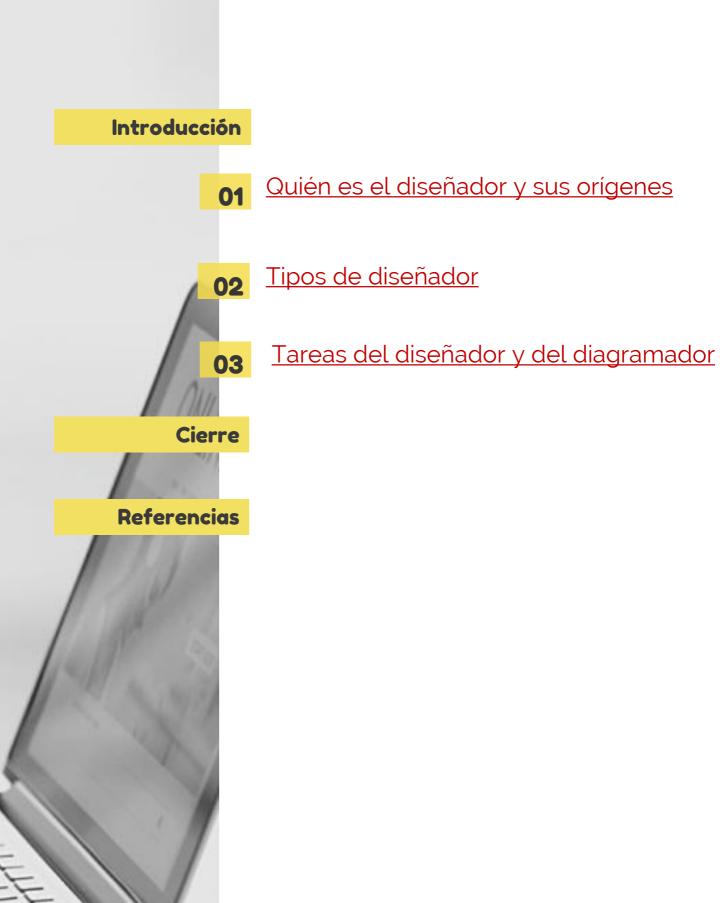

Describir y **reconocer** las funciones del diseñador y diagramador y su historia en el marco de la gestión y producción editorial, así como su rol dentro de las instituciones y proyectos de consumo cultural para la publicación de obras.

La introducción del tema comienza con una retrospectiva histórica acerca del origen del diseño editorial, donde se hace mención de los aportes y legados dejados desde la Antigüedad hasta nuestros días, pasando por los griegos, egipcios y romanos; el rol que jugaron China y Japón con sus invenciones e innovaciones.

Del mismo modo, resalta la importancia del diseño en la Edad Media, la imprenta de Gutenberg y el Renacimiento.

Finalmente, se describe en este contexto la época de la Revolución Industrial, la linotipia: revolución cultural y los aportes significativos y novedosos en esta materia que ha impactado hoy el mundo moderno, como es el de los ordenadores y el internet.

En una segunda instancia se introducirán las definiciones acerca del diseño y la diagramación y la importancia que guarda la actividad del diseñador gráfico y el diagramador. Así se resaltan los aspectos comunes del diseño editorial.

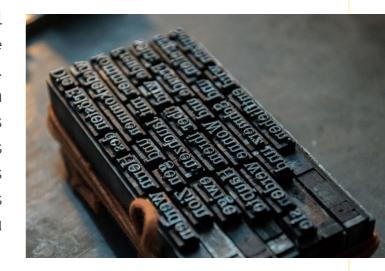
Seguidamente, se hará un abordaje aproximativo y muy concreto acerca de las "clasificaciones" y tipologías del diseñador gráfico, solamente relacionadas con la producción editorial, entendiendo lo vasto y complejo que significa la intervención **creativa** que desempeña este especialista.

Finalmente, se describe de manera clara y concisa, las tareas y funciones del diseñador y diagramador dentro la compleja escenografía del mundo de la producción editorial.

Quién es el diseñador y sus orígenes

Iniciamos este primer apartado de la unidad con un bosquejo histórico acerca del origen del **diseño editorial**, planteado en el blog Pachanga gráfica (2004), el cual me parece pertinente destacar:

Antes de hablar de los orígenes del diseño editorial, es indispensable mencionar el inicio de la impresión. Hace miles de años se utilizaban piedras para sellar, era la forma más conocida de impresión. Los artefactos estaban hechos por sellos y tampones para imprimir sobre arcilla o piedras con dibujos tallados o grabados en su superficie.

La imprenta evolucionó desde el método del tampón hasta el proceso de imprimir en prensa. Los libros que se hacían a mano con tinta aplicada con una pluma o pincel constituyen una característica notable de las culturas griega, egipcia y romana.

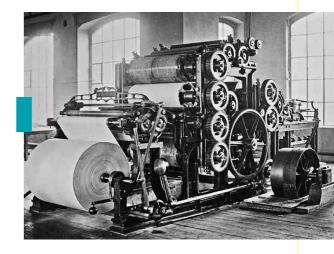
La cultura de oriente (China, Japón) desarrolló el arte de imprimir textos. Era algo muy novedoso para ellos, ya que desde un par de siglos atrás ya se utilizaba la impresión de grabados y dibujos en otras culturas.

Hubo dos factores importantes que influyeron en el desarrollo de la imprenta en China, uno de ellos fue la invención del papel en el 105 d.C. y la difusión de la religión budista.

