El boletín impreso
de **Impresum**

abril – junio 2021
número 6

PRINT

EN ESTE NÚMERO

Juárez Casanova ▪ Tipos de papel
Trampolín ▪ Mòlt

JUÁREZ CASANOVA

VIAJE POR SU UNIVERSO

Javier Juárez (Castelló, 1972) y Sílvia Casanova (Almenara, Castelló, 1974) forman el estudio de diseño gráfico e ilustración Juárez Casanova. Sí, así, sin más, ese es el nombre. Sin ninguna voltereta lingüística ni piruetas en el *naming* que llamen la atención. Eso ya lo hacen con sus trabajos. Algunos lo llamarían estilo. Pero aquí hay más, mucho más. Un universo propio en el que se entra y no se quiere salir. En el que escuchar música, comerse un arroz a banda o leer, entre otras muchas cosas; aquí adquieren una nueva dimensión.

Una conversación con ***RAFA RODRÍGUEZ***
con fotos de ***MARÍA MIRA***

Un envase cualquiera y un cursillo de fotogramas son los billetes de acceso al *check-in* de este viaje por el universo Juárez Casanova. El primero llamaba la atención de Sílvia cuando era pequeña. Siempre le gustó pintar, dibujar, observar... en definitiva «la cultura visual, los objetos; me podía llamar la atención un envase por su forma, color, etiqueta, pero no sabía ni lo que era el diseño». Javier tenía quince años cuando se apuntó en el instituto al mencionado cursillo. «Algo despertó en mí, me entusiasmaba lo que se podía hacer en la oscuridad con la luz, me dio por recortar letras, hacer siluetas... No tenía límite. El profesor me dijo un día algo así como "A ti te va esto, ¿eh?"». El hombre hizo pleno.

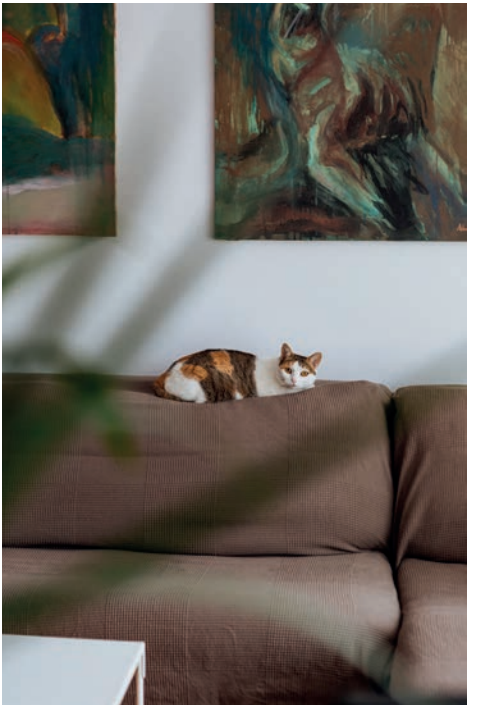
Sílvia y Javier se conocieron en la EASD (Escola d'Art i Superior de Disseny) de Castelló donde acabaron licenciándose en la especialidad de Diseño Gráfico. Antes de terminar recorrieron "puerta a puerta" todos los estudios de su ciudad, para hacer prácticas. Ella no tuvo suerte en ninguno, así que buscó fuera «y entré en una agencia de publicidad y fotografía donde estuve casi once años trabajando allí, demasiados» *(risas)*. Él se inició con Estrella Suárez en el Grau de Castelló. «Era una gran profesional de la que aprendí mucho y me permitió crecer profesionalmente en un ambiente muy libre y creativo».

Las ilustraciones infinitas

Pero Javier siempre tuvo muy claro que quería tener su propio estudio. En 2004 dio el paso. Entonces, solo Juárez sin Casanova, aunque «poco le duró la tranquilidad», rememora Sílvia: «al aumentar el trabajo decidimos que me incorporaría progresivamente, y en unos meses ya estábamos con la máxima dedicación los dos». El primer encargo al estudio fue un catálogo para la compañía de teatro castellonense L'Home Dibuixat. Javier recuerda la presión que tenían «por el hecho de que el cliente era muy amigo de Andreu Balius y el anterior catálogo se lo había hecho él».

