

Universidad de Costa Rica
Sede Rodrigo Facio
Escuela de Artes Plásticas
Cursos de Extensión Docente

Técnicas y proyectos de encuadernación

Profesora: Bach. Nathalie González Arroyo

Correo: nathalie.gonzalez@ucr.ac.cr / nathol.bat@gmail.com

Horario:

Aula:

Duración: 10 sesiones

Nivel: intermedio (ideal manejo técnicas básicas de encuadernación)

Descripción

Este taller pretende la experimentación con las técnicas de la encuadernación artística así como la profundización en las posibilidades estéticas de la misma. A su vez exploraremos técnicas más complejas de la encuadernación tradicional como es el caso del estilo medieval o el cartonaje. En este sentido partiremos de lo estilo clásicos para conocer variantes de las técnicas que incorporan elementos decorativos y estructurales que contribuyen a la construcción de un libro como producto artístico. Exploraremos las posibilidades en las portadas como ventanas y mosaicos, las variantes de los lomos como el lomo curvo con nervaduras medieval o la copta francesa y sus posibilidades decorativas, entre otros.

Objetivo general

- Explorar las posibilidades de las técnicas de encuadernación como parte de un proceso artístico contemporáneo.

Objetivos específicos

- Adaptar técnicas tradicionales de la encuadernación a procesos insertos en un ámbito contemporáneo.
- Fomentar el uso de técnicas complejas de encuadernación para la creación de diseños propios e inusuales.

Contenidos

Cada sesión incluye un acercamiento a los estilos propuestos y las variaciones de la técnica con ejemplos de artistas y encuadernadores profesionales para la ejemplificación del proceso, así como, la explicación e implementación de la técnica a nivel demostrativo para su posterior ejecución por parte de cada participante. Habrá dinámicas individuales y grupales, de trabajo además de la magistral antes mencionada. Se desglosa los estilos a cubrir en cada sesión, los materiales para cada clase serán revisados la sesión anterior con excepción de la primera, para la cual se adjunta el listado necesario.

Desglose por sesión

Sesión I

Cubiertas modificadas I

Estilo Ojal con múltiples ventanas

Sesión II

Cubiertas modificadas I

Estilo Belga cubiertas cruzadas con mosaico

Sesión III

Cubiertas modificadas

Estilo tradicional con relieve.

Sesión IV

Lomos diversos I

Estilo Copta francesa con cintas.

Sesión V

Lomos diversos II

Estilo Tradicional de lomo curvo.

Sesión VI

Lomos diversos III

Álbum con escarbatina de acordeón.

Sesión VII

Lomos diversos IV

Continuación de álbum con escarbatina de acordeón.

Sesión VIII

Exploración de formatos

Estilo triangular y circular

Sesión IX

Proyecto personalizado y cartonaje

Acorde a lo aprendido cada participante diseñará con la asesoría de la profesora un proyecto que combine las cubiertas, lomos y formatos aprendidos en un proyecto final al que le sumaremos una caja que lo contenga.

Sesión X

Proyecto personalizado y cartonaje

Continuación del proyecto anterior y cierre del taller.

Materiales de la primera sesión

- 2 cartones de presentación cortados a tamaño media carta
- 50 hojas de papel bond (o del tipo que gusten)
- 30 cm de tela de algodón a gusto (ideal algodón para quilting)
- 2 cartulinas de colores a juego tamaño carta de ser posible de un gramaje de entre 160 y 250. Es decir, cartulinas que sean más gruesas que el papel a utilizar.
- Hilo de algodón delgado o su defecto hilos encerados para macramé (se consiguen en las tiendas Zodiac)
- Agujas curvas pequeñas
- Regla metálica de 30 cm
- Tijeras y cutter.
- Lápiz y borrador.
- Goma blanca de carpintería u especial de encuadernación

- Recipiente de vidrio o plástico (como del tamaño de una taza aprox. Es decir no muy grande ni muy pequeño)
- Pincel grueso, rodillo pequeño o brocha de 1 pulgada (para la aplicación de la goma)

Bibliografía recomendada

Banister Manly. *The Craft of Bookbinding*. Sterling Publishing Co., Inc. 1975

Duncan, Dennis and Smyth, Adam ed. *Book Parts*. Oxford University Press. 2019

Ekrem, Erica. *Bound: over 20 artful handmade books*. Sterling Publishing Co. 2015

Houston, Keith. *The Book A Cover-to-Cover Exploration of the Most Powerful Object of Our Time*. W.W. Norton and Company. 2016

Monje Ayala, Mariano. *El arte de la encuadernación*. Clan Editorial. 2000

Morlock, Franziska and Miriam Waszelewski. *Bookbinding: A Comprehensive Guide to Folding, Sewing, & Binding*. Taslade by Caroline Wright. **Princeton Architectural Press. 2018**

Smith A. Keith. *Non-Adhesive Binding*. The Sigma Foundation, Inc. 1990

Raven, James. Ed. *The Oxford Illustrated History of the Book*. Oxford University Press. 2020

Rivers, Charlotte. *Little-Book-of-Book-Making-Timeless Techniques and Fresh Ideas for Beautiful Handmade Books*. Potter Craft, The Crown Publishing Group. 2014

Orriss, Linda. *CRAFT: Bookbinding*. The Crowood Press Ltd. 2014