

TÍTULO PONENCIA Discursos, imaginarios y conflictos en la inserción del diseño en el campo de la edición

NOMBRE PONENTE Gerardo Kloss Fernández del Castillo

ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL Maestría en Diseño y Producción Editorial, UAM Xochimilco

MAIL gfkloss@gmail.com

FECHA: 10 de noviembre de 2016

Resumen de la ponencia

En su origen, esta investigación intentaba aplicar herramientas retóricas y semióticas para analizar las relaciones entre los distintos métodos históricamente utilizados en el diseño editorial para organizar el espacio de la página, y las condiciones sociales, económicas, culturales y tecnológicas de la época en que surgió cada método; desde la perspectiva de que las nociones de *libro*, *página* y *lectura* no son estables ni universales, sino social e históricamente construidas, por lo que a su vez ninguna regla de diseño editorial, de tipografía o de legibilidad es estable ni universal, y cada una opera en relación con su propio contexto de producción y recepción.

Sin embargo, pronto topamos con que para dejar de pensar al diseño editorial como un arte autónomo era necesario entender cómo se inserta dentro del campo editorial; sin entender el campo editorial, no sabemos qué es lo específicamente editorial en la labor de un diseñador, y dicho campo editorial se encuentra en crisis.

Aparentemente, el problema más urgente del campo editorial es el peligro de su extinción a causa del cambio tecnológico. Una mirada más atenta muestra que no se está extinguiendo, pero tiene que repensar urgentemente su existencia, que no consiste en comercializar “papel manchado”, sino en gestionar contenidos, y en ofrecer bienes y servicios intangibles, como el filtrado y la amplificación, que propone

Michael Bhaskar, así como otros no menos valiosos, laboriosos y escasamente visibles, como la corrección de los textos, su apropiada composición tipográfica y su mejor organización en el espacio de la página.

El problema de la visibilidad y la invisibilidad social, con las semejanzas y diferencias que hay entre la visibilización de la industria editorial y los estudios citados por Erving Goffman, como las enfermeras clínicas y las agencias funerarias, indujeron un giro sociológico en el proyecto, que nos llevó a realizar entrevistas profundas con 24 autores, editores, correctores, diseñadores, jefes de producción y libreros.

Paradójicamente, un oficio dedicado a construir y amplificar la visibilidad ajena tiende a ser en sí mismo invisible. Durante siglos la visibilidad del campo editorial se depositó en la materialidad del libro, el papel, la imprenta, la librería, la biblioteca y la exquisita sensorialidad de la mitología Gutenberg; pero, al desmaterializarse el libro, hoy este campo busca cómo demostrarle a la sociedad que su materia de trabajo, intangible y poco visible, sigue produciendo valor agregado que vale la pena pagar.

Por el camino, y dado que una de las cosas que más le urgen al campo editorial es una explicación acerca de la razón de su existencia en los tiempos digitales, cualquier teorización al respecto necesita atravesar algunas duras pruebas; términos claves de los que se habla mucho y con la boca llena, pero cuya definición es todavía polémica y escurridiza: palabras como *texto*, *libro*, *edición*, *diseño*, *lectura* y *digital*.

Resumen curricular

Gerardo Kloss Fernández del Castillo estudió Diseño de la Comunicación Gráfica en la UAM Xochimilco, la maestría en Edición en la Universidad de Guadalajara y es pasante del doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha sido diseñador, editor, redactor, corrector, tipógrafo, creativo publicitario, director de arte, analista de mercados, dibujante, guionista y reportero.

Fue presidente, tesorero y editor de Encuadre, Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico. En la UAM Xochimilco dirigió el Programa Editorial de la División de Diseño, coordinó la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica y hoy coordina la maestría en Diseño y Producción Editorial. Escribió el ensayo “Las escuelas de diseño gráfico” en el libro *100 años de diseño gráfico en México*, así como los libros *Entre el diseño y la edición*, *El papel del editor* e *Historia, diseño y edición*.

