel, sentimos el aroma de los colores, emergen texturas que nos hacen llorar... Los materiales nos hablan e inspiran, tienen vida propia.
Papeles, lápices, acuarelas y pinceles de todo tipo encierran un universo lleno de infinitos proyectos esperando a ser materializados, las tiendas de bellas artes son santuarios de placer y profundo deseo para muchos. Yo pertenezco a ese grupo ;)
Mirar, tocar, oler... los muestrarios de papeles, de pinturas, probar rotuladores y lápices de colores... comprar suministros de arte acaba siendo una experiencia tan gratificante como ir a una exposición o a un concierto.
De todos modos, la base del éxito está en la relación que estableces con ellos, son herramientas orgánicas al servicio de tu creatividad y debes llevarlas al límite.
Debes usarlos todo lo que puedas y entenderte con ellos.
En este capítulo repasaremos algunos de los materiales que suelo usar y cual es la relación que mantengo con ellos.
También te propondré algunos ejercicios sencillos para que hagas una toma de contacto conozcas un poco mejor.
cuadernos y papeles
pinceles y paletas
gouache
gouache acrílilico
pintura acrílica
tinta acrílica
el kit de viaje

this is my
painting STUD
my paintings

pintar al aire libre o en el estudio!
pintar en el estudio
pintar la realidad "in situ"

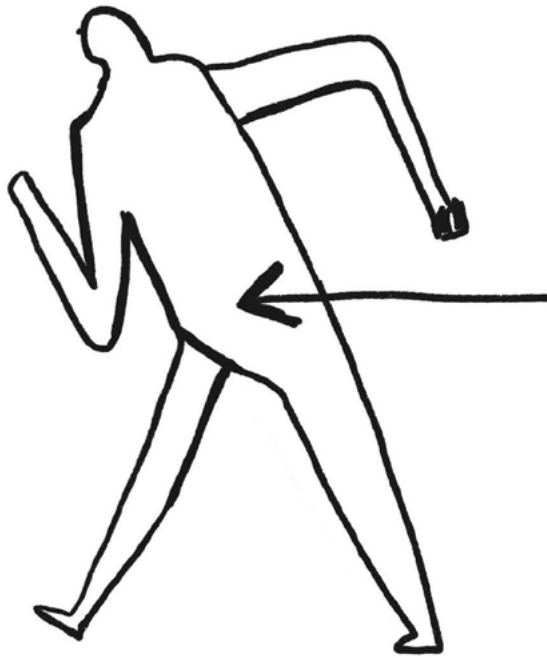
Intervals
The silence of images

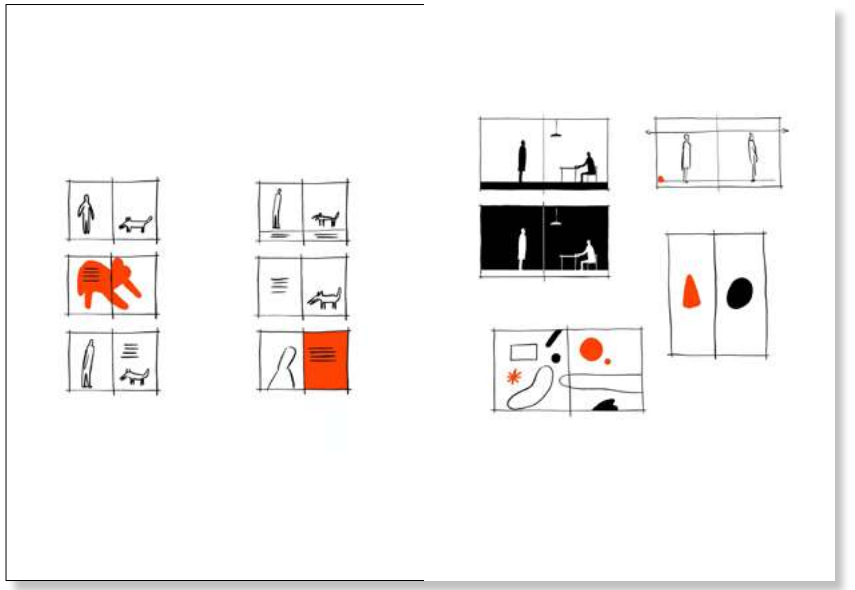
Raúl Nieto is the illustrator behind Guridi, the artistic name with which he signs his artwork. An acclaimed picture book artist whose works have been published in many languages, Raúl Nieto studied painting at the Faculty of Fine Arts of Seville and has extensive experience in visual communication in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

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

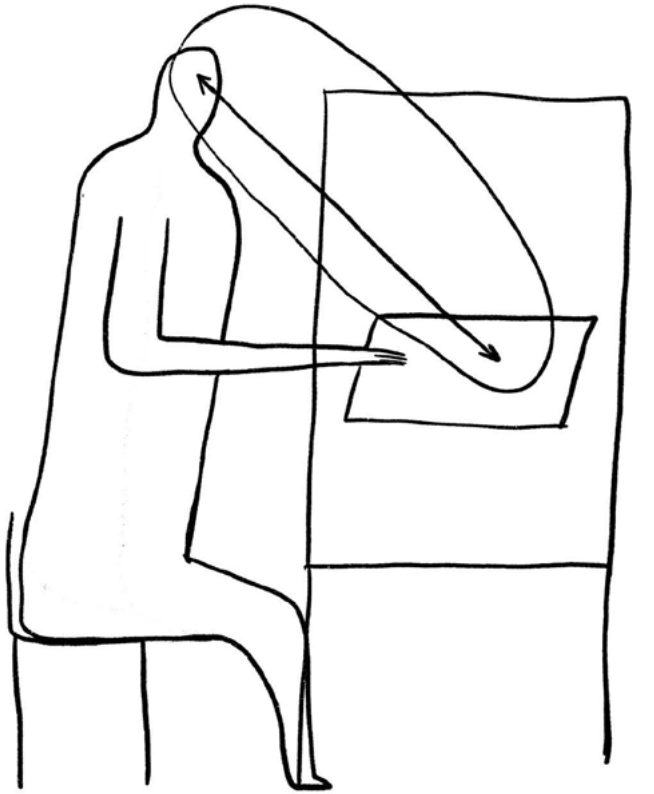
15 x 21 cm
88 pages
Paperback
€16.90
3,500 words

Not yet published

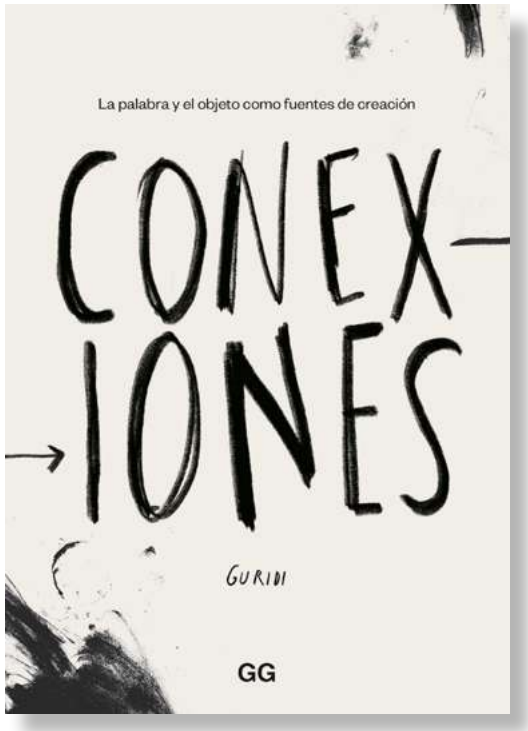




Is a word an image in itself?
What different relationships exist between space and the subject, the word and the subject?
And the word, image, and space?



Connections
Words and objects as sources of creativity



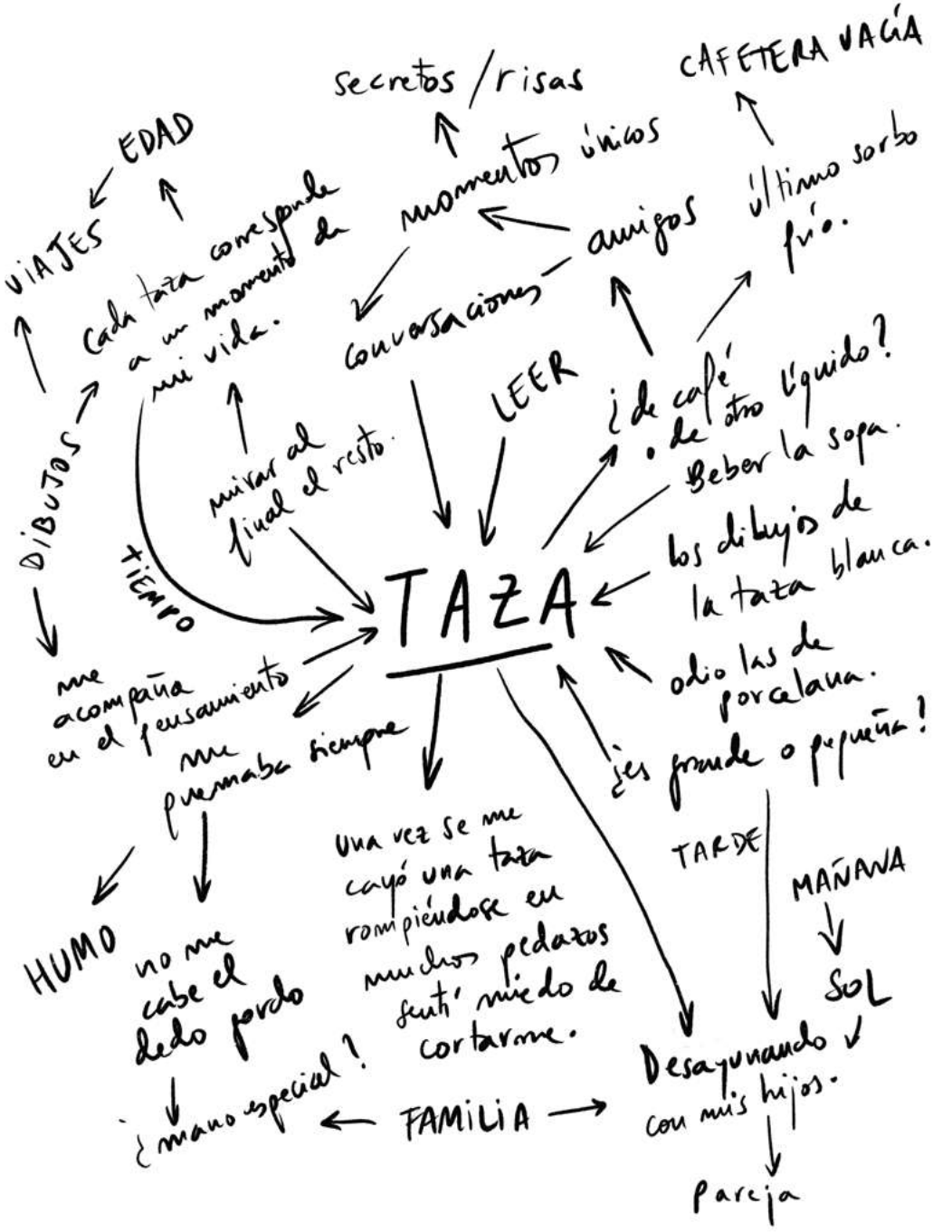
This guide will take artists from idea to the final project.

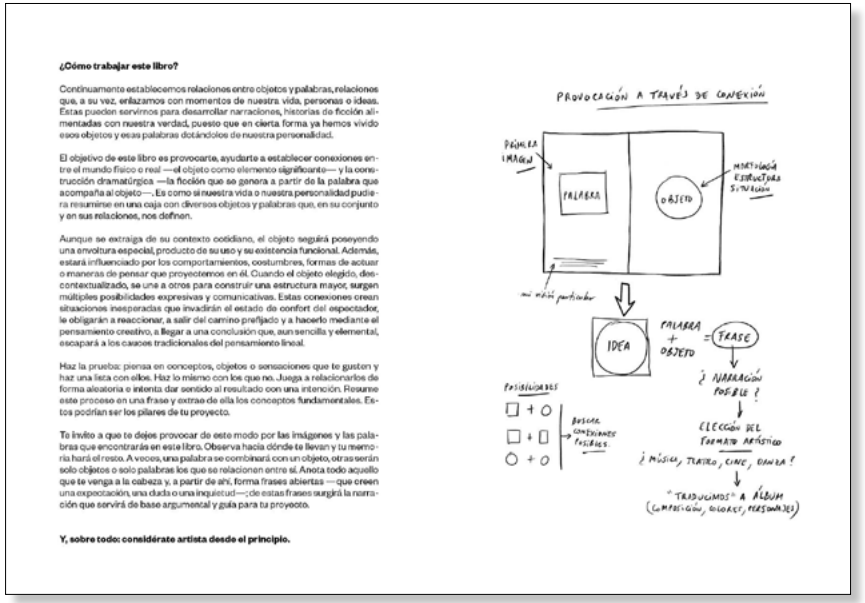
An invitation to enrich the art we make with elements from the world around us.

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

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

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





¿Cómo trabajar este libro?

Continuamente establecemos relaciones entre objetos y palabras, relaciones que, a su vez, enlazamos con momentos de nuestra vida, personas o ideas. Estas pueden servirnos para desarrollar narraciones, historias de ficción alimentadas con nuestra verdad, puesto que en cierta forma ya hemos vivido esos objetos y esas palabras dotándoles de nuestra personalidad.

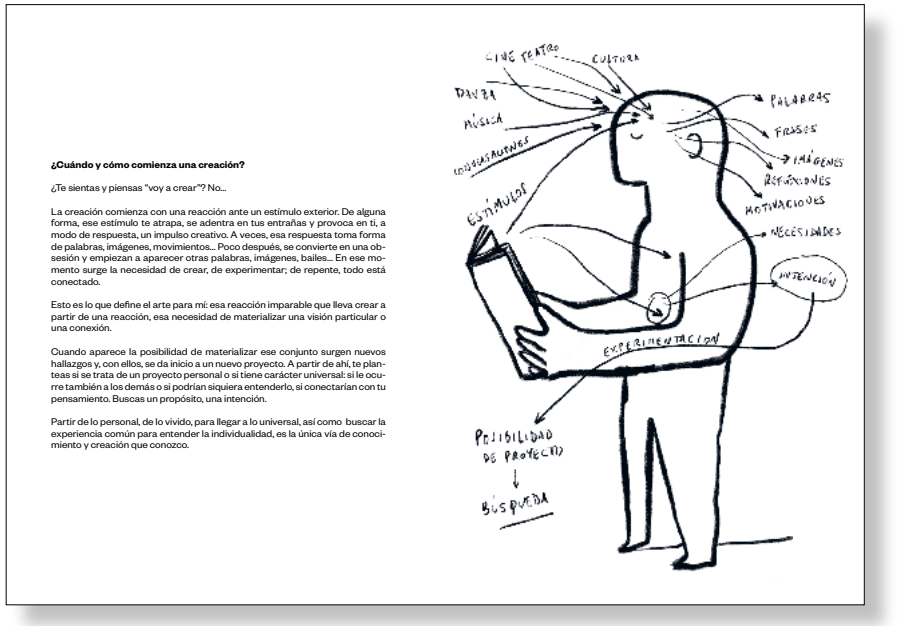
El objetivo de este libro es provocarte, ayudarte a establecer conexiones entre el mundo físico o real —el objeto como elemento significante— y la construcción dramatúrgica —la ficción que se genera a partir de la palabra que acompaña al objeto—. Es como si nuestra vida o nuestra personalidad pudiera resumirse en una caja con diversos objetos y palabras que, en su conjunto y en sus relaciones, nos definen.

