

Shelline Rosas
Mayo 2012
Diseño editorial

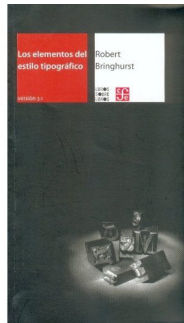
Introducción

En este documento se presentan las bitácoras de la clase de Diseño Editorial y el proceso que seguimos para la realización de la entrega final que fue una publicación, en mi caso un libro de arte de caballos.

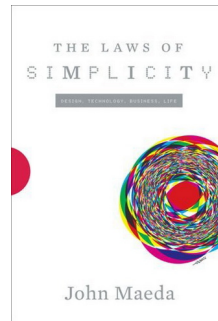
Cada una de las clases y ejercicios realizados durante el curso son representados en este documentos en el cuál se muestran los temas vistos en clase, las tareas, los ejercicios realizados, investigaciones y procesos.

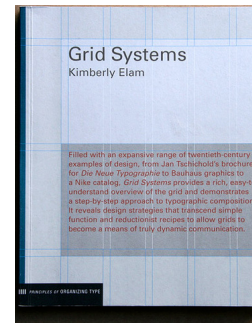
La clase de hoy fue una introducción al curso, se hablo de lo que iba a tratar el curso de diseño editorial y comentamos algunos libros que nos van a servir como buenas referencias y otros que vamos a usar durante el curso, por ejemplo el de “The laws os simplicity” que vamos a utilizar para desarrollar el proyecto final de curso.

Los elementos del estilo
tipográfico
Robert bringhurst

The Laws of simplicity
John Maeda

Grid Systems
Kimberly Elam

Diseño editorial

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico y del diseño de la información que 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.

Se busca lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen y diagramación.

El diseño editorial se desarrolló a partir del Renacimiento -mediados del siglo XV- con la invención de la imprenta de tipos móviles, que produjo una revolución cultural.

En la Antigüedad y en el Medioevo las grandes limitaciones tecnológicas para reproducir textos hacían que las publicaciones llegaran a pocas personas, con la invención de la imprenta, la reproducción de textos en serie aumentó enormemente, permitiendo difundir la cultura escrita entre un público mucho más amplio.

Revistas

Es una publicación de aparición periódica, a intervalos mayores a un día. Las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre un tema más especializado.

Libro

Son publicaciones más extensas, de más de 25 hojas. Están unidas por una lado y protegidas con tapas. Podemos encontrar distintos tipos de libros, por ejemplo: libros de arte, científicos, libros de texto, recreativos, novelas, de referencia, de viaje, biografías entre otros.

Carteles

Consiste en una lámina de papel, cartón u otro material que se imprime con algún tipo de mensaje visual (textos, imágenes y todo tipo de recursos gráficos) que sirve de anuncio para difundir una información o promocionar un producto, un evento, una reivindicación o cualquier tipo de causa.

Postales

Es una pieza rectangular de cartulina, o cartón fino, preparada para escribir y enviar por el correo tradicional, sin necesidad de usar un sobre.

Catálogos

Es una obra impresa en la que las empresas muestran su oferta de productos y servicios a los clientes. El catálogo se renueva periódicamente, en muchas ocasiones con periodicidad anual. En la industria de la confección se cambia conforme se van lanzando las colecciones en lo que se llama catálogo de temporada.

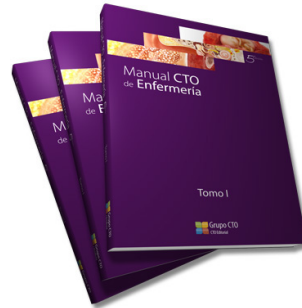
Folletos

Es un impreso de un número reducido de hojas, que sirve como instrumento divulgativo o publicitario. también un folleto puede ser un díptico o tríptico.

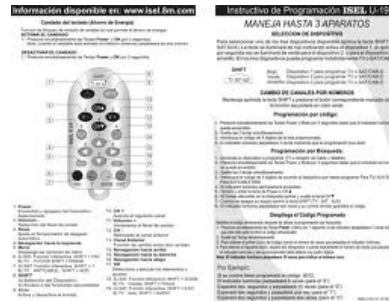
Manuales

Es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de alguna función.

Instructivo

Publicaciones más cortas que tiene el propósito de orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad ya sea simple o compleja.

Conclusiones

Desde mi punto de vista el diseño editorial abarca muchas cosas, todo lo que involucre textos e imágenes. Creo que un diseñador que domina el buen uso del diseño editorial, hablando de retículas, fuentes, ordenes, jerarquías, formatos etc. puede aplicarlo a cualquier otro tipo de diseño y le funcionaria ya que creas una estructura de diseño no sólo armónico si no que también funcional.

Es importante dominar el espacio para poder acomodar todos los elementos de la publicación, es por ello que tanto una publicación de pequeño formato, cómo lo sería una postal o una tarjeta de presentación, tiene el mismo grado de complejidad que una publicación de mayor tamaño cómo lo sería un libro de arte.

Bibliografía

Manual de diseño editorial- Jorge de Buen

Diseño Gráfico Nuevos Fundamentos- Ellen Lupton

<http://www.fotonostra.com/grafico/clasespublicitario.htm>

La clase de hoy fue una introducción al mundo del diseño editorial. Estuvimos hablando de los espacios de lectura en las redes contemporáneas y de papel que juega cada uno para el desarrollo de una publicación.

Proporción

Forma

Espacio

Tipografía

Estructura

Definición

Columnas

Función

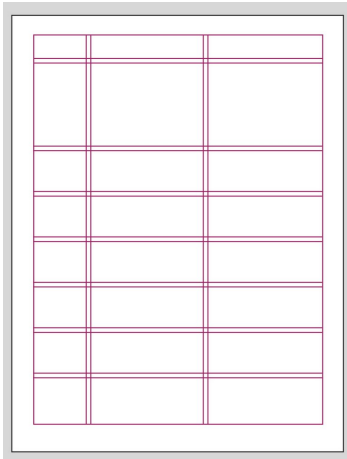
Red tipográfica

Lectura continua

Tención

Clásico/ Contemporáneo

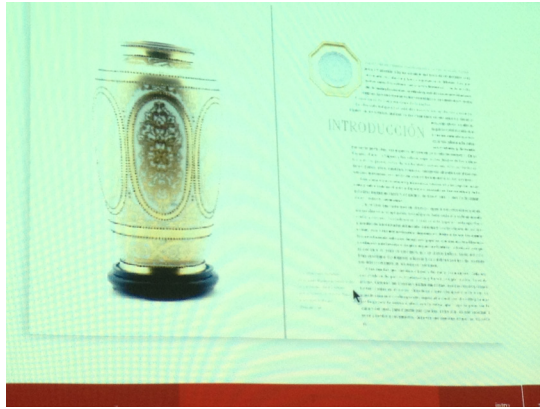
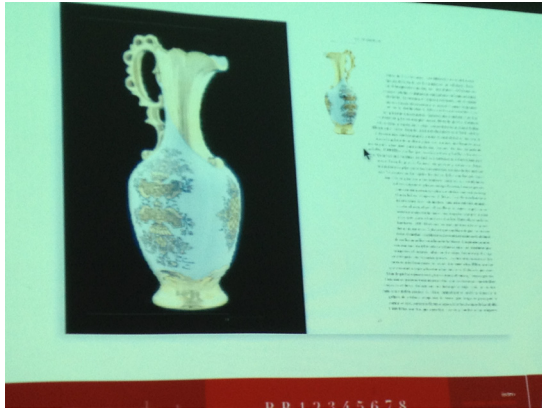
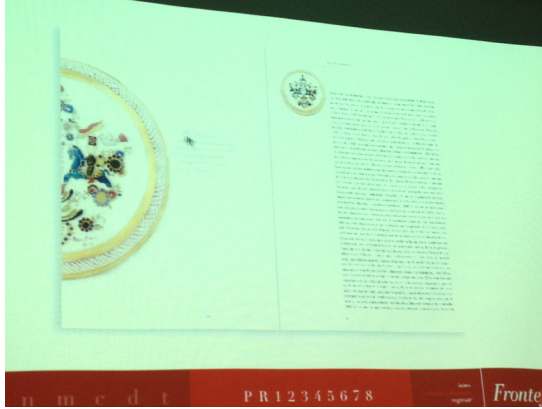
Equilibrio

Todo trabajo de diseño se debe regir por una estructura previamente estudiada. Esto permite obtener claridad, legibilidad y funcionalidad a la composición, además de facilitar el trabajo creativo.

