

Seminario: Pensar y hacer e-books: de la teoría a la práctica

Departamento:

Edición

Profesor:

Kessler, Carola

1ºcuatrimestre- 2017

Programa correspondiente a la carrera de Edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires

Programas



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: Edición

Seminario: Pensar y hacer *e-books*: de la teoría a la práctica

Profesora: Carola Kessler

Cuatrimestre: Primero

Año: 2017

Programa N°:

aprobado por Resolución N° 03704/16

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
CARRERA DE EDICIÓN
1^{ER} CUATRIMESTRE 2017

SEMINARIO DE GRADO

PENSAR Y HACER *E-BOOKS*: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Profesora a cargo: Ed. Carola Kessler

Legajo N° 139.173

▪ **FUNDAMENTACIÓN**

Dado el continuo crecimiento y cambio del mercado de publicaciones digitales, sus formatos y plataformas, hoy la persona que edita necesita actualizarse en sus conocimientos teóricos, y más aun, conocer las cuestiones prácticas y técnicas que intervienen en su realización, así como también los criterios a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones relativas a su edición y a su publicación.

En efecto, en las últimas dos décadas se ha registrado una creciente tendencia hacia los formatos, la lectura y la distribución digital, que se han sumado al formato tradicional de libros o publicaciones periódicas, en algunos casos como alternativa complementaria, y en otros como soporte principal. En este contexto, la progresiva digitalización y los entornos virtuales cobran mayor relevancia. Esto se evidencia con fuerza en el campo editorial.

La actualización de los requerimientos y aplicaciones para el diseño, proyección y construcción de estos productos resulta compleja, y requiere de nuevas destrezas. Se trata de una necesidad cada vez más creciente y manifiesta en la Carrera de Edición, a la cual damos respuesta con este seminario de grado, que surge de los avances y experiencias de docencia y de investigación específicas que el equipo de cátedra propuesto realiza en la materia Informática Aplicada a la Producción Editorial.

▪ **OBJETIVOS**

El objetivo principal de este seminario es generar un ámbito de análisis, prueba y generación de publicaciones en sus distintas concepciones. En base a esta propuesta general, son nuestros objetivos específicos:

- Dar a conocer las diversas plataformas y formatos disponibles para las publicaciones
- Realizar un análisis de casos actuales que resulten representativos
- Diseñar pautas para la concepción de una nueva publicación electrónica
- Comprender el software a utilizar, y las metodologías y los flujos de trabajo

• CONTENIDOS

Unidad 1: Del impreso a lo digital

Entendemos que quienes editamos nos desarrollamos intelectual y profesionalmente en un área temática que comporta una fuerte tradición, donde las publicaciones impresas aún son predominantes en el uso personal e institucional y en el mercado. Poder repensar los conceptos básicos de las publicaciones para iniciar una práctica y una forma de trabajar con un enfoque nuevo –o mejor aun: ampliado–, son los ejes de esta unidad introductoria.

Bibliografía:

Bonsiepe, G. (1999). *Del Objeto a la interfase. Mutaciones del Diseño*. Buenos Aires: Infinito.

Genette, G. (1989). *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid: Taurus.

Genette, G. (2001). *Umbrales*. México: Siglo XXI.

Figuraciones (2011). Revista, nº 9. Disponible en <http://www.revistafiguraciones.com.ar>.

Kozak, C. (2012). *Tecnopoéticas argentinas: archivo blando de arte y tecnología*. Buenos Aires: Caja Negra.

Lebert, M. (2009). *Una corta historia del ebook*. Universidad de Toronto. Disponible en <<http://www.etudes-francaises.net/dossiers/ebookES.pdf>>

Piscitelli, A. (2005). *Internet, la imprenta del siglo XXI*. Madrid: Gedisa.

Scolari, C. (2008). *Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la Comunicación Digital Interactiva*. Barcelona: Gedisa.

Scolari, C. (2009). Mientras miro las viejas hojas. Una mirada semiótica sobre la muerte del libro. En: Carlon & Scolari (eds.), *El Fin de los medios masivos. El comienzo de un debate*. Buenos Aires: La Crujía.

