

**VENTANAS DE
PAPEL.**

**IMÁGENES A OTROS
MUNDOS A TRAVÉS
DEL LIBRO ÁLBUM Y
EL SILENT BOOK**

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

VENTANAS DE PAPEL

LIBRO ÁLBUM

Duración
240 horas

Modalidad
Mixta

Sede
Facultad de Artes y Diseño Xochimilco

Sesiones
Lunes, miércoles y jueves
de 17:00 a 20:00 horas

Fecha de inicio:
12 de febrero 2024

Fecha de término:
27 de junio 2024

Costo para participantes nacionales:

\$20,600.00 M.N.

Costo para participantes extranjeros:

\$26,780.00 M.N.

Nota:

Costo total a cubrir en 1 pago o 5 parcialidades.

Responsable Académico:

Maria Elena Ortiz Paredes

Cupo mínimo:

20 participantes

Nivel:

Intermedio

**Diplomado de actualización
con opción a titulación**

CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL: Conocer los antecedentes históricos sobre la ilustración gráfica, del libro álbum ilustrado y el silent book; desarrollar un storyline y storytelling, el diseño de personajes y finalmente establecer un storyboard para ofrecer continuidad al álbum o un silent book.

1 ANTECEDENTES DEL LIBRO ALBUM, SILENT BOOK Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Duración: 70 horas

Imparte: María Elena Ortiz Paredes

Objetivo: Se revisará una breve referencia de antecedentes históricos sobre la ilustración gráfica, así como del libro álbum ilustrado y el silent book. Se desarrollará un storyline y storytelling, así como diseño de personajes para establecer un storyboard para continuar el desarrollo de un álbum o un silent book.

- 1.1 Breve referencia de antecedentes históricos sobre la ilustración gráfica
- 1.2 Definición de algunos soportes editoriales como libro ilustrado, libro álbum ilustrado y otros que implican una narrativa visual
- 1.3 Revisión de algunos procesos creativos para desarrollar historias con imágenes y textos
- 1.4 Desarrollo de conceptos e ideas, así como la búsqueda de referencias sobre un tema que permita la creación de una historia
- 1.5 Desarrollo de storytelling
- 1.6 Desarrollo de la narrativa gráfica y secuencialidad
- 1.7 Creación de story board
- 1.8 Creación de personajes, escenarios y accesorios

2 TEORÍA DE LAS REALIDADES VIRTUAL Y AUMENTADA

Duración: 40 horas

Imparte: Mariana López Cuellar con Asesoría de Alicia Portillo Venegas

Objetivo: Se definirá el formato y extensión del soporte acordes a cada proyecto, se desarrollará un diseño editorial con base en estrategias de diseño editorial y se establecerán los criterios para una maqueta, a favor de la formación del libro álbum o silent book.

- 2.1 Definición de medida, formato y extensión del soporte acordes a cada proyecto
- 2.2 Elementos integrales de un libro y su diseño editorial
- 2.3 Elección de tipografía, puntaje, redes, retículas y diagramación de página con relación a la imagen
- 2.4 Preliminares para la maquetación del libro ilustrado o álbum

3 VENTANAS DE PAPEL. IMÁGENES A OTROS MUNDOS A TRAVÉS DEL LIBRO ÁLBUM Y EL SILENT BOOK PRODUCCIÓN GRÁFICA

Duración: 90 horas

Imparte: María Elena Ortiz Paredes y Claudia Esmeralda Ríos Rodríguez

Objetivo: Se definirá la elección de paleta de color y la técnica que se usará para la realización de imágenes representativas del libro. Se hará la formación de la maqueta final y la presentación del producto final.

- 3.1 Elección de paleta de color y la técnica que se usará
- 3.2 Realización de imágenes representativas del libro
- 3.3 Selección de papeles y pruebas de impresión
- 3.4 Formación de la maqueta final
- 3.5 Impresión, encuadernación y terminados
- 3.6 Presentación del producto final

INSERCIÓN EN EL ÁMBITO EDITORIAL

Duración: 60 horas

Imparte: Claudia Esmeralda Ríos Rodríguez

Objetivo: Se comprenderá el contexto editorial y se introducirá al alumno al mundo editorial en general, al proceso de producción de un libro, de la presentación del proyecto ante editores y se hablará de los derechos del ilustrador y autor de una obra.

