

PROGRAMA DESGLOSADO
FECHA DE ELABORACIÓN: 7/febrero/2019

LICENCIATURA: Diseño y Comunicación Visual
MATERIA optativa: Procesos Artesanales e Industriales (Encuadernación)

SEMESTRE: a partir de quinto
HORAS DE CLASE A LA SEMANA: 3

CATEDRÁTICO: L.C.G. Alicia Portillo Venegas

OBJETIVO:	Conocer y practicar técnicas de encuadernación básicas usadas en la producción editorial industrial y semi industrial, junto con algunas alternativas para la mejor elección de la encuadernación aplicadas a proyectos editoriales impresos.
------------------	---

TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS PARTICULARES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	ACTIVIDADES EXTRACLASE	BIBLIOGRAFÍA
1. Libro, encuadernación y diseño 1.1 Definición de libro antiguo y libro moderno 1.2 Alcances o límites de la encuadernación manual y mecánica 1.3 Diseño y encuadernación	Identificar los conceptos y funciones de libro y la encuadernación como herramienta para el diseño.	Exposición y coordinación del diálogo sobre el tema Lecturas complementarias y ejercicios escritos para reforzar la actividad práctica.	Materiales de lectura o esquemas fotocopiados y digitalizados de apoyo.	Revisión de los reportes de lecturas que se soliciten, considerando vocabulario adecuado. Valoración de la participación positiva en clase.	Lecturas, reportes y comentarios escritos.	
2. Encuadernación 2.1 Técnicas de encuadernación	Identificar los componentes físicos estructurales del libro y su pertinencia	Exposición, lectura y diálogo sobre el tema	Materiales de lectura o esquemas fotocopiados y	Uso de vocabulario adecuado. Ejercicio y	Investigación y ejercicios de clase	

<p>2.2 Recubrimientos, cubiertas y tapas</p> <p>2.3 Especificaciones de diseño</p> <p>2.4 Componentes y elementos de la encuadernación</p>	<p>como factor determinante en la funcionalidad de éste</p> <p>Valorar los 3 aspectos generales del libro en el proceso de diseño</p>	<p>Ejercicios escritos de reconocimiento de la morfología del libro.</p> <p>Identificar los componentes físicos estructurales del libro en ediciones modernas</p>	<p>digitalizados de apoyo.</p> <p>Ejemplos físicos de casos de estructuras variadas</p>	<p>evaluación escrita para confirmar conocimientos.</p>		
<p>3. Aspectos técnicos en la encuadernación</p> <p>3.1 Herramientas, manuales y mecánicas</p> <p>3.2 Materiales, internos y externos</p> <p>3.2.1 Hilos.</p> <p>3.2.2 Papeles.</p> <p>3.2.3 Cartones.</p> <p>3.2.1 Recubrimientos.</p> <p>3.3 Procedimientos y técnicas básicas</p> <p>3.3.1 Unión de interiores: pegado, cosido</p> <p>3.3.2 Cubiertas, carteras, tapas y recubrimientos</p> <p>3.3.3 Diseño y decoración</p>	<p>Identificar los materiales y herramientas adecuados para una correcta ejecución técnica.</p> <p>Fomentar el desarrollo de habilidades motrices para la óptima ejecución de los procedimientos.</p> <p>Practicar 2 procedimientos básicos para la unión de cuadernillos</p> <p>Reconocer en los acabados y procedimientos manuales elementos</p>	<p>Ejercicios escritos para favorecer el reconocimiento de la herramienta y los materiales</p> <p>Explicación, demostración y asesoría individual en la elaboración de procedimientos</p> <p>Práctica directa, individual y en clase de actividades preparatorias y técnicas completas</p>	<p>Ejemplos físicos de las herramientas y materiales</p> <p>Materiales de lectura o esquemas fotocopiados y digitalizados de apoyo.</p> <p>Ejemplos físicos de los ejercicios</p>	<p>Uso de vocabulario y descripción de técnicas correctas e identificación de materiales y herramientas</p> <p>Revisión de apuntes de clase respecto de los procedimientos.</p> <p>Ejecución técnica que reúne en un objeto los conocimientos relativos a los procedimientos.</p> <p>Aplicación de los conocimientos generales y</p>	<p>Ejercicios varios para practicar el trabajo técnico y procedimientos correctos</p> <p>Análisis y bocetaje de los casos específicos</p>	

	para el diseño de portadas editoriales			específicos de diseño aplicados a las portadas de un ejemplar específico		
4. Encuadernación y diseño 4.1 Aspectos históricos, geográficos y estéticos 4.2 Aspectos morfológicos, materiales y técnicos	Reconocer aspectos de diseño que definen la forma y función del libro a lo largo del tiempo	Exposición	Materiales de lectura	Expresión oral adecuada con uso correcto de vocabulario	Investigación y ejercicios de clase	

