

///// ejer- cicio_002: libros /////

estudios superiores de diseño gráfico /
segundo curso / proyectos de diseño
gráfico / diseño editorial y maquetación
/ 2018 / 2019 /

002_li- brōs

estudios superiores de diseño
gráfico / curso segundo / diseño
editorial y maquetación /

/ 001

/ 002

/ 003

/ 004

/ 005

/ 006

/ 007

/ 008

/ 009

/ 010

/ 011

/ 012

/ 013

/ 014

/ 015

/ 016

/ 017

/ 018

/ 019

/ 020

_Diseño y maquetación de una colección de libros

Objetivos:

- Resolver el diseño de una colección de libros aplicando criterios de identidad;
- Adecuación de la retícula al tamaño seleccionado;
- Explorar las relaciones que existen entre el pliego, la proporción y el tamaño a la hora de concebir un producto editorial;
- Se utilizarán diferentes métodos para el cálculo del tamaño de los márgenes y de las cajas de texto aplicados;
- Se buscará un ajuste tipográfico adecuado a cada formato con las tipografías elegidas;
- Se creará y aplicará un libro de estilo para la colección;
- El libro será entendido como objeto;
- Se experimentará con diferentes materiales, tipos de papel, acabados de superficie, manipulados especiales, tipos y sistemas de encuadernación.

Procedimiento:

Este proyecto consiste en el diseño de una *edición especial* acerca de un libro elegido por el alumno. El libro propiamente dicho deberá estar acompañado de un «libro de artista», que servirá de vehículo transmisor del mensaje a comunicar con todo el proyecto; el contenido de dicho libro *especial* será elegido por el alumno, podrá estar concebido utilizando únicamente palabras, textos, ilustraciones o imágenes; el proyecto íntegro deberá contener al menos seis ilustraciones, un diseño de packaging, una encuadernación especial y un marca páginas.

Este proyecto propone la ideación de una «biblioteca de autor» en la que se deberá elaborar un libro de estilo, la maqueta base de todos los libros, diseño de cubiertas y un marca página promocional.

Desarrollo (primera parte):

- Se proporcionará al alumno una serie de libros en formato word; el alumno podrá elegir otros libros según sus intereses;
- Lectura y comprensión de los textos a diseñar;
- Determinar el destinatario de éstas publicaciones. Será relevante para definir la fuente, tamaño de la fuente, número de pulsaciones por línea, número de pulsaciones por página, manejabilidad del producto, etcétera;
- Determinación del «tipo de edición»: artística, de bibliófilo, de bolsillo, de lujo... esta información será determinante desde el punto de vista de la elección del formato, impresión, papel, encuadernación, presencia de blancos, etcétera;
- Búsqueda de un concepto creativo que será el *leit motiv* —constante inspiracional— de la biblioteca de autor y que permitirá homogeneizar las diferentes aplicaciones y lograr una identidad reconocible en todos los soportes;

002_li- brōs

estudios superiores de diseño
gráfico / curso segundo / diseño
editorial y maquetación /

/ 001

/ 002

/ 003

/ 004

/ 005

/ 006

/ 007

/ 008

/ 009

/ 010

/ 011

/ 012

/ 013

/ 014

/ 015

/ 016

/ 017

/ 018

/ 019

/ 020

—Se trata de una *obra de transformación*, con lo cual se podrá experimentar con todos aquellos aspectos que sean interesantes y coherentes con el concepto a comunicar.

Desarrollo (segunda parte):

Seleccionar uno de los libros para su diagramación y elaboración de la hoja de etilo.

—Se trabajará con un formato libre múltiplo de cuatro;

—La maqueta deberá contener páginas enfrentadas;

—Realizar pruebas de texto en distintos cuerpos y con distintos interlineados. Buscar un color tipográfico adecuado;

—Una vez definida la línea tipográfica, construir la retícula, definiendo unos márgenes adecuados para el propósito del documento, para el formato seleccionado y el destinatario;

—Importar el texto y corregirlo aplicando las normas de ortografía tipográfica;

—Crear el libro de estilo de la colección, definiendo los siguientes aspectos:

—formatos

—márgenes

—mancheta o caja de texto

—grilla o retícula tipográfica

—arranque de capítulo

—páginas internas

—cuestiones tipográficas

—títulos

—subtítulos

—cuerpos de texto

—folio explicativo o cabezal

—paginación

—cubiertas y lomo

—pliego de principios

—Maquetación de un libro completo (50 páginas como mínimo).

