

Guía Docente

Asignatura: Diseño editorial y maquetación

Materia:	Proyectos de diseño gráfico
Estudios:	Estudios Superiores de Artes Plásticas y Diseño
Titulación:	Título Superior de Diseño Gráfico
Tipo:	Asignatura Obligatoria de Especialidad
Carácter:	Teórico/Práctico
Curso:	2º
Duración:	cuatrimestral
Número de créditos ECTS:	6
Horas lectivas semanales:	6
Horas totales asignatura:	150
Horas presenciales:	92
Horas de Tutoría:	4
Horas no presenciales:	58
Aula docente:	16
Centro:	Escuela de Arte y Superior de Diseño de Sevilla
Sede:	Edificio Nervión, c/ Juan de Padilla nº 10, tfno. 955622233
Sitio web:	www.escueladeartedesevilla.es
Profesor:	Valle Teba de Montes
Sitio web de la asignatura:	www.exegetas.com

Requisitos previos:

Para abordar esta asignatura con fluidez es necesario tener asimilados los conocimientos adquiridos en la asignatura del curso primero *Tipografía I. Composición*.

Descriptores:

El mensaje de marca, las señas de identidad de la publicación. La importancia de la investigación y la planificación. Conceptos de maquetación. El libro de estilo, estableciendo pautas de diagramación. Jerarquía y maquetación. Criterios para la definición de los márgenes. Reglas fundamentales para el diseño de la caja tipográfica. La retícula tipográfica, tipos y desarrollo. Variación y transgresión, versatilidad y uniformidad en el diseño editorial. Diseñando y componiendo con tipografía, el funcionamiento del texto, legibilidad vs visibilidad. Tipos de productos editoriales: revistas, periódicos, libros, catálogos, informes anuales, folletos.... Métodos de investigación y experimentación propios de la materia.

Competencias transversales:

- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
- Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
- Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
- Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
- Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
- Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
- Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada
- Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
- Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
- Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

Competencias generales:

- Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.
- Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.
- Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
- Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color.
- Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.
- Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos multidisciplinares.
- Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales.
- Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.
- Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.
- Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos personales y profesionales.
- Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.
- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
- Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño.

Competencias específicas:

- Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos.
- Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.

- Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico.
- Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos.
- Establecer estructuras organizativas de la información.
- Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.
- Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto
- Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto.
- Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en función de los objetivos del proyecto.
- Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.
- Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual.
- Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos.
- Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.

Contenidos de la asignatura:

Contenidos teóricos

Tema 1. Terminología y nociones básicas

1.1 ¿Qué es el diseño editorial?

- El diseño editorial como proyecto comunicacional. Personal básico

1.2 Terminología y conceptos fundamentales

- Problemas terminológicos. La preedición. Programa editorial. La creación. Coautores. El editor. Asesoría editorial. La editorial. Diseñador / maquetador. La obra. La edición. Los impresos. El original

1.3 La edición. Tipos de impresos

- Tipología de los impresos. Tipos de publicaciones periódicas

1.4 El mensaje de marca. Las señas de identidad de la publicación

- Definición y objetivos del diseño editorial.

Tema 2. Grafismo / contragrafismo

2.1 Introducción

- El proceso de lectura. Conciencia de leer. Tipografía estructurada / tipografía invisible. Fuentes para textos / fuentes display. Distinto proceso de lectura

2.2 Grafismos

- Estilos y variantes tipográficas. Las versales. Versalitas. Minúsculas. Cursivas o itálicas. Negritas. Cifras. Signos ortográficos: diacríticos, sintagmáticos, auxiliares. Signos superíndices o voladitas y subíndices. Líneas o renglones. Línea corta. Línea ladrona. Línea sangrada. Línea perdida. Alineación del texto. Parangonación. Arracadas. Birlí. Filetes. Adornos u ornamentos.