Aunque se extraiga de su contexto cotidiano, el objeto seguirá poseyendo una envoltura especial, producto de su uso y su existencia funcional. Además, estará influenciado por los comportamientos, costumbres, formas de actuar o maneras de pensar que proyectemos en él. Cuando el objeto elegido, descontextualizado, se une a otros para construir una estructura mayor, surgen múltiples posibilidades expresivas y comunicativas. Estas conexiones crean situaciones inesperadas que invadirán el estado de confort del espectador, le obligarán a reaccionar, a salir del camino prefijado y a hacerlo mediante el pensamiento creativo, a llegar a una conclusión que, aun sencilla y elemental, escapará a los cauces tradicionales del pensamiento lineal.

Haz la prueba: piensa en conceptos, objetos o sensaciones que te gusten y haz una lista con ellos. Haz lo mismo con los que no. Juega a relacionarlos de forma aleatoria e intenta dar sentido al resultado con una intención. Resume este proceso en una frase y extrae de ella los conceptos fundamentales. Estos podrían ser los pilares de tu proyecto.

Te invito a que te dejes provocar de este modo por las imágenes y las palabras que encontrarás en este libro. Observa hacia dónde te llevan y tu memoria hará el resto. A veces, una palabra se combinará con un objeto, otras serán solo objetos o solo palabras los que se relacionen entre sí. Anota todo aquello que te venga a la cabeza y, a partir de ahí, forma frases abiertas —que creen una expectación, una duda o una inquietud—; de estas frases surgirá la narración que servirá de base argumental y guía para tu proyecto.

Y, sobre todo: considérate artista desde el principio.



¿Cuándo y cómo comienza una creación?

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

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

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

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

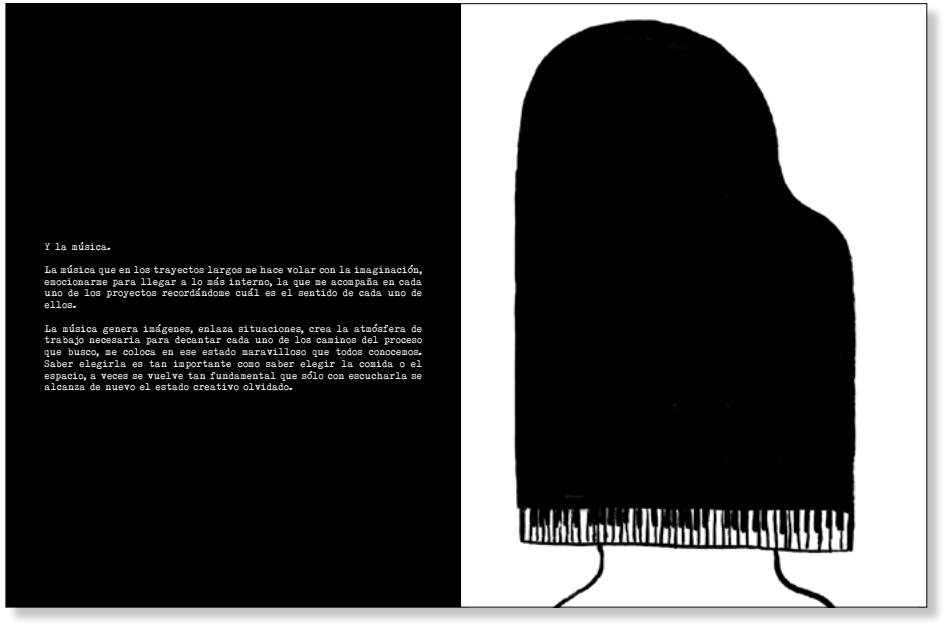
Partir de lo personal, de lo vivido, para llegar a lo universal, así como buscar la experiencia común para entender la individualidad, es la única vía de conocimiento y creación que conozco.

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

GURIDI

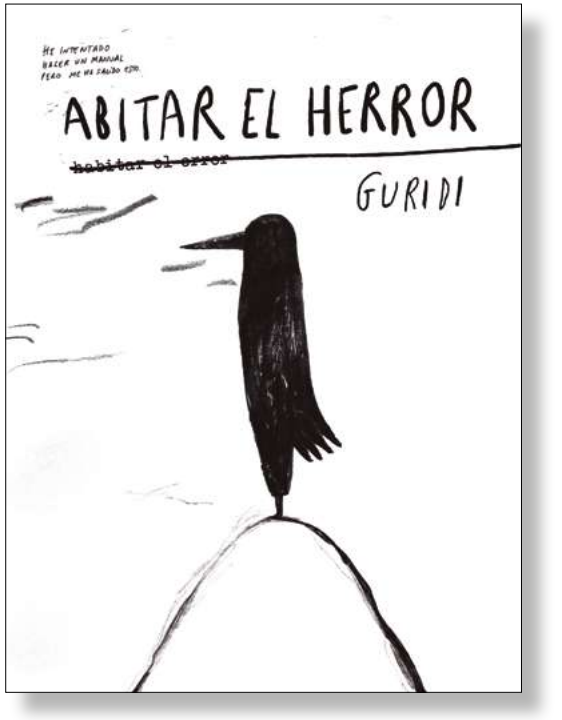
VIENTO

Levante, poniente, sureno, veridaral... ojos vernicerados que buscan alcanzarte con la mirada, pero que vagan, plantas que ruedan y silbidos que hablan. Los nervios afloran como las hierros de la viena.
Recuerdo pocas cosas en mi vida, pero recuerdo muy bien ciertos vientos. El de una tormenta del desierto, la brisa al ir montado en bicicleta, el viento de un atardecer en la playa, el del faro en el que el horizonte era infinito... Me gusta el viento porque es como si la naturaleza llamase la atención de los humanos.



Imperfection

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



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

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

Time to Stop
Art, nature and ecology

César Manrique (1919 -1992) was a multidisciplinary artist (sculptor, painter, landscape architect...) born in Lanzarote (Spain) and a graduate of the San Fernando Royal Academy of Fine Arts. He was the precursor of non-figurative art in Spain, establishing matter at the centre of his compositions. His pictorial imaginary draws from impressions of the volcanic landscape of Lanzarote which he seeks to understand emotionally.
Between 1964 and 1966 he lived in New York and gained international standing, but later returned to the Canary Islands, where he created numerous spaces integrated in nature in order to highlight its importance and beauty. He applied his aesthetic principle of art-nature/nature-art to different art forms, including his landscape designs, where a dialogue of respect would be established between the design on the one hand and the natural environment and the traditional architecture of the islands on the other.

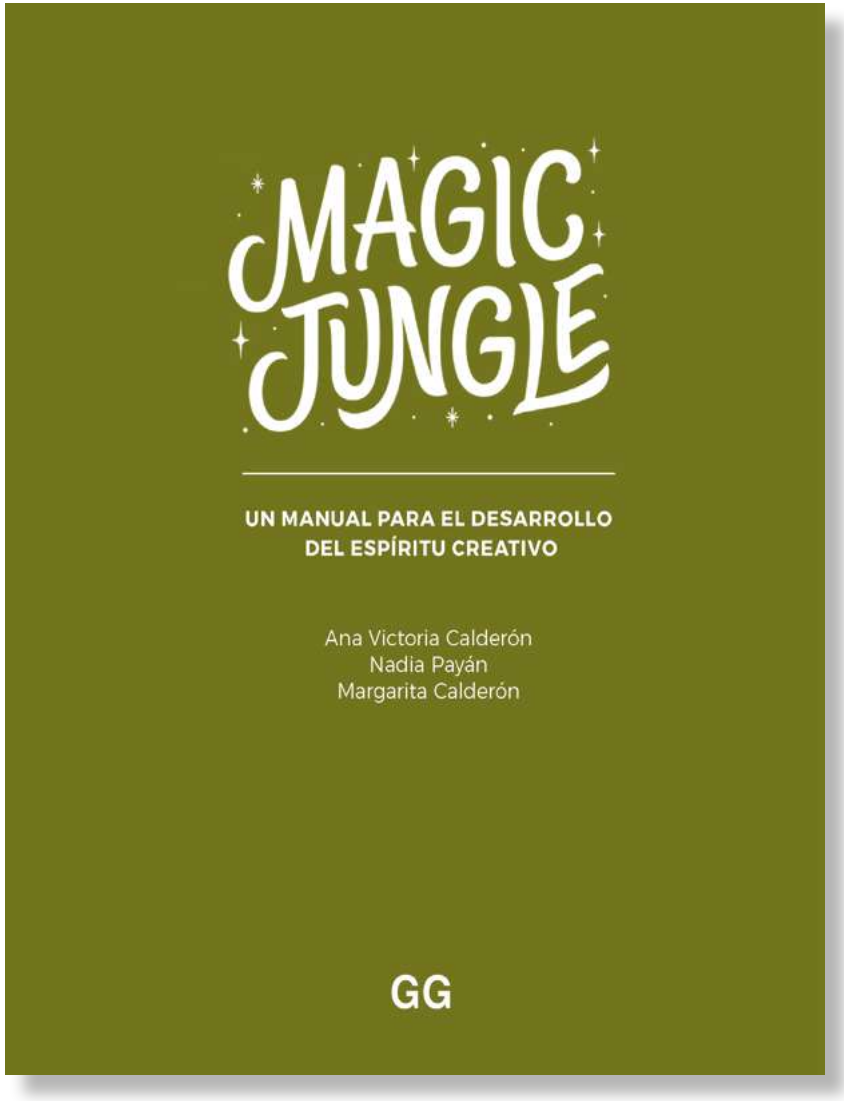
I have always sought out Nature's essence, its hidden truth: my life's purpose. The magic and the mystery that I have encountered on this long search are just as real as our apparent and tangible reality.

CÉSAR MANRIQUE

13 x 20 cm
164 pages
Paperback
27,000 words

Not yet published

Magic Jungle



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

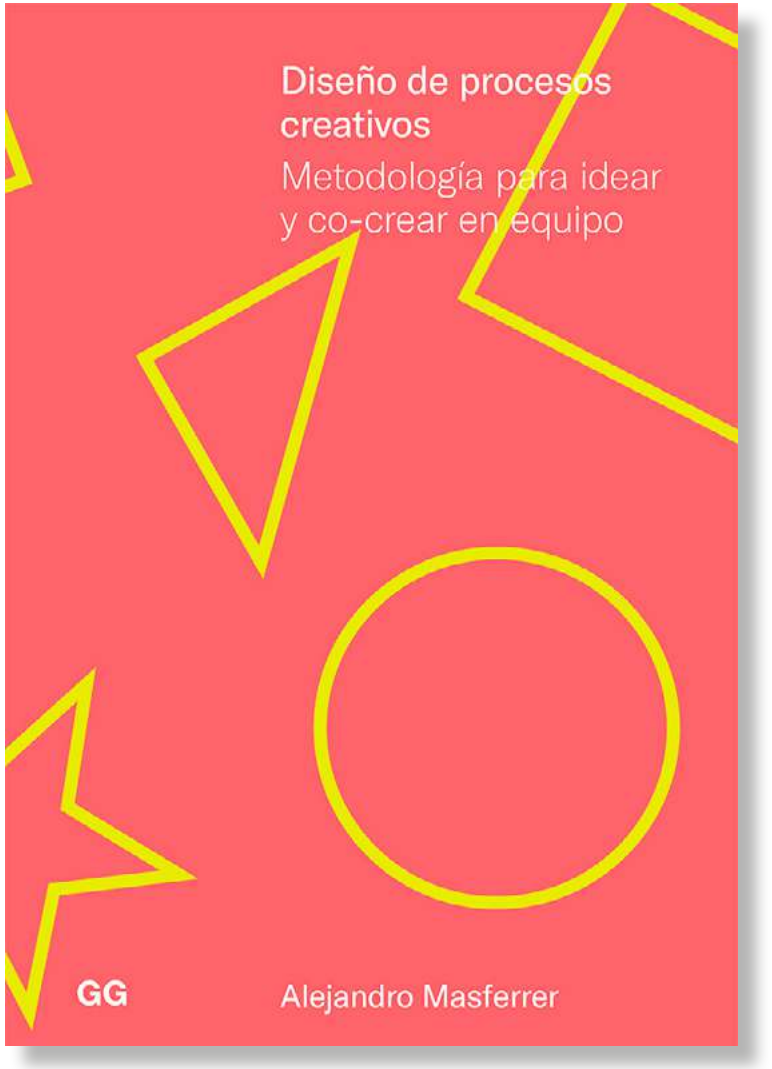
Not yet published

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

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

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

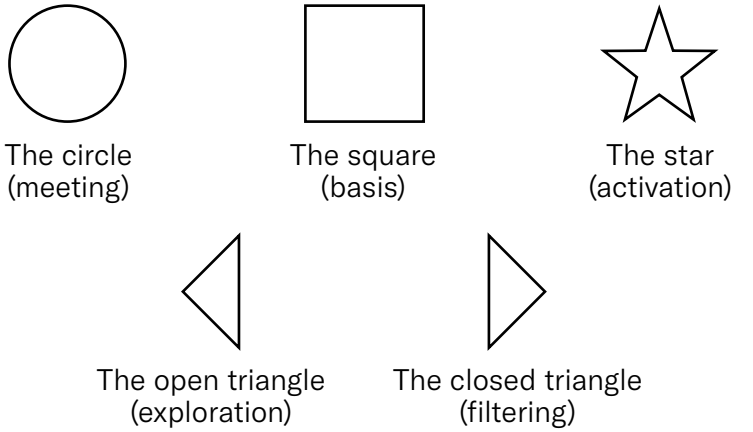
Design of Creative Processes
Method for generating ideas and co-creating for teams



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

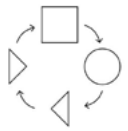
Alejandro Masferrer is a designer who specialises in facilitating co-creation for teams working in design and innovation. He was co-founder of The Pop Up Agency, a nomadic agency that worked in 48-hour sprints, and the creator of Triggers, a company offering consulting services to help foster the creative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

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



Diseños circulares

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



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

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

- La fase de construir corresponde al cuadrado, ya que se trata de definir y hacer tangible una idea.
- La fase de medir corresponde al círculo, ya que se trata de investigar, hacer preguntas y aclarar dudas.
- La fase de aprender corresponde al triángulo abierto, para explorar ideas según lo aprendido, y al triángulo cerrado, para elegir la mejor solución según los datos recopilados.

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

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

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

Procesos dentro de procesos

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

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

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

Hackathon

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

Los hackathons son sesiones muy intensas de dos o tres días en las que un equipo multidisciplinar intenta buscar soluciones a un reto de forma experimental. No suelen centrarse solamente en la consecución de ideas, sino también en crear una experiencia con la que los equipos disfruten, exploren ideas de un modo que normalmente no podrían en un proyecto comercial y conecten entre sí.