Fuentes de consulta relativas a la exposición

- Berger, P. y Luckmann, T. 2003. *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Bhaskar, M. 2014. *La máquina de contenido. Hacia una teoría de la edición desde la imprenta hasta la red digital*. México: FCE.
- Bourdieu, P. 1990. “Algunas propiedades de los campos”, en: P. Bourdieu, *Sociología y cultura* (págs. 135-141). México: Conaculta.
- Goffman, E. 1989. *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Kloss, G. (2013). “Enseñar lo editorial”, en: G. Kloss, *Historia, diseño y edición, colección Antologías* (págs. 122-225). México: UAMX.

Obras del ponente

Libros publicados

- KLOSS, G. 2013. *Historia, diseño y edición, colección Antologías*. México: UAMX.
- KLOSS, G. 2009. *Entre el diseño y la edición. Innovación tecnológica y tradición cultural en el diseño editorial*. México: UAM.
- KLOSS, G. 2007. *Entre el oficio y el beneficio: el papel del editor. Práctica social, normatividad y producción editorial*. Guadalajara: Santillana/Editorial

Universitaria de Guadalajara/Red Nacional Altexto.

KLOSS, G. 1993. *Libros de Diseño, catálogo histórico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-X*. México: UAM.

Capítulos de libros

KLOSS, G. 2009. “Las escuelas de diseño gráfico”, en *Cien años de diseño gráfico en México* (coord. Giovanni Troconi). México: Artes de México - UAM.

KLOSS, G. 2004. “Algunos extraños habitantes de la fuente. La letra, materia prima de la tipografía”, en *Ensayos sobre diseño, tipografía y lenguaje*. México: Designio / Encuadre.

KLOSS, G. 2004. “Consecuencias de la invención de la imprenta”, en *La Casa de la Primera Imprenta de América, edición conmemorativa del 10º aniversario*. México: UAM.

Artículos arbitrados

KLOSS, G. 2015. “Posibilidades intersemióticas del diseño editorial en *La cantatrice chauve* de Eugène Ionesco”, en *Inventio. La génesis de la cultura universitaria en Morelos*, año 11, Núm. 24: 49-58, julio-octubre 2015. Cuernavaca: UAEM.

KLOSS, G. 2015. “El diseño de la edición no es más que un astillero de signos”, en *Diseño en síntesis. Reflexiones sobre la cultura del diseño*, año 23, Núm. 52-53: 128-139, otoño 2014-primavera 2015. México: UAM.

KLOSS, G. 2008. “Enseñar lo editorial”, en *Mm1, un año de diseñarte*, Núm. 10: 103-132. México: UAM.

PINEDA, A., y G. KLOSS. 2008. “Una metáfora tipográfica más”, en *Encuadre, revista de la enseñanza del diseño*, Vol. 2, Núm. 13: 61-83. México: Encuadre.

KLOSS, G. 2006. “Algunos apuntes históricos sobre las escuelas de diseño gráfico en México”, en *Encuadre, revista de la enseñanza del diseño*, Vol. 2, Núm. 9: 24-33.

México: Encuadre.

ARANDA, A., y G. KLOSS. 2006. “El diseño y el proceso editorial”, en *Investigación y diseño. Anuario del posgrado en Ciencias y Artes para el Diseño*, Núm. 3: 133-156. México: UAM.

KLOSS, G. 2002. “¿Zumárraga tras los pasos de Lutero? Éxitos y fracasos del primer proyecto de comunicación masiva en México”, tres partes, en *Encuadre, revista de la enseñanza del diseño*, Vol. 2, Núms. 1: 14-23, 2:16-21 y 3:15-22. México: Encuadre.

RIVAUD, A., y G. KLOSS. 2000. “De ferias, bibliotecas, pasado, futuro, justicia, democracia y otros temas... reflexiones sobre una visita a la reunión anual de la American Library Association”, en *Educación y biblioteca*, Año 12, Núm. 116: 20-26. Madrid.

KLOSS, G. 1998. “La nueva Ley Federal del Derecho de Autor: ¿protección o abandono para los creadores artísticos e intelectuales?”, en *En Síntesis*, Año 9, Núm. 26: 28-41. México, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.

Creación literaria

KLOSS, G. 2013. *La recta*. México: Intendencia de las Letras.

KLOSS, G. 1999. “La hoja de la humilde higuera”, en *Pájaros en el alambre*. México: edición por cooperación.