

Del verso a la imprenta:
autopublicación de un
poemario

RESUM:

A fi d'endinsar-se en el món editorial, es proposa la autopublicació d'un poemari en castellà, amb l'objectiu d'aconseguir una acurada comprensió d'aquest procés.

Primerament, es fa un estudi detallat dels temes de l'amor, l'amistat, la naturalesa i el pas del temps en la literatura espanyola i com aquests estan en constant evolució i directament relacionats amb el context històric del moment. Per fer-ho, s'analitza també l'ús i el significat de varis tòpics literaris i s'analitzen poemes de grans autors espanyols com a exemple.

Seguidament, es fa un estudi els diferents passos necessaris per dur a terme la publicació d'un llibre propi i es compara amb el mètode tradicional de publicació, mencionant-ne els beneficis i els inconvenients de ambdós.

Finalment, es desenvolupa i dicecciona tot el procés creatiu que hi ha en l'autopublicació d'un poemari. S'expliquen l'ús i creació de les imatges i il·lustracions, així com el seu significat en relació als poemes que acompanyen. Aleshores, s'argumenta l'ordre d'aquests dins l'obra, i l'evolució i significat del llibre en conjunt. D'altra banda, també es desenvolupa la utilització de figures retòriques, la rima i la simbologia en les diferents composicions. Per últim, s'esmenta també l'ús del color i la tipografia com a eina del disseny gràfic. S'adjunta una crònica on es relata l'experiència de primera mà en la impressió d'un llibre en una impremta. Com a resultat, s'apliquen tots els continguts estudiats en la part teòrica i es posen en pràctica de manera que s'aconsegueix autopublicar un poemari.

ABSTRACT:

With the aim of entering the publishing world, the self-publication of a poetry book in Spanish is proposed, with the aim of gaining a deeper understanding of what this process is based on.

Firstly, a detailed study is made of the themes of love, friendship, nature and the passage of time in Spanish literature and how these are constantly evolving and directly related to the

historical context of the moment. To do so, there is a study of the use and meaning of various literary topics and an analysis of various poems by great Spanish authors as an example.

Then, a study is made of the different steps required to carry out the self-publication of a book and it is compared with the traditional method of publication, mentioning the benefits and disadvantages of both.

Finally, the whole creative process that takes part in the self-publication of a poetry book is developed and dissected. The use and creation of the images and illustrations are explained, as well as their meaning in relation to the accompanying poems. Afterwards, the order of these within the work is argued, as well as the evolution and meaning of the book as a whole. On the other hand, the use of rhetorical figures, rhyme and symbolism in the different compositions is also explained. Finally, the use of color and typography as a graphic design tool is also mentioned. A chronicle recounting first-hand experience in printing a book in a printing press is attached too. As a result, all the contents studied in the theoretical part of the project are applied and put into practice in such a way that it results in a poetry book being self-published.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es exponer y analizar todo el trabajo realizado al autopublicar una recopilación de poemas propios. Desde pequeña uno de mis grandes sueños ha sido poder publicar un libro así que llegué a la conclusión de que esta era la mejor manera de adentrarse en el mundo editorial. La poesía ha formado parte de mi vida desde hace ya mucho tiempo y escribir estos poemas ha sido mi manera de poder expresar todo aquello que sentía. De este modo, quería tener la oportunidad de entender cómo es el proceso de publicación y vivir de primera mano todos y cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo. También quería exponer la gran dificultad que supone autogestionar la publicación de un libro y todo el trabajo que requiere.

Primero, me centré en la poesía a lo largo de la literatura española y en cómo muchos de los grandes autores de nuestro país hablaron ya en sus tiempos sobre los mismos temas que yo trataba en mis propias poesías. Escogí cuatro grandes temas que han estado presentes en la poesía desde los inicios de esta: el amor, la amistad, la naturaleza y, finalmente, el paso del tiempo. Estos eran, de hecho, los cuatro temas más presentes en mi propia obra. Analicé como la percepción de estos había cambiado a lo largo del tiempo y su directa relación con el contexto histórico del momento. Esta recurrencia en ideas a lo largo de la literatura da paso a numerosos tópicos literarios, que decidí observar también. Además, estudié a grandes autores de la literatura española como podrían ser Antonio Machado, Garcilaso de la Vega, Adolfo Gustavo Bécquer o Francisco de Quevedo y encontré en sus composiciones el uso de tópicos literarios que aparecía también en mi poemario.

Seguidamente, analicé mi propia poesía, centrándome en el uso de la rima y figuras retóricas. Esto me sirvió para entender mejor la calidad poética de mi obra. También expliqué el simbolismo que aparece a lo largo de toda la recopilación con el objetivo de que los poemas pudieran ser más entendidos y mejor analizados.

Como parte práctica del trabajo, expuse todo el proceso creativo que hay detrás del libro. Explicué no solo el título sino también el origen de la mayoría de los poemas. A continuación, hice una disección de todos los capítulos del libro y expliqué su evolución y aportación a la obra en conjunto. Me centré en el significado que guarda cada uno y la

relación que existe entre todos los capítulos. Además, desarrollé la creación de las ilustraciones que se encuentran a lo largo del libro así como las imágenes que acompañan las diferentes poesías.

Posteriormente, en inglés, analicé los diferentes pasos que se deben llevar a cabo con tal de sacar un libro al mercado. Explicé en que se basa el crecimiento que este tipo de publicación ha vivido en los últimos años y expuse sus ventajas e inconvenientes en comparación al proceso de publicación tradicional.

Seguidamente, expliqué cómo llevé a cabo el diseño de la portada y del interior del libro y los programas que utilicé para crear su maquetación. Me centré también en el uso de los colores en el diseño gráfico y el significado que estos aportan a la interpretación de la obra así como en la tipografía utilizada.

Finalmente, expuse una crónica del proceso de impresión del propio libro, mi experiencia en una imprenta y los aspectos más técnicos de la maquetación física del libro. Para ello, asistí a la impresión del libro donde tuve la oportunidad de ver de primera mano todo el proceso e incluso participar en él, cosiendo las páginas del libro.

En conjunto, las diferentes partes del trabajo resultaron en una comprensión completa del proceso de publicación de una novela o poemario, no solo como autora, sino también como editora, diseñadora gráfica e incluso impresora de este. El trabajo es, en definitiva, una mirada cercana, a todo el trabajo que se lleva a cabo en el mundo editorial.

2. CUERPO DEL TRABAJO

1. Las fuentes de inspiración: Los temas y los tópicos literarios

Inspirarse es, sin duda alguna, el primer paso para crear toda obra. Para hacerlo, muchas veces, recurrimos a ejemplos de aquellos que han hecho algo parecido antes que nosotros. En otros casos, otras expresiones artísticas pueden desencadenar un nuevo proceso creativo completamente diferente. Una canción puede inspirar a un pintor, una película puede estar basada en una novela o una escultura puede nacer de un poema. A veces es la propia vida y nuestras experiencias quienes incitan la creación de nuestro arte. En el caso de la poesía, hablamos de temas cuando nos referimos a aquello en que se centra o inspira el autor en su obra. Muchos de ellos son temas recurrentes, como es el caso del amor, la naturaleza, el paso del tiempo, la sexualidad o la muerte. A lo largo de la historia, autores de todo el mundo han plasmado sus sentimientos e inquietudes en sus obras. Gran parte de estas temáticas tan recurrentes han acabado convirtiéndose en recursos literarios. Así pues, entendemos como tópicos ciertas fórmulas o clichés fijos que algunos escritores - imitando a veces a autores anteriores a sus tiempos- han introducido en sus composiciones, repitiendo unos mismos conceptos temáticos. Otros los describen como la expresión de ideas universales y eternas.

a. El amor

El amor es, sin duda alguna, el tema por excelencia de muchas obras artísticas y literarias. Lo encontramos ya en las leyendas y mitos de la antigüedad, representado con figuras mitológicas como Eros o Cupido, así como en obras mucho más contemporáneas. El tema no solamente se trata en el ámbito literario sino que encontramos numerosas expresiones musicales, pictóricas, textos filosóficos y más recientemente producciones de cine.

Las musas en el arte:

En muchas obras encontramos mujeres que se convierten en “musas” transformándose así en el centro de inspiración, obsesión y creación de grandes artistas. La idea de las musas aparece por primera vez en la

mitología popular antigua como nueve hijas de Zeus que patrocinan todo tipo de artes. A medida que avanza la historia, estas musas dejan de ser criaturas divinas para convertirse en mujeres que forman parte de la vida del artista. Para Toulouse-Lautrec sus musas eran las prostitutas de Montmartre, para Picasso sus amantes, a las cuales dibujó, pintó y modeló hasta la saciedad mientras que para Dante Gabriel Rossetti es Jane Burden, su esposa.

En la literatura, especialmente en la poesía, esta inspiración a partir de las musas se traduce, muchas veces, en un amor cortés o devoto que acaba convirtiéndose en una obsesión del poeta.

Tipos de amor:

Cuando hablamos del amor como tema literario debemos tener en cuenta que a lo largo de la literatura encontramos infinitas formas de tratarlo. Cada autor nos presenta una forma única de entender el amar como tal y dichas percepciones pueden ser completamente opuestas. Mientras en algunas épocas predomina un amor feliz en otras las obras de ese periodo se centran en el desamor o en el aspecto más dañino de este. Por otro lado, no solo existe una definición de amor por lo cual este tema abarca desde el amor romántico y el amor platónico hasta el amor tóxico o el amor propio. Además, muchos autores deciden compartir las dudas o sentimientos que el amor despierta en ellos mismos convirtiendo sus obras en una especie de monólogo interior. El anhelo y deseo propio puede llegar a provocar un debate interno sobre nuestra existencia y los límites de nuestra individualidad. De este modo, este tema se convierte en uno de los más expresados dado a la gran variedad de posibilidades de tratarlo. Así pues, clasificamos los tipos de amor más recurrentes en el mundo literario de la siguiente manera:

- *Amor imposible*: Se refiere al amor que no puede tener lugar debido a situaciones externas que lo condicionan. En este caso, el autor expresa su frustración y lamentos por el deseo de un amor que no puede alcanzar.

- *Amor idealizado*: Amor perfecto e inalcanzable donde no hay contacto carnal. El ser amado se entiende como un bello y noble ser de devoción y culto convirtiéndose así en una fuerza de carácter divino.

