

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

LA AUTOEDICIÓN EDITORIAL EN UNA UNIDAD DE EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRADO EN BELLAS ARTES (UB)

Las Artes en Tránsito: visiones nómadas

- Porquer Rigo, Joan Miquel
Universitat de Barcelona
Departament de Escultura, Facultat de Belles Arts
Pau Gargallo, 4. 08028. Barcelona, Espanya
joanmiquelporquer@ub.edu
- Mata Benedicto, Josep
Universitat de Barcelona
Departament de Escultura, Facultat de Belles Arts
Pau Gargallo, 4. 08028. Barcelona, Espanya
pepmata@ub.edu

1. **RESUMEN:** Durante el presente curso 2013-14 se introduce la Unidad de Experimentación Artística “Las Artes en Tránsito: Visiones Nómadas”, una asignatura entorno al concepto del “tránsito” en los últimos niveles de los estudios del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. En un contexto tan singular, se enaltece a los alumnos del grupo U3 a que adquieran también conocimientos de Autoedición y publicación editorial para realizar un libro de artista como trabajo final de la materia.
2. **ABSTRACT:** Aimed to third and fourth year students, the Artistic Experimental Unit “Arts in Transit: Nomadic Visions” is a subject which introduce the concept of “transit” in University of Barcelona Degree in Fine Art. In this singular context, the U3 group students are encouraged to also acquire skills and knowledge about book auto-editing and publishing to carry out an artist book as final work.

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

3. PALABRAS CLAVE: Walking-Art, Auto-edición, Transferencia, Innovación, Scribus, Blog / **KEYWORDS:** Walking-Art, Auto-edition, Transference, Innovation, Scribus, Blog

4. DESARROLLO:

a) Objetivos

En las próximas páginas presentaremos los características generales de la asignatura UEA “Las Artes en Tránsito: visiones nómadas” para contextualizar el uso de la autoedición editorial en el marco de la misma. Desgranaremos las principales líneas de actuación con esta forma de trabajo en el aula y fuera de ella, los medios utilizados y para acabar, en el apartado de conclusiones, nos referiremos a los altos y bajos detectados en el transcurso de la actividad y sus posibles enmiendas de cara a próximas ediciones.

b) Descripción del trabajo

La Unidad de Experimentación Artística (UEA) “Las Artes en Tránsito: visiones nómadas” ha sido una asignatura, de 6 créditos ECTS, de carácter optativo que se ha incorporado a la docencia de tercer y cuarto año de los estudios del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona en este curso que ahora finaliza, 2013-14. El abanico de UEA, especialmente impulsadas desde el Departamento de Escultura UB, son una apuesta, como su propio nombre sugiere, claramente experimental para atender a formas de creación artística singulares o que tienen poca cabida en el plan general de los estudios del Grado. El carácter altamente experimental y la especificidad de las materias hace que se priorice el trabajo con grupos reducidos (de unos 15 alumnos) y profesorado especializado.

El grupo U3 de “Las Artes en tránsito” es coordinado por el Dr. Pep Mata con la colaboración de los doctorandos Joan Miquel Porquer y Paco Navamuel. Entre los tres han trabajado en una materia centrada en explorar el concepto del tránsito -el camino, el viaje, el movimiento en el espacio físico y conceptual- como motor de creación y de reflexión ética y estética en el arte contemporáneo. Las sesiones, de cuatro horas en la mañana de

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

cada miércoles, han atendido a la clásica dicotomía entre clases teóricas (de conceptualización) y clases prácticas (de acción). Pero siendo como es una asignatura entorno al *tránsito* y a la investigación del mismo, la actividad de taller (naturalmente constreñida a cuatro paredes) debía realizarse en un espacio tan singular como la propia materia: el delta del río Llobregat.

Es el delta un espacio de contrastes. Allí donde llega la periferia de la ciudad condal, una frontera natural (el río) se difumina con una frontera formal (la urbanización,). Los pequeños huertos legales y *alegales* contrastan con grandes intervenciones espaciales como las autopistas o las vías de tren. Entre unos y otros configuran un entorno, un paisaje, transitable por caminos públicos (a veces poco visibles) que rondan ambas orillas de la vía fluvial. De acuerdo a un estudio previo del lugar, se ha establecido un recorrido prefijado por estos caminos –que responde a condiciones de interés de paisaje y paisanaje, pero también de seguridad- para realizarlo con el alumnado y que este pueda acercarse, con paso tranquilo, a la belleza oculta del Arte del caminar (Mata, 2011) (O, en su término inglés, del *Walking Art*, andar como práctica ética y estética, definido magistralmente por Careri en su *Walkscapes* –2013–)

