

MTRA. MARÍA DE JESÚS GÓMEZ CRUZ

Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

INFORME DE SERVICIO SOCIAL

Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Antropológicas
Departamento de Publicaciones

Periodo: del 28 de septiembre de 2015 al 15 de abril de 2016
Proyecto: Publicaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas
Dirección: Circuito de la Investigación S/N, Col. Copilco Universidad,
CP.04510, Ciudad de México
Clave. 109.14.10.2014 XCAD000330

ALICIA CALVO MORA

Matrícula: 2122039670

**Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica
División de Ciencias y Artes para el Diseño**

Tel: 2638-2881

Cel: 04455 4914-7037

Correo electrónico: alicia_cm@outlook.es

INTRODUCCIÓN

Egresé de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica del área de Diseño Editorial, es por esto que decidí hacer el servicio social en el Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, donde tuve la oportunidad de aprender más sobre el proceso editorial del libro, específicamente un libro académico universitario del área antropológica.

Considero que es importante definir algunos conceptos básicos para comprender la labor desempeñada en la institución mencionada. De manera muy general podemos definir al diseño gráfico como un proceso o labor designado a proyectar, coordinar, seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos visuales, destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados. En este proceso se buscan soluciones a problemas de comunicación de carácter visual. El resultado son elementos gráficos visuales con características estéticas y funcionales que comunican un mensaje claro y específico. Este mensaje y sus componentes están enfocados a grupos y personas determinadas y se desarrollan mediante el uso del lenguaje visual y la sintaxis visual para componerlos. Finalmente, estos mensajes gráficos son transmitidos en un medio que por lo general puede ser impreso, tridimensional y/o digital.

El objetivo del diseño es responder a necesidades concretas que provienen de otras áreas de la actividad humana, es decir, cumple con una función social.

Su campo de acción es amplio y podemos encontrar: editorial, envase y embalaje, fotografía, Ilustración, imagen corporativa, señalética, multimedia, diseño Web, entre otros.

Con respecto al diseño editorial (área de concentración en mi último año de la carrera) se puede definir como la rama del diseño gráfico que se especializa en la maquetación y composición de distintas publicaciones periódicas: revistas, periódicos, boletines, etc. 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 recepción e impresión. Los profesionales dedicados al diseño editorial buscan por sobre todas las cosas lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen y la diagramación, que permita expresar el contenido del mensaje, que tenga valor estético y que impulse comercialmente a la publicación.

De acuerdo con Yolanda Zappaterra en su libro “*Diseño editorial. Periódicos y revistas*” concuerdo con que gran parte del diseño editorial tiene como objetivo comunicar o transmitir una idea o narración mediante la organización y presentación de imágenes (también se consideran como tales los elementos visuales informativos y otros elementos gráficos como los filetes) y de palabras (dispuestas en destacados y cuerpo del texto). Cada uno de estos elementos cumple una función diferente.

El diseño, en el medio editorial, puede desempeñar diversas funciones, por ejemplo, dotar de expresión y personalidad al contenido, atraer y retener la atención de los lectores o estructurar el material de una manera nítida. Todos estos objetivos han de existir y desarrollarse de manera cohesionada para lograr un producto final agradable, útil o informativo -o una combinación de las tres cualidades si queremos que tenga éxito la mayoría de las veces-. En su forma más refinada y acabada, el diseño editorial es un laboratorio de investigación apasionante, siempre en evolución

de forma que se convierte en una plataforma de lanzamiento para toda suerte de innovaciones estéticas que frecuentemente adoptan con entusiasmo los demás campos de la comunicación visual.

El Diseño Editorial se divide en diversas publicaciones, dentro de los cuales se destacan: folleto, tríptico, díptico promocional y de servicios, revista, periódico, libro, diseño de tipografía, catálogos, manuales, gacetas, boletines.

