

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz

Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Maestría en Diseño y producción editorial

Cuarta y quinta generación

Periodo: 30 de septiembre del 2016 al 16 de Abril del 2017

Proyecto: **Maestría en Diseño y producción editorial**

Clave.XCAD000511

Responsable: Dr. Gerardo Kloss Fernández del Castillo

Diana Rebeca Cortés Roque Matrícula: **2133030709**

Licenciatura: **Diseño de la comunicación gráfica**

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel: 58581265

Cel.: 04455 61080056

Correo electrónico: dandelion951209@hotmail.com

- **Introducción**

Cuando hablamos del quehacer editorial, pueden llegar a nosotros una serie de definiciones que no precisamente sean las más correctas, si imaginamos que tiene que ver únicamente con la producción y reproducción de textos como viles objetos no podríamos estar más equivocados. De cierta manera no es tan sencillo definir concreta y correctamente el concepto de *edición*, ahora imaginemos el problema que causa explicar la labor que hacen los *editores*. Y se torna difícil explicar pues nos encontramos ante uno de los quehaceres más “invisibles”.

En el proceso editorial hay mucha gente que interviene, cada una realizando el pedazo de trabajo que le toca ejecutar, sin embargo, se necesita de alguien que no vea “retazos” sino más bien, vea el todo. Se requiere de una persona capaz de coordinar a todos los demás agentes del proceso para garantizar la culminación satisfactoria del proyecto/producto. A groso modo, esa es la tarea del editor.

Un detalle importante de la maestría, es que esta no pretende ser solamente un posgrado en diseño o edición, tampoco cae en la redundancia de *especializar lo ya especializado*, sino más bien ser un punto de encuentro en donde se reflexione, investigue y se aprenda sobre la industria editorial y todos los procesos que la conforman.

- **Objetivo general**

De acuerdo con la formación de este proyecto, el objetivo principal de la maestría en diseño y producción editorial es:

Planear, integrar y aplicar los principales conceptos y técnicas de la producción editorial para responder apropiadamente a necesidades sociales y culturales específicas¹

- **Actividades realizadas**

Como parte del Servicio Social, el coordinador de esta maestría el Dr. Gerardo Kloss Fernández del Castillo, nos integra a todas las actividades que se desarrollan a lo largo de los módulos del plan de estudios, de los cuales, me incorporé activamente en los siguientes:

- Cuarta generación. Quinto módulo.340632 Materialización y producción

¹ <http://maestriaeditorial.xoc.uam.mx>

- Cuarta generación. Sexto módulo.340633 Aplicación y evaluación
- Quinta generación. Primer módulo 340628 Investigación y análisis

Cuarta generación. Quinto módulo.340632 Materialización y producción

Acerca del módulo

Materialización y producción, en esta fase nos encontramos con la salida a máquina de nuestro proyecto, después del recorrido nuestro texto ha madurado lo suficiente para finalmente ser impreso. En este módulo los estudiantes, cumpliendo su papel como futuros editores, retoman su proyecto de investigación y lo someten a la práctica. En cualquiera de las etapas de la cadena de producción se está propensa a sufrir errores, lo que debe importar no es encontrar culpables, aunque la cadena productiva está conformada por “sectores” que son vulnerables a la crisis, en todo el proceso existirá un solo responsable, el editor, en la etapa de producción el editor debe supervisar al :

