

Arte Desplegable.
Libros pop-up con Mathilde Arnaud
Max Bidart
Proyectual D (Nº.1), e008, 2023. ISSN - 3008-7473
<https://doi.org/10.24215/30087473e008>
<http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/revistas/proyectual-d>
Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata
La Plata. Buenos Aires. Argentina

Max Bidart | max.bidart@qkstudio.com

Profesor Adjunto Tecnología y Materiales II B
de Licenciatura en Diseño en Comunicación Visual.
Facultad de Artes - UNLP, Argentina.

ARTE DESPLEGABLE

Libros pop-up con Mathilde Arnaud

DROP-DOWN ART

Pop-up books with Mathilde Arnaud

Resumen

Mathilde Arnaud, diseñadora francesa y experta en libros pop-up, comparte en esta entrevista su fascinante viaje desde el descubrimiento autodidacta de la técnica de libros desplegables hasta consolidarse como artista internacional del papel. Su historia es una odisea de creatividad y perseverancia. Aunque vivir de la ingeniería del papel puede ser desafiante por la variabilidad de ingresos, Mathilde equilibra encargos, talleres y proyectos personales para mantener su carrera. Ofrece valiosos consejos para aquellos que deseen adentrarse en el mundo del pop-up, destacando la importancia de la práctica y la experimentación.

Palabras Clave

Diseño editorial; libros popup; ingeniería de papel; tecnología; materiales

Abstract

Mathilde Arnaud, a French designer and expert in pop-up books, shares in this interview her fascinating journey from the self-taught discovery of the pop-up book technique to establishing herself as an international paper artist. Her story is a saga of creativity and perseverance. While making a living solely from paper engineering can be challenging due to income variability, Mathilde balances commissions, workshops, and personal projects to sustain her career. She provides valuable advice for those interested in entering the world of pop-up, emphasizing the significance of practice and experimentation.

Keywords

Editorial design; Pop-up books; Paper engineering; Technology; Materials

Esta obra está bajo una Licencia
Creative Commons Atribucion-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional

En el apasionante mundo de los libros pop-up, donde la imaginación y la creatividad se despliegan literalmente ante nuestros ojos, se esconde una historia fascinante que se remonta siglos atrás. El término pop-up se utiliza comúnmente para describir esas piezas tridimensionales y móviles que nos sorprenden en libros y publicaciones. Aunque suene moderno, la técnica tiene sus raíces en el pasado.

En este mundo de maravillas en papel, donde las páginas se transforman en escenarios vivos y los personajes saltan de la superficie, existe una artista francesa cuya destreza y pasión por el arte pop-up la han convertido en una figura destacada en la escena creativa. Acompáñame en una charla con Mathilde Arnaud, una talentosa artista especializada en libros desplegables y una auténtica experta en la técnica, mientras nos sumergimos en el emocionante mundo de los libros que cobran vida propia.

Figura 1. Mathilde Arnaud en su estudio-taller en Marsella, Francia (2023).

Se cree que los primeros indicios de estas maravillas se encuentran en un manuscrito astrológico del año 1306, donde Ramon Llull utilizó un disco rotatorio para ilustrar sus teorías.¹ Con el tiempo, los volvelles se convirtieron en herramientas versátiles utilizadas en campos tan diversos como la anatomía y la astronomía.²

No fue hasta el siglo XVIII que estos elementos tridimensionales comenzaron a aparecer en libros destinados al entretenimiento, especialmente para los más jóvenes. Desde entonces, visionarios como Ernest Nister, que automatizó los libros emergentes en el siglo XIX, han dejado huella en esta forma de arte.³

Hoy en día, artistas como Robert Sabuda⁴, Matthew Reinhart⁵ y David A. Carter⁶ han revolucionado estas técnicas, llevándolas a nuevas alturas con sus innovaciones. Exploremos el increíble mundo de los libros pop-up a través de los ojos y las manos expertas de Mathilde Arnaud, una artista internacional del papel que ha hecho de esta forma de arte su pasión y su carrera.