Hablando específicamente del libro, un objeto que nos parece tan cotidiano porque fácilmente estamos al alcance de uno, ha tenido una gran evolución desde su invención para llegar al libro encuadernado que conocemos hoy en día, siendo el medio de comunicación más perdurable desde que se inventó la imprenta, y fue el primer medio impreso en serie, por lo tanto, el libro es por excelencia la referencia en cuanto al medio editorial.

Roberto Zavala, en “*El libro y sus orillas*” da una breve semblanza histórica referente al libro. Si se entiende por imprenta solo el “arte de imprimir”, habrá que concederle el crédito a los chinos, quienes practicaban esta nobilísima actividad tres siglos antes de Cristo y a los coreanos y vietnamitas, según las investigaciones más recientes, pero si se atiende a una definición más precisa la cual sería “el arte de imprimir valiéndose de tipos móviles y auxiliándose con una prensa adecuada”, la mayoría de los autores reconoce a Johannes Gensfleisch Gutenberg como quien perfeccionó la imprenta europea aproximadamente en el año de 1440.

Los primeros libros propiamente dichos se deben a los monasterios, que por el siglo III alojaban todavía a mucha gente sabia y laboriosa. Hoy se conoce como códices (libros manuscritos de cierta antigüedad, de importancia histórica o literaria, anteriores a la imprenta) a los productos del esmero monacal en sus *scriptoria*. Como ocurre aún con los modernos príncipes, muchos de los profesionales de la pluma eran empleados más que menos lacayescos del rey en turno.

Actualmente, la elaboración de libros ha evolucionado radicalmente, en cinco siglos se ha pasado de grabar planchas de madera con la punta del buril a domesticar el rayo láser y emplearlo en la composición tipográfica. Si a mediados del siglo XV se componían sólo unas docenas de caracteres o tipos sueltos en una hora, hoy pueden procesarse millones de caracteres en el mismo lapso, y se está en posibilidad de hacer una impresión tradicional, los libros impresos y electrónicos se hace con programas de cómputo o software específicos que parecen resolver todo lo que cualquier personal que labora en el área editorial, requiere, listo para ser leído en cualquier dispositivo.

La tarea de edición no es nada fácil puesto que se necesitan muchas manos para concretar un libro, desde editores, diseñadores, correctores de estilo, etc. Sin embargo, aunque pareciera que todos los libros se editan de la misma forma, existen diferencias entre ellos, no es lo mismo editar una novela clásica a un libro de medicina. El grado de complejidad es notorio, es por esto que considero importante señalar las diferencias que existen a la hora de editar un libro académico universitario.

En la tesis para obtener el grado de maestría de la M.A.V Martha González quien de desempeña en el Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como encargada del diseño y formación de libros y revistas académicas, menciona que desde la creación de las universidades en el siglo XIII, con la de París y Bolonia, la publicación de libros ha sido una actividad consustancial a las labores académicas,

si bien el surgimiento y desarrollo del libro impreso –a partir del siglo xv– ha ido transformando su función y sus características dentro de las instituciones de enseñanza superior: de la primordial necesidad de disponer de ediciones “correctas”, sino también modélicas en cuanto a rigor académico, corrección idiomática y sistematicidad y coherencia en el estilo editorial; atractivas respecto de su factura material y calidad de producción, y económicamente accesibles. Asimismo, desde entonces a la fecha, la edición universitaria ha incrementado el tipo de obras y destinatarios: ya no se trata únicamente de alumnos, sino también de investigadores, docentes y público en general, de tal modo que ha llegado a constituirse como “una de las formas principales de relación de la universidad con el conjunto de la sociedad”.