Estas salidas tuteladas –un total de 5, combinadas con salidas autónomas de cada estudiante de acuerdo a las necesidades de su proyecto- en este espacio transurbano (Careri, 2013), junto con las sesiones teóricas que desarrolladas al inicio de curso y las tutorías personalizadas y grupales, le sirven al alumno de cualquier trasfondo disciplinar para configurar un trabajo creativo que se acaba materializando de dos maneras distintas a través de la imagen fotográfica: por una parte, en forma de obra autónoma, de imagen de exposición. Por otra, en forma de libro de artista -objetivo físico último de la asignatura y *dossier final* del trabajo realizado-.

¿Porqué un libro de artista? El formato tradicional de entrega para diferentes asignaturas es el dossier que recoge la trayectoria de trabajo desarrollada. Desafortunadamente, este objeto muchas veces se queda en un simple catálogo, una secuencia de instantáneas

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

vagamente conectadas que no dialogan entre sí. Un libro de artista es una obra per se, construida a conciencia, que narra una historia. En la tradición de los *Photobooks*, se trata de un formato que exige una reconceptualización del material recogido en el proceso creativo y/o que condiciona a ese mismo proceso. Nos interesaba especialmente este formato como resultado final ya que es muy versátil: estando los alumnos ya cerca de finalizar sus estudios, el libro de artista es una buena carta de presentación (por ejemplo para optar a una beca/ayuda de producción) y es un adecuado complemento a un currículum creativo en la red (albergándolo en plataformas como *Issuu*). El hecho de concebir también un formato común de entrega para todas las propuestas nos facilita también la posibilidad de difundir, por canales institucionales y/o externos, el trabajo de los estudiantes con la realización de una edición conjunta de todos los proyectos editoriales.

En este orden de cosas, ha tomado especial importancia en la asignatura el ofrecer herramientas con las que poder realizar este libro de artista, que complementan a aquellas que ya se deben haber recibido a lo largo de la titulación. Es ahí donde entra en juego otra estrategia novedosa, otro tránsito: acercar programas de edición y maquetación digital *Opensource* a través de la formación a distancia, autónoma, apoyada por tutorías grupales y personalizadas.

“Ueaedición” <<http://ueaedicion.blogspot.com/>> es un blog elaborado por el equipo docente en el que, mediante diversos tutoriales, se ha acercado al estudiante la utilización del software libre de edición editorial *Scribus* para elaborar un libro autoeditable de una lo más profesional posible. Muy en la filosofía del *knowhow*, los contenidos de la plataforma web muestran narrativamente -a través de diversos capítulos con texto e imagen- los pasos a seguir para configurar el objeto libro desde cero (crear el documento, distribuir sus elementos correctamente, exportarlo para su publicación digital o impresión) de acuerdo a unos condicionantes que han sido especificados previamente en el aula. Los tutoriales sea acompañan de otras secciones de consulta donde encontrar referentes comerciales (comercios relacionados con el ámbito de los materiales de edición en la ciudad condal), descargas (de programas libres de apoyo a *Scribus*) y manuales (complementarios para el

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

uso de dichos programas y/o el proceso de edición).

De una forma u otra, los tutoriales se han demostrado especialmente útiles para alumnos poco familiarizados con el entorno editorial, que descubren de esta forma tanto un soporte informático como un método de trabajo. Naturalmente, el proceso de asimilación de los contenidos, tanto técnicos como conceptuales, se ha ido siguiendo a través de sesiones de tutoría grupal y personalizada –cada dos semanas o a través de e-mail para cuestiones más prosaicas-. Las tutorías grupales tienen especial interés porque permiten, además de resolver dudas, mostrar a los alumnos ejemplos de fotolibros para que les sirvan de muestra o referente estético. Esta actividad se lleva en paralelo a la desarrollada en el otro blog de la asignatura “Artes en Tránsito” <<http://artesentransito.wordpress.com/>>, coordinado por Paco Navamuel.

