Universidad de Navarra

Publicaciones, documentación y archivo

Guía docente 2023-24

PRESENTACIÓN

- **Breve descripción de la asignatura:** Tipologías editoriales. Publicaciones: textos, imágenes y diseño. Gestión de derechos. Producción y distribución.
- **Carácter**: Obligatoria
- **ECTS**: 2
- **Semestre**: 2
- **Idioma**: Español
- **Título**: MCS
- **Módulo y materia de la asignatura**: Módulo 2. Investigación y documentación
- **Profesor responsable de la asignatura**: Luis Garbayo
- **Horario**: Consulta Google Calendar
- **Aula**: Aula 1 Museo

COMPETENCIAS

BÁSICAS Y GENERALES

CB7_Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB9_Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10_Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG2_Obtener, analizar y evaluar información relevante de la cultura contemporánea que afecta a los proyectos de comisariado.

CG3_Emitir juicios razonados, a partir de información fragmentada, sobre los principales retos de la cultura contemporánea y poner en relación esos retos con la propia actividad comisarial.

CG7_Aplicar procesos creativos que sirvan al diseño original de contenidos en exposiciones y proyectos comisariales.

CG8_Evaluar los resultados del trabajo en un proyecto de comisariado.

CG10_Conocer criterios de actuación para adaptación de los proyectos comisariales en situaciones de cambio a partir del conocimiento de las dinámicas y del papel de los distintos agentes del sector cultural.

ESPECÍFICAS

CE6_Conocer las principales fuentes de información a partir de las cuales orientarse críticamente en el mapa de comisariado internacional (localización geográfica de principales centros, autores y tendencias).

CE16_Conocer y aplicar las distintas tipologías de redacción de textos adecuados a la diversidad de formatos necesarios en los proyectos de comisariado.

CE17_Conocer y aplicar la metodología necesaria para clasificar, ordenar y sistematizar el conocimiento y el trabajo en archivos como parte de la documentación de un proyecto comisariado.

CE18_Dominar las herramientas de investigación relacionadas con las prácticas de comisariado.

PROGRAMA

0. Presentación: ¿De qué hablamos cuando hablamos de editar?

1. La página en blanco

- Pliegos
- Formatos DIN (Europa)y Americano
- Pequeños formatos: flyer, folleto, desplegable, leporello…
- Papeles: "El papel imprime y expresa"
- Modos de impresión: tipografía, offset, digital
- Encuadernación: grapa, pegada, cosida
- Cubiertas: tapa dura, rústica, camisa (sobrecubierta)

2. Tipografía

- Principios tipográficos básicos
- Tipografías
- Legibilidad
- Nuevos requerimientos (lectura fácil, accesibilidad universal, etc.)
- Orto-tipografía
- La tipografía en el museo

3. Composición y maquetación

- Müller-Brockman y el sistema de retículas
- Alexey Brodovitch (*Harper's Bazaar*)
- Willy Fleckhaus y Hans-Georg Pospischil (*Twen, Frankfurter Allgemeine Zeitung Magazine*)
- Jan Tschichold (*Penguin Books*)

4. Edición

- Textos: original, revisión, ortotipografía
- Traducción
- Gestión de derechos (agencias editoriales)
- Imágenes: compra y gestión de imágenes

- ISBN y Depósito Legal
- Cálculo y gestión de presupuestos
- Distribución

5. El catálogo

- Catálogos que hicieron historia
- Walker Evans Exhibition 1938
- The Family of Man 1955
- New Documents, John Szarkowski 1967
- Dorothea Lange 2020

6. Vignelli, Tschichold, Rossi, Gil

- El canon Vignelli
- Penguin, Jan Tsichold
- Colección Austral, Attilio Rossi
- Alianza Editorial, Daniel Gil

7. Diseño gráfico y museografía

- Lectura vertical
- Legibilidad
- Color
- Estudio de casos

8. Comunicación de una exposición

- Invitación
- Hoja de sala
- QRs
- Lectura fácil
- Publicidad
- Visitas guiadas
- Últimos días

ACTIVIDADES FORMATIVAS

AF1 Clases presenciales teóricas	10
AF3 Talleres	10
AF5 Trabajos dirigidos	15
AF6 Tutorías	2
AF7 Estudio y lecturas	20

AF8 Exámenes y presentaciones	3

EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA

SE1 Participación en clases, seminarios y talleres	20%
SE2 Ejercicios y trabajos entregados	20%
SE3 Exámenes escritos o exposiciones orales	60%

CONVOCATORIA ORDINARIA

Además de los ejercicios prácticos, que se realizarán principalmente en clase, las alumnas deberán realizar un trabajo práctico final se presentarán en la última clase.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Los alumnos que necesiten acudir a la convocatoria extraordinaria deberán completar la entrega de los trabajos antes del 9 de junio.