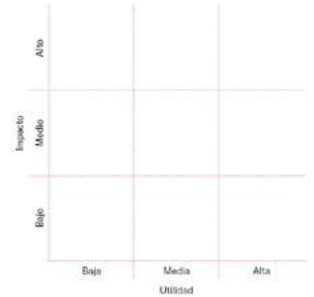
Un esquema típico de hackathon podría empezar con un ejercicio dinámico para romper el hielo en el grupo recién formado (1. Estrella) y seguir con una discusión en equipo sobre qué temática o reto quieren escoger, qué saben de él y qué dudas les quedan antes de ponerse manos a la obra (2. Círculo). Una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

Reflexión de equipo

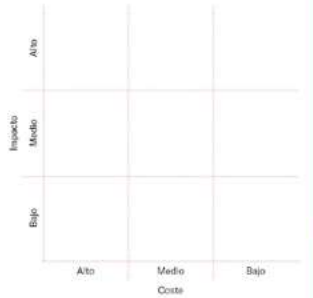
1. Círculo.
2. Cuadrado.
3. Círculo.
4. Cuadrado.

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

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



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



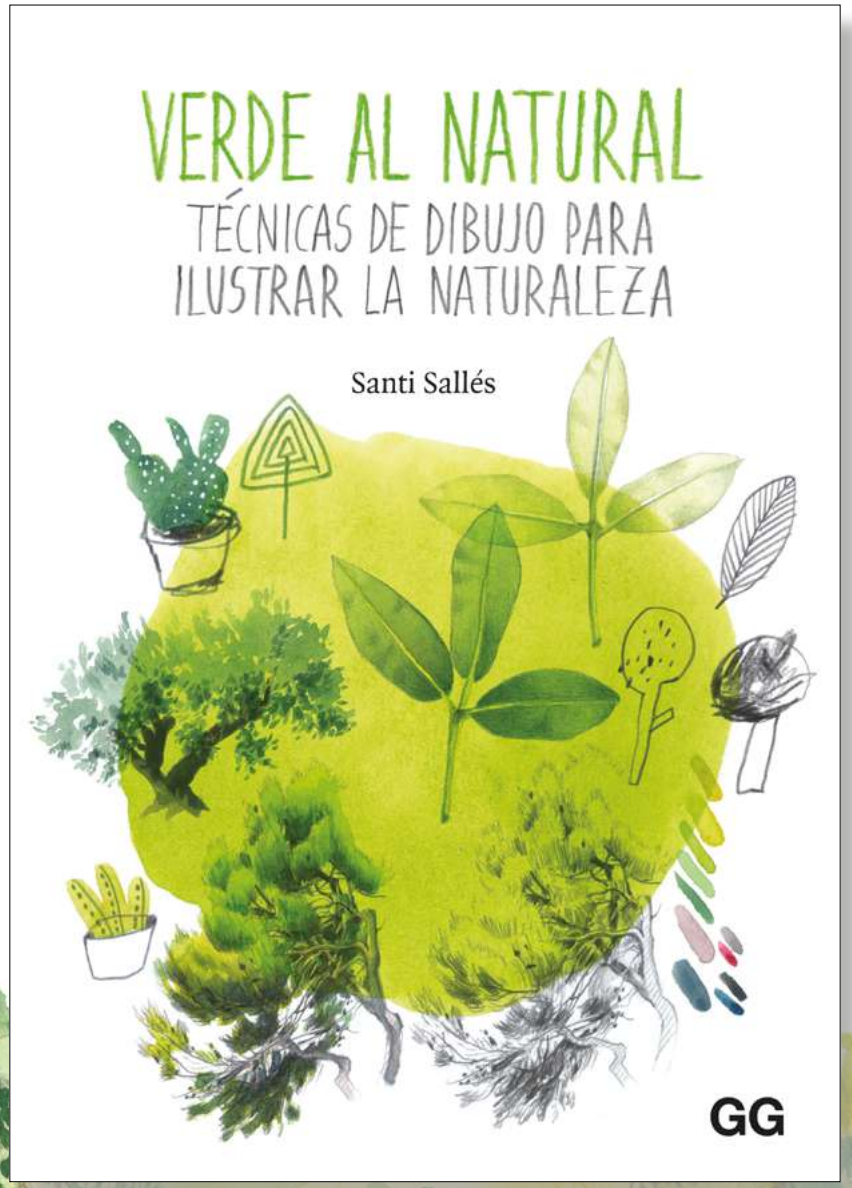
Capturing the beauty of nature and learning how to distinguish the infinite variety of its forms and colours can be a real challenge, but it is also a source of endless pleasure for those who love drawing and nature. Santi Sallés runs through all the techniques and resources you need to be able to render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

A very practical manual including innumerable illustrations by the author.

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

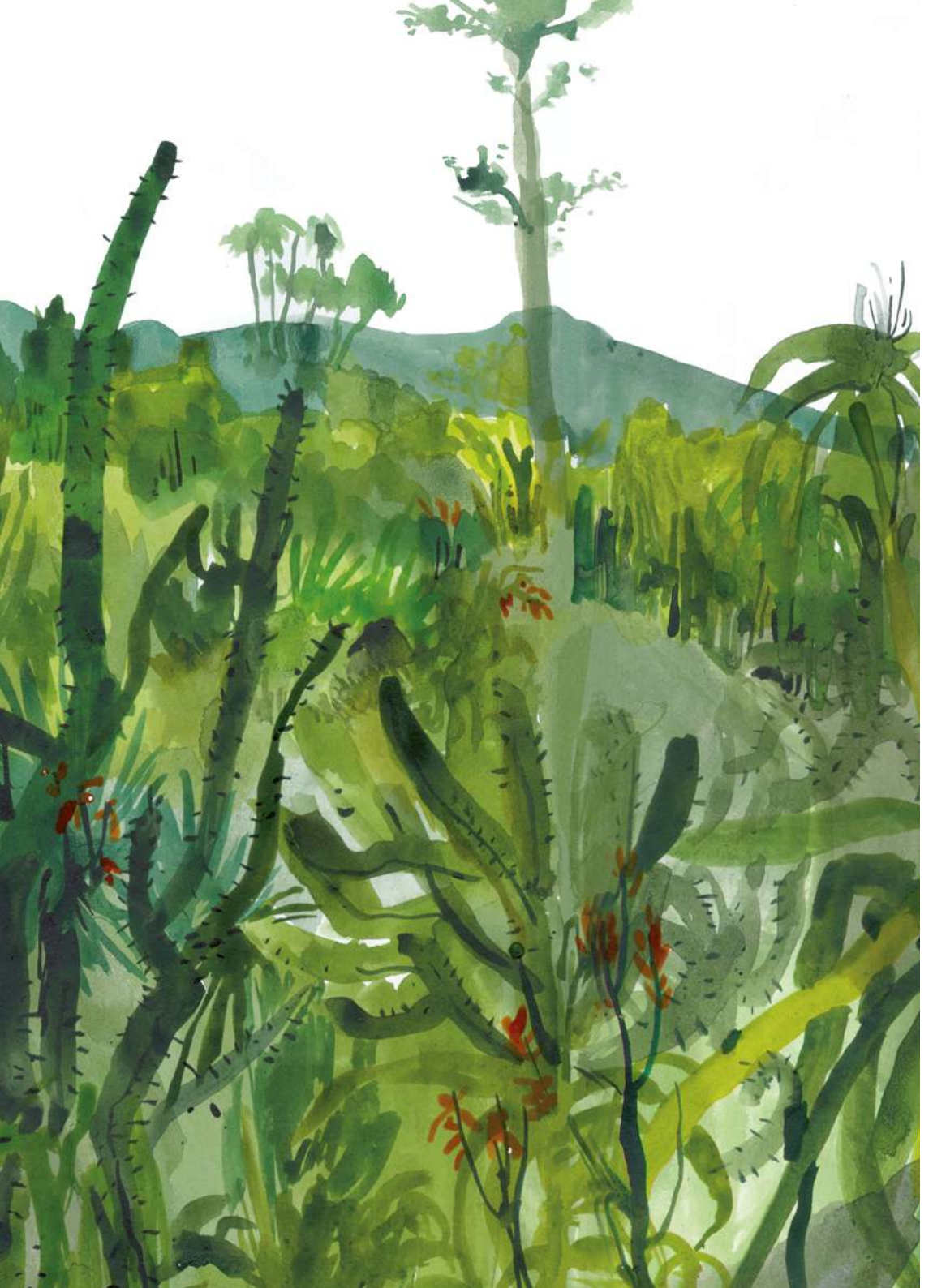
An opportunity to go out into nature and put these techniques into practice.

Green au Naturel
Drawing techniques for nature illustration



17 x 24 cm
128 pages
Paperback
€16.90
9,900 words
Rights sold: French

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



Lápices de colores | Acuarelables o permanentes

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

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

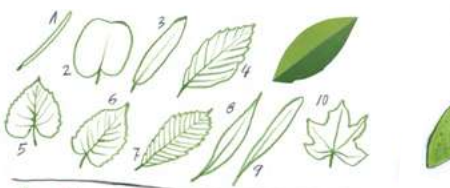
Son ideales para dar los últimos toques y reforzar sobre la acuarela o el gouache.

Editorial Gustavo Gili

Hojas | Morfologías

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

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

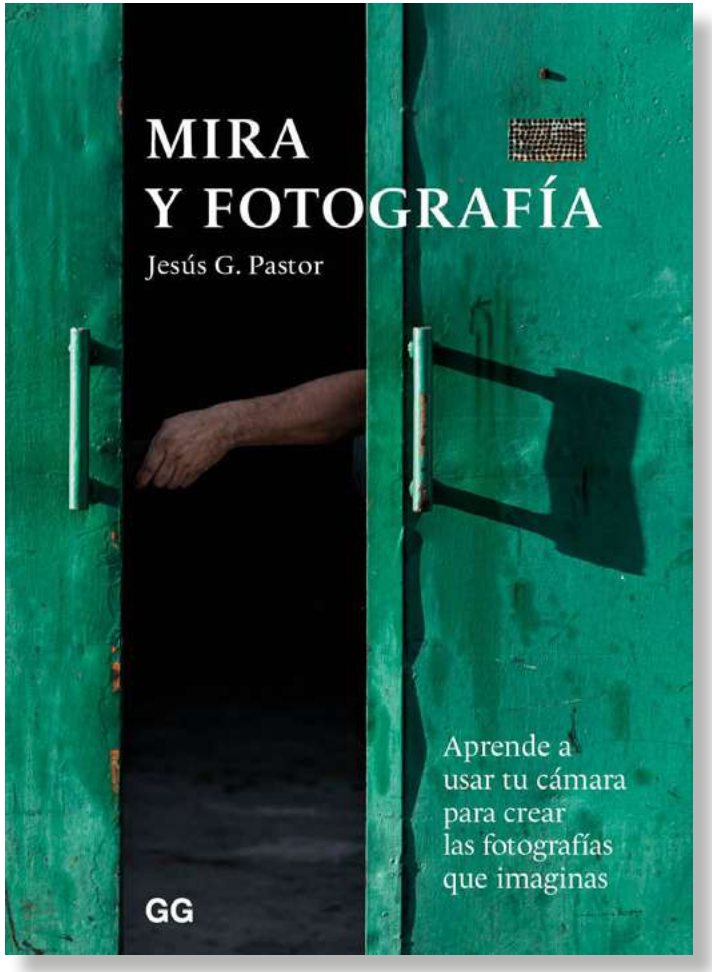


En la naturaleza hay infinidad de hojas, que podemos clasificar por su forma:
1. Aciculares
2. Redondeadas
3. Oblongas
4. Elípticas
5. Acorazonadas
6. Ovadas
7. Obovadas
8. Lanceoladas
9. Oblanceoladas
10. Palmeadas. A. Simples B. Compuestas

Editorial Gustavo Gili

PHOTOGRAPHY

Look and Take Photographs
Learn how to use your camera to create the pictures you intend



16 x 23 cm
144 pages
Paperback
€16.90
22,500 words
Not yet published

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

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

JESÚS PASTOR

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

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

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

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

ESTAR PARA VER

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

Más allá de etiquetas lingüísticas y legislaciones, dependientes del contexto y la finalidad de las imágenes, para captar lo que está pasando *tal cual* deberemos practicar nuestra discreción, anticipación y rapidez. Observemos dónde está cada elemento, sus líneas y colores y confiemos en el azar, un factor tan esencial como ajeno a nuestro control. Atención: sin estar, es imposible ver. Las probabilidades de que el azar colabore son proporcionales a la cantidad de tiempo que pasemos observando el mundo cámara en mano. Las casualidades existen, sí, pero fotografiarlas dependerá, además, de nuestra perseverancia.

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

24 mm · ISO 100 · f/2.8 · 1/140 · AF-S · ▯▯ · Prioridad obturación
Ivan Zagon, Bulgaria, 2010

50 mm · ISO 100 · f/1 · 1/640 · AF-S · ▯▯ · Prioridad apertura
Lago Anabad, Palestina, 2012

¿CUÁL ES MI LENTE?

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

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

- **El gran angular** (de 18 mm a 35 mm) es la angélical. Con mayor ángulo de visión, es ideal para mostrar espacios y aporta mayor perspectiva y tridimensionalidad. Nos obliga a estar cerca.
- **El estándar o normal** (alrededor de 50 mm) es la naturalidad. Con un ángulo de visión similar al de nuestros ojos, es ideal para el retrato. Su perspectiva transmite realismo y evita la distensión visual.
- **El teleobjetivo** (de 80 mm en adelante) es la concreción. Con menor ángulo de visión, comprime la perspectiva y es ideal para acercar lo lejano y aislar elementos. Nos permite estar lejos.

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

Además, las lentes se dividen en dos grupos:

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

24 mm · ISO 400 · f/5.5 · 1/80 · AF-S · ▯ · Prioridad obturación
Museo Dalí, Figueres, España, 2015

LA SANTÍSIMA TRINIDAD

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

Para regular la cantidad de luz, utilizaremos las tres herramientas conectadas como vasos comunicantes que explicaremos en las páginas siguientes:

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

55 mm · ISO 200 · f/1.8 · 1/100
AF-S · ▯▯ · Automático
Juli, la fuente de mi equilibrio, hecha de bambú, Zamora, España, 2020

70 mm · ISO 100 · f/9 · 1/125 · AF-S · ▯▯ · Manual
Merbabu Boyolali, Java, Indonesia, 2007

LÍNEAS QUE GUÍAN

Donde todos son blancos, uno es rojo. Donde todo es tenso y vertical, uno es laxo y diagonal. Donde aparecen miles de opciones que son la misma repetida, una diferente las araviesa todas.

Si el hilo fuera blanco, ¿acaso nos interesaría? Las líneas que atraviesan una imagen, igual que el color rojo, siempre antes nuestra mirada, siempre la atrapan. Y la sutileza del genio, más que gritar un autoritario "¡mira aquí!", sugiere: "camina por aquí, ¿vienes conmigo?".

Si la mano fuera la de una mujer, ¿qué explicaría? Un gesto delicado protagonizado por un hombre puede ayudarnos a imaginar otro mundo posible, alejado de modelos tan tradicionales como, a veces, injustos.

Si las palabras construyen, de algún modo, realidades, las imágenes crean, sin duda, imaginarios. Si soñamos ocras cosas de otro modo, ¿quién sabe?

Las fotografías que representan lo que significa ser mujer o ser hombre suelen ser uno de los clichés más extendidos y, por eso, una trampa muy difícil de evitar.