CALENDARIO DE SYLLABUS

SEMANA	MES	DIA	LUNES
1	febrero	11	Presentación de objetivos del curso, método de trabajo y evaluación, inicio de programa 1. Libro, encuadernación y diseño 1.1 Definición de libro antiguo y libro moderno 1.2 Alcances o límites de la encuadernación manual y mecánica en el diseño editorial 1.3 Diseño de la encuadernación 3. Aspectos técnicos en la encuadernación 3.1 3.2 Herramientas y materiales, el Kit básico
2	febrero	18	Revisión de las lecturas: <i>Introducción Johnson</i> y <i>Cambras Historia y herramienta</i> 2. Encuadernación 2.1 Técnicas de encuadernación 2.2 Recubrimientos, cubiertas y tapas 2.3 Especificaciones de diseño
3	febrero	25	Revisión de la lectura: Protocolo de la encuadernación de M. Dolores Díaz 2. Encuadernación 2.4 Componentes y elementos de la encuadernación

4	marzo	4	Revisión de la lectura: Historia de la encuadernación de Persuy 3. Aspectos técnicos en la encuadernación 3.3 Procedimientos y técnicas básicas corte, pegado, esquinas, espejos, compensaciones. Portarretrato
5	marzo	11	Pliego, dobleces, imposición encuadernación a caballo y en alzado encuadernación doblado y pegado: libro flor, cuadernillo pegado
6	marzo	18	ASUETO
7	marzo	25	Panfleto de 1, 2 o 3 cuadernillos cubierta rústica, semiflexible y dura
8	abril	1	Unión de hojas sueltas: por costura pasada y por pegado
9	abril	8	Cubiertas rústicas, estándar y variaciones
10	abril	15	ASUETO
11	abril	22	Unión de cuerpo con costura francesa, seguida plana
12	abril	29	Cubierta semiflexible, flexicover
13	mayo	6	Encuadernación estilo Belga
14	mayo	13	Cubierta rígida de lomo recto y de lomo redondo
15	mayo	20	4. Encuadernación y diseño 4.1 Aspectos históricos, geográficos y estéticos 4.2 Aspectos morfológicos, materiales y técnicos
16	mayo	27	3.3.3 Diseño y decoración
17	junio	3	ORDINARIOS Ejercicio final y entrega de trabajos de clase
18	junio	10	ORDINARIOS Ejercicio final y examen

EVALUACIÓN

PERIODO	TEMAS	PARTICIPACIÓN	%	ACT. EXTRACLASE	%	OTROS	%	EXAMEN	%	TOTAL
19-2	4	Entrega de ejercicios de clase	70,00%	trabajo escrito y ejercicios de clase	10,00%			Evaluaciones, diseño y encuadernación	20,00%	100.00