- Prepensista. Para que la tipografía, la exposición, la densidad, las tramas y el retoque sean correctos, que todos los elementos textuales y gráficos estén en el lugar designado, fallas en el registro de los negativos y placas, paginación al revés, no compatibilidad con los programas, problemas con las tipografías, etc. Recordemos que la pre prensa es el paso previo a la impresión, esta es la última oportunidad que tenemos para corregir errores antes de que estos crezcan y cuesten cantidades importantes de dinero. Sobre este tema interviene en la enseñanza Julián Romero quien expone una serie de herramientas muy útiles para facilitar la labor de pre prensa que brinda el programa Adobe Acrobat X Pro junto con el Plugin de Acrobat Distiller y Pit Stop Pro.
- Impresor: Para evitar que la impresión tenga fallas como el engrasamiento de la lámina, papel húmedo o a contra fibra, negativos mal hechos, etc. Sobre este tema interviene en la enseñanza Teresa Ponce, debo admitir que esta parte del curso fue la que más me apasionó, aborda de manera completa y puntual el tema, donde lo primero que hace es lanzar una pregunta rectora: ¿Cómo contrato servicios en el mundo editorial? a partir de ahí desenvuelve

el resto de la información como, el perfil de nuestro proveedor, características del proyecto, criterios de calidad, criterios de impresión, confidencialidad, valores y ética del proveedor, el ciclo del papel, etc.

Aunque Teresa Ponce aborda la salida en máquina de los textos, la maestra Martha Flores en la asignatura *Impresión* aborda la técnica de grabado, donde los estudiantes realizan grabado en madera y acrílico, una actividad artesanal que mostró una manera diferente de impresión no tan conocida. Exploró el lado creativo y manual de las habilidades del futuro editor. Recordemos que la maestría está diseñada para hacer del conocimiento sobre la totalidad de los procesos y no para hacer “expertos” de todas las fases.

- Encuadernador: Para que use el adhesivo adecuado, que la compaginación sea la correcta, etc. Contamos con la intervención de Jacinto Martínez quien dio una demostración sobre encuadernación tradicional, enseñó una técnica de cosido con puntada cruzada, fue un reto manual para los principiantes en encuadernación artesanal, pero hubo mucho entusiasmo y como resultado un excelente producto. Esta manera de cocer un libro no es considerado para los niveles industriales que se requieren, pero con este ejercicio se logra entender el principio básico de la encuadernación. (Revisar anexo, fotografías y video)

Además de toda la actividad anteriormente mencionada, se nutrió el trimestre con la intervención de:

- Alfonso Romero, quien además de hacer una demostración sobre el manejo de linotipo (antigua técnica de formación para textos) compartió sus conocimientos sobre conceptos básicos del diseño editorial, como por ejemplo, qué es un cuadratín, una pica, interlínea, medianil, un DPI, etc.
- Daniel Corona, quien dio un curso exhaustivo relacionando las bases del marketing con el quehacer editorial, específicamente en la parte de propaganda, distribución y ventas.
- Alfredo Cid compartiendo sus conocimientos acerca de la semiótica relacionándola con el diseño de la página. Hay que entender que un libro no

solo comunica la información que tiene escrita en sus páginas, sino todo el material habla con un mensaje muy claro, hay que aprender a descifrar y estructurar con eficiencia el discurso que queremos transmitir al lector.

- Gerardo Kloss, abordando la importancia de considerar los factores más imprescindibles para generar materiales que sean sustentables, pensar como administrativos tratando temas como *activos, pasivos y capital, ser un empresa Financieramente responsable, ambientalmente responsable, socialmente responsable, que es ser sustentable, Triple Bottomline (People, Planet, Profit) etc.*
- Adriana Hernández, nutriendo y evaluando los avances de las ICR (Idónea comunicación de resultados, proyectos finales) de los estudiantes.

A continuación se muestra la plantilla docente y la asignatura que se desarrollaron de acuerdo al plan de estudios para este trimestre/módulo, “Materialización y producción”

Docente	Asignatura
Alfredo Cid	Semiótica
Gerardo Kloss	Sostenibilidad
Daniel Corona	Marketing editorial
Julián Romero	Entrega a imprenta
Alfonso Romero	Práctica de Linotipo
Martha Flores	Impresión
Teresa Ponce	Producción impresa
Jacinto Martínez	Encuadernación
Adriana Hernández	Investigación