4.1 Introducción al mundo editorial en general

4.2 Introducción a los aspectos de la producción de un libro

4.3 Presentación del proyecto ante editores

4.4 Derechos del ilustrador y autor de una obra

EVALUACIÓN

Módulo 1: 20%

Módulo 2: 20%

Módulo 3: 20%

Módulo 4: 20%

Memoria de Investigación Producción: 20%

Total: 100%

Rúbrica de evaluación de Memoria de Investigación-Producción:

<https://drive.google.com/file/d/1fER6kwGoXQvZnbrshfqkcX6SgFvd2YZW/view?usp=sharing>

DOCENTES

MARIANA LÓPEZ CUÉLLAR

Licenciada en Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México en la orientación de Gráfica e Ilustración.

Desde el 2019 trabaja profesionalmente en el diseño e ilustración independiente, realizando ilustración infantil para libro de texto, ilustración editorial y para redes sociales.

Trabajó para diversos proyectos en la UNAM, entre ellos realizando el diseño y desarrollo de los personajes para la campaña de consulta ciudadana “Cuéntame tu Riesgo” con el Instituto de Geografía; realizó sus prácticas profesionales en UNAM Chicago administrando y creando contenido para sus redes sociales así como para diversos materiales internos. Actualmente colabora con la Dirección General de Divulgación de las Humanidades con materiales ilustrados.

Paralelamente ha podido trabajar con la agencia Pencil Ilustradores y editorial Helbling para la colección de libros de texto Hooray! Complementario a sus actividades como diseñadora, ha ampliado su experiencia en la docencia en el área de Gráfica e Ilustración de la Facultad de Artes y Diseño como ayudante de profesor.

Ha tomado el Taller de Maquetación de guión para novela gráfica impartido por la División de Investigación de la facultad, así como cursos y talleres de actualización docente centrados en didáctica básica y desarrollo de estrategias para la educación híbrida.

MARÍA ELENA ORTÍZ PAREDES

Licenciada en Comunicación Gráfica por la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ahora Facultad de Artes y Diseño), realizó sus estudios de Maestría en la Academia de San Carlos, de la UNAM. Ha participado desde 1996 tomando e impartiendo diversos cursos de actualización académica, destacando las áreas de las relaciones Docente-Alumno (resiliencia y resolución de conflictos), las técnicas experimentales para el Diseño y la Comunicación Visual, así como para las Artes Visuales. Así mismo, ha participado en varios concursos de ilustración nacionales e internacionales, destacando su presencia con obra seleccionada y con Mención Honorífica para el 11o y 13o Catálogo

de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles de CONACULTA. De igual forma también ha desarrollado proyectos escultóricos del que sobresale una mención honorífica para el certamen de escultura Mutatis Mutandis sobre la locura Homo Genio 2007 para la Facultad de Psicología de la UNAM. Desde 2001 crea el despacho de diseño Akabilil donde el interés por la interacción de diversas actividades como el diseño, la ilustración, la caligrafía y la escultura son el eje conductor de su trabajo creativo. Se ha desempeñado desde hace 12 años como académico impartiendo algunas asignaturas como Diseño Integrador, Ilustración Tridimensional y Experimental, Ilustración Digital o Laboratorio de Tecnología para la Investigación-Producción en Gráfica e Ilustración, Teoría e Historia de la Ilustración; Lectura, Imaginación y Creatividad para la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, así como Portafolios Digital para la Licenciatura en Artes Visuales FAD, UNAM. En su trabajo académico administrativo colaboró en la Comisión de Diagnóstico de los Planes y Programas de Estudio de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual del 2018 al 2020 y se desempeñó como coordinadora de la misma Licenciatura en la Facultad de Artes y Diseño en los periodos 2021-1 hasta el 2022-2

ALICIA PORTILLO VENEGAS

Licenciada en Comunicación Gráfica por la ENAP, UNAM, con estudios de maestría en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Contrato de profesor Ordinario de Carrera asociado “A” de TC, PRIDE B. 21 horas ante grupo (9 en programa de Maestría FAD y 12 en licenciatura DyCV)

25 años de experiencia docente en la UNAM desempeñándose en materias del área de Edición Gráfica referentes al libro, la encuadernación, diseño editorial, expresión gráfica y recuperación de la técnica de imprenta tipográfica. Es miembro fundador del grupo de investigación académica Laboratorio de Edición Artesanal (Ledar) en la FAD, en el que se desarrolla lo referente a la enseñanza de la edición gráfica, siendo su tema y especialidad de investigación-producción la encuadernación como recurso de diseño y expresión artística.