En Europa mediados del siglo XV, se desarrollaron los primeros tipos móviles de **metal**, donde se imprimía sobre papel con una prensa. Mientras que los impresores orientales utilizaban tintas solubles en agua, los europeos utilizaron tintas diluidas en aceites.

Durante el siglo XIX, se desarrolló la prensa accionada por vapor, la prensa de cilindro que utiliza un rodillo giratorio para prensar papel contra una superficie plana; la rotativa en la que tanto el papel como la plancha curva de impresión están montados sobre rodillos y la prensa de doble impresión que imprime ambas caras del papel.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XXI, las artes gráficas fueron una de las manifestaciones más importantes del movimiento llamado «Modernismo». La tipografía, la composición y la ilustración fueron factores importantes para esta área del diseño editorial. En el Modernismo, el diseño editorial fue un gran protagonista.

Actualmente, gracias a las técnicas de impresión que surgieron, fue mucho más fácil reproducir diferentes medios de diseño editorial como lo son las revistas, periódicos, catálogos, folletos, etc. El uso de nuevas tecnologías como mejores computadores y programas para diseño editorial ayudan a los diseñadores a crear todo tipo de presentaciones a los lectores. (p. 1).

Desde otra versión histórica, y de manera muy resumida, **Salva Cerdá** (2018), en su artículo sobre la historia del diseño editorial, reseña al respecto:

Contar la historia del diseño editorial, hemos resumido la historia del diseño editorial en 12 hitos, sino que, además, hemos contado con todo el arte de Javier G. Martín, un «fistro» de ilustrador malagueño, que ha aportado su visión de cada acontecimiento. Así que, sin más dilación, os dejamos con la historia del diseño editorial ilustrada no, ilustradísima.

Los egipcios:

El Libro de los Muertos. La mayoría de la bibliografía sobre el tema coincide en que los primeros diseñadores editoriales como tales fueron los egipcios.

Los escribas egipcios generaron lo que podríamos llamar una «protoretícula» a base de columnas, filetes e ilustraciones intercaladas con cierto ritmo editorial.

Eso sí, el soporte todavía no era papel, tal y como lo conocemos, sino el papiro. Aunque seguro que lo reconoceréis de las películas, el papiro (nombre de la planta de cuyo tallo se obtenía) era un rollo continuo pegado en sus extremos. Se almacenaban en unos cilindros como protección y, para su confección, se solía emplear hollín para el cuerpo de texto, mientras que para las ilustraciones se reservaban los pigmentos de procedencia vegetal o animal, más difíciles de obtener.

La mejor muestra de «maquetación» egipcia la encarna El Libro de los Muertos, del escriba Hunefer.

La Edad Media:

Los monjes amanuenses: Los monjes amanuenses eran los encargados de reproducir (vamos, copiar) las obras en los monasterios, sobre todo de origen religioso. Su labor se recrea a la perfección en la película En nombre de la rosa, de Jean Jacques Annaud (basada en el libro de Umberto Eco, bajo el mismo título).

La dedicación de estos monjes supuso el nacimiento de numerosos aspectos del diseño editorial que hoy damos por sentado. Empleaban varias columnas, justificaban a la izquierda, empleaban jerarquía tipográfica en la página y se valían de los márgenes para generar dobles discursos.

Asimismo, los monjes contaban en sus filas con artistas de primer orden que «iluminaban» las obras. «Iluminar» era ilustrar a mano las obras valiéndose de diversas técnicas. Esta tendencia dio lugar a obras tan conocidas como los Beatos (escritos por el monje Beatus, de la abadía de Liébana), cuyas belleza de las ilustraciones provocó que se «copiara» abundantemente. Tanto es así que, a día de hoy, se conservan más de 30 completos.

China: El Sutra del diamante:

En el año 868 se autorizó la impresión de *El Sutra del Diamante* (un sutra es un texto que contiene las enseñanzas de Buda). Escrito en sánscrito, para su impresión se emplearon bloques cortados de forma similar al sistema que idearía Gutenberg 600 años más tarde.

Durante siglos permaneció oculto en una cueva cercana a Dunhuang. La única copia que se conserva se puede visitar en la Biblioteca Británica.

Su importancia como hito radica, sobre todo, en romper o, al menos, puntualizar la concepción eurocéntrica de la invención de la imprenta.

Gutemberg: La imprenta

En 1455, **Gutenberg**, un alemán de Mainz, imprimió la primera Biblia, conocida como la «Biblia de 42 líneas» (cuenta con dos columnas, cada una con 42 líneas). Para ello combinó tipos móviles con diversas tecnologías, algunas derivadas de las prensas que su familia utilizaba para realizar vino (*in vino veritas e imprenta*). Aunque, como ya hemos visto, la imprenta como tal se había inventado previamente; fueron Gutenberg y su socio Fust quienes lo hicieron de una forma más operativa y sistemática.

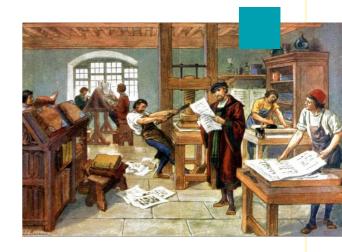
La expansión de la imprenta fue vertiginosa a través de toda Europa, siendo especialmente importante en Francia, Inglaterra, Italia, España y, sobre todo, Alemania. Concretamente, en España es Juan Parix quien tiene el honor de haber abierto el primer taller de impresión, concretamente en Segovia en 1472.

