

SOPORTES DIGITALES, ANÁLOGOS Y ALTERNATIVOS; GESTIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL EN EL DISEÑO EDITORIAL

Diplomado | Antigua Academia de San Carlos

DURACIÓN	240 horas
INICIO	Lunes 12 de febrero de 2018.
HORARIO	De lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas.
ENTREVISTA	Miércoles 7 de febrero a las 10:00 horas.
COSTO PARA PARTICIPANTES NACIONALES	\$16,500.00 pesos M. N. (El pago puede realizarse en 5 exhibiciones de \$3, 300.00 pesos M. N., cada una) El precio no incluye materiales
COSTO PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS	\$19,000.00 pesos M.N. (El pago puede realizarse en 5 exhibiciones de \$3,800.00 pesos M. N., cada una) El precio no incluye materiales

RESPONSABLE ACADÉMICO

Humberto Eloy Brera Gómez. Estudió la Maestría en Diseño y comunicación visual con enfoque en diseño editorial en la FAD (UNAM). Especializado en la consultoría en diseño editorial con trayectoria y experiencia profesional de veintisiete años coordinando y diseñando proyectos editoriales de libros, catálogos de arte, cultura, educación, ciencia y tecnología, *brochures*, anuarios, folletos, revistas, entre otros, para clientes e instituciones mexicanas: como Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Gobierno del Distrito Federal, Covecyt, Universidad Veracruzana, INER, SEP, UNAM, Nacional Monte de Piedad; ha trabajado en colaboración con empresas editoriales como: Ediciones El Naranja, Trillas, Amaquemecan, Kids-Healt Books, entre otras. A principios de la década de los años noventa, participa en la empresa italiana *Panini* (Modena, Italia); en Ediciones *El Naranja* interviene en proyectos para Conaliteg con el diseño de libros de texto gratuito; para la *Fundación Cultural Rodolfo Morales*, en Oaxaca, y para la *Fundación Ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos* diseña catálogos de arte de diversos e importantes artistas plásticos oaxaqueños; *Salón de Arte Bancomer*; de Conaculta con el *Premio Nacional de Ciencias y Artes*; para el GDF, durante cinco años, un proyecto gastronómico para el *Festival de la Ciudad de México*; diseño de libros y catálogos de arte para pintores y escultores mexicanos y extranjeros como Martha Chapa, el salvadoreño Roberto Huezco, el italiano Daniele Crepaldi, entre otros; con INEA, diseña el proyecto MEVyT, así como el diseño instruccional del proyecto para plazas comunitarias; con el Arq.

Jorge Legorreta, hace el diseño del libro conmemorativo del *Bicentenario de Humboldt en México*, así como una colección de trípticos de sitios y avenidas importantes en la Ciudad de México; para Nacional Monte de Piedad, diseña y coordina la revista *Familia Monte*, de comunicación interna, así como el catálogo anual de joyería. Nuevamente en *Ediciones El Naranja*, crea el nuevo concepto gráfico de los libros de texto gratuito de los seis grados de Educación Física de primaria, así como el libro *Arte Popular, búscalo y encuéntralo*, de Nina Shor.

OBJETIVOS GENERALES

- Conocer y aplicar metodologías de trabajo en el ámbito editorial y del diseño integrando al alumno a los nuevos modelos y lenguajes de tecnología utilizados, principalmente para la creación de publicaciones digitales, análogas y alternativas.
- Brindar herramientas para la incorporación al medio laboral tanto de forma independiente, a través del emprendimiento, o de manera directa en los sectores productivos privados o públicos del país impulsando la innovación, las tecnologías y los diferentes productos del diseño.