Han pasado diecisiete años desde entonces y ni ellos son los mismos ni tampoco Juárez Casanova. El ejemplo más claro es el protagonismo que ha acabado adquiriendo la ilustración en sus diseños. «Surge de forma natural, siempre lo defino como una necesidad», explica Javier. «Me sitúo en la crisis económica, crisis personal, el trabajo se para, te toca emocionalmente, te arrastra y te encuentras sin recursos. Por eso digo que sale desde lo más adentro hacia fuera». Así nació, también, el cuento infantil *Als núvols*, Premio de ilustración Tombatossals de Castelló, y «un antes y un después en nuestra trayectoria», asegura Juárez.

Esas ilustraciones mezclan geometría y elegancia con unos resultados hipnóticos; son relatos infinitos en los que se intuye mucho trabajo detrás. (Sílvia) «Mimamos mucho cada ilustración, son muchas horas de trabajo, de esbozos, de formas, líneas, detalles. Siempre digo que somos muy obsesivos con las manos; podemos dedicar tiempo ilimitado para conseguir la forma deseada, esa curva precisa; demasiado exigentes». (Javier) «Hay un trabajo



«Nuestra filosofía de trabajo encaja bien con proyectos de temática social donde los sentimientos tienen mayor relevancia. Cuando recibimos este tipo de encargos de temática social hay una carga emocional fuerte y nos resulta realmente gratificante. Aunque a veces son temas complicados, la ilustración se convierte en una herramienta de reflexión, capaz de conectar y de crear un puente entre el mensaje y el receptor».

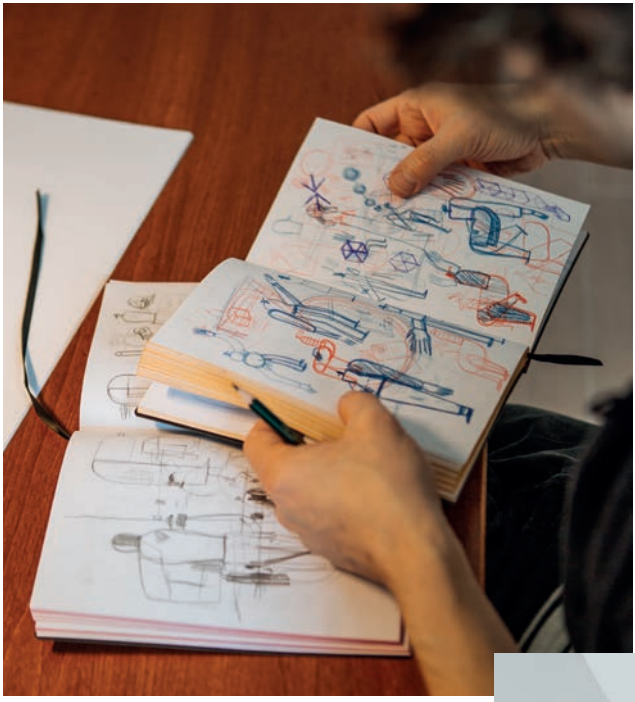
previo de bocetación a lápiz sobre papel y ahí se consigue plasmar mejor esa elegancia que va a adquirir el dibujo. Esa combinación de trabajo más artesanal trasladado a la parte técnica se complementa logrando un carácter más geométrico y armonioso».

La ilustración de prensa (en *Telos*, *Gràffica*, *Política Exterior* y, sobre todo, *El País*) les ha dado una mayor visibilidad. El origen vuelve a estar, otra vez, en una crisis, aunque en esta ocasión, principalmente, sanitaria y muy reciente. Durante el confinamiento les cancelaron los proyectos gráficos que llevaban entre manos. Reaccionaron y les salió bien. «Nos atrevimos a enviar un *book* de proyectos de ilustración a Diego Areso, director de Arte de *El País*, así, sin más», cuenta Sílvia. «Tardó unos días en contestar, pero cuando lo hizo fue casi a modo de encargo. Menuda sorpresa; nos subió la moral en esos días tan cargados de inseguridad». Las otras colaboraciones les han llegado a través de Pencil.Ilustradores, la agencia que les representa. Javier define de manera muy visual todos estos trabajos: «Ilustrar un artículo es como si te invitaran a una fiesta en la que no conoces a nadie y te piden que digas unas palabras. Te piensas muy bien lo que vas a decir, no vayas a estropear la fiesta».