«Tecnológicamente» hablando, la imprenta trajo múltiples avances:

Las ilustraciones, que durante la Edad Media se hacían a mano sobre el pergamino, se seguían reproduciendo tradicionalmente al principio (se dejaba el hueco en la impresión, por ejemplo, para iluminar capitulares), aunque posteriormente dieron paso a los grabados xilográficos en madera.

Los formatos de papel (que sustituyeron al pergamino) se estandarizaron. Por un lado existía el *Forma regalis*, que medía 70 x 30 cm y que, al doblar la hoja, daba lugar a un formato cerrado de unos 34-35 cm. Recibía el nombre de folio. Por otro lado, estaba el *Forma communis*, que medía 50 x 30 cm, y que daba lugar al cuarto (23-24 cm).

La letra gótica dio paso poco a poco a la humanística o romana, sobre todo debido a la influencia italiana.

Foliación: se empezó a emplear para evitar errores en la impresión, e iba en números romanos. No obstante, en pocos años, se empezó a generalizar en todas las páginas de la obra y en números arábigos.

Renacimiento: El editor:

Los años inmediatamente posteriores a la aparición de la imprenta, y la entrada en el periodo del Renacimiento, conllevan la aparición de una figura fundamental: la del editor.

En esta época, la figura del editor era la de un impresor que es capaz de elaborar un entramado comercial. Normalmente, se asociaba con alguien que aportaba el capital, o con algún intelectual movido por la difusión de la cultura.

A la expansión de esta figura indispensable, ayudó la aparición de los «Privilegios», que otorgaba exclusividad sobre la obra. De esta forma, las autoridades evitaban el «pirateo» (reeditar una obra que ya había tenido éxito).

Aldo Manuzio está considerado el primer editor comercial. Concebía la edición como un todo: planificación, producción y comercialización.

Entre otros avances, creó una colección en octavo (en torno a los 16-17 cm) de clásicos latinos e italianos, que podía ser sostenido mientras se leía (antes había que apoyarse en alguna superficie), y que constituye el germen de bolsillo. Para ello, se valió de una tipografía cursiva, llamada cancilleresca (basada en la tipografía que usaba la cancillería papal), que ocupaba menos espacio.

Aldo Manuzio

Asimismo, sustituyó la madera por una suerte de cartón reforzado para aligerar el libro, y que fuera más atractivo para el lector.

Otro de los logros del bueno de Aldo fue generar «branding». Su imprenta Aldina contaba con una marca muy reconocible. iEl primer logo de editorial! Apareció por primera vez en 1502, en el segundo volumen de Poetae Christiani veteres. El ancla y el delfín ilustran el eslogan «Festina lente», algo así como «vísteme despacio, que tengo prisa».

La Revolución Industrial: impresión en masa:

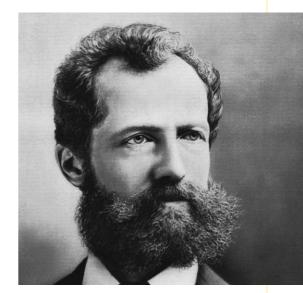

Aunque durante el Renacimiento y el Barroco son muchos los acontecimientos y cambios que influyen en la edición de hoy en día, es la llegada de la Revolución Industrial y la producción en masa, la que marca una segunda revolución en el diseño editorial.

Los hijos de los obreros accedían a la educación (entre otras cosas, gracias a los esfuerzos sindicales de sus progenitores), con lo que la necesidad de material aumentó. Asimismo, se disparó la producción en las imprentas que producían carteles, periódicos, folletos, etc., a destajo. En pocas palabras, el aumento de la alfabetización, los movimientos políticos, reivindicaciones y la industria, dispararon la necesidad de impresión y, con ello, la proliferación de imprentas.

Linotipia: la revolución cultural:

Al hilo del hito anterior, un invento (nunca lo suficientemente reivindicado) permitió acelerar el proceso de impresión: la linotipia. Inventada por Ottmar Mergenthaler en 1885, era accionada por un operador con un teclado de 90 caracteres (similar a una máquina de escribir). La máquina contaba con unos moldes (matrices) para las letras, e iba reproduciendo líneas en una sola pieza de metal. Vemos, que era algo así como fundir metal en vivo mientras se iban reproduciendo los textos.

Ottmar Mergenthaler

La **linotipia** influyó especialmente en el desarrollo de los periódicos al permitir producir páginas más rápido y en mayor cantidad. De esta forma, las redacciones se llenaron de este prodigio impresor, tal y como podemos ver en la fotografía.

El maravilloso documental *Linotype*. *The Film* constituye un referente imperdible de cara a conocer en mayor profundidad esta maravilla de la ingeniería, y su papel en el desarrollo de la cultura. Para abrir boca, os dejamos con el trailer.

Tipografía suiza: Tscchichold & Josef Müller Brockmann:

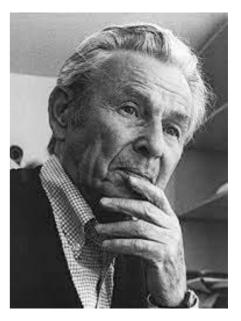
Las escuelas De Stijl (Holanda) y, especialmente Bauhaus (Alemania), constituyen el germen de la imprescindible tipografía suiza. Las condiciones sociales y económicas en este país, mucho más favorables que en sus vecinos Alemania, Francia o Italia, propiciaron que muchos tipógrafos decidieran establecer allí su residencia. Dos nombres propios brillan con fuerza:

Jan Tschichold

Jan Tschichold escribió y desarrolló sus teorías sobre **tipografía** en las obras *La Nueva tipografía* (editada por nuestra amadísima editorial especializada Campgrafíc) y *Tipografía Asimétrica* (1928). Ambas asientan las bases para la modernidad.