Max Bidart (MB): Hola Mathilde, es un placer tenerte aquí para hablar sobre tu trabajo en el diseño de libros pop-up. Para comenzar, ¿qué te inspiró a entrar en este campo tan singular?

Mathilde Arnaud (MA): Descubrí los libros desplegables a los 19 años y desde entonces nunca he dejado de trabajar en ello, tanto durante mis estudios como después de obtener mi título. En ese momento, era más un pasatiempo y un placer personal. Aunque no tenía cursos dedicados a esta técnica en mi escuela de arte, me encantaba la idea de que un libro pudiera cobrar vida y decidí aprender por mi cuenta.

MB: ¡Qué interesante! ¿Cómo aprendiste a diseñar libros desplegables sin cursos dedicados?

MA: Sencillamente empecé a coleccionar libros que tuvieran esta técnica para observar cómo funcionaban. Aprendí analizándolos y diseccionándolos. Ellos fueron mi primera

1 Ramon Llull fue escritor, divulgador científico, misionero, teólogo, entre otras cosas, y dejó en estos ámbitos una obra variada y de muy alta calidad escrita en catalán medieval, latín y árabe.

2 Una volvelle o rueda es un tipo de construcción de papel con piezas móviles.

3 Ernest Nister fue un editor e impresor alemán de libros móviles para niños y efímeros de papel como postales y calendarios. Nació en Darmstadt, Alemania y luego tuvo una oficina en Londres.

4 Robert James Sabuda es un artista estadounidense de libros emergentes para niños e ingeniero de papel. Sus diseños innovadores lo han hecho muy conocido en el mundo editorial.

5 Matthew Christian Reinhart es un escritor e ilustrador estadounidense de libros pop-up y libros ilustrados para niños.

6 David A. Carter es un autor e ilustrador estadounidense. Es mejor conocido por sus libros emergentes para niños y adultos, ha vendido más de 6 millones de copias.

fuentes de conocimiento, y mi colección creció con los años. Creo que llenar mis ojos con contenido pop-up fue esencial para comprender esta técnica. En definitiva, a través de la observación y la experimentación me formé gradualmente.

MB: ¡Genial! ¿Cuáles consideras que son los principios mecánicos fundamentales detrás de los libros pop-up?

MA: La técnica básica se basa en dos principios mecánicos: los pliegues múltiples y los pliegues en V. Todo lo demás son variaciones y combinaciones de estos principios. Es como un juego de construcción en el que ensamblas y combinas diferentes mecanismos básicos para crear libros desplegables complejos.

Figura 2. Mathilde Arnaud. Catálogo de tarjetas con ejemplos de técnicas desplegables (2023)

MB: ¿Cuál es la naturaleza de tu trabajo y cuál es su alcance en la industria?

MA: Soy una artista especializada en el arte del papel, con un enfoque particular en la técnica del pop-up. Mi labor implica la creación y fabricación de diversos proyectos visuales que involucran el uso experto del papel. Esto abarca la elaboración de libros desplegables,

materiales de comunicación, ilustraciones recortadas, escenografías, estuches de regalo emergentes, decoraciones de escaparates y participación en exposiciones, entre otras cosas. Además, comparto activamente mi experiencia mediante talleres y actividades relacionadas con el pop-up y el arte del papel, dirigidos tanto a niños como a adultos. Este trabajo me brinda una constante fuente de inspiración y nunca deja espacio para el aburrimiento.

MB: Suena muy variado y emocionante. ¿Para quiénes trabajas en tus proyectos?

MA: Mis clientes provienen de diversas áreas, incluyendo empresas, bibliotecas, escuelas, municipios, asociaciones y museos. Me encargan proyectos que requieren ingeniería en papel, me proporcionan las pautas y requisitos para el trabajo que debo realizar. En cierto sentido, se asemejan a un jefe, pero tengo la libertad de aceptar o rechazar un proyecto si no tengo tiempo o si no me interesa. En cierto sentido, soy como una pequeña empresa independiente, gestiono mi negocio según mi criterio.