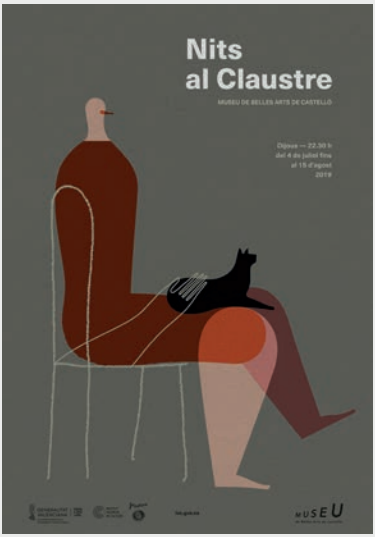
La prueba del algodón del estilo consiste en visionar distintos trabajos de alguien todos juntos. Si a pesar de su diversidad hay un hilo invisible, una personalidad marcada, que los une, podemos hablar de estilo. De lo contrario es una macedonia o una ensalada. Juárez Casanova sacan *cum laude*. En su web se puede hacer la prueba. Para Sílvia la clave fue la necesidad de dar un enfoque más personal a lo que hacían; eso «fue consolidando ese estilo que pensamos nos define bien. Hay una evolución permanente; es la base del trabajo: la constante reflexión y cuestionárselo todo. Quizás esa evolución no es tan palpable desde fuera; nosotros sí la apreciamos. Más allá del estilo, nos interesa la manera de comunicarse, cómo lo cuentas y tener voz propia».

La gran pregunta que se le hace siempre a todas las parejas profesionales apunta a sus dinámicas de trabajo, a la repartición del mismo. Casanova afirma que todo empieza con el primer contacto con el cliente, de él es muy importante salir comprendiendo «el proyecto en profundidad, los objetivos y los espacios en los que puedes moverte». Una vez definido, arranca el trabajo en el estudio. «Intercambiamos impresiones, ideas, vemos las diferentes vías de actuación y comenzamos a trasladar esas ideas en bocetos. Terminamos fusionando esos bocetos en un concepto único. En el proceso creativo siempre intervenimos los dos, luego llega un punto del proyecto en el que hay que tomar decisiones; en la última fase del trabajo, uno se encarga más de coordinar el proyecto y otro de materializarlo».

En lo que sí interviene cada uno de una manera diferente es ante las crisis creativas, aunque ambos las combaten fuera del estudio. (Sílvia) «De pequeña mis abuelos tenían una pequeña casita en la playa de Almenara, pasé años cerca del mar. Cuando me encuentro ante cualquier adversidad, necesito ir al mar». (Javier) «Antes de que me entre el pánico intento distraerme en alguna otra actividad



«Más allá del estilo, nos interesa la manera de comunicarse, cómo lo cuentas y tener voz propia»


Nits
al Claustre
MUSEU DE BELLES ARTS DE CASTELLÓ
MUSEU

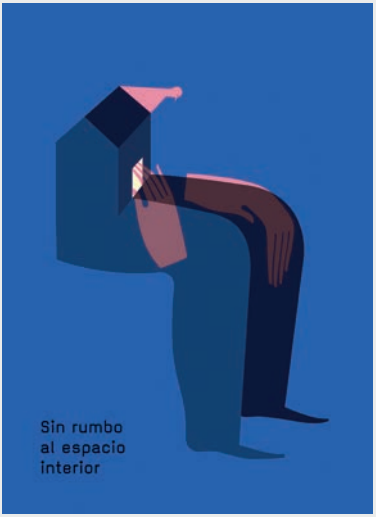
1

2

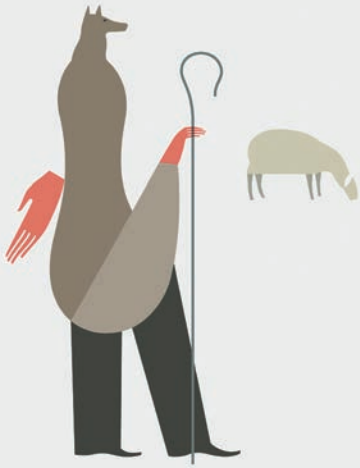
17è
JOVE
DIXIELAND
JAZZ BAND
SCOTT
HAMILTON
QUARTET
24 de juliol
FILM
SESSIONS,
DE DAVID PASTOR
& QUARTET
26 de juliol
DORANTES
27 de juliol
PATÁX
29 de juliol
BÁRBARA
BREVA
1 d'agost
JAZZ
2020
Festival
Internacional
Peníscola
PALAU DE CONGRESSOS DE PENÍSCOLA
GENERALITAT
VALENCIANA
INSTITUT
VALENCIÀ
DE CULTURA
MONFORT
BELDA