Josef Müller Brockmann es uno de sus máximos exponentes, sobre todo en lo que a diseño editorial se refiere. Su principal aportación la constituye la publicación de varios manuales sobre la retícula y cómo utilizarla con flexibilidad, para conseguir variedad sin perder la importancia del contenido frente a la forma. Su obra Sistemas de retículas, editada en español por Gustavo Gili, es un imprescindible que goza de una vigencia envidiable.

Josef Müller Brockmann

Autoedición: los ordenadores:

Aunque la informática como tal existiese muchos años antes, es a mediados de los años ochenta cuando el concepto de **informática** doméstica toma fuerza. Los ordenadores empiezan a ser más asequibles, aunque nada que ver con los tiempos que corren, y la informatización de las empresas empieza a ser una realidad viable. Para que esto ocurra, y afecte a la industria editorial en particular, ocurren varios hechos determinantes:

- Apple saca al mercado el primer ordenador con entorno wysiwyg (what you see is what you get), que supone gestionar un sistema operativo de forma instintiva y sin necesidad de ser un programador.
- Aldus (junto con Apple) lanzó PageMaker, el tatarabuelo de nuestro amadísimo InDesign.
- Adobe lanza el lenguaje PostScript, que allana el camino para el formato pdf.
- Más adelante, aparece QuarkXpress, destinado a ser el rey del flujo editorial durante muchos años (a costa de PageMaker), pero destronado «al más puro estilo Lannister», por InDesign, el estándar actual sin paliativos.

La tarea editorial se encauza ya vía ordenador hasta nuestros días, sólo que todo iba más lentico, claro.

Internet: PDF & Books:

En 1993, Adobe lanzó la **tecnología PDF** basada en PostScript. El hecho de que se pudiera leer (como hoy en día) en cualquier plataforma con un software gratuito, insufló una gran energía a la difusión electrónica de documentos. Se acuñó el término *Cross Media*, es decir, a partir de un solo documento, crear varios documentos para publicar en distintos medios con diferentes estándares de calidad.

Años más tarde, **Amazon** y su lector electrónico Kindle revolucionaron la forma en la que consumimos libros. Sin llegar ni mucho menos a la debacle de la versión impresa de los libros, sí que a día de hoy podemos decir que ambos soportes, físico y electrónico, conviven en armonía y no parece que esto vaya a cambiar en un futuro próximo.

El formato epub abierto, a diferencia del formato .mobi (exclusivo de Amazon), facilitó la aparición de nuevos actores, dispositivos, etc.

Revistas independientes: la revolución impresa:

Los fieles a Rayitas sabéis bien lo que nos trastornan las revistas independientes, a las que dedicamos numerosas publicaciones en el blog. Frente a los Nostradamus «de todo a cien», que presagiaban el fin de las publicaciones impresas, nos encontramos con todo lo contrario. Nunca antes habían coexistido tantas publicaciones independientes de calidad como ahora.

El cambio de paradigma en la distribución de publicaciones, gracias a las transacciones electrónicas en Internet, permiten que l@s lector@s accedan a un kiosco virtual infinito, donde pueden hacerse con revistas de las más diversas temáticas: perretes, brujas, deportes minoritarios... todo tiene cabida y público objetivo disponible.

Publicaciones digitales: el futuro:

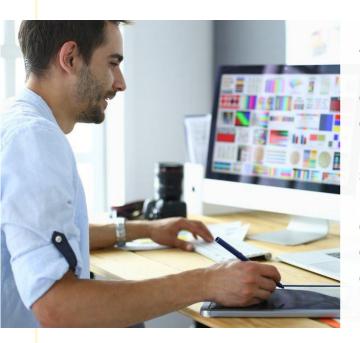
Como ya te hablamos ampliamente de las publicaciones digitales, y sobre las herramientas para su creación, no vamos a entrar en mucho detalle ahora. Pero os contamos lo básico que necesitáis saber.

Una publicación digital explota las capacidades **táctiles** y **multimedia** de los dispositivos inteligentes. Pero, iojo! No hablamos de visualizar un pdf puro y duro en una tablet, sino de generar una versión que se adapte a este soporte como un guante, y que permita acceder directamente a webs, ver vídeo y navegar por ella de forma totalmente natural..."

Como apreciamos, lo arriba expuesto, no es más que un resumen de los principales hitos, según la visión personal del autor, del desarrollo del diseño editorial a lo largo de la historia reciente. Y por supuesto, queda, lógicamente, mucha tela que cortar para profundizar sobre este tema.

¿Quién es el diseñador?

A continuación y después de dejar a un lado los orígenes del diseñador, se explicará la importancia que reviste el diseño y la diagramación dentro del proceso y producción editorial, en la cual se transmite y comunica un concepto que le da vida propia a las publicaciones y esto significa imagen, arte, estilos, diseño e identidad que se le proporcionan a las obras de los autores.

Es por esta razón que:

El diseño editorial posee características y elementos únicos para un público determinado, como pueden ser el formato, la composición, el contenido de las páginas, entre otros, e incluso la jerarquía de los cuerpos de textos para tener una noción de cómo irán estructurados y distribuidos. Para que cualquiera de estos medios proyecte una sensación de unidad, debe seguir un patrón único. A partir de estos conceptos se crean estilos para diferenciar reproducciones unas de otras, esto es muy valioso para el diseñador porque cada publicación realizada tendrá un estilo único.