MB: ¿Trabajas sola o cuentas con colaboradores en tus proyectos?

MA: Principalmente, trabajo de manera independiente. Sin embargo, en ocasiones, colaboro con otros profesionales que aportan sus habilidades y experiencia para llevar a cabo ciertas tareas que yo no puedo realizar por mi cuenta. Mis colaboradores clave suelen ser editores, encargados de la comercialización de mis libros pop-up, y también impresores, responsables de imprimir, cortar y ensamblar los elementos desplegables según mis diseños.

MB: ¿Cuáles son las herramientas y materiales clave que usas en tu trabajo?

MA: Mis herramientas esenciales son el papel en sus diversas formas, cizallas, cúteres, bisturís para detalles delicados, varios tipos de adhesivos, lápices, gomas y reglas para dibujar con precisión, además de un plegador para marcar pliegues sin dañar el papel. En mi proceso de diseño, utilizo una computadora, y para los cortes precisos y producciones múltiples, un plotter de corte automatizado.⁷

MB: ¿Dónde adquiriste tus habilidades y conocimientos para este trabajo?

MA: Obtuve mi Maestría en Diseño Visual tras cursar estudios de artes en la Ecole supérieure d'art et de design (ESAD) de Orleans.⁸ Esto me convierte en una especialista en la creación y conceptualización de diversos proyectos visuales. Sin embargo, mi

7 Un plotter de corte es una máquina que se asemeja a una impresora, su función principal es cortar diseños que luego de fijan a otra superficie.

8 La Escuela de Arte y Diseño de Orleans (ESAD) es una escuela pública francesa especializada en diseño. Su enfoque es decididamente artístico y se dirige hacia las cuestiones más contemporáneas.

introducción al mundo del pop-up no ocurrió en la escuela, sino de forma inesperada en 2005, y desde entonces, mi pasión por esta técnica ha ido en aumento. Como mencioné previamente, adquirí habilidades en esta área de forma autodidacta, descomponiendo libros animados para descubrir sus secretos y comprender sus intrincados mecanismos. En 2008, realicé una formación especializada en el Atelier du Livre del Museo Real de Mariemont en Bélgica para validar mis conocimientos existentes.⁹ Desde ese momento, he estado continuamente explorando las múltiples posibilidades que el papel ofrece como medio artístico. He ampliado mi base de conocimientos a través de la lectura de libros, artículos y el estudio del trabajo de otros artistas, permitiéndome familiarizarme con los términos técnicos clave. Además, Internet ha sido una fuente inestimable de información e inspiración para generar nuevas ideas en mi trabajo.

MB: ¿Puedes contarnos sobre el lanzamiento de tu primer libro desplegable y cómo marcó un punto de inflexión en tu carrera?

MA: Siento que mi verdadera carrera comenzó en 2020, con la publicación de mi primer libro pop-up Chat Noir, ya que finalmente estaba cumpliendo mi sueño de crear libros. Este proyecto fue un trampolín y abrió la puerta a muchas nuevas oportunidades profesionales. Desde entonces, ¡estoy viviendo mi mejor vida!

Figura 3. Libro pop-up «Chat Noir» (Mathilde Arnaud, 2020) publicado por la editorial Les Grandes Personnes.

⁹ El Taller del Libro del Museo Real de Mariemont en Bélgica es un espacio que ofrece residencias, clases magistrales y todo tipo de capacitaciones artísticas.

MB: Entonces, ¿Es posible vivir de tu trabajo como creadora de libros pop-up?

MA: Bueno, la respuesta es tanto sí como no. Sí, porque logro vivir de mi trabajo y también no, porque no vivo únicamente de los libros desplegados.

