

Titulación: MÁSTER EN CULTURA CONTEMPORÁNEA: LITERATURA, INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y COMUNICACIÓN CULTURAL

Curso Académico: 2024-2025

Asignatura: Cultura de la edición

Código: 604057

Materia: Cultura de la modernidad contemporánea

Carácter: Optativa

Créditos ECTS: 4

Duración: Semestral

Semestre: 2º

Semestre

Idioma: Español

Requisitos: Requisitos de acceso generales al máster

Tipo de enseñanza: Presencial

Profesor: Dr. Javier Aparicio Maydeu

Email: javier.aparicio@upf.edu

BREVE DESCRIPTOR

Esta asignatura quisiera analizar la cultura contemporánea de una forma transversal y centrada en la edición no únicamente como un vehículo primordial de su difusión sino como centro neurálgico de la propia cultura en la medida en que la edición constituye un diálogo entre el autor y el lector, entre el autor y su propia obra a través del proceso editorial, y entre la obra y las distintas culturas a través de la traducción.

Se abordarán, de forma práctica, los asuntos esenciales que definen el sector editorial en el mundo contemporáneo, y asimismo se llevará a cabo una descripción del proceso editorial desde la presentación del manuscrito y las distintas lecturas profesionales y las sucesivas tareas de edición, hasta los criterios de creación de un catálogo y las líneas editoriales, la negociación y contratación de la obra por parte de agentes y editores, la prospección de mercados y el *scouting*, el proceso de diseño gráfico y producción industrial y las estrategias de *marketing*, de explotación de derechos subsidiarios (adaptaciones cinematográficas, series, teatro, etc.), y de gestión de ventas en los distintos canales de distribución, hasta la recepción por parte de la crítica y el mercado.

La asignatura se centra en el mundo del libro y en las relaciones de toda suerte que se establecen entre la edición y los actores de la cultura en la sociedad contemporánea, acentuando la inequívoca dimensión empresarial de la edición y sus vínculos con la creación literaria y otros conceptos esenciales como la originalidad frente al plagio, la tradición frente a la originalidad, los fenómenos de transtextualidad o influencia, las relaciones editor-autor, la dinámica de los premios y una mirada a los clásicos de la narrativa contemporánea, que un día fueron novedades editoriales, y su devenir en el mundo del libro enriqueciendo una cultura por definición universal.

OBJETIVOS

El principal objetivo es que el estudiante conozca, de manera pormenorizada y profesional, los procesos editoriales reunidos en torno a la creación, por un lado, y a la industria del libro y la comunicación cultural por otro.

Se dará a conocer una terminología específica, así como el lenguaje técnico de la corrección de textos y una agenda de empresas e instituciones y publicaciones del sector editorial internacional. Asimismo, se proporcionará un diccionario de términos editoriales y una bibliografía específica que incluye historias de la edición, memorias de grandes editores, correspondencia entre autores y editores y panoramas del mundo del libro en relación con la cultura contemporánea.

COMPETENCIAS

Generales:

- Capacidad de enfrentarse a la edición de un texto, escrito, oral, visual, en papel o digital que muestre la correcta ejecución de su cometido. Todomensaje requiere de una edición, de acuerdo al medio en el que se manifiesta
- Interpretar y valorar el momento histórico, social, cultural, económico en el que un determinado medio se inscribe
- Adquirir las competencias adecuadas para realizar dicho trabajo, ampliando el concepto de edición a las nuevas tecnologías y al mantenimiento de otras que perviven en el tiempo

Transversales:

- La oportunidad de elaborar, el propio alumno, un proyecto editorial (libros, revistas, páginas culturales de los periódicos) que contenga un interés manifiesto por parte del receptor.
- Transmitir una mirada crítica hacia la realidad circundante y distinguir, asunto complejo, la diversidad de discursos que reúne la sociedad actual para diferenciar, con claridad y ecuanimidad, las múltiples manifestaciones culturales que hoy presenta la sociedad contemporánea

Específicas:

- Conocimiento de la estructura, dinámica de trabajo diario y público objetivo al que, según que medio sea el utilizado, se dirige la edición de un determinado texto