Existe un método para resolver los problemas planteados a la hora de diseñar un catálogo, una revista, o cualquier otra publicación. La red o retícula, que consiste en dividir el espacio en pequeños rectángulos que sirven de guía para la ubicación de los elementos. Una retícula te permite jugar con el espacio y crear distintas composiciones que se ven armónicas y ordenadas en conjunto.

20^{enero} 2012

Diseño editorial

Sección de Oro

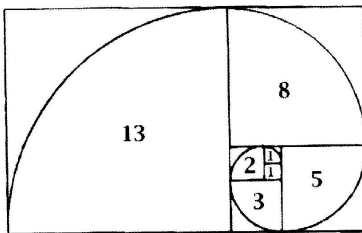
Un número nada fácil de imaginar que convive con la humanidad porque aparece en la naturaleza y desde la época griega hasta nuestros días en el arte y el diseño. Es el llamado número de oro o también sección áurea, proporción áurea o razón áurea.

Matemáticamente se puede definir como la relación entre dos segmentos tales que: "la proporción entre el mayor y el menor es la misma que la que guardan el segmento formado por la unión de los dos y el mayor". Al número que refleja esta relación se le denomina número de oro.

La sucesión de Fibonacci

La relación de esta proporción con Leonardo de Pisa, más conocido por Fibonacci (s.XVI) es que considerandos la siguiente sucesión de números:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...

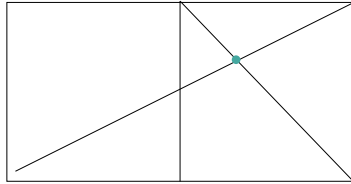
Cada número a partir del tercero, se obtiene sumando los dos que le preceden.

Por ejemplo, $21 = 13 + 8$; el siguiente a 34 será $34 + 21 = 55$.

Esta sucesión es la llamada "sucesión de Fibonacci".

Sección de Oro en un libro

Al momento de unir 2 páginas se hace una estructura por medio de la sección de oro para crear los márgenes.

Esta proporción entre las páginas da armonía visual.

El punto áureo en un libro es el punto que el ojo verá primero, ya que el ojo tiende siempre a ver las lado superior derecho en un libro.

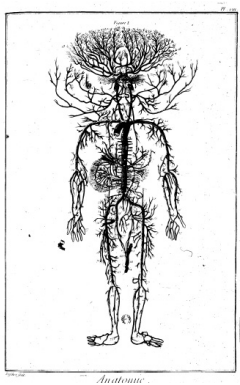
Enciclopedia de Diderot

La Enciclopedia intenta el reunir todos los conocimientos adquiridos por la humanidad, su espíritu, una crítica de los fanatismos religiosos y políticos, y una apología de la razón y la libertad de pensamiento.

El primer volumen de 2,000 ejemplares se publicó en 1751. La Enciclopedia triunfó en toda Europa: Suiza, Italia, Inglaterra y Rusia se precipitaron a adquirirla. En 1752 apareció el tomo II, y fue un gran escándalo, por lo que su publicación tuvo que suspenderse y Diderot esconderse.

La Enciclopedia es un testimonio de los conocimientos y creencias de la época, del estado de los oficios y las técni-

cas, de las opiniones sobre estilos y modas, todo ello acompañado de detalladas y artísticas ilustraciones. Por su base racionalista sus ideas centrales se presentan ajenas a toda creencia y contrarias a todo argumento de autoridad.

Sus artículos presentan críticas mas o menos veladas y en ocasiones contradictorias, contra el sistema político y social del Antiguo Régimen, el cristianismo y la Iglesia, las supersticiones y creencia ingenuas. Es, al mismo tiempo, una apología del progreso humano, conjuntamente ético y material.

La Enciclopedia ha sido considerada por la historia como el aparador de las ideas de la ilustración francesa y una de las obras más libres del espíritu humano.

Se proponía hacer un inventario de lo conocido, y para esto examinarlo todo, removerlo todo sin excepción y sin miramientos; pisotear las viejas puerilidades, derribar los ídolos que la razón desaprobaba; y poner un signo glorioso a los valores modernos. Grabados y láminas mostrarían las formas concretas del trabajo incesante que crea la civilización.

20 ^{enero} 2012

Diseño editorial

Giambattista Bodoni
1740 – 1813

Fue un impresor y tipógrafo italiano, autor de varios tipos de letra célebres que todavía se utilizan en la actualidad.

Su padre le enseñó sus habilidades de impresor cuando él era muy pequeño. Al cumplir su mayoría de edad, Bodoni empezó a trabajar como tipógrafo en la imprenta de la Congregación para la Defensa de la Fe. Después el duque Fernando de Parma lo nombra director de la Imprenta Real para la supervisión de impresión y la producción de elegantes ediciones. Bodoni demostró su talento, ya que era un tipógrafo innovador; en sus obras se aprecia el cuidado de sus formas y soportes, así como la armonía expresiva.

En 1788 fue publicado el primer volumen de su *Manuale tipográfico*, el más importante tratado sobre tipografía de la época. Este manual contiene 600 láminas, 100 alfabetos romanos, 50 itálicos y 28 griegos; además, en él se encuentran los primeros tipos modernos: refinados y rigurosos.

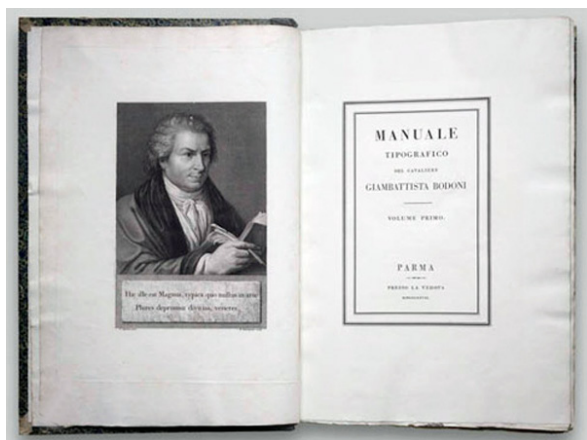
En su prefacio al *Manuale*, Bodoni enumera los cuatro principios que constituyen la belleza de una tipografía.

La primera es la **uniformidad o regularidad** de los diseños, que consiste en comprender que muchos de los caracteres

en un alfabeto tienen elementos en común que deben permanecer “precisa y exactamente los mismos en cada uno de ellos”.

El segundo es la **elegancia y la nitidez**, es decir, el buen corte y el acabado meticuloso de los punzones que producen matrices limpias de las cuales pueden obtenerse tipos nítidos y delicados.

El tercer principio es el **buen gusto**: el tipógrafo debe mantenerse fiel a “una simplicidad nítida” y jamás olvidar su deuda con las mejores letras manuscritas del pasado.

La cuarta y última cualidad, evidente en toda bella tipografía, afirma Bodoni, es el **encanto**, una cualidad difícil de definir, pero que está presente en aquellas letras que dan “la impresión de haber sido escritas no a desgano ni con rapidez, sino con sumo cuidado, como un acto de amor”.

Conclusiones

En esta clase nos pudimos dar cuenta de la importancia de usar una buena red para composición de las páginas. Me parece muy interesante ver como a partir de las mismas líneas se pueden crear miles de composiciones que en conjunto resultan armónicas y tienen coherencia entre ellas.

Los ejemplos que nos llevo Ricardo de cómo se puedes construir diferentes páginas tipo basándose en la misma red me parecieron muy buenos por que cada uno era muy distinto a los demás y vimos que no hay límites a la hora de componer.

