

//////// ejercicio_02: libros /////

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

02_li- brós

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:

- Puesta en práctica de todos los conocimientos sobre maquetación y diseño editorial en la edición de una novela elaborada de forma íntegra por parte del alumno.
- Construcción de una retícula acorde al proyecto.
- Planteamiento global de la edición, contemplando todos los aspectos que intervienen: concepción, maquetación, composición, tratamiento tipográfico, encuadernación, etc.
- Se buscará un ajuste tipográfico adecuado a cada formato con las tipografías elegidas.
- Se creará y aplicará un libro de estilo.
- El libro será entendido como objeto.
- Se experimentará con diferentes materiales, tipos de papel, acabados de superficie, manipulados especiales, tipos y sistemas de encuadernación.
- Se atenderá especialmente a todas las cuestiones tipográficas implicadas en el proyecto.

Procedimiento:

Este proyecto consiste en el diseño de una *edición especial* que suponga un acercamiento a los *libros de bibliófilo*, en el sentido de contemplarse como una edición única, y elaborada artesanalmente. El libro propiamente dicho deberá estar acompañado de un «libro de artista», que servirá de vehículo transmisor del mensaje a comunicar en todo el proyecto; el proyecto íntegro deberá contener al menos seis ilustraciones, una encuadernación especial y un marca páginas, al mismo tiempo se deberá establecer el libro de estilo de la edición, en donde quede reflejado los criterios de diseño que se han empleado.

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 del libro a diseñar.
- Determinar el destinatario de estas publicaciones. Será relevante para definir la fuente, cuerpo, 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 edición, y que permitirá homogeneizar las diferentes aplicaciones y lograr una identidad reconocible en todos los soportes.
- 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.

02_li- brós

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

Desarrollo (segunda parte):

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», 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):

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

- Faja
- Sobrecubierta o camisa / solapas
- Cubiertas:
 - Primera de cubierta: cubierta anterior
 - Segunda de cubierta: contracubierta anterior
 - Tercera de cubierta: contracubierta posterior
 - Cuarta de cubierta: cubierta posterior
- Lomo
- Los cortes: de cabeza, de pie, de corte
- La guarda: guarda posterior, guarda anterior y guarda volante
- Tipos de encuadernación

02_li- brós

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

Para el diseño de las cubiertas:

- Debe comunicar el contenido esencial 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 (cuarta 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 ideas experimentales.

Desarrollo (quinta parte / opcional):

Diseño de uno o varios marca-páginas promocionales.

Desarrollo (sexta parte / opcional):

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:

- Analógico:
 - Impresión del libro maquetado y prototipo del libro de artista
 - Prototipo de marca páginas
 - Packaging que contenga la colección completa
- 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»

02_li- brós

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

Todos estos documentos irán en una carpeta con el nombre del ejercicio «002» seguido del nombre del alumno.

Fechas de entrega

Desarrollo primera parte:

—lunes 17 de noviembre

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

—viernes 26 de noviembre

Desarrollo segunda parte (maquetación de un libro completo)

—lunes 13 de diciembre

Desarrollo tercera parte y propuesta de cubiertas

—lunes 20 de diciembre

Desarrollo cuarta parte y finalización del proyecto completo

—miércoles 12 de enero