3

4


Sin rumbo
al espacio
interior

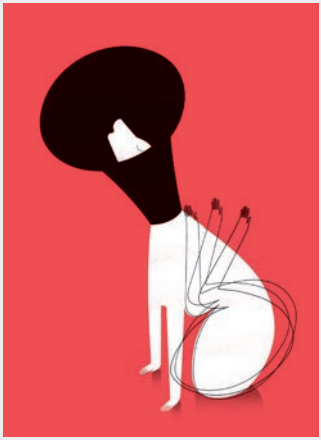
5



6

7

8



9

1. Imagen gráfica para Nits al Claustre. Institut Valencià de Cultura de la GVA. **2.** Ilustración creada para la revista *Telos* de la Fundación de Telefónica. Artículo «No es ficción» de Marisol Sales. **3.** Imagen gráfica para JAZZ. Festival Internacional de Peñíscola para el Institut Valencià de Cultura de la GVA. **4.** Ilustración gráfica para *El País* «Regálate esperanza». **5.** Cartel seleccionado en la Bienal del Cartel de Bolivia, 2021. **6.** Ilustración gráfica para proyecto en proceso. **7.** Ilustración gráfica para *El País*. **8.** Cartel «Fronteres difuses» para exposición *Corona-crisis i cultura. Propostes de creadors valencians*. Organizada por la Universitat de València, Centre Cultural La Nau y comisariada por el estudio Gallen + Ibáñez. **9.** Ilustración gráfica para *El País*.

que no tenga que ver. Ordenar, salir a caminar, dar un vuelta en bicicleta... algo que me tenga la mente ocupada».

Juárez Casanova han firmado algunas campañas de mucha difusión (9 d'Octubre, Fogueres d'Alacant, FGV...), proyectos, según confiesa Sílvia, de «una gran responsabilidad, pero una vez inmersos en la fase de creación, la dinámica de trabajo es la misma que en otros proyectos que puedan tener menos visibilidad». ¿Y qué sensación da ver luego esos trabajos por la calle? «Es de orgullo, sobre todo si vas acompañado de tus hijos y son ellos los que te sorprenden señalando algún proyecto y nos dicen: ¡Ese diseño es vuestro! Reconocen nuestro trabajo. Es curioso, pero nos enorgullece».

Tal y como se deduce de la respuesta anterior, Juárez y Casanova no son solo pareja profesional, sino también sentimental. Conviven y trabajan juntos. En estos casos, lo que suele ser muy complicado es poder y saber desconectar. Sílvia es sincera, «desconectar no es nada fácil. Aunque tengamos un espacio donde desarrollar parte de la actividad profesional, estar juntos las 24 horas del día es todo un reto personal y profesional». Javier responde en la misma dirección: «Es como una asignatura pendiente, que cada vez la llevas mejor, pero siempre tienes la sensación de que podrías mejorar».

Compañeros de viaje

Saul Steinberg (para ella) o Isidro Ferrer (para él) se encuentran entre sus referentes del diseño y la ilustración, figuras que les han marcado a lo largo de su trayectoria. Sílvia aumenta la nómina con «la destacada diseñadora Paula Scher y su técnica tipográfica. También me fascinó la vida de la artista folklórica Maud Lewis, qué maravilla y sentimiento de mujer. Y sin irnos tan lejos, un emblema del diseño valenciano y al que siempre nos gusta recordar, el gran Paco Bascuñán al que admirábamos profundamente». La de Javier «sería una lista muy larga. Hay muchos colegas a los que admiro y grandes profesionales que me han influido y de los que he aprendido mucho». Pero más allá de Ferrer no suelta ningún nombre más.