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo I: Procesos, evolución y desarrollo editorial (36 horas)

Especialistas: Alicia Portillo/Humberto Brera

- 1.1. La encuadernación como área de estudio histórico y técnico
- 1.2. Posibilidades de la encuadernación industrial contemporánea
- 1.3. La "encuadernación experimental" en diseño del libro

Módulo II: Marketing creativo (54 horas)

Especialistas: Sara Elena Mendoza Ortega/Humberto Brera

- 2.1. Visión e innovación social y tecnológica
- 2.2. Gestión de públicos
- 2.3. *Brief* creativo
- 2.4. *Focus group*
- 2.5. Entrevistas, guiones e investigación
- 2.6. Cadenas de valor en el diseño
- 2.7. Políticas editoriales (Dictaminación y temas legales)
- 2.8. Sustentabilidad y sostenibilidad
- 2.9. Triple hélice
- 2.10. Visitas: cooperativas, imprentas artesanales, imprentas *offset*

Módulo III: Herramientas para el ejercicio profesional en el diseño. (39 horas)

Especialistas: Alma Martínez/Humberto Brera

- 3.1. Emprendimiento e innovación
- 3.2. El panorama de la profesión del diseño en México

- 3.3. La práctica diseñística dentro de la práctica empresarial. Retos y oportunidades
- 3.4. Organismos y organizaciones empresariales en el gobierno, en la industria y en las universidades
- 3.5. Secretaria del Trabajo, INADEM, las cámaras de la industria, InnovaUNAM, etcétera
- 3.6. El emprendimiento y las incubadoras de empresas
- 3.7. *Pymes*, las *start up*, aceleradoras, los *crow founding*, los *TrendLab*
- 3.8. Preincubación e incubación
- 3.9. Los modelos y planes de negocios
- 3.10. El *business design*. Nuevos métodos y conceptos
- 3.11. La innovación en diseño
- 3.12. *Design thinking*, diseño emocional, diseño de experiencias, diseño centrado en el ser humano o centrado en el usuario
- 3.13. Prospectiva del ejercicio profesional de diseño en un mundo global
- 3.14. Aliados estratégicos.
- 3.15. La multidisciplinaria como factor de éxito

Módulo IV: Metodologías de producción en ecosistemas digitales (57 horas)

Especialistas: Ramiro Santa Ana Anguiano/Humberto Brera

- 4.1. ¿Qué es la edición digital?, y otros quéés...
- 4.2. Metodologías para la edición digital estándar
- 4.3. Formato: el cuello de botella en la edición
- 4.4. ¿Qué es *Markdown*?
- 4.5. Estructura recomendada para un proyecto editorial
- 4.6. *Markdown* en la edición digital
- 4.7. Desarrollo de publicaciones digitales a partir de un archivo madre
- 4.8. Desarrollo de publicaciones impresas a partir de un archivo madre
- 4.9. Digitalización de documentos para proyectos editoriales
- 4.10. Breve introducción a JATS para publicaciones académicas
- 4.11. Breve introducción al mundo de TeX
- 4.12. Propiedad intelectual, *software* libre y empoderamiento tecnológico en la edición digital
- 4.13. Diseño responsivo y *software* libre

Módulo V: Producción y publicaciones en *software* inDesign® (54 horas)

Expertos especialistas: Humberto Brera/Abraham Menes Núñez

- 5.1. Preparación del programa: Preferencias globales, de documento y valores por defecto globales

- 5.2. Dudas y expectativas de inDesign®
- 5.3. *Snippets*, libros y librerías dentro de inDesign®
- 5.4. Herramientas útiles e inútiles de inDesign®
- 5.5. Paginación entre documentos
- 5.6. Utilidad de los diferentes sistemas de medida
- 5.7. Trabajo con guías, retículas y parámetros de objeto
- 5.8. Adobe Bridge®. Ventajas y desventajas
- 5.9. Navegación dentro de los documentos: Atajos y opciones
- 5.10. Fuentes tipográficas: fuentes pro, *web* y fuentes gratuitas
- 5.11. Fuentes y caracteres Open type
- 5.12. Normas en la elección tipográfica
- 5.13. Operaciones matemáticas de forma nativa
- 5.14. Trabajo con transparencias: trucos y modos
- 5.15. Estilos de trazo
- 5.16. Tablas: Creación, edición y automatización
- 5.17. Introducción a la automatización en inDesign®
- 5.18. Trabajo con textos: Limpieza de texto y optimización en inclusión en la maqueta
- 5.19. Control de texto: Tipos de separación, no separación, texto dinámico y tipos de retornos
- 5.20. *Scripts*
- 5.21. Trabajo con artículos: Creación, edición y exportación para ePub
- 5.22. Estilos de texto, párrafo, color y objetos
- 5.23. Estilos avanzados: estilos anidados, *grep* y trabajo de estilos para ePub
- 5.24. *Over rides*: Trabajo en texto, tablas y objetos
- 5.25. Simulación de plecas manuales y automáticas
- 5.26. Trabajo de columnas en una columna y viceversa
- 5.27. Estilos de párrafo a fondo
- 5.28. Buscar/cambiar. Automatización de búsquedas
- 5.29. Combinación de datos desde Excel®
- 5.30. Variables de texto
- 5.31. Trabajo con listas
- 5.32. Creación de índice
- 5.33. Trabajo con imágenes: impreso y ePub
- 5.34. Pies de imagen automáticos
- 5.35. Tabulación a fondo
- 5.36. Objetos ePub
- 5.37. Exportar a ePub
- 5.38. Preparar archivos para impresión: Revisión automática y manual