Preparación profesional complementaria como Técnico en encuadernación por la Escuela Nacional de Artes Gráficas, SEP. Estudios de Biología básica en la UNAM. Diplomado en Redacción y composición literaria por la Universidad del Claustro de Sor Juana y más de 70 cursos de actualización y asistencia a congresos en áreas de diseño gráfico, técnicas

gráficas, encuadernación y restauración de libros, didáctica y creatividad impartidos por diversas instituciones como el INBA, la UNAM, el CNA, la ENAG y especialistas particulares. Participación en 21 exposiciones colectivas y 2 individuales con obra fotográfica, gráfica digital y libro de artista. Ha colaborado en más de 16 invitaciones académicas a conferencias o clases especiales.

Participación en el Libro electrónico Memoria del IV Simposio internacional de la tipografía al Libro-Arte 2017 con el texto “La Encuadernación en el diseño del libro: Una experiencia desde la docencia en la FAD.” Editado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 2018.

Trabajo profesional de 1995 a 2012: Coordinadora de Actividades Culturales de la Facultad de Ciencias, UNAM. Diseñadora editorial independiente. Diseñadora editorial y coordinadora en diseño gráfico para museografía científica y cultural en la empresa Silicio X Multidiseño. Artesana de la encuadernación para particulares y obra personal, ha introducido esta actividad como tema de estudio en la FAD desde 2006.

CLAUDIA ESMERALDA RÍOS RODRÍGUEZ

Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA, México. Es Maestra en Diseño y Comunicación Visual por la FAD, UNAM. Cursó el Diplomado en Creación Literaria de la SOGEM y ha tomado diversos cursos de ilustración, historieta, cine, animación y literatura en México, España e Italia. Es ganadora del Tercer Premio del Sharjah Exhibition for Children’s Book Illustrations 2021 y concurso Punto de Partida 2019, UNAM con su novela Réquiem para un pez escarlata. Publicó los libros ilustrados de su autoría: El gato que come estrellas (Chilpayates, 2012) y Un huipil para la Muerte (Artes de México, 2015), selección Bibliotecas del Aula SEP, exposición individual Estados Unidos (2012) y Japón (2017 y 2018). Selección: Biennial of Illustrations Bratislava (2019, 2015, 2013), Catálogo de Ilustradores de la Universidad de Palermo, Argentina (2020, 2019, 2017), BOOK ILLUSTRATION FEST, Serbia (2017 y 2019), IMAGEN-PALABRA, Colombia (2021, 2012); Catálogo de Ilustradores CONACULTA, México (2003, 2006, 2009, 2011 y 2018), Biennial of Miniprint, Canadá (2018), Diccionario de Ilustradores Iberoamericanos SM (2013) y Oltre Lo Speccio, A.Teatrio, Italia (2007). Exposiciones colectivas:

Raíces, Argentina/México (2022), Trazos y Miradas, (2020), Mapa de un extravío erótico, México (2019), Ajudaris, Portugal (2021-2016), Todos y 50 ilustradores, IBBY México (2014), entre otras. En 2022 fue invitada como conferencista y tallerista a la Feria del Libro de Buenos Aires, y en 2020 fue ponente en el Congreso Internacional Comics in Dialogue, en la Universidad Complutense de Madrid, con su investigación acerca de la relación espacio-tiempo dentro de la narrativa gráfica, y publicada en el Cuaderno de Comunicación 123 de la Universidad de Palermo. Ha trabajado para múltiples editoriales en México y algunas en el extranjero (Polonia, EU, Emiratos Árabes, Egipto). Presidenta de la Asociación de Ilustradores de México, AMDI de 2012 a 2014. Actualmente es docente en la Facultad de Artes y Diseño, además de dedicarse a sus propios proyectos gráficos y literarios.

