

CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)

I. Identificadores de la asignatura			
Instituto:	IADA	Modalidad:	Presencial
Departamento:	Diseño	Créditos:	6
Materia:	Libro-arte	Carácter:	Optativa
Programa:	Maestría en Estudios y procesos Creativos	Tipo:	Taller
Clave:			
Nivel:	Avanzado		
Horas:	64 Totales	Teoría: 40%	Práctica: 60%

II. Ubicación	
Antecedentes:	Clave
Arte y tecnología	
Arte y naturaleza	
Consecuente:	
Ninguna	

III. Antecedentes
Conocimientos: Humanísticos y profesionales. Conocimientos básicos de la construcción, el abordaje conceptual, desarrollo y resolución de la proyección y producción creativa en el ámbito de las artes, el diseño y la comunicación
Habilidades: De pensamiento, informativas y de aplicación de conocimiento. De observación y facilidad en el manejo de los métodos, procedimientos, técnicas y herramientas básicas utilizadas en la praxis del artista. De observación y facilidad en el manejo de las herramientas básicas de la expresión plástico-gráfica. Manejo de software informático básico de tratamiento de la imagen digital.
Actitudes y valores: Apreciación y capacidad crítica en torno al beneficioso potencial de los procesos y metodologías híbridas y la conjugación intra, multi, inter y transdisciplinar entre las artes, la poesía visual y la tecnología. Participativo y responsable. Respeto, honestidad, responsabilidad, actitud crítica y auto-crítica, valores estéticos.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:
<i>Que los estudiantes:</i>
* Adquieran conceptos básicos, teorías y principios relativos a la nueva concepción de libro.
* Conozca los métodos, procedimientos y técnicas de técnicas de expresión gráfica, diseño editorial, tipografía, encuadernación, etc.
* Conozca básicos sobre encuadernación y gestión de un proyecto editorial con enfoque artístico.
* Sea capaz de ejecutar y combinar dichas técnicas.

* Proceda interdisciplinariamente entre el campo del diseño (diseño editorial y tipográfico), la literatura (poesía visual) y el arte gráfico/plástico.

V. Compromisos formativos

Intelectual: (conocimiento)

- El estudiante identificará y discernirá conceptualmente ante un libro, reestructurándolo epistemológicamente para la creación de un producto laborado procesual, metodológica y técnicamente desde una praxis intradisciplinar entre el diseño editorial, la poesía visual y las artes gráficas, con una visión transdisciplinar.
- Indagará, debatirá y disertará sobre el concepto de libro versus libro-arte, con un enfoque personal y coherentemente fundamentado y documentado.
- Conocerá los fundamentos básicos de las técnicas de expresión gráfica del collage, el fotomontaje, el transfer, la tinta china, etc.
- Conocerá los fundamentos básicos de la tipografía digital y la caligrafía.
- Conocerá los fundamentos básicos del arte de la encuadernación, técnicas, estilos y metodologías.

Este compromiso de carácter formativo e informativo se abordará con un enfoque: *Humanístico*.- Aprendizaje orientado al desarrollo humano, como el cultivo de valores, las letras y las artes por medio de la investigación de carácter intra, multi, inter y transdisciplinarias

Humano: (actitudes y valores) El estudiante

- *Respeto*: Actuará y participará respetuosamente en la vida colegiada, y en las discusiones o debates con una actitud constructivista y crítica, fundamentando adecuadamente sus opiniones y propuestas.
- *Honestidad*: Buscará y practicará la verdad, así como el cumplimiento de las obligaciones respecto a los demás y a sí mismo, convertida en el ámbito universitario como el respecto a la ética profesional.
- *Responsabilidad*: Asumirá las consecuencias de las acciones y elecciones, el cumplimiento de los compromisos y obligaciones.
- *Actitud crítica*: Examinará, juzgará e interpretará las ideas, los fenómenos o condiciones que se presentan en la sociedad y en la vida académica, haciendo propuestas y actuando en consecuencia.
- *Valores estéticos*: Reconocerá el sentido estético (belleza, equilibrio, armonía, simetría, etc.) Para apreciar y hacer juicios que relacionen forma y materia, como mecanismos de comunicación de las manifestaciones de la vida humana.