Vivir exclusivamente de los libros pop-up puede ser un desafío. No tengo un salario fijo y mis ingresos varían según los proyectos en los que trabajo. Establezco los precios en función de la complejidad y el tiempo requerido, y a veces se negocian con los clientes. Además de los encargos y proyectos editoriales, imparto talleres de libros desplegados para complementar mis ingresos.

Es importante destacar que los autores e ilustradores de libros para niños en promedio ganan alrededor de 1 euro por libro vendido. Por lo tanto, es necesario vender decenas de miles de libros para poder vivir del mundo editorial o tener muchos otros proyectos paralelos para complementar los ingresos.

La producción de libros pop-up puede ser costosa, ya que si bien la impresión y el corte con troqueles pueden manejarse en una imprenta, la construcción y ensamblaje de estos libros se realiza de forma manual, lo que implica un consumo significativo de recursos humanos y tiempo. Esto puede representar un desafío presupuestario para algunos clientes.

MB: Entiendo. ¿Tienes algún ejemplo de cómo reducir los costos de producción de libros desplegados?

MA: Claro, durante una residencia artística, trabajé en un proyecto con un presupuesto súper limitado. Para reducir los costos, diseñé el libro *Hirondelles* de Noël en una sola página, utilizando el sistema kirigami¹⁰, lo que significa que el libro pop-up está integrado en las hojas de papel, evitando el proceso de pegado reduciendo los costos en gran medida. Luego, como el papel también es caro, diseñé mi libro en una sola página. Sin pegamento, sin encuadernación, solo una página plegable. Esto demostró que las limitaciones pueden estimular la creatividad y generar ideas inesperadas.

¹⁰ El kirigami es el arte del papel recortado, así como el origami lo es del papel plegado. El kirigami es arte y la técnica de cortar el papel dibujando con las tijeras.

Figura 4. Libro pop-up «Hirondelles de Noël» (Mathilde Arnaud, 2021) realizado para l'Abbaye Royale de Fontevraud. Proyecto diseñado en el marco de la residencia de literatura infantil.¹¹

MB: ¿Qué le dirías a alguien que quiere presentar un proyecto editorial?

MA: Es importante diseñar el producto por completo antes de presentarlo a una editorial. No vayan solo con una idea; es mejor tener maquetas y elementos que den credibilidad a su trabajo. También pueden trabajar en equipo con autores o ilustradores y presentar el prototipo del pop-up a una editorial adecuada, que esté acostumbrada a trabajar con este tipo de libros.

¹¹ La abadía de Fontevrault, fue un monasterio ubicado en Fontevraud-l'Abbaye, cerca de Chinon, en Anjou, Francia. Desde 1975, alberga el Centro Cultural del Oeste ofreciendo residencias artísticas.

Figura 5. Mathilde Arnaud en su estudio-taller con una de sus creaciones desplegables (2023)

MB: ¿Tienes algún consejo para aquellos que deseen entrar en este mundo editorial tan particular?

MA: Definitivamente, practicar y experimentar mucho es esencial. También les animo a crear su propia colección de sistemas básicos de pop-up para tener en mente las diferentes posibilidades y combinaciones. Además, pueden explorar la idea de la animación y el movimiento, como hice con mi colección de tarjetas desplegables que cree para mí misma, y que se convirtieron en una gran herramienta que me ayuda a visualizar posibilidades y encontrar rápidamente el mecanismo que necesito para otros proyectos.

MB: Por último, ¿cuál es tu mayor fuente de satisfacción en el diseño editorial?

MA: Lo que más me inspira y motiva en este mundo es la posibilidad de dar vida a las historias y las imágenes a través de la magia de los libros desplegables. Crear algo que sorprenda y maraville a las personas, especialmente a los niños, es una fuente inagotable de inspiración y satisfacción para mí. A pesar de los desafíos y las variaciones en los ingresos, la pasión por lo que realizo es lo que me impulsa a seguir adelante. Crear estas obras tridimensionales y ver cómo interactúan con ellas es una experiencia verdaderamente gratificante.