65 mm · ISO 100 · f/1.8 · 1/320 · AF-S · ▯▯ · Manual
Inicio del niño, El Salvador, 2011

PATRONES ROTOS

70 mm · ISO 100 · f/1 · 1/200 · AF-C · ▯ · Prioridad obturación
Taj Mahal, Agra, India, 2018

Líneas, ritmos y texturas que se repiten una y otra vez, estructuras geométricas que nos entretienen por numerosas y nos encantan por predecibles. Y si a ese patrón geométrico visualmente placentero le añadimos un elemento sorpresa donde descansar la vista, ¡bingo!

Miremos esta imagen: es imposible no ver a la mujer, ¿verdad? Además, hay líneas diagonales que atraviesan vertical y horizontalmente la fotografía. Si miramos mejor, veremos que las diagonales ascienden de izquierda a derecha y nos llevan hasta ella.

Por cierto, una duda. Para ver estrellas debemos alejarnos de la ciudad. ¿Has visto ya todas las estrellas de cuatro puntas que hay en el suelo de la fotografía?

Aprovechemos la geometría que nos regalan a menudo sudes y pondes y, una vez encontremos un lugar que nos atrape, paciencia. Solo hay que esperar unos minutos con los ojos muy abiertos.

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

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

There are no other books on this topic.

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

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

Product Photography Handbook

3RD PRINT!

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

REFERENCIAS. LA FOTOGRAFÍA DE BODEGÓN

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

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

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

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

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

FLASH

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

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

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

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

Flash de mano

El flash de mano suele ser pequeño y se alimenta con pilas o baterías. La intensidad del destello dependerá de cada modelo y se suele expresar con el número de guía (GN, por sus siglas en inglés). Se calcula sobre ISO100 y la fórmula es muy sencilla: GN = distancia flash – producto (en metros) n.º f. Pongamos un ejemplo: si el flash está a una distancia de 3 m de nuestro producto y tenemos una exposición de f16 a ISO100, el número de guía será de 48.

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

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

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

CRAFTS

Abha Macramé
An introduction to macramé with step-by-step projects

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

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

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

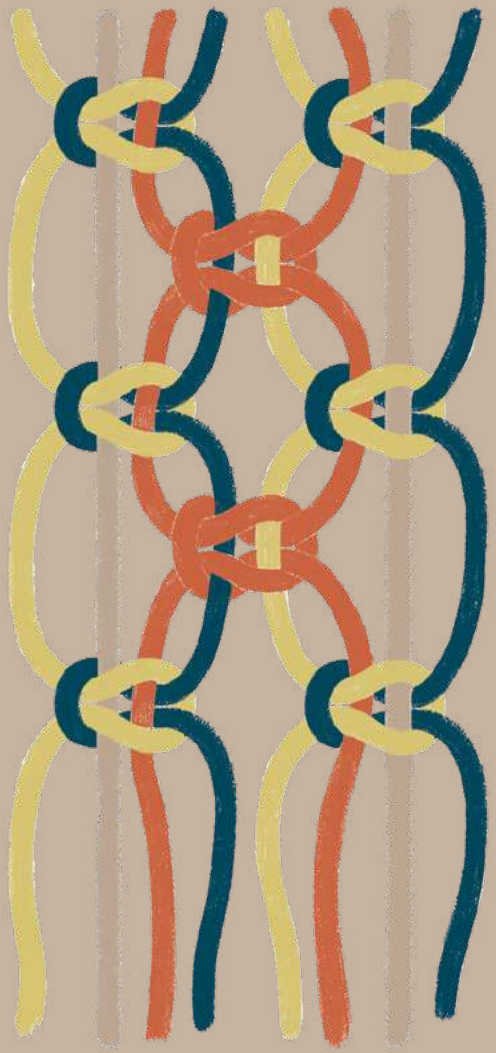
15 simple and surprising projects.

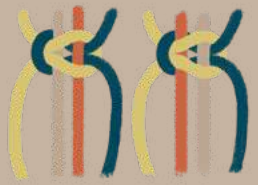
A new opportunity to improve manual skills, concentration and focus.

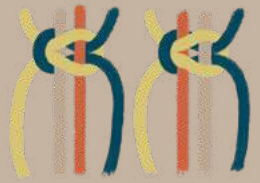
Ikram Maymouni is an artisan-designer of macramé pieces sold both in stores and online. She divides her time between macramé creation and workshops. Her in-person and online classes attract students from around the world.

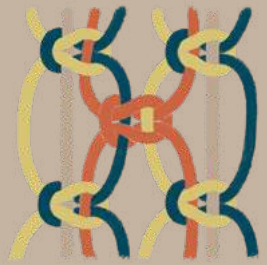
19 x 25 cm
128 pages
Paperback
€21.90
18,500 words

Not yet published









64 - 65

1. PRIMEROS NUDOS PLANOS

• Realizamos dos nudos planos con los dos primeros grupos de cuatro cuerdas (de la 1 a la 4 y de la 5 a la 8): un nudo plano con las cuerdas centrales (de la 13 a la 16) y dos nudos planos con los dos grupos de cuatro cuerdas finales (de la 25 a la 28 y de la 29 a la 32).

• A continuación, tomamos el grupo de cuatro cuerdas de la 1 a la 4 y hacemos un nudo plano que quedará centrado bajo los dos nudos planos anteriores. Hacemos lo mismo en el otro lado: tomamos el grupo de cuatro cuerdas (de la 29 a la 30) y hacemos un nudo plano que quedará centrado bajo los dos nudos planos anteriores.

• Finalmente, hacemos un nudo plano con el primer y el último grupo de cuatro cuerdas (de la 1 a la 4 y de la 29 a la 32), uno a cada lado.

2. DIAGONAL DE NUDOS PLANOS

• Desde el nudo plano central (A), hacemos nudos planos en diagonal hacia ambos lados.

2.1. Diagonal del lado izquierdo

• Tomamos las dos cuerdas de la izquierda que caen del nudo plano central A (13 y 16) y las dos cuerdas a la izquierda de estas (17 y 18), y con ellas hacemos el primer nudo plano a la izquierda (B1).

• Hacemos seis nudos planos más del mismo modo: tomamos las dos cuerdas de la izquierda que caen del nudo plano anterior y las dos cuerdas que quedan a la izquierda de estas. Se formará una diagonal a la izquierda de ocho nudos planos (contando con el nudo central A).

2.2. Diagonal del lado derecho

• Hacemos lo mismo en el lado derecho: tomamos las dos cuerdas de la derecha que caen del nudo plano central A (17 y 18) y las dos cuerdas a la derecha de estas (19 y 20), y con ellas hacemos el primer nudo plano a la derecha (B8).

• Hacemos seis nudos planos más del mismo modo: tomamos las dos cuerdas de la derecha que caen del nudo plano anterior y las dos cuerdas que quedan a la derecha de estas. Se formará una diagonal hacia la derecha de ocho nudos planos (contando con el nudo central A).

3. BAQUETAS EN DIAGONAL

3.1. Primera baqueta del lado izquierdo

• Tomamos la cuerda derecha del nudo plano (9 (16), que será nuestra cuerda-guía.

• A esta cuerda-guía, le vamos anudando todas las cuerdas hasta la izquierda hasta la cuerda 6 (inclusive). En total, habrá once cuerdas anudadas a la cuerda-guía en el lado izquierdo.

PROYECTOS

76 - 77

MACETERO LINHO

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

DIFICULTAD: Fácil
TIEMPO: 1 hora
TAMAÑO FINAL: 38 x 80 cm

MATERIALES

2,5 m de cuerda de lino natural/semilla de madera

NUDOS

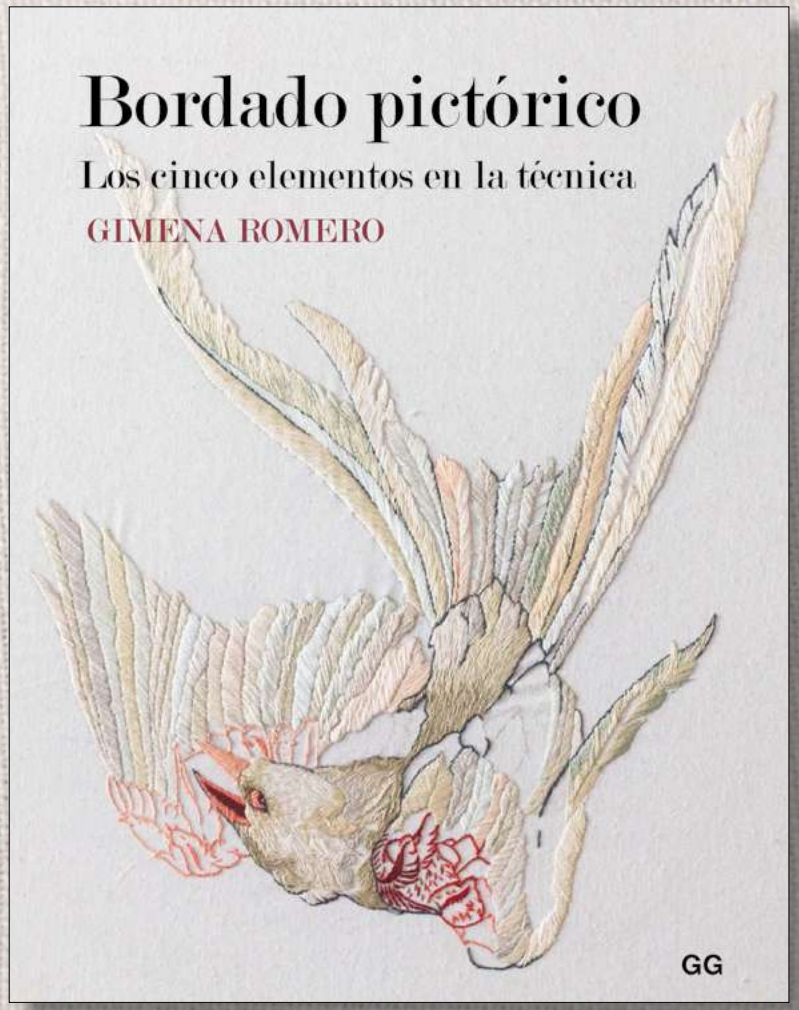
Nudo de ligadura
Nudo plano invertido
Nudo scooby doo

PREPARACIÓN

Cortamos ocho cuerdas de 2,5 m y dos cuerdas de 50 cm. Pasamos las cuerdas por la anilla de madera, de forma que todas queden a la misma altura.

PROYECTOS

Pictorial Embroidery
The five elements of the technique



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

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

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

Not yet published

Acentos

Sentido de la puntada

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

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

por favor,

a la vida.

Un deseo de algas

En esta hoja duermen los ejes de una semilla. El significado de la palabra espera cobra nuevas dimensiones cuando estas embarazada. Esperar a que pasen las semanas,

esperar que germine,

esperar que crezca,

esperar a ir al doctor para poder verlo,

esperar un latido,

esperar que todo esté bien,

esperar que no pase nada,

esperar que siga viva,

esperar que no se vaya,

esperar que esté bien,

esperar los análisis,

esperar el conteo,

hasta que acaba esa espera, tan rápido e inesperado como comenzaste a esperar, de repente, ya no esperas nada. Y ya no importa si pasa el tiempo, ya no importa si pasa nada, ya no importa nada y quisieras disolverte en toda esa agua para irte con todo tu cuerpo y dejar de esperar, también, a que deje de doler. Quisiera contarme el tiempo, pero evidentemente aquí no importa lo que yo quiera, porque mi bebé se ha muerto.

Era un bebé de algas de agua dulce, lo sé porque lo conocí en sueños. Como un hilo verde flotando que se me pega a la memoria y al cuerpo. Nos hundiremos en el lago con una vela encendida.

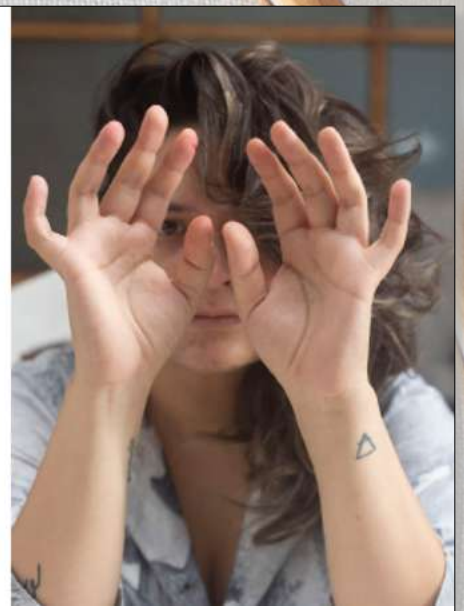
Resurge como musgo y como hierba.

Y escucho más allá de la sangre, en el jardín, las viscosidad del trueno entre las lilas.

Me tapo los ojos y vuelvo a la cama, quiero escucharte dentro de mí y ahora lo haré para siempre como semilla que crece en la memoria de la lluvia.

Cielito bebé, tan alto, que llegaste al cielo y en las nubes de mi vientre floverá de nuevo, mi respiración regresará al mar y en la humedad brotará tiernamente el musgo de nuevo.

Que mi grito sea siempre tu nombre, que cada palabra que diga sea tu voz, para que donde sea que estés sepas que tu madre te canta canciones. Fluye de noche mi amor, que yo seré la tormenta y tú serás el deseo de todas las estrellas, de todos los pozos, de todos los lirios y de todas las esperas.



A través del sentido de la puntada se modela el bordado, se le da volumen, se esculpe en el imaginario de la tela una ficción de vida. Yo te he preparado el sentido de la puntada de los ejercicios que vienen en este libro pero, un modo de saber por dónde va es observando el sentido en que crecen las plumas, los pelos o las escamas de tu modelo. Si no estás bordando un animal deberás usar más bien la intuición al observar los volúmenes. En Coyotes de fuego1, particularmente, tenemos una muestra del uso del cause del hilo y de la dirección de la puntada. Tenemos un buen cauce, un relleno pulido y una buena técnica de relleno. Aunque para esta pieza utilicé 120 colores diferentes no parecieva tanto pues tiene excelentes transiciones y mezclas armónicas. En el coyote de la derecha podemos ver una separación de color más seccionada que la del coyote de la izquierda que tiene una mezcla de color más homogenea, esto le da un poco más de movimiento al coyote de la izquierda que al de la derecha pero los dos tienen una dirección de la puntada muy clara y esto es lo que hace que parezca que los pelos de los coyotes se muevan, es lo que nos da la separación entre patas traseras y delanteras, lo que hace que se muevan las figuras.

4.6. Movimientos de bordado en Coyotes de fuego y en estudio de coyote.

1 Coyotes de fuego, Gimena Romero, pintura a la aguja, hilo de algodon sobre algodón, 41cm, 2021.

Acentos con punto de paso atrás:

Los acentos son lo primero que se borda de la pieza, no se pueden incluir después, sobre el resto de la tela bordada. Siempre trabajo los acentos con el punto de paso atrás. Puedes intentar hacerlos con el punto lineal de tu preferencia, pero para mí esta es la técnica ideal.