Otro tema que me parece fundamental en una composición es el de la sección de oro. Me parece bueno saber que no sólo es la base de una composición si no que gracias a esta podemos lograr que una publicación, en este caso un libro, tenga el impacto que deseamos y se vea estéticamente bien a la vez.

Bibliografía

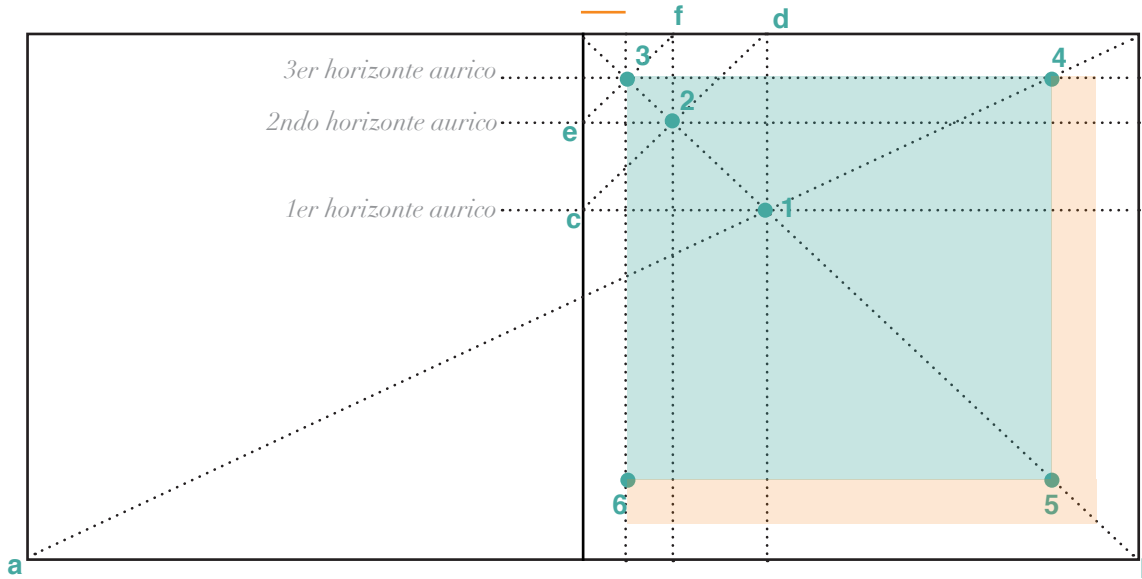
www.unostiposduros.com

Letras y algo mas

www.cisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n07/n0706.pdf

www.pauloporta.com

www.edicionesdidot.com

Composición aurea

La forma para sacar los puntos áureos en una doble página es la siguiente:

Hacer una diagonal en la doble página (a) y otra en una sola página (b). El punto en donde cruza (1) es nuestro primer punto aureo. Tiramos un línea horizontal (c) y una vertical (d) sobre ese punto. Conectamos (c) con (d) con una diagonal y ese es nuestro punto (2) aureo. Repetimos los mismo para obtener con las líneas (e) y (f) y 3er punto aureo (3).

Márgenes

Para determinar los márgenes nos podemos basar en alguno de los puntos aureos. En este caso se toma el 3er horizonte aurico. Del punto 3 tiramos hacia la diagonal (a) y en donde topa con (a) es nuestro punto (4), de ahí bajamos hasta topar con (b) y ahí es nuestro punto (5), tiramos hacia el (6) y ya tenemos determinados nuestros márgenes.

Podemos ver que el margen inferior es el más grande y que los 4 márgenes tienen un tamaño distinto pero siempre proporcionado a la doble página.

Este método te garantiza tener una armonía en la composición de las páginas.

Dentro de este espacio se debe de situar la información. A partir de estos horizontes, puntos y medidas podemos jugar para ir armando nuestra composición y definir parámetros cómo lo sería la caja de texto, imágenes, columnas etc.

* Se puede ampliar siempre tu estructura usando alguna medida aurica y aplicandola al margen exterior e inferior. Ejemplo: Zona naranja en diagrama, se toma la medida marcada con la línea naranja en la parte superior y se aplica a los márgenes para ampliar la zona.

Partes claves de una publicación

Es importante que todas las publicaciones sigan cierto esquema e incluyan los elementos que conforman una buena publicación. Se puede dividir una publicación en 3 partes: preliminares, sección editorial y sección informativa.

Preliminares

son los datos importantes de quién edita el libro, es importante tener todas las secciones para que nuestra publicación no carezca de valor.

Página de gracia- es importante para dar un respiro y no competir con la portada.

Falsa portadilla- se repite el título del libro.

Portadilla o frontispicio- es la 1era página del libro, en el encuentras el título, autor, casa editora y año de fabricación.

* En esta parte es importante dar jerarquías.

Página legal- en esta página se garantizan los derechos de quién trabajo en la publicación:

Coordinador editorial, derechos de textos, derechos fotográficos, cuidado de la edición, diseño, asistente de diseño, investigación, derechos reservados con la fecha y nombre de quién reserva: estudio, despacho o casa editora.

Después se encuentra un párrafo en dónde dice que ninguna imagen o texto puede ser copiado o traducido mecánica o digitalmente sin consentimiento de la casa editora.

Impreso en...

ISBN (derechos de impresión internacional)

Índice- debe de ser muy claro y que quepa en 1 página de preferencia, entre más sintetizado se encuentre es mejor.

Sección editorial Es el cuerpo del libro, con todo el contenido.

Sección de investigación Semblanza- habla del autor, es un resumen o una bibliografía del autor.

Sección temática- en caso de que no haya autor haces un texto referencial.

Índice iconográfico o referencial- sirve para poner la información específica de cada imagen, una ficha técnica.

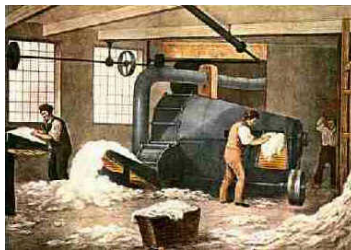
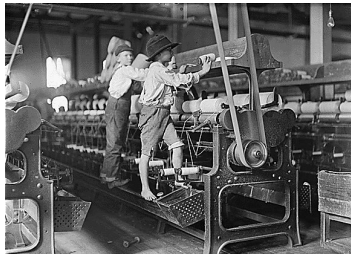
Glosario de terminos- referentes al tema

Bibliografía

Colofón- datos técnicos del libro

Revolución industrial

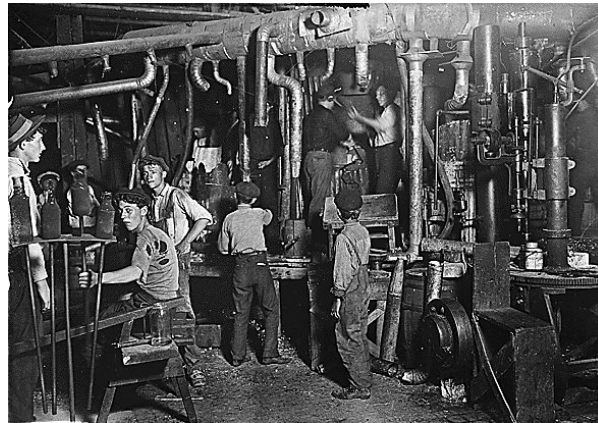
Las transformaciones económicas que originó la Revolución Industrial alteraron las estructuras sociales vigentes desde la Edad Media. En las zonas rurales, el campesino se desvinculó del señorío feudal y se convirtió en un jornalero cuyo trabajo se retribuyó con un salario. En las ciudades, el artesano que trabajaba su propio taller se trasladó a las fábricas en calidad de obrero asalariado y pasó a depender del propietario de las máquinas.