Desarrollo (tercera parte):

Realización de un libro de artista. Contenido aportado por el alumno (textual o visual), cosido artesanal, en sintonía con el concepto planteado, se podrá elegir un formato diferente y se dará libertad creativa para planteamientos más experimentales.

Desarrollo (cuarta parte):

Diseño de las partes externas de la colección, concibiendo el libro como un producto comunicacional. Aspectos a tener en cuenta:

—Retractilado

—Faja

—Sobrecubierta o camisa / solapas

002_li- brōs

estudios superiores de diseño
gráfico / curso segundo / diseño
editorial y maquetación /

/ 001

/ 002

/ 003

/ 004

/ 005

/ 006

/ 007

/ 008

/ 009

/ 010

/ 011

/ 012

/ 013

/ 014

/ 015

/ 016

/ 017

/ 018

/ 019

/ 020

—Cubiertas:

—Primera de cubierta: cubierta anterior

—Segunda de cubierta: contracubierta anterior

—Tercera de cubierta: contracubierta posterior

—Cuarta de cubierta: cubierta posterior

—Lomo

—Los cortes

—La guarda: guarda posterior, guarda anterior y guarda volante

—Tipos de encuadernación

Para el diseño de las cubiertas:

—Análisis de los diferentes textos hasta llegar a un mensaje o concepto creativo sugerente y plástico. Debe comunicar el contenido del libro en cuestión.

—Investigar diseñadores e ilustradores relevantes. Sugerencias:

—Alberto Corazón

—Pep Carrió

—Daniel Gil

—Isidro Ferrer

—Saul Bass

—Manuel Estrada

—David Carson

—Javier Royo

—Editorial Visual Editions: <http://www.visual-editions.com/our-books>

—etc... (mirar los enlaces a diseñadores de nuestra web)

Desarrollo (quinta parte):

Diseño de uno o varios marca-páginas promocionales.

Desarrollo (sexta parte):

Realización de un packaging que permita la portabilidad del proyecto, deberá contener todos los elementos de una forma adecuada. Se tendrá en cuenta para la concepción del packaging el concepto planteado para el proyecto, el cual funcionará como eje vertebrador e inspirador de toda la colección.

Entrega de trabajos

Los trabajos a entregar serán:

—Analogico:

—Impresión del libro maquetado y prototipo del libro de artista

—Prototipo de marca páginas

—Packaging que contenga la colección completa

002_li- brōs

estudios superiores de diseño
gráfico / curso segundo / diseño
editorial y maquetación /

/ 001

/ 002

/ 003

/ 004

/ 005

/ 006

/ 007

/ 008

/ 009

/ 010

/ 011

/ 012

/ 013

/ 014

/ 015

/ 016

/ 017

/ 018

/ 019

/ 020

—Digitales:

— Memoria final en formato PDF en una carpeta llamada «memoria»

— Diseño de los libros en formato PDF en una carpeta llamada «libros»

— Libro de estilo en formato PDF en una carpeta llamada «libro_estilo»

— Archivos fuentes (empaquetados de Indesign) en una carpeta llamada «archivos indesign»

Todos estos documentos irán en una carpeta con el nombre del ejercicio «003» seguido del nombre del alumno.

Fechas de entrega

Desarrollo primera parte

— martes 6 de noviembre

Planteamiento de la colección, propuesta de página enfrentada y estudio de la tipografía:

— martes 13 de noviembre

Desarrollo segunda parte (maquetación de un libro completo)

— martes 27 de noviembre

Desarrollo tercera parte y propuesta de cubiertas

— martes 11 de diciembre

Desarrollo cuarta parte y entrega del proyecto completo

— jueves 20 de diciembre