“Tengo un libro maquettato... ¿y ahora qué?”. Evidentemente, la actividad desarrollada en “Ueaedición” se quedaría coja si no acompañáramos el proceso de aprendizaje hasta las puertas de la imprenta. Desde hace un tiempo, desde otras asignaturas, se había venido colaborando con *Impressionart* y se tenía conocimiento de que desarrollaban, en ocasiones, tirajes de dossieres impresos. Se nos ocurrió plantearles participar en esta nuestra propuesta de asignatura, comprometiéndose a ofrecer un pack de impresión y encuadernación a nuestros alumnos a una muy buena calidad precio. Dicho y hecho, accedieron y nos aconsejaron sobre cómo era la mejor manera de que les llegaran los encargos. Quedaba así cubierto todo el tramo desde el ordenador a la impresora y al encuadernador. Nuestro compromiso era asegurarnos de que los archivos llegaban correctamente a la tienda, listos para pasar a máquinas.

Contábamos con apenas 150 horas de actividad entre presencial y autónoma para realizar el trabajo de la asignatura, así que teníamos muy claro que debíamos establecer una planificación y fechas de entrega estrictas. Este tipo de condicionantes temporales (*planning* y *deadlines*) casaban con los de cualquier proyecto editorial, al igual que los condicionantes formales que también establecíamos: Formato del libro en DIN A5

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

apaísado, de 16 páginas a color cortadas a sangre y encuadernadas en rústica cosida, con predominancia de la imagen como medio.

La idea de acordar unas líneas obligatorias de trabajo en cuanto a formato tenía como objetivos el condicionar a los alumnos a adaptarse ante un encargo concreto y, a la vez, a facilitar su propia labor de maquetación, debiéndose preocupar primordialmente por el contenido más que por el formato pero sin descuidar la relación entre ambos. De la misma manera, la homogeneización “aparente” de los trabajos nos tenía que permitir más fácilmente su recopilación en una obra conjunta, para facilitar su montaje como volumen único, con la finalidad de divulgar los resultados gregarios de la asignatura.

c) Resultados y/o conclusiones

Pese a estar satisfechos con los resultados apreciados hasta el momento (14 de mayo de 2014) y con la motivación del alumnado para con la asignatura, es difícil determinar el éxito de la propuesta de autoedición de “Las Artes en tránsito” cuando todavía no se ha llegado al final de la asignatura, previsto para las próximas semanas. No obstante, y con las experiencias recogidas hasta el momento, tanto a nivel de alumnado en tutorías individualizadas y grupales como a nivel de profesorado de la asignatura, podemos sonsacar una serie de conclusiones y reflexiones que inciden principalmente en el ámbito de lo técnico.

- a. En relación al medio de edición: *Scribus*. Se apostó por el uso de este programa (alternativa gratuita y libre a Adobe Indesign) con la finalidad de no depender de la compra de licencias para realizar un buen trabajo editorial y de potenciar la cultura libre. Con este fin, el profesorado realizó una tarea de autoaprendizaje previo para poder desarrollar competencia con el programa y poder transmitir su uso al alumnado de forma significativa. Pese a ser una herramienta muy útil, *Scribus* ha resultado ser una herramienta un tanto inestable, con frecuentes errores, una interfaz de uso mejorable, carencia de algunas opciones de personalización y dependencia de *plug-ins* externos. Ante la falta de algunas opciones de su primo mayor de pago (como la opción de

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

exportar para imprenta en forma de *booklet*), se ha tenido que recurrir a la inventiva y adaptar algunos procesos de edición. Sin que esto último sea negativo (ya que obliga al alumnado a entender el concepto de “imposición editorial” y al profesorado a ser resolutivo), sí que añade complejidad a la acción, complicando el trabajo para aquellos alumnos poco familiarizados con programas de edición editorial. En este contexto, se ha detectado que, sin sorpresa, el estudiante que ya conoce sobre edición suele optar por el uso de *Indesign*, más accesible. Pese a ello, la baza del desarrollo de mejoras para el software libre y sin ánimo de lucro nos impulsa a continuar con el mismo, a la espera de mejoras y optimizaciones en un futuro próximo.