Cuarta generación. Sexto módulo.340633 Aplicación y evaluación

Acerca del módulo

Aplicación y evaluación, este módulo se podría decir que se divide en dos grandes bloques, el primero que es el seguimiento de las ICR y el segundo que aborda el tema del editor y la distribución. La distribución en México es un tema delicado y no menos importante al resto de las fases, como comúnmente se cree. El editor supervisa al distribuidor para que este haga la labor de promoción de nuestro impreso, lo coloque en los puntos de venta de la ciudad, del país, y si así se planeó, también internacionalmente, y no solo se quede almacenado en las inmensas

bodegas donde están miles y miles de materiales esperando a ser descubiertos. Como refería unas líneas atrás la distribución en México es complicada, ya que tiene un grado de complejidad generar una red amplia y nutrida que abarque una gran extensión territorial que a la vez sea minuciosa para que nuestro material llegue a las zonas más remotas. Por supuesto que al no contar con esta red los costos de transporte resultan ser estratosféricamente caros, al grado que, se puede gastar hasta tres veces más en la distribución que en la impresión de nuestro material. Hay otros factores que complican esta actividad, como por ejemplo, la desigualdad económica que dificultan la adquisición de los materiales. Todos estos factores inhiben el crecimiento de las pequeñas y medianas editoriales y se podría decir que las únicas ganadoras son los grandes emporios, mayormente, internacionales.

A continuación se muestra la plantilla docente y la asignatura que se desarrollaron de acuerdo al plan de estudios para este trimestre/módulo, “Aplicación y evaluación”

Docente	Asignatura
Sofía de la Mora Marco Moctezuma	Seminario de aplicación y evaluación

No puedo abordar con profundidad sobre el manejo del seminario impartido por Sofía de la Mora y Marco Moctezuma pues se hablaron de herramientas útiles para llevar a término las ICR de los estudiantes, sus proyectos personales.

Pero sobre la segunda parte del módulo, para reforzar el tema de la distribución en nuestro país, se realizaron una serie de visitas a editoriales que se dedican a esta labor. En estos recintos contamos con la presencia de una serie de ponentes que se dedicaron a explicar su proceso y resolver dudas acerca del manejo de la distribución, a continuación se presentan:

- Librería Rosario Castellanos. Fondo de cultura Económica
- Colofón S.A de C.V
- Biblioteca Universidad Autónoma Metropolitana. Xochimilco.
- Biblioteca Tecnológico de Monterrey
- Solar Editores. Librería del Ermitaño

Quinta generación. Primer módulo 340628 Investigación y análisis

El primer módulo de esta maestría consiste en aclarar muchas dudas acerca del quehacer editorial. A los aspirantes, que ahora ya son estudiantes matriculados en este proyecto, se les invita a la reflexión de su proyecto personal dotándolos de varias herramientas, el propósito de este módulo es la planeación, la investigación y el análisis.

Semana de propeuéutico

A lo largo de la semana del 02 al 06 de Mayo 2017, en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, por sus siglas CANIEM, se llevaron a cabo una serie de ponencias de temas diversos, pero donde la temática rectora era la edición. A continuación estos fueron los invitados y el tema de sus ponencias:

Lic. Carlos Anaya Rosique. Pdte del consejo directivo de la CANIEM
“La industria editorial mexicana hoy”

Alberto Sánchez. Editor de la revista Relatos e Historias en México
“Como ser culturalmente relevante y económicamente viable”

Lic. Emilio Deheza
“La edición y el diseño de un periódico”

Mtra. Selva Hernández. Ediciones Acapulco
“Nuevas tendencias en el diseño editorial”

Mtra. Coppelia Yañez. Profra de la Universidad del Claustro de Sor Juana
“Marketing cultural”

Daniel Goldin Halfon. Director de la biblioteca Vasconcelos
“La (in)habitabilidad del mundo. Entorno a los desafíos del libro y lectura, hoy”

Mtro. Alejandro Zenker. Solar editores. Librería El Ermitaño
“Biliomanager; nuevas propuestas para la distribución digital de libros”

