

PROGRAMA DE ESTUDIOS: Producción Editorial

PROTOCOLO

Fechas	Mes/año
Elaboración	Agosto 2009
Aprobación	Agosto 2009
Aplicación	2009-II

Clave	1-CL-DP-10		Semestre			
Nivel	Licenciatura	X	Maestría		Doctorado	
Ciclo	Integración		Básico		Superior	X
Colegio	H. y C.S.	X	C. y T.		C. y H.	

Plan de estudios del que forma parte: Licenciatura en Creación Literaria

Propósito(s) general(es) :

- Reconocer la importancia de los impresos en la historia de la humanidad.
- Conocer el proceso de producción del libro.
- Ejercitarse en las diferentes partes del proceso de elaboración de impresos.
- Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar proyectos editoriales.

Carácter		Modalidad				Horas de estudio semestral					
Indispensable		Seminario		Taller		Con Docente	Teóricas	48	Autónomas	Teóricas	48
			Curso				Curso-taller	X		Prácticas	
Optativa	X	Laboratorio		Clínica		Carga horaria semanal: 3 x 16 = 48			Carga horaria semestral: 48		

Asignaturas Previas	Asignaturas Posteriores:
Ninguna	Ninguna

Requerimientos para cursar la asignatura	Conocimientos: Sin requisitos Habilidades: ser creativo, crítico, propositivo.
---	---

Perfil deseable del profesor:	Escritor o editor con estudios universitarios
--------------------------------------	---

Academia responsable del programa:	Diseñador (es):
Academia de literatura	Academia de Literatura

* Aquellas en las que se ofrece la posibilidad de cursar una de las asignaturas, para cubrir un requisito INDISPENSABLE será considerada INDISPENSABLE.

Curso Teórico-práctico de Producción Editorial

Introducción

La asignatura **Curso Teórico-práctico de Producción Editorial** forma parte de la oferta de Destrezas Profesionales de la licenciatura en Creación Literaria. Su finalidad es contribuir en el desarrollo de habilidades que apoyen el perfil profesional de los estudiantes. El conocimiento sobre los procesos editoriales permite profundizar en las tareas del escritor y prepararlo para acceder a fuentes de trabajo que apoyen su desarrollo profesional. Al mismo tiempo, los cursos teórico-prácticos que ofrece la licenciatura posibilitan el desarrollo de la autonomía del estudiante, su formación cultural integral, la aplicación práctica de sus conocimientos, llevar a cabo la crítica y la autocrítica responsable, y el análisis.

Los objetivos mencionados se alcanzan a través del desarrollo de habilidades y conocimientos para permitir al estudiante responder a las necesidades de la producción editorial. El estudiante trabajará en la elaboración de un libro o revista para conocer las posibilidades, dificultades y posibles soluciones que se plantean en la elaboración de un impreso.

El curso es optativo, consta de seis unidades. La primera describe la historia de los impresos, ordena los procesos editoriales y las labores específicas que se realizan en cada etapa; también, señala las partes que componen un impreso y su función. Segunda, cálculo de costos y tiempos de producción. Tercera: describe la importancia del diseño editorial y el uso de la tipografía. Cuarta, fotocomposición, elaboración de negativos y salida digital (filmadora). Quinta, incluye impresión, encuadernación y acabados.

Propósitos generales:

1. Reconocer la importancia de los impresos en el proceso de civilización de la humanidad.
2. Conocer el proceso de producción editorial.
3. Ejercitarse en las diferentes partes del proceso de elaboración de impresos.
4. Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar un proyecto editorial.

Contenidos:

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN: la edición actual de libros y revistas bajo el imperativo del cambio global

Propósitos específicos: el estudiante conocerá la evolución histórica de la edición de libros y revistas, y su situación actual entre la globalización y la innovación tecnológica, en particular, en el contexto del cambio de la industria editorial mexicana.

Conocerá también los elementos esenciales que conforman la cultura del libro, un circuito de comunicación que va del autor al lector.

Temas:

1. Introducción:
  - * Objetivos del curso (Programa + lecturas básicas)
  - * Examen inicial de evaluación diagnóstica.
2. La cultura del libro / 1
  - * Del autor al lector: el circuito del libro.
  - * ¿Qué es un editor?
  - * Figuras históricas de la edición: de Gutenberg a la edición digital.
  - * Libros / lecturas / lectores: mutaciones históricas.
  - * Escenarios del libro.
  - * El “círculo virtuoso” de los procesos editoriales y comerciales

3. La cultura del libro / 2

- * ¿De qué hablamos cuando hablamos de libros?
--Tipología de la oferta.
- * Cambiar o perecer: hacia el futuro de la edición.
- * El contexto del cambio: retos y perspectivas de la industria editorial en México.