Guerrero Reyes, 2016, p.6

Para Mariana Eguaras (2018) el diseño editorial es:

...la rama del diseño gráfico que se dedica al diseño y la composición de publicaciones como revistas, periódicos y libros.

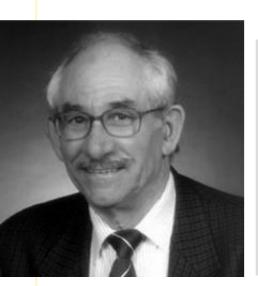
Es una rama del diseño gráfico que se dedica a la diagramación y producción de diferentes piezas, como libros, revistas, periódicos, fanzines, catálogos, etc...; entendiendo que el diseño editorial refleja la cultura y la sociedad de la época en la que se produce. (p. 2).

Mariana Eguaras

La Ley del Libro en Venezuela, Título I: Del Objeto, sujetos y de los contratos de edición. Capítulo II: De los sujetos, en su artículo 4°, define a los diseñadores como "...las personas naturales o jurídicas que respondan profesionalmente por el diseño global de impresos, carátulas, formatos, diagramación interna, ilustraciones y otros aspectos de la composición y presentación de libros" (1997, p. 2).

Para Martínez de Sousa (2004, p. 279) el diseño es la:

Martínez de Sousa

...descripción gráfica y proyecto para la realización de figuras, esquemas, compaginaciones, colecciones, etc.; con el objeto de conseguir la mejor presentación de un libro u otro tipo de publicación.

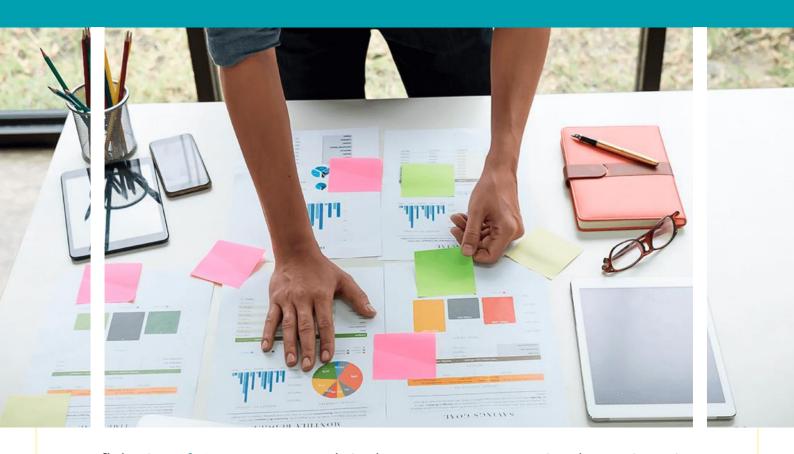

En otro orden de ideas, el diseño gráfico editorial se concibe como:

...el arte de darle forma e identidad **estética** a una publicación, sean libros, revistas, folletos, periódicos, encartados, anuarios, manuales, etcétera. Cada una de ellas exige una estructura y características que le son propias: el formato, la imagen, la composición y el contenido. El diseño gráfico editorial es trabajo de profesionales y en Venezuela es de larga tradición y de escuela. Definido el campo del diseño, el coordinador editorial selecciona al diseñador con el que desea llevar a cabo este proyecto. (Verde Arocha, 2020, pp. 108-109).

En este entramado complejo y rico por el cúmulo de actividades a desarrollar en la obra escrita del autor, es necesario proporcionarle al diseñador:

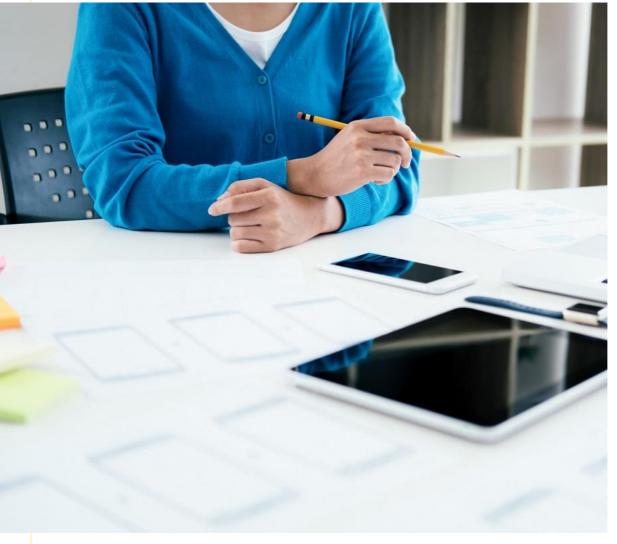

...suficientes datos, para que éste haga su presupuesto de costo y tenga desde el principio claridad sobre el tipo de propuesta que va a diseñar. Esta información puede variar dependiendo de la publicación: resumen o explicación acerca del tema, posibles futuros lectores, formato, tipo de papel que podría elegirse, número de páginas del contenido, cantidades y características de los diferentes tipos de ilustraciones (si están incluidos), tipo de portada, colores de la portada o la tripa. Es conveniente discutir todos estos aspectos con el diseñador. ..Con toda esta información, además de otras que surjan a partir de sus preguntas, el diseñador comenzará a trabajar para elaborar los primeros bocetos, organizando todas las partes del libro de modo armonioso. Luego presenta varios bocetos de la identidad gráfica de la obra. El formato, la retícula, la tipografía, las imágenes y colores, pueden variar según cada trabajo a realizarse, hasta lograr una maquetación o diagramación de todo el contenido. (Verde Arocha, 2020, pp. 108-109).