- Se desarrollaron las nuevas relaciones para producir a través del salario.
- El trabajo se hizo más productivo: se profundizó la división del trabajo, aparecieron las fábricas, se desarrolló y creció la mecanización, se aprovecharon nuevas formas de energía.
- La producción creció a ritmo constante
- La mano de obra dedicada a la industria termino superando a las dedicadas a las actividades agrarias.
- El abuso social, de los más ricos hacia los más pobres, son los años de jornadas laborales de 10 - 14 horas, incluyendo niños.

Los artesanos mientras fueron:
"orgullosos" artesanos independientes, y menestrales
independientes de un comerciante – empresario y obreros
asalariados en las fábricas.

Se desplazan las clases sociales de siempre, como la nobleza
o el clero, ahora la burguesía surge como clase dirigente
(tiene el poder del dinero); así hará las llamadas revolucio-
nes burguesas que cambiarán Europa, de aquí surgirá la
Revolución Francesa, y todas las revoluciones que preten-
den acabar con el poder absoluto de los reyes y los nobles,
desplazándolos hacia sistemas de gobierno más liberales y
democráticos.

*Sans serif
origenes*

Del francés Sans “sin” Serif, serifa o patines. Las fuentes Sans Serif están simplemente sin patines o pies, es decir, no tienen remates en sus extremos.

Las fuentes Sans serif, etruscas o de palo seco, hacen su aparición en Inglaterra durante el siglo XIX. Entre sus trazos gruesos y delgados no existe contraste, sus vértices son rectos y sus trazos uniformes, ajustados en sus empalmes. Representan la forma natural de una letra que ha sido realizada por alguien que escribe con otra herramienta que no sea un lápiz o un pincel.

Según los diseñadores éste tipo de fuente crea el efecto de modernidad, sobriedad, alegría y seguridad, es más neutra y aunque son muy populares, dificultan la lectura de textos largos, por lo que se usan sólo en casos de textos muy cortos donde existiera una razón para ello.

Asociadas desde su inicio a la tipografía comercial, su legibilidad y durabilidad los hacían perfectos para impresiones de etiquetas, embalajes, envolturas y demás propósitos comerciales.

Helvetica Neue

Sans Serif

Museo Sans

Sans Serif

Frutiger

Sans Serif

Helvetica

Sans Serif

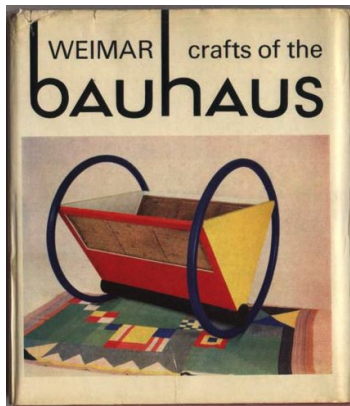
Poco a poco las fuentes Sans serif fueron ganando terreno a las serif quizá porque la ausencia de remates y sus trazos finos las hacían muy apropiadas para letras grandes usadas en unas pocas palabras para ser vistas a distancia— como es el caso de rótulos, carteles, y sobre todo en medios electrónicos como la televisión y las presentaciones digitales.

The small decorative pieces on the ends of each character are called **Serifs**

Serif
Sans Serif

Bauhaus

Los antecedentes de la BAUHAUS se remontan al siglo XIX. Comienzan con las devastadoras consecuencias que la creciente industrialización, primero en Inglaterra y mas tarde también en Alemania, tuvo en las condiciones de vida y en la producción de los artesanos la clase obrera. El progreso tecnológico trajo consigo un cambio en las estructuras sociales, amplios sectores de la población se proletarizaron. Pero, de este modo se pudo racionalizar y abaratar la producción de bienes. Inglaterra se alzó en le siglo XIX como la potencia industrial mas prominente de Europa. En las grandes exposiciones universales, que desde 1851 exhibían los adelantos técnicos y culturales de las naciones, los ingleses estuvieron a la cabeza hasta bien entrados los noventas, siendo los indiscutibles vencedores.

La Bauhaus fue una Escuela de arquitectura y de artes aplicadas que se convirtió en el centro del diseño moderno en alemania durante la década de 1920, y jugó un papel importante en el establecimiento de una vinculación entre el diseño y las técnicas de producción industrial. La Bauhaus fue fundada en 1919 por la fusión llevada a cabo por Walter Gropius de la antigua Academia de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios de Weimar.

La Bauhaus, que significa «casa de construcción», pretendía reformar la teoría educativa, fusionando las distintas artes. Para Gropius, la construcción, el diseño o «manufactura» era una actividad social importante, simbólica e intelectual y fue esta visión la que dominó las enseñanzas de la Bauhaus.

El plan de estudios incluía un curso preliminar en el que los estudiantes aprendían los principios básicos del diseño y de la teoría del color. Al acabar este curso preparatorio, los alumnos entraban en uno de los talleres situados en dos edificios y se especializaban por lo menos en un tipo de oficio artesanal. Eran talleres autofinanciados con encargos privados.

Esta escuela exploraba e investigaba el diseño en dos y tres dimensiones a través de materiales como la madera, el alambre y el papel. Además, enfatizaba las formas geométricas, las superficies suaves y regulares, los colores primarios y los materiales modernos. Fomentaba los productos hechos a mano para luego desarrollar una manufactura masiva a través de las máquinas. A raíz de esto, se diseñaba para luego producir objetos funcionales y estéticamente agradables.

Conclusiones

Me parece muy interesante que por medio de un sistema inventado hace muchos años se pueda todavía crear una estructura armónica para una publicación. Al principio pensé que era muy sencillo pero son miles las posibilidades que puedes tener basándote en el número de oro.

Se me hizo importante ver también la complejidad de una publicación y todas las partes que la conforman. Había muchos elementos que normalmente los ves y no les das mucha importancia y son una parte muy importante en una publicación.

De la investigación me llamo mucho la atención la transformación de la tipografía a través de los años y ver cómo fueron surgiendo nuevas necesidades que dieron inicio a nuevas formas y estilos. Y me parece increíble cómo la revolución industrial trajo tantos cambios y ver que gracias a todo eso muchas cosas surgieron y se hicieron más sencillas, como por ejemplo la imprenta.

Bibliografía

Manual de diseño editorial- Jorge de Buen
Diseño Gráfico Nuevos Fundamentos- Ellen Lupton
www.arquitecturablog.com
www.sitographics.com
www.imageandart.com
www.fotonostra.com
www.linotype.com
www.historiacultural.com

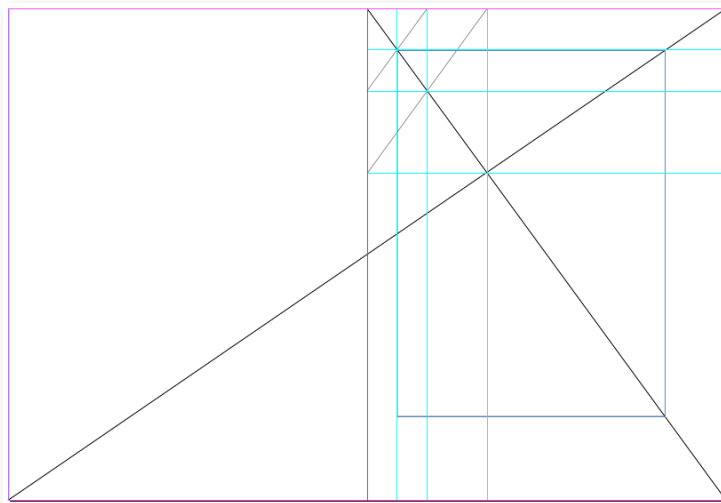
9 *enero* 2012

Diseño editorial

*Ejercicio
de sección de oro*

Lo que hicimos en esta clase fué ver los ejercicios de retícula que habíamos hecho y ver si estaban funcionando y comparar con los trabajos de los otros compañeros.

Lo que hicimos para este ejercicio fué sacar los puntos aureos y por medios de esa red ir haciendo una composición ya con texto simulado. El formato que se uso fué de 19 x 26 cm y ya que saqué la red quedó así:

30 *enero* 2012

Diseño editorial

Lo que hice en el primer ejercicio fué poner el título en la parte superior centrado y de ahí sacar la caja de texto con el mismo ancho. Las notas de imagen las puse del lado izquierdo entrando un poco a la caja de texto para crear tensión. Del lado derecho maneje los subtítulos en otro color para que resaltara y de esta forma el lector encuentre más rápido lo que busca.

