

Temario de Profesores de Escuelas de Artes y Oficios

Edición de Arte

([BOE del 31 de marzo de 2004](#))

Cuestionario específico

1. La edición de arte. Conceptos básicos. Productos y áreas. La actividad profesional del editor de arte. El proyecto de edición de arte: tipología, concepto y metodología. Coordinación y producción. Presentación. Gestión, promoción y comercialización. La edición de arte y la edición industrial.
2. La edición de obra gráfica. Características generales. Aspectos técnicos, económicos y legales. Carpetas y colecciones, elaboración y presentación. Interrelación con otras áreas industriales, tecnológicas, artísticas, empresariales. La edición de obra gráfica en España.
3. La edición de bibliofilia. Características generales. Aspectos estéticos, técnicos, económicos y legales. Ornamentación e ilustración en el libro de bibliofilia. Edición facsímil. La edición de bibliofilia en España, evolución. Ejemplares notables.
4. La edición de objetos y múltiples: definición y características. Libro objeto y libro de arte seriado. Aspectos diferenciadores: técnicos, económicos y legales. La edición de una obra de arte múltiple, condicionantes. El sector objetos y múltiples en España.
5. La edición de arte en Europa y en España. Antecedentes históricos y evolución. Tendencias estéticas. Impresores y ejemplares destacables. El mercado de la edición de arte, relevancia económica.
6. Orígenes y evolución de la edición de arte. Las vanguardias históricas, el período de entreguerras y su aportación al arte gráfico y la edición. Editores y editoriales. Artistas, autores y obras más importantes.
7. La edición de arte y las vanguardias europeas y americanas a partir de 1945. Principales movimientos artísticos y literarios, aportaciones al arte gráfico y la edición. Editores, editoriales, artistas y autores más destacados en Europa y Estados Unidos.
8. Situación actual de la edición de arte. Tendencias estéticas. Editores y editoriales más representativas. Acontecimientos profesionales: ferias nacionales e internacionales, congresos, asociaciones, publicaciones especializadas. Perspectivas futuras de la edición de arte.
9. El dibujo como medio de expresión artística. Elementos del dibujo. Conceptos básicos de dibujo: apunte, boceto y obra final. Materiales y técnicas. El dibujo aplicado al proyecto de edición de arte.
10. Modos de ver y dibujar. Dibujo mimético. Dibujo descriptivo. Dibujo representativo. Dibujo expresivo. Dibujo comunicativo. Dibujo analítico y científico. Planificación y factores condicionantes del dibujo en función de su aplicación.

11. Herramientas digitales de dibujo: software de dibujo vectorial. Métodos de trabajo y operaciones habituales. Formatos de archivo. Dispositivos de salida. Creación y gestión de fuentes tipo-gráficas. Su aplicación en la edición de arte.

12. Herramientas digitales de dibujo: software de dibujo bitmap y tratamiento de imágenes. Métodos de trabajo de resolución y tratamiento de la imagen. Formatos de archivo. Dispositivos de entrada y salida. Su aplicación en la edición de arte.

13. Los sistemas de representación y su aplicación en la concepción, análisis, desarrollo y comunicación de los proyectos de edición de arte en sus diferentes ámbitos.

14. La encuadernación. Conceptos básicos. Productos y áreas de la encuadernación. La encuadernación en el conjunto del proyecto editorial, condicionantes. La encuadernación artesanal e industrial. El mercado de la encuadernación, relevancia económica.

15. La encuadernación como actividad profesional. El taller de encuadernación: requisitos y equipamiento, organización. El proyecto de encuadernación: metodología. Coordinación y producción. Presentación. Gestión, promoción y comercialización.

16. Los estilos y las técnicas en la encuadernación. Rústica, biblioteca, flexible. Cosidos, escartivanas. Lomos. Cajos. Tapas. La encuadernación en pergamino y piel. Ornamentación de las tapas. Interrelación con otras áreas.

17. Orígenes y evolución de la encuadernación. La encuadernación en España, panorama histórico y evolución. Situación actual. La encuadernación en el conjunto del proyecto de edición de arte, condicionantes.

18. Tendencias actuales de la encuadernación. Estilos. Acontecimientos profesionales: asociaciones, congresos, publicaciones especializadas, ferias, premios. Ámbitos de interrelación con el diseño gráfico, la edición de arte y otras especialidades.

