

Nombre del curso o taller:	Autoedición y narrativa gráfica para ilustradorxs	
Ponente(s):	Pedro Romero Hernández José Ángel Vázquez Patiño	
Duración.	27 horas	
Propuesta de días y horarios:	Martes 7 de enero de 10 a 13 h (presencial) Miércoles 8 de enero de 10 a 13 h (presencial) Jueves 9 de enero de 10 a 13 h (presencial) Viernes 10 de enero de 10 a 13 h (presencial) Lunes 13 de enero de 10 a 13 h (presencial) Martes 14 de enero de 10 a 13 h (presencial) Miércoles 15 de enero de 10 a 13 h (en línea) Jueves 16 de enero de 10 a 13 h (presencial) Viernes 17 de enero de 10 a 13 h (presencial)	
Modalidad: Presencial () A distancia () Mixta (X) En de mixto o a distancia especificar la plataforma a emplear: Meet el día 15 de enero	Objetivo general:	<ul style="list-style-type: none"> Que el alumno sea capaz de conceptualizar, diseñar y producir publicaciones independientes, aplicando técnicas de autoedición, encuadernación básica y preparación de archivos para pre prensa, con un enfoque en la narrativa gráfica y las características editoriales.
	Objetivos Específicos:	
	<ol style="list-style-type: none"> Comprender el protocolo editorial y narrativo básico para publicaciones independientes Aplicar métodos de diseño editorial y narrativa gráfica en proyectos de autoedición Desarrollar habilidades en la producción de pequeñas publicaciones 	

Temas y subtemas	
1	Introducción a la autoedición. Conceptos básicos y construcción de historias e imágenes 1.1 Construcción de la imagen 1.2 Fundamentos de la imagen secuencial
2	Elementos formales para el desarrollo de una narrativa gráfica
3	Cualidades materiales de la ilustración y criterios de selección tipográfica 3.1 Clasificación tipográfica 3.2 Criterios en 4 ejes de selección tipográfica

4	Cualidades materiales 4.1 Imposición de producto editorial
5	Protocolo y proceso editorial 5.1 La importancia del archivo
6	Preprensa
7	Producción y técnicas de encuadernación

Actividades y evaluación

Martes 7 de enero

Introducción a la autoedición. Conceptos básicos y construcción de historias e imágenes

1. Apertura (15-20 minutos)

- Objetivo: introducir a los alumnos al curso y sentar las bases del mismo
- Actividades:
 - Bienvenida y presentación grupal
 - Introducción al curso

2. Primera Parte: conceptos básicos y construcción de historias e imágenes (35-45 minutos)

- Objetivo: familiarizar al alumno con la estructura narrativa para la creación de historias
- Actividades:
 - Exposición: estructura de una historia
 - Exposición: diseño de personajes para una historia
 - Exposición: tema, historia, argumento
 - Material complementario: demostración de publicaciones narrativas y autopublicaciones

3. Descanso (15-20 minutos)

4. Segunda Parte: actividades Prácticas (50 minutos)

- Objetivo: aplicar los conceptos introductorios de construcción de narrativa
- **Actividades:**
 - Dinámica de pensamiento creativo
 - Ejercicio de creación narrativa: cada estudiante escribirá una historia y definirá el concepto para el trabajo de autoedición que vaya a desarrollar a lo largo del curso
 - Asesoría y retroalimentación durante el desarrollo de las actividades

5. Cierre (20-30 minutos)

- Objetivo: resolver dudas y compartir los resultados de la actividad práctica
- Actividades:
 - Revisión de los resultados: cada alumno compartirá con el grupo su historia desarrollada
 - Reflexión grupal o discusión sobre el aprendizaje del día
 - Preguntas y retroalimentación final
 - Introducción breve al próximo tema

Miércoles 8 de enero

Elementos formales para el desarrollo de una narrativa gráfica

1. Apertura (10 minutos)

- Objetivo: introducir a los alumnos a los temas de la sesión y repasar el tema anterior
- Actividades:
 - Bienvenida
 - introducir a los alumnos a los temas de la sesión y repasar el tema anterior