- *Amor tirano*: El amor se asocia con la libertad, en este sentido, el amor tirano es aquel que priva a un ser de su libertad.
- *Amor sensual*: Implica pasión amorosa; relaciones en las que la atracción física y el goce de la belleza corporal estimula el sentimiento. También se entiende por esto la posesión y unión física de los amantes. Sus características se manifiestan en la implicación del anhelo de fusión completa con la otra persona, su exclusividad y, en ciertas ocasiones, en expresar formas de amor engañosas.
- *Amor cortés*: Se caracteriza por tomar del feudalismo la concepción de la dama como un señor a veces inflexible y cruel, al que se debe respetar y servir. La dama está llena de perfecciones y es moralmente superior al hombre. Este amor puede ser o no correspondido.
- *Amor recíproco*: Corresponde al amor mutuo entre amantes. No obstante, el hecho que sea correspondido, no significa que quede libre de dificultades.
- *Amor trágico*: Se caracteriza por la fatalidad de un amor irreprímible y prohibido. Los personajes se entregan a fuerzas superiores a las cuales no pueden resistirse. La pareja es presa de los juegos del destino y no pueden ir en contra de él. El destino trágico, las familias rivales, la soledad y muerte son elementos recurrentes.¹

Así pues, no es de extrañar que muchos de los grandes tópicos literarios tienen como tema central el amor. Entre ellos encontramos *Ignis Amoris*, *Amor Ferus*, *Veatus Amoris* o *Militia Amoris*. Este último, traducido como “La malicia del amor” entiende el amor, y todo lo que de ello deriva, como una lucha o una batalla. Se compara la valentía del soldado a la valentía del amante que, a pesar de ser completamente diferentes, se basan en el miedo al fracaso. En otras obras la lucha para conquistar a la amada se relata como un paralelismo a un enfrentamiento bélico.

Muchos autores han hecho referencia a esta percepción del amar en sus obras, como es en caso de Ovidio, probablemente uno de los poetas antiguos más conocidos hoy en día. El

¹ EduRec. “El amor en la literatura.” *EduRec*, https://www.ecured.cu/El_amor_en_la_literatura.

autor, conocido principalmente por su obra “Las Metamorfosis”, donde narra diversas leyendas y mitos griegos y romanos, vivió en Italia durante el s.I a.C. Por otro lado, gran parte de su poética gira en torno al amor y al arte del cortejo, por lo que es considerado como una de las mayores influencias en el desarrollo posterior del amor cortés trovadoresco (“Ovidio”). En su recopilación *Ars Amatoria* (Arte de Amar) II, Ovidio utiliza el tópico literario de *Militia Amoris* en los siguientes versos:

"Militiae species amor est; discedite, segnes:

Non sunt haec timidis signa tuenda viris.

Nox et hiems longaeque viae saevique dolores

Mollibus his castris et labor omnis inest"

Traducción: "El amor es una especie de milicia. ¡Apartaos los que seáis flojos! Estas enseñanzas no deben ser defendidas por gentes pusilánimes. Noches, borrascas, largos caminos, crueles dolores y toda clase de trabajos entran en este campamento del placer."

En mi caso, por ejemplo, el *Militia Amoris* también aparece en alguno de los poemas, concretamente en el tercer capítulo, donde encontramos el siguiente poema:

*En el amor,
como en la guerra,
uno no sabe si sale ganador
hasta que la lucha.*

*Pero qué difícil la batalla
donde no se lucha con el cuerpo
sino con el corazón.*

*Donde uno ha de caminar desnudo,
de puntillas hasta el fuego cruzado,
mirando a su enemigo sin saber
si lo que espera es una bala*

o un beso.

Este poema nace de una conversación y su resultante reflexión sobre el miedo que puede producir empezar a amar a alguien. Al fin y al cabo, amar a alguien es mostrarse vulnerable

frente a ellos y esperar a que sepan cuidar de la confianza que les has concedido. Este no es siempre un paso fácil y a veces el miedo puede helarnos y evitar que nos permitamos sentir. Con esta reflexión en mente, escribí el poema pensando que el amor y la guerra no son tan distintos al fin y al cabo. Este es un claro ejemplo de que a pesar del tiempo, una persona como yo puede llegar a la misma conclusión que a la que Ovidio compartió en su tiempo a pesar de separarnos más de veinte siglos de historia.

b. La amistad

La amistad es otro de los grandes temas tratados en la literatura a lo largo de la historia. Si damos la vista atrás, nos podemos fijar en que, incluso en la antigua Grecia, la amistad se consideraba un tipo de amor diferenciado del amor romántico como tal. Los griegos la definían como “Philia”, el amor que existe entre amigos, una búsqueda del bien común que se expresa a través del respeto, la solidaridad, la cooperación y el compañerismo. Se caracteriza por ser desinteresado y se alegra cuando el otro es feliz y está bien. No involucra un amor pasional ni atracción sexual. Para los griegos, la amistad era una de las virtudes más nobles que podía tener el hombre. Era el nexo de unión entre soldados en combate y el sentimiento de unión entre dos compañeros de estudio. Muchas de las obras filosóficas publicadas en ese momento prestan especial atención a la amistad como herramienta para entender al hombre. Otros autores más contemporáneos trataron también de definirla, como es el caso de Francisco de Quevedo, famoso poeta español, quien dijo: *“El amigo ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida sin esperar a que le llamen”*. Con la llegada del cristianismo, sin embargo, la amistad en la literatura pierde fuerza y esta se centra más en el amor familiar, conyugal y el amor a Dios. A pesar de ello, muchas obras continúan poniendo la amistad como uno de sus temas centrales como es el caso de *“Don Quijote de la Mancha”*. En este clásico de la literatura española, Cervantes trata en profundidad la relación entre Don Quijote y Sancho Panza a medida que esta se convierte en un lazo de amigos.

Cervantes y Quevedo no fueron los únicos autores españoles que trataron en sus obras el afecto para gente de su entorno. La nombrada Generación del 27, nos regaló numerosos poemas que los autores de la época se dedicaron unos a otros en donde expresaban el cariño que sentían por el otro. Este fue el caso de Pablo Neruda, quién escribió numerosas obras que tenían como tema central la amistad y se las dedicó a otros autores como a Rafael Alberti o a Miguel Hernández. En su poema *Oda a Federico García Lorca*, Neruda le dedicó los siguientes versos a su amigo:

*Federico,
tú ves el mundo, las calles,
el vinagre,
las despedidas en las estaciones
cuando el humo levanta sus ruedas decisivas
hacia donde no hay nada sino algunas
separaciones, piedras, vías férreas.*

*Hay tantas gentes haciendo preguntas
por todas partes.
Hay el ciego sangriento, y el iracundo, y el
desanimado,
y el miserable, el árbol de las uñas,
el bandolero con la envidia a cuestas.*

*Así es la vida, Federico, aquí tienes
las cosas que te puede ofrecer mi amistad
de melancólico varón varonil.
Ya sabes por ti mismo muchas cosas.
Y otras irás sabiendo lentamente.*

En algunas obras, algunos autores pueden ayudarse de tópicos literarios para hablar de ciertos temas a pesar de que estos no tengan una relación directa entre sí. Un claro ejemplo de ello sería el uso del tópico *Homo Viator* para dar a entender que la vida es un camino en el que uno se va encontrando personas que acaban formando parte de él. El tópico de *Homo Viator*, *Iter vitae* (*El hombre viajero*) considerada la existencia como "camino", viaje o peregrinación. Este viaje nos va cambiando y purificando transformándonos en otras personas más sabias y maduras conforme atravesamos por diversas experiencias y desengaños.

Ciertos tópicos, a pesar de estar presentes desde la antigüedad, toman especial importancia en un cierto periodo histórico debido a la filosofía o pensamiento social de la época. Cuando esto pasa, muchos de los autores del momento recurren al uso de dicho tópico para expresarse en sus obras. Uno de los ejemplos más claros de ello sería el uso del *Homo Viator* durante el Naturalismo.

En 1870 el Naturalismo nace en Francia y se extiende por Europa durante las dos décadas siguientes. Esta doctrina filosófica afecta radicalmente todos los ámbitos, desde el pensamiento social, el científico y el cultural. Del naturalismo derivan a su vez otras corrientes filosóficas como es el caso del determinismo. Según este pensamiento, todos los hechos y acciones humanas están condicionados antes de que estos sean ejecutados. Por lo tanto, el ser humano no es libre a la hora de tomar sus decisiones sino que se convierte en una marioneta del destino irreversible. Niega la existencia del azar en nuestras vidas de manera rotunda. El *Homo viator* se convierte en un ejemplo perfecto para expresar esta percepción del destino, convirtiendo el camino en nuestra vida y reflejando al hombre como un simple caminante de ella. En todos los casos, el camino está ya diseñado y construido por los dioses, como sería el caso de obras antiguas como *La Odisea*, o la divinidad judeocristiana. Por otro lado, la interpretación más contemporánea de este tópico literario presenta la vida como un camino que el mismo hombre debe construir. Este deja de ser un simple caminante para convertirse en el responsable de las decisiones que poco a poco determinan su camino vital.²

Muchos autores modernos españoles han utilizado el *Homo Viator* en sus obras, como es el caso de Antonio Machado, uno de los grandes referentes de la poesía de principios del siglo XX. Antonio Machado nació el 26 de julio de 1875 en Sevilla. Es uno de los grandes exponentes de la poesía española así como un emblema de la generación del 98. Con tan solo 24 años, se muda a la vida bohemia en París, donde entra en contacto con innumerables artistas y autores que lo introducen a las ideas del modernismo. A su regreso a España publica su primera recopilación de poemas bajo el título “*Soledades*”. Tras la muerte de su esposa Leonor, impartió clases en la Universidad de Segovia. Con el estallido de la Guerra Civil española, Machado huye a Barcelona sin embargo, acaba por fallecer en el pueblo francés de Colliure después de atravesar la frontera. Muere el 22 de febrero de 1939 a la edad de 63 años. En uno de sus poemas más conocidos utiliza el tópico literario *Homo Viator* y este se convierte de hecho, en uno de los más célebres en toda la literatura española hasta la actualidad.

*Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;*

² Roca, Xavier. “¿Qué es el Homo Viator?” *EsPoesia*, 10 Setiembre 2018, <https://www.espoesia.com/homo-viator/>.

*Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.*

Publicado en 1912 en la recopilación “Proverbios y Cantares”, en los primeros dos versos Machado nos resume su concepción de qué es la vida. Nuestro camino no es más que nuestra huella, dicho en otras palabras, el conjunto de experiencias y decisiones únicas que nos han llevado a estar en este preciso punto en nuestras vidas. Además, por mucho que podamos volver la vista atrás y ver que nos trajo hasta aquí, ese camino ya está hecho y nos recuerda la importancia de fijarnos en el camino futuro.

Con la misma inspiración que Machado, también encontramos en mi poemario expresiones de dicho tópico literario.