Historia del café

Existen muchas teorías en relación al origen del café, una de ellas dice que por el año de 1110 en Arabia, una persona se enfermó cuando se enfermó de beber un café que era un tipo de bebida que se hacía con el fruto de una planta.

Los portugueses fueron los primeros en traer el café a Europa, pero fue el holandés que lo introdujo en América del Sur.

En 1600, el café llegó a Brasil por un capitán holandés que se había casado con una portuguesa.

En 1700, el café llegó a México por un capitán español que se había casado con una mexicana.

En 1800, el café llegó a Colombia por un capitán francés que se había casado con una colombiana.

En 1900, el café llegó a Ecuador por un capitán italiano que se había casado con una ecuatoriana.

En 2000, el café llegó a Venezuela por un capitán alemán que se había casado con una venezolana.

En la segunda variante decidí usar dos columnas y ubicar en este caso la nota de imagen en el lado izquierdo pero sin entrar al texto. El subtítulo lo maneje dentro de las mismas columnas pero con un color, tamaño y fuente distinta.

3era composición

Historia del café

Esta es una historia en relación al origen del café, una de ellas dice que por el año de 1100 los árabes, unos pastores de camellos, que sus camellos se podían comer las semillas y ellos a la vez lo hacían tipo té y descubrieron que creaban una bebida.

Los pastores comen la fruta y preparan una bebida caliente para protegerse del frío cuando el invierno. Se dice que un beduino lo hizo que crearon el café.

Otra de las más conocidas historias dice que un pastor llamado Kaldi descubrió a un animal en Etiopía. Él tenía un animal comiendo unas semillas y cuando se levantó y miró el animal lo vio en la noche en un lugar de donde se podía ver a una mujer y él descubrió que era el café.

Es originario en África que el café surgió en 1700 y África Occidental, Malawi, Etiopía y México. Aunque las primeras semillas de café se originaron en Etiopía, también se cultivan en Colombia, los Andes, Perú y Brasil.

El café es un producto orgánico que se cultiva en las zonas montañosas y crece en un 40% de las regiones productoras en América. En México se produce una producción promedio de 4 millones de toneladas de café verde y se exporta a casi todos los países de América. Hay más de 100 millones de productores de café en el mundo y el 20% de la población vive en zonas de clima seco y a los 5 millones y un 30% son mujeres. Se ha hecho un estudio de 10 millones de personas.

2nda composición

30 enero 2012

Diseno editorial

En la tercera opción cambié a una columna pero más ancha que la primera, las notas de imagen aparecen en el lado derecho entrando al texto y creando tensión. Los subtítulos los puse del lado izquierdo.

Conclusiones

Creo que son infinitas las opciones que se pueden hacer por medio de una red basada en la sección de oro. Puedes jugar con muchos elementos, usar mas o menos columnas o utilizar la medida de algún punto aureo para moverte en el espacio. Se puede jugar mucho con este método clásico para sacar los puntos de oro.

Me parece que las 3 opciones funcionan bien, podría usar la composición 1 o 3 para inicios de capítulo y la 2 para hojas con más texto.

*Definir concepto
y argumento*

Lo que hicimos en esta clase fue repasar un poco lo que hemos estado trabajando para definir el concepto del libro de Maeda que queremos trabajar en nuestro libro. El concepto que yo quiero trabajar es la emoción, me parece que para poder enganchar al lector es necesario llegarle a los sentimientos y crear este sentimiento de emoción en lo que esta viendo. El argumento que quiero trabajar gira alrededor de los caballos.

Los caballos son animales salvajes que nos pueden hacer sentir distintas emociones: miedo, libertad, dolor, grandeza, nobleza, son almas libres que viven el momento y me gustaría contrastar un poco el hecho de cómo son una vez que los domina el ser humano y los somete a tantos trabajos y cómo son siendo libres. Con este contraste pretendo que el lector sienta y tome conciencia de los actos inhumanos que a veces comentemos con los animales y entiendan la verdadera naturaleza y por lo tanto el comportamiento de ellos.

13 febrero 2012

Diseño editorial

*Análisis
de ejercicio*

En esta clase estuvimos viendo la composición del libro que nos pidió Ricardo y analizamos nuestro trabajo. Hablamos de la importancia de llevar cierto criterio de diseño pero que a la vez sorprenda en cada hoja, cuando se repite mucho la misma composición la publicación se vuelve aburrida, por eso de debe de sorprender e ir variando y creando distintas opciones sin perder el mismo estilo.

Vimos también la importancia de respetar los horizontes, para dar equilibrio. El espacio en blanco también juega un papel muy importante para que el lector no se sienta ahogado con tanta información. Podemos dar descansos por medio de espacios en blanco o fotos grandes en una doble página.

13 febrero 2012

Diseño editorial

Análisis de textos

Una buena forma de analizar la información que leemos de los textos de Maeda es hacer una tabla en la cuál vamos posicionando frases dependiendo de su contenido. Lo primero que se hace es seleccionar las frases y después irlas agrupando y acomodando en el grupo adecuado:

Frases de soporte- ¿Qué?

Frases espaciales- ¿Cómo?

Frases temporales- Dan ejemplos reales

Frases de contexto- Tiempo y lugar

El ejercicio lo hicimos con el capítulo de “Organizar” pero en este caso presento el capítulo de “Emoción” que es con el que voy a trabajar en el libro.

20 febrero 2012

Diseño editorial

Análisis de textos

Una buena forma de analizar la información que leemos de los textos de Maeda es hacer una tabla en la cuál vamos posicionando frases dependiendo de su contenido. Lo primero que se hace es seleccionar las frases y después irlas agrupando y acomodando en el grupo adecuado:

Frases de soporte- ¿Qué?

Frases espaciales- ¿Cómo?

Frases temporales- Dan ejemplos reales

Frases de contexto- Tiempo y lugar

El ejercicio lo hicimos con el capítulo de “Organizar” pero en este caso presento el capítulo de “Emoción” que es con el que voy a trabajar en el libro.

20 febrero 2012

Diseño editorial

<i>¿Qué?</i>	<i>¿Cómo?</i>	<i>Ejemplo del cómo</i>	<i>Contexto</i>
<p>“Un fuerte sentimiento de auto afirmación nos domina a todos los seres humanos, y muchas de las decisiones que tomamos no sólo se rigen por la lógica.”</p> <p>“Preferible que haya más emociones a que haya menos.”</p> <p>“Sentir y amar, todo comienza siendo sensible a los propios sentimientos.”</p> <p>“La forma viene después de la función, el sentimiento viene después de la forma.”</p>	<p>“Cuando las emociones se colocan por encima de todo lo demás, no hay que tener miedo a añadir adornos o capas significativas.”</p> <p>“La combinación de un simple objeto con funda o con accesorios opcionales otorgan al consumidor la ventaja de expresar sus sentimientos y sus afectos hacia sus cosas.”</p> <p>“La tecnología ha contribuido a difundir la ilusión de vivir literalmente con robots que caminan, que hablan e incluso que bailan.”</p>	<p>“La línea de productos simples extremadamente asequibles de la empresa de muebles Ikea, la simplicidad beneficia al comprador sobrio.”</p> <p>“Mi madre opina que el Ipod carece totalmente de atractivo.”</p> <p>“La carita feliz que se encuentra al final de la frase pone en manifiesto un ligero toque de emoción visual.”</p> <p>“Mis hijas me envían mensajes de correo electrónico con textos de todos los tamaños, de todos los colores y, a veces, ¡TODO EN MAYÚSCULAS!”</p>	<p>“La carita sonriente puede tener su origen en 1982, a manos de Scout Fahlman.”</p> <p>“Me parece extraño que en la larga historia de los textos tipográficos, que se remontan a Gutenberg, este invento no haya aparecido antes”</p> <p>“El modernismo es el movimiento del diseño que condujo al aspecto limpio e industrial que tienen muchos objetos en nuestro entorno.”</p>

