

Materia : Diseño Editorial

Semestre:	VII
Clave:	27160
Área:	Estética
Departamento:	Diseño
Tipología:	Teórica
Carácter:	Instrumental
Tipo:	Optativa
Horas:	04
Créditos:	04
Carreras:	Diseño Gráfico

Elaboró:	MDG. Manuel Guerrero Salinas
Revisó:	MAV. Fernando García Santibáñez y Arq. Omar Moreno Carlos
Fecha:	Marzo 2008

Presentación de la materia

Diseño Editorial, ubicado al final de la línea curricular del Departamento de Diseño, es de carácter instrumental, por tener una aplicación directa al taller de síntesis, desarrollando en el alumno las habilidades de análisis y evaluación, para la gestión y organización del discurso gráfico. Esta materia mantiene una relación estrecha con tipografía y caligrafía; brindando las bases conceptuales y expresivas de la letra y el análisis de proyectos de Diseño Gráfico, proporcionando el bagaje sobre los recursos y posibilidades con que cuenta el diseño en la actualidad.

Objetivo general

Capacitar al estudiante en el conocimiento, experimentación y desarrollo del diseño editorial tomando en cuenta los factores que influyen para la creación de cualquier impreso y sistema donde se vea inmerso el diseño y la tipografía, que van desde la fundamentación de la forma y el tratamiento del mensaje de cada página, hasta los estudios que permiten su funcionalidad.

UNIDAD 1

Fundamentos del Diseño Editorial

Objetivo particular:

El alumno conocerá los principios básicos del diseño editorial, comprendiendo el proceso de lectura y los factores que determinan la legibilidad del texto.

Estrategias de aprendizaje:

A través de la exposición de los principios básicos, el trabajo participativo en clase, el alumno comprenderá los principios básicos del diseño editorial.

Actividades de aprendizaje:

Participación grupal para la elaboración de mapas conceptuales, discusión grupal o esquemas que permitan esclarecer los conceptos abordados en clase.

- 1.1 Tipos de Publicaciones.
- 1.2 Fundamentos básicos funcionales y formales del diseño editorial.
- 1.3 Nomenclatura y formas de las partes de una página.
 - 1.3.1 Título.
 - 1.3.2 Subtítulo.
 - 1.3.3 Párrafo.
 - 1.3.4 Pie de página, pie de texto, pie de foto, etc.
 - 1.3.5 Créditos de autores.
 - 1.3.6 Índice, bibliografía, referencias de créditos.
 - 1.3.7 Folios.
 - 1.3.8 Otros.
- 1.4 Nomenclatura de las partes de cada tipo de publicación.
 - 1.4.1 Cubierta.
 - 1.4.2 Portada.
 - 1.4.3 Contraportada.
 - 1.4.4 Falsa portada.
 - 1.4.5 Solapa.
 - 1.4.6 1ª de forro.
 - 1.4.7 4ª de forro.
 - 1.4.8 Portadilla.
 - 1.4.9 Página legal
 - 1.4.10 Colofón.
 - 1.4.11 Información referencial de la obra y del autor.
 - 1.4.12 Otros.
- 1.5 Sistemas de medidas
 - 1.5.1 Sistema Europeo: Fournier, punto de Didot, Cíceros.
 - 1.5.2 Sistema Anglosajón: Punto, Pica, Pulgada.
- 1.6 Tipos de Formatos.
 - 1.6.1 Sistema Europeo.
 - 1.6.2 Sistema Anglosajón.
- 1.7 El Proceso de lectura.
 - 1.7.1 Factores perceptivos.
 - 1.7.2 Teoría acerca del proceso de lectura.
 - 1.7.3 Proceso psicolingüístico.
- 1.8 Legibilidad

- 1.8.1.1 Legibilidad formal y leibilidad textual.
- 1.8.1.2 Factores de legibilidad formal y leibilidad textual.
- 1.8.1.3 Estructura formal de las letras.
- 1.8.1.4 Las formas altas y bajas de la letra.
- 1.8.1.5 El peso de la letra en el texto.
- 1.8.1.6 El tamaño de la letra.
- 1.8.1.7 El espaciamiento entre letras.
- 1.8.1.8 El espaciamiento entre palabras.
- 1.8.1.9 El espacio entre líneas.
- 1.8.1.10 El espacio entre columnas.
- 1.8.1.11 La longitud o ancho de línea.
- 1.8.1.12 El color de la letra.
- 1.8.1.13 Estorbos en la claridad de la página:
Marcas de agua, imágenes, texturas, etc.
- 1.8.1.14 Otros factores.

UNIDAD 2

La estructura en el Diseño Editorial

Objetivo particular:

El alumno conocerá y comprenderá la importancia de la estructura de la información y su relación con el diseño editorial, así como los principios fundamentales de la proporción y la retícula para su aplicación en el diseño.

Estrategias de aprendizaje:

A través de la exposición de los principios básicos, el trabajo participativo en clase y el análisis, el alumno comprenderá el uso de la proporción, la retícula y la estructura.

Actividades de aprendizaje:

Se recomienda que a través del análisis de diferentes tipos de publicaciones, el alumno determine la proporción, la retícula, estructura de la información de un proyecto editorial y a su vez comprenda el diseño editorial con y sin retícula.

- 2.1 La proporción en las páginas.
 - 2.1.1 La proporción geométrica de las páginas.
 - 2.1.2 La proporción en descomposición armónica del rectángulo en las páginas.
 - 2.1.3 La proporción en raíz cuadrada en las páginas.
 - 2.1.4 La proporción en sección áurea en las páginas.
- 2.2 Sistemas de retículas.
 - 2.2.1 Distintos tipos de retícula.
 - 2.2.2 Desarrollo de la retícula.
- 2.3 La estructura de la información.
 - 2.3.1 Diferentes tipos de información.
 - 2.3.2 Jerarquía de la información.
 - 2.3.3 Jerarquía de la información y empleo de la tipografía.