Por lo anterior podemos decir que estamos ante dos tipos de publicaciones y dos tipos de lectura que ejerce la sociedad, y que sus fines son distintos. Existe la lectura que se hace fundamentalmente por gusto o placer y son las obras de la literatura universal, novelas, entretenimiento, entre otras; y el tipo de lectura o publicaciones que se hace por la actividad natural de la vida científica y académica, que aunque son más rigurosas, no significa que no generen placer al leerlas, estudiarlas o consultarlas, incluso éstas pueden generar mucho mayor apasionamiento que las primeras. Por consiguiente estas últimas han de difundir la labor de las universidades y centros de investigación donde se desarrollan los resultados de todas las investigaciones que docentes e investigadores llevan a cabo, y llegar a todo aquel interesado en leerlas o consultarlas, más allá del ámbito universitario.

Es importante señalar las partes del libro académico, Martha González lo explica en su tesis “las partes del libro pueden ser llamadas o conocidas con diferentes nombres de acuerdo la casa o departamento editorial que los trabaje. De la misma forma, la nomenclatura de los libros puede ser citada de distintas formas por los diversos autores que han estudiado, investigado y descrito al libro.”

Existen reglas básicas en las partes del libro, sin embargo en el IIA utilizan las siguientes:

- Parte exterior del libro: primera de forros, cubierta o portada, segunda de forros, tercera de forros, cuarta de forros o contraportada, solapas, sobrecubierta y lomo.
- Interiores del libro: páginas preliminares, páginas falsas, primer portadilla, segunda portadilla, página legal, dedicatoria, agradecimientos y epígrafe, contenido o índice, cuerpo de la obra, separatas o páginas falsas, capítulos, páginas finales, anexos, bibliografía, glosario, índice analítico, índice de figuras, notas y colofón.

Con lo anterior podemos observar que un libro no solo se basa en el contenido textual de la publicación, haciendo hincapié en la importancia que se debe dar al Diseño Editorial. Si bien los medios impresos tienen gráficamente las mismas características, los estilos varían dependiendo de la función, por lo tanto el concepto que se utiliza para el diseño de un libro puede ser completamente radical para una revista o un periódico. Pero diseñar enfocados en la estética sin pensar en los aspectos funcionales y los detalles de diseño igualmente hace que la página pueda ser atractiva a la vista, pero poco interesante para leer. No es sencillo lograr ese punto medio entre imagen, texto y composición porque muchas veces no depende sólo del diseñador.

OBJETIVO GENERAL DEL SERVICIO SOCIAL

Aprender el proceso editorial para diseñar y formar un libro, aplicando los conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica con área de concentración en Diseño Editorial, aplicando los criterios que usa el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM para desarrollar un libro académico universitario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Participación en edición de las publicaciones de libros y revistas académicas del instituto.
- Elaboración de las distintas pruebas de formación editorial 1as, 2as, 3as y finas y preparación de material para su reproducción en imprenta o digital.
- Conocer y poner en práctica las fases por las que transcurre el proceso de edición de un libro (inserción de correcciones, retoque de fotografías, redibujo de imágenes, diagramas y gráficas, adecuación de imágenes digitales, diseño de portadas, formación de portadas, elaboración de archivos PDF y/o formato electrónico, preparación de archivos para imprenta).
- Trabajar en proyectos reales con los tiempos reales que se necesitan para concluir la edición de un libro.

METODOLOGÍA UTILIZADA

Con ayuda de un Coordinador de Servicio Social, quien se encarga de instruir y explicar al alumno cuales son las tareas a elaborar, posteriormente revisar y corregir, en caso de ser necesario, el material; se realizaron las fases correspondientes que sirven de guía en la edición de un libro académico.

En la Tesis de Grado de maestría de Martha González, explica con claridad el proceso de edición.