2.3 Blancos o contragrafismo

- Blanco entre letras. Blanco entre palabras. Blanco entre líneas. Blanco entre párrafos. Blanco entre grupos de párrafos. Blanco entre columnas (corondel / corondel ciego). Blanco entre páginas (medianil). Márgenes

2.4 Composición / compaginación / diagramación

Tema 3. Ortotipografía

3.1 Ortografía para editores

3.2 División silábica

3.3 Acentuación ortográfica

3.4 Números

- Números mayúsculos. Números minúsculos o elzevieriano. Números versalitas. Números tabulares / proporcionales.

3.5 Abreviaturas

- Género y número. Voladitas. Barra. Tilde. Abreviaturas combinadas con otros signos. Al final de línea o párrafo

3.6 Símbolos

- Omisión del punto. Mayúsculas y minúsculas. Plurales. Al final de línea o párrafo

3.7 Signos ortográficos

- Uso de los signos ortográficos. Alineación de los signos. Comillas: comillas latinas, comillas angulares, comillas inglesas, comillas simples o sencillas, comillas mecanográficas sencillas y dobles. Asterisco. Antilambda. Exclamación. Corchetes. Dos puntos. Exclamación. Florón. Guión. Interrogación. Paréntesis. Párrafo. Pleca. Puntos suspensivos. Punto y coma. Raya

Tema 4. La línea y el párrafo

4.1 La línea y el párrafo

- Análisis preliminar del manuscrito. Sistema para evitar las líneas cortas: sistema Bertieri, sistema Vizcay, otro sistema, sistema Bordas

4.2 Número de caracteres por línea

- Cálculo tipográfico

4.4 Columnas

4.5 La caja tipográfica (mancha o mancheta)

4.6 Alineaciones y justificación

- Parangonación. Tipos de párrafos: párrafo ordinario, párrafo moderno o alemán (justificado), párrafos separados, párrafos quebrados, sin justificar o en bandera, párrafo francés, párrafo epigráfico. Otros sistemas de composición de párrafos: base de lámpara, triángulo español, sistema antiguo, Bertieri, Bordas

4.8 Anchura de columna

- Color tipográfico

4.10 Capitulares

- El buen uso de letras capitulares. Uso de letras de cuerpos mayores como capitulares. Letra inicial alineada. Letra inicial desbordante o sobresaliente. Letra inicial recuadrada. Letra inicial abierta y tramada

4.11 Sumarios y textos

- Sumarios de una, dos, tres líneas. Sumarios de más de tres líneas

4.12 Textos secundarios

- Códigos tipográficos de algunos textos secundarios. Citas textuales: directas, indirectas, libres. Colocación de citas textuales. Notas. Llamadas de notas. Colocación de notas. Pie de fotos. Pie de foto de libros. Pie de foto de publicaciones periódicas. Epígrafes.

4.13 La corrección

- Corrección de concepto. Corrección de estilo. Técnicas de corrección de estilo. Corrección tipográfica. Normas para la corrección de galeradas. Corrección de compaginadas.

Tema 5. La retícula

5.1 Composición y modulación

5.2 Modulación dentro de una columna

5.3 Retículas

- Retícula tipográfica. Cuestiones que marca la retícula

5.4 Tipos de retículas

- Retícula de manuscrito. Retícula de columnas. Retícula modular. Retícula jerárquica o compuesta. Variación y transgresión

5.5 La retícula en el diseño tridimensional

5.6 Desarrollo de retículas

- Construcción de la retícula. Márgenes. Caja o mancha tipográfica. Interlineado. Columnas. Módulo. Calles. Trabajando con la grilla. Composición de columnas de texto.

5.7 Márgenes

- Funciones de los márgenes. Definiendo los márgenes. Reglas para el diseño de la caja tipográfica según los cánones tradicionales: método de la diagonal o áureo, sistema normalizado, canon ternario, escala universal o método Rosaviro, escala 1, 2, 3, 4, método Van der Graaf, márgenes invertidos, márgenes arbitrarios.

