

Planificación de la Docencia Universitaria
Grado en Diseño Multimedia y Gráfico

Guía Docente

Curso Académico 2019/2020

Diseño Editorial y Maquetación

Datos de Identificación de la asignatura

Título

Grado en Diseño Multimedia y Gráfico

Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa)

Obligatoria

Módulo

Diseño

Créditos ECTS

6

Denominación de la Asignatura

Diseño Editorial y Maquetación

Modalidad/es de enseñanza

Presencial

Código

39018

Profesor

Renato Seixas

Curso

Segundo

Lengua vehicular

Español

Semestre

Segundo

Profesorado de la Asignatura

Profesor

Renato Seixas

Tutorías Académicas

Para todas las consultas relativas a la materia, los alumnos pueden contactar con el/los profesores a través del e-mail y en el despacho a las horas de tutoría que se harán públicas, en el portal del alumno.

Datos de Contacto

renato.seixas@esne.es

Requisitos Previos

Esenciales

El alumno debe manejar los programas Photoshop e Illustrator.

Aconsejables

Los propios del título.

Sentido y Aportaciones de la asignatura al Plan de Estudios

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura

Esta asignatura pertenece a la rama de Diseño.

Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum

Diseño Editorial y maquetación aborda una rama específica del diseño gráfico, las artes finales, y supone uno de los últimos pasos para dominar este sector dentro de la carrera de Diseño Multimedia y gráfico.

El diseño editorial tiene tres ramas. Una documental, una técnica y otra artística. La rama documental habla de un punto de vista más interior, donde el alumno aprende a interpretar la Psicología de su Público objetivo para optimizar el éxito de sus proyectos. El buen diseñador editorial debe adelantarse a las tendencias, conocer el pasado y saber destacar en el presente. En este apartado la asignatura se vincula directamente con “Historia y teoría del diseño Gráfico”, “Fundamentos de la creatividad”, “Comunicación audiovisual”, “Sociología y Marketing” y “Psicología de la percepción”.

En cuanto a la parte técnica del Diseño Editorial, para poder desenvolverse con agilidad dentro del sector, el alumno necesita controlar con fluidez un gran

abanico de programas informáticos cuyos conocimientos podrá adquirir a través de las asignaturas “Diseño Digital I y II”.

Para dominar la vertiente artística del diseño Editorial, el alumno necesita desarrollar sus habilidades en otras asignaturas hermanas como “Teoría y práctica 2del color”, “Historia del Arte I y II”, “Tipografía y caligrafía”, “Fotografía” e “Ilustración y cómic”, dónde aprenderá a aplicar una visión estética a sus diseños.

Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura

Esta asignatura se constituye como el nexo de unión entre las artes gráficas y visuales y como piedra angular de la rama de diseño.

Resultados de aprendizaje en relación con las competencias que desarrolla la materia

Competencias genéricas

CG03. Desarrollará la comprensión del lenguaje visual y evaluará y adaptará la gráfica para su desarrollo posterior.

CG04. El estudiante aprenderá a usar una gama de técnicas y generación de ideas creativamente.

CG05. Originar ideas complejas y elaborar los objetivos de comunicación gráfica.

CG09. Trabajar con un equipo humano de forma efectiva en la generación y desarrollo de ideas. Y planificar y diseñar presentaciones y comunicaciones de ideas de forma efectiva.

CG12. Habrá desarrollado un aprendizaje específico de los procesos básicos del diseño, como un método de creación y de fabricación, de elementos de aplicación en el Diseño Multimedia y Gráfico; podrá aplicar métodos para la elaboración de proyectos completos; habrá adquirido conocimientos legales

que le permitan en el futuro ejercer una actividad dentro del marco normativo, y, finalmente, podrá desarrollar el programa requerido por un Proyecto de Diseño Multimedia y Gráfico, donde se trabajen aspectos conceptuales, formales y técnicos, desarrollando la documentación específica necesaria.

Competencias específicas

CE04. Aplicará estos conocimientos en la creación de elementos formales para provocar una respuesta personal/emocional.

CE05. El estudiante debe demostrar que entiende las técnicas gráficas y creativas, y que las usa para generar ideas propias. Ha de ser capaz de producir ideas originales para satisfacer objetivos de comunicación gráfica específicos y producir ideas complejas que se rodeen de múltiples influencias.

CE07. El estudiante deberá interpretar independiente e imaginativamente los briefs de diseño para hallar las intenciones de los objetivos comunicativos gráficos y complejos e interpretar estos briefs para cumplir tareas de comunicación gráfica compleja de forma efectiva e imaginativa. Deberá adaptar las ideas para cubrir una amplia variedad de aplicaciones.

