

ediciones CPG

www.edicionescpg.com

**Presentación del estudio “teoría y oficio”
METODOLOGÍA DE TRABAJO
EN EL PROCESO DE DISEÑO Y LA PRODUCCIÓN GRÁFICA**

**Presentación de la colección de libros
PRODUCCIÓN DE PROYECTOS GRÁFICOS**

Dicha colección adquiere, en la historia de la editorial, el carácter de una combinación del estudio teórico de todos los aspectos de una “producción de proyectos gráficos” con todo el conocimiento empírico, lo que se llama aún ahora “oficio”. Y de esta reunión de teoría y práctica, casi como si se tratara de un laboratorio de alquimia renacentista, ven la luz los primeros seis volúmenes de la colección que ahora se presenta.

PLANTEAMIENTO

Un observador, autodidacta pero con intención decididamente objetiva, que quiera analizar las raíces de los oficios relacionados con las artes gráficas, observará que existen muchas semejanzas que se basan en el comportamiento personal, en el método y en el planteamiento de trabajo, el interés por evolucionar, etc. Si profundizara dicho observador “imparcial” en la contemplación y análisis, con la finalidad de llegar a la esencia de cada oficio, llegaría, tal vez, a la conclusión que existen muchas más coincidencias de las que, en un principio y a primera vista, somos capaces de vislumbrar.

Basándonos, pues, en este principio de la analogía y, utilizando los criterios de la lógica descriptiva combinada con la metodología comparativa podemos encaminar las bases de nuestro estudio “autodidáctica” hacia la observación “genérica” de los patrones de trabajo utilizados (en cada uno de los sectores del estudio), su estructura actual, la metodología establecida y el comportamiento de cada sector.

Desde el convencimiento intencionado de no personalizar el análisis, no condicionarlo y por supuesto no juzgar a nadie, el planteamiento de la colección ha sido el de analizar los sectores del diseño, la edición, la impresión y la empresa (el cliente). Estos cuatro sectores o “elementos” configuran la cuadratura del tema a tratar, de la que se pretende encontrar el nexo de unión. A partir de aquí y utilizando las bases de la lógica descriptiva,

se han intentado describir las pautas de cada uno de los elementos desde su conocimiento exhaustivo (pretensión lícita) y sus características genéricas (a base de la experiencia acumulada).

Una vez planteadas, a nivel individual y específico, se buscan las conexiones o posibles sinergias.

Si describimos las principales características individuales:

- **Diseñador:** estudia, piensa, crea y realiza diseños;
- **Impresor:** desarrolla su oficio, ejecuta trabajos y produce en las mejores condiciones;
- **Editor:** selecciona obra, invierte, gestiona y edita;
- **Empresario:** requiere de productos gráficos para su actividad empresarial.

Por lo tanto, deducimos que el nexo de unión entre ellos es el **producto gráfico** (dependiendo de sus características). A partir de aquí se catalogan y clasifican todos los tipos de productos y las variables que afectan a cada uno de estos, pudiendo llegar a sintetizar la catalogación en:

- **PRODUCTOS DE DISEÑO.**
- **PRODUCTOS COMERCIALES.**
- **PRODUCTOS EDITORIALES.**
- **PRODUCTOS INDUSTRIALES.**

Esta jerarquía de productos, condicionará la correspondiente catalogación de los sectores analizados (diseño, edición, impresión y empresa).

DESARROLLO

Para que este “estudio aplicado” se pudiera realizar de una manera continuada y bajo un planteamiento académico (que permitiese la comprobación y homologación de los resultados obtenidos), se ha configurado un espacio virtual de estudio en paralelo con la

realización de la actividad académica en los cuatro sectores. Este espacio virtual se retroalimenta, del trabajo de una selección de profesores, especialistas en sus disciplinas que aportan su experiencia profesional con la capacidad de situar su conocimiento en una fase de “planteamiento crítico” desde la cual todo es cuestionable. Esta capacidad de autocritica individual, insertada en dicho planteamiento, de cara a buscar las sinergias inicialmente planteadas es el mayor valor o activo de este proyecto. Por lo tanto, la misión de este espacio virtual, se ha basado en conocer en profundidad el tema a tratar, seleccionar el profesor candidato, analizar su trabajo y proponer las bases de mejora exponenciales para crear los enlaces. Este planteamiento nos ha llevado a una discusión continua, pero enriquecedora para todo el conjunto.