Social: (habilidades) El estudiante analizará las repercusiones de la creación transdisciplinar para la sociedad en general.

Profesional: (conocimiento) El estudiante incorporará a su formación los elementos y métodos de trabajo fundamentales para la creación intradisciplinar.

VI. Condiciones de operación		
Espacio:	Taller de grabado	Mesas, bancos, tórculo, encuadernadora, prensa hidráulica, etc.
Laboratorio:	Grabado	Mobiliario:
Población:	3-18	
Material de uso frecuente:	A) Cañón y computadora portátil B) Prensas	
Condiciones especiales:	No aplica	

Temas	Contenidos	Actividades
Tema I CONCEPTUALIZACIÓN (5 semanas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de la materia 2. Contextualización de la importancia de la materia 3. Reflexión conocimientos previos y entrega de lecturas. 4. ¿Qué es el libro arte? 5. Tipologías <ol style="list-style-type: none"> 5.1. El libro único: <ul style="list-style-type: none"> - El libro reciclado - El libro parasitado 5.2. Libro arte seriado: <ul style="list-style-type: none"> - Artists magazin - Assembling magazin - Catálogo de exposición 5.3. Libro arte seriable <ul style="list-style-type: none"> - Libro ilustrado - Libro de artista, Bookwork, Book art - Libro tipográfico o de escritura - Libro pop-up - Flip book 5.4. Libro arte conceptual <ul style="list-style-type: none"> - Libro objeto, Bookobject, Book-like object, Book sculpture - Libro montaje - Libro afísico 	<p>Presentación del curso, revisión y comentarios acerca del contenido, la evaluación y las políticas de la clase. Puesta en común de las expectativas de los estudiantes y de la metodología de la materia.</p> <p>Exploración de los conocimientos previos de los estudiantes respecto a los contenidos del curso.</p> <p>Descripción por parte del maestro de la importancia de la materia.</p> <p>Introducción al concepto de libro-arte y exposición magistral de las diferentes tipologías existentes.</p> <p>Actividades específicas según la naturaleza taxonómica.</p> <p>Retroalimentación del maestro al finalizar cada sesión.</p> <p>Comentarios y debate sobre lecturas</p>
Tema II ACERCAMIENTOS TÉCNICOS (6 semanas)	<p>Acercamientos técnicos.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Papel hecho a mano b) Encuadernación a la Americana c) Encuadernación a la japonesa d) Conocimientos básicos de tipografía. e) Técnicas de expresión gráfica. 	<p>Integración de mesas de trabajo con la presentación de ponencias relativas a los diferentes acercamientos técnicos</p> <p>Actividades grupales e individuales de trabajo.</p> <p>Retroalimentación del maestro al finalizar cada sesión.</p>
Tema III PROYECTO (5 sesiones, 10h)	<p>Desarrollo proyecto libro-arte</p> <p>Opción I: El libro reciclado</p> <p>Opción II: Libro tipográfico</p> <p>Opción III: Libre.</p>	<p>Planteamiento de proyecto individual o grupal para trabajo en laboratorio-taller</p> <p>Recopilación de datos y fuentes de inspiración</p> <p>Conceptualización / Análisis de los datos y bocetaje / Planificación de los recursos / Estudio de los materiales y técnicas / Experimentación y maqueta</p> <p>Producción</p>
EXÁMEN (1 semana)	<p>Presentación ORAL del proyecto</p> <p>Entrega de la MEMORIA</p>	<p>Retroalimentación del maestro al finalizar cada sesión.</p>

VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:

Siguiendo los lineamientos institucionales el modelo estará centrado en base al aprendizaje, el mismo sustentado por medio de:

- a) Teorías de aprendizajes cognoscitivo-constructivista y por descubrimiento.
- b) Los factores de los procesos de aprendizaje: inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje y procesos críticos, creativos y motivacionales.
- c) Estrategias para proporcionar el aprendizaje: La enseñanza, la asesoría y tutoría académica.
- d) La relación corresponsable profesor-alumno.
- e) Intervención pedagógica-didáctica del profesor.
- f) Todo esto fortalecerá:
- g) El aprendizaje centrado del alumno. Estrategias orientadas al estudiante como individuo que tiene participación sobre el qué y cómo aprender.
- h) Trabajo en equipo o grupal, proveyendo la oportunidad de que los alumnos aprendan de unos de otros.
- i) Aprendizaje flexible y sensitivo al contexto. Solución de problemas de la vida real que les rodea.
- j) Solución de problemas como elemento central de la adquisición y manejo de la información y el desarrollo de la investigación.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

- a) Aproximación empírica a la realidad
- b) Búsqueda, organización y recuperación de información
- c) comunicación horizontal
- d) descubrimiento
- e) ejecución-ejercitación
- f) elección, decisión
- g) evaluación
- h) experimentación
- i) extrapolación y transferencia
- j) internalización
- k) investigación
- l) meta cognitivas
- m) planeación, previsión y anticipación
- n) problematización
- o) proceso de pensamiento lógico y crítico
- p) procesos de pensamiento creativo divergente y lateral
- q) procesamiento, apropiación-construcción
- r) significación generalización
- s) trabajo colaborativo

De manera específica

Para asegurar un aprendizaje significativo se combinarán discursos orales de arraigo teórico-conceptual, lecturas, y acercamientos a diferentes campos interrelacionados con el arte del libro tales como técnicas de expresión gráfica, tipografía, poesía visual, diseño editorial, sistemas de impresión y encuadernación.

La metodología empleada por el profesor será *magistral*, durante la fase inicial de las clases y exposición de los contenidos.

Una vez concluida esta fase, el alumno deberá laborar de manera más específica con:

- a) **Realización de un libro-arte**, dentro las tres modalidades I, II, y III, siendo la Opción I, correspondiente a la elaboración de un libro reciclado de carácter individual; la Opción II, un libro tipográfico individual; y la Opción III, de carácter libre –individual o colectivo- que será aprobada en caso de proceder dentro de las posibilidades de tiempo, infraestructura, espacios, y recursos humanos existentes. Dicho libro-arte será **presentado** por el

alumnado oralmente y frente al grupo en base al guión que abajo se explica en la bitácora de trabajo.

b) Realización de una **memoria** del curso (que se entregará el último día lectivo de clase) la cual inclirá sin excepciones dos apartados:

- APARTADOS 1: **Artículo de reflexión** en relación con las lecturas aportadas por el maestro al inicio del curso y los temas tratados y debatidos en clase. Extensión mínima: 6 páginas mínimo, sin máximo de páginas. **Q artículo de investigación** con una extensión mínimo de 10 páginas, máximo 18. En ambos casos, dicho artículo se estructurará de la siguiente manera: Título, nombre del alumno, resumen (máx. 150 palabras), 5 palabras clave, Texto en sí (el cual podrá dividirse en diferentes subapartados), conclusiones y bibliografía citada. En cualquier caso, las citas estarán en formato COLMEX o APA.
- APARTADO 2: **Bitácora del proceso de trabajo** con una extensión mínima de 5 hojas de texto (sin ilustrar) a 30 páginas máximo. Dicha bitácora se dividirá en los siguientes apartados: 1. Introducción al tema, 2. Fuentes de Inspiración, 3. Procesos técnicos, descripciones, soluciones y justificaciones, 4. Resultados del Libro-arte comentados y justificados, 6. Bibliografía. La presente bitácora se presentará en formato impreso al docente responsable de la materia el último día de clase.

De ambos productos se evaluará:

- Creatividad artística
- Eficiencia de ejecución: conceptualización, proyección y producción de la obra.
- Calidad estructural y profundidad metacognitiva de los conceptos y temas tratados
- Capacidad de comprensión y dominio de la base conceptual abordada.
- Redacción, pulcritud, cuidado, acabado, valor y gusto estético.