- Conocimiento y comprensión del proceso de edición de un texto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Por un lado, un conocimiento práctico del proceso de edición de un libro. Por otro, una reflexión documentada acerca de la importancia del mundo editorial en la valoración y captación del talento literario y artístico, y a la vez de la difusión de la obra resultado de un proceso creativo.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

- 1 Del autor. Preliminares jurídicos, comerciales y culturales (de la anonimidad a los derechos de autor). Procesos de creación del manuscrito, originalidad, influencia, plagio, relaciones con los actores de la cadena del libro (agentes, editores, críticos). Las plataformas y escuelas de escritura creativa. Los casos Curtis Brown Creative y Ateliers NRF.
- 2 Del manuscrito. Talento y trabajo. Tipologías de la lectura profesional para la captación del talento y la mejora del producto. El informe de agencia y el editorial. Relaciones autor-agente-editor. Procesos de *editing* y *consulting*. El caso Maxwell Perkins y Thomas Wolfe. El caso Raymond Carver y Gordon Lish.
- 3 Del manuscrito al editor: agencias literarias, captación del talento y negociación y contratación. *Scouting*. Del autor como cliente. Aspectos económicos de la literatura. ¿Cuánto vale una obra? ¿Cómo se le pone precio? Anatomía de la edición, criterios de selección de las obras, los míticos comités de lectura, de la construcción de un catálogo y de las lecturas profesionales.
- 4 La edición como industria. Diseño del producto y *publishing*. Forma y contenido, otra vez. La comunicación del talento. La editorial como *marca*.
- 5 Las relaciones autor-editor. Fidelidad y política de autor. Transfuguismo. El caso Kafka-Wolff. El caso Marías-Herralde.
- 6 Consideraciones en torno al mundo editorial en relación con la cultura contemporánea:
 - 6.1 *Bestsellers* y uniformización del mercado. El éxito global al margen de la cultura local o idiomática.
 - 6.2 El funcionamiento de las tendencias y la creación de los nichos como géneros editoriales.
 - 6.3 Autoedición como *selfie*. Amazon como crisol de talento editorial.

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLÓGICAS

Comentario de lecturas del curso.

Tutorías individuales para la resolución de dudas, preguntas y orientación en cuanto a los asuntos que puedan interesar de manera específica a cada uno de los alumnos

EVALUACIÓN

Indicaciones generales: la evaluación se sigue el proceso de evaluación continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el profesorado hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección

Componentes de evaluación:

- a) Pruebas de desarrollo (exámenes, pruebas o trabajo final) 50%
- b) Trabajos y ejercicios durante el curso 40 %
- c) Asistencia con participación en clase 10%

BIBLIOGRAFÍA

APARICIO MAYDEU, Javier, *El desguace de la tradición. En el taller de la narrativa del siglo XX*, Cátedra, Madrid, 2018 (4ª edición).

-----, *Continuidad y ruptura. Una gramática de la tradición en la cultura contemporánea*, Alianza Editorial, Madrid, 2013.

-----, *La imaginación en la jaula. Razones y estrategias de la creación coartada*, Cátedra, Madrid, 2015.

ARIAS MALDONADO, Manuel: "Wikipedia y la Británica: la guerra de los mundos", *Revista de Libros*, nº 165, septiembre, 2010.

BÁEZ, Fernando: *Historia universal de la destrucción de libros. De las tablillas sumerias a la guerra de Irak*. Debate, Barcelona, 2004.

BASANTA, Antonio, *Conversaciones con editores. En primera persona*, Fundación Germán Sánchez Rupérez, Madrid, 2012.

BAUMAN, Zygmunt. *La cultura en el mundo de la modernidad líquida*. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2018.

BOURDIEU, Pierre, *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, Taurus, Madrid, 2012.

-----, *Las reglas del arte*, Anagrama, Barcelona, 2008.

CALASSO, Roberto, *Cien cartas a un desconocido*, Anagrama, Barcelona, 2015.

-----, *La marca del editor*, Anagrama, Barcelona, 2021.