*El destino en una de las tuyas,
escondió en mi camino
cientos de flores para decorar
las piedras que me esperaban.
Entre ellas me dejó
un hilito hecho de luz
que me llevaba hasta tu puerta.
Me regaló a una niñita
quien me cuidaba al llorar,
arropándome con un trocito de su piel
si la mía no soportaba el frío.
Juntas hacíamos camino
viendo a la otra tropezar,
siempre tendiéndonos la mano pa' poder continuar.
Bondadoso fue el destino,*

*dándome, sin yo pedirlo,
alguien a quien poder amar.*

Este poema se encuentra en el tercer capítulo de la obra: *El Artista*. Este poema se inspira en el encuentro de una amistad pura. Muchos de mis poemas hablan de gente que forma parte de mi vida y este es un claro ejemplo de ello. Creo que en nuestro camino no solo nos encontramos obstáculos sino que también tenemos la suerte de encontrar a otros que nos acompañen en el camino. Una de las principales temáticas del poema es el destino como motivo para la entrada de personas en la vida de uno. No solo lo menciono de manera textual en el primer verso, sino que también utilicé la famosa leyenda del hilo rojo: una creencia de Asia oriental, presente en la mitología china y en la japonesa.

c. La naturaleza

La naturaleza ha sido desde siempre uno de los grandes enigmas y misterios para el ser humano. Desde los primeros filósofos griegos que centraron sus obras en entenderla hasta todos los poetas que la han utilizado como inspiración para sus obras.

Mientras otros temas, como es el caso de la amistad, no se han tratado siempre con la misma importancia a lo largo de la historia, la naturaleza siempre ha formado parte de la literatura del momento de algún modo u otro. Sin embargo, la percepción de esta es muy diferenciada a lo largo de las diferentes corrientes y estilos artísticos del momento.

En la edad media el hombre medieval el poeta contempla la naturaleza y la plasma en sus obras de manera alegórica. Este no es un paisaje realista sino que simboliza el paraíso asociado a la religión. Se expresa mayoritariamente en modelos que se repiten desde la literatura greco-latina y bíblica. Así pues se dibuja un paisaje ideal al que el hombre medieval aspira a disfrutar.

Más adelante, durante el Renacimiento, se creará una versión idílica del paisaje rural. Poetas como Garcilaso de Vega (1501-1536) se caracterizan por describir como prácticamente sagrada la vida del campo, dejando de lado los problemas y dificultades de este modo de vida. Sus descripciones del amanecer y del anochecer serán representativas de la época y

algunos tópicos, como el *Locus Amoenus* serán tratados con recurrencia. Su poema *Égloga III* es el ejemplo más claro de ello:

*Cerca del Tajo en soledad amena
de verdes sauces hay una espesura,
toda de yedra revestida y llena,
que por el tronco va hasta la altura,
y así la teje arriba y encadena,
que el sol no halla paso a la verdura;
el agua baña el prado con sonido
alegrando la vista y el oído.*

Esta concepción cambiará de manera radical con la llegada del Barroco. A diferencia de la percepción del paisaje hasta ese momento, el poeta barroco lo describe como «lóbrego, inarmónico, de mal augurio, monstruoso. Nada más distinto del lugar de la literatura tradicional». Autores como Luís de Góngora (1561-1627) querrán destacar en sus obras la efimeridad del hombre en contraste de la permanencia y la belleza de la naturaleza que, a su parecer, son dos aspectos que están íntimamente relacionados.

Durante el Romanticismo, el paisaje se utiliza para representar la propia alma del poeta razón por la cual, su descripción va directamente ligada al temperamento de esta. Grandes autores románticos como Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) pintaron con sus propios sentimientos un paisaje que se adapta así a su estado de ánimo.

En el Modernismo, por ejemplo, se mezcla el paisaje con la historia y la tradición legendaria sirviendo así de marco para evocaciones en tiempos y ambientes remotos. Como es propio de este período literario, las obras se utilizan como evasión de la realidad, motivo por el cual los personajes se encuadran en lugares fantásticos o de carácter mitológico. Destacan grandes poetas como Rubén Darío (1867- 1916) o Juan Ramón Jiménez (1881-1958).

En España, la Generación del 98 se propuso reivindicar los paisajes nacionales, ambientando sus obras en el alma de Castilla. Exaltan e idealizan su sobriedad, su historia e importancia en nuestra cultura de modo que presentan una visión completamente subjetiva e idealista de esta.

Para hacerlo, autores como Antonio Machado (1875-1939), recurren a tópicos literarios que explotan a lo largo de toda su obra.

El tópico literario más recurrente en el tema de la naturaleza es sin duda alguna el *Locus amoenus* (*Lugar agradable*). Este otorga un carácter mítico al paisaje ideal, descrito bucólicamente a través de sus diversos componentes (prado, arroyo, árbol...) y relacionado, casi siempre, con el sentimiento amoroso.

d. El paso del tiempo

El paso del tiempo, la fragilidad de este y la efimeridad del hombre ha sido desde los tiempos antiguos uno de los grandes temas de no solo obras literarias sino también de obras filosóficas.

Ya en la antigua Grecia la aparición de grandes filósofos como Séneca, cambió la percepción del tiempo y de cómo vivimos nuestras vidas. Se generalizó una constante invitación a tomar conciencia de nuestra condición mortal y de aceptar la imposibilidad de desarraigarnos de ella. La muerte no es pues un límite lejano al que nos vamos acercando, sino algo que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas.

De dichos filósofos se nutrirán los grandes tópicos de la poesía española que centrarán su atención a la fugacidad del tiempo, la vida como camino hacia la muerte, la irreversibilidad del tiempo o la llegada inexorable de la muerte.

Durante la Edad Media, este constante paso del tiempo se mostrará como un desprecio de los bienes mundanos y las posesiones terrenales. Por otra parte, la misma muerte se convertirá en el inicio de una vida celestial que servirá como compensación moral frente al estilo de vida atroz y empobrecido en el que se encontraba la mayoría del pueblo llano.

Hemos de saltar hasta el barroco para encontrar nuevos y profundos poetas que utilicen el tiempo como tema recurrente en sus obras. Grandes autores como Góngora, nos invitarán a tomar conciencia de la fugacidad del tiempo, obligándonos a detenernos, para librarnos de ella, en el placer del momento, incitándonos a prolongarlo y a apurar hasta el máximo el presente, antes de que se torne pasado y con él en muerte.

Quizá el mayor exponente del tema en la literatura será Quevedo quien centrará sus obras en la fugacidad del tiempo, de esta la vida como río que desemboca en la muerte. También lo hará siglos más tarde Antonio Machado, cuyas muchas de sus obras tienen como hilo conductor la irreversibilidad del tiempo.

El tiempo está, en consecuencia, como viva preocupación en los poetas españoles del Siglo de Oro, sobre todo en el barroco. Sin embargo los poetas de esta época se lamentarán por el paso incesante del tiempo y la llegada inevitable de la muerte. Será pues un enfoque del tiempo objetivo y común a todos. No será hasta el romanticismo en que encontraremos una destrucción de la objetividad del tiempo, y con ella su interiorización en el alma del poeta.

Si reparamos en la poesía de un poeta romántico tan representativo como Bécquer, advertimos, por primera vez, este tiempo subjetivo que no vuelve más. Este no tiene futuro y vive prolongado solo en el recuerdo. Durante el Siglo de Oro, se entiende la muerte como algo inexorable ante la que sólo podemos intentar un desesperante cambio de postura. En el romanticismo, en cambio, el poeta no se limita a esperarla, sino que encuentra en sí mismo el arma para vencerla, triunfando sobre el tiempo, aliado de la misma muerte. El poeta disfruta con esta vuelta de su mirada espiritual hacia atrás ya que el pasado que trata de revivir es claro, luminoso. En muchos de los casos, este recuerdo se remonta a la infancia de los propios autores, representando este periodo en sus vidas como el momento vital de mayor felicidad debido a su inocencia y sencillez.

Es crucial que entendamos que la recurrencia de este tema a lo largo de la literatura española no es casual. La meditación sobre el tiempo, el aferrarse a la temporalidad de la existencia humana o la presencia obsesiva de la muerte son un fenómeno propio de crisis histórica. Es la respuesta humana a todo aquello que se va, dando paso a la angustia y la desesperanza. Así pues, no es casualidad que autores de tiempos tan diferentes muestren una preocupación tan similar ante el paso del tiempo.

No es de extrañar, pues, que la fatiga, el desengaño y la desesperación de una clase decadente y moribunda lleve a ciertos poetas a construir un arte relacionado directamente con la muerte. Representan con sus obras el borde de un abismo en el que se encuentra la sociedad del momento y su actitud no puede ser otra que la del lamento y la desesperanza.

Muchas veces, estos autores recurren al uso de tópicos literarios como el *Tempus Fugit, Ubi Sunt?* o *Omnia Mors* para llevar a cabo sus reflexiones acerca de la vida y de la muerte. Estos

tópicos tomarán mayor influencia en periodos de decadencia social. Uno de los ejemplos más claros de ello tendrá lugar durante el Barroco español con el tópico literario por excelencia *Carpe Diem*. Este tópico es probablemente el más utilizado a lo largo de la literatura universal y el más recurrente, apareciendo en producciones cinematográficas como “*El Club de los Poetas Muertos*”(1989). *Carpe Diem* (Aprovecha el momento), invita a los hombres a disfrutar de su juventud antes de que llegue la vejez. Se centra en la brevedad del tiempo y en la importancia de aprovecharlo, asegurándonos de que no se nos escape entre los dedos.

Esta locución latina, como hemos mencionado anteriormente, cobra especial importancia durante el Renacimiento y el Barroco. Denominado por muchos como el Siglo de Oro, este periodo abarca desde el 1492 al 1659 aproximadamente y es considerada por muchos la etapa más gloriosa de la literatura española.

El Renacimiento fue un movimiento artístico, cultural, científico y social originado en Italia en el siglo XIV, a pesar de que no se extendió y se popularizó por Europa hasta los siglos XV y XVI. Durante esta época, se rechaza la pobreza artística y cultural de la Edad Media y se retoman los ideales de la cultura clásica de Roma y de la Antigua Grecia. Es un periodo de renovación que produce un avance en la mayoría de ámbitos sociales. La visión teocéntrica del mundo se transforma radicalmente por el antropocentrismo, donde se posiciona al hombre como el centro de todas las cosas. Se caracteriza por:

- El descubrimiento de América representa un avance tecnológico y una expansión de la cultura europea a nivel mundial. Muchos autores entran en contacto con estos nuevos territorios, influyendo en sus obras.
- La introducción de la imprenta entre el 1460 y el 1480 supone un gran cambio en la difusión cultural. Acontece un motor de la literatura y abre las puertas del conocimiento a una sociedad hasta ahora analfabeta.
- La Reforma Protestante debilita la cristiandad, que se separa cada vez más de las corrientes artísticas y sociales.