Calidad argumentativa presentación oral

IX. Criterios de evaluación y acreditación

a) **Institucionales de acreditación:**

Acreditación mínima de 80% de clases programadas

Entrega oportuna de trabajos

Pago de derechos

Calificación ordinaria mínima de 7.0

Permite examen único: no

b) **Evaluación del curso**

Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

Memoria (resúmenes + artículo + bitácora de trabajo)	40%
Proyecto Libro-arte	40%
Presentación oral proyecto	10%
Participación y prácticas en el taller	10%
Total	100 %

X. Bibliografía

AAVV. (2002) *Ensayos sobre diseño, tipografía y lenguaje*. Barcelona: Edit. Alberto Dallal.

AAVV. (1997) *Raros y Preciosos. Encuadernación de arte actual en las bibliotecas europeas*. Madrid: Fundación Central Hispano

AAVV. (1994) *A Century Of Artists' Books*, New York: M.O.M.A.

AAVV. (2003) *Nómadas y bibliófilos. Concepto y estética en los libros de los artistas*. Guipúzcoa: Diputación Foral de Guipúzcoa.

AAVV. (2003) *Ulises Carrión. Libros de artista*. Madrid: Ediciones Turner.

Alix, S. (1996) « Les collections de livres d'artistes et d'estampes à la Bibliothèque nationale du Québec. » *Art Libraries Journal*, vol. 21, nº 3: 48-54.

Alÿs, F., (2004) *Time is a Trick of the Mind*, Frankfurt: Revolver Archiv für Aktuelle Kunst Frankfurt am Main.

Antón, J. E., (1994) "El libro de artista, el libro como obra de arte". Munich: Instituto Cervantes de Munich. Consultado desde Antón, J. E. (1995) <http://www.merzmail.net/libroa.htm> (enero 2009)