- La primera de ellas es la recepción del contenido del libro en su versión impresa y digital, esto es el material impreso y digital del texto junto con las imágenes correspondientes y en caso de ser digital en las carpetas correspondientes.
- Revisión, análisis y registro del material; comprobando y cotejando los archivos con el texto original llenando un cuadro que dominan control del proceso editorial.
- Análisis del material digital que consiste en la edición, retoque y cuidado de las imágenes con las características correspondientes al libro que se vaya a diseñar, así como limpiar, unificar y revisar el texto.
- Definición del formato del libro, se define el tamaño y formato principal de la página así como la retícula, márgenes, páginas maestra, estilos de párrafo, etc.
- Formación editorial. Únicamente complete las primeras pruebas de impresión que consiste en la colocación del texto y selección de los estilos, así mismo, la colocación de las imágenes con su pie de figura.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. DISEÑO DE UN CALENDARIO IIA 2016 DE LOS FONDOS DOCUMENTALES “ALFONSO CASO”.

Dicho calendario contiene las fotografías de los fundadores y sus trabajos más sobresalientes, el calendario se distribuiría en las instalaciones del departamento por lo que debía incluirse el calendario escolar de la UNAM.

4. LIBRO: *ITZAMKANAC, EL TIGRE CAMPECHE*

Autor: Ernesto Vargas Pacheco

Es un libro que trata sobre la investigación del arqueólogo Ernesto Vargas Pacheco y un grupo de estudiantes en las excavaciones del sitio arqueológico El Tigre que ha sido identificado por diversos autores como el Itzamkanac de las fuentes históricas, cabecera de la gran provincia de Acalantixchel.

Este libro pretende dar cuenta cabal de las exploraciones, consolidación y análisis de los materiales de la estructura en general y específicamente de cada una de las plataformas describiendo el proceso de exploración y consolidación. Describe la excavación de los enterramientos y de los mascarones de estuco modelado que fueron explorados en parte. Después presenta el análisis de la cerámica, para dar una idea clara sobre la cronología, la descripción de los tipos cerámicos y de la temporalidad, lo mismo que de la lítica, artefactos de hueso y concha, para finalmente hablar de la fauna arqueológica recuperada durante las exploraciones.

Actividades:

- Limpiar el texto desde el procesador de texto, en este caso “Word”: los dobles espacios, saltos de renglón innecesarios, los tabuladores al inicio de párrafo, puntos suspensivos.
- Eliminar en las características de párrafo, control de líneas de viudas y huérfanas, conservar líneas juntas o con la siguiente, revisar que el uso de superíndices o subíndices sea correcto.
- Unificar las palabras que deban de ir bajo la misma característica tipográfica dentro del texto como versalitas, siglas y acrónimos, siglos, itálicas.
- Revisión del idioma.
- Revisión simple de ortografía.
- Control editorial de imágenes.
- Retoque, redibujo y adecuación de imágenes digitales.
- Formación de las primeras pruebas de formación editorial: crear un archivo integrador que organizará y controlará todos los archivos del libro (indb), colocación del texto y selección de estilos de párrafo, colocación de imágenes y su pie de figura, elaboración de archivos PDF, impresión de primera pruebas de formación editorial para su posterior lectura.
- Primera propuesta de diseño de portada.

3. LIBRO: *MODIFICACIONES CEFÁLICAS CULTURALES EN MESOAMÉRICA, UNA PERSPECTIVA CONTINENTAL*.

Autor: Vera Tiester y Carlos Serrano

Actividades

- Control editorial de imágenes.
- Retoque, redibujo y adecuación de 203 imágenes digitales.

4. LIBRO: *LA INVESTIGACIÓN DEL ARQUEÓLOGO CARLOS LÓPEZ CRUZ EN EL RÍO GRANDE DE SANTIAGO, JALISCO*

Autor: Ma. Teresa Cabrero G.

El libro es una recopilación incompleta del estudio arqueológico en el cañón del río Santiago de Carlos López Cruz, investigador del Centro-INAH Jalisco, donde laboró del año 2000 a la fecha de su trágico fallecimiento en 2013.