5.8 Rejilla base

5.9 La paginación

- Paginación continua y paginación discontinua. Página / folio. Clases de folios: folios numéricos, folios explicativos, folios prologales. Colocación de los folios. Omisión del folio.

Tema 6. El libro

6.1 Tipología del Libro

- Según tipo de lectura. Lineal (novelas). Informativa (Libros técnicos). Consulta (Diccionarios). Selectiva. Conceptual (niños). Según el contenido. Novela. Poesía. Teatro. Biblias. Escolares Literatura ilustrada. De Arte. De Ciencia. De Consulta. Escolar. Infantil. De Bibliófilo. Experimental.

6.2 Cuestiones tipográficas

- Escritura. Amplitud de la línea. Cabezal, folio explicativo o título de página.

6.3 Partes del libro

- Partes externas. Faja. Retractilado. Sobrecubierta o camisa. Cubierta. Lomo. Los cortes. La guarda.

- Partes internas. Pliego de principios. Página de cortesía o de respeto. Portadilla o anteportada. Contraportada. Portada. Frontispicio. Página de créditos o página de derechos. La dedicatoria. Cita / lema. Presentación / prólogo / introducción. Agradecimientos. Índice. Advertencias / nota preliminar / plan de obra. Las listas.

- Cuerpo del libro. Los capítulos. Portadillas internas. Arranque de página

- Finales del libro. Apéndices. Anexos. Notas. Glosario. Bibliografía. Índices. Fe de erratas. Colofón

6.4 Fases de realización y producción de un libro

- Entrega y recepción del original. La corrección o revisión de concepto. La corrección de estilo. La corrección ortotipográfica. Diseño. Composición con diagramación. Legislación del libro. Impresión. Encuadernación. Entrega del tiraje. Control de calidad

Tema 7. Ediciones periódicas. La revista

7.1 Tipología de ediciones periódicas. Objetivos

- Divulgar noticias y opiniones. Hacerlo de manera interesante y atractiva. Mantener un perfil distintivo de personalidad. Ordenar la información. Diferenciar la información

7.2 La revista como proyecto comunicacional. Las cuatro F

- Dominar los contenidos. Conocer al público objetivo. Crear una imagen de marca (Identificadores, Diseño del producto, Libro de estilo...). Establecer pautas de estructuración y maquetación (retículas...). Jerarquizar a través de la forma tipográfica y de imagen

7.3 Formatos

- Tabloide. Berliner / Intermedio / Midi. Sábana

7.4 Anatomía de una publicación

- Logotipo o cabecera. La retícula. La portada. Tipos de portadas. Elementos de la portada. La imagen en las revistas. Titulares de portada. Otros elementos. Contraportada. Sumario. Créditos. Editorial.

7.5 Elementos de la página

- Mancheta. Cintillo. Portadilla / Cabecera de Sección. Antetítulo, Título, Subtítulo. Entradilla. Ladillo. Destacado. Entresacado. Despiece. Pies de foto. Retícula. Columnas. Engatillados

7.6 Áreas o secciones

- Sección de opinión. Sección local, nacional, internacional. Sección deportiva. Sección de economía. Otras secciones. Sección de servicios y entretenimiento. Cambios de sección

7.3 La maquetación.

- Consejos de composición. Cuestiones jerárquicas. Cuestiones tipográficas.

Contenidos prácticos

A lo largo de todos los ejercicios se pondrá en práctica de manera transversal los contenidos de ortotipografía y el aprendizaje del programa Indesign.

Bloque 1. Artículo para revista científica

- Ejercicio de composición clásica. Comprensión del tratamiento de los textos secundarios. Citas. Notas. Pies de fotos. Aplicación de normas tipográficas y ortotipográficas en la composición del texto. Importancia de la microtipografía. Estudio adecuado de los márgenes. Uso de estilos de párrafos, carácter, estilos anidados, estilos secuenciales y una breve introducción a los estilos grep y a la herramienta de buscar y cambiar. Aplicación de rejilla base.