- Arnheim, R. (2002): *Arte y percepción visual: psicología del ojo creador*. Madrid: Alianza, colección Alianza forma. Madrid: Gustavo Gili.
- Baines, P. & Haslam, A. (2005) *Tipografía, función, forma y diseño*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Balius, A. (2003) *Type at work: usos de la tipografía en el diseño editorial*. Barcelona, España: Index Book.
- Bartram, A. (2001) *Five hundred years of book design*. New Haven: Yale University Press.
- Berger, J. (2000): *Modos de ver*. Barcelona, Gustavo Gili.
- Bermejo Martín, J. B. (coord.), (1998) *Enciclopedia de la encuadernación*. Madrid: Ollero & Ramos Editores.
- Bethenod, M. (2002) «Des livres et des artistes» *Connaissance des arts*, nº 591: 194.
- Bury, S. (1995) *Artists' books: the book as a work of art: 1963-1995*. Aldershot, Angleterre: Scolar Press.
- Castleman, R. (1994) *A century of artists books*. New York: Museum of Modern Art.
- Castro, K. y Soler, A., (2006) *Impresión piezoeléctrica, la stampa inyectada. Algunas reflexiones en torno a la gráfica digital*. Vigo: Editorial dx5 y Universidad de Vigo.
- Chamonard, M. (1999) «Michel Butor et le livre d'artiste. » *Art & métiers du livre*, nº 214: 3-9.
- Chappell, D. (2003) «Typologising the artist's book» *Art Libraries Journal*, vol. 28, nº 4: 12-20.
- Chartier, Roger (2000) *Las revoluciones de la cultura escrita. Diálogo e intervenciones*. Barcelona: Gedisa.
- Courtney, C. (1995) *Private views & other containers: 100 articles, 1983-1995*. London: Estamp.
- Courtney, C. (1999) *Speaking of book art: interviews with British and American book artists*. Los Altos Hill, California: Anderson-Lovelace.
- Crespo, B. (2000) *Libro-arte, El concepto y proceso de una creación contemporánea*. Barcelona: Universidad de Barcelona. Consultable on line desde: <http://www.tesisenred.net/TDX-0523108-124438>
- _____ (2010) "El Libro-Arte. Clasificación y análisis de la terminología desarrollada alrededor del Libro-Arte". *Arte, Individuo y Sociedad*, 22 (1), 9-26.
- Dachy, M. (1998) «Du livre comme création» *L'Infini*, nº 64: 69-81.
- de Buen Unna, J. (2008) *Manual de diseño editorial*. España: Ediciones Trea.
- Dondis, D.A. (1985): *La sintaxis de la imagen*. Barcelona, Gustavo Gili.
- Drucker, J. (1995) *The century of artists' books*. New York: Granary Books.
- Duciaume, J-M. (1982) «Le livre d'artiste au Québec: contribution à une histoire» *Études françaises*, vol. 18, nº 2: 89-98.
- Eaton, T.A. (1992) *Books as art*. Florence: Boca Raton Museum of Art.
- Enríquez, G., (2004) "Los libros alternativos: una tesis, espíritus animales". Disponible en el Archivo de "Tiempo y Escritura", consultable desde <http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/librosalternativos.htm> (marzo 2009)
- Esteve-Coll, E. (1992) «The art book: the idea and the reality» *Art Libraries Journal*, vol. 17, nº 3: 4-6.
- Fouché P., (© 2009), "Flipbook.info" desde: <http://www.flipbook.info/>, (abril 2009)
- Fuentes, J., (s.f.), "José Fuentes", desde: <http://web.usal.es/~pepefuentes> (abril 2009)
- Galindo, G., (2003) "Dieter Roth: Un artista para artistas", consultable desde "Réplica 21, obsesiva compulsión por lo visual", www.replica21.com/archivo/articulos/g_h/309_galindo_roth.html
- Giguère, R. (1982) «Une aventure en typographie: des Arts graphiques aux Éditions Erta» *Études françaises*, vol. 18, nº 3: 99-104.
- Giménez, D. (2004) *Estamos hablando de diseño editorial*. Barcelona: Index Book.
- Gómez Molina, J. J., (coord.), (1999) *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. Madrid: Cátedra, D.L.
- _____ (2001) *El Manual de Dibujo. Estrategias de su enseñanza en el S. XX*. Madrid: Cátedra
- _____ (2001) *Lecciones de dibujo*. Madrid: Cátedra
- _____ (2002) *Máquinas y Herramientas de Dibujo*. Madrid: Cátedra.
- Gómez Raggio, F. (1995) *El libro de la encuadernación*. Madrid: Alianza.
- Gubern, Román (2010) *Metamorfosis de la lectura*. Barcelona: Anagrama. Colección Argumentos. Pp. 41-123.