En este sentido:

El diseño editorial hoy en día es necesario porque está presente en cada diseño o arte impreso que se realiza, desde un folio hasta los grandes libros. Es imprescindible saber **comunicar** y **expresar** los contenidos para que pueda ser entendible al lector. Es conveniente usar diferentes herramientas para transmitir un mensaje y además mostrar que cada elemento debe estar relacionado para que coincida estéticamente. Se puede crear una plantilla siendo la base para la diagramación y maquetación de textos e imágenes para nuestras publicaciones, tales como revistas, periódicos o libros. (Guerrero Reyes, 2016, p. 5).

A propósito de lo arriba expuesto por el autor:

No solo el diseñador define la estética del libro, también hay textos de mucha exigencia **artística** en los que participan ilustradores, infógrafos, fotógrafos, cartógrafos, etcétera. Todo el contenido que produzcan estos profesionales tienen que pasar por las manos del diseñador editorial que es la persona encargada de coordinar todos los elementos y contenidos, dándole estructura, visibilidad, armonía e integración de todo el contenido visual dentro del libro. Hecho esto, entonces estará listo para su diagramación. (Verde Arocha, 2020, p. 110).

Por consiguiente, y siguiendo los planteamientos de la autora:

La diagramación es lo que suele llamarse la puesta en página de la obra, que no es otra cosa que colocarla bajo el formato de unas medidas, fuentes, estilo y mancha según indicaciones del diseño....La diagramación es un proceso delicado que se realiza con mucha atención. pues trabaja jerarquías y retículas que es lo que permite obtener una gráfica que responda al mensaje que transmite en el texto.

La diagramación debe acudir al corrector ortotipográfico realice para aue corrección. Después de esta actividad, el coordinador editorial exigirá una prueba de galera que consiste en el diseño y la diagramación completa del libro, tal cual quedará impreso con todas sus partes integradas. Luego se sentará con el autor y revisarán juntos el material, para que éste dé su aprobación antes de ir a la imprenta. El autor puede en este punto señalar su aceptación o inconformidad sobre algún aspecto del diseño o diagramación.....

Aprobado el arte final, se procederá a llevarlo a la **imprenta**. Es en este momento cuando el autor cae en cuenta de que el manuscrito que entregó al coordinador meses atrás, se ha transformado en algo distinto, no en su contenido, sino en belleza y disposición sobre el papel. (pp. 111-112).

Por otra parte, y en relación a lo arriba expuesto, hay que destacar que en el diseño editorial están presentes otros elementos que lo sustentan y es allí cuando hablamos de las distintas expresiones del diseño editorial. Al respecto, Mariana Eguaras nos dice cuáles son:

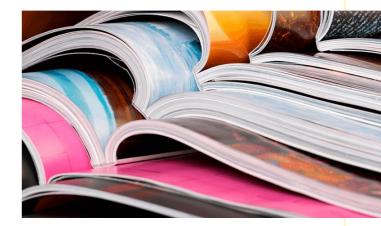
Las revistas, los periódicos y los libros son las estrellas del diseño editorial. Sin embargo, existen otras publicaciones que también requieren de esta disciplina.

Los catálogos de productos y los informes anuales de las empresas también necesitan del diseño para llegar a su público objetivo.

Cualquier publicación que pretenda comunicar una idea o contar una historia mediante la organización y presentación de palabras y elementos gráficos necesitará del diseño editorial.

Si el libro es una novela el tratamiento del texto para ganar legibilidad será de vital importancia. Si la publicación es una enciclopedia la imbricación entre textos y elementos gráficos será fundamental para una adecuada comprensión.

Derek Birdsall, autor de (Yale University Press, 2004) define el oficio del diseñador editorial como aquel que realiza «la colocación decente de las letras y la disposición inteligente del texto y las imágenes basadas en un riguroso estudio del contenido».

Desde su punto de vista, cualquier pieza que requiera el manejo de textos y otros elementos quedaría englobada en el área del diseño editorial.

Los aspectos comunes del diseño editorial

Un tipo de publicación tiene aspectos comunes con otro tipo de publicación. Los libros, los periódicos, las revistas, los informes, los catálogos, las tesis, etc., comparten aspectos comunes, intrínsecos al diseño editorial, más allá del tipo de pieza que sea. Ellos son:

- El formato
- La retícula
- La tipografía
- El color
- Los elementos gráficos.

- El formato: refiere a la manifestación física de la publicación, y hoy también a los distintos tipos de archivos digitales. Si se trata de publicaciones impresas, se debe evaluar cuál es el formato más adecuado para una revista o para un libro. Por ejemplo, raramente encontraremos una novela impresa apaisada y en tamaño A4; tampoco un informe de empresa en tamaño bolsillo.

Si hablamos de formatos digitales habrá que evaluar si un PDF es más accesible para un determinado público que una o en HTML.

- La retícula: todas las publicaciones deben tener una organización interna que les dé coherencia. Aunque imperceptible y casi invisible, la retícula subyace estructurando el contenido y conformando la caja tipográfica del libro. La retícula es la base para la diagramación, y ordena y equilibra la composición de las páginas.

La retícula ubica y contiene a todos los elementos dentro de las páginas. Hasta la revista más transgresora tiene una retícula sobre la que se asientan sus textos e imágenes.