<https://esmeraldariosartist.myportfolio.com>

https://www.instagram.com/esmeraldarios_ilustradora

<https://www.behance.net/EsmeraldaRios>

<https://www.facebook.com/esmeralda.rios.129>

FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO 1

- Barbier, Frédéric. *Historia del libro*. Madrid: Alianza Editorial. 2005
- Bierut, Helfand, Heller, Poynor. *Fundamentos del diseño Gráfico*. Infinito. Buenos Aires, 2001
- Bringhurst, Robert. *Los elementos del estilo tipográfico*. Libros sobre libros, FCE. México 2008.
- Cavallo, Guglielmo y Chartier, Roger. *Historia de la lectura en el mundo occidental*. ed. Turus. España. 1998
- Chartier, Roger. *Cultura escrita, literatura e historia*. Fondo de Cultura Económica, México, 1999.
- Chaves, Norberto. *El oficio de diseñar*. ed. Gustavo Gili. 2001
- De Buen, Jorge. Manual de diseño editorial. ed. Santillana. México. 2000
- Díaz-Miranda y Macías, Ma. Dolores. *Creación de un protocolo de la encuadernación que permita controlar el proceso de su restauración*. International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. Grupo Español. Congreso. En http://www.ge-iic.com/files/3Congreso/M_Dolores_Diaz.pdf
- Escalante Gonzalbo, Fernando. *A la sombra de los libros*. México, D.F.: El Colegio de México. 2007
- Fawcett-Tang, Roger. *Diseño de libros contemporáneo*. Gustavo Gili. España, 2004
- Fawcett-Tang, Roger. *Formatos experimentales. Libros, folletos, catálogos*. Index Books, S. L. España, 2002
- Febvre, Lucien y Martin, Henri-Jean. *La aparición del libro*. Fondo de Cultura Económica, CONACULTA. Col. Libros sobre libros. México. 2005 Trillas. México 1991
- Garone G., Marina. *Historia en cubierta*. ed. FCE. México, 2011
- Gómez-Palacio, Byron y Vit, Armin. *Guía completa del diseño gráfico*. ed. Parramón Diseño. 2011
- Grendler, Paul F. & Cartwright, Julia. *Aldo Manuzio, episodios para una biografía*. Editorial Aldus. México. 2000
- Haslam, Andrew. *Creación, diseño y producción de libros*. ed. Blume. Mexico. 2007.
- Kloss Fernández del Castillo, Gerardo. *Entre el diseño y la edición. Radición cultural e innovación tecnológica en el diseño editorial*. México: UAM. 2009

- Llop, Rosa. *Un sistema gráfico para las cubiertas de libros. Hacia un lenguaje de parámetros*. Barcelona: Gustavo Gili. 2014
- López Winne, Hernán & Malumián, Víctor. *Independientes, ¿de qué? Hablan los editores de América Latina*. México: FCE. 2016
- Maffei, Giorgio. Munari's books. *The definitive collection of book designs by Bruno Munari*. New York: Princeton Architectural Press. 2015
- Moreno de Alba, José G. *Minucias del lenguaje I y II*. Fondo de Cultura Económica. México.
- Morlok, Franziska & Waszelewski, Miriam. *Bookbinding A comprehensive guide to folding, sewing & binding*. Princeton rchitectural press: New York. 2018
- Promopress (de.). Imprint. *Diseño de libros, folletos y catálogos*. Barcelona: Promopress. 2011
- Rangel Alanis, Luz María. *Del arte de imprimir o la biblia de 42 líneas: aportaciones de un estudio crítico. Tesis doctoral de la Universidad de barcelona*. España. Consulta electrónica en <https://www.tdx.cat/handle/10803/81829>
- Satué, Enric. *Arte en la tipografía y tipografía en el arte*. ed. Siruela. Madrid 2007.
- Send Points. *Art of the book. Structure, meterials, technique*. Berkeley CA: Gingko Press. 2015
- VV.AA. *Congreso internacional del mundo del libro*. Memoria. México: FCE 2009
- Zavala Ruiz, Roberto. *El libro y sus orillas*. México: FCE-UNAM. 2013

MÓDULO 2

- Bringhurst, R. *Los elementos del estilo tipográfico*. México: Librería-Fondo de Cultura Económica. 2008
- De Buen, J. *Manual de diseño editorial* (3a. ed.). Gijón: Trea. 2008
- Designio-Encuadre (ed.). *Ensayos sobre diseño, tipografía y lenguaje*. México: Editorial Designio. 2004
- Garone, M. *Historia en cubierta. El FCE a través de sus portadas* (1934-2009). México: FCE. 2011
- Grijelmo, A. (2a ed.). *Defensa apasionada del idioma español*. España: Punto de Lectura. 2004
- Hochuli, J. *El detalle en la tipografía. Letra, espacio entre*

letras, palabra, espacio entre palabras, línea, interlineado, caja. Valencia: Campgràfic. 2007