RESULTADOS

Los objetivos inicialmente planteados han llegado a conseguirse y se decide plasmarlos para su divulgación en la colección de libros “producción de proyectos gráficos”. Esta colección recoge el trabajo de estudio en contenidos de más de 16 autores. Los temas tratados se han evaluado durante 5 años (cinco cursos), con lo cual garantizamos que están homologados desde el punto de vista que confiere el rigor y el trabajo académico.

La colección se inicia con seis títulos (casi la mitad de la colección), que constituyen los pilares más importantes que sustentan el nexo de unión de los cuatro elementos antes mencionados.

La estructura de los contenidos de cada título se basa en tres niveles de lectura:

- **Nivel para el Profesorado:** el temario se estructura por procesos, estableciendo el orden adecuado para el aprendizaje y por lo tanto establece las “guías de aprendizaje”; para el profesor que requiere dar estas materias.
- **Nivel de aprendizaje para al alumno:** se expone y desarrolla todo cuanto debe aprender y conocer para evolucionar en el tema.
- **Nivel testimonial:** este nivel de lectura describe la anécdota profesional que quizás pasa desapercibida ante el profesor y el alumno, pero de fácil identificación ante el lector profesional o con experiencia en el tema que se trata.

FILOSOFÍA DE LA COLECCIÓN

Teniendo en cuenta que se ha establecido desde las bases mencionadas, debe proyectarse con una evolución constante, ya que su objetivo es el de consolidar el nexo de unión entre los

elementos. Para ello deberá aportar una metodología de trabajo tradicional y a la vez innovadora, creativa, cibernética, para que las nuevas generaciones evolucionen en cada una de las diversas especialidades que “engloban” este proyecto que ahora se ha convertido en una realidad.

Pues tal vez sea factible pensar aquello de que “**lo que un día fue una utopía, hoy es una realidad**”.

AUTOR DEL ESTUDIO “TEORÍA Y OFICIO”

SR. RAFAEL POZO

Ideador de la colección. Impresor, diseñador, profesor y editor. Actualmente combina su actividad empresarial con su labor docente: Director del *Máster en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica* en ELISAVA/ IDEC Universitat Pompeu Fabra. Profesor de Graduado Superior. Colabora con los ciclos formativos de grado medio y superior de ELISAVA / ICCIC. Profesor en el *Máster en Edición* y codirector del curso de postgrado en *Producción Industrial del Libro*, IDEC / Universitat Pompeu Fabra.

RELACIÓN DE LOS PRIMEROS AUTORES DE LA COLECCIÓN

SR. JOSEP FORMENTÍ / SR. SERGIO REVERTE

Profesores técnicos de artes gráficas, especializados en el tratamiento de la imagen y el control del color, en el IES-SEP Esteve Terradas i Illa de Cornellà de Llobregat, instituto del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Participan con el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en la adaptación del diseño curricular de los Ciclos Formativos de artes gráficas.

SR. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ ZAPICO

Ingeniero Industrial Papelero por la Universidad Politécnica de Catalunya. Exdirector de formación técnica en Torras Papel, Grupo Lecta. Experto en fabricación papelera con un gran prestigio y reconocimiento a nivel nacional.

SR. JOAN MASES RICART

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya. Consultor de empresas. Asesor de Medioambiente, Organización y Costes en el Gremi d'Indústries Gràfiques de Catalunya. Coordinador Académico del *Máster en Gestión Directiva de la Empresa Gráfica* de la Fundació Indústries Gràfiques de Catalunya.