Paso atrás a una sola hebra
2.15.1

Sales de la tela y entras.
2.15.2

Antes de que cierre el bucle, saca la aguja por el medio.
2.15.3

Avanza dejando espacio para el siguiente punto.
2.15.4

Antes de que cierre el bucle, saca la aguja por donde terminó el punto anterior.
2.15.5

Avanza dejando espacio para la siguiente puntada.
2.15.6

Antes de que cierre el bucle, saca la aguja por donde terminó el punto anterior.
2.15.7

Continúa así hasta avanzar lo que necesites.

Notas: Sólo en el primer punto sales en medio, después siempre es donde terminó el punto anterior. Sostén el bucle siempre del mismo lado, no importa si es arriba o abajo, pero siempre del mismo. Recuerda que los acentos es lo primero en bordarse de toda la pieza, de no ser así no podrás incluirlos en el cuerpo de color del resto del bordado.

Embroidered Mexico
From tradition to contemporary stitching

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

OVER 10,000 COPIES SOLD!

Your hands are holding a veritable treasure: a compilation of artisanal heritage that has remained a secret known only to the hands and in the conversations of embroiderers all across Mexico. Come. Enter. Take a walk through an embroidered Mexico!

Stencelling for Ceramic Surfaces
All you need to know about decorating ceramics

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

In the first chapter readers will learn how to make stencils from a given design; the second provides tips on how to apply them, and the third explains how to fire the pieces in a kiln.

For those wanting to take their creativity further, the book provides some more technical information on ceramic pieces and teaches how to design the decoration before stencilling.

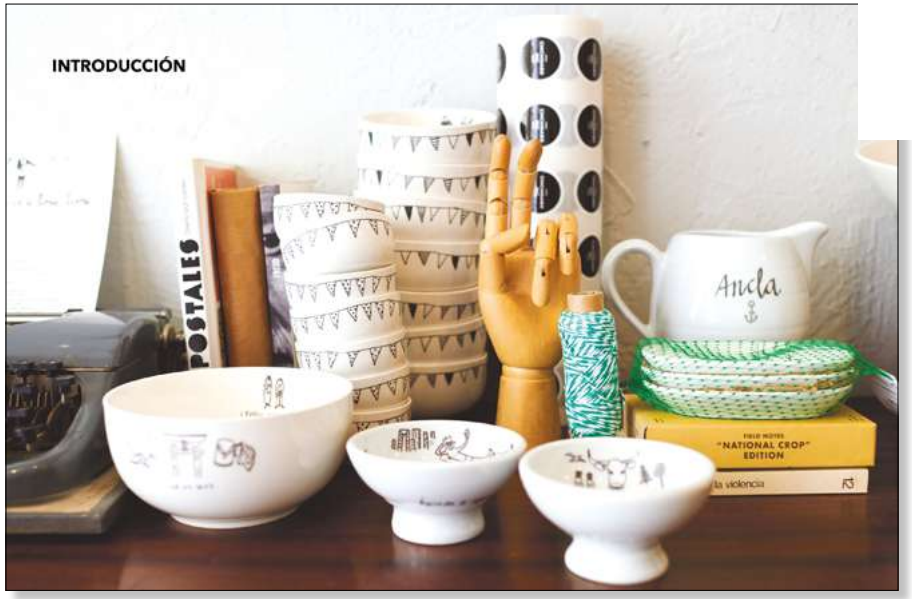
The book combines text, illustrations, and photographs.

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

An accessible technique with impressive results.

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

Rights sold: German



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

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

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

Fotografía tus piezas

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

Resuelve problemas

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

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

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

¡O intervenir en un diseño ya creado!

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

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA HAGAS LO QUE HAGAS

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

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

Organic Beauty
Illustrated handbook of natural cosmetics

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

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

24 x 30 cm
128 pages
Hardcover
€22,90
30,000 words

Rights sold: French, Italian

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

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

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

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

·EL HERBARIO ILUSTRADO(II)·

LAUREL (*LAURUS NOBILIS L*)
Arbusto aromático procedente del mediterráneo, muy conocido por sus aplicaciones culinarias y medicinales. Tiene propiedades digestivas, bactericidas, y antioxidantes. Usamos las bayas y las hojas para elaborar infusiones, tinturas o aceites macerados. Es relajante para el baño, anticaspa y anticaída para el pelo, y efectivo como o repelente de insectos y piojos.

HIPÉRICO (*HIPERICUM PERFORATUM*)
También llamada 'hierba de San Juan', es una planta conocida por sus efectos antidepresivos y ansiolíticos. En cosmética la usamos para regenerar la piel, tratar golpes, heridas, esguinces, espasmos musculares, picaduras de insectos... Lo preparamos en tinturas, aceites macerados y unguentos. Debemos usarla durante la noche, ya que es fotosensibilizante.

LLANTÉN (*PLANTAGO MAJOR*)
Llamada tambien 'plantago' (las hojas tienen forma de pie), es una planta comestible indicada en afecciones respiratorias y digestivas.
En cosmética se utiliza por sus muchas propiedades regenerantes y cicatrizantes, en cremas, tinturas y aceites macerados. Tambien se prepara en infusión para aliviar los ojos cansados.

TOMILLO (*THYMUS VULGARIS*)
Muy usada en el Antigo Egipto y la Grecia Clásica, es una planta aromática aderezo habitual en la cocina mediterránea. Tiene propiedades desinfectantes y digestivas, y suele tomarse como infusión para catarros, anginas, bronquitis, indigestiones, flatulencias o cólicos.
En uso tópico está indicada para el acné, como regulador sebáceo y desinfectante. Tiene propiedades regeneradoras y cicatrizantes, y es muy habitual en lociones capilares, cremas, aceites y pomadas.

LAVANDA (*LAVANDULA ANGUSTIFOLIA*)
También conocida como espliego, la reconocemos por sus flores espigadas color violeta y su fantástico perfume. Típicamente mediterránea, destacan sus propiedades calmantes y relajantes.
Indicada para el insomnio y los dolores musculares, es una de las plantas más utilizadas en cosmética: para tratar acné, arrugas, eccema o picaduras, para elaborar jabones, tónicos, sales de baño... También está muy extendido su uso en forma de aceite esencial.

HAMAME- LIS (*HAMAMELIS VIRGINIA*)
También llamado 'árbol de la bruja', tiene su origen en Estados Unidos, aunque hoy la encontramos en todo el mundo. Es una planta tóxica, no debemos usarla por via oral.
Se utilizan sus hojas y corteza.
Indicada para tratar hemorroides e inflamaciones, se toma en infusión para aliviar el dolor y la hinchazón, calmar ojos irritados y ojeras. se en tónico para pieles grasas.

MANZANILLA (*MATRICARIA RECUTITA*)
Conocida también como camomila, usamos esta planta de flores blancas y amarillas en infusión para muchas dolencias: indigestión, ansiedad, dolores menstruales, irritaciones oculares...
En cosmética, la usaremos infusionada como tónico para el rostro, en el baño y como enjuague para el pelo. Es fantástica para pieles delicadas y descamadas. Podemos preparar jabones y cremas macerada en aceite, y usar su maravilloso aceite esencial.

16 17

·ACEITES CORPORALES·

ACEITE DE MASAJE CON AROMATERAPIA

Un masaje relajante siempre es un gran tratamiento de belleza, y al combinar sus efectos con la hidratación del aceite vegetal y la aromaterapia, obtenemos todos sus posibles beneficos. Consulta el recuadro de la página (XX) sobre los efectos beneficiosos de los aceites esenciales en tus emociones. Aquí te ofrezco unas ideas:

PARA ENAMORADOS
6 CUCHARADAS SOPERAS DE ACEITE VEGETAL
15 GOTAS DE AE DE MANDARINA
5 GOTAS DE YLANG-YLANG
5 GOTAS DE AE INCIENSO

RELAJANTE MUSCULAR
3 CUCHARADAS DE OLEATO DE ARNICA
3 CUCHARADAS DE ACEITE VEGETAL
8 GOTAS DE AE DE ROMERO
15 GOTAS DE LAVANDA

CONCENTRACIÓN
6 CUCHARADAS SOPERAS DE ACEITE VEGETAL
8 GOTAS DE AE DE ROMERO
8 GOTAS DE LIMÓN
6 GOTAS DE CEDRO
3 GOTAS DE MENTA

PARA DORMIR
6 CUCHARADAS SOPERAS DE ACEITE VEGETAL
10 GOTAS DE AE DE LAVANDA
8 GOTAS DE AE DE MANZANILLA
6 GOTAS DE PETITGRAIN O MANDARINA

ACEITE CORPORAL ANTICELULÍTICO

Ingredientes para hacer un aceite anticelulítico drenante y para piernas cansadas
- 2 cucharadas soperas de aceite de calófilo
- 1 cucharada sopera de aceite de almendras
- 10 gotas de vitamina E
- 6 gotas de AE de ciprés
- 3 gotas de AE de romero
- 2 gotas de AE de menta piperita

ACEITE CORPORAL HIDRATANTE

Este aceite funciona perfecto para después de la ducha, la depilación, etc.
- 2 cucharadas soperas de aceite de albaricoque
- 2 cucharadas soperas de aceite de jojoba
- 2 cucharadas soperas de aceite de almendras (puede ser el aceite macerado de flores de la receta de la pagina XX)
- 10 gotas de vitamina E
- 8 gotas de AE lavanda
- 4 gotas de AE manzanilla

ACEITE CORPORAL AFTER SUN

Reparador y calmante.
- 2 cucharadas de aceite de coco
- 2 cucharadas de aceite de sesamo
- 2 cucharadas de aceite de nuez de albaricoque (puedes sustituir algún aceite por el macerado de zanahoria)
- 10 gotas de vitamina E
- 8 gotas de AE de zanahoria
- 4 gotas de AE manzanilla

86

ACEITE EXPRÉS PARA MANOS

En la cocina, despés de pelar patatas o alcachofas, o fregar los platos y no tienes crema a mano, esta solución es rápida y superefectiva.
- 1/2 limón
- aceite de oliva

Untamos las manos con aceite de oliva y frota el limon por todas ellas, metiendo los dedos dentro de la pulpa. El limón desinfecta, blanquea y reblandece las cuticulas y el aceite de oliva protege las uñas e hidrata las manos.

ACEITE PARA UÑAS Y CUTÍCULAS

Esta mezcla cuidará y protegerá tus manos y uñas. Ideal hacer un masaje en las cuticulas para que el aceite penetre bien.
- 2 cucharadas de Aceite de oliva
- 1 cucharada de aceite de jojoba
- 5 gotas de aceite esencial de limón
- 2 gotas de aceite esencial de árbol del te

TUNEA TU RIMMEL

Alarga la vida de tu rimmel y consigue un tratamiento de pestañas al mismo tiempo. Necesitas:
- 1 cucharada de postre de aceite de ricino
- 2 gotas de vitamina E
- 1/2 cucharada de postre de aloe vera

En un pequeño cuenco esterilizado, mezcla los ingredientes y con un cuentagotas o una pipeta, introdúcelo en el bote. Ayúdate con el cepillo para mezclarlo bien en el interior.

ACEITE PARA PESTAÑAS Y CEJAS

Este aceite de tratamiento lo puedes mezclar en una botellita y aplicarlo con un algodón en las pestañas y el párpado con el ojo cerrado cada noche antes de ir a dormir
- 2 cucharadas de aceite de ricino
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de aceite de coco
- unas gotas de vitamina E

ACEITE PARA LA BARBA Y BIGOTE

Este aceite nutritivo te dejará una barba reluciente y sana, con un aroma maravilloso! Aplicatelo al salir de la ducha y peinate la barba y el bigote. Necesitarás:

ACEITE CAPILAR PARA PUNTAS DAÑADAS

Este aceite lo puedes aplicar como una mascarilla antes del lavado o como sérum de peinado. Aplica unas gotas en la palma de la mano, y repártelas de medios a puntas.
- 2 cucharadas de aceite de argán
- 2 cucharadas de aceite de jojoba
- 2 cucharadas de aceite de coco
- 10 gotas de vitamina E
- 5 gotas de AE geranio
- 10 gotas de AE ylang-ylang

87

LAS PLANTAS

Una mañana, cuando abrí la puerta de mi floristería me di cuenta de que las flores me sonreían. A partir de ese momento, cada día les daba los buenos días.

A pesar de ignorarlas, o incluso maltratarlas, las plantas siguen ofreciéndonos lo mejor de ellas, creciendo en lugares insólitos, regalándonos sus aromas, sus colores y sus maravillosas propiedades.

Te propongo que te acerques a ellas, que las observes detenidamente, (¡dibujarlas, es la mejor manera de descubrir nuestro entorno!) que las acaricies, que las huelas profundamente, que las cultives y las utilices en tu vida cotidiana. En tu cocina como condimentos e infusiones y también en tu tocador en forma de cosméticos que cuidarán tu piel y tu pelo.

Comienza con las variedades más comunes y cercanas a ti (¡no son muchas!) que podrás cultivar en macetas de forma sencilla o recolectar en un paseo por el campo. También las puedes adquirir secas en mercados, herbolarios o tiendas de productos naturales. Las usaremos para fabricar tónicos y velos para la cara, enjuagues para el pelo, las añadiremos a nuestro baño, crearemos maravillosos aceites macerados y tinturas, decoraremos jabones, ambientarán nuestra casa...
¡Hay mil maneras de usarlas!

Me gustaría abrir tu curiosidad hacia las plantas y ayudarte a descubrir las que más te benefician y te gustan. Por favor, úsalas con cariño y mucho amor.

¡Disfruta del verde!

BAÑOS

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

Los baños calientes mejoran la circulación sanguínea, relajan la musculatura, despejan las vías respiratorias, inducen el sueño, relajan la mente y limpian y purifican la piel. Una tarde de domingo o después de la jornada laboral pueden convertirse en auténticos tratamientos de belleza y salud.

La temperatura ideal para los baños no debería ser superior a treinta y siete grados, y la inmersión no debería superar los quince o veinte minutos. Durante ese tiempo, puedes aprovechar para aplicarte una mascarilla facial o [illegible] mientras te relajas con tu playlist favorita, meditando un rato o compartiendo el baño con tu pareja. Al finalizar, puedes acabar con una ducha fría para reactivar la circulación (recuerda dirigir el chorro del agua en dirección al corazón).

Alimentos como la miel, la leche, la avena o las infusiones añadirán propiedades al agua del baño, aportando a nuestra piel una maravillosa dosis de nutrición e hidratación. Pero el ingrediente estrella para un baño relajante es la sal marina. Existen diferentes tipos de sal, como la rosa del Himalaya, conocida por sus múltiples propiedades terapéuticas, o la sal de Epsom (sulfato de magnesio), procedente de yacimientos subterráneos, que por su contenido en magnesio ofrece innumerables propiedades para la piel y el organismo (exfolia, relaja, elimina contracturas, desintoxica...).

Printmaking Your Way to Success

19 x 24 cm
142 pages
Paperback
€19.90
29,000 words
Rights sold: French

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

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

Techniques covered:

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

Cosas preliminares sobre los materiales

Antiguamente, en el grabado calcográfico se usaban siempre planchas de metal, entre otras cosas porque podían usarse con técnicas en las que intervenían sustancias corrosivas (ácidos). El material más popular para fabricar estas planchas ha sido tradicionalmente el cobre, que es un metal noble, relativamente blando, pero en el que las incisiones quedan bastante definidas y perdurables. Como resultado de las incisiones sobre este material se produce una rebaba perfecta que he caracterizado a este técnica a lo largo de siglos.

Planchas de metal versus planchas de plástico

Hoy en día, el metal resulta un material muy costoso y pesado, y además infunde respeto y suele quitar corte inexperimentados a quienes se acercan al grabado por primera vez. Sería una lástima no trabajar a gusto porque el material nos dé miedo. Por ello, os propongamos usar un tipo de plancha de plástico (PVC o PETG), fácil de rascar o de grabar. Se trata de un material transparente, flexible, que pesa poco, tiene un fácil manejo, se limpia bien y además es bastante económico. El único inconveniente es que, al ser un material menos robusto, la plancha se deteriora antes y las ediciones son, pues, más cortas.

✱ El plástico de estas planchas es totalmente transparente y viene protegido por ambas caras por una fina película. Lo que permite grabar sobre cualquier a de ellas, manteniendolas siempre limpias, pulidas y sin rayaduras hasta el momento de usarlas. Como inconveniente, aunque estas planchas se pueden reutilizar no son biodegradables y las reciclan son difíciles de reciclar.

Preparar la plancha y la imagen

Una de las grandes ventajas de usar un material transparente es que podemos calcar cualquier imagen que hayamos preparado previamente. Esto hace que el registro sea mucho más sencillo y nos facilita enormemente el trabajo, sobre todo cuando queramos realizar polícromías o engrave distintas planchas que deben superponerse.

El arte de calcar la imagen

Primero trasparentamos la imagen, previamente preparada, a la plancha usando papel de calco rojo. Hay varias formas de hacerlo; podemos calcar la imagen directamente sobre la cera que vamos a trabajar (y, si lo hacemos así, debemos tener en cuenta que al rayar la plancha se borrará la imagen calcada), o también podemos calcar el dibujo, ya hecho (calcándolo por la parte posterior del boceto), en la cara contraria de la plancha.

En este caso hemos calcado la imagen en la cara contraria a la que vamos a usar, así podemos trabajar sin borrar líneas del dibujo. Además, como el calcado en la parte posterior le imagen queda directamente espacular, no tenemos que preocuparnos de voltearla antes de calcar, el resultado final estampado será igual que la composición original del dibujo.

✱ Cuando usamos técnicas de grabado debemos tener en cuenta que, siempre que la matriz entra en contacto directo con la superficie a estampar, la imagen resultante estará en espejo con respecto a lo que vemos en la plancha. Para evitar las complicaciones que esto supone, os muy útil emplear un material transparente en vez de una plancha de metal.

Home offset: estampando en albornoz

La impresión offset es un proceso de impresión indirecta, es decir: la plancha, en principio, no entra en contacto con la superficie que vamos a estampar. En la industria gráfica, las planchas se colocan sobre unos tambores cilíndricos que trasladan la tinta de la imagen a otros cilindros de caucho, que son los que transfieren, finalmente, la imagen al papel. Las planchas de offset son simples láminas de aluminio que han sido tratadas por una de sus caras (la que portará la imagen) con una fina capa de emulsión fotosensible. El aluminio es un material perfecto para este proceso, pues hace que las matrices pesen poco y sean muy flexibles. Podemos encontrarlas en diversos grosores, pero habitualmente tienen entre 0,15 y 0,3 mm. Las planchas se manguilan y se reciclan con facilidad.

Por sus características y complejidad, el uso de planchas de litografía presentadas está casi limitado a la industria y la reproducción fotográfica, ámbitos para los que suponen uno de los procesos de reproducción más importantes y estandarizados del siglo XX. Así, la mayoría de los artistas gráficos que trabajan en offset suelen tener acceso a prensas de offset manuales o semiautomáticas.

Sin embargo, lo que aquí proponemos es trabajar con este tipo de planchas sin necesidad de contar ni con infraestructura ni con todo este maquinaria específica, vamos a usarlas de su uso industrial y de los talleres de grabado tradicional. El equipo: Vuelk he bautizado el uso doméstico de este tipo de planchas con el nombre de home offset. Así podemos trabajar de una manera despreocupada, sin complejos, sin terneras técnicas y sin desprendernos de albornoz de los domingos.

✱ En un proceso de estampación offset estándar, la imagen se transmite al papel de manera indirecta, la plancha no entra en contacto con el papel. En tal caso, el fotolito debería estar invertido, pero si estampamos directamente, como estamos proponiendo, no es necesario invertir ni voltear el original.

Planificando el trabajo

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

Del fotolito a la plancha: sin inversión de imagen

El fotolito offset puede elaborarse sin limitación creativa alguna. Podemos usar un fotolito de filmación, una impresión digital sobre un soporte translúcido, podemos fabricarlo manualmente o combinar una o varias opciones, creando un fotolito "collage".

Las planchas de offset ofrecen mucha definición, así los fotolitos autográficos son perfectos, porque permiten explotar al máximo todo tipo de calidades y detalles. En este caso, usamos materiales opacos para dibujar una imagen directamente sobre un soporte totalmente transparente y perfecto para este uso: un acetato fino (de unas 100 micras).

Debemos tener en cuenta que nuestra imagen quedará girada (en espejo) en la plancha. Como aquí vamos a estampar usando un contacto directo entre la plancha y el papel, no habrá problema, pues la imagen volverá a girarse de nuevo al pasar al papel. Esto nos permite trabajar el fotolito en el sentido correcto de lectura la imagen que dibujamos es exactamente la que se reproducirá en el papel. Así, podemos, por ejemplo, escribir textos sin que aparezcan invertidos en el papel.

En pocandes, pero no a ciegas

Recordemos que las planchas de offset son reactivas a la luz UV y que debemos preservarlas al máximo de la luz. Lo ideal sería que, hasta después de revelarlas, las manipulemos bajo una fuente de luz de seguridad, como la que se usa en laboratorios de fotografía. Pero, si esto no es posible, ¿qué no cunda el pánico!, tampoco son tan sensibles como un negativo o un papel fotográfico. Estas planchas están pensadas para el trabajo industrial. Y, en la industria, los quirumos técnicos y los procesos de trabajo no suelen ser los más rigurosos. Así pues, es totalmente viable trabajar con ellas en casa. Tan solo debemos tener cierta precaución y manipularlas en zonas que estén en penumbra o lejos de un foco directo y, sobre todo, de la luz solar. Si el lugar este en penumbra podremos manipular las planchas durante unos 5 minutos sin miedo a que se velen. Cuando las planchas estén veladas suele verse con facilidad el color de la emulsión cambia. Generalmente pasa de un tono violeta a un tono verdoso. Si estuvieran veladas, al introducirlas en el revelado no veríamos ningún tipo de reacción.

Si las presentamos al máximo de la luz directa y de la humedad, nuestras planchas durarán muchísimo tiempo.

Un entintado delicado

Este tipo de material debe entintarse con sumo cuidado, pues tiende a coger exceso de tinta, con lo que es muy fácil sobre cargar las imágenes y que estas pierdan definición y zonas tonales.

Recomendamos usar tintas relativamente duras. Podemos espesarlas, como ya hemos explicado, con carbonato de magnesio, que consigue dar más consistencia a la tinta. Una tinta excesivamente blanda emborronará enseguida la imagen. También es recomendable usar rodillos que no sean muy blandos, ya que también contribuirían a sobrecargar de tinta la plancha.

En ocasiones puede ser conveniente retocar la imagen en algún programa de tratamiento de imágenes para corregir los belances de negro y así evitar contrastes exagerados. Hay que hacer pruebas de resultados.

✱ Al estar estampando a mano y de forma directa (con el papel directamente sobre la imagen), debemos sobrecargar un poquito la plancha, pero siempre cuidando de no excedernos.

Un dibujo estampable

Este tipo de plancha está pensada para uso industrial, así que hay cierto riesgo en dartes otro uso. Podemos dibujar directamente sobre ella pero debemos hacer pruebas con los materiales, no todos nos servirán. Aunque la plancha de poliéster comparta la lógica de estenoción, los materiales de dibujo no lo hacen, y no tienen por qué ser grasos. Lo que recomendamos es usar materiales indelebles. Si dibujamos con materiales que no sean indelebles, antes de entintar tendremos que sustituirlos por una solución que sí lo sea. Si no, al contacto con el agua de la esponja, la imagen desaparecerá.

Recortar o grabar un sello

Cuando fabricamos un sello manual con una goma o un material sintético, lo primero que tenemos que decidir es cómo vamos a trabajar el material: cortándolo o grabándolo.

Si lo vamos a cortar, debemos emplear un material que sea fino y fácil de manipular. Un sintético o un foam fino serían perfectos. Recortamos la forma y la enganchamos a un mango, moldura o base con cinta adhesiva.

Si hemos decidido grabarlo, tendremos que usar gubias o cuchillos, herramientas que nos permiten practicar hendiduras en el material y vaciarlo. En este caso, la matriz tendrá que ser más gruesa y más blanda. Lo ideal es usar un material blando, compacto y que nos permita obtener perfiles definidos. La gubia se emplea para eliminar poco a poco el material de una matriz. Las partes que vamos arrancando con la gubia corresponden al fondo de la imagen, es decir, a la parte no impresa. Todo el material que no eliminemos con la gubia es lo que formará la imagen que estamparemos después.

Una vez grabado el sello, si su grosor es excesi, tendremos que montarlo sobre una base para facilitar su manipulación y aplicar mejor la presión a la hora de estampar.

Realizar un sello a mano no es complicado. Solo debemos escoger la herramienta adecuada y adaptar la imagen que queramos estampar al tipo de material que tengamos. Con paciencia, todo es posible.

✱ Para grabar también podemos usar un bolígrafo y trabajar las líneas al "bies". Haremos primero una hendidura y, después, otra paralela a la primera y en ángulo, para seccionar una parte del material. Es una técnica típica del grabado japonés. Resulta más laboriosa, pero muy eficaz para trabajos delicados.

Tinta de sello y estampado sobre papel seco

Algo que debemos tener en cuenta es que los distintos materiales recogen la tinta de distinta forma, pues algunos son más porosos que otros. Dependiendo del material, en ocasiones es más adecuado usar tinta con base de agua, y en otras, tinta con base de aceite.

Cuando el sello es muy grande, lo primero que nos preguntamos es cómo aplicar la tinta y estampario. El perfil elevado de las almohadillas nos permite entintar imágenes de gran tamaño. Colocamos el sello boca arriba y vamos presionando la almohadilla de tinta contra él por toda su superficie, dando suaves golpecitos para que la tinta se reparta uniformemente. Poco a poco, veremos que el sello va recogiendo.

Para traspasar la tinta de la almohadilla al sello podemos usar también un rodillo. De esta manera controlaremos el entintado y la caya de tinta. Es sencillo: tan solo tenemos que ir aplicando finas capas de tinta, haciendo pasadas del rodillo en distintas direcciones, hasta que la caya de tinta depositada sea uniforme.

Una vez tengamos el sello entintado, lo cogemos por el mango, lo colocamos sobre el papel y presionamos con fuerza, asegurándonos de repartir bien la presión por toda su superficie. La calidad del papel es clave para que el resultado sea impecable.

Cuanto más grande sea el sello, más presión necesitaremos ejercer para traspasar uniformemente la tinta al papel. Para facilitar este proceso podemos colocar algún material acolchado por debajo. Esto mejora el contacto del sello con toda la superficie que vamos a estampar.

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

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

This group's approach to the discipline is original both in form and in substance. The group makes use of spray paint – as a graffiti artist would – as well as small foam cubes (which they refer to as pixels). They also find inspiration in science fiction films, works of art, adventure books and everyday objects.

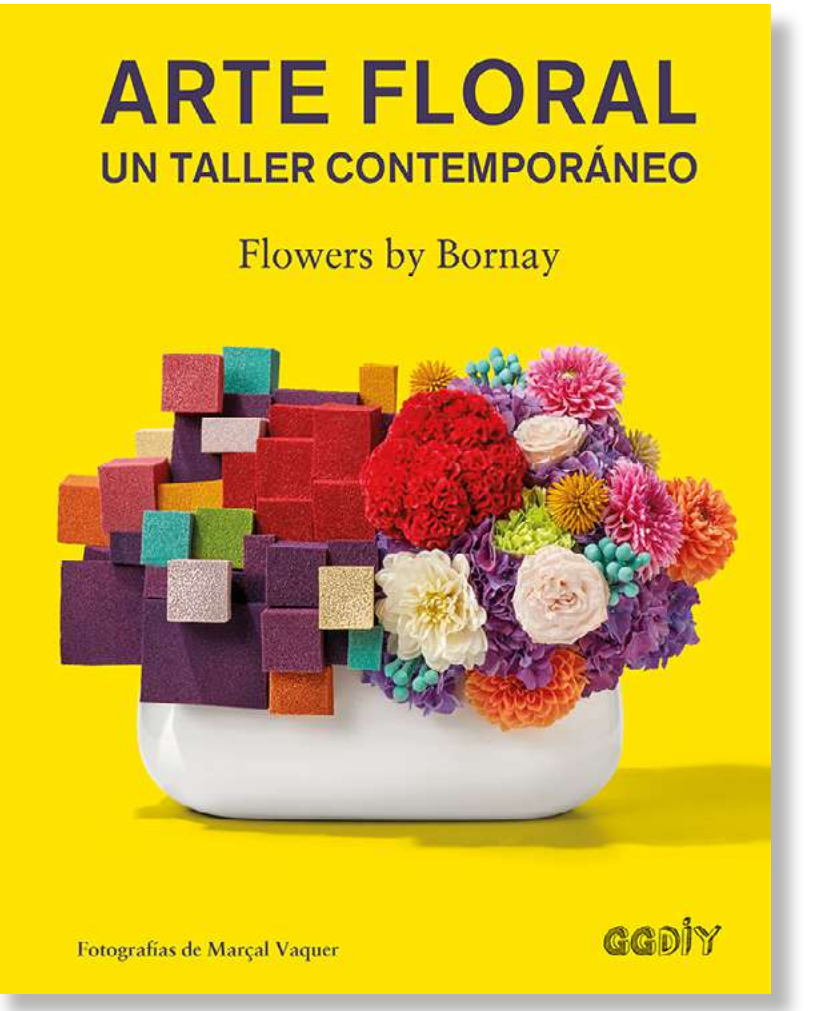
23 floral projects, each accompanied by step-by-step instructions and all beautifully photographed by Marçal Vaquer.

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

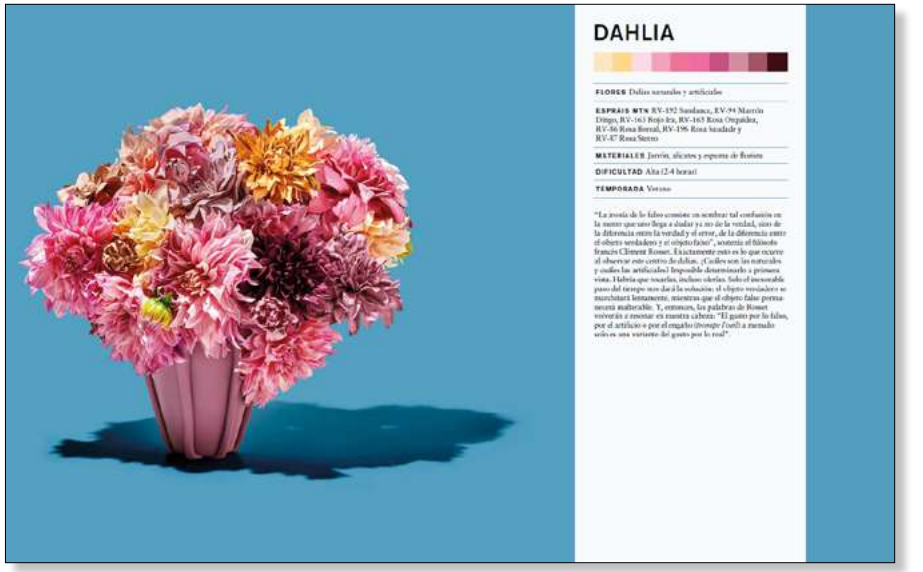
23 easy, funny and artistic projects with instructions step-by-step.

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

Floral Art
A contemporary workshop



19 x 24 cm
144 pages
Paperback
with jacket
€24.90


DAHLIA

FLORES Dalias naturales y artificiales

ESPRAIS MTN RV-192 Sundance, RV-94 Marrón Dingo, RV-163 Rojo Ira, RV-165 Rosa Orquídea, RV-16 Rosa Boreal, RV-198 Rosa Suadade y RV-47 Rosa Sterno

MATERIALES Jarrón, alicates y espuma de floristo

DIFICULTAD Alta (2-4 horas)

TEMPORADA Verano

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

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

1. 6. 7. Antes de empezar a pintar, se cortan unos cuantos lados de espuma, conocidos como *pétalos* en el argot Bornay. Se procederá a pintarlos de negro, para lo que se recomienda ensartarlos en un palito de madera, como si fueran un pincho de tortilla (para ver el proceso detallado, consultar el proyecto The Lake).

8. 9. Cuando la planta crezca está totalmente seca, llega el momento del toque galaxy, otra expresión 100% Bornay. Comenzar en espolvorear de blanco algunas hojas centrales, presionando el pulverizador con menos intensidad. Con ello se consiguen puntos de luz, evitando que los colores de base queden planos.

10. 11. 12. La preparación del recipiente es muy sencilla: basta con rellenarlo de tierra para trasplantar la *Echeveria elementiana* y que esta quede bien sujeta. La base de tierra se cubre con los *pétalos* de espuma pintados previamente de negro, que deben quedar a ras del recipiente. Para que encajen como un mosaico, puede ser necesario cortar algunos *pétalos* con las tijeras.

MISCELLANY

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

Food Souvereignty
An illustrated dictionnary

A Mediterranean story with global repercussions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allioli derchatat

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

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

COCINA

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

Receta de jericalla

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

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

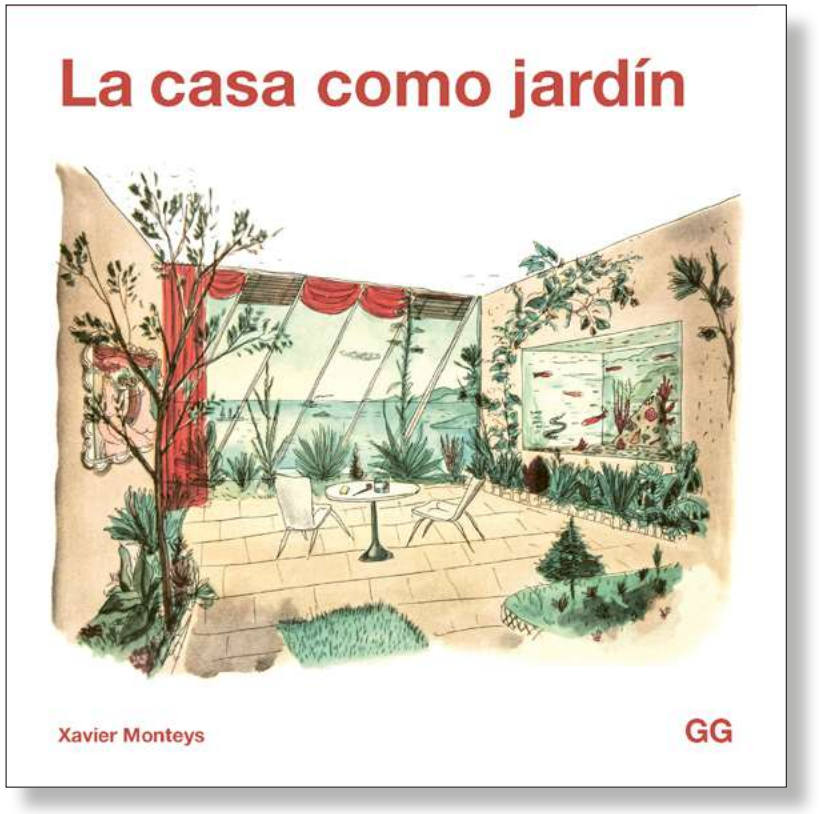
COMENSALIDAD *Co* significa 'compartir'. *Mensa* significa 'comer'.

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

Kefta con Sardinas

ARCHITECTURE

The House as a Garden



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

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

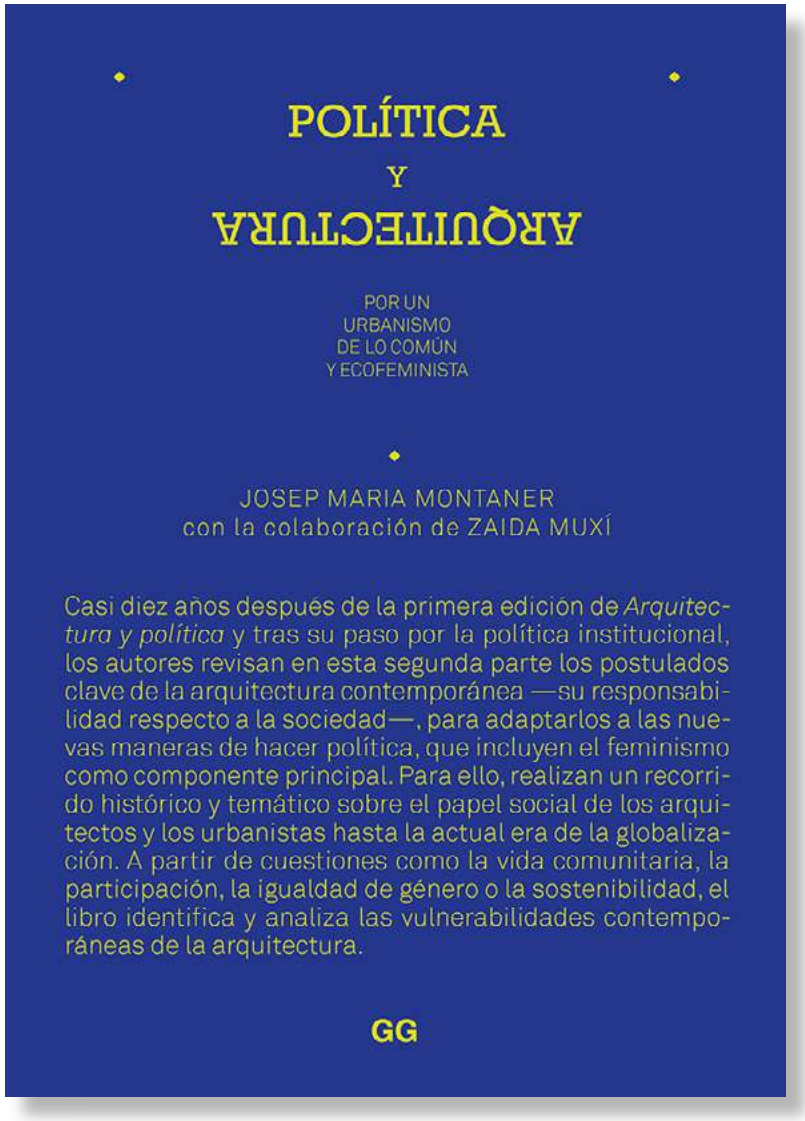
A cross between an academic article and ingenious reflection in a journalistic style, in this book the concept of the house is extended to the garden, not only in a literal sense, but also metaphorical: houses with gardens, gardens inside houses, the house understood as a garden. The journey includes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

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

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

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

Politics and Architecture
For an ecofeminist and common urban planning



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

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

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

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

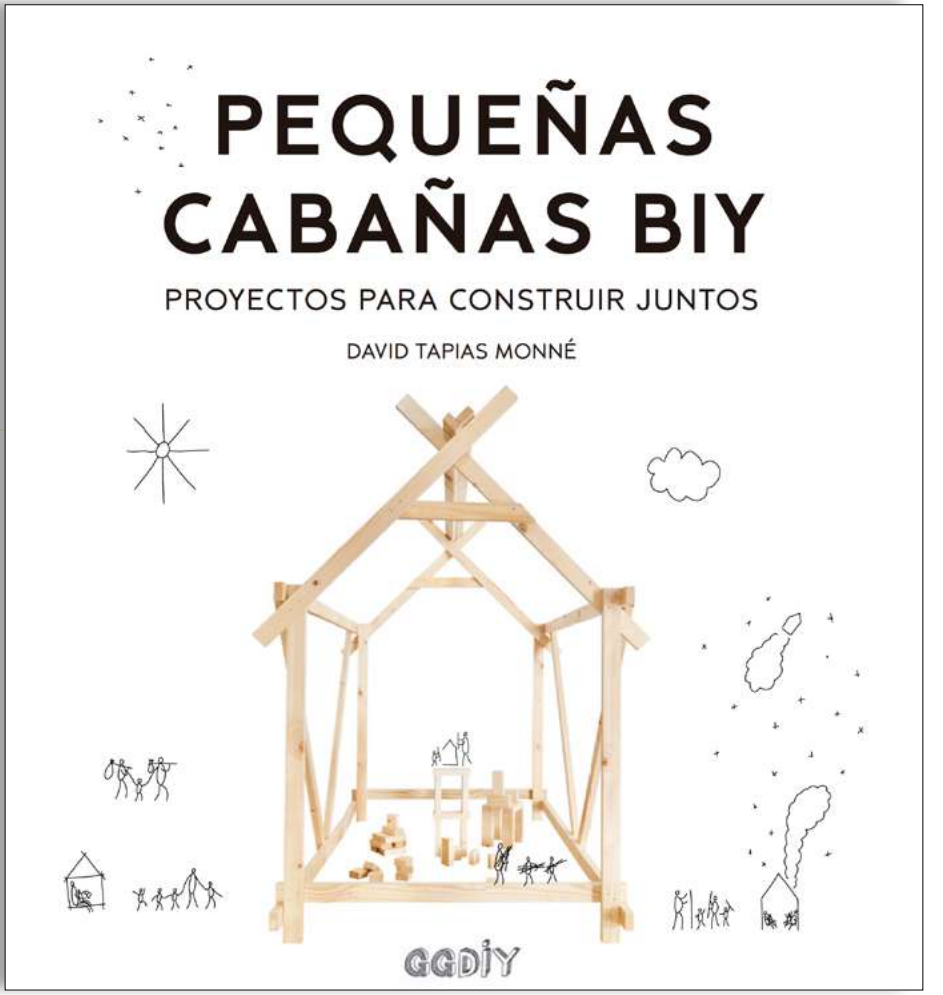
A vision of politically committed urban planning policies.

An insightful perspective on how architecture operates within political institutions.

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

CHILDREN BOOKS

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



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

The book is geared towards families, schools, friends, communities, and hobbyists and its goal is to promote playfulness, imagination, and the unique emotions that arise when we build things with others. 15 projects ranging from the very simple using found materials to more complex wooden structures.

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

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

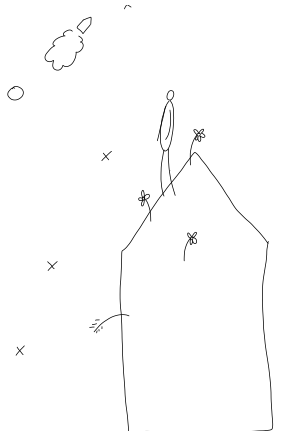
Projects for all skill levels (and ages), from the simplest projects to ones requiring some carpentry.

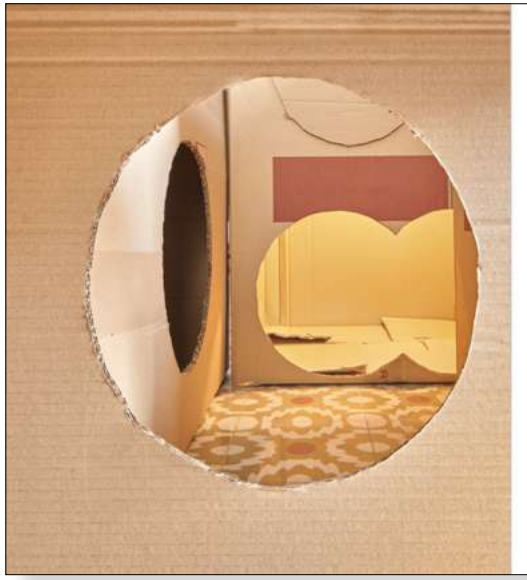
David Tapias is an architect and founding partner and director of Aixopluc.

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

20.5 x 22.5 cm
128 pages
Paperback
€19.90
11,000 words

Rights sold: German





Cartón

Las calles son nuestras

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

CARACTERÍSTICAS

Edad: a partir de los 3 años

Materiales: cartón

Herramientas: tijeras o cúter y cola blanca

Coste: 2 €

Tiempo de elaboración: de 1 hora a varios días

Durabilidad: entre 1 fin de semana y 4 años

Lugar: en cualquier habitación de casa

PROCESO

1. Conforme van entrando cajas de cartón en casa, las vamos desplegando y recortando.

2. Pegamos los recortes en las fachadas de las casas.

3. Organizamos las casas alrededor de un patio o una plaza, o a lo largo de calles estrechas.

4. Vosotros decidís si empezáis por el mercado, la casa del músico, la frutería, el bloque de pisos o el parque con los árboles altos.