2. Primera parte: explicación o lección principal (50 minutos)

- Objetivo: presentar los elementos formales básicos para generar una narrativa gráfica enriquecedora
- Actividades:
 - Exposición: recursos y elementos formales de la narrativa gráfica
 - Planos y encuadre
 - Montaje y densidad narrativa
 - Exposición: diferencias entre secuencia, relato y secuencia mimética
 - Libro álbum
 - Cómic
 - Material complementario: presentación y demostración de autopublicaciones
 - _____

3. Descanso (15-20 minutos)

4. Segunda parte: actividades Prácticas (60 minutos)

- Objetivo: aplicar lo aprendido a través de la creación de un *storyboard* y *thumbnails* de montaje para narrativa gráfica.
- Actividades:
 - Dinámica (15 minutos). Se les presentará a los alumnos una situación / escena:
 - Posteriormente, se darán 10 minutos para que piensen en una estrategia visual para narrar visualmente el acontecimiento
 - Por último, compartirán sus resultados al grupo
 - Se les otorgará el resto de tiempo de la clase para que construyan un *storyboard* de su historia y un esquema que esboce su plan de montaje para los planos construidos

5. Cierre (20-30 minutos)

- Objetivo: resolver dudas y conectar con la siguiente clase.
- Actividades:

- Revisión de los resultados de las actividades prácticas.
- Preguntas y retroalimentación final.
- Introducción breve al próximo tema.

Jueves 9 de enero

Cualidades materiales de la ilustración y criterios de selección tipográfica

1. Apertura (10-15 minutos)

- Objetivo: introducir a los alumnos a los temas de la sesión y repasar el tema anterior
- Actividades:
 - Bienvenida
 - Introducción a los temas. Repaso del tema pasado.

2. Primera Parte: Explicación de tema (25-35 minutos)

- Objetivo: presentar conceptos clave y dar contexto teórico / práctico.
- Actividades:
- Exposición de temas
 - Estilo visual y grado de iconicidad
 - Bases de la teoría del color
 - Diseño gráfico de personajes
 - Diseño de entornos
 - Tono y evocaciones

3. Descanso (15-20 minutos)

4. Segunda Parte: Actividades Prácticas (60 minutos)

- Objetivo: aplicar lo aprendido de forma individual o grupal
- Actividades:
 - Instrucciones claras sobre la actividad práctica
 - Ejercicios individuales o en equipos
 - Asesoría del profesor durante el desarrollo de las actividades
 - De ser necesario, se darán breves retroalimentaciones

5. Cierre (20-30 minutos)

- Objetivo: resolver dudas y conectar con la siguiente clase
- Actividades:
 - Revisión de los resultados de las actividades prácticas
 - Reflexión grupal o discusión sobre el aprendizaje del día
 - Preguntas y retroalimentación final

- Introducción breve al próximo tema

Viernes 10 de enero
Cualidades materiales

1. Apertura (10-15 minutos)

- Objetivo: introducir a los alumnos a los temas de la sesión y repasar el tema anterior
- Actividades:
 - Bienvenida
 - Introducción a los temas. Repaso de tema pasado

2. Primera Parte: Explicación sobre materiales, características y objetos editoriales (30-40 minutos)

- Objetivo: Presentar conceptos clave acerca de la materialidad de publicaciones.
 - Temática, historia y argumento
 - Concepto y materialidad
 - Relación de la imagen gráfica y su objeto material
 - Reticulación. Márgenes y páginas
 - Protocolo editorial. Aspectos materiales
 - Cubierta, tapa, guarda, unión de cuerpo (costura), soportes (nervios), lomo, cierres, decoración, elementos protectores, cuerpo del libro, cortes y cabezada
 - Cuerpo del libro u obra. Cuadernillo, injertos, despleables, hojas sueltas, papeles especiales
- Actividades:
 - Exposición del instructor usando ejemplos visuales y prácticos
 - Material complementario: publicaciones, maquetaciones editoriales y distintos materiales y herramientas de uso

3. Pausa (15-20 minutos)

4. Segunda Parte: actividades prácticas (70 minutos)

- Objetivo: Aplicar lo aprendido. Pensar en el ritmo de la lectura, la experiencia del lector y en reforzar la estructura narrativa. Comprensión material y espacial del objeto editorial
- Actividades:
 - Instrucciones sobre la elaboración de una maqueta y un cuadernillo
 - Asesoramiento por parte del profesor