DR. JAVIER PEÑA

Doctor en ciencias por la UPC. Director científico y comisario de “*Mater in progress*” FAD. Profesor y jefe del área de ciencias y tecnología de ELISAVA Escuela Superior de Diseño. Profesor e investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya.

DR. JUAN JESÚS ARRAUSI

Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Profesor y coordinador de área tipografía en Graduado Superior en Diseño de ELISAVA. Coordinador académico del *Máster en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica* ELISAVA.

DRA. RAQUEL PELTA RESANO

Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Historiadora del Diseño. Es historiadora del diseño gráfico y especialista en las últimas tendencias. Entre 2001 y 2004 se ha desempeñado como directora de la *Revista Visual*.

SR. ANDREU BALIUS

Diseñador tipográfico. Especialista en el diseño de tipografía, algunos de sus alfabetos forman parte de los catálogos de Typerepublic, FontFont (*FontShop International*) e ITC (*International Typeface Corporation*).

SR. MARC SALINAS

Diseñador gráfico y tipógrafo. Organizador del evento anual tipográfico "*Ligaduras*". Miembro fundador del colectivo "*Catalana de Tipos*". Codirector en Barcelona del "*II Congreso de Tipografía*" en 2006.

SR. ORIOL MIRÓ

Ingeniero Técnico industrial en química industrial (UPC, 1997) y diseñador gráfico. Profesor de caligrafía, tipografía y lettering en Barcelona (Escuela Elisava- Universitat Pompeu Fabra, Escuela BAU-Universitat de Vic, IDEP- Universitat Abat Oliba). Trabaja como calígrafo.

SR. NORBERTO CHAVES

Asesor de empresas e instituciones en estrategias y programas de identidad y comunicación. Profesor regular e invitado en universidades y escuelas de diseño de España y Latinoamérica. Creador y miembro del consejo asesor de FOROALFA.

DR. JOSÉ LUÍS MARTÍN

Doctor en Bellas Artes de la Universidad de Valencia. Impresor. Editor de la editorial CAMPGRAFIC.

DR. FRANCESC ORENES

Doctor en Bellas Artes. Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (Sección Grabado y Estampación). Fundador y Presidente de la Associació Catalana d'Exlibristes. Director de la revista *Ex-libris*. Diseñador gráfico y teórico en temas de exlibristica.

SR. MARINA VILAGELIU

Titulada en Diseño Gráfico. Directora del estudio de diseño Vilageliu. Profesora del *Máster de Diseño y Gestión de la Producción Gráfica* de ELISAVA / UPF.

DR. JOSEP M. PUJOL

Doctor en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona. Trabaja en el Departamento de Filología Catalana de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), donde enseña, entre otras materias, teoría e historia de la escritura. Desde el curso 1993/94 es profesor de tipografía de la escuela Eina de Barcelona, donde enseña historia de la tipografía y de los caracteres tipográficos, y colabora en numerosos

posgrados de formación editorial en España e Hispanoamérica. Sus publicaciones abarcan el terreno de la ortotipografía y la historia de la tipografía moderna, tanto del reformismo británico de entreguerras (Stanley Morison, Beatrice Warde) como de la Nueva Tipografía (Jan Tschichold).

SR. JOSEP SARSANEDAS

Experto en diseño editorial. Profesor del *Máster de Diseño y Gestión de la Producción Gráfica* de ELISAVA / UPF.

SR. WOLFGANG HARTMANN / SRA. VIVIAN HARTMANN

Fundación Tipográfica Bauer, S.L (BauerTypes), empresa dedicada en exclusiva a la creación, distribución e implantación de tipografías digitales. Cuenta con una larga y brillante trayectoria en el mundo de la tipografía, permitiendo poner a disposición de los diseñadores gráficos, editoriales, agencias de publicidad y empresas en general, una inmensa oferta de tipografías de alta calidad.

PROLOGISTAS

DR. ORIOL AMAT I SALAS

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Pompeu Fabra.

SRA. VICTÒRIA RABAL MEROLA

Directora del Museu Moli Paperer de Capellades

SR. RAFAEL POZO PUÉRTOLAS

Director de la colección.