CE08. Actuar de forma efectiva como miembro de un equipo creativo. Aclarar y cumplir el alcance y objetivos de tareas complejas. Generar y desarrollar una amplia variedad de ideas. Seleccionar formatos de presentación apropiados para las ideas y el público objetivos y preparar las ideas para una presentación imaginativa en un Standard profesional.

CE10. Sabrá traducir una idea desde su concepción inicial a través de los dibujos preparatorios para diseños gráficos y hará uso de herramientas, filtros y efectos en la producción de originales gráficos.

CE14. Se situará al estudiante dentro del marco legal de la posible actuación como diseñador. Y se le orientará en el desarrollo del plan personal de su propio negocio.

Resultados de aprendizaje relacionados con la asignatura

Al finalizar la asignatura el estudiante deberá

- Asumir el diseño gráfico como una herramienta para favorecer el mensaje.
- Formar conciencia crítica del diseño editorial para reflexionar sobre la práctica profesional.
- Desarrollar las habilidades propias de un diseñador gráfico editorial que le distingan en el mundo laboral.
- Manejar el lenguaje técnico específico y las herramientas del diseño editorial.
- Saber adelantarse a las necesidades del proyecto. Entender los pasos que conlleva cada uno de los procesos.
- Comprender y formar parte del sector editorial, un campo en continuo cambio del que hay que aprender a leer la moda y hacia donde se dirige su evolución.
- Obtener una composición eficiente para cualquier proyecto que el alumno desee abordar, utilizando herramientas básicas como EL “grid”, las jerarquías y las tipografías.
- Entender donde radica la dificultad y la responsabilidad de las Artes finales y saber afrontar cada uno de los pasos.
- Ser capaz de sacar adelante un proyecto ambicioso de forma totalmente independiente.
- Poder diseñar y desarrollar proyectos editoriales haciendo uso de las aplicaciones y herramientas.
- Utilizar la herramienta de InDesign correctamente y de forma optimizada para cada tipo de planteamiento editorial.
- Utilizar las herramientas de generación de gráficos e imágenes de forma coordinada con el programa de edición para la confección de productos editoriales.
- Comprender la función del diseñador editorial dentro del proceso de producción, entender el briefing, ceñirse gráficamente a un libro de estilo.

- Manejar los elementos de diseño fundamentales que todos los productos gráficos tienen en común, y conocerá las especificaciones genéricas de cada formato editorial.

Contenidos / Temario / Unidades Didácticas

Breve descripción de los contenidos

El diseño editorial se especializa en la maquetación y composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a cada publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión y de recepción.

- Tipografía clásica.
- Tipometría.
- Tipografía digital.
- Legibilidad.
- Uso de los medios tipográficos.
- Caligrafía.
- Diseño tipográfico.

Temario desarrollado

El temario y desarrollo de la asignatura se estructura en torno a un proyecto continuo y evolutivo a partir de un modelo constructivo organizado en 5 temas.

Cada tema se dividirá en dos partes:

- La primera, más teórica. Asentará los fundamentos teóricos que debe adquirir el alumno.
- La segunda, introducción / desarrollo del programa InDesign: herramienta y su funcionamiento.

1. Diseño Editorial – Objetivos y composición

- Diseño editorial. Objetivos y elementos.
- Importancia / función del diseño editorial.
- Factores a considerar en el diseño editorial.
- Elementos editoriales.
- Las distintas labores del diseñador editorial.
- Composición. Principios compositivos.
- Retículas: asimétrica / simétrica / modular.
- Sistema de retículas de Müller-Brockmann.
- Introducción InDesign. Ejercicio aula.

2. Formatos editoriales

- Periódico:
- Formatos / objetivos / misión;
- Análisis de diferentes periódicos.
- Debate en clase: prensa *offline* vs. prensa *online*;
- Debate en clase: industria musical tradicional vs. música *streaming*.
- Revista:
- Crónica de una muerte anunciada... o no...
- Un gran mercado editorial;
- Tirada, difusión y audiencia;
- Periodicidad;
- Un mercado segmentado;
- A cada revista un público;
- Medio y libertad de expresión;
- La dictadura de la publicidad;
- Un nuevo aire editorial. Tendencia gráfica;
- Un placer impreso;
- Diversos formatos;
- 8 Directores de Arte que marcaran el mundo editorial con sus revistas.
- Portfolio:
- ¿Qué es? 2.03.02) Tipologías de portfolios.
- Ejercicio práctico que será desarrollado en clase.