HORARIOS DE ATENCIÓN

Dra.....(mail@unav.es)

- Despacho..... Edificio. Planta .....
- Horario de tutoria:

BIBLIOGRAFÍA

PUBLICACIONES

TIPOGRAFÍA

Ruari McLean

Universidad de Navarra

Hermann Blume

Madrid, 1987 - Localízalo en la Biblioteca

ES MI TIPO

Simon Garfield

Taurus

Madrid, 2011 - Localízalo en la Biblioteca

LOS ELEMENTOS DEL ESTILO TIPOGRÁFICO

Robert Bringhurst

Fondo de Cultura Económica

México, 2008 -

MANUAL DE TIPOGRAFÍA

Ruari McLean

Hermann Blume

Barcelona, 1987 - Localízalo en la Biblioteca

MANUAL DE TIPOGRAFÍA

Del plomo a la era digital

José Luis Martín Montesinos y Montse Mas Hurtuna

Campgràfic

Valencia, 2002-12-17 - Localízalo en la Biblioteca

MANUAL DE DISEÑO TIPOGRÁFICO

Emil Ruder

Editorial Gustavo Gili

Barcelona, 1983 - Localízalo en la Biblioteca

Universidad de Navarra

TIPOGRAFÍA BÁSICA

Philipp Luidl

Campgràfic

Valencia, 2004 - Localízalo en la Biblioteca

THINKING WITH TYPE

Ellen Lupton

Princeton Architectural Press

Nueva York, 2010 - Localízalo en la Biblioteca

HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN VISUAL

Josef Müller-Brockmann

Editorial Gustavo Gili

Barcelona, 1998 - Localízalo en la Biblioteca

SISTEMAS DE RETÍCULAS

Un manual para diseñadores gráficos

Josef Müller-Brockmann

Barcelona, 1982 - Localízalo en la Biblioteca

JOSEF MÜLLER-BROCKMANN

Kerry William Purcell

Phaidon

Londres, 2006 - Localízalo en la Biblioteca

HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO

Meggs, Philip B.

McGraw-Hill Interamericana

México, 2000 - Localízalo en la Biblioteca

Universidad de Navarra

THE VIGNELLI CANON

Massimo Vignelli

2010 - Localízalo en la Biblioteca

EL DISEÑO GRÁFICO

Desde los orígenes hasta nuestros días

Enric Satué

Alianza Forma

Madrid, 1988 - Localízalo en la Biblioteca

LOS DEMIURGOS DEL DISEÑO GRÁFICO

Enric Satué

Mondadori

Madrid, 1992 - Localízalo en la Biblioteca

DISEÑO Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Bruno Munari

Editorial Gustavo Gili

Barcelona, 1985.