Como resultado, el contexto histórico deja una gran impronta en las expresiones artísticas. Se establecen nuevas ideas que determinan una nueva concepción del hombre y del mundo. (Ies Blanco Amor)

El humanismo se entiende como la actitud del hombre renacentista y tiene como objetivo imitar a los clásicos grecolatinos. Esta actitud se caracteriza principalmente por:

- El valor de la vida material, sus placeres y su belleza (que habían sido desterrados en la Edad Media).
- El descubrimiento y exaltación del paisaje y valoración de la naturaleza como modelo para cualquier actividad humana.
- El concepto de belleza basado en la armonía, el equilibrio, la contención.³

Por otro lado, el Barroco representa la segunda mitad del Siglo de Oro. El contraste de estos dos estilos en este periodo es evidente. El optimismo, el equilibrio y la confianza del Renacimiento van evolucionando hacia una actitud pesimista y de desengaño, a la actitud pesimista y al gran desengaño del estilo barroco. En España, el Imperio se derrumba y ante la desilusión y el pesimismo general, la sociedad se refugia en la literatura para evadirse. Así pues, la preocupación por el paso del tiempo es muy generalizada, motivo por el que tópicos como *Carpe Diem* toman tanta fuerza en las obras de esta época. El estilo se caracteriza por una actitud individualista generalizada y la tendencia a la exageración y la desconfianza. Los temas principales son el desengaño, la vida como un sueño y el honor. La sensación de confianza desmenuzada con la llegada del Barroco, pone en evidencia la fragilidad de esta. La muerte se convierte en inevitable y los autores plasman la necesidad de vivir al máximo en sus obras. Así pues, tópicos como *Carpe Diem* se convierten en distintivos del Renacimiento y del Barroco

Uno de los grandes exponentes del Siglo de Oro español fue Garcilaso de Vega, nacido en Toledo en 1496. Él, como otros muchos autores de su época, utilizó el tópico *Carpe Diem* en algunas de sus composiciones. Aparte de su faceta artística, también participó en varias batallas bajo el mandato de Carlos I. Su excelente obra está formada principalmente por sonetos escritos entre 1526 y 1535, que no fueron publicados hasta una década después de su muerte. Garcilaso de Vega murió en Niza a los 40 años a causa de sus heridas de guerra. Su soneto XXIII es uno de los más conocidos y uno de los grandes ejemplos del *Carpe Diem* en la literatura española.

³ Monera, Victoria. "TÓPICOS LITERARIOS. Ubi sunt, carpe diem, beatus ille...." *Divinas Palabras*, 12 Setiembre 2016, <https://www.victoriamonera.com/que-son-los-topicos-literarios/>.

Soneto XXIII

*En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro rostro
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende el corazón y lo refrena;*

*y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena;*

*coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.*

Marchitará la rosa el viento helado.

*Todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.*

El poema sigue la estructura básica de los sonetos: Catorce versos endecasílabos organizados en dos cuartetos y dos tercetos de rima consonante. El soneto está dividido en tres partes diferenciadas:

- Primera parte: En los dos primeros cuartetos el autor describe a su amada, siguiendo los cánones renacentistas de la época (*descriptio puellae*). Se utilizan metáforas como por ejemplo el cabello rubio o el cuello blanco para simbolizar pureza y así pues, juventud.

- Segunda parte: En el primer terceto el autor introduce el tópico latino *Carpe Diem* con el uso del imperativo “Coged”. En el verso “antes que el tiempo airado / cubra de nieve la hermosa cumbre.” El autor utiliza la nieve para simbolizar las canas que aparecen al llegar a la tercera edad.
- Tercera parte: El segundo terceto actúa como conclusión y final de la obra. Se presenta la vejez como algo inevitable. La rosa simboliza una juventud que se acaba y un viento helado, que hace referencia a la muerte.

En mi caso, el tópico *Carpe Diem* también aparece en algunas de mis composiciones como es el caso de este poema que se encuentra en el último capítulo del libro:

Con Guantanamera de fondo
te miro liar un cigarrillo
mientras tarareas la canción
que llevamos tatuada en el pecho.
El café seco en el fondo de la taza,
en ese río que me lleva siempre de vuelta a ti.
Tu mechero negro guardado al lado de mi cama
pa' acordarme de estos días,
y del humo de la llama
que nos recuerda
que tan solo somos pájaros
efimeros entre nubes y rayos de sol.

Este poema refleja el paso del tiempo como un recordatorio de la fragilidad de este. Crecer no es siempre algo sencillo y a veces uno se da cuenta de que los que deberían ser los mejores años de su vida parecen estar escurriéndose entre sus dedos. La juventud se convierte en algo efímero y el paso del tiempo en algo inevitable. Este poema en concreto, lo escribí haciendo referencia a las muchas tardes que pasamos mi familia y yo en la terraza merendando durante los meses de confinamiento. Era consciente en aquel momento que al cabo de unos meses me iría a estudiar al extranjero durante un año y que me quedaban pocos momentos como esos con ellos. De cierto modo u otro, me di cuenta de que poco a poco me estaba haciendo mayor y al cabo de poco tiempo me independizaría y dejaría atrás mi infancia en casa.

2. Aspectos formales

a. La rima

Llamamos rima a la coincidencia entre los fonemas de dos versos a partir de la última vocal acentuada. A lo largo de la recopilación, a pesar de que la mayoría de poemas están escritos en estrofa escrita en verso blanco, es decir, que carecen de rima, algunos poemas contienen versos con rima. Seguidamente, algunos ejemplos de los tipos de rima fundamentales son:

- Rima consonante: Coincidencia de todos los fonemas entre los versos

*Dejame un trozito de tu piel
que tengo frío y no encuentro
quien me abrace en este sitio
Yo te canto una canción
pa' que puedas dormir tranquila
pequeñita sensación.*

- Rima asonante: Coincidencia únicamente de los fonemas vocálicos entre los versos:

*Bondadoso fue el destino,
dándome, sin yo pedirlo,*

b. Las figuras retóricas

Las figuras retóricas, también conocidas como figuras literarias, son recursos literarios imprescindibles para crear narraciones únicas, originales y con estilo propio. Algunas de ellas se basan en la forma de las palabras, otras en la ordenación sintáctica de ellas, su significado o incluso su pronunciación. A pesar de que también las encontramos muchas veces en conversaciones coloquiales y orales, el género literario que más las utiliza es sin duda alguna la poesía.

A lo largo del poemario, utilizo numerosas figuras retóricas para dar un estilo más poético a mi obra así como para convertir mis palabras en una literatura de calidad. Debemos distinguir cuatro grandes tipos de figuras retóricas según cómo modifican y enriquecen el texto:

- De orden o posición: Alteran la estructura sintáctica básica de una oración.
- De repetición: Ocurren cuando se recupera un sonido, palabra o estructura ya enunciada dentro del texto previamente
- De significado o tropos: afectan al cambio de sentido de las palabras
- De supresión: Hacen referencia a la ausencia de palabras dentro de una oración. Sin embargo, el autor lo hace con el objetivo de darle un nuevo sentido y como recurso para que el lector pueda comprender la idea del mensaje.
- Fónicas: Se caracterizan por jugar con la fonética que producen los versos al ser recitados para recalcar la intención.
- De apelación: Figuras retóricas que apelan o invocan a alguien.

A continuación, he hecho una recopilación de algunas de las figuras retóricas más utilizadas en la literatura y que se encuentran también en algunos de los poemas de mi libro.

1. Enumeración: Consiste en la acumulación de palabras formando una serie que puede ser a su vez ascendente, descendente o neutra.

*te llevas contigo tu tornado,
también tu luz
y mis historias,
todas mis flores.*

2. Hipérbaton: Se altera el orden normal de las palabras de una oración para darle un estilo más poético.

*Se me convirtió en soga
mi collar de rosas*

3. Quiasmo: Intercambio de dos ideas paralelas y a su vez opuestas en construcciones sintácticas cruzadas

Algunos escriben a la vida poemas de amor. Otros en cambio convierten en vida cualquier poema.

4. Paralelismo: Repetición de una misma estructura sintáctica a lo largo de dos o más versos.

*Pero no te encuentro a ti,
no a tu olor,
no a tus caricias.*

5. Sinestesia: consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde.

*Te lloro mares sobre escenarios grises
y pinto retratos con mis lágrimas suaves*

6. Personificación Atribución de cualidades humanas a seres inanimados.

*Este era el último regalo de la muerte,
arrebatarme el único recuerdo de que seguía aquí.*

7. Metáfora: Identificación de dos términos, uno real y otro imaginario que se fundamenta por una razón de semejanza entre ambos.

*No me digas que no entiendes de arte
cuando tus pecas están hechas de gotas de miel;*

8. Anadiplosis: Repetición de palabras al final de un verso y al principio del siguiente

*¿Por qué sigues visitando mis sueños
si los besos se convierten en humo?
Se convierte en un despertar agridulce
cuando tus brazos se vuelven aire.*

9. Interrogación retórica: Se realiza una pregunta que no espera respuesta con la intención de enfatizar.

*Dime tú:
¿No ves la caja llena de pena?*

c. El simbolismo

Los símbolos son una figura retórica muy recurrente en la poesía. El autor presenta una comparación o símil entre un objeto real y otro imaginario como en una metáfora pero basándose en la cultura colectiva. De este modo, un objeto real se convierte en representante de conceptos muchas veces abstractos. Algunos de los ejemplos más claros serían el uso de la balanza para simbolizar la justicia o la paloma blanca para representar la paz.

Los poemas están cargados como norma general, de un carácter muy simbólico. Esto se debe a que, como autora, me gusta dejar espacio para la interpretación de mis propias palabras. De este modo, existirán tantos significados como personas los hayan leído.

Aun así, algunos de estos símbolos se repiten a lo largo de la obra, convirtiéndose en una alegoría dentro del libro y uniendo y dando cohesión a los poemas entre sí. Algunos de los más frecuentes son:

- El mar: En la mayoría de casos hace referencia a un sentimiento abrumador de sentirse perdido. Podríamos incluso afirmar que representa de algún modo u otro, la adolescencia como etapa en la vida en qué uno decide qué dirección tomar aunque no siempre esté seguro de que esa sea la correcta.
- Flores: Simbolizan todo que es frágil y bonito debido en gran parte a su vulnerabilidad. Es también un signo de pureza y sencillez.
- Cristal: Representa la fragilidad de un mundo que al romperse hace daño, pero que sin embargo se muestra transparente al resto, convirtiendo la vulnerabilidad en valentía.
- Luz: Hace referencia al amor y la felicidad en su estado más puro. También representa la sensación de sentirse vivo o cómo te hacen sentir las personas a las que amas.
- Piel: El crecimiento personal constante. Representa no solo una intimidad física y consecuentemente, confianza, sino también la persona que has sido, eres y serás. Es también la capacidad de dar abrigo a tus seres queridos.
- Artista: Simboliza todas esas personas que, a mi entender, perciben la vida diferente a la multitud. Dichas personas gozan de una sensibilidad especial a la hora de no solo ver el mundo sino también a la hora de amar y expresar dicho amor.