- Lupton, E. *Pensar con tipos*. Barcelona: Gustavo Gili. 2011
- Unger, G. *¿Qué ocurre mientras lees? Tipografía y legibilidad*. Valencia: Campgràfic. 2009
- Zavala, L. *De la investigación al libro. Estudios y crónicas de bibliofilia*. México: UNAM. 2007
- Zavala, R. *El libro y sus orillas*. México: Fondo de Cultura Económica. 2012
- De Jong, C., Alston W. y Tholenaar, J. (Eds.) *Type. A Visual History of Typefaces and Graphic Styles*. Colonia: Taschen. 2010
- Febvre, L. y Martin, H.J. *La aparición del libro*. México: Librería-Ediciones del Castor-UdeG. 2000
- Man, J. *The Gutenberg Revolution*. Londres: Bantam Books. 2002
- Meggs, Philip B. *Historia del diseño gráfico*. Barcelona, México: RM. 2009
- Troconi, Giovanni. *Diseño gráfico en México. 100 años. 1900-2000*. México: Artes de México-Universidad Autónoma Metropolitana. 2010

MÓDULO 3

- Arnheim, Rudolf. *El quiebre y la estructura*.-México: Andrés Bello. s/f
- Asensio, P. *Atlas de la ilustración contemporánea*. Barcelona. Maomao publications. 2009
- Calvera, A. *Arte ¿? Diseño*. Barcelona: Gustavo Gili. 2005
- Chávez, Norberto. *El oficio de diseñar*, México, Gustavo Gili. Barajas, R. (2005). El país de "El Ahuizote". México: FCE. 2001
- Chávez, Norberto. *El diseño invisible*. México, Paidós- estudios de comunicación. 2005
- Ching-Juroszek. *Dibujo y Proyecto*. México, Gustavo Gili. 1999
- Colyer, M. *Cómo encargar ilustraciones*. México: Gustavo Gili. 1994
- Coyote R. Guadalupe y Cruz A. Moisés. *La Ilustración científica de cráneos trofeo en la región del Tajín*. México, ENAP/UNAM Tesis profesional de Licenciatura- Dir. Lic. Rosa Ma. Ávila, Asesor: Prof. Heraclio Ramírez. 2009
- DKDirect limited. *Multimedia Guía completa*. Barcelona, Ediciones B.S.A. 1996
- Gómez M., Juan J. *Dibujo y Profesión I / La representación de la representación*. Madrid, Cátedra. 2007
- Hall, A. *Ilustración*. Barcelona: Blume *Catálogos de ilustradores nacionales e internacionales*. 2011

- Irigoyen, Jaime F. *Filosofía y diseño-Una aproximación epistemológica*. México, UAM-X. 1998
- Lambnourne, Mauree. *El Arte de ilustrar aves*, (s/l) Edilupa Ediciones. 2004
- Lambnourne, MaureeWood, Phyllis. *Scientific. Illustration, Nueva York/Toronto*. John Wiley & sons, Inc. 1994

Manuales de software como Photoshop, Corel Painter, Illustrator

- Martínez M, J. *La ilustración como categoría*. Madrid: Trea ediciones. 2004
- Martínez M., J. *Un Ensayo sobre el grabado- México: Escuela Nacional de Artes*. 2008
- Gombrich, E.H. *Los usos de las imágenes*. México: Fondo de Cultura Económica. 1999
- Moles, A. *La imagen-Comunicación funcional*. México: Trillas. 1990
- Rivera, Luis Antonio. *El Taller de Diseño como espacio para la discusión argumentativa, México*, UDG, UIC, UIA León. 2004

Videos y tutoriales sobre ilustración de internet.

- Vilchis E. Luz del Carmen. *Metodología del Diseño- Fundamentos teóricos*. México, Centro Juan Acha-Claves Latinoamericanas. UDG, UIC, UIA León. 1998
- Vitta, M. *El sistema de las imágenes*, Barcelona: Paidós, Arte y educación. 2003
- Zavala A. Lauro. *Manual de Análisis Narrativo*, México, Trillas. 2007
- Zeegler y Crush. *Principios de ilustración*. Barcelona: Gustavo Gili. 2006

MÓDULO 4

- Aristóteles. *El Arte poética*. Porrúa/UNAM. s/f
- Campbell, Joseph. *El héroe de las mil caras*. Fondo de Cultura Económica. s/f
- Propp, Vladimir. *Morfología del cuento*. Colofón. s/f
- Jung, Carl Gustav. *Los arquetipos y lo inconsciente colectivo*. Trotta. s/f
- McCloud, Scott. *Making comics*. Harper. s/f
- Eisner, Will. *El cómic y el arte secuencial*. Norma Editorial. s/f
- Rius. *La vida de cuadritos*. Grijalbo. s/f

5591973434

educontinuafad

<https://educacioncontinua.fad.unam.mx/>

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM