

Encargo final de la signatura Proyecto de libro y experimentación

¿Cómo se hace un libro?

Diseño de una publicación experimental a partir de los debates sobre la naturaleza y potencialidades expandidas del libro

Diseño de una publicación capaz de trasladar a un caso práctico los debates trabajados durante el curso sobre la naturaleza del libro, a partir del texto "Escribir un libro" (Drive) y de las lecturas propuestas en la asignatura.

Planteamiento

El encargo final consistirá en diseñar una publicación a partir de los textos trabajados durante el curso, entendiendo el libro no solo como contenedor de contenidos, sino como objeto-página, cuerpo, espacio o juego. El objetivo no será simplemente maquetar un texto, sino trasladar a un caso práctico los debates trabajados en clase sobre la naturaleza del libro contemporáneo.

Aunque se valorarán cuestiones relacionadas con el diseño gráfico y el desarrollo técnico, el principal criterio será la capacidad de que la forma elegida dialogue críticamente con el contenido y con las preguntas planteadas por el propio proyecto. La propuesta podrá mantenerse próxima al formato libro convencional o expandirse hacia otras formas híbridas, espaciales o desmaterializadas.

El proyecto permitirá trabajar cuestiones relacionadas con la relación entre contenido y forma, la secuencia, la tipografía, los materiales, la producción editorial y el desarrollo de prototipos.

Los materiales podrán incluir textos descritos y/o imágenes ya generadas por el alumnado y materiales apropiados de internet. En estos casos será necesario citar las fuentes de todos los textos y las imágenes usadas en el propio libro.

Fases de trabajo

FASE 1. La idea

La primera fase del proyecto consistirá en seleccionar los contenidos a partir de los cuales se desarrollará la publicación.

Cada alumno podrá trabajar:

- sobre una parte concreta del libro trabajado durante el curso
- sobre la totalidad del libro
- sobre alguno de los textos propuestos como lectura
- o sobre una combinación libre de distintos fragmentos y materiales

El objetivo de esta fase será comenzar a detectar qué posibilidades editoriales contiene el propio texto y cómo podría transformarse en un libro.

No se trata todavía de diseñar formalmente la publicación, sino de formular una primera intuición o hipótesis sobre el proyecto.

Cada alumno deberá elaborar un breve *statement* conceptual acompañado de esquemas, referencias o notas de trabajo que permitan explicar qué contenidos quiere trabajar, qué le interesa de ellos y qué tipo de libro imagina inicialmente.

El objetivo será comenzar a pensar el libro no como un contenedor neutro, sino como una consecuencia directa de los contenidos y tensiones que propone el texto.

FASE 2. Proyecto

A partir de la idea inicial desarrollada en la fase anterior, cada alumno elaborará un pequeño proyecto de publicación.

El objetivo será transformar la intuición inicial en una propuesta editorial más desarrollada y argumentada, capaz de explicar cómo el contenido seleccionado podría convertirse en un libro. Capaz de presentar la propuesta con más detalle al profesor o a cualquier otro agente que quisiéramos convencer de colaborar, financiar o implicar en nuestro proyecto editorial.

El proyecto deberá desarrollar de forma argumentada una propuesta editorial, definiendo cómo el contenido puede transformarse en un libro a través de sus decisiones formales, materiales y productivas.

Será necesario concretar el comportamiento del objeto, su relación con el lector, los sistemas de lectura o navegación y los posibles formatos, materiales o procesos de producción. También se incorporarán referentes editoriales trabajados durante el curso y nuevas referencias encontradas por el alumnado, entendiendo el referente como una herramienta conceptual y estructural, y no únicamente estética.

FASE 3. Aproximación material, experimentación formal y prototipos

Una vez desarrollado el proyecto de publicación, comenzará una fase de experimentación física y formal.

El objetivo será poner a prueba las ideas planteadas en el proyecto mediante maquetas, pruebas materiales y prototipos rápidos.

En esta fase se trabajará principalmente desde la prueba y el ensayo, entendiendo el prototipo como una herramienta de pensamiento y no únicamente como una simulación técnica del resultado final.

A través de maquetas y prototipos rápidos se pondrán a prueba cuestiones relacionadas con el formato, la secuencia, la navegación, la materialidad, la manipulación física del objeto o las relaciones entre texto e imagen.

La fase se desarrollará principalmente mediante pruebas manuales y experimentales con distintos materiales, sistemas de plegado, ensamblaje y producción doméstica.

El objetivo no será todavía alcanzar una solución final cerrada, sino detectar posibilidades, problemas y tensiones del proyecto.

FASE 4. Desarrollo del sistema grafico-editorial

A partir de las conclusiones obtenidas durante la experimentación, cada alumno desarrollará el sistema formal definitivo del proyecto.

En esta fase muchas de las intuiciones y pruebas realizadas anteriormente deberán comenzar a estabilizarse y convertirse en decisiones concretas. El objetivo será construir un sistema editorial coherente capaz de sostener el proyecto completo y de traducir el planteamiento conceptual inicial en una forma de lectura específica.

Se trabajarán cuestiones relacionadas con la tipografía, la retícula, las jerarquías, la secuencia, la navegación, la relación entre texto e imagen y el comportamiento físico del libro, poniendo especial atención en la relación entre concepto y forma. También comenzarán a definirse aspectos relacionados con el ritmo visual, la densidad de información, el uso del blanco, la continuidad entre páginas, las secuencias formales y narrativas, los sistemas de orientación del lector o la relación entre estructura y materialidad.

Esta fase deberá incorporar herramientas y metodologías trabajadas durante la asignatura, especialmente aquellas relacionadas con la anatomía del libro, los sistemas de lectura, el diseño de navegadores, la construcción de jerarquías tipográficas, las estructuras editoriales clásicas y las posibilidades experimentales de la secuencia.

Las decisiones formales deberán responder directamente al planteamiento conceptual definido en las fases anteriores. La maquetación no deberá funcionar como una capa gráfica independiente o decorativa, sino como una herramienta activa de construcción de significado.

También se trabajará la coherencia interna del sistema, entendiendo el libro como un conjunto de relaciones entre tipografía, estructura, materiales, secuencia y experiencia de lectura.

El resultado de esta fase deberá permitir entender no solo cómo se verá el libro, sino también cómo se leerá, cómo se manipulará y qué tipo de experiencia propondrá al lector.

(En algunos casos las fases 3 y 4 pueden realizarse simultáneamente o en procesos alternos)

FASE 5. Planillo y construcción de la secuencia

En esta fase se trabajará el libro completo a través del planillo y de los prototipos físicos.

El trabajo con el planillo permitirá construir y ajustar la secuencia general del proyecto, controlando ritmos, acumulaciones, silencios, transiciones y relaciones entre fragmentos.

Gran parte de las correcciones se realizarán sobre versiones impresas y maquetas físicas, entendiendo el planillo como una herramienta de montaje y pensamiento editorial.

FASE 6. Producción y prototipo final

La fase final de trabajo consistirá en la producción del prototipo definitivo.

Cada alumno deberá resolver la producción final del proyecto, tomando decisiones relacionadas con impresión, materiales, encuadernación, acabados, montaje y construcción del objeto.

El objetivo será trasladar el sistema desarrollado durante el proceso a un prototipo final coherente y funcional.

Evaluación

Criterio	Descripción	%
Concepto y planteamiento editorial	Capacidad de desarrollar una propuesta crítica y coherente a partir de los debates trabajados durante el curso sobre la naturaleza del libro. Relación entre contenido, concepto y forma.	30%
Desarrollo formal y sistema gráfico-editorial	Calidad y coherencia del sistema tipográfico, la secuencia, la navegación, la relación entre texto e imagen y las decisiones formales del proyecto.	25%
Experimentación y prototipado	Capacidad de explorar soluciones materiales, espaciales y editoriales mediante pruebas, maquetas y prototipos.	15%
Materialidad y producción	Capacidad de formalizar la idea en un prototipo-maqueta ajustada al proyecto. Adecuación de materiales, formatos, sistemas de producción y construcción del objeto en relación con la propuesta conceptual.	20%
Investigación y uso de referentes	Capacidad de analizar e incorporar referentes editoriales y visuales como herramientas conceptuales y estructurales. Uso adecuado de fuentes y materiales externos.	10%