DR. JAVIER APARICIO Y MAYDEU

Director de Máster en Edición IDEC / Universitat Pompeu Fabra.

DR. JUAN JESÚS ARRAUSI

Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona.

DR. JAVIER GIL

Catedrático de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

LOS PRIMEROS SEIS TÍTULOS

- DISEÑO Y PRODUCCIÓN GRÁFICA (REEDICIÓN AMPLIADA)
- LA IMAGEN GRÁFICA Y SU REPRODUCCIÓN
- FABRICACIÓN DE MATERIAS PAPELERAS
- VALORACIÓN DE COSTES Y PRESUPUESTOS EN EL SECTOR GRÁFICO
- DISEÑO E IMPRESIÓN DE LA TIPOGRAFÍA - MISCELÁNEA
- SELECCIÓN DE MATERIALES EN EL PROCESO DE DISEÑO

APÉNDICES

EL PRIMER TÍTULO “DISEÑO Y PRODUCCIÓN GRÁFICA”

Metodología de trabajo en el proceso de diseño e introducción a los procesos de la producción gráfica. Se compone de dos partes. La primera, “*El proceso de diseño y la industria gráfica*”, explica el método de trabajo a utilizar en el proceso de diseño y ofrece una amplia introducción sobre la industria papelera y la empresa gráfica actual. La segunda parte, “*La producción de proyectos gráficos*”, ofrece las pautas necesarias para realizar la memoria técnica de un producto gráfico y plantea la planificación y gestión de la producción gráfica del producto.

SEGUNDO TÍTULO “LA IMAGEN GRÁFICA Y SU REPRODUCCIÓN”

Marca las pautas para una correcta realización y reproducción de originales en la producción gráfica. El temario se estructura en dos grandes bloques de conocimiento: “*Características de la imagen gráfica*” y “*Proceso y control de la reproducción*”.

TERCER TÍTULO “LA FABRICACIÓN DE LAS MATERIAS PAPELERAS”

El libro está estructurado en cuatro bloques de conocimiento:

- el primero, introduce a las materias primas y los tipos de pastas;
- el segundo, se centra en los procesos de fabricación;
- el tercero, se centra en catalogar principalmente las materias papeleras a partir de su composición interna, la superficie, sus aplicaciones, etc.;
- el cuarto, se centra en analizar su repercusión en el medio ambiente, las pruebas, las normativas, los sellos de calidad, etc.

CUARTO TÍTULO “VALORACIÓN DE COSTES Y PRESUPUESTOS EN EL SECTOR GRÁFICO”.

Desarrolla las bases necesarias para realizar la valoración de los costes y presupuestos de una empresa gráfica:

- introduce en los conceptos básicos de los costes, organización de procesos e indicadores, etc.;
- compara dos estructuras productivas en paralelo: el estudio de diseño y la empresa gráfica en general;
- clasifica las empresas gráficas en base al producto;
- muestra casos resueltos;
- marca las pautas para profundizar en la gestión de los costes.

QUINTO TÍTULO “DISEÑO E IMPRESIÓN DE LA TIPOGRAFÍA”

Es una miscelánea que recopila una serie de reflexiones sobre el proceso de diseño de la tipografía, usos, aplicaciones, estilos y los métodos de impresión, realizadas por una selección de autores de reconocido prestigio y profesores universitarios en las diversas especialidades del diseño.

SEXTO TÍTULO “LA SELECCIÓN DE MATERIALES EN EL PROCESO DE DISEÑO”

Es el manual técnico de referencia para un diseñador. Explica todo aquello que es importante en relación con la naturaleza de los plásticos y los procesos de fabricación, los materiales inteligentes, activos, multifuncionales o adaptativos, cerámica, fibra óptica, etc. Incluye ejemplos ampliamente desarrollados y un glosario técnico.

En las próximas semanas se realizarán las presentaciones individuales (sesiones técnicas) de cada libro. A través de nuestra página web, informaremos con detalle de la fecha y lugar de cada presentación. Esperamos contar con su asistencia. Gracias.