- Intervenciones con notas sobre las maquetas e identificación de sus partes
 - Primeros bocetos del planillo editorial
 - Realización de notas sobre las decisiones del proyecto
 - Entregables:
 - Maqueta preliminar intervenida con notas
 - Notas de bitácora
-

5. Cierre (10-20 minutos)

- Objetivo: resolver dudas y conectar con la siguiente clase
- Actividades:
 - Revisión de los resultados de las actividades prácticas
 - Preguntas y retroalimentación fina.
 - Introducción breve al próximo tema

Lunes 13 de enero

Protocolo y proceso editorial

1. Apertura (10-15 minutos)

- Objetivo: introducir a los alumnos a los temas de la sesión y repasar el tema anterior
 - Actividades:
 - Bienvenida
 - Introducción a la temática
-

2. Primera Parte: explicación sobre el protocolo editorial (30-40 minutos)

- Objetivo: Presentar las partes del protocolo editorial y su proceso de producción.

- Actividades:
 - Exposición del profesor usando ejemplos visuales y prácticos
 - Proceso editorial
 - Tipo de publicaciones.
 - Información, conocimiento y / o entretenimiento
 - Tipo, características del contenido y de las imágenes
 - Factores de valor y compra
 - Bienes de experiencia: culturales, sociales, personales, psicológicos
 - Utilidad práctica, técnico, compra impulsiva, precio, símbolo
 - Protocolo editorial. Aspectos gráficos
 - Hoja de respeto, portadilla, portada, legales, cuerpo de obra, índices, apéndices, anexos, colofón y respeto
 - Márgenes, retícula, composición
 - Guardas decoradas y narrativas
 - Elementos protectores: fajillas, camisas
 - Boceto editorial
 - Tamaño, número de hojas / pliegos, número de tintas, tipo de papel, características de encuadernación, características especiales, caligrafía, fuentes
 - Material complementario: publicaciones editoriales y presentación

3. Pausa (15-20 minutos)

4. Segunda Parte: Actividades Prácticas (70 minutos) Descansos esporádicos

- Objetivo: Aplicar lo aprendido. Considerar las oportunidades de exploración gráfica de una publicación editorial
 - Actividades:
 - Instrucciones generales de las notas a considerar
 - Asesoramiento por parte del profesor
 - Proseguir con el planillo editorial
 - Realización de notas sobre las decisiones del proyecto
 - Bocetos del protocolo editorial
 - Entregables
 - Planillo editorial
 - Notas de bitácora
 - Avances
-

5. Cierre (10-20 minutos)

- Objetivo: resolver dudas y conectar con la siguiente clase
- Actividades:
 - Revisión de los resultados de las actividades prácticas
 - Preguntas y retroalimentación final
 - Introducción breve al próximo tema

Martes 14 de enero

Preprensa

1. Apertura (10-15 minutos)

- Objetivo: Introducir el tema y revisar el tema anterior
 - Actividades:
 - Bienvenida
 - Introducción a la temática
-

2. Primera Parte: Explicación sobre el protocolo editorial (30-40 minutos)

- Objetivo: Presentar los aspectos fundamentales en la preparación de un archivo para prensa.
- Actividades:
 - Exposición del instructor usando ejemplos visuales y prácticos
 - Configuración del documento
 - Tamaño final incluido el sangrado, resolución de imágenes y gráficos, modo de color, espacio de trabajo (mm y pulgadas)
 - Márgenes y sangrados
 - Sangrado externo y área segura
 - Tipografía
 - Conversión a contornos y tamaños de fuente mínimo
 - Colores

- CMYK, colores planos
- Formato
 - PDF, empaquetado del archivo
- Marcadores de cortes y guías
 - Líneas de cortes, marcas de registro, cuadrículas o guías (doblecetes, perforaciones, cortes especiales)

3. Pausa (15-20 minutos)

- Objetivo: Descansar

4. Segunda Parte: Actividades Prácticas (70 minutos)

- Objetivo: aplicar lo aprendido
- Actividades:
 - Instrucciones generales
 - Asesoramiento por parte del profesor
 - Proseguir con el planillo editorial
 - Realizar imposición y archivo de pre prensa
- Entregables
 - Archivo pre prensa
 - Avances

5. Cierre (10-20 minutos)

- Objetivo: resolver dudas y conectar con la siguiente clase
- Actividades:
 - Revisión de los resultados de las actividades prácticas
 - Preguntas y retroalimentación final
 - Introducción breve al próximo tema