BIBLIOGRAFÍA

NÚMERO	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA O DE TEXTO	NÚMERO	BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA O DE APOYO Y ELECTRÓNICA
	<p>Bermejo Martín, José Bonifacio. <i>Enciclopedia de la encuadernación</i>. España. Ollero & Ramos Editores. S. L. 1998</p> <p>Cambras, Josep. (2006). <i>Encuadernación. Técnicas decorativas</i>. Colección Artes y oficios. España: Parramón ediciones S.A.</p> <p>Cambras, Josep. (2003). <i>Encuadernación. Las técnicas y los procesos</i>. Colección Artes y oficios. España: Parramón ediciones S.A.</p> <p>Díaz-Miranda y Macías, Ma. Dolores. (2007) <i>Creación de un protocolo de la encuadernación que permita controlar el proceso de su restauración</i>. International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. Grupo Español. Congreso. En http://www.ge-iic.com/files/3Congreso/M_Dolores_Diaz.pdf</p> <p>Golden, Alisa. (2010). <i>Making Handmade Books</i>. New York: Lark Crafts.</p> <p>Johnson, Arthur W. (1989). <i>Manual de encuadernación</i>. España, Hermann Blume.</p> <p>Morlok, Franziska & Waszelewski, Miriam. (2018). <i>Bookbinding. A comprehensive guide to folding, sewing & binding</i>. New York: Princeton Architectural.</p>		<p>Brugalla Turmo, Emilio. (1996). <i>En torno a la encuadernación y las artes del libro</i>. Diez temas. España: CLAN (Técnicas artísticas),</p> <p>Chambers, A. (1988). <i>Guía práctica del papel jaspeado</i>. España: Tellus.</p> <p>Dalh, Svend. (1991). <i>Historia del libro</i>. Mexico: Alianza y CNCA.</p> <p>Fawcett-Tang, Roger. (2004). <i>Diseño de libros contemporáneo</i>. España: Gustavo Gili.</p> <p>Fawcett-Tang, Roger. (2002). <i>Formatos experimentales</i>. Libros, folletos, catálogos. España: Index Books, S. L.</p> <p>Garone Gravier, (2011). <i>Marina. Historia en cubierta</i>. México: FCE.</p> <p>Haslam, Andrew. (2007). <i>Creación, diseño y producción de libros</i>. Barcelona: Blume.</p> <p>Ikegami, Kojiro. (1986). <i>Japanese Bookbinding: Instructions From A Master Craftsman</i>. Weatherhill</p> <p>McDonnell, Joseph. (1997). <i>Five hundred years of the art of the book in Ireland: 1500 to the present</i>. [Dublin]: National Gallery of Ireland; London: M. Holberton.</p> <p>Mason, Daniel.(2008). <i>Materiales y procesos de</i></p>

<p>Persuy, Annie & Evrard, Sün. (1999). <i>La encuadernación técnica y proceso</i>. España: Ollero & Ramos.</p> <p>Rivers, Charlotte. (2015). <i>Cómo hacer tus propios libros. Nuevas ideas y técnicas tradicionales para la creación artesanal de libros</i>. Barcelona: Gustavo Gili.</p> <p>Sabrel M. (1997). <i>Manual práctico del encuadernador</i>. España: CLAN.</p> <p>Vallado Menéndez, José María. (1985). <i>Manual de encuadernación</i>. España.</p>	<p><i>impresión</i>. China: Gustavo Gili.</p> <p>Ortega, R. (2006). “Artes del libro”. [en línea]. Extraído el 4/III/2013 desde www.artesdellibro.com</p> <p>Rey, C. (2006). “Aquí se encuaderna”. [en línea] Extraído el 4/III/ 2013 desde www.aquiseencuaderna.com</p> <p>Stein, Jeannine. (2009). <i>Re-bound. Creating handmade books from recycled and repurposed materials</i>. Beverly, Massachusetts: Quarry books.</p>
---	---

ACUERDOS DE EVALUACIÓN

Cada trabajo acumula un puntaje individual con base en 10 y de acuerdo a la complejidad del trabajo.

La evaluación final se realiza por promedio directo individual sobre un puntaje máximo de 10.

Para acceder a una evaluación favorable el alumno debe:

- Demostrar comprensión del tema mediante una correcta expresión oral y escrita, con buen uso del vocabulario técnico y específico de la materia.
- asistencia puntual con material y herramienta completa
- trabajo en clase para guía y corrección de los procedimientos
- calidad técnica adecuada al procedimiento revisado: limpieza, corte, escuadrado, medida
- Presentar los ejercicios de clase o extraclase solicitados en tiempo y forma indicados en el calendario o durante la clase.
- Todos los trabajos escritos deben estar en buenas condiciones de limpieza, presentar excelente ortografía y organización clara.
- El alumno deberá tener participación activa y constructiva durante la clase, a través de sus preguntas, comentarios, aportaciones e integración en las actividades, así como cumplir con el material solicitado.
- Se tomarán en cuenta participaciones voluntarias y optativas, extraclase que contribuyan al análisis y desarrollo de temas afines a la materia.