Es una síntesis de la información extraída de los informes que el arqueólogo Carlos López Cruz entregó con relación a su investigación a lo largo del cañón del río Grande de Santiago que incluyen el trabajo arqueológico previo a las presas Santa Rosa y la Yesca. La primera se sitúa al este del proyecto en el río Santiago y fue el lugar donde dio principio la investigación, mientras que la segunda incluyó la parte sur del cañón de Bolaños por pertenecer al embalse de la presa.

Actividades

- Inserción de correcciones en galeras.
- Limpiar el texto desde “Word”, los dobles espacios, saltos de renglón innecesarios, los tabuladores al inicio de párrafo, puntos suspensivos.
- Eliminar en las características de párrafo, control de líneas de viudas y huérfanas, conservar líneas juntas o con la siguiente, revisar que el uso de superíndices o subíndices sea correcto.
- Unificar las palabras que deban de ir bajo la misma característica tipográfica dentro del texto como versalitas, siglas y acrónimos, siglos, itálicas.
- Revisión del idioma.
- Revisión simple de ortografía.
- Control editorial de imágenes.
- Retoque, redibujo y adecuación de imágenes digitales.
- Formación de las primeras pruebas de formación editorial: crear un archivo integrador que organizará y controlará todos los archivos del libro (indb), colocación del texto y selección de estilos de párrafo, colocación de imágenes y su pie de figura, elaboración de archivos PDF, impresión de primeras pruebas de formación editorial para su posterior lectura.

5. REVISTA ACADÉMICA DEL INSTITUTO “*ANALES DE ANTROPOLOGÍA*”

- Digitalización y retoque de textiles para la portada de la revista.

OBJETIVOS Y METAS ALCANZADOS

- Tuve la oportunidad de aplicar los conocimientos que adquirí en la licenciatura así como la adquisición de más.
- Mayor acercamiento al mundo laboral y conocer los tiempos reales de edición de una publicación, en este caso libros académicos universitarios.
- Desarrollar la habilidad de trabajar en equipo, puesto que en el proceso editorial intervienen muchas manos.
- Trato con distintas personas de diferentes áreas y por consiguiente enriquecimiento cultural.
- Perfeccionamiento en el manejo de programas de diseño como lo son *Photoshop*, *Illustrator* e *InDesign*.
- Habilidad en el retoque de fotografías y aprender sobre niveles aptos para impresión en caso de imágenes en color y blanco y negro
- Desarrollo de habilidades técnicas de una publicación como el uso de comandos, aplicación de estilos en *InDesign*, llevar un control editorial del proceso, entre otros.
- Mayor sentido de responsabilidad en el trabajo.
- Aprender a usar plataforma *apple*.
- Crédito en las publicaciones que participe ayudándome en mi portafolio de trabajo.
- Debido a los tiempos que tardan la edición de los libros no alcance a realizar todas las fases del proceso editorial, sin embargo el conocimiento adquirido fue muy amplio.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En el transcurso de la carrera me enseñaron los conocimientos teóricos para la elaboración de un libro, sin embargo, esos conocimientos quedan claros cuando los pones en práctica. Cuando llega el momento de enfrentarte a las situaciones reales, percibes que lo aprendido en la carrera es muy distinto comparado con lo que te piden en el mundo laboral, si no hay nadie que se encargue de instruirte, te ves en la necesidad de desarrollar la habilidad de desarrollar aún más lo aprendido, eso es lo que evidentemente, termina dándote el conocimiento práctico como profesionalista en cualquier área.

El Servicio Social es una excelente forma que nos ayuda a adentrarnos en el mundo laboral, porque afirma y amplía la información académica del estudiante y además permite fomentar en él una conciencia de ayuda y solidaridad con la sociedad.