3. El proceso creativo

a. El título y los poemas:

El libro es una recopilación de algunos de los poemas que he escrito a lo largo de los años. Si bien es cierto que muchos de ellos tratan sobre el amor, en conjunto representan mis inquietudes ante un mundo que empiezo a descubrir. Escribir se ha convertido en mi mecanismo para gestionar las intensas emociones de la adolescencia y mi obra es una prueba de ello. Sin embargo, no considero que mi poesía se centre especialmente en un amor romántico sino que habla de muchos tipos diferentes de relaciones y el amor que cada una de ellas genera. Aun así, los lectores tienen en su poder interpretar y entender mis versos de manera personal, resultando en que a veces mis palabras se interpreten de una manera totalmente diferente a mi objetivo como escritora. Mi mensaje no siempre concuerda con eso que entiende el lector pues esta es una de las magias de la poesía. Mis poemas tendrán tantos significados diferentes como personas los lean, pues al fin y al cabo su interpretación se

basará en las experiencias pasadas de los lectores en cuestión. Algunos poemas nacen de la necesidad de plasmar sentimientos que me abrumaron en su momento mientras que otros se escriben inspirados en personas que forman parte de mi vida.

Primero, decidí publicar la recopilación bajo el nombre “*El arte de amar*” puesto que a lo largo del poemario comparo muchas veces la figura del artista como pareja a la de un amante de la vida o del amor como tal. Sin embargo, pensaba que era capaz de encontrar un título más personal y que representara mejor mi vulnerabilidad de los poemas. “*La casa del alma*” apareció por primera vez en mi vida durante una conversación con una de mis amigas. Llegamos a la conclusión de que el alma es parecida a un hogar, que uno poco a poco uno decora a su gusto y hace acogedora para los diferentes invitados que habitan en ella. Es la máxima expresión de quien somos como personas. De este modo, las personas que tienen importancia en tu vida visitan tu casa y viven en ella. Abrir la puerta de la casa del alma es mostrarse vulnerable, real y auténtico. En caso de que alguien se vaya, deja un rastro físico de su presencia en tu hogar marcado así, para siempre, la persona en que te estás convirtiendo.

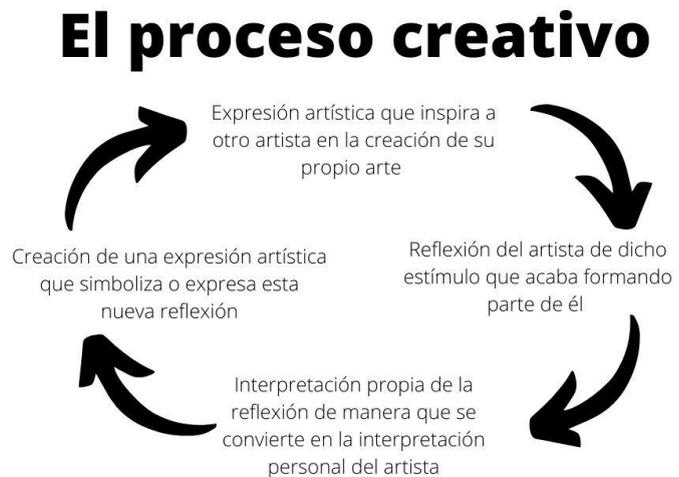
Fui consciente de que publicar estos poemas era un paso muy grande para mí ya que significaba abrir esta puerta al gran público y mostrar mis vulnerabilidades y sentimientos. El título no solo representa como percibo parte de mi mundo sino un acto de valentía que todo poeta ha de asumir al compartir su obra. Por este motivo, decidí que no había mejor título que este para representar esta recopilación.

b. La estructura

Para mí era de vital importancia que todos los detalles del libro estuvieran pensados y tuvieran un significado e intención. Así pues, consideré que el orden de los poemas afectaba a su interpretación y a su significado en conjunto y decidí dividir el poemario en cuatro apartados diferenciados: *La herida*, *El alma*, *El artista* y *El poema*.

Primeramente, introduje el libro mediante un prólogo con la intención de dar la bienvenida al lector. En mi opinión, el prólogo consigue completar el libro de manera en que este no se percibe como una simple recopilación de poemas sino una obra estructurada.

Quería que el conjunto de capítulos representara el proceso creativo como tal. Este proceso es, en mi opinión, un proceso circular que se retroalimenta a sí mismo. En el gráfico adjunto represento mi manera de entender la inspiración y el proceso creativo de todo tipo de arte. De este modo, el primer capítulo representaría la parte superior del ciclo, el segundo, la segunda y así sucesivamente. Según mi entendimiento, el arte nace muchas veces de otra expresión artística que puede ser completamente diferente. Un poema puede nacer de una canción, una película puede inspirarse de una novela o una escultura puede tener origen en un relato mitológico. Entendiéndolo así, el arte se convierte en un concepto eterno que no deja nunca de existir y el proceso creativo simboliza simplemente el cambio y evolución de este.

- *Capítulo Uno, La herida:* Simboliza la fuente de inspiración del arte que expreso. Muchos de mis poemas nacen desde un sentimiento de dolor, abandono o pena así pues la palabra herida hace referencia a todos esos sentimientos que se acaban transformando en algo artístico. Es, en mi opinión, el capítulo más íntimo y oscuro. En esta primera parte se encuentran muchos de mis poemas más profundos y donde me muestro más vulnerable. Es un punto de inicio crudo, un pozo que se transformará en los siguientes capítulos. Muchos de los poemas están escritos directamente a un “tú” y tienen una temática generalizada de desamor. En contraste, la frase introductoria del capítulo nos recuerda la necesidad de dejar curar nuestras heridas para poder sanar, pasar página y crecer a nivel personal. “Dejo abierta la herida para que pueda entrar la luz”, en primera persona porque no tiene sentido no hacerlo cuando se trata de un capítulo tan personal e íntimo. El último verso del poema final plantea una inquietud que se desarrollará más adelante, ligando así los capítulos entre sí.
- *Capítulo Dos, El alma:* Representa el proceso de cambio, como poco a poco todo deja de doler para dar paso a cosas mejores y deja espacio para la creación. Este capítulo

representa también el proceso de reconstrucción de uno mismo. Con tiempo consigo dejar atrás el dolor para dar paso a una época de crecimiento personal. Se desarrolla un nuevo tipo de amor: el amor propio. Un cambio de mentalidad enorme que poco a poco nos aleja del aire pesimista del primer capítulo. En su lugar, encontramos poemas que representan mi inquietud sobre cómo afrontar los siguientes pasos ahora que la pena ya no está aquí. Probablemente, es el capítulo en el que notamos más evolución y un cambio más marcado. Finalmente, los dos últimos poemas expresan como, por fin, decido escogermé a mí ante el mundo, por primera vez centrando mi amor en mi propia persona. En concreto, el último poema destaca la necesidad de celebrar quien fuimos en nuestro pasado así como dar consuelo a mi “yo” del pasado que aún siente tanto dolor.

- *Capítulo Tres, El artista:* El capítulo empieza cuestionando qué es el amor, simbolizando así el inicio de un proceso creativo de un artista. Esta misma pregunta se responde en el poema siguiente, dándole coherencia y sentido al orden de los poemas. En este capítulo la concepción del amor cambia y pasa de ser algo doloroso y que he perdido, a algo por lo que doy gracias. Muchos de estos poemas describen una época en mi vida donde por fin encuentro personas a las que vale la pena amar y con quien creo amistades y relaciones sanas. También elaboro mi percepción de qué es el arte como tal. En mi opinión, ser artista va mucho más allá de crear una obra sino que se trata de una manera de ver el mundo y aquello que te rodea. Con esta idea en mente, el poema se convierte en parte del artista. Este capítulo simboliza la creación en sí. Pasado el dolor y la reflexión, estos se convierten en herramientas para crear arte. El último poema plantea la creación de dicho arte y que es necesario para crear un poema como tal, uniendo así el tercer y el último capítulo.
- *Capítulo Cuatro, El poema:* La introducción del capítulo expresa una de mis grandes verdades en la poesía: “*Escribir sobre alguien es amarlo*”. En mi caso, muchos de mis poemas hablan de amigos, familiares o personas que han formado parte de mi vida. Cada uno de ellos me inspiran profundamente cada día, hecho que se ve reflejado en mi obra. Escribir un poema a alguien es otro tipo de demostración de amor. Por otro lado, el poema es el resultado del proceso creativo que simbolizan los capítulos, motivo por el cual es también el final del libro. En esta parte final, el amor deja paso a la nostalgia. Los versos ya no duelen sino que se recuerdan con cariño. El

primero de ellos, de forma irónica, marca un cambio de temática: “*este poema no habla de ti*”. Se recuerda ese amor distante, pasado y efímero por más que nos aferremos a él. Creo que el significado de este último capítulo está directamente relacionado con la perspectiva con la que lo lea el lector. La interpretación de los poemas puede ser totalmente diferente y será única para cada persona. Finalmente, como conclusión final de la obra, planteo una nueva duda: ¿Dónde queda el arte? ¿Dónde se encuentra el artista una vez todo ha acabado? El poema acaba con mi propia conclusión que, de alguna forma, representa mi propia definición de qué es la poesía para mí.

En la parte final del libro, se añaden los agradecimientos del autor, dándome la oportunidad de dar las gracias a las personas que me han acompañado a lo largo de este proyecto.

Finalmente, como detalle, decidí añadir un enlace a una lista de reproducción de las diferentes canciones que inspiraron algunos de los poemas. Este puede escanearse con el uso de la aplicación Spotify. Como he mencionado anteriormente, mi objetivo como autora era que mi libro combinara todo tipo de expresiones artísticas y por lo tanto, era de vital importancia que la música formara parte de él. De este modo, el lector tiene la oportunidad de leer las poesías mientras disfruta de la música que representa, en mi opinión, la energía de la obra y conseguir así una experiencia artística completa. Las canciones pueden llegar a dar un significado aún más profundo al conjunto.

c. Las ilustraciones

Con la ayuda de una aplicación de dibujo digital, continué por llevar a cabo las ilustraciones que aparecen a lo largo del libro. Quería que los diseños fueran sencillos y que no sobrecargaran mucho las páginas. Todo el diseño a lo largo del libro es simple y las ilustraciones tienen un carácter simbólico.

Empezando por la portada y la contraportada, estas representan la casa del alma, dando la invitación al lector a entrar y que, al cerrar el libro, muestran la

casa por detrás. La intención era que, mirando el libro por su parte posterior, se viera la propia casa por la parte trasera. Además, se añade en el diseño un conjunto de huellas que representan el paso del lector por todos los poemas del libro. A la vez, representa la huella que dejan las diferentes personas que nos marcan a lo largo de nuestra vida.

En cuanto a los capítulos, cada uno de ellos cuenta con

una ilustración que representa el título de este. Para *La herida*, una daga, que simboliza el dolor que puede llegar a causar el amor. Para *El alma*, un espejo, que expone la necesidad de todo artista de observar el reflejo de su alma y emociones para poder plasmarlas en su obra. En *El artista*, la brocha simboliza el gremio de los artistas como grupo diferenciado y, por último, El poema, simbolizado

con una flor por su simpleza, fragilidad y belleza, parecida al arte como tal.

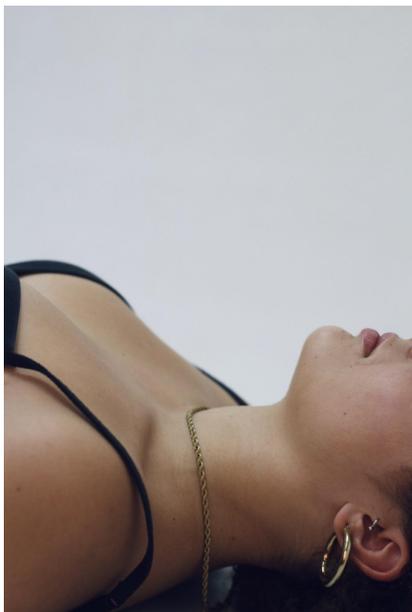

A lo largo del poemario, aparecen varias imágenes que acompañan a las poesías y hacen el libro más visual y atractivo para el lector. Tenía claro desde el principio que quería que los poemas contaran con algún tipo de soporte visual, ya fueran dibujos, pinturas o fotografías. Acabé decidiéndome por este último debido a que es con la que estoy más familiarizada. Sin embargo, tenía también muy claro que su función era en un segundo plano y que serían un nombre reducido, ya que quería evitar que quitaran importancia a los poemas en sí.

Muchas de las imágenes están tomadas con cámaras analógicas. A lo largo del verano me dediqué a recopilar instantáneas de viajes, actividades y momentos que compartí con gente que forma parte de mi vida. En mi opinión, tanto la poesía como la fotografía analógica son capaces de captar la esencia de un momento vivido y plasmarlo en una expresión artística atemporal.

Decidí también llevar a cabo una sesión fotográfica en la que participaron mis amigas y de donde conseguí algunas imágenes para acompañar algunos poemas en concreto. Para ello, alquilé un estudio profesional y llevé a cabo la redacción de varias autorizaciones parentales para tener derecho a utilizar su imagen en mi libro⁴. Con ellas quería reflejar una visión más íntima por lo cual la piel y el cuerpo tienen una gran importancia.

Por último, aparecen imágenes varias de paisajes, así como imágenes propias, ya que tienen un significado personal con el poema al que acompañan. En algunos casos, el lector no puede llegar a comprender esta relación debido a que se basan en experiencias propias o en el momento o motivo por el que escribí cada poema.

⁴ Modelos de las diferentes autorizaciones adjuntos al final del libro.

4. ¿Cuál es el proceso de autopublicación?

La última década ha estado marcada por un auge en la publicación independiente. Los autores optan por presentar su trabajo al público sin el apoyo de agentes y editoriales. Este atípico camino tiene numerosas ventajas y se ha convertido en una tendencia creciente que amenaza con cambiar el futuro de las editoriales. Sin embargo, este camino poco convencional definitivamente no es un atajo para llevar tus palabras a las librerías. Dicho proceso podría resumirse en los siguientes pasos.

1. Comenzar a escribir la historia.

Se trate o no de una novela, una recopilación de poesía o un trabajo de no ficción, el primer paso es crear el libro en sí. La mayoría de los autores recomiendan empezar por escribir un borrador y editarlo hasta que se convierta en algo que valga la pena publicar. Algunos incluso deciden compartir su trabajo con amigos o personas de la comunidad editorial para que puedan proporcionarles una opinión y crítica externa.

2. Crear el formato electrónico del libro.

Muchos de los autores que deciden autopublicar sus novelas, optan por hacerlo en formato electrónico. Los libros electrónicos se han vuelto muy populares en los últimos años puesto que cada vez más personas los prefieren a las copias físicas debido a su fácil accesibilidad y, por lo general, su precio reducido. Los lectores tienen acceso a los libros tan pronto como se publican sin tener que esperar para obtener una copia tangible del trabajo. También es un proceso de consumo mucho más sostenible y una opción menos dañina para el medio ambiente. Por ello, no es de extrañar que las webs de libros electrónicos se hayan convertido en la mejor plataforma para que los autores auto-publiquen sus novelas. Para hacerlo, es necesario convertir el borrador a un formato determinado. Algunas empresas, como Scrivener, han desarrollado programas informáticos para organizar fácilmente el diseño con el objetivo de lograr el formato necesario para la publicación.

3. Una última revisión.

Generalmente, una revisión final del libro es útil para detectar errores menores como errores tipográficos y ortográficos, puntuación incorrecta o incoherencias gramaticales. Dependiendo de la longitud del libro, esta puede ser una tarea que

requiere mucho tiempo, pero es muy recomendable para mejorar la calidad general del producto final. Incluso si el proceso de autopublicación no necesita realmente la participación de editores profesionales en el proyecto, muchos autores deciden contratar a un corrector profesional antes de enviarlo a la plataforma de libros electrónicos de su elección.

4. La copia física.

A diferencia del formato de libro electrónico, en la versión tangible del libro, es necesario asegurarse de que cada diseño de página sea perfecto. En el primero, la forma en que el lector ve la página está determinada por la configuración subjetiva del lector electrónico. Sin embargo, con un libro físico cada página debe diseñarse con detalle para evitar problemas como el final de un capítulo desvaneciéndose en la parte superior de la portada de un nuevo capítulo. Cualquier cambio importante dentro del archivo de tapa blanda puede crear un efecto de bola de nieve que requiere que se vuelva a formatear todo el documento a partir de ese momento. (Weilandia)

5. Redactar la sinopsis de la contraportada.

Este es el resumen que aparecerá en la contraportada y en la información de ventas en Amazon y otros sitios de librerías. Está diseñado para informar a los lectores sobre el contenido del libro, con el objetivo de atraerlos a leerlo. Su extensión no debe exceder las trescientas palabras. Especialmente en las novelas de ficción, el resumen de la contraportada puede afectar directamente a las ventas del producto.

6. Diseñar la portada.

Muchos autores deciden contratar ilustradores profesionales para crear la “cara” de su libro. La portada también es muy importante para la mayoría de publicaciones, ya que la mayoría de las personas, a pesar de intentar no hacerlo, juzgan un libro por su portada.

7. Comprar un ISBN.

Es necesario que los libros estén registrados y obtengan un ISBN para poder ser vendidos en librerías. Estas siglas representan el llamado “International Standard Book Number”, un número de entre 10 y 13 dígitos que identifica un determinado

libro. Cada novela tiene un número único y exclusivo cuando se publica al público y para que se le asigne uno, dicha publicación debe estar registrada.

8. El lanzamiento del libro.

Una vez que se completa el proceso, el libro finalmente puede ponerse a la venta. Las estrategias de marketing pueden garantizar la participación del público y dar como resultado un incremento en las ventas del libro.

5. Ventajas e inconvenientes de la autopublicación

Si bien el número de autores que deciden autopublicar su obra está creciendo considerablemente en los últimos años, algunos aún optan por seguir la ruta tradicional utilizando grandes editoriales.. Por este motivo, antes de decidir qué proceso puede beneficiarnos más como autores, es imprescindible analizar tanto las ventajas como las desventajas de la autopublicación.

Ventajas:

1. Es la opción más accesible y realista para autores jóvenes cuyas novelas no forman parte de la gran corriente editorial de modo que les resulta casi imposible encontrar agentes que quieran hacer llegar sus obras al público.
2. El autor tiene un mayor control creativo sobre el contenido y el diseño del libro. El escritor no necesita cumplir con los requisitos establecidos por editores, especialistas en marketing y diseñadores en su editorial. Por lo tanto, pueden elegir hasta el más mínimo detalle de todo el libro que, para algunos autores, no solo es parte de la publicación de un libro, sino también una de las partes más importantes del mismo. Esto puede conducir a un libro mucho más personal y significativo.
3. El aspecto financiero de la publicación podría ser para algunos la mayor ventaja de la autopublicación. Mientras que las editoriales suelen pagar hasta el 15 % del precio de venta por cada libro vendido, la autopublicación de libros en plataformas como Amazon permite a sus autores obtener hasta el 70 % de los beneficios. Además, tienen la oportunidad de retener los derechos de adaptaciones como películas o programas de televisión y, por lo tanto, beneficiarse financieramente si se les da dicha oportunidad.
4. El proceso en sí se reduce drásticamente y, aunque la mayoría de los autores pasan varios meses repasando cada paso, técnicamente podrían acelerar el proceso si fuera necesario.

5. Proporciona al libro un periodo de tiempo más largo para que encuentre su público. Cuando se publica a través de una editorial o de cualquier empresa grande, es más probable que el libro solo se promocione durante un par de meses antes de sustituirlo por nuevos títulos publicados. Por otro lado, los libros digitales autopublicados permanecen en las estanterías virtuales de Amazon de forma indefinida. Esto se debe a que los potenciales lectores pueden encontrar el libro con un clic y tienen más tiempo para crear un público en concreto. Esto es especialmente crucial para los escritores nuevos que aún no han encontrado su audiencia y quieren tener una lucrativa carrera como escritores.

Inconvenientes:

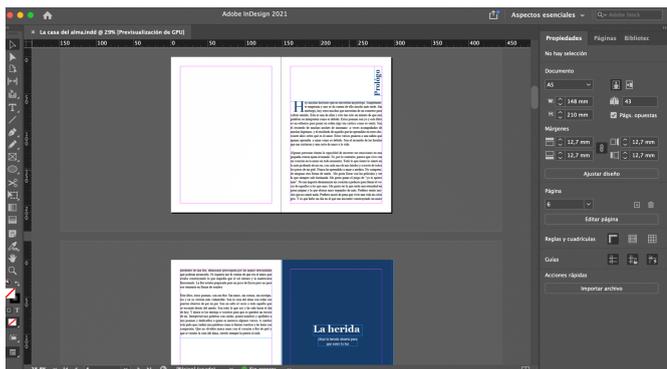
1. En el mundo editorial tradicional, los autores trabajan con editores y correctores de pruebas para solucionar problemas referentes a la trama o para garantizar que el producto final esté libre de errores tipográficos y de otros tipos. Se benefician de un equipo editorial profesional que asegura que el producto final esté limpio y listo para el público general. Sin embargo, algunos autores de autopublicación deciden contratar revisores, editores o incluso artistas personales para diseñar sus portadas si no se ven capaces de hacerlo por sí mismos.
2. Los autores están a cargo de la comercialización y distribución de sus productos. Los editores no solo cuentan con sus propias plataformas desde las cuales lanzar los títulos, sino que también tienen el dinero y los recursos para establecer contactos con librerías y medios de difusión. Estos patrocinios son cruciales para comercializar el libro entre el público. El autor tendrá que aprender los conceptos básicos de marketing si quiere tener un lanzamiento exitoso.

6. Creación del diseño interior y la portada

Como es evidente, una vez escrito el libro, es necesario el uso de un programa digital con tal de llevar a cabo el diseño interior de la obra. Tras informarme sobre los diferentes programas que se utilizaban para hacerlo y comparar las diferentes opciones, decidí utilizar InDesign.

Esta se trata de una aplicación de composición digital de páginas. Está dirigida por maquetadores profesionales y forma parte de la compañía Adobe Systems, creadores también

de Photoshop. Si bien no es un programa barato, es uno de los más intuitivos y a la vez completos del mercado, motivo por el cual es el más recomendado para personas que se inician en el mundo de la maquetación. En su página web cuentan con multitud de videotutoriales que permiten familiarizarte con el programa fácilmente y

que resultan útiles para entender las herramientas más avanzadas.

Antes que nada, crea la estructura básica del libro, transcribiendo los poemas en el orden establecido y creando las páginas que separan cada capítulo.

Primero de todo, recopilé imágenes de diseños interiores de libros de estilos diferentes para poder escoger cuál me gustaba más y el que se parecía más a lo que yo creía que mi libro necesitaba. Para ello utilicé las aplicaciones de Pinterest y Behance, donde artistas de todo el mundo comparten sus obras. Esta búsqueda de ejemplos fue de gran utilidad para empezar a decidir cómo quería que fuera mi libro. Decidí que buscaba un estilo minimalista y simple, con el objetivo de no distraer al lector del elemento principal que, en mi opinión, debían ser los poemas en sí. Estas fueron algunas de las imágenes que decidí utilizar como referencia:

a. Los colores

El uso del color tiene una gran importancia en el diseño gráfico de un libro. Como humanos, relacionamos cada color con diferentes emociones y por lo tanto, su uso en un libro afecta a la percepción que podamos llegar a tener de este. Antes que nada, decidí que mi libro tuviera como hilo conductor un solo color. Al hacer esto, el color cobra más significado en sí dentro no solo del diseño sino también en el significado de la obra como conjunto. Además, el lector percibe los diferentes capítulos como un conjunto, ya que siguen una misma escala de colores, aportando así cohesión y unión al libro. Esto puede ser de gran ayuda para conseguir que la recopilación de poemas no parezca caótica. En concreto, escogí el azul y el blanco como colores principales a lo largo del libro.

- **El azul:** Este color se suele asociar con la estabilidad y la profundidad. También se utiliza para representar la lealtad, la confianza, la sabiduría y la inteligencia. El color azul produce en la mente humana un efecto relajante. Por ese motivo, es un color estrechamente vinculado a la tranquilidad y la calma. Al contrario de los colores emocionalmente calientes como rojo, naranja y amarillo, el azul es un color frío ligado a la inteligencia y la consciencia. Mientras el azul claro se asocia a la salud, la curación, el entendimiento, la suavidad y la tranquilidad, el azul oscuro representa el conocimiento, la integridad, la seriedad y el poder. Se asocia muchas veces a elementos de la naturaleza como el mar o el cielo.

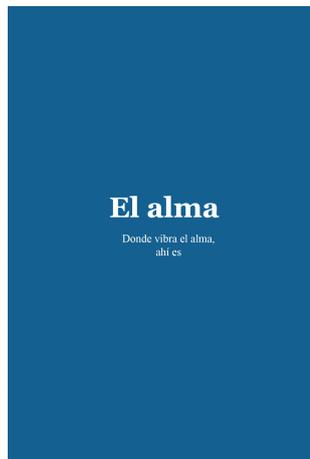
En el libro, el azul representa también la vulnerabilidad de los poemas. Además, muchas personas me han dicho siempre que me relacionan con este color debido a mi carácter sereno por lo cual me sentía muy representada utilizándolo. Por otro lado, podemos ver a lo largo del libro como la tonalidad de azul

está directamente relacionada con la evolución de los poemas dentro de la recopilación.

De este modo, el separador del primer capítulo tiene una tonalidad más oscura, adecuado a la temática más pesimista de esta parte del libro. *La herida* es el capítulo más íntimo y oscuro y donde se encuentran muchos de los poemas más profundos y vulnerables de toda la recopilación. De este modo, el color azul es sombrío en esta primera

parte.

A medida que la obra avanza, dichas tonalidades se van aclarando acorde con la evolución de las poesías. Se van dejando atrás los tonos oscuros y el azul es cada vez más claro. Sin embargo, todos ellos, a pesar de ser tan diferentes, no dejan de ser el mismo color, hecho que simboliza el crecimiento personal que muestro a lo largo del libro. El último tono de azul es opuesto al inicio sin ser pero diferente

a él. El último capítulo se representa con una tonalidad muy clara, más cerca del blanco, que representa la pureza de la poesía ante mis ojos. El uso del color como hilo conductor nos permite añadir un significado a través de él.

- El blanco: Está directamente relacionado con la pureza, la tranquilidad y la inocencia. Se asocia también con la sofisticación y la simplicidad, la luz, la bondades y es incluso considerado por muchos el color de la perfección. A diferencia del negro, el

blanco por lo general tiene una connotación positiva y representa un inicio afortunado.

A lo largo del libro el blanco se complementa con el azul para aportar simpleza al libro. Sobre todo en la portada, el blanco es claramente el color dominante. Esta decisión la tomé con la intención de que aportara calma en contraste frente a una cosa como pueden ser las emociones. También representa, a la vez, la pureza del alma de un artista.

b. La tipografía

La tipografía, como el uso de color, es una herramienta fundamental en el diseño gráfico de una publicación. El mismo texto con diferente tipografía transmite una sensación o significado totalmente distinto. Por ello, es importante seleccionar la tipografía correcta para nuestra publicación en concreto, teniendo en cuenta qué queremos transmitir y para qué o para quién.

Para la mayoría del texto que aparece en el libro he utilizado la tipografía de Baskerville Regular en 12 puntos. Se trata de una tipografía que forma parte de las denominadas Serif, que aparecieron ya en los inicios de la impresión en cadena y que destacan por transmitir seriedad, tradición y respeto. También se utilizan para textos largos, ya que favorece su legibilidad al crear una línea imaginaria bajo el texto. Se utiliza también en las frases introductorias de cada capítulo en 14 puntos.

En contraste, los títulos de los apartados como el prólogo, los agradecimientos o el título en la primera página, utilizan una tipografía diferente, en este caso Times New Roman, en 18 puntos y color de manera que destacan en comparación al cuerpo del texto. Esta tipografía se utiliza también en 24 puntos en los diferentes divisores entre capítulos.

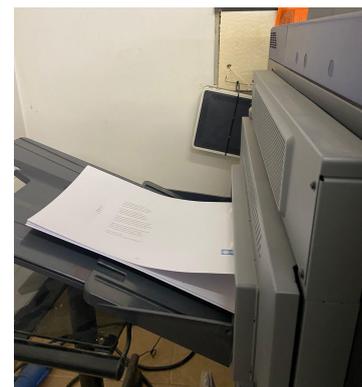
7. Proceso de impresión

Para llevar a cabo la impresión del libro físico primero me puse en contacto con una imprenta local para presentarles mi proyecto y que me pudieran hacer un presupuesto. También consulté opciones on-line de empresas que se dedican a la impresión de autopublicaciones. Sin embargo, llegué a la conclusión de que prefería un trato más personal y poder ser participe del proceso. Así pues, el día de la impresión tuve la gran oportunidad de observar todos los pasos e incluso participar en la encuadernación artesanal de mi libro.

El primer paso consistió en la elección de papel, tanto para el interior como para la portada, el tipo acabado exterior, las medidas del libro... Una vez concretados, se procede a hacer una revisión digital de los colores de los capítulos y las fotografías para asegurar que conserven sus colores vivos una vez impresos en papel. Este no es un proceso sencillo por lo cual se llevan a cabo numerosas pruebas hasta conseguir el acabado deseado. También se marcan en el diseño líneas que servirán de guía para el recorte final de las páginas así como el margen para poder doblar los diferentes folios. Este margen será de 11.5 mm en mi caso. Además, para mi libro, me decidí por un papel de 160 gramos para las páginas interiores y uno de 300 gramos con acabado mate para dar más estructura a la portada. El uso de un papel relativamente grueso en el interior era crucial para poder conseguir el diseño de un lomo.

En mi caso en particular, me recomendaron hacer una impresión digital, ideal para proyectos de pocas unidades. En las impresiones a gran escala, se utilizan impresoras de placas de aluminio que hacen mucho más rápido el proceso. Sin embargo, estas requieren mucho tiempo de preparación previa para

asegurar el buen uso de la maquinaria de manera que no resulta práctico para proyectos de pocas copias.

Antes que nada, se corta el papel elegido en folios más pequeños utilizando una guillotina industrial. Posteriormente, la propia impresora estructura las diferentes páginas de modo que estas estén organizadas en pliegues. Para ello, es necesario que la publicación cumpla una

serie de requisitos. Una de ellas, y quizá la más importante, es que toda impresión debe contar con un número de páginas múltiple de cuatro, pues este es el número de caras que cada folio añade a la publicación como conjunto.

Posteriormente, las páginas se agrupan en pliegues (véase la imagen de la izquierda). Estos deben de tener también un número de páginas múltiple de cuatro. En mi caso, mi libro contaba

con 52 páginas, que dividimos en dos pliegues de 20 páginas y un tercero de solo 12. Con tal de que el doblado sea lo más limpio posible, se utiliza una guillotina para marcarlo y centrarlo.

Una vez impresos los diferentes pliegues, se cosen entre ellos utilizando hilo. Para ello, se hacen una serie de marcas a lo largo del que será el lomo del libro y se hace una pequeña marca con una sierra. Una vez marcados los puntos,

estos servirán de guía para la costura. Concretamente, decidimos hacer un total de 7 marcas con una separación de 2,5 cm entre sí. En la maquetación artesanal, es importantísimo conseguir una tensión

adecuada del hilo, ya que este asegura que las páginas del libro estén seguras en el lomo.

Seguidamente, se mide el grosor del lomo y se imprime la portada para que se ajuste a dichas medidas. El papel de la portada acostumbra a ser más grueso para darle más estructura a la publicación. Además, se le añade un acabado, en este caso mate, que le da una textura más suave al papel. Esto se consigue gracias a una máquina que adhiere un filtro transparente a la impresión.

Finalmente se unen los pliegues cosidos a la portada gracias a un encolado que refuerza aún más la publicación. Utilizando una guillotina industrial, se recortan las páginas y la portada para que el libro tenga un acabado regular. El último paso es planchar el libro con pesos para asegurar que la cola se seque como es debido y conseguir que los folios y los pliegues estén lo más planos posible.

De este modo, conseguimos el producto final: un libro maquetado artesanalmente que culmina como es debido, este proceso de autopublicación.

3. RESULTADO FINAL

Completado el proceso, obtenemos el siguiente poemario, formado por 52 páginas y donde se plasma todo el trabajo realizado. Adjuntas en este trabajo, se encuentran dos copias físicas del libro.

4. CONCLUSIÓN

La poesía puede ser para muchos una expresión artística no muy atractiva. Quizá por su difícil comprensión o porqué implica una reflexión por parte del lector para cobrar sentido, es mucha la gente que no se interesa por ella. De hecho, probablemente la gran mayoría de nuestra sociedad afirmarían que no es un pilar fundamental de nuestra naturaleza como raza. Sin embargo, después de completar este trabajo, me aventuraría a afirmar que todos ellos están equivocados.

La poesía, como la literatura en conjunto, son un reflejo de la sociedad del momento y una herramienta básica para entender de dónde venimos y nuestra cultura como país. Los seres humanos nacemos con la necesidad de compartir nuestras emociones y pensamientos acerca de lo que nos rodea. La poesía se convierte en un puente de conexión entre no solo autores y lectores sino también entre escritores de épocas completamente distintas. El legado de algunos autores se recupera posteriormente por otros más tardíos que, a su vez, añaden su propia reflexión. La percepción del amor, la amistad, la naturaleza y el paso del tiempo son claves para la creación de valores de una sociedad y su cultura y por ello, analizando cómo se han tratado a lo largo de la literatura española podemos llegar a comprender las bases morales de nuestra cultura.

Este análisis nos permite entender con más profundidad la importancia de los ciclos históricos en el mundo literario y cómo las crisis y periodos prósperos afectan de manera directa a la percepción de temas como la vida y la muerte y consecuentemente las obras artísticas de ese momento. También contribuye a la idea de que la poesía es una expresión artística eterna, capaz de conectar emocionalmente a individuos con vidas completamente diferentes pero que sin embargo tienen en común una característica vital: sienten, aman, temen y extrañan. Echando la vista atrás, entender las emociones de aquellos que las han plasmado en sus obras nos permite llegar a entender las nuestras propias.

Por otro lado, he podido comprobar la gran preparación y trabajo que la autopublicación de un poemario requiere y que es en mi opinión, mucha más que la que puede llegar a parecer en un inicio. No solo significa escribir una recopilación de poemas sino que involucra la cura de muchos detalles como podrían ser la paleta de colores que utilizamos, la tipografía, las ilustraciones, el orden y estructura del libro... Todos estos pequeños detalles consiguen que la

obra sea más estética visualmente además de que pueden llegar a tener un papel fundamental en la interpretación de esta.

Finalmente, también es importante destacar las grandes diferencias entre la publicación tradicional y la autopublicación. Este último es mucho más elaborado visto desde el punto de vista del autor. Además, el coste económico es también elevado. En el futuro, me gustaría poner el poemario en venta al público para poder estudiar con más detalle la importancia que pueden llegar a tener el marketing y el uso de las redes sociales en el éxito de este. También ampliaría mi trabajo publicando la misma recopilación por el camino de publicación tradicional para poder crear un estudio comparativo más detallado entre estos dos procesos.

Una vez concluido este trabajo, puedo afirmar que estoy muy orgullosa del resultado final. Creo que he sabido plasmar en esta publicación mi esencia personal, reflejándome en todos y cada uno de los pequeños detalles. Emocionalmente, este libro significa muchísimo para mí. Es el resultado de casi tres años de crecimiento emocional y personal y siento que de algún modo u otro, la publicación de esta recopilación representa para mí un punto de inflexión. Compartirlos finalmente con el mundo cierra simbólicamente una etapa en mi vida como es la adolescencia, cargada de emociones y nuevas experiencias. Además, representa un logro personal enorme, ya que desde que tengo uso de razón, publicar un libro siempre ha sido uno de mis grandes sueños. Esta experiencia me ha servido para reafirmarme que en un futuro, paralelamente a mi carrera docente, me gustaría convertirme en una autora de renombre y conseguir hacerme un lugar en el mundo editorial. Compartir mis historias y sentimientos con el público me hace inmensamente feliz y me gustaría poder hacer de ello mi futuro.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES:

Antes que nada, quiero agradecer especialmente a mi tutora de este trabajo, Elena Zamora, por su orientación a lo largo de este proyecto. Gracias a su involucración y dedicación, este trabajo ha conseguido salir adelante. Gracias también a Eva Torrentellé por su gran ayuda durante la redacción de la parte del trabajo en inglés.

Seguidamente, quiero hacer una mención especial a Fransesc Bonet, de la Imprenta Bonet, por dejarme ser partícipe del mágico proceso de impresión y hacer de mi libro una realidad.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aparicio, Manuela. “La poesía barroca: conceptismo y culteranismo.” *Lenguaje y Otras Luces*, 8 Noviembre 2015, <https://lenguajeyotrasluces.com/2015/11/08/la-poesia-barroca-conceptismo-y-culteranismo-gongora-y-quevedo/>. Consultado 26 Junio 2021.
- Domenech, Lourdes, and Ana Romero. “Tópicos Literarios.” *Materiales de Lengua y Literatura*, http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEORIA_LITERARIA/TEMAS/temas.htm. Consultado 23 Julio 2021.
- EduRec. “El amor en la literatura.” *EduRec*, https://www.ecured.cu/El_amor_en_la_literatura. Consultado 17 Setiembre 2021.
- Ies Blanco Amor. “El Renacimiento.” <https://www.edu.xunta.gal/centros/iesblancoamorculledo/system/files/EL+RENACIMIENTO.pdf>. Consultado 25 Junio 2021.
- Maguire, April. “Advantages and Disadvantages of Self-Publishing.” *Zenbusiness*, 25 Mayo 202, <https://www.zenbusiness.com/blog/self-publishing/>. Consultado 3 Octubre 2021.
- Martín Masip, Josep. “Els Tòpics Literaris.” *BLOC DEL JOSEP LLUIS MARTÍN MASIP*, <https://blocs.xtec.cat/jmarti45/els-topics-literaris/>. Consultado 25 Junio 2021.
- Monera, Victoria. “ÉPOCAS LITERATURA ESPAÑOLA. Características y autores.” *Divinas Palabras*, <https://www.victoriamonera.com/epocas-literatura-espanola-caracteristicas/>. Consultado 25 Junio 2021.
- Monera, Victoria. “TÓPICOS LITERARIOS. Ubi sunt, carpe diem, beatus ille....” *Divinas Palabras*, 12 Setiembre 2016, <https://www.victoriamonera.com/que-son-los-topicos-literarios/>. Consultado 25 Junio 2021.
- “Ovidio.” *Lecturalia*, <https://www.lecturalia.com/autor/4057/ovidio>. Consultado 15 Setiembre 2021.
- R., Blanca H. *Significado del color. Galería Fotográfica*, <http://clase-de-arte.blogspot.com/p/significado-del-color.html>. Consultado 9 Octubre 2021.
- Roca, Xavier. “¿Qué es el Homo Viator?” *EsPoesia*, 10 Setiembre 2018, <https://www.espoesia.com/homo-viator/>. Consultado 28 Julio 2021.

Tigridia, Romina. “La importancia de la tipografía en el diseño gráfico.” *Sr. Potato*, 15
Octubre 2019,
<https://srpotato.com/blog/disenol/importancia-de-la-tipografia-en-el-diseno-grafico/>.
Consultado 11 Octubre 2021.

Weiland, K. M. “15 Steps to Self-Publish Your Book.” *15 Steps to Self-Publish Your Book*, 7
Setiembre 2020,
<https://www.helpingwritersbecomeauthors.com/steps-to-self-publish-your-book/>.
Consultado 21 Julio 2021.

6. MODELOS DE LAS AUTORIZACIONES PARA EL USO DE IMAGEN

1. Autorización del uso de imagen de menores de edad

Hola,

Sóc la [REDACTED] una estudiant de 2n de batxillerat a l'Institut Guillem de Berguedà. En el meu Treball de Recerca estic portant a terme la autopublicació d'un poemari. Aquests poemes aniran acompanyats d'un suport visual, en molts casos fotografies. Així doncs, a continuació us adjunto un document per autoritzar-me l'ús de la imatge del vostre fill/a per enriquir visualment el treball.

Gràcies

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ

Nom i cognoms (pare/mare/tutor) amb DNI
..... AUTORITZO que la imatge de
..... pugui aparèixer en aquesta recopilació de
poemes amb ús exclusiu pel treball de recerca que l'alumna [REDACTED] està
duent a terme en aquest cicle de batxillerat a l'Institut Guillem de Berguedà.

Signatura,

A,..... el de de 2021

2. Autorización del uso de imagen de mayores de edad

Hola,

Sóc la [REDACTED] una estudiant de 2n de batxillerat a l'Institut Guillem de Berguedà. En el meu Treball de Recerca estic portant a terme la autopublicació d'un poemari. Aquests poemes aniran acompanyats d'un suport visual, en molts casos fotografies. Així doncs, a continuació us adjunto un document per autoritzar-me l'ús de la vostra imatge per enriquir visualment el treball.

Gràcies

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ

Nom i cognoms amb DNI

AUTORITZO que la meua imatge de pugui aparèixer en aquesta recopilació de poemes amb ús exclusiu pel treball de recerca que l'alumna [REDACTED] està duent a terme en aquest cicle de batxillerat a l'Institut Guillem de Berguedà.

Signatura,

A,..... el de de 2021

3. Autorización autoría mayores de edad (catalán)

Hola,

Sóc la [REDACTED] una estudiant de 2n de batxillerat a l'Institut Guillem de Berguedà. En el meu Treball de Recerca estic portant a terme la autopublicació d'un poemari. Aquest poemes aniran acompanyat d'un suport visual, en molts casos fotografies. Així doncs, a continuació us adjunto un document per autoritzar-me l'ús de fotografies de la vostra autoría per enriquir visualment el treball.

Gràcies

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ

Nom i cognoms amb DNI
AUTORITZO que imatge/es de la meva autoría puguin ser utilitzades i apareixin en aquesta recopilació de poemes, amb ús exclusiu al treball de recerca que l'alumna [REDACTED] està duent a terme en aquest cicle de batxillerat a l'Institut Guillem de Berguedà.

Signatura,

A,..... el de de 2021

4. Autorización autoría menores de edad (inglés)

Hello,

My name is [REDACTED] and I am currently enrolled in my senior year at Guillem de Berguedà High School in Berga, Spain. As part of my Research Work (Senior Project) I am carrying out the self-publication of a book of poems. These poems will be accompanied by visual aids, in many cases photographs. Therefore, attached below you will find a document authorizing me to use images taken by your child in order to visually enrich the work.

Thank you,

APPLICATION FOR AUTHORIZATION

Name and surnames (father / mother / guardian) I
AUTHORIZE that the image by may appear in this
collection of poems with use be exclusive for the research work that the student [REDACTED]
[REDACTED] is carrying out in this cycle of baccalaureate at the Guillem de Berguedà
High School.

Signature,

Date,