<i>¿Qué?</i>	<i>¿Cómo?</i>	<i>Ejemplo del cómo</i>	<i>Contexto</i>
<p>“Puede existir un vínculo emocional natural con la fuerza vital del objeto, que es una especie de adorno profundo y oculto que solamente conocen aquellos que lo sienten.”</p> <p>“Aichaku, amor -adaptación, describe el tipo de vínculo emocional más profundo que puede sentir una persona por un objeto.”</p> <p>“Nuestra sociedad, nuestro sistema y nuestros objetos requieren un compromiso activo con el cuidado, la atención y el sentimiento.”</p>	<p>“El reconocimiento de la existencia del aichaku en el entorno que hemos construido nos ayuda a aspirar a diseñar objetos que la gente pueda llegar a amar, cuidar y poseer durante toda la vida.”</p> <p>“El mejor arte es aquel que hace que la cabeza de dé vueltas a uno con preguntas.”</p> <p>“El arte, una razón para vivir, es atemperado mediante el diseño, la claridad del mensaje.”</p> <p>“Un determinado tipo de más siempre es mejor que menos: más cuidados, más amor y más actos con sentido.”</p>	<p>“¿Acaso no tiene mucho más sentido la frase ¡Te quiero! cuando de escribe ¡TE QUIERO!?”</p> <p>“Una carcasa de Ipod proporciona la protección necesaria para ese humilde y escualido dispositivo.”</p> <p>“Mis hermanos y yo aprendimos que todo lo que nos rodea, incluidos los objetos inanimados, tenían un espíritu vivo.”</p> <p>“La inteligencia emocional constituye hoy en día una importante faceta de los políticos, y la expresión de la emoción ya no se ve como una debilidad, sino como un rasgo humano deseable con el que todos podemos identificarnos de inmediato.”</p>	

Organizar imágenes

El ejercicio lo hicimos con el capítulo de “Organizar” pero en este caso presento el capítulo de “Emoción” que es con el que voy a trabajar en el libro.

Las imágenes que tenemos para el diseño del libro tienen que ser agrupadas y organizadas para darnos cuenta de lo que tenemos de acuerdo a su contenido y ver que tipo de imágenes son las que nos hacen falta.

En mi caso como voy a trabajar con la “emoción” decidí de una vez acomodar las imágenes dependiendo del sentimiento o carga emocional que tiene cada una. Una segunda clasificación fue por su contenido a nivel de imagen.

Calma/relajación

20 febrero 2012

Diseño editorial

Detalle

20 febrero 2012

Diseño editorial

Elegancia/ porte

20 febrero 2012

Diseño editorial

Sin fondo

20 febrero 2012

Diseño editorial

Fuerza

20 febrero 2012

Diseño editorial

Grupo /manada

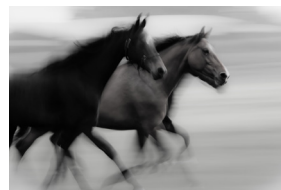
20 febrero 2012

Diseño editorial

Movimiento

20 febrero 2012

Diseño editorial

Tabla de Pottier- Géneros editoriales

20 febrero 2012

	<i>Impreso</i>	<i>Digital</i>	<i>Extensión</i>			<i>Vigencia</i>	<i>Portada</i>
			<i>c</i>	<i>m</i>	<i>g</i>		
<i>Revista</i>	✓	✓		✓	✓	✓	✓
<i>Libro</i>	✓	✓		✓	✓	×	✓
<i>Carteles</i>	✓	×	✓			✓	×
<i>Postales</i>	✓	×	✓			×	×
<i>Catálogo</i>	✓	✓		✓	✓	✓	✓
<i>Folleto</i>	✓	✓	✓	✓		✓	✓
<i>Manuales</i>	✓	✓	✓	✓		×	✓
<i>Instructivos</i>	✓	✓	✓	✓		×	✓
<i>Página web</i>	×	✓	✓	✓	✓	✓	×

Diseño editorial

Tabla de Pottier- Géneros editoriales

20 febrero 2012

	<i>Folios</i>	<i>Secciones</i>	<i>Imágenes</i>	<i>Coleccionable</i>	<i>Editor</i>
<i>Revista</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Libro</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Carteles</i>	×	×	✓ ×	✓	×
<i>Postales</i>	×	×	✓	✓	×
<i>Catálogo</i>	✓	✓	✓	×	✓
<i>Folleto</i>	×	×	✓	×	×
<i>Manuales</i>	✓	✓	✓	×	×
<i>Instructivos</i>	✓	✓	✓ ×	×	×
<i>Página web</i>	×	✓	✓	×	×

Diseño editorial

*Análisis
de textos y fotos*

En esta clase hablamos un poco de los textos que habíamos leído, se comentó que la verdadera originalidad de las cosas está en esencia de las mismas.

No hace falta saberlo todo sino saber en dónde conseguir la información que necesitamos, de esta manera no se nos cierran las puertas ante la información.

Reconocer la esencia del argumento y mejorar la relación entre la información y el usuario. Entender lo que queremos comunicarle al usuario y la mejor manera de transmitir esa información.

Los diseñadores pecamos de ego y no sabemos demostrar el mensaje de la manera más sencilla y simple posible, por el contrario buscamos hacerlo todo con un muy buen diseño y descuidamos el mensaje.

Antes de la comprensión debe haber un proceso, el deseo de entender lo que tenemos y ya después relacionamos la información con el conocimiento que ya tenemos de las cosas.

27 febrero 2012

Diseño editorial

27 febrero 2012

Diseño editorial

27 febrero 2012

Diseño editorial

27 febrero 2012

Diseño editorial

27 febrero 2012

Diseño editorial

*Análisis
de ejercicio
y cambios*

En esta clase revisamos los ejercicios que hicimos de ritmo fotográfico. Me di cuenta de muchos errores que estaba cometiendo en mi acomodo y distribución de las fotos en las páginas.

En el análisis de los ejercicios los errores que más vimos fueron el repetir la misma composición mucho, si tienes muchas hojas iguales, la publicación se vuelve aburrida. Es necesario sorprender en cada hoja pero sin perder el sentido y orden de la publicación.

También se hablo de la importancia de una buena composición tipográfica, evitar columnas cortas ajustadas ya que estas producen ríos que no son tolerables en una publicación.

Vimos también que para poder lograr cambios realmente importantes y ver una evolución se debe de arreglar una cosa al momento, no muchas porque entonces cambias mucho la composición y ya no puedes comparar los pequeños detalles.

A continuación muestro los errores y aciertos en mi ejercicio.

5 marzo 2012

Diseño editorial

5 marzo 2012

Quitar los caballos pequeños en cada hoja. Ya es too much.

Usar cornizas con ornamentos o símbolos y plecas.

Diseño editorial

5 marzo 2012

No poner una img horizontal y en la siguiente página otra, se pierde el impacto de la segunda.

Evitar mostrar dos páginas juntas con la misma composición y estilo de imagen.

Buena composición pero no repetir la misma imagen.

Quitar foto cursi.

Diseño editorial

5 marzo 2012

Hacer una mejor composición para índice.

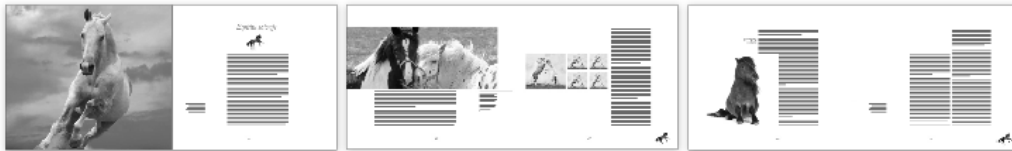

Diseño editorial

5 marzo 2012

Buena composición y juego de entrada y salida del caballo.