19. El grabado y la estampación. Conceptos básicos. Clasificación y características de los principales grupos de técnicas. Productos y áreas del grabado. Interrelación con otras especialidades. El grabado y las técnicas de estampación en el contexto del proyecto de edición de arte.

20. La actividad profesional del grabador. El taller de grabado: requisitos y equipamiento, organización. El proyecto de grabado y técnicas de estampación: metodología. Coordinación y producción. Presentación. Gestión, promoción y comercialización.

21. Las técnicas de grabado y estampación. Orígenes y evolución. Principales centros de producción. El coleccionismo y la edición de estampas. El grabado de creación y el grabado de reproducción.

22. El grabado y la estampación en España. Antecedentes históricos y evolución. Principales creadores y talleres de obra gráfica.

23. Situación actual de las técnicas de grabado y estampación. Tendencias estéticas. Creadores y talleres más importantes. Acontecimientos profesionales: asociaciones, congresos, publicaciones especializadas, ferias. Interrelación con la edición de arte y otras especialidades.

24. El grabado en relieve en la producción de obra gráfica original. Orígenes y evolución. Materiales, técnicas y procedimientos. Interrelación con otras técnicas utilizadas en la edición de arte.

25. Panorama histórico de la creación artística en Europa mediante procedimientos de grabado en relieve: creadores significativos y su obra, temática y evolución estética, principales centros de producción. Relaciones con la edición.

26. Panorama histórico de la creación artística en España mediante procedimientos de grabado en relieve: creadores significativos y su obra, temática y evolución estética. Relaciones con la edición.

27. La estampa japonesa: técnicas, temática, evolución. Escuelas y creadores. Su influencia técnica y estética en la creación artística occidental. Relaciones con la edición.

28. El procedimiento xilográfico: orígenes, materiales y herramientas. Fibra y contrafibra, maderas naturales y productos industriales, materiales alternativos. Procesos sustractivos y procesos de adición de materia. Usos en la actualidad.

29. Técnicas de impresión en los procedimientos de relieve. Tipos de prensas. Estampación monocroma y polícroma. Sistemas de registro para la impresión a color. Combinación del procedimiento de relieve con matrices de plano y hueco, limitaciones técnicas.

30. El dibujo para las técnicas xilográficas. Materiales y técnicas de dibujo más apropiados. Transferencia del boceto. Dibujo directo sobre la matriz. Planificación de imágenes complejas a color. Aportación del material y procedimiento xilográfico a la imagen.

31. Los procedimientos calcográficos. Orígenes y evolución. Materiales y técnicas. Características diferenciales de la imagen calcográfica. Interrelación con otras técnicas de grabado y estampación y la edición de arte.

32. Los procedimientos calcográficos directos e indirectos. Materiales y técnicas. Combinación de técnicas. El entintado y la estampación. Características diferenciales. Mordientes y productos de reserva, clasificación, utilización. El procesado de la matriz calcográfica.

33. Textura y volumen en los procedimientos calcográficos. Técnicas aditivas en el grabado contemporáneo. Orígenes y evolución. Características y procedimientos gráficos. Impresión. Las técnicas aditivas y la edición de arte.

34. La estampación en los procedimientos calcográficos. Tipos de prensas y sistemas de registro. Impresión polícroma. Tratamiento y utilización del papel y las tintas. Combinación del procedimiento calcográfico con matrices de plano y relieve, limitaciones técnicas.

35. El dibujo para las técnicas calcográficas. Bocetos de línea y mancha. Análisis del proceso técnico a partir del boceto, planificación. Materiales y técnicas de dibujo para los diversos procedimientos directos e indirectos. Transferencia del dibujo.

36. Panorama histórico de la creación artística en Europa y en España mediante técnicas de estampación en plano: creadores significativos y su obra, temática y evolución estética. Relaciones con la edición.

37. La impresión planográfica. Orígenes, evolución técnica y características de la imagen litográfica. Materiales, técnicas y maquinaria. Interrelación con las técnicas de grabado y estampación y la edición de arte.

38. La litografía sobre piedra. Fundamentos físico-químicos del proceso, características de la matriz y tipos. Las matrices metálicas: características, tipos, comportamiento físico-químico. Procesado de la imagen litográfica sobre piedra y sobre metal.

39. El dibujo para las técnicas litográficas. Materiales y técnicas de dibujo más afines al proceso litográfico. Dibujo directo. Boceto y reporte litográfico.