CARR, Nicholas: *¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?* Taurus, Madrid, 2011

-----, *Superficiales*. Taurus, Madrid, 2017

CARRIÉRE, J.C. y Umberto Eco: *Nadie acabará con los libros*. Lumen, Barcelona, 2010

CASSANY, Daniel: *Laboratorio lector*. Anagrama, Barcelona, 2019

CASSINI, Mario: *Erratas. Diario de un editor incorregible*. Trama, Madrid, 2016

CAVALLO, Guglielmo y Roger Chartier: *Historia de la lectura en el mundo occidental*. Taurus, Madrid, 2011.

CESARI, Severino, *Giulio Einaudi en diálogo con Severino Cesari*, Anaya & Mario Muchnik, Madrid, 1984.

CHARTIER, Roger: *¿Qué es un texto?* Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2006

-----: *¿La muerte del libro?* Lom Ediciones, Santiago de Chile, 2010.

----- (junto a RODRIGUEZ DE LAS HERAS, Antonio): *El futuro del libro y el libro del futuro. Literae. Cuadernos sobre Cultura Escrita I*, 2001.

ECHENOZ, Jean, *Jerôme Landon. Mi editor*, Trama, Barcelona, 2028.

EPSTEIN, Jacob: *La industria del libro*. Anagrama, Barcelona, 2002.

ESCOLAR, Hipólito, *Historia del libro*, Fundación Germán Sánchez Rupérez, Madrid, 1998.

-----, *Manual de historia del libro*, Gredos, Madrid, 2004.

DARLEY, Andrew: *Cultura visual. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación*. Paidós, Barcelona, 2002.

GARCÍA URETA, Iñigo: *Éxito. Un libro sobre el rechazo editorial*. Trama, Madrid, 2015.

GRIGGS, Asa y Peter BURKE: *De Gutenberg a Internet*. Taurus, Madrid, 2002.

GROYS, Boris: *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Caja Negra, Madrid-Buenos Aires, 2014.

HERRALDE, Jorge, *Opiniones mohicanas*, Acantilado, Barcelona, 2001.

JARDÍ, Enric, *Así se hace un libro*, Arpa, Barcelona, 2021.

KATZ, Alejandro: "Editar y vender en el mundo digital", en *Texturas*, nº 20, mayo, 2013.

KORDA, Michael, *Editar la vida*, Debate, Barcelona, 2012.

LANIER, Jaron. *Contra el rebaño digital*. Debate, Barcelona, 2018.

LIPOVETSKY, Gilles y SEROY, Jean: *La pantalla global: cultura mediática y cine en la era hipermoderna*. Anagrama, Barcelona, 2009.

MANGUEL, Alberto: *Una historia de la lectura*. Alianza Editorial, Madrid, 2016.

McLUHAN, Marshall: *La galaxia Gutenberg*. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1990.

NEGROPONTE, Nicholas: *Ser digital*. Océano, México D.F., 1996.

NUNBERG, Geoffrey (Ed.): *El futuro del libro. ¿Esto matará a eso?* Paidós, Barcelona, 1998.

PEDRAZA, Manuel José *et al.*, *El libro antiguo*, Síntesis, Madrid, 2004.

SAID, Edward W.: *Sobre el estilo tardío*. Debate, Barcelona, 2009.

SATUÉ, Enric, *El diseño de libros del pasado, del presente, y tal vez del futuro. La huella de Aldo Manuzio*, Fundación Germán Sánchez Rupérez, Madrid, 1998.

SCHIFFRIN, André, *La edición sin editores*, Destino, Barcelona, 2004.

SUÁREZ, Juan Luis: "¿Humanidades digitales en español?", en *Ínsula*, nº 762, junio, 2010.

TAYLOR, Astra: *The People's Platform: Taking Back Power and Culture in the Digital Age*. Metropolitan Books, London, 2014.

THIRWELL, Adam: *La novela múltiple*. Anagrama, Barcelona, 2014.

UNSELD, Siegfried, *El autor y su editor*, Taurus, Madrid, 2002.

VILA-SANJUÁN, Sergio, *Pasando página. Autores y editores en la España democrática*, Destino, Barcelona, 2003.

ZAID, Gabriel: *Los demasiados libros*. Anagrama, Barcelona, 1996.

