mirar es tocar

materialización sensible de proyectos
& encuadernación artesanal

ana inés puig

“Todos los sentidos, incluida la vista, son prolongaciones del sentido del tacto; los sentidos son especializaciones del tejido cutáneo y todas las experiencias sensoriales son modos de tocar y, por tanto, están relacionados con el tacto. Nuestro contacto con el mundo tiene lugar en la linea limitrofe del yo a través de las partes especializadas de nuestra membrana envolvente”

“Los ojos de la piel”, Juhani Pallasmaa

tocar

1. tr. Ejercitar el sentido del tacto.

Sentido corporal
con el que se perciben
sensaciones de contacto,
presión y temperatura.

** Imagen: Libro "Tipografía, poemas & polacos" de Gustavo Wojciechowski*

MIRARA ES TOCAR
Materialización sensible de proyectos
& Encuadernación Artesanal

Es una propuesta de taller que permitirá al participante tomar contacto con técnicas de encuadernación artesanal y criterios editoriales para aplicarlos materialmente a proyectos visuales.

La encuadernación, considerada un arte en sí misma, se cruza y dialoga con disciplinas como la comunicación visual, la fotografía y la literatura, entre otros y brinda la posibilidad de potenciar proyectos a través de su materialidad así como de la creación de autopublicaciones.

A través de esta propuesta se pretende revalorizar y reincorporar este oficio, desde una mirada contemporánea, mediante el conocimiento cabal de materiales, herramientas y técnicas.

Los encuentros serán semanalmente, teórico-prácticos con énfasis en la creación, construcción de diversas encuadernaciones y aproximación al diseño editorial. También se dará espacio y tiempo a la concreción de proyectos personales, acompañando los procesos, entendiendo la materialidad como un todo integrado.

encuadernación

1. tr. Juntar, unir, coser varios pliegos o cuadernos y ponerles cubiertas.

2. tr desus. Juntar, unir, coser varios pliegos o cuadernos y ponerles cubiertas.

Previo a la imprenta los libros eran objetos únicos, reservados para pocos y cuya elaboración requería de tiempo y energía accesible solo para algunos. La imprenta junto con el desarrollo de la producción de papel facilitó el acceso masivo a los libros y su encuadernación también se adaptó a los nuevos requerimientos. En un principio el tipo de encuadernación y sus cubiertas incluían decoraciones acordes al estilo de la época. Ésta no pretendía explicar o adelantar algo sobre el contenido del libro, sino más bien era considerada un arte con su propia lógica.
No es sino hasta el siglo XIX que la encuadernación, su cubierta y el contenido de un libro empiezan a trabajar en conjunto para ofrecer al lector una pieza integral. A su vez, encuadernaciones muy económicas y de rápida elaboración industrial provocaron la casi desaparición del oficio del artesano encuadernador.

En el siglo XXI la encuadernación artesanal resurge como una herramienta de comunicación más. Desde el libro de artista incipiente ya desde mediados de XIX, a la revisión de la encuadernación artesanal, mediante técnicas contemporáneas que se adaptan y se crean a partir de la obra misma que van a contener.

taller

1.m .Lugar en que se trabaja una obra de manos.

1. *tr. Juntar, unir, coser varios pliegos o cuadernos y ponerles cubiertas.*

2. *tr. desus. Unir y ajustar voluntades, afectos, etc.*

Una forma posible de encuadernación es la que conocemos a través de las publicaciones industrializadas y realizadas mecánicamente.
Otra forma es la que se pretende acercar a través de esta propuesta, mediante la encuadernación artesanal.
La artesanía es concebida como un ejercicio y trabajo que implica un cabal conocimiento de herramientas, materias primas y procedimientos de transformación. Esto hace de la encuadernación artesanal un oficio y no una mera manualidad como producto, tal vez, de un entretenimiento. Como oficio, se transmite de persona a persona, es un saber aprendido en la práctica, en el contacto con los materiales, las herramientas en un espacio de taller. Con ella se puede concebir la edición de pequeñas cantidades de una misma pieza, el hecho de su confección manual hará que cada una sea diferente y única, aportándole un valor agregado al producto final. Este producto cuidadosamente hecho a mano se presenta hoy como reacción a una época de apuro, velocidad y high tech. Viejas técnicas y procedimientos se revalorizan, se ponen en práctica desde una mirada contemporánea y en un diálogo único con los proyectos que contienen en un cuerpo único.

Tal vez esa acepción en desuso de la Real Academia Española tenga aquí la oportunidad de volver a un uso habitual: “Unir y ajustar voluntades, efectos, etc” en un objeto libro o cuaderno. Cada idea tomará una materialidad, una forma. Cada elemento se tocará, se cortará, se plegará, se pegará, se coserá, se ensamblará, se prensará... tiempo dedicado a que la fuerza haga el trabajo final.

programa

2. m. Previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión.

** Imagen: Libro "El libro no existe antes de ser leído" Editorial Esto es un libro*

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	CLASE 5	CLASE 6	CLASE 7	CLASE 8
La encuadernación artesanal y sus posibilidades	**Técnicas plegadas**	**Técnicas cosidas**	**Diseño editorial**		**Algo personal**		
Objetivo: Realizar una breve revisión sobre la historia de la encuadernación. Tipos y condicionantes tecnológicos. familiarizarnos con algunas herramientas, materiales y procedimientos sencillos. **Dinámica:** Muestra y estudio de casos aplicados a fotografía. Primer acercamiento a los materiales y herramientas. Construcción de libreta de bolsillo. Pequeño cuaderno de hojas plegadas y cosidas (baja complejidad). Tapa flexible. Plegado de papel y cartulinas, perforación, costura con hilo encerado.	**Objetivo:** reafirmar los conocimientos prácticos e incorporar el uso de pegamentos y cartones. Su forma de aplicación, corte y forrado. **Dinámica:** Revisión de casos de estructuras plegadas y sus variantes. Observación de limitantes técnicas y posibilidades. Construcción de una estructura mediante plegado y pegado. Tapa dura forradas.	**Objetivo:** reafirmar los conocimientos prácticos e incorporar el uso de telas y costuras complejas. Tipos, aplicación y corte. **Dinámica:** Revisión de casos de estructuras cosidas y sus variantes. Observación de limitantes técnicas y posibilidades. Construcción de un libro en blanco con tapas duras y forrado en tela/papel mediante encuadernación Francesa.	**Objetivo:** explorar las posibilidades de puesta en página, organización de los contenidos y ritmo de la publicación en pro de un relato visual. Se atravesarán temas como: la retícula base; el recorrido y el ritmo visual a través de las páginas; el manejo de jerarquías de información y de elementos; el impacto visual, etc. Se profundizará en el relato y la secuencia en el libro, explorando además el manejo tipográfico y sus posibilidades. **Dinámica:** Estudio de casos. Diálogo con encuadernaciones posibles. Conceptualización en base a ideas posibles. Estrategias proyectuales aplicables.		**Objetivo:** se propone a los participantes tomar el espacio como laboratorio para indagar en torno a una propuesta propia los conocimiento adquiridos en las etapas previas. **Dinámica:** Revisión en función del material producido. Se abordará desde la conceptualización de ideas, la materialidad del soporte y su ejecución. Se dará dos instancias para avances de las propuestas y una de cierre con puesta en común.	