Zanoni, L. (2008). *El imperio digital*. Buenos Aires: Ediciones B.

Unidad 2: Análisis de publicaciones electrónicas

Tomando ejemplos actuales, particulares y diferentes entre sí, en esta unidad se analizará qué es lo que se puede hacer, cómo es la actualidad de las publicaciones electrónicas, qué elementos contienen y podemos comenzar a pensar, y qué implica su realización.

Los materiales a analizar en esta unidad pertenecen a un corpus de publicaciones actuales para diferentes soportes digitales (selección de cátedra).

Bibliografía:

Eco, U. (1987). *Lector in fabula*. Barcelona: Lumen.

Lakoff, G., Johnson, M. (1998). *Metáforas de la vida cotidiana*. Madrid: Cátedra.

Traversa, O. (2001). "Aproximaciones a la noción de dispositivo". En *Signo y Señal* 12, Instituto de Lingüística, Buenos Aires: FFyL-UBA.

Verón, E. (1985). "El análisis del 'contrato de lectura', un nuevo método para los estudios de posicionamiento de los soportes de los media", en *Les Medias: experiences, recherches actuelles, applications*. París: IREP.

Unidad 3: Dispositivos, formatos y opciones de navegación

Cada dispositivo de lectura (e-readers, tablets, celulares, computadoras, etcétera) implica una técnica y concepción diferente. Veremos las actuales tecnologías y qué es posible realizar en cada caso. Curaduría de contenidos (y herramientas), publicaciones periódicas digitales, ebooks, pdf interactivo, catálogos en línea. Obsolescencia de los formatos.

Preservación de la información en publicaciones (web y nativas). Pérdida de información en dispositivos e internet.

En la segunda parte de la unidad se trabajará: la instancia de entrada a la interfaz; jerarquización de contenidos; la relación inter-contenido; las metáforas utilizadas para la navegación; el reconocimiento por parte del usuario; recursos; e interfaz intuitiva.

Bibliografía:

Codina, L. (1997-1998). "H de Hypertext, o la teoría de los hipertextos revisitada", en *Cuadernos de Documentación Multimedia*, nº 6-7. Disponible en: <<http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista//cuad6-7/codina.htm>>.

Costa, J. (1998). *La esquemática: visualizar la información*. Barcelona: Paidós

Nielsen, J. (2003). *Usabilidad. Diseño de sitios Web*. Madrid: Pearson.

Nielsen, J., Budiu, R. (2012). *Usabilidad en dispositivos móviles*. México: Anaya.

Manovich, L. (2013). *Software takes command*. New York: Bloomsbury.

Mijksenaar, P. (1997). *Visual Function: An Introduction to Information Design*. Princeton: Princeton Architectural.

Scolari, C. (2010). "¿Podremos leer un PDF dentro de 100 años? Disponible en <<http://hipermediaciones.com/2010/11/11/%C2%BFpodremos-leer-un-pdf-dentro-de-100-anos>>

Ronselend y Morville (2000). *Arquitectura de la información*. Cap. 1, 2 y 3. México: McGraw Hill.

Unidad 4: Diseño de la publicación. Soporte y contenido

Conceptos básicos de diseño aplicado a la edición de libros y, más específicamente, a las publicaciones electrónicas. La percepción visual en la pantalla. Estructura, retículas. Instancias *touch*. Interactividad. Usuario 3.0.

Especificidades de cada formato: lectores de diversas marcas, tabletas, teléfonos, pantallas. Colores, configuraciones, resoluciones, tamaños. Formatos de salida: epub2, epub3, ibook y otros. Recursos específicos de cada uno. Widgets, animaciones, applets, integración de contenidos (mapas, infografías, etcétera), hipermedia, interactividad. Hots spots. Retroalimentación. Familias tipográficas en dispositivo.

Bibliografía:

Ambrose, G., Harris, P. (2008). *Retículas*. Barcelona: Parramón.

Cerezo, J. (1999). "Estilo Digital y Tipografía Digital". En *Diseñadores en la nebulosa. El diseño gráfico en la era digital*. Cap. 2 y 3. Madrid: Biblioteca Nueva.