El viaje por el planeta Juárez Casanova toca a su fin. Dan ganas de llenarse la maleta de *souvenirs*. Que si el proyecto de casa de lápices del evento solidario Todo por Nepal, que si la playa canina, que si la etiquetaza para el vino Divina Comedia, que si la ilustración del artículo «Leer la vida». Por fortuna, en su web y sus redes sociales se pueden disfrutar en cualquier momento. Antes de despedirnos les pregunto por lo que debe tener un buen diseño. Sílvia no lo duda, «debe comunicar a través de un buen concepto, y si llega a emocionar siempre es un reto. Despertar el interés, poner en valor lo que estás comunicando e intentar que llegue el mensaje de la manera más clara posible». Javier lo suscribe, eso sí, «añadiendo extra de emotividad». Entre los dos, en este párrafo, han descrito a la perfección su universo.

SU PRIMERA VEZ. ***(Silvia)*** «En mis inicios, y ya trabajando, tuve la oportunidad de colaborar también en una imprenta en el diseño de un libro para la Banda Municipal de Castelló. La primera vez que entré allí quedé prendada de aquel olor a tinta, de la cantidad de papel apilado, de un cierto caos y desorden general. Fue toda una experiencia». ***(Javier)*** «Hace muuucho tiempo, seguramente sería algún catálogo cerámico o alguna papelería corporativa. Recuerdo que la imprenta me suscitaba una gran curiosidad. En el tiempo que estuve trabajando con Estrella Suárez iba muy a menudo a la misma imprenta, Castelló d'Impressió. Pasaba mucho tiempo allí y eso no hizo más que alimentar mi interés por las artes gráficas. Tuve la oportunidad de trabajar unos años en la imprenta. Aprendí mucho de procesos de impresión y artes finales y fue determinante en mi decisión de crear mi propio estudio».

EMPAPELADOS

¿Piedra, papel o tijera? ¡Siempre papel!

Es ingrediente invisible y un 'arma secreta' que puede dar carácter a un proyecto sencillo. Sabemos que es imposible contarlo todo sobre el papel en una doble página, pero vamos a intentar dar unas cuantas claves sobre una de las herramientas creativas por antonomasia.

GRAMAJE (FIRST THINGS FIRST)

Esto es innegociable. Y aunque te sorprenda, lo primero es lo primero y el gramaje del papel es vital, tanto como la elección de tipo de papel. Te lo vamos a resumir muy mucho en dos grandes grupos. Toma nota:

☛ **NO SATINADOS**

— **De 60-115 gramos:** Interiores de libros o revistas con muchas páginas, desplegables, planos, prospectos médicos, hojas de carta y carteles.

— **De 135-200 gramos:** Folletos o revistas de pocas páginas, incluso los de 200 gr sirven para portadas de un dosier o un *flyer*.

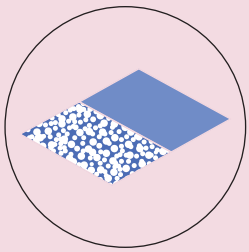
— **Mayores de 200 gramos:** Depende del tipo de papel podemos hacer muchas cosas, desde tarjetas de visita, portadas de libros y revistas, pieza de *packaging* o carpetas.

☛ **SATINADOS**

— **Gramaje de 70 a 150 gramos:** Desplegables, planos, interiores de folletos, carteles, revistas y libros.

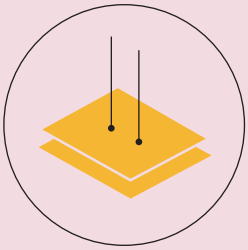
— **Gramaje de 170 a 250 gramos:** Interiores de folletos, revistas, libros, *flyers* y catálogos con pocas páginas.

— **Gramajes superiores a 250 gramos:** Portadas de revistas, libros, catálogos, objetos desplegables con mucha consistencia, piezas de *packaging*, carpetas, etc.



¡LIBERTAD CREATIVA!

En la variedad está el gusto, por eso también puedes incluir en tus proyectos papeles adhesivos; el adhesivo suele ser permanente pero también existe removible, como el usado en las etiquetas. O puedes atreverte con la cartulina gráfica, que es utilizada para proyectos de *packaging* debido a su gran robustez y variedad de colores. Y si necesitas aportar valor a tu comunicación puedes optar por los papeles creativos gofrados, verjurados o marmoleados entre otras muchas variedades.