3. Portadas

- La portada protagonista.
- Identidad de la portada.
- Una portada: dos caminos.
- Elementos que constituyen la identidad visual.
- Otros elementos.
- Portada: original pero reconocible.
- Una ubicación privilegiada.

- La portada digital.
- Las portadas independientes.
- Curiosidades – portadas personalizadas.
- La evolución de las portadas: 1940 – actualidad.
- Diseño de portada.

4. Contenidos interiores

- Concepto.
- Anatomía de una revista.
- Anatomía de un periódico.
- Radiografía de una publicación.
- Índice.
- Página de apertura. Portadillas.
- Sección de noticias.
- Artículos y reportajes.
- Información anexa.
- El papel del texto y de la tipografía.
- Publicidad participativa.
- Ejercicio en clase. Trabajo análisis.

5. Libro

- Libro, ¿qué es?
- Posibles definiciones.
- Eventos.
- Sinónimos de libro.
- Otras definiciones.
- Introducción: origen del libro.
- Introducción: un gran y único objetivo.
- Tipos de libros.
- Temática y/o género.
- Debates.
- Partes de un libro.
- Videosfera.

Cronograma

Unidades Didácticas / Temas	Período Temporal
1. Objetivos y composición	Febrero
Ejercicio práctico en aula.	Febrero
2. Formatos editoriales	Febrero
Ejercicio práctico en aula.	Febrero
2. Formatos editoriales (continuación)	Febrero
Ejercicio práctico en aula.	Febrero
Repaso mensual.	Febrero
Ejercicio práctico en aula.	Febrero
3. Portadas	Marzo
3. Portadas (continuación)	Marzo
Ejercicio práctico en aula.	Marzo
4. Contenidos interiores	Marzo
4. Contenidos interiores (continuación)	Marzo
Ejercicio práctico en aula.	Marzo
Presentación – 1ª práctica	Marzo
Sesión de corrección de la 1ª práctica	Marzo
Ejercicio práctico en aula.	Abril

Presentación – 2ª práctica	Abril
Sesión de corrección de la 2ª práctica	Abril
Ejercicio práctico en aula.	Abril
Ejercicio práctico en aula.	Abril
Ejercicio práctico en aula.	Abril
5. Libro	Mayo
Ejercicio práctico en aula.	Mayo
5. Libro (continuación)	Mayo
Repaso mensual.	Mayo
Ejercicio práctico en aula.	Mayo
Ejercicio práctico en aula.	Mayo
Ejercicio práctico en aula.	Mayo
Pre Presentación Final – ensayo	Mayo
Presentación Final / Defensa – examen	Junio

Modalidades Organizativas y Métodos de Enseñanza

Modalidad organizativa	Método de enseñanza	Competencias relacionadas	Horas		
			Presencial	Trabajo autónomo	Total
<p>Clases teóricas. Actividad formativa en el aula que, utilizando la metodología expositiva, prioriza la acción docente del profesor.</p>	<p>Exposición de los temas. Explicar planificación de la asignatura: programa, apuntes y bibliografía. Repasos al inicio de la clase. Resolución de dudas: temas y lecturas. Pruebas de evaluación.</p>	CG03, CG04, CG05, CG09, CG12, CE04, CE05, CE07, CE08, CE10, CE14.	40	-	40
<p>Clases prácticas. Actividad formativa en el aula-taller que, bajo la guía del profesor, se ordena a la resolución individual o cooperativa de ejercicios y problemas o a la ejecución de trabajos técnicos o artísticos.</p>	<p>Resolución de ejercicios. Debates sobre los temas y especialmente sobre ejercicios y lecturas. Presentaciones. Pruebas de evaluación.</p>	CG03, CG04, CG05, CG09, CG12, CE04, CE05, CE07, CE08, CE10, CE14.	20	20	40

<p>Tutorías. Actividad formativa fuera del aula que fomenta el aprendizaje autónomo, con el apoyo de la acción de guía y seguimiento por medio de un tutor.</p>	<p>Preparación de clase mediante lectura de los temas. Planificación de debates y comentarios mediante la preparación de las lecturas. Resolución de ejercicios. Comentarios y resolución de dudas presencialmente o por correo electrónico.</p>	<p>CG03, CG04, CG05, CG09, CG12, CE04, CE05, CE07, CE08, CE10, CE14.</p>	<p>10</p>	<p>-</p>	<p>10</p>
<p>Trabajo personal del alumno. Actividad formativa fuera del aula que, sin una guía directa del profesor o tutor, fomenta el aprendizaje autónomo del alumno.</p>	<p>Lecturas: preparación y búsqueda de información complementaria. Estudio personal. Preparación de comentarios y debates. Tutorías libres y voluntarias.</p>	<p>CG03, CG04, CG05, CG09, CG12, CE04, CE05, CE07, CE08, CE10, CE14.</p>	<p>-</p>	<p>60</p>	<p>60</p>