PLANTA DOCENTE

Humberto Eloy Brera Gómez. Estudió la Maestría en Diseño y comunicación visual con enfoque en diseño editorial en la FAD (UNAM). Especializado en la consultoría en diseño editorial con trayectoria y experiencia profesional de veintisiete años coordinando y diseñando proyectos editoriales de libros, catálogos de arte, cultura, educación, ciencia y tecnología, *brochures*, anuarios, folletos, revistas, entre otros, para clientes e instituciones mexicanas: como Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Gobierno del Distrito Federal, Covecyt, Universidad Veracruzana, INER, SEP, UNAM, Nacional Monte de Piedad; ha trabajado en colaboración con empresas editoriales como: Ediciones El Naranja, Trillas, Amaquemecan, Kids-Healt Books, entre otras. A principios de la década de los años noventa, participa en la empresa italiana *Panini* (Modena, Italia); en Ediciones *El Naranja* interviene en proyectos para Conaliteg con el diseño de libros de texto gratuito; para la *Fundación Cultural Rodolfo Morales*, en Oaxaca, y para la *Fundación Ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos* diseña catálogos de arte de diversos e importantes artistas plásticos oaxaqueños; *Salón de Arte Bancomer*; de Conaculta con el *Premio Nacional de Ciencias y Artes*; para el GDF, durante cinco años, un proyecto gastronómico para el *Festival de la Ciudad de México*; diseño de libros y catálogos de arte para pintores y escultores mexicanos y extranjeros como Martha Chapa, el salvadoreño Roberto Huevo, el italiano Daniele Crepaldi, entre otros; con INEA, diseña el proyecto MEVyT, así como el diseño instruccional del proyecto para plazas comunitarias; con el Arq. Jorge Legorreta, hace el diseño del libro conmemorativo del *Bicentenario de Humboldt en México*, así como una colección de trípticos de sitios y avenidas importantes en la Ciudad de México; para Nacional Monte de Piedad, diseña y coordina la revista *Familia Monte*, de comunicación interna, así como el catálogo anual de joyería. Nuevamente en *Ediciones El Naranja*, crea el nuevo concepto gráfico de los libros de texto gratuito de los seis grados de Educación Física de primaria, así como el libro *Arte Popular, búscalo y encuéntralo*, de Nina Shor.

Alma Martínez Cruz. Docente con una antigüedad de diez años dentro de la UNAM. Comunicadora gráfica egresada de la FAD (UNAM), licenciada con Mención honorífica por la tesis *La mujer como símbolo en las publicaciones* (2003). Maestra en Diseño industrial por la Facultad de Arquitectura con la tesis *El escaparate como espectáculo cultural* (2006). Estudió la Especialidad en Modelos de intervención con mujeres en el Posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS, UNAM). Estudia el Doctorado en Artes y diseño en la UNAM. Docente de la Licenciatura en Diseño industrial en la UNAM (2006-2012); docente de la Licenciatura de Diseño de indumentaria y moda de la Universidad Iberoamericana (primavera 2015). Actualmente es profesora de tiempo completo de la FAD (UNAM). Autora del libro *El escaparate. Un espectáculo tras el cristal*