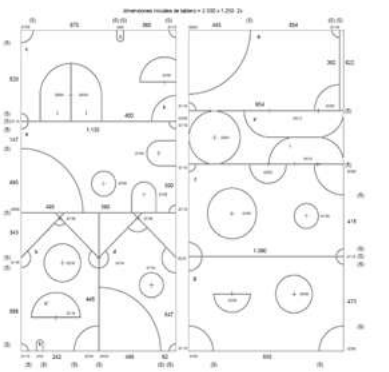
TÉCNICAS

Cortar
Recortar
Doblar
Apilar

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

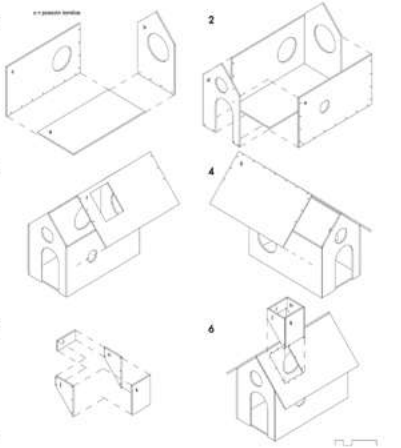
Cotas de los dibujos en mm

Plantilla de corte



PASO A PASO

Opción básica



Pottery Workshop with Lusesita

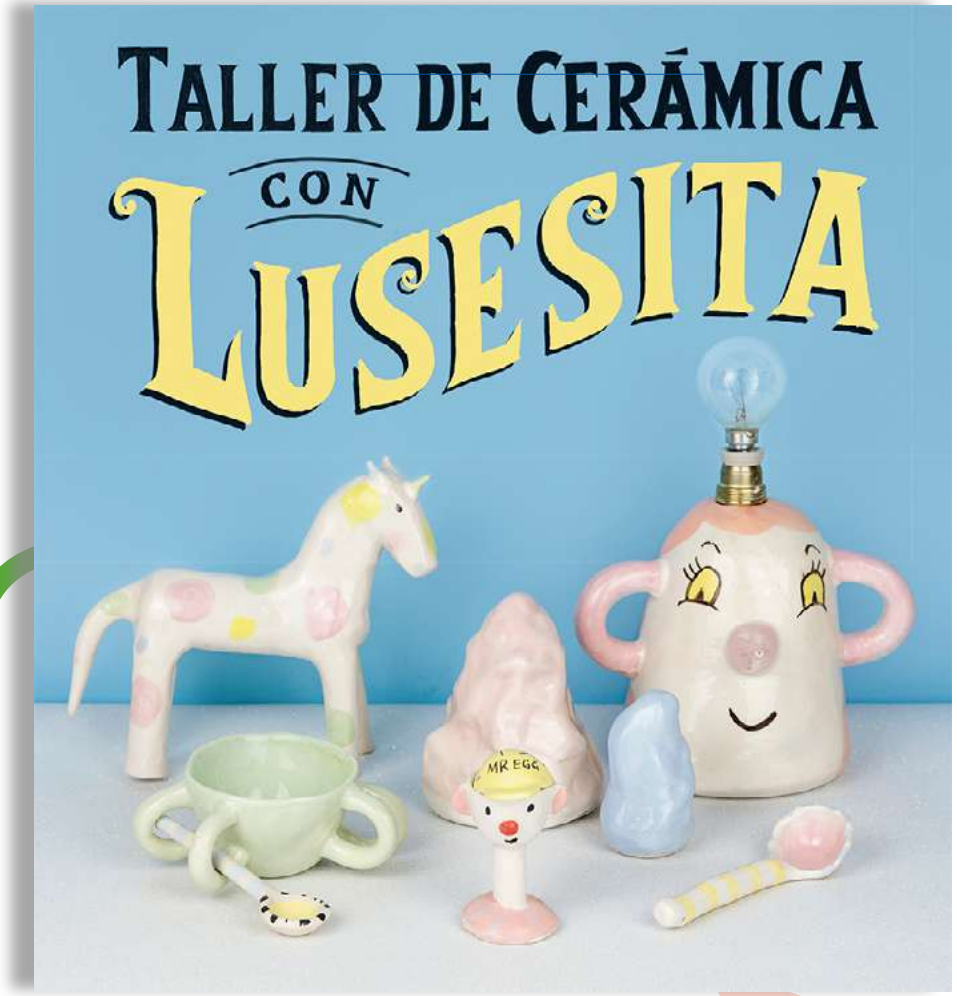
Laura Lasheras is the potter behind Lusesita Delicatessen, the artistic name she uses on her art pieces and an internationally recognised name in the world of artistic pottery.

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

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

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

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



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

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

Bol dinosaurio

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

MATERIALES
Barro blanco de baja temperatura, colorantes cerámicos, esmalte

HERRAMIENTAS
Punzón, cuchilla, palillos de madera, esponja, bol

¡Atento!
No puedes dormirte en los laureles.

Unicornio

¡Una plaga nos acecha!
¡Los unicornios nos invaden!
Qué será de nosotros...
¡Mires donde mires, hay uno!
Están por todas partes:
en la panadería, en el bolsillo de tu pantalón,
posados en los árboles ¡y hasta debajo de tu cama!

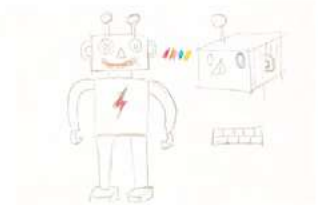
MATERIALES
Barro blanco de baja temperatura, colorantes cerámicos, esmalte transparente, barbotina

HERRAMIENTAS
Punzón, palillos de madera, esponja

¡Atento!
No puedes dormirte en los laureles.

Robot cantimplora

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



MATERIALES
Barro blanco de baja temperatura, colorantes cerámicos, esmalte transparente brillante de baja temperatura

HERRAMIENTAS
Palillos, vaciador, hilo, barbotina, bol con agua, esponja

Nivel superhéroe

Coser el barro

El cosido del barro nos puede servir para unir distintos elementos eficazmente.

Antes de empezar a coser, necesitas saber cómo se hace la barbotina, el pegamento cerámico que se convertirá en tu gran aliado.

La barbotina se puede hacer de dos maneras:

– Con barro fresco y agua, mezclando la masa con una batidora o un pincel. Procura que quede una masa más bien espesa, como de pegamento.

– Con sobras de barro seco, convirtiéndolo en polvo, y añadiendo agua también

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

Coser el barro es la mar de fácil:

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

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

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

Tris, Tras!
Stories and activities to imagine, create and play

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

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

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

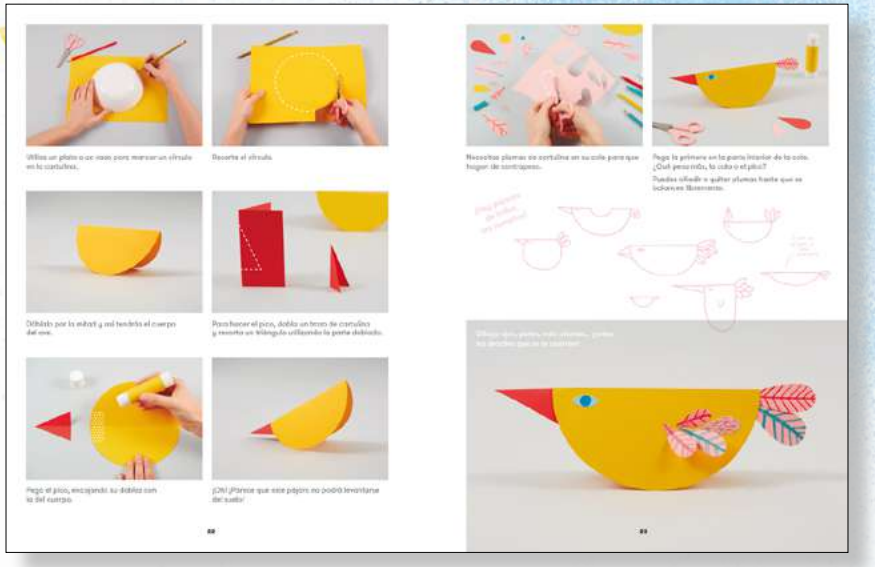
A fun and unique book that helps children gain greater creative autonomy.

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

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

21.5 x 28 cm
80 pages
Hardcover
€19.90
6,500 words

Rights sold: Italian



Utiliza un plato o un vaso para marcar un círculo en la cartulina.

Recorta el círculo.

Necesitas plumas en cartulina en su color para que hagan de contrapeso.

Pega la primera en la parte interior de la cola. ¿Qué pesa más, la cola o el pico?

Puedes añadir o quitar plumas hasta que se sostenga horizontal.

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

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

Pega el pico, encajando su doblez con la del cuerpo.

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

JUEGO DISPARATADO

EL DADO DE RAQUELA

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

Va despeinada,
dice cosas enfadada,
pero nadie la entiende,
porque se inventa palabras.

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

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

¿Por qué está bien visto
llevar puesta corbata
y yo no puedo
llevar en el pelo
una familia de ratas?

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

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

Este artilugio
tiene otro poder,
convierte el disparate
en el único orden
al que obedece.

La fuerza del sinsentido se esconde en el dado de Raquela. ¿Te atreves a jugar?

Materiales:
- Tijeras
- Pegamento
- Plantilla del dado que encontrarás en el Tradero

LA JUNGLA

Crafty cuisine
Handicrafts for young chefs

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

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

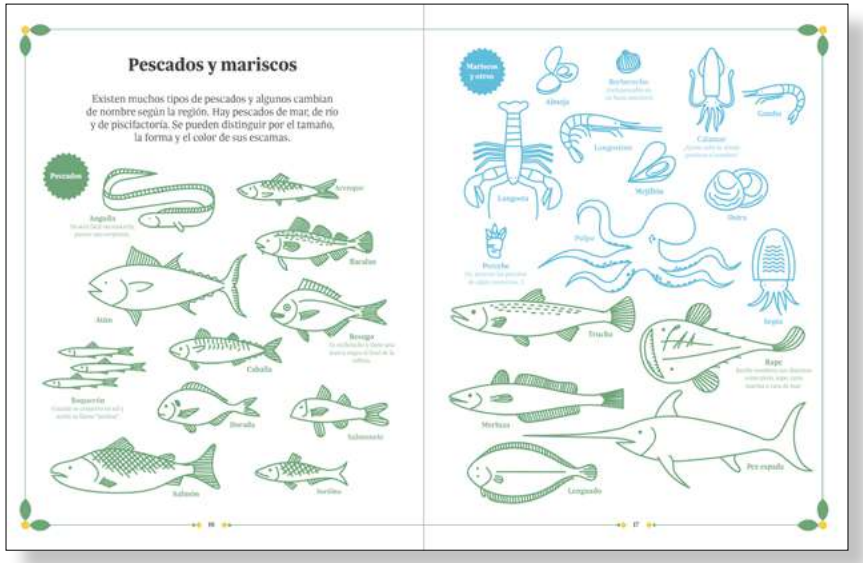
A practical book that provides resources to stimulate children's imagination.

An opportunity to increase culinary vocabulary and knowledge.

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

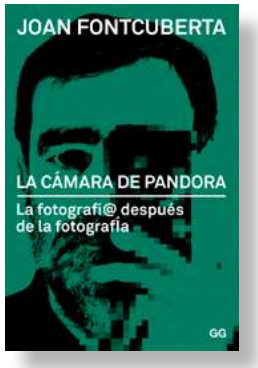
19.5 x 24.5 cm
84 pages
Hardcover
€18.00
8,000 words

Rights sold: French


Pescados y mariscos
Existen muchos tipos de pescados y algunos cambian de nombre según la región. Hay pescados de mar, de río y de piscifactoría. Se pueden distinguir por el tamaño, la forma y el color de sus escamas.
Pescados
Angulla
Acerque
Barcalao
Atún
Besugo
Caballa
Boquerón
Dorada
Salmonete
Salmón
Sardina
Mariscos y otros
Almeja
Berberechos
Calamar
Gambo
Langostino
Langosta
Mejillón
Ostra
Pulpo
Percebe
Jaqua
Trucha
Rape
Merluza
Pez espada
Lenguado

Garganelli de espinacas con tomates y zanahorias dulces
Al inicio del libro encontraréis una gran variedad de pasta de la cocina italiana: corta, larga, para sopa, fresca, seca...
En esta receta, vamos a reproducir el arte de fabricar garganelli en papel, una pasta hecha a mano típica de la región Emilia Romaña.
Necesitamos:
Hojas de papel verde
Confeti grande
Palillo
Tijeras
Lápiz
1 Para preparar los gorgonelli, dibujamos cuadrados de 3 o 4 cm en las hojas de papel y los recortamos.
2 Cogemos un cuadrado por una de las puntas y lo enrollamos en el palillo de vértice a vértice. Hacemos lo mismo con todos los cuadrados de papel.
3 Escogemos los papeles de confeti rojos y naranjas, serán las rodajas de zanahoria y de tomates cherry. Ya podemos montar el plato italiano.
Emilia Romaña es una de las 20 regiones que forman Italia, su capital es Boloña, el paraíso de la mortadela y la piadina.

PHOTOGRAPHY

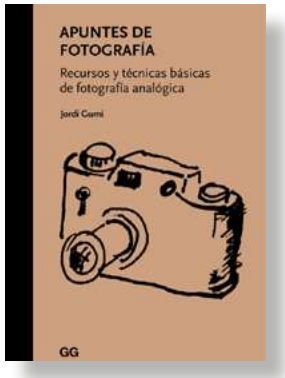


Pandora's Camera

15 x 22 cm
192 pages
Paperback
€18.00
66,500 words
Rights sold: French, Italian
National Award for Essay, 2011

Kiss of Judas

15 x 22 cm
136 pages
Paperback
€15.00
35,000 words
Rights sold: French, Italian
Over 10,000 copies sold in Spanish



Photography Notes

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

DESIGN AND CRAFTS

Crochet Creations

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

Towards a Language of Parameters for the Design of Book Covers

14 x 23 cm
128 pages
Paperback
€18.00
21,000 words
Rights sold: Polish

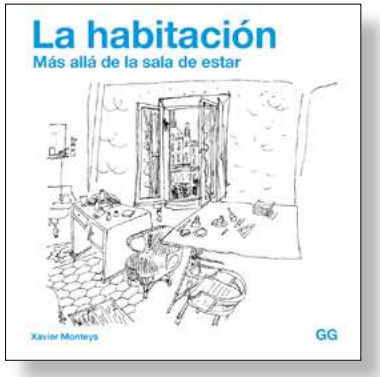
Footwear Pattern-Design and Shoemaking

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

ARCHITECTURE

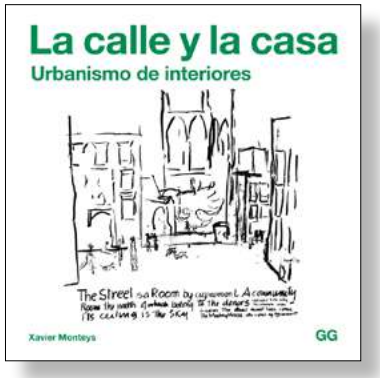
Collage House

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



The Room

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



The Street and the House

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

The Contemporary Condition of Architecture

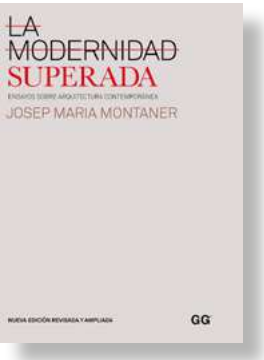
14 x 20 cm
128 pages
Paperback
€14.00
28,500 words

From Diagrams to Experiences. Towards an architecture of action

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

Architectural Criticism

15 x 22 cm
168 pages
128
€14.00
45,000 words



The Modern Movement Overcome

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

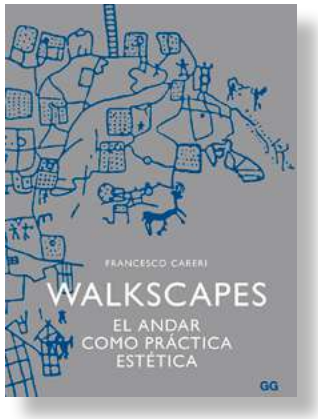
Towards the Passiv House Standard

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

Antípolis

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

Walkscapes



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

Rights sold: English, Italian, French

Theory and History of the Contemporary City

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

FAD Award for critical thought, 2017

Stroll, Pause

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

Editorial GG
www.editorialgg.com
Via Laietana, 47 3.º 2.º
Barcelona

Saskia Adriaensen
saskia@editorialgg.com

Visit us at the Frankfurt Book Fair!
Hall 4.1 Booth E60

GG