- Hayes, C. (1980): *Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales*. Madrid, Hermann Blume.
- Hould, C., Laramée, S. (1982) *Répertoire des livres d'artistes au Québec, 1900-1980*. Montréal: Ministère des affaires culturelles et Bibliothèque nationale du Québec.
- Hubert, R. R. y Hubert, J. (1999) *The cutting edge of reading: artists' books*. New York: Granary Books.
- Jaime, Celeste (2011) *Encuadernación a la japonesa. Apuntes de Celeste Jaime*. México: Alternativa Gráfica, Universidad de Michoacán.
- Jan Miller, Gwendolyn (2000) *Discovering Artists Books. The art, the artists and the issues*. Tesis Masters of Arts in Advertising Design of the Graduate School of Syracuse University, August 2000
- Jameson, I. (2006) "Histoire du Livre d'Artiste". *Cursus. Périodique Électronique Étudiant*. Montréal: Université de Montréal, EBSI. École de Bibliothéconomie et des Sciences de l'Information). Vol. IX, N° 1. Consultable en español desde <http://www.librodeartista.info/Historia-del-libro-de-artista.html>. Trad. por Jim Lorena. (abril 2009)
- Johson, A. W. (1993) *Manual de encuadernación*. Madrid: Tursen Hermann Blume Ediciones.
- Joubert, C. y Plensa, J. (2004) *Libros, grabados y múltiples*. Valencia: Generalitat Valenciana-Ivam.
- Keller Christoph, et al. *El llibre, espai de creació*. Valencia: Generalitat de València y Universitat Politècnica de València. Entrevista a Peter Piller, pp. 23-24
- Marchán Fiz, S., (1986) *Del arte objetual al arte del concepto*. Madrid: Akal.
- Mathieu, D. (2000) «Livres d'artistes» *Bulletin des bibliothèques de France*, t. 45, n° 6: 56-60.
- Meyer, R. (1980): *Materiales y técnicas del Arte*. Madrid, Tursen. Herman Blume Ediciones.
- Méndez Llopis, Carles (2012). "Revistas ensambladas. Aproximaciones a una lectura conceptual". *Arte, Individuo y Sociedad*, __, __.
- Mínguez, H. (2010) Aproximaciones al libro-arte como medio de expresión. Palermo: Actas del diseño, 9. Consultable online desde: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_ auspicios_publicaciones/actas_diseno/articulos_pdf/ADC036
- Moeglin-Delcroix, A. (1997) *Esthétique du livre d'artiste : 1960-1980*. París: Bibliothèque nationale de France.
- Padín, C., (2005) "El libro en tanto soporte artístico". *Revista virtual Escáner Cultural*, Santiago de Chile, Año 7, n° 75, consultable desde <http://www.escaner.cl/escaner75/acorreo.html> (enero 2009)
- Paton, David (2009) "The book arts as a community of practice: Some thoughts on the research project A Manifesto for the Book, what will be the canon for the artists' book in the 21st century?" *On Making: Integrating Approaches to Practice-led Research in Art and Design*. Compilation of extended papers delivered at a two-day international conference, held on 15 - 16th October 2009, and convened by the Research Centre, Visual Identities in Art and Design, University of Johannesburg, pp209-221. http://www.theartistsbook.org.za/downloads/book_arts_as_community_practice_nov_2010.pdf
- Payant, R. (1982) «L'émancipation du livre d'artiste» *Études françaises*, vol. 18, n° 3: 117-129.
- Persuy, A. y Evrard, S., (1999) *La encuadernación: técnica y proceso*. Madrid: Ollero & Ramos. Tr. María Josefa Crespi de Valldaura.
- Piscitelli, A., (2005) *Internet, La imprenta del siglo XXI*. Barcelona: Cibercultura, Gedisa.
- Polo Pujadas, Magda (2011) "El libro como obra de arte y como documento especial". *Anales de Documentación*, 2011, vol. 14, n° 1. Disponible en: <http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/120151>
- Riberholt, K. y Drastrup, A. (1982) *La encuadernación en casa*. Buenos Aires: Editorial Edaf
- _____ (1989) *Técnica de la encuadernación*. España: PROGENSA. Tr. José Basadre, Ingrid Nebel.
- Sabrel, M. (1899) *Manual completo del encuadernador: teórico y práctico descripción de las máquinas y procedimientos modernos y antiguos*. Madrid: F. Sabater.
- Vilchis Esquivel, Luz del Carmen (2009) "Las lecturas ajenas: el libro de artista" *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, Vol. 11, Núm. 2, julio-diciembre, 2009, pp. 91-100

X. Perfil deseable del docente

Doctor en Bellas Artes

Dominio en la práctica y las técnicas métodos y procedimientos de la gráfica múltiple y los sistemas de impresión (tradicionales y digitales).

Conocimientos sobre la teoría del libro-arte y estado actual de dicho campo creativo en las artes, el diseño editorial y tipográfico. Experiencia en investigación educativa

XI. Institucionalización

Responsable del Departamento: MDH Guadalupe Gaytán Aguirre

Coordinador/a del Programa: Mtra. Mónica Curiel

Fecha de elaboración: 19/enero/2010

Elaboró: Hortensia Mínguez García

Fecha de rediseño: Noviembre 2012

Rediseño: Hortensia Mínguez García