Las retículas más elaboradas son las de los libros complejos, las revistas y los periódicos. Por el contrario, la retícula de una novela es más sencilla que la de un libro de texto o técnica.

La tipografía: es la estrella de cualquier tipo de publicación y de las piezas gráficas. Gracias a ella las ideas reciben una forma visual mediante las fuentes o fuentes tipográficas.

La tipografía encuentra su máxima expresión en el texto, en los caracteres de los **párrafos**. También pueden hacerse composiciones artísticas, sobre todo en las cubiertas de los libros y las portadas de las revistas.

La selección de las fuentes o familia de fuentes para una publicación está determinada por el público al que se dirige. Pero también por el mensaje que se desea expresar y el formato del libro, además de la tradición tipográfica.

Los colores determinan en gran parte cómo percibimos una publicación y su mensaje. Hay colores que se perciben como fríos y otros como calientes; también algunos parecen alejarse y otros acercarse.

El color es un factor clave en el diseño de revistas, periódicos, catálogos, piezas digitales y libros complejos. Adquiere gran relevancia en libros prácticos, de referencia, enciclopedias, catálogos, etc.

En el caso de novelas y antologías, y algunos ensayos y biografías, su presencia se reduce a las cubiertas.

- Los elementos gráficos: aunque la gran mayoría de la bibliografía hace referencia a las imágenes, existen muchos otros elementos además de ellas.

Los diseñadores también deben trabajar con tablas, gráficas, figuras, iconos, mapas, dibujos, infografías, cronologías, ilustraciones y organigramas.

Todos estos elementos reciben diferentes aplicaciones tipográficas y cromáticas, además de un tratamiento especial del contenido.

Por ejemplo, las **infografías** son un poderoso recurso gráfico. Se utilizan cada vez más para mostrar al lector de forma sencilla un suceso o un proceso; tanto en un periódico como en las enciclopedias y libros de texto.

Y una cronología con los hechos más destacados de un personaje puede ser de gran ayuda si se desea simplificar una biografía o se cuenta con espacio reducido para narrar las hazañas de un personaje. (Eguaras, 2018, pp. 4-5).

En **conclusión**, el diseño abarca la puesta en escena del contenido editado, es decir, cómo va a presentarse al público. El diseñador toma decisiones relativas a la elección de las tipografías o las fuentes a utilizar, el tratamiento de las imágenes, las consideraciones estéticas, los colores predominantes y los aspectos técnicos, que incluyen el formato y los materiales que se van a utilizar, entre otros. Durante esta fase es conveniente que se planteen todas las posibilidades para optimizar al máximo la publicación y su proceso.

02

Tipos de diseñador

El diseño gráfico como expresión del lenguaje, el arte, la disciplina y la profesión en el área de las industrias creativas, así como en la producción editorial, adquiere unas dimensiones relevantes y conforme a ello la necesidad de ordenar, clarificar y definir términos en torno a los ámbitos donde se desarrolla su labor y asentamiento.

Por ello, en este apartado considero importante resaltar de manera muy concreta los proyectos habituales a los que se enfrenta un diseñador gráfico, así como las clasificaciones existentes. En tal sentido, resaltará aspectos que versan sobre las tipologías en diseño gráfico y los productos/proyectos que realiza el diseñador, en función de lo que nos aporta Sheila González-Mardones (2020, p. 49), los cuales solo escogeré, dada su importancia (si de tipos de diseñador hablamos), los que tienen que ver con el mundo de las editoriales y publicaciones de obras.

A continuación se señalan algunas clasificaciones que la autora establece de los productos/proyectos que un diseñador gráfico realiza y entre estos ese encuentran algunos asociados al mundo editorial:

Tipología proyectual: identidad visual corporativa de la editorial, editorial, tipografía y el diseño web.

Por medio o dispositivo de salida: diseño impreso.

Por sistema de creación: digital.

Por función del mensaje/producto/proyecto: función comunicativa, informativa y fáctica/persuasiva.

Asimismo, la autora (p. 47) establece otro marco clasificatorio, donde enfatiza el proyecto de identidad corporativa y la conceptualización donde el diseñador gráfico interviene. Para efecto de lo que nos atañe para este punto, caracterizamos los siguientes:

Diseño de los identificadores visuales: logotipo, símbolo, siendo el concepto de esta clasificación el marketing directo.

Estrategia comunicativa: catálogo de promoción.

Eslogan corporativo: dípticos.

Desarrollo de línea gráfica: trípticos.

Diseño de páginas web: campaña gráfica coordinada.

Diseño de libro: colección, cubierta, estructura interna, maquetación, siendo el concepto el diseño de variante tipográfica.

Diseño de revista: colección, cubierta, estructura interna y cabecera, siendo el concepto el gráfico.

Diseño de periódicos: colección, cubierta, estructura interna y cabecera, siendo el concepto la dirección de arte.

Diseño de catálogos: gestión de producción.

Diseño de libro y boletín institucional: el concepto sería el esquema y el pictograma, respectivamente.

Estas actividades o áreas de desempeño o productos/proyectos que realizan los diseñadores gráficos o algunos de estos en la producción editorial, los aproximan a un campo de experiencias y saberes conducentes a la especialización y, por consiguiente, a considerar en estos tiempos de innovaciones, avances y cambios donde lenguajes y mensajes visuales propios de la disciplina hacen, entre otras cosas, pensar en una amplia tipología de diseñadores.