UNIDAD 3

Diseño de publicaciones

Objetivo particular:

Capacitar al estudiante en la implementación de los conocimientos aprendidos para el desarrollo de proyectos de diseño editorial.

Estrategias de aprendizaje:

A través de la asesoría o la discusión grupal se encaminará al alumno a la aplicación de los conceptos obtenidos en clase.

Actividades de aprendizaje:

Se recomienda que al finalizar la unidad, los alumnos expongan el proyecto editorial realizado en clase, con el fin de que cada uno de los participantes se percate de las virtudes y las fallas que consciente o inconscientemente se desarrollaron en sus proyectos.

3.1 Proyecto de Diseño Editorial.

3.1.1 Planeación.

- 3.1.1.1 Necesidades fuente y receptor.
- 3.1.1.2 Tipo de publicación.
- 3.1.1.3 Selección de información.
- 3.1.1.4 Formato.

3.1.2 Diseño.

- 3.1.2.1 Estructura de la información.
- 3.1.2.2 Empleo tipográfico y de imagen.
- 3.1.2.3 Conceptualización del diseño.

3.1.3 Desarrollo.

- 3.1.3.1 Diagramación.
- 3.1.3.2 Legibilidad del texto.
- 3.1.3.3 Pruebas de funcionamiento a escala real.
- 3.1.3.4 Aspectos técnicos.
- 3.1.3.5 Especificaciones para su producción.
- 3.1.3.6 Maquetación final de la publicación.

Estrategia de Enseñanza Aprendizaje

La exposición en clase deberá ser impartida por el maestro, quién abordará los conceptos básicos de función, planeación, diseño y desarrollo del proyecto editorial. Se tendrá que hacer énfasis en motivar a los estudiantes a esclarecer sus dudas, dado que es un campo fundamental en el diseño gráfico a nivel profesional, con el cuál puedan obtener algunas reflexiones que ayuden a adoptar las mejores soluciones a los problemas planteados.

Mecanismos de evaluación

En la primera y segunda unidad se evaluará la participación en clase y los ejercicios realizados en el aula.

Es recomendable evaluar la tercera unidad con la entrega de un proyecto final que contemple los rubros especificados en el contenido programático de ésta unidad (planeación, diseño y desarrollo), evaluándose la participación en clase.

Asistencia mínima de 66%

Bibliografía Básica

- DE BUEN**, Jorge. *"Manual de diseño editorial"* Ed. Santillana. México 2000
FAWCET-TANG, Roger. *"Formatos experimentales"* Ed. Index Book. Barcelona 2004
GARCÍA-SANTIBÁÑEZ, Fernando. *"El diseño letrográfico / gramática para el diseño de las letras"* Editorial Universitaria UASLP 2008
GERSTNER, Karl. *"Compendio para alfabetos, Sistemática de la escritura"*. Ed. Gustavo Gili Diseño Barcelona 2003
KANE, Joh. *"Manual de tipografía"* Ed. Gustavo Gili Diseño Barcelona 2002
KIMBERLY, Elam *"Sistemas reticulares"*. Ed. Gustavo Gili Diseño Barcelona 2006
KUNZ, Willi. *"Tipografía: macro y microestética"* Ed. Gustavo Gili Diseño Barcelona 1998
LESLIE, Jeremy. *"Nuevo diseño de revistas"* Ed. Gustavo Gili Diseño Barcelona 2000
MARTIN, Douglas. *"El diseño en libro"* Ediciones pirámide, S.A. Madrid 1994
SAMARA, Timothy. *"Diseñar con y sin retícula"* Ed. Gustavo Gili Diseño Barcelona 2004
TYPE DIRECTORS CLUB *"Typography 23, The Annual of the type directors club"* EUA. 2002

Bibliografía Complementaria

- ALLIENDE GONZÁLEZ**, Felipe *"La legibilidad de los textos"* Ed. Andrés Bellido
BAINES, Phil. HASLAM Anderw. *"Tipografía función, forma y diseño"* Ed. Gustavo Gili SA de CV México 2002
BELTRÁN, Félix C. *"Letrografía"* Ed. Pueblo y Educación, La Habana, Cuba 1973
CALLES, Francisco. *Tipográficos vs. Tipográficos*. en Ensayos sobre diseño tipográfico en México. Ed. Designio. México 2003
DE BUEN, Jorge. *"Manual de diseño editorial"*. Ed. Santillana. México 2000
FRUTIGER, Adrián. *"En Torno a la Tipografía"* Ed. Gustavo Gill, SA. Barcelona 2002
HERRERA, Luis. *Ergonomía en la tipografía para textos*. "NM1 Un año de Diseñarte", UAM- Atzacapozalco. México 2000.
RICHAUDEAU, François. *"La Legibilidad. Investigaciones Actuales"* Ed. Retz, Paris 1987
RUDER, Emil. *"Manual de Diseño Tipográfico"*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1983
TINKER Miles A. y **PATERSON**, D.G. *"Studies of typographical factors influencing speed of reading. VII. Variations in color of print back-ground"*, journal of Applied Psychology, Washington, D.C., 1931. en Richaudeau, François.
TINKER, Miles A. *"Legibility of print"* a book review from New School of Design Parsons School of Design. Iowa USA 2002
TINKER, Miles A. *"Recent Studies of eye movements in reading"*. Psychological Bulletin 54. 1958 p. 215 a 231 en GARCÍA-SANTIBÁÑEZ.
WILLBERG, Hans y **F. FORSSMAN**. *"Primeros auxilios en Tipografía"*, GG Diseño, Barcelona, 2002.