DEL DISEÑO

Yves Zimmermann

Editorial Gustavo Gili

Barcelona, 2013 - Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

EL MUNDO COMO PROYECTO

Otl Archer

Editorial Gustavo Gili

Barcelona - Localízalo en la Biblioteca

Universidad de Navarra

LA BAUHAUS

Frank Whitford

Ediciones Destino

Barcelona, 1991 - Localízalo en la Biblioteca

EL DISEÑO GRÁFICO

Richard Hollis

Ediciones Destino

Barcelona, 2000 - Localízalo en la Biblioteca

LA FOTOGRAFÍA

Jeffries Ian

Ediciones Destino

Barcelona, 1999 - Localízalo en la Biblioteca

LA IMAGEN Y EL OJO

Ernst H. Gombrich

Alianza Forma

Madrid, 1987 - Localízalo en la Biblioteca

LOS USOS DE LAS IMÁGENES

ESTUDIOS SOBRE LA FUNCIÓN SOCIAL DEL ARTE Y LA COMUNICACIÓN VISUAL

Ernst H. Gombrich

Debate, 2003 - Localízalo en la Biblioteca

MODOS DE VER

John Berger

Editorial Gustavo Gili

Barcelona, 2016 - Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

Universidad de Navarra

MIRAR

John Berger

Gustavo Gili

Barcelona 2001 - Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

PUNTO Y LINEA SOBRE EL PLANO

Wassily Kandinsky

Ediciones Paidós Ibérica

Barcelona, 2012 - Localízalo en la Biblioteca

LA SINTAXIS DE LA IMAGEN. INTRODUCCIÓN AL ALFABETO VISUAL

Donis A. Dondis

Editorial Gustavo Gili

Barcelona, 2017 - Localízalo en la Biblioteca

ARTE Y PERCEPCIÓN VISUAL

Rudolf Arnheim

Alianza Editorial

Madrid, 2019 - Localízalo en la Biblioteca

EL PENSAMIENTO VISUAL

Rudolf Arnheim

Editorial Universitaria de Buenos Aires

Buenos Aires 1976 - Localízalo en la Biblioteca

REVISTAS QUE HACEN E HICIERON HISTORIA

Norberto Angeletti y Alberto Oliva

SOL 90

Universidad de Navarra

Barcelona, 2002 - Localízalo en la Biblioteca

ALEXEY BRODOVITCH

Kerry William Purcell

Phaidon

Londres, 2011 - Localízalo en la Biblioteca

FLECKHAUS: DESIGN, REVOLTE, REGENBOGEN

Koetzle Hans-Michael, Carsten Wolff

Hartmann Books

Stuttgart 2017 - Localízalo en la Biblioteca

DISEÑO GRÁFICO, CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN

Fernando R. Contreras, César San Nicolás Romera

Blur

Madrid, 2001 - Localízalo en la Biblioteca

CUESTIÓN DE ESTILO: LOS ENFOQUES TRADICIONAL Y MODERNO EN MAQUETACIÓN Y TIPOGRAFÍA

Stephanie West, Suzanne West

ACK Publish

Madrid, 1991 - Localízalo en la Biblioteca

EDITING AND DESIGN

A FIVE-VOLUME MANUAL OF ENGLISH, TYPOGRAPHY AND LAYOUT

Harold Evans

Heinemann

Londres, 1973 - Localízalo en la Biblioteca

THE PRINTED PICTURE

Universidad de Navarra

Richard Benson

MOMA, Nueva York

2008 - Localízalo en la Biblioteca

SEE WHAT I MEAN: AN INTRODUCTION TO VISUAL COMMUNICATION

John Morgan, Peter Welton

Arnold

Londres, 1992 - Localízalo en la Biblioteca

SOURCEBOOK OF VISUAL IDEAS

Steven Heller, Seymour Chwast

Van Nostrand Reinhold

New York 1989 - Localízalo en la Biblioteca

VISUAL LITERACY: A CONCEPTUAL APPROACH TO GRAPHIC PROBLEM SOLVING

Richard Wilde, Judith Wilde

Watson-Guptill

New York 1991- Localízalo en la Biblioteca

VISUAL FUNCTION: AN INTRODUCTION TO INFORMATION DESIGN

Paul Mijksenaar

Princeton Architectural Press

New york 1997- Localízalo en la Biblioteca

EDITADO, EXPUESTO. LA FOTOGRAFÍA DEL LIBRO AL MUSEO

EE. Carbonell (dir), D. Balsells, J.I. Monteroso

MNAC

Barcelona 2006

HISTOIRE DE L'AFFICHE / HISTORY OF THE POSTER / GESCHICHTE DES PLAKATES

Josef Müller-Brockmann y Shizuko Müller-Brockmann

Phaidon

Paris, Londres, Berlin 2004

UN SIGLO DE CARTELES

Martijn F. Le Coultre y Alston W. Purvis

Gustavo Gili

Barcelona, 2003

ARTE IMPRESO

Javier Maderuelo

Ediciones La Bahía

Heras, Cantabria 2018 - Localízalo en la Biblioteca

VISUAL JOURNALISM. INFOGRAPHICS FROM THE WORLD'S BEST NEWSROOMS AND DESIGNERS

Javier Errea, editor

Gestalten

2020 - Localízalo en la Biblioteca

NEWSPAPERS DESIGN. EDITORIAL DESIGN FROM THE WORLD'S BEST NEWSROOMS

Javier Errea, editor

Gestalten Verlag

Berlin 2018 - Localízalo en la Biblioteca