Joaquín Díez Canedo Flores. Director general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM
“Edición universitaria”

Mauricio Gómez Morín
“El ilustrador y el editor”

Mtra. Maia Miret
“La divulgación científica”

Después de la nutrida semana de propedéutico, abordamos el plan de estudios para este trimestre/módulo, “Investigación y análisis”. A continuación se muestra la plantilla docente y la asignatura que se desarrollaron:

Docente	Asignatura
Sofía de la Mora	Seminario de investigación
Arnulfo de Santiago	Historia de la edición
Alejandro Tapia	Retórica
Armando Suárez	Computación gráfica
Jesús Anaya	Decisión editorial
Gerardo Kloss	Historia de la página
Ana Julia Arroyo	Redacción básica
Román Esqueda	Estudio de audiencias
Gerardo Kloss	Estructura del campo
Yunuén Díaz	Administración

Si bien el módulo es una especie de “extensión” del propedéutico, genera en los estudiantes el puente que se requiere para entender todos los procesos de la industria editorial. Al ser estudiantes con diferentes perfiles se pretende homogenizar en conocimientos y aptitudes para que estén preparados para los módulos posteriores.

- **Metas alcanzadas**

Vinculación del servicio social con proyecto terminal

En el área terminal que elegí, diseño editorial, mi proyecto final consiste en la publicación de un libro de cuentos cortos titulado “El libro inexistente”. Haber tenido mi estancia de servicio social en la Maestría en diseño y producción editorial enriqueció la estructuración de mi proyecto. Que el proyecto nazca de un punto cero, solo partiendo del manuscrito final de los autores, permitió el desarrollo integral del libro. Si bien casi los 3 años de tu carrera te enseñan a crear y diseñar, este último, con tu proyecto final no solo haces eso, también coordinas, diriges y gestionas, algo que no aprendes hasta salir de la universidad y obteniendo un trabajo como jefe

(editor) en alguna editorial . Que te den la oportunidad de trabajar un proyecto así es una práctica enriquecedora y formativa.

- **Resultados y conclusiones**

Al estar estudiando la Licenciatura en Diseño de la comunicación gráfica, con especialidad en Diseño editorial, participando en el servicio social en esta maestría hizo más allá que complementar mi perfil de egreso. Intervenir en las actividades de este proyecto amplió mi panorama acerca de la industria editorial, si bien en la licenciatura te enseñan las bases necesarias para poder desenvolverte en el medio, la maestría te muestra de una manera muy accesible, nutrida y reflexiva como funciona en su totalidad esta gran maquinaria. Tener en tu presencia a grandes personalidades del medio te desencadena una serie de sensaciones mezcladas entre la fascinación, la alegría y la competencia, admirar a gente tan preparada germina en ti la idea de llegar hasta donde están ellos, o más.

Compartir este espacio con los estudiantes de la maestría es una experiencia de aprendizaje enriquecedora y empática, pues como ya había referido antes, este proyecto no pretende *especializar lo especializado*, sino más bien crear el diálogo, la reflexión y la transdisciplinariedad de todas las fases en el proceso editorial, entender que sucede con cada uno de los personajes que intervienen en la industria te da un mejor panorama acerca de que es lo que quieres hacer, para quién y cómo hacerlo.

Tener la oportunidad de participar en este proyecto no solo cumplió con mis expectativas y necesidades inmediatas (tratándose de la aplicación de este conocimiento en mi proyecto terminal), sino también, enriqueció mi visión a futuro.

- **Recomendaciones**

La única sugerencia que haría al proyecto sería abrir más espacios para Servicio Social y mayor difusión. Un punto extra por tener un perfil tan amplio para que estudiantes de licenciatura, de letras por mencionar un ejemplo, formen parte de un proyecto tan completo.

- **Bibliografía y/o Referencias Electrónicas**

<http://maestriaeditorial.xoc.uam.mx>

www.caniem.com/