Ejes transversales: cultura del libro, mutaciones históricas, tipología de los libros, procesos editoriales, cambio global.

UNIDAD II PLANEACIÓN EDITORIAL

Propósitos específicos: el estudiante aprenderá a planear una publicación de acuerdo con la programación de promoción y distribución, una vez analizado su público lector y consumidores potenciales. Asimismo, se sensibilizará de acuerdo con su presupuesto para idear el tipo de impreso que espera como resultado del proceso editorial. También, calculará costos y tiempos de producción de un impreso. Cotizaciones y concursos para producción. Análisis de tiempos y de costos.

Temas:

6. Planeación.
  - 6.1. Análisis del dictamen y definición de impreso.
  - 6.2. Presupuesto
    - 6.2.1. Costo de diseño y corrección.
    - 6.2.2. Costo de papel.
    - 6.2.3. Costo de imprenta.
    - 6.2.4. Costo de promoción y distribución.
7. Cronograma.
  - 7.1. Revisión de originales.
  - 7.2. Diseño y corrección de pruebas.
  - 7.3. Impresión.
  - 7.4. Seguimiento de programa de promoción y distribución.

Ejes transversales: elaboración de presupuestos y ruta crítica para la producción editorial y la programación de promoción y distribución.

UNIDAD III FORMACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL

Propósitos específicos: el estudiante conocerá la importancia del diseño editorial en el proceso editorial, así como las distintas funciones a las que corresponde para darle congruencia al impreso. Ordenamiento de la información en la página. El uso de la palabra como elemento visual. Importancia de la legibilidad del texto y su presencia visual como producto cultural.

Temas:

3. El proceso se embellece.
  - 3.1. El diseño editorial.

3.2. La imagen y la composición gráfica

3.3. Diseño

3.3.1. El *dummy* o maqueta.

3.3.1.1. Los pliegos.

3.3.2. Formación y revisión de pruebas tipográficas (primeras, segundas y finas).

3.3.3. Especificaciones técnicas.

3.3.4. Originales mecánicos.

3.3.5. Salida digital

3.4. La tipografía.

3.4.1. La caja o mancha

3.4.1.1. Formato de página

3.4.1.2. La cornisa.

3.4.1.3. Los folios.

3.4.1.4. Marginalia.

3.4.2. Los tipos y las fuentes

3.4.3. Errores comunes en la formación tipográfica

Ejes transversales: importancia del diseño para la lectura del texto, su comercialización y difusión y su relevancia estética, como parte de una tradición estética en el desarrollo cultural.

UNIDAD IV

LA FOTOCOMPOSICIÓN Y LA DIGITALIZACIÓN

Propósitos específicos: el estudiante conocerá el proceso de fotocomposición tomando en cuenta los factores técnicos para la preparación de negativos, como antecedente inmediato de la digitalización y filmación.

Temas:

4. La fotocomposición.

4.1. Técnicas de composición: linotipia y monotipia.

4.2. Qué es la fotocomposición.

4.3. Los negativos.

4.3.1. Las placas fotosensibles.

4.4. El proceso sin negativos.

5. La digitalización

5.1 Optimización de imágenes para salida a pre-prensa digital

5.2 Composición de archivos (jpg, html, tif, eps, pdf, etcétera)

5.3 Resolución y color (300 dpi y a tamaño final)

5.3.1 CMYK (Descomposición del color)

5.1.1 RGB (Colores de pantalla)

Ejes transversales: evolución del proceso de impresión para producir grandes tirajes de libros y revistas.

UNIDAD V

PRENSA Y ENCUADERNACIÓN

Propósitos específicos: el estudiante identificará los diferentes procesos para la impresión y acabado de un libro o revista y los aspectos que deben considerarse en el cuidado de la edición. Maquinaria, papel, tintas, encuadernación y acabados

Temas:

- 5. Impresión
  - 5.1 El papel.
    - 5.1.1. Tipos y tamaños de papel disponibles en México.
    - 5.1.2. Cómo se calcula el papel para interiores.
    - 5.1.3. Cómo se calcula el papel para portadas.
  - 5.2 La imprenta.
    - 5.2.1. La maquinaria disponible en México
    - 5.2.2. Las tintas.
    - 5.2.3. Tiraje de interiores.
    - 5.2.4. Tiraje de portadas.
    - 5.2.5. Plastificado y barnices
  - 5.3. Encuadernación y acabados
    - 5.3.2. El alzado.
    - 5.3.3. El dobléz.
    - 5.3.4. El libro cosido.
    - 5.3.5. El libro pegado.
    - 5.3.6. Encuadernación
    - 5.3.7. Refinado.