y de artículos como “Género y diseño” y “Una nueva forma de enseñanza del diseño. Los retos académicos en las universidades mexicanas”. Ha impartido cátedra de asignaturas teóricas, históricas y prácticas. Conferencista y tallerista. Organizadora y coordinadora de eventos culturales: exposiciones, bazares, coloquios y conferencias. Sus principales temas de interés están ligados a la teoría e historia del diseño. Tutora del programa del Posgrado en Artes y diseño de la FAD. Coordina el Diplomado Diseño de escaparates y aplicación de ilustración textil y desarrollo de productos en la Academia de San Carlos. Dirige el Coloquio multidisciplinario de moda, arte y diseño. Coordina el Seminario permanente en estudios de género, arte y diseño en la CORIEDA FAD. Recientemente, se convirtió en responsable de InnoVAUNAM, bolsa de trabajo y prácticas profesionales de la FAD.

Alicia Portillo Venegas. Académica de la FAD en Licenciatura y Maestría con experiencia y línea de investigación referente al libro, el diseño editorial y materias prácticas sobre expresión gráfica y tipográfica. Su trabajo académico está encaminado a revisar la relación del diseñador con los procesos editoriales y la encuadernación artesanal y artística promoviendo la reflexión sobre el papel que el diseñador juega en el ámbito cultural, didáctico y estético del entorno del libro. En el ámbito de su producción personal, su investigación se centra en la neográfica, el libro de artista y la encuadernación de autor. Ha desarrollado interactivos mecánicos didácticos y museográficos relacionados con el libro, así como la reproducción de libros antiguos y escenografía para museos. De 2002 a 2010 fue Coordinadora de diseño gráfico en la empresa de diseño museográfico Silicio X Multidiseño donde participó en diversos proyectos de elaboración y coordinación de la gráfica de imagen institucional y cedularios diversos, planeación de interactivos mecánicos, así como maquetación de facsimilares. <http://siliciox.net/>

Sara Elena Mendoza Ortega. De 2015 a la fecha, colaboró en el estudio evaluativo del desempeño de alfabetizadores capacitados en el Programa de alfabetización del Gobierno del Distrito Federal, México, y trabajó en la asistencia técnica para el diseño y construcción del currículum del Bachillerato General Unificado, opciones en Ciencias y Técnico para Jóvenes y Adultos de la República del Ecuador. 1996 a 2015 trabajó en el INEA, México, como Subdirectora de Contenidos Diversificados de la Dirección Académica, donde realizó, además de actividades de gestión y organización, el diseño y la coordinación del modelo de alfabetización y atención educativa para poblaciones indígenas (MEVyT Indígena Bilingüe), proyecto ganador del Premio de Alfabetización UNESCO Rey Sejong (2011); le dio continuidad al diseño y seguimiento de propuestas y estrategias educativas específicas para jóvenes, mujeres, familia, primaria para niños y