Bloque 2. Diseño de colección de libros

- Metodología para proyectos de diseño editorial. Adecuación de la colección a los objetivos determinados en la fase de investigación. Diseño del libro de estilo de la colección. Determinación de las cuestiones de identidad de la colección. Diseño de cubiertas. Entender el libro como objeto. Resolver el diseño y diagramación de un libro. Manejo del espacio compositivo. Atender las cuestiones de la microtipografía. Establecer formato, retícula, grilla tipográfica, mancheta, tipografía, etcétera.

Bloque 3. Diseño de revista

- Definición y objetivos del proyecto. Determinar las cuatro F: formato, fórmula, frame y función. Realización de la estructura de la maqueta estableciendo la división en campos de la retícula. Elección de familia tipográfica. Determinación del libro de estilo de la revista. Diagramación de la revista. Establecer las diferentes secciones de la revista. Diseño de la portada, sumario, editorial, artículos, etcétera.

Metodología:

- Se aplicará una metodología activa y participativa, que convierta al alumno en protagonista de su propio aprendizaje. Para ello se potenciarán las técnicas de investigación e indagación.
- Exposiciones magistrales para los contenidos teóricos, siempre con la búsqueda de la participación activa del alumno.
- Metodología de enseñanza que complemente y amplía las sesiones teóricas. El profesorado contará con los medios de apoyo que estime necesarios (audiovisuales, informáticos, documentales,...) para fomentar el debate y la reflexión crítica.
- Tutorías individuales y colectivas, concebidas como un espacio formativo y educativo de amplio espectro a través de las que el alumno alcance y desarrolle su aprendizaje.
- El alumno demostrará la asimilación de dichos contenidos en un examen teórico que tendrá lugar al final del primer cuatrimestre.
- Los contenidos generales se desarrollarán a través de clases teóricas; análisis de imágenes; observación y análisis de modelos o ejemplos; realización, corrección y evaluación de proyectos editoriales en forma de trabajos prácticos.
- Trabajos prácticos. Realización de los trabajos tanto en el aula como en las horas no presenciales. De acuerdo a los contenidos de los Bloques 1, 2, 3 y 4 referidos en el punto anterior el alumno deberá presentar una serie de trabajos prácticos en los que se demuestre la asimilación y la adquisición de destrezas relacionadas con los mismos. La naturaleza de dichos trabajos podrá ser de naturaleza analógica y/o digital. Las condiciones de realización y los detalles de dichos trabajos se especificarán en los correspondientes guiones que estarán a disposición del alumno en la web de la asignatura.
- La participación activa del alumno en el aula, su grado de implicación, sus muestras de iniciativa y en general la calidad de su actitud serán objeto de apreciación en la nota final de la asignatura.
- El nivel de asistencia, aun cuando la misma no es obligatoria en este tipo de enseñanzas superiores, será no obstante objeto de valoración cuantitativa para la calificación final de la asignatura.

Actividades formativas de carácter presencial:

Las 92 horas de carácter presencial de las que dispone esta signatura se organizarán según el siguiente organigrama:

mes	nº semana	actividad
septiembre	1	Tema 1 – Terminología y nociones básicas
octubre	2	Tema 1 – Terminología y nociones básicas
	3	Tema 2 – Grafismo / contragrafismo – Práctica de ortotipografía
	4	Tema 2 – Grafismo / contragrafismo – Prácticas de ortotipografía
	5	Prácticas de realización del artículo para revista científica

