

La creación del libro como objeto de arte

Un taller de Roberto Aguirrezabala

LUGAR:

Bilbao Arte Fundazioa
(Urazurrutia, 32 Bilbao)

FECHAS:

Martes 18/10/2022
Jueves 20/10/2022
Martes 25/10/2022
Jueves 27/10/2022
Martes 08/11/2022
Jueves 10/11/2022

HORARIO:

De 16:00 h. a 20:00 h.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:

[Web de Bilbao Arte](#)

PRESENTACIÓN

Este taller trata de ser una experiencia práctica para la autoedición de fotolibros y libros de artista hechos a mano. Está destinado a artistas que ya tengan un proyecto fotográfico, de ilustración o de obra gráfica, en cualquier fase de desarrollo, no necesariamente terminado, y que busquen un impulso creativo para llevarlo al soporte editorial. En el taller no vamos a realizar solo libros. Queremos evitar la mera recopilación de imágenes en la secuencia de las páginas de un álbum, por lo que experimentaremos con un objeto que tiene vocación de querer ser algo más, que se expande, que busca ir más allá de sus límites físicos. Vamos a comprender mejor la absoluta singularidad del soporte y conocer su funcionamiento interno. El resultado debe permitir al relato evolucionar y seguir creciendo para que actúe con eficacia.

El libro de artista es una obra en sí misma, incluso puede ser un objeto con una total autonomía con respecto a la serie. No tiene porqué abordarse al final del proceso de trabajo, cuando las imágenes ya están terminadas. Trabajar el concepto del libro al inicio del proyecto fotográfico, incluso antes de empezar a disparar con la cámara, permite aproximarse a la narración con un enfoque diferente, más comprometido y profundo. Para ello, deberemos conocer una serie de áreas específicas, tanto de edición, como de diseño, maquetación y encuadernación, así como de las posibilidades que existen en la imprenta, para visualizar el libro mientras se están creando las imágenes.

CONTENIDOS DEL TALLER

A lo largo del taller analizaremos fotolibros que son objetos de arte, donde forma y contenido van de la mano a favor del relato. Veremos cómo funciona su estructura, qué les hace ser diferentes, donde es muy habitual encontrar una interpretación avanzada del concepto de encuadernación y un cuestionamiento constante de la estructura convencional del libro.

Además, el taller aportará una serie de conocimientos funcionales para afrontar este formato fundamental de comunicación de un proyecto. En cuanto a cuestiones técnicas practicaremos con técnicas de plegado y comprobaremos cómo es posible construir un libro sin lomo, sin coser y sin adhesivos, simplemente ampliando la noción de la estructura del libro. También analizaremos aspectos como, las partes de un libro, las características del papel, lo que hay que tener en cuenta a la hora de imprimir, los distintos tipos de encuadernación, el hilo, el cosido, los adhesivos, materiales para las cubiertas y demás elementos físicos de una publicación en papel. También comprobaremos que con unas pocas herramientas muy básicas y asequibles se puede llegar a realizar encuadernaciones de calidad profesional.

Por último, examinaremos las herramientas habituales para comunicar un proyecto editorial como, el vídeo teaser, el vídeo cover to cover, el folleto de venta y el dossier de prensa. Además, haremos un repaso por las formas habituales de autodistribución, tienda online, librerías, mercados, festivales, etc.

OBJETIVOS

El principal objetivo es que la persona participante en el taller alcance un nivel de conocimiento del fotolibro y libro de artista que le permita una total autosuficiencia, ya sea para crear obras de ediciones limitadas encuadernadas completamente a mano, crear maquetas físicas con un acabado profesional o bien liderar eficazmente un equipo de trabajo para la realización de publicaciones en un contexto colaborativo.

La maqueta, tanto física como digital con *mockups*, será la herramienta básica para la reflexión, pero también el formato más adecuado para presentar el proyecto a convocatorias, editoriales, curators, etc. Aunque puede ser que muchas de estas tareas posteriormente serán realizadas por colaboradores externos, el manejo de determinados conocimientos nos dará una gran ventaja, de carácter curatorial, para liderar todo el proceso de creación.

También el taller servirá como punto de inicio, en cuanto a la adquisición de conocimientos básicos, para que cada persona pueda evolucionar y explorar por sí misma el libro como objeto de arte y adentrarse en la fascinante tarea de explorar sus límites.