Sistema de Evaluación

Actividades de Evaluación	Criterios de Evaluación	Valoración respecto a la Calificación Final
Ejercicios prácticos.	<p>Se tendrá en cuenta el grado de ajuste al esquema y principios planteados + exposición oral o escrita de los trabajos realizados.</p> <p>La calificación de todos los trabajos prácticos realizados durante el curso se corresponde con un porcentaje total del 45% de la nota final de la asignatura. Se tendrán en cuenta la corrección formal del trabajo, su creatividad, su presentación y justificación.</p>	45%
Proyecto final / examen.	<p>Se tendrá en cuenta el grado de conocimientos prácticos y/o teóricos adquiridos en el desarrollo de un trabajo, realizado de forma individual o cooperativa, en el que se aplicarán los conocimientos adquiridos en la asignatura.</p>	45%
Asistencia y participación	<p>Se tendrá en cuenta el interés que muestra el alumno por la asignatura y los contenidos de la materia así como su capacidad de esfuerzo y evolución en el desarrollo de su trabajo.</p>	10%

Consideraciones generales acerca de la evaluación

El alumno debe presentar todos los trabajos prácticos propuestos durante el curso no admitiéndose entregas fuera del plazo indicado.

Para poder hacer media entre las diferentes calificaciones, el alumno debe obtener al menos un 5 sobre 10 en cada una de las partes que forman los elementos evaluables de la asignatura:

En las actividades de evaluación presenciales la asistencia obligatoria es un criterio de evaluación. El alumno deberá tener un porcentaje de asistencia superior al 80%.

Asistencia a Clase

La asistencia a clase es obligatoria. Sin una asistencia demostrada de al menos un 80%, el alumno no podrá presentarse a examen debiendo acudir a la siguiente convocatoria. No es necesario justificar las faltas, y por tanto no se admitirán justificantes de las mismas, por lo que superado el 20% de faltas de asistencia, el alumno deberá presentarse en convocatoria extraordinaria.

La Dirección/Coordinación de la Titulación podrá considerar situaciones excepcionales, previo informe documental, debiendo ser aprobadas por la Dirección Académica de ESNE.

Se exigirá puntualidad al alumno en el comienzo de las clases. Una vez transcurridos cinco minutos de cortesía, el profesor podrá denegar la entrada en el aula.

Entregas de Trabajos

En convocatoria ordinaria, los alumnos deben presentar y aprobar todas las entregas que se les soliciten. La no entrega de un trabajo supondrá suspender la asignatura.

Los trabajos deben entregarse en las fechas que solicite el profesor, no admitiéndose entregas posteriores. Si excepcionalmente se aceptase un trabajo fuera de plazo, la máxima calificación a obtener será 7 (siete).

En los trabajos en grupo, la calificación será individual por cada alumno, atendiendo a criterios de conocimiento de la materia, esfuerzo,

presentación, asistencia a tutorías, etc. Por tanto, miembros de un mismo grupo pueden tener calificaciones diferentes.

Los trabajos, una vez calificados, deben ser retirados por los alumnos en el tiempo que se determine. Pasado este plazo, los trabajos podrán ser destruidos.

Evaluación en convocatoria ordinaria

En ambas convocatorias, la calificación mínima para aprobar la asignatura es de 5 (cinco). La nota mínima de examen para aplicar la ponderación es de 5 (cinco).

El alumno aprobará la asignatura en convocatoria ordinaria por la evaluación de los trabajos realizados en clase y fuera de clase, teniéndose en cuenta la asistencia, la participación y el interés en el aula con un 10% de la nota. Se señala que además de este beneficio en la proporción de la nota, estas actitudes positivas redundan en el aprendizaje y evolución del alumno, que será igualmente valorado por el profesor. El trabajo realizado por el alumno durante el curso deberá alcanzar el nivel mínimo exigible para satisfacer los objetivos que marca la asignatura.

Evaluación en convocatoria extraordinaria

En la evaluación extraordinaria, los alumnos deben volver a presentar los trabajos que no hayan sido aprobados en convocatoria ordinaria. Además, el profesor de la asignatura podrá solicitar la realización de un trabajo extra en la evaluación extraordinaria.

Si en la convocatoria ordinaria el alumno aprueba las entregas solicitadas y suspende el examen, será potestad del profesor solicitar la realización de nuevos trabajos en la convocatoria extraordinaria.