De mi parte, existía cierto desconocimiento de una metodología clara que señale el proceso requerido para la edición de un libro, sin embargo, puedo decir que hubo avances significativos en cuanto al conocimiento y habilidades aprendidos, dicho conocimiento engloba aspectos fundamentales, desde preparar un archivo directamente en el procesador de palabras (Word) para su formación, hasta la formación de pruebas editoriales. Así mismo, el conocimiento fue gradual en el retoque de imágenes, redibujo de mapas y diagramas, montaje de tipografía en algunas imágenes, cuadros o tablas y el rescate de algunas imágenes que parecían inservibles. Puesto que el manejo de las imágenes como fotografías e ilustraciones son herramientas que no deben descuidarse y siempre resulta útil trabajar con profesionales que garanticen secuencia en el estilo, de esta forma la publicación consigue uniformidad y calidad a la hora de impresión.

Alcance un buen desempeño en las tareas requeridas y logre buenos resultados. Me di cuenta que en la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica con área terminal en Diseño Editorial de la UAM Xochimilco nos capacitan muy bien para resolver problemas de índole real, conocer el mundo fuera de la escuela nos permite aplicar conocimientos que solucionen los procesos y requerimientos que el trabajo demande. Los alumnos salen preparados y con las habilidades necesarias para desempeñarse de mejor manera y solventar las necesidades en el mundo laboral de forma eficiente, abriendo un amplio camino de posibilidades para el recién egresado.

Me gustaría finalizar agradeciendo al Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones antropológicas por las enseñanzas impartidas y por haberme brindado la oportunidad de aprender el proceso editorial que emplean para el diseño de un libro, aportando en mi educación y formación como Diseñadora de la comunicación Gráfica.

RECOMENDACIONES

El Departamento de Publicaciones del IIA de la UNAM es un excelente lugar para desarrollar las capacidades de los alumnos en servicio social, para aquellos que deseen aprender de la edición de libros, cuentan con todo el equipo que el alumno necesite así como flexibilidad en cuanto a los horarios.

El ambiente laboral es tranquilo y existe un buen trato con los alumnos, pero lo más sobresaliente es que permite enfrentar problemas de índole real y aprender de las situaciones que van surgiendo en el transcurso de una publicación, esto mismo le da experiencia y oportunidad al alumno de lidiar y aprender a resolver dichas situaciones.

Cabe resaltar que el Departamento de Publicaciones nos da el crédito en las obras, en el proceso en que participamos, en la edición aparece impreso nuestro nombre ya sea en la página legal o en el colofón, lo que es una excelente oportunidad para mejorar tu curriculum o portafolio de trabajos.

BIBLIOGRAFÍA

MARTHA ELBA GONZÁLEZ SERRANO

- 2015 “El libro impreso y su transición al libro digital. Guía para la edición de un libro académico universitario de la especialidad de Arqueología”, Tesis para optar el grado de Maestra en Artes Visuales, Universidad Nacional Autónoma de México, Posgrado en Artes y Diseño Facultad de Artes y Diseño.

YOLANDA ZAPPATERRA

- 2008 “Diseño editorial. Periódicos y revistas”, Gustavo Gili, España, Barcelona.

BRINGHURST, ROBERT,

- 2015 “Elementos del estilo tipográfico”, Fondo de Cultura Económica, 2da edición.

ZAVALA RUÍZ, ROBERTO,

- 2012 “El libro y sus orillas”, Fondo de cultura Económica, México.

RUBÉN FONTANA

- 2012 “Ganarse la letra”, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

- <http://www.staffcreativa.pe/blog/disenio-editorial-definicion/>

Consultado el día 28-mayo-2016

- <http://www.staffcreativa.pe/blog/importancia-disenio-editorial/>

Consultado el día 28-mayo-2016

- <http://aipo.es/libro/pdf/11DisGra.pdf>

Consultado el día 28-mayo-2016

- <http://www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/caracteristicas-del-disenio-editorial-impreso-y-en-linea/>

Consultado el día 04-junio-2016

- http://serviciosocial.uas.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=1

Consultado el día 04-junio-2016

- http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_disenio/articulos_pdf/CE-121.pdf

Consultado el día 04-junio-2016