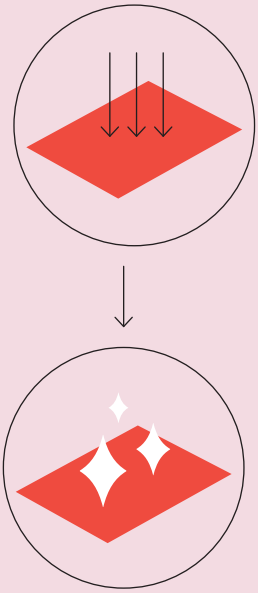
OFFSET (NO ESTUCADO)

La gama *offset* cada día es más amplia y versátil, siendo los más usados el blanco, blanco *premium*, ahuesado, reciclado y el papel con volumen. Para libros de texto, memorias y revistas, en los que quieras dar un aspecto natural a la pieza impresa, el papel *offset* es lo más adecuado.

⚠ Si tú al impresor le dices que quieres imprimir con papel mate, el impresor puede entender que sea *couché* mate. Por eso es importante que entiendas la diferencia entre ambos. Como te decíamos, con el *offset* siempre conseguirás un acabado más natural, similar al de un folio.

COUCHÉ (O ESTUCADO)

No, no nos referimos a las paredes de casa de tus abuelos. El papel estucado está recubierto por varias capas de acabados; cada acabado le confiere una cualidad diferente. Esta superficie de impresión es más lisa, lo que facilita la buena impresión de las tintas. Existe una gran variedad de papeles estucados: pueden ser mate, semimate, brillo, alto brillo, estucado arte, estucado gofrado o incluso papel prensa. El estucado es muy usado en impresiones de fotografías o donde es necesario que los colores sean vibrantes. Y un *tip* a considerar: con el mismo gramaje, el papel *couché* es más fino que el *offset*.



RECICLADO

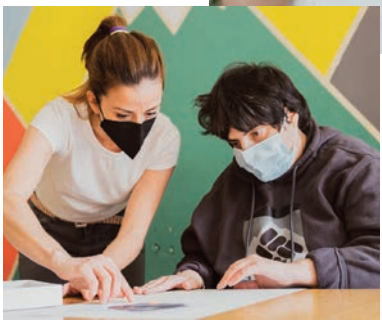
El papel del *Print* que tienes en tus manos es 100% reciclado. Podrías pensar que es un folio un poco sucio, pero no. El papel reciclado hoy en día aporta valor a cualquier pieza impresa... Reciclados tacto natural, reciclados satinados, reciclados en parte y reciclados que tienen restos de materiales de otras industrias, al estilo del *upcycling*, usando desechos de la fabricación del maiz, cítricos u otros alimentos, incluso restos de la industria textil. La variedad es inmensa y en Impresum los tenemos (casi) todos.

TRAMPOLÍN

Creatividad con impacto social

En el contexto de un planeta que a veces nos da la sensación de que se desmorona y nos pide un modelo de cambio, ¿por qué no abrir el marco hacia otras miradas?

Esto es lo que se han planteado Yvette García (bailarina y docente) y Javier La Casta (diseñador y socio fundador de Nectar Estudio) a la hora de crear **Trampolín**, una iniciativa que apuesta por la inclusión en la industria creativa de personas con discapacidad intelectual.



Tal y como nos cuentan, el proyecto se apoya en dos pilares principales. «Por un lado, el hecho de que todas las personas somos creativas si entrenamos. Y en segundo lugar, la consideración de que las personas con discapacidad intelectual, gracias a su manera de mirar el mundo, tienen mucho que aportar a la industria creativa: la publicidad, la ilustración y el diseño».

Así, el objetivo es que las personas participantes de Trampolín se integren de un modo real en el mundo de la industria creativa mediante un proceso de formación y aprendizaje realizado en tres estados: Talleres de Gimnasia Creativa, realizados en colaboración con centros ocupacionales y centros de día; *Colabs*, que son sesiones de trabajo dirigidas por profesionales del diseño como Gimeno Gràfic o Marta Pina, entre otros; y por último los Laboratorios de Diseño, en los que las personas con discapacidad intelectual se unen a diferentes profesionales de la creatividad para ofrecer un servicio a una empresa.

Esta iniciativa ha logrado el soporte de la comunidad creativa —con la WDCV 2022 entre otros—, Plena Inclusión C.V, y nosotros, Impresum, que hemos colaborado con la cesión de materiales para la realización de sus talleres.

☛ *trampolin.design*

Fotografías: Josep Gil, Miguel Ángel Calvo y Teresa Lluch.

El cliente

Mòlt, un pequeño obrador de pan cercano y diferente

Mòlt (molido en valenciano) es una panadería con obrador inaugurada en València (C/ Burriana, 14) en 2020 que pone en valor «el buen pan hecho a mano». Diariamente hornean hogazas de distintos cereales, cocas saladas y dulces con harinas ecológicas y productos de proximidad.

Gonzalo Pertusa, su propietario, nos da una de las claves del proyecto: «las masas de pan fermentan toda la noche mientras nosotros dormimos. Gana el pan, ganamos nosotros y ganan nuestros clientes». Cosas que pueden parecer simples, pero requieren de mucho mimo y dedicación. La misma que pusieron Migue Martí y Democràcia Estudio (Javi Tortosa), para trasladar con su diseño esos valores de profesionalidad, conocimiento y cercanía.

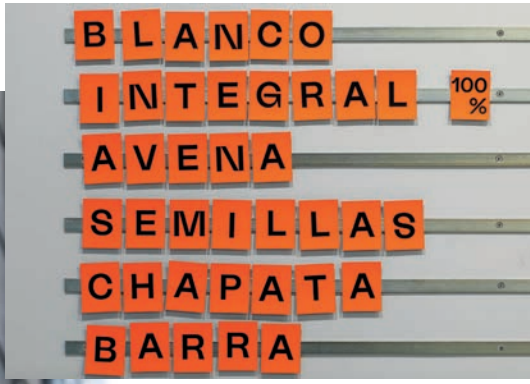
Con una imagen, sencilla y contundente a la vez, que «si en forma representa el movimiento de un molino de grano de trigo, en color, va mucho más allá de que el rojo fluorescente representa el fuego y el gris la harina», nos cuenta Migue Martí.

«Lo mejor del proceso creativo fue la gran confianza que nos dio Gonzalo. Desarrollamos el *naming* y la marca en un proyecto donde creímos adecuado romper con los códigos visuales más previsibles en el mundo del pan. Hacer pan es fácil, pero hacerlo diferente y ponerle un sello propio es una tarea más compleja. Representar todo esto en una marca, es Mòlt», añade Migue.

Para la impresión de este proyecto necesitaban desarrollar ciertos detalles y acabados *ad hoc*. Así que les ayudamos a encontrar soluciones en aplicaciones complejas como las letras imantadas que colocaron en la pared del local para mostrar la carta de productos. Además, trabajamos en *flyers*, tarjetas y cartas, todo con papeles muy especiales. Por un lado el fluorescente rojizo que caracteriza tanto a este proyecto y el Gris Cobblestone.

Gonzalo nos cuenta cómo nos conoció, porque «fueron Javi y Migue los que confiaron en Impresum a la hora de llevar a cabo la impresión de las letras de la carta de panes y las tarjetas de visita. Y el resultado es el que esperábamos: que los acabados, las calidades y los detalles se perciban en cuanto entras a la panadería».

Siempre es un lujo poder participar en proyectos en los que la fluidez entre el cliente, el equipo de diseño y el impresor se transmite en los resultados. ☛*@moltdepa*



PRINT

Print es una iniciativa de Impresum.
Diseño y edición: estiu (Diego Obiol y Pablo Ejarque).
Corrección de textos: Marta Salvador.
Colaboran: Rafa Rodríguez, María Mira y Clara Bayo.

De este nº6 de *Print* se han impreso 1.500 ejemplares
con papel 100% reciclado Favini Shiro 120 g.
El sobre con el envío de este número se ha realizado
en impresión digital con dato variable.

RECICLADO
Papel hecho de material reciclado
FSC® C156680

Tipografías Theodor by RÜDIGER para titulares, Flamenca de Juanjo López para texto general, e Inklination de la fundición Emtype en elementos complementarios.
Puedes suscribirte en **www.impresum.es/print**

Escríbenos al e-mail dani@impresum.es (Dani Matoses)
si tienes un proyecto interesante para imprimir.

impresum

C/ Vicent Lleó, 20 nave · 46006 València
impresum.es