El alumno que, por falta de asistencia, no podrá presentarse a la primera convocatoria, solo podrá optar a un 5 (cinco), como nota máxima de participación activa, siempre y cuando cumpla y apruebe con todas las entregas y examen de la convocatoria extraordinaria.

Bibliografía / Webgrafía

Bibliografía básica

- Blasco Soplón, L. (2011) *Sobre impresión*. Barcelona: Index Book.
- De Buen Unna, J. (2008). *Manual de diseño editorial*. Madrid: Editorial Trea.
- Samara, T. (2008). *Diseñar con y sin retícula*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Jardí, E. (2007). *Veintidós consejos sobre tipografía*. Barcelona/New York: Actar.
- Lewis, Angharad (2016). *¿Quieres publicar una revista?*, Barcelona: Gustavo Gili.
- Llop, Rosa (2014). *Un sistema gráfico para las cubiertas de libros*, Barcelona: Gustavo Gili.
- Lupton, Ellen (2014). *Pensar con tipos: Una guía clave para estudiantes, diseñadores, editores y escritores*, Barcelona: Gustavo Gili.
- Müller-Brockmann, Josef (2016). *Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores gráficos*, Barcelona: Gustavo Gili.
- Hochuli, Jost y Kinross, Robin (2005). *El diseño de libros: práctica y teoría*, Valencia: Campgràfic Editors.
- Tony Seddon (2016). *Let's Talk Type. An Essential Lexicon of Type Terms*, Londres: Thames & Hudson.

Bibliografía complementaria

- Heller, Steven (2014) *Merz to Emigré and Beyond*. Londres: Pahidon.
- Losowsky, Andrew (2009) *We Make Magazines*. Berlin: Gestalten.
- Martin, D. (1994) *El diseño del libro*. Madrid: Pirámide.
- Moser, Horst (2011). *The Art Directors' Handbook of Professional Magazine Design*. Londres: Thames & Hudson.
- McLean, R. (1987) *Tipografía*. Madrid: Herman Blume.
- Owen, W. (1991) *Diseño de revistas*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Ruder, E. (1983) *Manual de diseño tipográfico*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Solomon, M. (1988) *El arte de la tipografía*. Madrid: Tellus.

Revistas de diseño / referencias visuales del mundo del diseño gráfico

- *EYE*
www.eyemagazine.com
- *IdN*
www.idnworld.com
- *Baseline*
www.baselinemagazine.com
- *BLUEPRINT*
www.blueprintmagazine.ca
- *CREATIVE REVIEW*
www.creativereview.co.uk
- *GRAFIK*
www.grafik.net
- *PRINT*
www.printmag.com
- *COMMUNICATION ARTS*
www.commarts.com
- *HOW*
www.howdesign.com
- *COMPUTER ARTS*
www.creativebloq.com/computer-arts-magazine
- *TYPOGRAPHICA*
www.typographica.org

Observaciones

El plagio evidenciado en los trabajos o exámenes será calificado con nota “0”, y la pérdida de esa convocatoria para el estudiante o estudiantes responsables.

El alumno deberá respetar en todo momento la propiedad intelectual de otros autores no haciendo uso del trabajo de otros sin aclarar este punto y sin citar las fuentes originales.

Los trabajos y propuestas que se soliciten habrán de ser originales, no realizados anteriormente ni por ellos ni por terceros.

Siempre que se solicite el alumno está obligado a firmar en la hoja de asistencia. En ningún caso no podrá firmarse en nombre de otra persona, ni presente ni ausente.

El incumplimiento de uno de estos puntos implicará la pérdida de la evaluación continua y ordinaria, sin perjuicio de las acciones sancionadoras que estén establecidas.

Todas las entregas deberán realizarse en el formato establecido por el profesor y en formato digital (pdf, vectorial si procede).

ESNE fija para sus titulaciones un sistema de calificaciones que se corresponde con lo regulado por los artículos 5.4 y 6 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional). En dichos artículos, que la universidad aplica, se regula lo siguiente: “Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa... La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,5. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».

Escala numérica	Calificación cualitativa
De 0,0 a 4,99	Suspenso (SS)
De 5 a 6,99	Aprobado (AP)
De 7 a 8,99	Notable (NT)
De 9 a 10	Sobresaliente (SB)

Las calificaciones de los estudiantes son fruto de un sistema de evaluación continua, que permite valorar de forma constante su trabajo, actitud, participación y asimilación del conocimiento. La asistencia y la participación del estudiante en las sesiones docentes, por lo tanto, son esenciales para el desarrollo del sistema, y, como tal, evaluables y calificables.