jóvenes entre 10 y 14 años de edad, jornaleros agrícolas migrantes, así como para el desarrollo de competencias pedagógicas de figuras educativas; hizo el diseño y elaboración de materiales educativos y la formulación de proyectos relativos a grupos en condición de vulnerabilidad. Participó en el diseño, elaboración, implantación y seguimiento del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en sus vertientes hispanohablantes e indígena, y en la elaboración y revisión de materiales de alfabetización para ambas. Realizó la formulación de planteamientos y documentos institucionales especializados, tales como el Plan de acción para el desarrollo de competencias básicas desde el Aprendizaje a lo Largo de la Vida (con énfasis en alfabetización, en UIL-UNESCO), el escalamiento de la alfabetización en México (para UNESCO Head Cuarteres, París), el Informe nacional de avances para el seguimiento de CONFINTEA VI (GRALE, por sus siglas en inglés, para UIL-UNESCO), *Bilingual literacy for life* (para UIL-UNESCO). Dentro de este ámbito, se involucró en la investigación Alfabetización, interculturalidad y formación de educadores en México: un vistazo al estado del arte (para encuentro de EPJA e investigación, Bolivia) y Alfabetización indígena en México (para el antes Programa Iberoamericano de Alfabetización-OEI). Hizo la revisión, integración o ajuste de documentos tales como *Final evaluation of the implementation of the international plan of action for the United Nations literacy decade; UNESCO Guidelines for the recognition, validation and accreditation of the outcomes of non-formal and informal learning*. Asesoramiento técnico en materia de currículum en Educación con Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) para el diseño del currículum del bachillerato general unificado de ciencias y técnico para jóvenes y adultos para el Ministerio de Educación de la República de Ecuador. Encabezó la tutoría y la participación como diseñadora curricular o como especialista, en cursos de Especialización y Maestría del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL), la UTEL University y la UNAM. Tiene una experiencia de veinte años en el ámbito educativo colaborando con distintas instituciones: Consejo Nacional de Fomento Educativo; Ciencia y Tecnología del Mar-Secretaría de Educación Pública (SEP); Dirección General de Educación Primaria (SEP); Dirección General de Educación Indígena (SEP); Subsecretaría de Servicios Educativos en el D. F. (SEP); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Subsecretaría de Educación Elemental (SEP); Hospital Shriners; Secretaría de Programación y Presupuesto (extinta); Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Universidad del Valle de México. En estos espacios ha realizado la coordinación de grupos de trabajo académico para el diseño de propuestas y materiales para el aprendizaje de la lengua escrita, la alfabetización y la educación básica en los medios rural, urbano e indígena; la elaboración de propuestas y materiales de formación, capacitación y actualización docente; la asesoría educativa y docencia a nivel básico y superior.

Ramiro Santa Ana Anguiano. Licenciado en Filosofía por parte de la Universidad de Colima; cursa la Maestría en Filosofía en la UNAM. Tiene un especial interés por los procesos formativos y los proyectos culturales. Esto lo ha llevado a hacer desde paleografía hasta desarrollo de software pasando por traducción, digitalización y edición. Actualmente, imparte cursos y asesorías desarrollando diversos proyectos y publicaciones digitales para empresas privadas o dependencias gubernamentales. Además, cuenta con varios proyectos personales en donde se vincula la edición de publicaciones, el empoderamiento tecnológico y el uso de *software* libre o de código abierto. También es columnista en el blog de Mariana Eguaras donde escribe sobre edición digital.

Abraham Menes Núñez. Entre 1995 y 2009 trabajó en Editorial Trillas en la diagramación y formación de libros de texto primaria y secundaria, novelas y cuentos, creación y edición de fuentes tipográficas y seguimiento gráfico editorial; Para el periódico *La Jornada* hizo la diagramación de la publicación mensual del "Suplemento Doble Jornada"); para el Museo Dolores Olmedo colaboró en la diagramación de catálogos para exposiciones temporales; colaboró con la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) haciendo la formación de manuales internos; para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) colaboró en la formación y programación de cursos en línea de material didáctico, diagramación y diseño de diversas publicaciones impresas y revisión de pre prensa e impresión final); en la Secretaría de Economía diseñó y diagramó el anuario presentado por la institución; en la Editorial SM hizo la formación de libros de texto para primaria y secundaria; para la Editorial Axial realizó retoque fotográfico, diagramación y pre prensa; en Árbol Editorial diagramó libros de texto para preescolar y guías educativas para padres, maestros y alumnos; en la SEP se encargó de la formación de libros de texto gratuitos; para la Cámara de Diputados hizo la formación de la revista *Cámara*; desarrolló una aplicación móvil para Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); en Editorial Planeta diseñó portadas e interiores; fue director de arte editorial y coordinador de proyectos en BlackOut Studios; en Editorial Paidós colaboró con formación de literatura; para Editorial Edelvives México laboró en diseño y coordinación editorial; en Editores e Impresores Profesionales (EDIMPRO) colaboró en diseño y diagramación; y en la FAD, plantel Academia de San Carlos, ejerce la docencia en el diplomado Gestión editorial.