Tareas del diseñador y del diagramador

De acuerdo a lo que manifiesta Verde Arocha (2020), entre las funciones y actividades de un diseñador editorial encontramos las siguientes:

- Define el objetivo comunicacional, conceptual y de contenido considerando su impacto e innovación visual en cuanto a formato, imágenes y color. Busca presentar al lector, el contenido de la publicación de la forma más delicada (limpia) y fácil de interpretar, a veces sacrificando elementos de diseño que pudiesen hacerlo más llamativo, pero que restaría comodidad a la hora de leer.
- Elabora la portada del libro: formato, imagen, tipografía, color, y composición. Teniendo más libertad a la hora de componer que cuando diagrama la tripa. La portada tiene que ser de fácil lectura, lleva el título del libro y el nombre del autor, debe ser agradable y llamativa al público.
- Delinea, modifica, interviene, y da tratamiento visual a las imágenes, a los gráficos, a las ilustraciones del exterior o interior del libro. Y retoca, si es necesario, mejorar la calidad de las fotografías.
- Establece las pautas de la diagramación: formato de página, tamaño, tipografías, estilo, formateo de párrafos, sangrías.
- Propone el color corporativo o los colores para el texto y criterios compositivos.
- Realiza la preimpresión de la maqueta de páginas tipo.
- Ofrece múltiples opciones bajo una norma establecida. (p. 113)

En relación a las tareas del diagramador gráfico, Tavares Lourenco (2019) establece, según las funciones que ejercen los mismos en Abediciones, editorial de la UCAB, las siguientes:

- Programar y diagramar la disposición y el formato de los textos para facilitar y hacer más agradable su lectura de acuerdo a su finalidad.
- Analizar el contenido de la colección, la temática, el número de portadas, el contenido gráfico (peso del texto y las imágenes, etc), así como el posicionamiento que le ha dado a la colección (nivel de calidad, diferenciación respecto a la competencia, novedad y objetivos estratégicos).

- Valorar las diferentes vías de resolución gráfica en cuanto al estilo o tendencias.
- Diseñar una propuesta gráfica o varias según le sea indicado por el supervisor inmediato y de acuerdo con los requerimientos del área.
- Definir el estilo del libro o proyecto en sus partes principales, las portadas, capítulos y páginas de contenido.
- Seleccionar las propuestas de portadas y para el interior más adecuadas, diseñando exactamente cómo será el arte de la colección.
- Definir gráficamente todas las pantallas esenciales y claves para poder entender la idea creativa del producto y su funcionamiento básico.
- Desarrollar con detalle todas las pantallas propuestas y aprobadas para una colección.

- Coordinar a los profesionales que intervendrán en el proyecto gráfico.
- Participar en la selección de proveedores adicionales para el desarrollo de proyectos (fotógrafos, etc).
- Supervisar el desarrollo gráfico de los proyectos, incluyendo el desempeño del personal externo contratado (proveedores). (p. 50).

Algunas de estas tareas, arriba descritas, y realizadas durante el proceso de diseño y diagramación, coinciden con otras tareas/funciones que no necesariamente forman parte de este saber, ya que llegan a encontrarse dialogando en un momento dado con las tareas del editor y corrector.

Por tanto, debemos tener claro que los roles del diseñador gráfico y del diagramador no son tan rígidos; se mezclan con otras actividades que desempeñan otras personas dentro de la escenografía editorial. Así lo hace saber parte de la bibliografía revisada, donde dan distintos criterios definitorios sobre el diseñador.

Como conclusión y aporte se pueden establecer los siguientes aspectos:

- Se desarrolló un bosquejo histórico acerca de los orígenes del diseño y la diagramación, tomando en cuenta los aportes que han dejado las distintas culturas y civilizaciones en este campo de la producción editorial.
- Asimismo, se contemplaron distintas y variadas definiciones en relación al diseñador y diagramador. Se caracterizó su rol y su amplio marco de intervención en el proceso editorial y como consecuencia de ello se resaltan los aspectos comunes del diseño editorial.
- O Seguidamente, se hizo una aproximación clasificatoria de la tipología del diseñador gráfico, tomando en cuenta algunos criterios emanados por una autora sobre el caso de los productos/proyectos que realiza este especialista.
- Finalmente, se enumeró, describió y destacó la importancia que guarda y que rige al diseñador y diagramador, en virtud de los diferentes roles, actividades y tareas que ejercen en el proceso de producción editorial.

Cerdá, S. (2018). *Historia del diseño editorial ilustrada*. Rayitas azules. https://www.rayitasazules.com/historia-deldiseño-editorial-ilustrada

Eguaras, M. (2018). ¿Qué es el diseño editorial? Mariana Eguaras. marianaeguaras.com/que-es-el-diseño-editorial/

González-Mardones, S. (2020). *Tipologías proyectuales en diseño gráfico*. Hacia una clasificación funcional. https://doi.org/10.5565/rev/grafica

Guerrero Reyes, L. (2016). *Monografía*. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes.

Ley del Libro (1997). Gaceta Oficial n° 36.189 de 21 de abril del 1997.

Martínez De Sousa, J. (2004). *Diccionario de bibliología y ciencias afines*. Ediciones Trea, S.L.

Pachanga gráfica (2004). *Origen del diseño editorial.* https://www.pachangagrafica.word.wordpress.com/

Tavares Lourenco, R. (2019). *El estilo de abediciones. Cómo ponemos nuestros libros en tus manos.* Abediciones. Colección Cátedra.

Verde Arocha, C. (2020). *Cómo editar y publicar un libro. El dilema del autor.* Abediciones. Colección Cátedra.