Diseño editorial

Cambios al ejercicio

En esta clase revisamos los cambios que le habíamos hecho al ejercicio de ritmo fotográfico, esta vez los errores cometidos fueron arreglados y ya es una muestra más clara de lo que será nuestra publicación final.

Los errores que se corrigieron dieron una nueva estructura con más orden a las páginas, eran errores pequeños que si lograron grandes cambios.

Se quitaron las cornizas decoradas con caballos, se eliminaron también las páginas que repetían una composición horizontal, ya que se pierde la sorpresa e impacto de la segunda. Se cambiaron algunas fotos para que no se repetiesen en la misma hoja y también se quitó la foto cursi.

A continuación se muestra la forma en la quedaron organizadas las páginas que posteriormente nos ayudarán a crear todas las demás en base a estas.

12 *marzo* 2012

Diseño editorial

12 marzo 2012

Diseño editorial

26 *marzo* 2012

Dummy en escala

En esta clase lo que hicimos fue armar unos pequeños dummies en escala del libro para de esta manera poder ver como se va a ir dando el ritmo conforme se van pasando las hojas. Es un buen ejercicio para determinar si tenemos hojas con un ritmo fotográfico parecido y evitar las hojas repetidas.

Parece que mi libro en general se ve muy bien en cuanto al ritmo de las imagenes, nada mas falta determinar algunos aspectos de la tipografía, que unas columnas están muy anchas.

A continuación se muestran algunas imagenes del dummy:

Diseño editorial

*Conferencia
Selva Hernández*

La clase de hoy tuvimos una conferencia muy interesante de Selva Hernández. Selva es diseñadora y actualmente tiene su editorial llamada Acapulco.

Me pareció muy interesante el ver cómo su vida fue llevandola hacia el camino de los libros y ver cómo le apasiona desde chica el estar rodeada de libros.

Selva nos compartió muchas experiencias que ha tenido ella en el mundo del diseño editorial. sus publicaciones son muy buenas y siempre busca algo distinto en cada una de ellas, las trabaja hasta lograr lo que ella quiere.

Al final de la conferencia le hicieron una pregunta muy interesante del futuro del libro, ella nos comento que el libro es y seguirá siendo una herramienta básica en el aprendizaje pero que cree que con el tiempo el libro se va a convertir en un lujo que muy pocos van a tener y valorar.

Me trasmitió el gran gusto que tiene por lo que hace, la pasión con la que realiza cada proyecto, la conferencia fue bastante larga pero se paso volando por que nos tenía realmente metidos en todo lo que nos platicaba.

16 *abril* 2012

Diseño editorial

16 *abril* 2012

Justificación del libro

Shelline Rosas

16^{abril} 2012

Justificación del libro

La publicación de caballos que estoy realizando surgió como una inquietud de presentar de forma personal a este animal y cómo nos ha acompañado a lo largo de la historia.

El objetivo es transmitir en este libro la “emoción” que nos produce encontrarnos frente a un animal tan grande, imponente y magestuoso.

El proceso que seguí para lograr este objetivo fue el siguiente:

Imágenes

Para poder lograr el objetivo de mover las emociones del lector mi herramienta principal tenían que ser el uso específico de las imágenes, para esto se hizo una colección de fotos en donde se mostraba al caballo en todo su esplendor, cada una de las emociones que nos puede transmitir un caballo están reflejadas en la selección de imágenes.

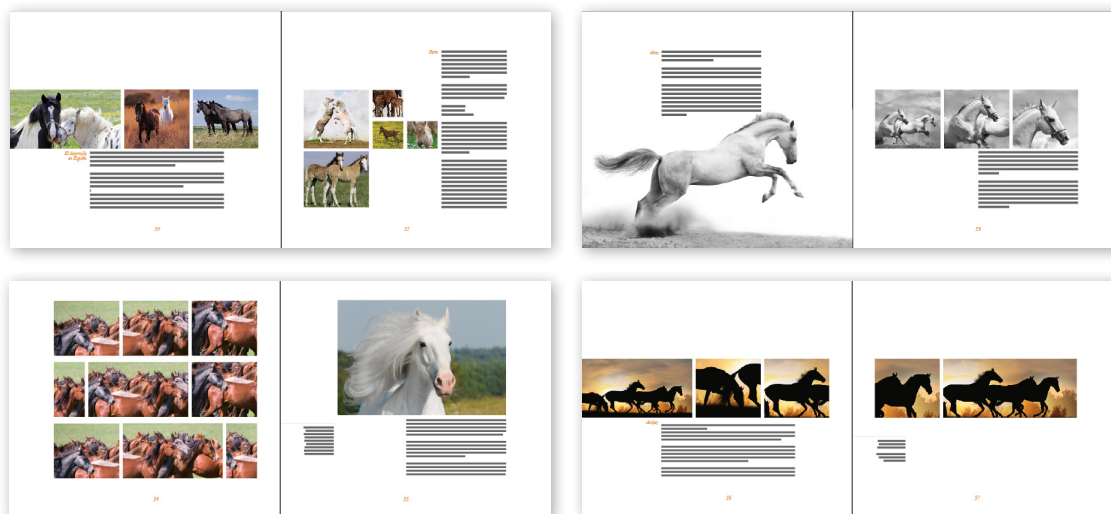
Algunas de las características que nos dan las imágenes son, elegancia, magnitud, porte, fuerza, dominio, entrega, sumisión, libertad, y perfección.

Diseño editorial

Ritmo fotográfico

Es muy importante que las imágenes lleven un buen ritmo fotográfico para que no se pierda el impacto y fuerza de cada una de ellas, por eso en la composición se juega con distintos elementos en cada hoja y se trata de no repetir y de alternar el ritmo.

Como podemos ver a continuación, el ritmo de las imágenes se va presentando de forma distinta y esto ayuda a crear mayor impacto y fuerza en cada una de ellas.

16 *abril* 2012

Diseño editorial

16^{abril} 2012

Tipografía

La selección de la tipografía es un tema muy importante en el diseño de un libro. Se tiene que considerar que la tipografía debe de ser legible y que cumple con los requisitos necesarios para lograr este objetivo. Debe cumplir con la diversidad para la jerarquía de la información.

Las fuente que seleccione para este libro son:

Baskerville Italic

Tipografía diseñada por William Caslon, hace un contraste entre los palos finos y anchos esto le da gran legibilidad.

Esta fuente la use para títulos, subtítulos y datos importantes a resaltar.

Garamond Regular

Esta fuente la utilce para textos corridos. Es una fuente con mucha legibilidad y es muy elegante y limpia.

Diseño editorial

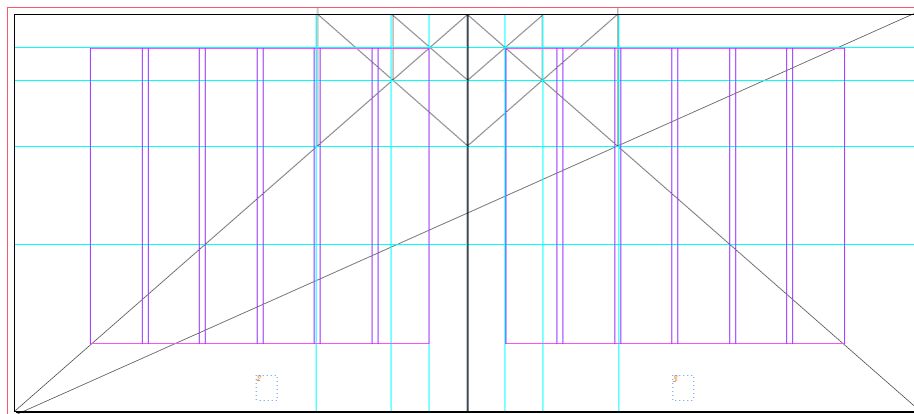
16 *abril* 2012

Formato y estructura de las páginas

La estructura de las páginas se determinó por medio de la sección aurea. Para crear la red dentro de la cuál se iban a acomodar los distintos elementos.

