Ilustre Municipalidad de **SANTIAGO**

ENCUADERNACIÓN

Nombre Taller: Herramientas para un libro visual

Nombre Profesor (a): Ash Aravena

Descripción:

El objetivo de este workshop es dar a conocer y poner en práctica distintas modalidades de edición, diagramación, encuadernación y presentación de libros como objetos de arte. Este taller surge bajo la premisa de que una persona común y corriente puede hacer un libro escribiendo o simplemente desde su visualidad, haciendo uso del dibujo, la fotografía y el archivo cotidiano. El libro objetual, introduce una narrativa particular ficcionando sucesos y problematizando la identificación autoral. El libro de artista constituye una plataforma editorial que interpela desde la artesanía a la cada vez más virtual industria de la comunicación de masas, actualizando desde su materialidad al libro como un formato vigente.

Objetivos:

- Desarrollar una comprensión integral del "libro" como un proceso de producción para que los participantes individuales produzcan su propia publicación pequeña o parte de una más grande.
- Introducir a los alumnos en la edición y diagramación manual y digital, investigando sus posibilidades y alcances discursivos.
- Mostrar las distintas formas de medir, cortar, encolar, prensar y coser cuadernos de forma artesanal.
- Implementar capacidades de análisis visual, basándose en la creación de textos e imágenes de documentos y registro.
- Entrenar capacidades discursivas y de trabajo colectivo.
- Desarrollar un orden editorial donde el material del proceso y el resultado de cada proyecto queden fijados mediante la edición de una bitácora o libro.

Contenidos:

1º- 2º Semana: Introducción del taller y conferencia sobre el libro de artista.
Presentación audiovisual focalizada en las prácticas de artistas visuales y escritores como referentes a tratar en el workshop, además de un estudio en profundidad sobre la metodología de trabajo del artista y el carácter didáctico en la obra y la edición de textos e imágenes de uso cotidiano. Presentación de bibliografía.
3º - 4º Semana: Presentación de libros de artista.
La preparación de la asignatura consistirá en la utilización de las bitácoras personales de cada estudiante y un libro de artista como referentes. Esta instancia se desarrollará durante un día a través de una presentación, conversatorio y muestra de material interactivos (libros). Este “nuevo objeto” deberá apropiarse del material biográfico y bibliográfico por medio de una escritura colectiva, la creación de un autor ficticio, o cualquier otra herramienta posible.
5º - 6º Semana: Presentación de bitácoras o archivos de cada estudiante.
La estructura general del encargo consiste en construir una edición o fanzine a partir de la información almacenada por cada estudiante en sus bitácoras personales. Cada uno de estos proyectos deberá enmarcarse a partir de un mapa conceptual o diagrama de uso, que servirá como hoja de guía para un posible lector/espectador ficticio a interpelar, o sea, como explicar de forma resumida la propuesta de obra creando una narración a partir de la idea de unión de dibujo y texto escrito.
7º - 8º Semana: Introducción a la encuadernación y sus materiales.
Por medio de materiales como hojas de papel, agujas, hilo y punzón, se crearán cuadernillos de no más de 20 a 50 páginas, donde se deje constancia de las experiencias desarrolladas en el taller.
9º - 10º Semana: Ejercicio de encuadernación I.
Creación de ejercicios de una encuadernación simple de tres a cuatro cuadernillos, o lo que se conoce normalmente como encuadernación tipo francés. Conversación durante clase para desarrollo de obra personal.
11º - 12º Semana: Ejercicio de encuadernación II y III.
Encuadernación tipo japonesa y cóptica. Apreciación de los modelos no occidentales de manipulación del papel. Encuadernación tipo belga. Posibilidades de la manipulación de portadas y contraportadas.
13º Semana: Encargo de ejercicio personal.
Cada uno de los estudiantes deberá a partir de un libro de anotaciones, diario de vida, archivo familiar o libro de interés, realizar una auto-edición como continuación de su investigación personal. Se pedirá a cada estudiante el resumir su experiencia en no más de siete minutos a través de una presentación Power Point de obra.
14º Semana: Discusión de proyectos.
Debate con respecto a la metodología de cada uno de los proyectos, además de una pequeña introducción a ciertos materiales de uso práctico para la diagramación y encuadernación de cada libro o grupo de encuadernaciones. Feedback entre los estudiantes, debate de proyectos y modelos de obra.
15º Semana: Conformación de una maqueta visual.

Presentación de referentes y maquetas desarrolladas por cada uno de los estudiantes.
16ª Semana: Procesos de edición física/material.
Confección de la maqueta final utilizando materiales y herramientas de impresión. Cada cuadernillo o fanzine deberá ser fotocopiado para su posterior exhibición y difusión del evento. Trabajo en taller.

Metodología:

Clases teórico-práctico, exposición del asunto, ejercicios prácticos individuales o grupales a partir del tema propuesto, elaboración de informes, análisis grupal de los resultados, apoyos audiovisuales, visita de muestras o sitios de interés para el curso.
Ejercicios de reconocimiento de un espacio de interacción social (patio, plazoletas, calles, etc.), donde se explican los ejercicios a realizar. La segunda instancia es la examinación de experiencias empíricas (referentes visuales) en una sala de clase o biblioteca de libre acceso, donde se disponga de espacio de trabajo como mesas y material de consulta.
Cada uno de estos materiales debe ser presentado para su discusión, análisis y disección a modo de proceso editorial (lectura, formación de capítulos, recolección de imágenes, encuadernación, etc.).

Público Objetivo:

Mujeres y hombres entre los 18 y 60 años.

Requisitos Postulantes:

- Contar con un archivo personal de textos, bitácoras, dibujos, fotografías o diarios de vida.
- Interés por el diseño, la tipografía y la encuadernación de libros.
- Conocimientos básicos de computación, preferentemente software de edición digital tales como Photoshop y/o InDesign.
- Disposición a realizar trabajo colectivo y discusiones de grupo.

Día: Jueves
Horario: 19:00-20:30 horas
Lugar: Biblioteca Nicomedes Guzmán – Huérfanos 1805 Santiago