Miércoles 15 de enero
Sesión asincrónica

1. Apertura (10-15 minutos)

- Objetivo: iniciar una sesión asincrónica en la que los alumnos puedan entrar con flexibilidad para la resolución de dudas.
- Actividades:
 - Bienvenida
 - Recordatorio de actividades pendientes

2. Primera Parte: Aclaración de dudas (60 minutos)

- Objetivo: Resolver dudas en torno a los temas abordados en clase
 - Actividades:
 - Sesión asincrónica en Google Meet
-

3. Descanso (30 minutos)

4. Segunda Parte: aclaración de dudas (60 minutos)

- Objetivo: resolver dudas en torno a los temas abordados en clase
 - Actividades:
 - Sesión asincrónica en Google Meet
-

5. Cierre (10 minutos)

- Objetivo: cerrar sesión asincrónica y recordar al alumnado las actividades pendientes.
- Actividades:
 - Despedida
 - Recordatorio de actividades pendientes

Jueves 16 de enero

Producción y encuadernación

1. Apertura (10-15 minutos)

- Objetivo: introducir el tema y revisar el tema anterior
 - Actividades:
 - Bienvenida
 - Introducción a la temática
-

2. Primera Parte: encuadernación (60 minutos)

- Objetivo: emplear las técnicas de costura y engrapado para el ensamblaje del material impreso
 - Actividades:
 - Lección de encuadernación básica
-

3. Descanso (15 minutos)

4. Segunda Parte: producción (60 minutos)

- Objetivo: Designar un espacio para realizar intervenciones y acabados al producto final
- Actividades:

- producción de intervenciones y acabados del producto

5. Cierre (10 minutos)

- Objetivo: Cerrar sesión asincrónica y recordar al alumnado las actividades pendientes.
- Actividades:
 - Despedida
 - Recordatorio de actividades pendientes

Viernes 17 de enero

Continuación de producción y encuadernación. Conclusión

1. Apertura (10-15 minutos)

- Objetivo: Introducir el tema y revisar el tema anterior
- Actividades:
 - Bienvenida
- Introducción a la temáticas

2. Primera Parte: Encuadernación y producción. Continuación (60 minutos)

- Objetivo: emplear las técnicas de costura y engrapado para el ensamblaje del material impreso
- Actividades:
 - Lección de encuadernación básica

3. Descanso (15 minutos)

4. Segunda Parte: detalles finales (30 minutos)

- Objetivo: designar un espacio definitivo para concretar las producciones
- Actividades:
 - Producción de acabados finales del producto

5. Cierre y conclusión (40 minutos)

- Objetivo: exponer los resultados finales entre el grupo, así como establecer un espacio de discusión, reflexiones y conclusiones respecto al curso entre pares
- Actividades:
 - Revisión de los resultados finales de los proyectos
 - Convivencia grupal
 - Conclusiones del curso

Material / equipo necesarios
Requerimientos del salón: <ul style="list-style-type: none">● 7 a 13, 16 y 17 de enero Salones S● 14 de enero Computadoras● 15 de enero asincrónico

Conocimientos básicos de programas de maquetación e ilustración, **No obligatorio.**

El uso de herramientas para el desarrollo de proyectos dependerá de las habilidades previas del alumno, ya sea en técnicas análogas o digitales. A continuación se presentan las herramientas recomendadas

Herramientas análogas:

- Sketchbook de tamaño mínimo de media cuartilla; se sugieren tamaños mayores para mayor comodidad.
- Lápices de grafito o lapicero.
- Técnica de representación análoga a elección; si se utilizan técnicas aguadas, es recomendable contar con pinceles y un sketchbook con un gramaje mínimo de 200 gm/m².

Herramientas digitales:

- Computadora portátil o tableta digital con software de maquetación e ilustración, como InDesign, Illustrator, Photoshop, Procreate, Fresco, entre otros.
- Cámara digital, que puede ser un recurso útil para crear narrativa en base a fotografía o digitalizar trabajos realizados con técnicas análogas.
- USB, con espacio para poder mover archivos digitales.

Es importante destacar que no es obligatorio llevar todas las herramientas mencionadas; cada alumno debe seleccionar aquellas que mejor se adapten a su proyecto y a sus conocimientos previos.

Cupo máximo 15 participantes