Primero se determinó el tamaño del libro, ya que es un tema que requiere de un gran tamaño que me va a ayudar a transmitir el mensaje que quiero comunicar, se decidió que el formato del libro sería de 28 x 32 cm. Un tamaño que me permite jugar con las imágenes que van a ser muy importantes en este libro.

Ya determinado el tamaño, la red quedó así:

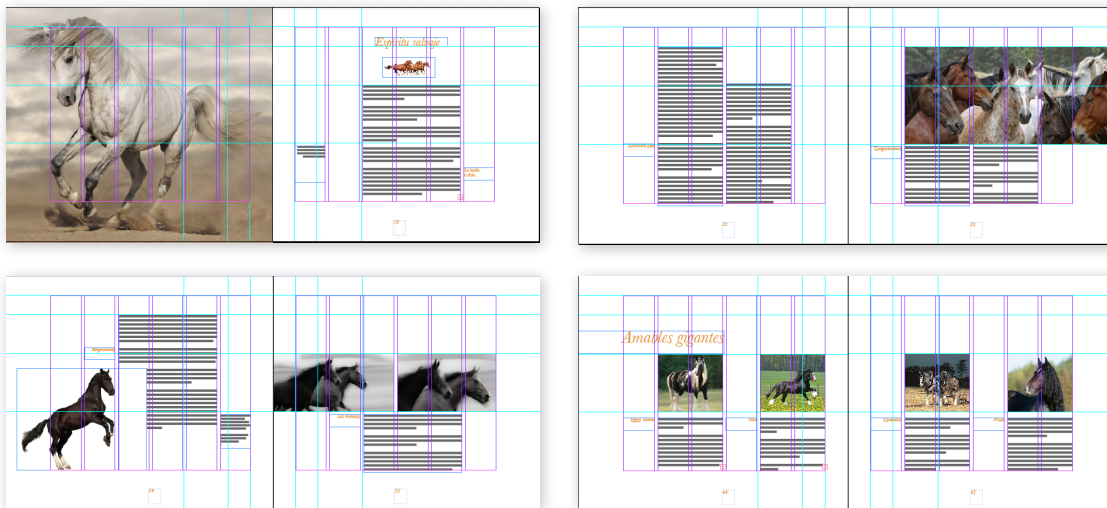

Diseño editorial

A partir de la estructura se determinaron los márgenes y los horizontes áureos sobre los cuales se desarrollo toda la composición. Se decidió usar 6 columnas.

Variantes de caja tipográfica

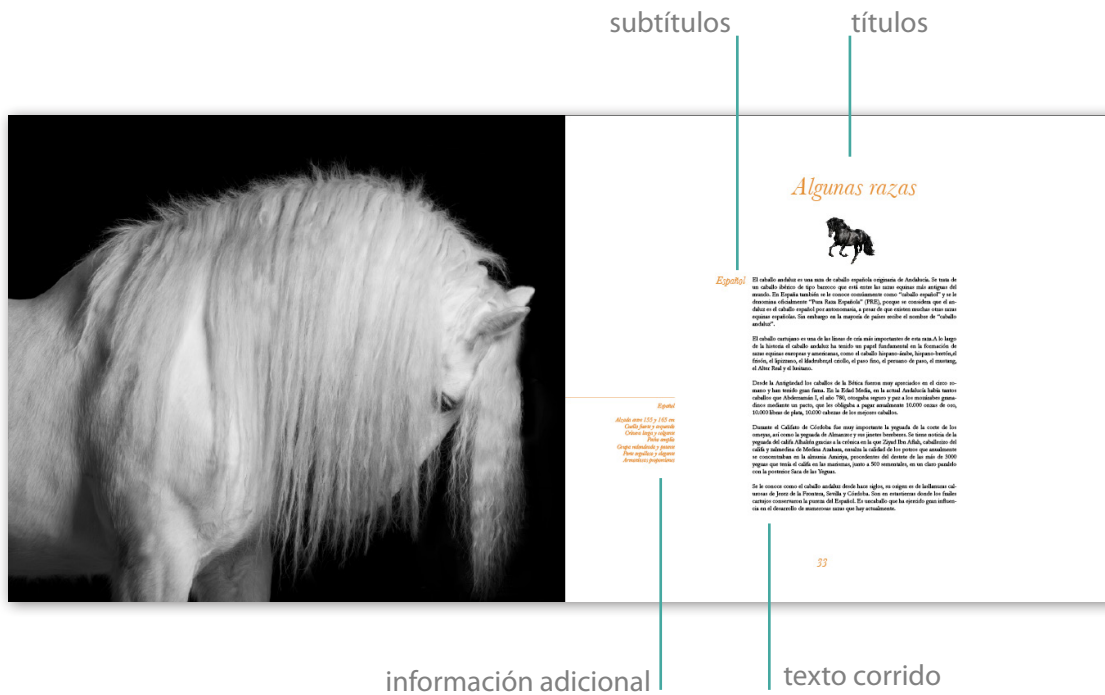
Las 6 columnas definieron las variantes que se usarón para las cajas tipográficas, se usaron 2 y 3 columnas y se usaron de la siguiente manera:

Niveles de información

A continuación se presentan los distintos niveles de información que se usaron en la composición y que se crearon variando las fuentes y los tamaños para dar jerarquía a la información.

16 abril 2012

*Encuesta
del libro*

Para poder darnos cuenta de si se cumplió el objetivo del libro y si el lector en realidad lo vió como nosotros lo planteamos desde un inicio se realizaron 20 encuestas con preguntas muy breves para ver si se estaba cumpliendo el objetivo. Las preguntas realizadas fueron las siguientes:

1. Crines al viento es un libro que trasmite _____ :

- a) conocimiento
- b) emoción
- c) evolución

2. Las imágenes utilizadas te parecen:

- a) comunes, muestran al caballo tal cual es
- b) atractivas y variadas producen emoción al verlas
- c) aburridas y pequeñas

3. ¿La jerarquía con la que se presenta la información es clara y ordenada?

- a) si
- b) no

4. El formato del libro te parece:

- a) grande
- b) adecuado

16^{abril} 2012

Diseño editorial

*Encuesta
del libro*

5. ¿Te parece que vale la pena imprimir este libro o basta con un blog o un pdf?

- a) impreso
- b) libro o pdf

6. Crines al viento muestra a los caballos como:

- a) animales que nos han acompañado en la historia
- b) seres magestuosos, libres, con fuerza y elegancia

Comentarios:

16 *abril* 2012

Diseño editorial

Resultados

Los resultados obtenidos del libro y los comentarios fueron bastante buenos, creo que en general se logro al menos a estas 20 personas transmitir lo que se buscaba. A continuación se presentan la cantidad de personas que respondieron a cada pregunta:

Pregunta 1

- a) 1
- b) 6
- c) 0
- a y b) 13

Pregunta 2

- a) 1
- b) 19
- c) 0

Pregunta 3

- a) 20
- b) 0

Pregunta 4

- a) 2
- b) 18

16^{abril} 2012

Diseño editorial

Resultados Pregunta 5

- a) 20
- b) 0

Pregunta 6

- a) 3
- b) 17

Comentario:

"Muy padre el libro, las imágenes están increíbles"

"Me hubiera gustado que fuera mas largo y mostrara más razas de caballos"

"Me gustaron mucho las fotos, el diseño es muy limpio y ordenado, me gusta mucho."

"Las fotos son muy buenas, me encantaron"

"Me gustaría ver un libro que hablara de caballos históricos"

"El diseño es muy bonito, me gusta la portada y el nombre"

16 *abril* 2012

Diseño editorial

Conclusiones

El curso me pareció muy bueno, creo que vimos muchos temas que a mi en lo personal me sirvieron mucho ya que no tengo experiencia en diseño editorial entonces fué una buena forma de entender más cómo es el proceso de creación de una publicación.

Me pareció muy bueno el resultado final, y todo el proceso ya que hicimos muchos ejercicios que muchas veces ya no se hacen en el proceso de diseño, como por ejemplo clasificar y agrupar las imágenes.

En general el curso me gusto mucho y aprendí cosas nuevas que me van a servir en un futuro.