	6	Tema 4 – La línea y el párrafo –
noviembre	7	Prácticas de realización del artículo para revista científica
	8	Tema 5 – La retícula – Prácticas de Indesign
	9	Prácticas de Indesign
	10	Tema 6 – El libro – Prácticas de diseño de la colección de libros
diciembre	11	Prácticas de diseño de la colección de libros
	12	Prácticas de diseño de la colección de libros
	13	Tema 7- Ediciones periódicas. La revista
enero	14	Prácticas de Diseño de una revista
	15	Prácticas de Diseño de una revista
	16	Prácticas de Diseño de una revista
	17	Prácticas de Diseño de una revista
febrero	18	Examen final

Actividades formativas de carácter no presencial:

Las 58 horas no presenciales de las que consta la asignatura están diseñadas para permitir al alumno el estudio de los contenidos teóricos así como para la resolución de los trabajos prácticos que se indiquen en el transcurso del curso.

Evaluación:

La calificación final de la asignatura se expresará de 0 a 10 con un decimal. En dicha valoración entrarán en consideración los siguientes aspectos, con sus correspondientes porcentajes:

- Examen teórico: 20%
- Trabajos prácticos: 70%
- Prácticas de Aula, Participación y Asistencia: 10%

Será necesario tener la parte práctica aprobada para poder hacer media. Para la aplicación del 10% de la asistencia es necesario tener aprobada la asignatura. El porcentaje de la asistencia no es recuperable en septiembre. En aquellos casos en que se propongan ejercicios colectivos, será necesario tener aprobada la práctica individual para hacer media con los colectivos.

Tutorías:

Las tutorías previstas se llevarán a cabo en el horario normal de clases.

Bibliografía:

DEL BUEN UNNA, Jorge. *Manual de diseño editorial*. Ed. Trea

MARTÍNEZ DE SOUSA, José. *Manual de edición y autoedición*. Editorial Pirámide

MARTÍNEZ DE SOUSA, José. *Diccionario de ortografía técnica*. Fundación Germán Sánchez Ruipérez

JOST HOCHULI Y ROBIN KINROSS. *El diseño de libros: práctica y teoría*. Editorial Campgràfic

MÜLLER-BROCKMANN, Josef. *Sistemas de retículas*. Editorial Gustavo Gili

TONDREAU, Beth. *Principios fundamentales de composición. 100 proyectos de diseño con retículas*. Editorial Blume

ELAM, Kimberly. *Sistemas reticulares. Principios para organizar la tipografía*. Editorial Gustavo Gili

ZAPPATERRA, Yolanda. *Diseño editorial. Periódicos y revistas*. Editorial Gustavo Gili

GARCÍA, Mario R.. *Diseño y remodelación de periódicos*. Editorial Eunsa

LUPTON, Ellen. *Pensar con tipos*. Editorial Gustavo Gili

HOCHULI, Jost. *El detalle en la tipografía*. Editorial Campgraphic

BHASKARAN, Lakshmi. *¿Qué es el diseño editorial?* Editorial Index Book

SAMARA, Timothy. *Diseñar con y sin retícula*. Editorial Gustavo Gili

SWANN, Alan. *Cómo diseñar retículas*. Editorial Gustavo Gili.

KUNZ, Willi. *Tipografía: macro y microestética*. Editorial Gustavo Gili.

CARTER, Rob. *Diseñando con tipografía 1. Libros, revistas, boletines*. RotoVision.

FOGES, Chris. *Diseño de revistas*. Editorial Index Books.

WEST, Suzanne. *Cuestión de estilo. Los enfoques tradicional y moderno en maquetación y tipografía*. Editorial ACK Publish.

HARRIS, Ambrose. *Retículas*. Editorial Parramón

LESLIE, Jeremy. *Nuevo Diseño de Revistas 2*. Editorial Gustavo Gili.

SAGASTIZABAL, Leandro de y FROS, Fernando. *El mundo de la edición de libros*. Editorial Paidós.

SATUÉ, Enric. *El diseño de libros del pasado, del presente y tal vez del futuro. La huella de Aldo Manuzio*. Fundación Germán Sánchez Ruipérez.