- b. En relación al medio de difusión: *Ueaedición*. Se optó por el uso de la tecnología *Blogger* con la finalidad de hacer libre el material docente sobre autoedición generado en la asignatura, facilitar la información al propio alumnado (que disponía de su contenido en cualquier lugar sin necesidad de entrar en plataformas como el Campus Virtual) y a cualquiera que lo desee. Como en el caso de *Scribus*, *Blogger* también ha presentado límites, especialmente en cuanto a la clasificación de la información y a formato. Al ser un medio originalmente planeado para otro tipo de publicaciones (bitácoras), el modo de organizar los tutoriales se ha visto constreñido en cuanto a formato en el *scroll* vertical, clasificación y montaje de la información e interacción con las imágenes. Así, el resultado final del tutorial no resulta especialmente atractivo para el alumnado y puede resultar confuso en algunas ocasiones. No obstante, la utilización del medio ha quedado patente a lo largo de las sesiones, incluso en el caso de los usuarios de *Indesign*, que podían seguir el tutorial gracias a la similitud de procesos (inherentes) entre este y *Scribus*. De cara a futuras ediciones se deberá mejorar en el atractivo del blog, su organización y en actualizar su contenido, así como fomentar su difusión con posibilidad de uso en otras materias.
- c. En relación al formato del libro. Es aquí donde quizás haya más espacio a mejorar de la propuesta de autoedición. Por una parte, se ha cuestionado por parte del alumnado el formato preestablecido por la dificultad de casarlo con su proyecto. Si bien esta parte es

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

comprensible, se ha dejado por ello que algunos de los proyectos más singulares se hayan configurado en formatos diferentes al A5 apaisado, pero dificultando así su reproducción futura y difusión grupal.

El formato también ha resultado un problema a la hora de exportar los archivos para algunas imprentas diferentes a *Impressionart*, debido al tamaño fuera del estándar que deviene de producir el archivo para imprenta con marcas de corte supera los 42 cm de ancho. Este hecho obliga a imprimir en plotter y, si bien la empresa colaboradora lo hace de base, no es así en el ámbito general –encareciendo la producción–. Ante este hecho, debe reducirse la proporciones del documento para que se adapte a las máquinas convencionales, desmontando el formato A5 original. Un problema de similares características deviene también del uso el A5 apaisado es la dificultad para manejarlo a nivel de producción casera con impresora convencional (ámbito tradicional de la autoedición). El uso del DIN A5 apaisado atiende a razones de armonía estética para con la observación de las imágenes del libro, normalmente vinculadas al horizonte. No obstante, de cara a futuras ediciones deberá plantearse seriamente el uso del formato actual, sus pros y contras, para convenir o no su substitución. También ha habido disconformidad a nivel de formato de contenidos (mayormente imagen frente a texto).

- d. En relación a la actuación del alumnado. El alumnado ha sido, por norma, muy activo en la realización de la asignatura pero desigual en el libro. Ya sea por lo constreñido de la propuesta, por la falta de tiempo para realizar la misma, por dificultades técnicas (sobre programario) o por poca atención a los materiales propuestos, el seguimiento de las tutorías y el resultado de las mismas varía en gran medida de acuerdo a la persona. De cara a futuras ediciones deberá potenciarse más su motivación proponiendo, por ejemplo, la publicación de facto de los mejores trabajos en un transcurso corto de tiempo.
- e. En relación al concepto de autoedición. Debemos reflexionar sobre el concepto de autoedición y su relación con la imprenta de acuerdo a que presentamos una actividad

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

exclusivamente dirigida a ser externalizada. De cara a futuras ediciones, quizás deberíamos introducir nuevos formatos de autoedición, otras perspectivas que permitieran un proyecto más personalizado de los alumnos.

- f. En relación a otras líneas a explorar. Como incorporar el concepto de *Creative Commons* en el autoedición del libro, sugerida por un alumno.

De una manera u otra, la experiencia de autoedición en las “Artes en Tránsito” ha supuesto enfrentarse a un reto: plantear desde cero una autoedición con un programario gratuito, ofreciendo al alumnado herramientas para desarrollar su proyecto artístico mediante, no olvidemos, el tránsito. Nuestro objetivo, así, no es otro que el de abrirle posibilidades a la profesionalización, acercarlo a una realidad externa (compleja) que pone en marcha competencias transversales (elementales) justo antes de dejar las cuatro paredes de la universidad. También lo es el de reclamar el libro como objeto en valor, como obra artística, como producción cultural... y hay que saber cómo se produce la cultura.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARERI, Francesco (2013) Walkscapes. El andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili (1ª Ed: 2002)

MATA BENEDICTO, Pep (2011) “Enclaves y Resonancias” En VV.AA: Beca de paisaje 2008-2011. Santa Cruz de Tenerife: Universidad de La Laguna.

MATA BENEDICTO, Pep (2013) Pla Docent de l’Assignatura “UEA Les Arts en Trànsit: Visions Nòmades”. Universitat de Barcelona. Disponible en Ub.edu (01/02/14)

[<http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=363473&idioma=CAT&recurs=publicacio>]