Ejes transversales: materiales, maquinaria y equipo disponible en la industria editorial mexicana.

EPÍLOGO

Propósito específico: el estudiante reflexionará acerca del presente y futuro de los soportes impresos y de la industria editorial, con el propósito de despertar en él una conciencia cultural.

- 1. Las grandes trasnacionales
  - 1.1 Los libros masivos, los libros rentables
- 2. El futuro del libro crítico y artístico
  - 2.1 Los libros peligrosos

Metodología del curso:

- 1. Lectura de textos seleccionados por unidad.
- 2. Realizar ejercicios para aplicar los conocimientos adquiridos en las diferentes unidades.
- 3. Discusión colectiva sobre los temas.
- 4. Visitas a editoriales e imprenta.
- 5. Investigación en librerías e Internet.
- 6. Exposición y participación en clase.

Evaluaciones:

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: al inicio del curso se aplicará un cuestionario para evaluación.

EVALUACIÓN FORMATIVA: Al final de cada unidad se realizará un ejercicio para confirmar conocimientos.

EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN: Presentación de un *dommy* (maqueta) que incluya cálculo de costos y tiempos de producción para la publicación de un impreso.

Bibliografías

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

1. BARBIER, Frédéric. *Historia del libro*. Alianza, España, 2005.
2. CASTAÑÓN, Adolfo, *El mito del editor y otros ensayos*, México, Editorial Miguel Ángel Porrúa
3. CALASSO, Roberto, *Cien cartas a un desconocido*, Barcelona, Anagrama, 2007.
4. EPSTEIN, Jasón, *La industria del libro. Pasado, presente y futuro de la edición*, Barcelona, Anagrama, 2001.
5. FEBVRE, Lucien y MARTIN, Henri-Jean. *La aparición del libro*. Fondo de Cultura Económica, México, 2005.
6. GARCÍA CANCLINI, Néstor y MONETA, Carlos Juan (coords.), *Las industrias culturales en la integración latinoamericana*, México, UNESCO-Grijalbo-SELA, 1999.
7. MARTÍNEZ MONTESINOS, José Luis. *Manual de tipografía. Del plomo a la era digital*. Campgràfic. 5ª edición, Valencia, 2001.
8. SCHIFFRIN, André, *La edición sin editores. Las grandes corporaciones y la cultura*, México, Era, 2001.
9. SHARPE T. Leslie y GUNTHER, Irene, *Manual de edición literaria y no literaria*, México, FCE, 2005
10. REYES CORIA, Bulmaro. *Metalibro: manual del libro en imprenta*. UNAM, México
11. RODRÍGUEZ DÍAZ, Fernando, *Breve relación. El mundo del libro en México*, México, Diana, 1992
12. UGRESIC, Dubravka, *Gracias por no leer*, Madrid, La Fábrica, 2004
13. ZAID, Gabriel, *Los demasiados libros*, México, Océano, 2000.
14. ZAVALA RUIZ, Roberto. *El libro y sus orillas*. UNAM, tercera edición, México, 1995.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

1. CASANOVA, Pascale. *La república mundial de las letras*. Anagrama, España, 2001.
2. CHARTIER, Roger. *Libros, lectura y lectores en la Edad Moderna*. Alianza, primera reimpresión, España, 1994.
3. SUÁREZ DE LA TORRE, Laura Beatriz (Coord). *Empresa y cultura en tinta y papel (1800-1860)*. Instituto Mora / UNAM
4. KARCH, R. RANDOLPH. *Manual de las artes gráficas*. Editorial Trillas, México, (¿?)
5. DAVIES, Gill. *Gestión de proyectos editoriales. Cómo encargar y contratar libros*. Fondo de Cultura Económica, México, 2005.
6. TORRE VILLAR, Ernesto de la.
Elogio y defensa del libro, UNAM, cuarta edición, México, 1999.
Breve historia del libro en México. UNAM, México