40. La fotolitografía. Realización de transparencias. Emulsiones fotográficas en los medios litográficos: negativas, positivas, tono continuo. Insolación. Procesados. Aplicación en la edición de arte.

41. La estampación litográfica, particularidades. La litografía a color. Técnicas y sistemas de registro. Estampación directa y offset. Combinación del proceso litográfico con otras técnicas, limitaciones y recursos. Infraestructura, equipamiento y organización básica de un taller de litografía.

42. Panorama histórico de la creación artística en Europa y en España mediante procedimientos permeográficos: creadores significativos y su obra, temática y evolución estética. La serigrafía en Oriente. Relaciones con la edición y otros sectores productivos.

43. La impresión permeográfica, fundamentos. Origen, antecedentes y evolución. Materiales y técnicas, características. Aplicaciones artesanales e industriales. Interrelación con otras técnicas de grabado y estampación. La serigrafía y la edición de arte. Nuevas tecnologías en la impresión permeográfica.

44. Los procedimientos de creación de imagen en serigrafía. El dibujo para la técnica permeográfica: bocetos para procedimientos directos y fotoquímicos. Clisado de la pantalla. Técnicas fotoquímicas y no fotoquímicas, características y procedimientos. Factores que intervienen y selección de materiales. Comportamiento y tipos de emulsiones fotosensibles, exposición y revelado. Tipones manuales y fotográficos. Técnicas de elaboración y manipulación. Nuevas tecnologías.

45. La estampación serigráfica. Técnicas y máquinas. Sistemas de registro. La estampación policroma. Soportes y tintas de impresión serigráfica. Nuevas tecnologías. Infraestructura, equipamiento y organización básica de un taller de serigrafía.

46. Electrografía e infografía como técnicas de creación gráfica: definición, orígenes y evolución. Materiales, sistemas y equipos. Electrografía, infografía y edición de arte. La estampa digital.

47. Panorama actual de la creación artística mediante nuevas tecnologías en EE.UU., Europa y Japón. Creadores significativos y su obra, temática, evolución estética. Su influencia y relaciones con la edición y otros sectores productivos.

48. El libro: concepto y morfología. Estructura y partes del libro encuadernado, terminología. Géneros del libro. Clasificación y características según su tipología. Principales estilos y tendencias actuales. El libro industrial y el libro artesanal.

49. El libro a través de la historia, su significación. Antecedentes: primeras formas y materiales. Evolución. Las primeras bibliotecas y el comercio del libro

en la antigüedad. Principales centros de producción del libro a lo largo de la historia.

50. La industria del libro en el siglo XX. Sectores. Editores y editoriales. Nuevos modos y formas de publicación y edición. La promoción del producto editorial. Presentación y comercialización virtual de los diferentes productos del sector. Relaciones con otros sectores productivos.

51. El diseño del libro: metodología, elementos básicos, fases, condicionantes, costes. Particularidades del diseño según tipología. El proyecto editorial. Gestión completa de un producto editorial: organización, planificación, producción y distribución. Edición profesional y autoedición.

52. La maquetación en el proceso de diseño del libro. Maquetas y retículas. Estructura de la página. La maqueta digital: software de maquetación. Métodos de trabajo y operaciones habituales. Formatos de archivo. Dispositivos de salida. Gestión de fuentes tipográficas.

53. La letra: morfología y estructura. Clasificaciones. La escritura como elemento expresivo. Caligrafía occidental y caligrafía chino-japonesa. Evolución histórica. Técnicas y materiales. Estilos clásicos y tendencias actuales. Figuras representativas.

54. La tipografía: historia y evolución. Conceptos generales. Estilos y familias tipográficas. Especificaciones y variables tipográficas. Sistemas de medida. Aspectos semánticos, funcionales y técnicos de la tipografía. Composición tipográfica tradicional y digital.

55. El texto: clasificación según estructura, según contenido. La elección de la tipografía y la composición del texto, condicionantes. Legibilidad. Variables tipográficas. Las normas tradicionales en la composición de textos. Relación texto e imagen.

56. Ortografía técnica. Conceptos básicos. Ortografía especializada. Ortotipografía, su importancia. La corrección de textos. Signos y uso correcto de los mismos. Abreviaciones y abreviaturas. Usos y normas establecidas.