Haslam, A. (2007). *Creación, diseño y producción de libros*. Barcelona: Blume.

Kessler, C., Díez, M.C. (2014). "Publicaciones digitales: hacia una edición profesional". En I Jornadas de Humanidades Digitales, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Buenos Aires.

Manovich, L. (2006). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*. Buenos Aires: Paidós.

Samara, T. (2008). *Diseñar con y sin retícula*. Barcelona: Gustavo Gili.

Unidad 5: Preparación de originales y armado de la publicación

El original editado. Uso de plantillas en archivos de texto. Preparación de imágenes y sus diferentes formatos. Sonido y video. Multimedia. Hipervínculos. Evaluación de diferentes flujos de trabajo. Evaluación de las herramientas actuales: pagos versus software libre. Herramientas y software disponible: Adobe Indesign, Sigil, iBooksAuthor (Apple), otros. Plataformas: Adobe DPS, Wordpress, OJS, otros. Introducción al lenguaje HTML5, CSS. Inserción de metadatos. Testeo y beta.

Bibliografía:

Apunte de cátedra: "Preparación de originales y armado de la publicación".

Gotor, S. (2012). *De Word a Kindle. Manual para la creación de libros digitales*. Lecturas hispánicas.

Kindle Direct Publishing (2012). *Crear un libro para Kindle*. Amazon Digital Services.

Unidad 6: Acceso, distribución y comercialización

Opciones para la distribución de los libros electrónicos: tiendas, sitios web especializados. Kindle eBooks, Apple Store. Reflexión sobre los alquileres, préstamos, suscripciones temporales y otras alternativas que cambian la concepción tradicional de "adquisición", en el marco actual de los debates sobre el acceso al conocimiento y la información. Tipos de licencias creative commons. Circuito de e-books vs publicaciones periódicas. Herramientas de medición. Google analytics, métricas en general.

Bibliografía:

Busaniche, B. (2007). *Monopolios artificiales sobre bienes intangibles*. Córdoba: Fundación Vía Libre.

García, C. y otros (2012). *Libros electrónicos y contenidos digitales en la sociedad del conocimiento. Mercado, servicios y derechos*. Madrid: Pirámide.

Kessler, C. (2013). "Desafíos en la edición y el comercio de publicaciones electrónicas". En Actas de las I Jornadas de Investigación en Edición, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Disponible en <<http://jornadasedicion.org/i-jornadas-de-investigacion-en-edicion-actas/>>

Vicente, A., Gozzer, S. (2012). "¿Quién le teme al Amazon feroz?", en *La Vanguardia.com*, Disponible en: <<http://www.lavanguardia.com/internet/20120502/54287671438/quien-teme-al-amazon-feroz.html>>

▪ METODOLOGÍA DE CLASES

Las clases del seminario se desarrollarán con una modalidad de teórico-práctico, de forma complementaria. Según los requerimientos de cada unidad, junto a la exposición y explicación del docente a cargo, se presentará un análisis de casos específicos, se realizará una lectura y puesta en común de material teórico, y prácticas en computadoras sobre determinados software de aplicación, como metodologías didácticas principales.

▪ MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

A lo largo del seminario se realizarán actividades de producción que se plantearán a partir de las metodologías indicadas. Del cumplimiento de las mismas surgirá una nota parcial de cursada. La evaluación final constará de la realización de una monografía sobre temáticas del seminario, que surgirán de temas elegidos por cada alumno, y aceptados por la cátedra. Para llegar a esta instancia se deberá cumplir un mínimo de 80% de asistencia. La calificación para la aprobación debe ser igual o mayor a 4 (cuatro).

▪ EQUIPO DE CÁTEDRA

Profesora a cargo: Carola Kessler

Docentes: María Clara Diez, Paula D'Amico y Pamela Álvarez

▪ HORARIOS DE CLASE

Las clases se desarrollarán los días jueves de 17 a 21 hs.

Prof. Ed. Néstor Labbé
Prof. Académico
Carrera de Edición
Fac. Filosofía y Letras (UBA)

Ed. Carola Kessler