57. La imprenta. Historia, desarrollo y consecuencias socioculturales de su expansión por Europa. Los grandes impresores. La imprenta en la actualidad.

58. Las técnicas de impresión industriales. Orígenes y evolución. Definición y características de los diferentes sistemas de impresión industrial. Procesos técnicos de cada sistema. Las nuevas tecnologías en la impresión.

59. La fotorreproducción en las artes gráficas. Tipos de originales y su tratamiento específico de cara a la óptima reproducción. Sistemas de captura de imágenes analógicos y digitales. Evaluación de fotolitos. Revisión y corrección de pruebas.

60. Fotomecánica digital. Principios teóricos y tecnología. El proceso de digitalización. La reproducción del color. El tratamiento de la imagen. Formatos digitales para imagen y texto. Sistemas de salida. Calibración de dispositivos. Sistemas de preimpresión. Revisión y corrección de pruebas.

61. El papel: origen y evolución. Difusión del papel. Composición y fabricación. El papel artesanal y el industrial. Clasificación y formatos. Aspectos estéticos, económicos y técnicos según el producto final. Conservación y restauración. Otros soportes de impresión.

62. El papel de grabado: componentes y proceso de fabricación. Tipología, características y propiedades. Adecuación al sistema de impresión. El papel para la encuadernación. Influencia de la evolución del papel en la edición de arte gráfico.

63. Las tintas. Evolución técnica. Tipos y características. Composición y fabricación. Aditivos y modificadores. Relaciones entre tinta y soporte de impresión. Características y adecuación al sistema de impresión.

64. La imagen. Naturaleza y clasificación. Criterios y métodos de análisis. Iconicidad y abstracción. Factores estéticos, éticos y cognitivos. La sociología y la psicología de la imagen.

65. El alfabeto visual. Elementos básicos de la plástica: morfológicos, escalares, dinámicos. Principios compositivos. Módulos y estructuras aplicadas a la edición de arte. Técnicas visuales y estrategias de comunicación gráfica.

66. El color: fundamentos y teorías. Categorías y dimensiones del color. La percepción del color: mecanismos fisiológicos y psicológicos. Significación y semiótica del color. El color en la edición de arte. Reproducción y normalización del color.

67. La percepción visual. Teorías psicofísicas y psicológicas. Influencias cognitivas y emocionales en la percepción. La psicología del arte y su aplicación a la edición de arte.

68. El libro-objeto, el libro de artista. El lenguaje visual. El libro como espacio artístico. La sensorialidad en la configuración del mensaje. Su repercusión en las distintas etapas del diseño y edición del libro-objeto. Ejemplares notables y creadores destacados.

69. La ilustración en el libro: orígenes, evolución, técnicas. Análisis de la imagen prefotográfica y postfotográfica en el libro. El libro ilustrado en la actualidad, tipología y características. Acontecimientos profesionales vinculados a la ilustración: ferias, asociaciones, publicaciones, premios. La ilustración en la edición de arte.

70. La fotografía: orígenes y evolución. Los procesos de impresión desde la aparición de la fotografía, características técnicas. Implicaciones en el proceso de diseño y edición del libro. Su aplicación en la edición de arte.

71. El proyecto de edición de arte. Tipos. Fases del proyecto, metodología proyectual. El proceso creativo. Dialéctica entre la idea y su realización, viabilidad. La memoria económica.

72. Producción y gestión de un proyecto de edición de arte. Organización, planificación y gestión de la producción. Distintos profesionales que participan. El proceso hasta la distribución del producto. El marketing del producto de edición de arte.

73. La promoción de la edición de arte, la encuadernación y el grabado y técnicas de estampación. Instituciones internacionales y nacionales. Los centros de formación. Las asociaciones de profesionales. Ferias y congresos de arte, encuadernación y arte gráfico. La promoción pública de esta área en España.

74. Obra gráfica original, tipología. Conceptos único y múltiple. Normativa internacional de edición, catalogación, identificación y numeración. Nomenclaturas. Presentación y conservación de los diferentes productos de edición de arte.

75. Legislación española sobre propiedad industrial e intelectual. Los derechos de autor. La protección de la obra.

76. La relación teoría-práctica en la enseñanza de la edición de arte. La progresión en el aprendizaje de las técnicas, herramientas y maquinaria propias de los diferentes talleres. Los factores de riesgo en el aprendizaje y la prevención de accidentes.

ANPPE
SINDICATO INDEPENDIENTE