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL TALLER

El taller está dirigido a cualquier persona que tenga un especial interés en el formato libro como objeto de arte y sus posibilidades y que se encuentre en cualquier fase del trabajo personal. Está orientado tanto para quien tenga un proyecto artístico avanzado que esté valorando llevarlo al libro y para quien se encuentre en las etapas iniciales y quiera asistir al taller como formación para futuros proyectos editoriales.

PROYECTO FINAL: DOS FORMAS DIFERENTES DE PARTICIPAR

El taller es fundamentalmente práctico. Entre otras técnicas, veremos encuadernaciones sin necesidad de coser, cuándo será conveniente utilizar un tipo de encuadernación japonesa o bien pliegos cosidos con cubierta blanda o encuadernaciones más avanzadas como el uso de tapas duras, varios cuadernillos y lomo plano, así como los diferentes tipos de cosido en lomos vistos, etc.

Como proyecto final cada participante creará un fotolibro recorriendo todas las fases, desde la edición hasta la encuadernación. Existen dos posibilidades de participación en el taller.

- Por un lado, crearemos un fotolibro colectivo con imágenes del trabajo de cada participante. Con la edición resultante, los pliegos se enviarán a la imprenta para su impresión. Cada persona trabajará en la encuadernación de su propia maqueta, un libro de 80 páginas en tapa dura y lomo plano. Este formato básico nos permitirá explorar de forma global, paso a paso, cada fase concreta del proceso de encuadernación. Este aprendizaje servirá para asentar las bases en el alumnado y permitir experimentar en el futuro con los límites del formato libro y sus posibilidades. Cada participante terminará el taller con su propia maqueta del libro encuadernada a mano.
- Como alternativa, para aquellas personas participantes que tengan un proyecto fotográfico en fases avanzadas, podrán desarrollar la práctica del taller con su propio fotolibro. Es decir, en las clases de edición trabajaran con su propio material fotográfico y se imprimirá su libro para la práctica final de encuadernación.

CONTENIDOS DEL TALLER

La duración del taller será de seis jornadas de cuatro horas de duración cada una, repartidas en dos días a la semana durante un mes. La tercera semana se mantiene sin clase para poder enviar, tras la cuarta jornada, los archivos de los libros a la imprenta.

Jornada 1 (Semana 1)

- Presentación del taller y análisis de fotolibros de referencia y libros objeto.
- Introducción a las herramientas, materiales y conceptos básicos de la encuadernación, características del papel, impresión de los pliegos, anatomía de un libro, etc.
- Práctica de plegado y creación de un libro sin adhesivos y sin costura.

Jornada 2 (Semana 1)

- Estudio y comparación de prototipos con diferentes encuadernaciones disponibles.
- Práctica de encuadernación japonesa, técnicas de cosido y acabado con tapas duras forradas en tela.

Jornada 3 (Semana 2)

- Análisis de otras técnicas dentro del libro, como despleables, encartes, pop-up, etc.

- Presentación del trabajo de las personas participantes.
- Práctica de edición, construcción del relato y creación del concepto del libro.

Jornada 4 (Semana 2)

- Conceptos avanzados de diseño y maquetación, preparación de las fotografías, perfiles de color, configuración del documento, mancha de texto, tipografía, ortotipografía, exportación para imprenta, etc.
- Práctica de maquetación del libro con Indesign.

Jornada 5 (Semana 4)

- Primera parte de la práctica de encuadernación de libro con varios cuadernillos y tapas duras con lomo plano.
- Plegado de cuadernillos, cosido y encolado del lomo.

Jornada 6 (Semana 4)

- Estudio de las herramientas de marketing para la comunicación del proyecto editorial.
- Técnicas de autodistribución y distribución.
- Segunda parte y acabado de la práctica de encuadernación del proyecto final: guardas, acabado del lomo y tapas duras.

PARA HACER LA INSCRIPCIÓN

Enviar la [ficha de inscripción](#) completada, un currículum actualizado y una selección de 10 imágenes del trabajo junto a breve texto descriptivo.

QUÉ DEBERÁ TRAER CADA PARTICIPANTE

Como existen dos formas de participar en el taller, aunque las jornadas de formación son exactamente iguales para cualquiera, será necesario aportar el material según cada caso:

- Si el trabajo artístico no se encuentra muy avanzado pero se dispone de imágenes propias, se aportará una selección de entre 5 y 10 fotografías para la confección de un libro colectivo formado por obras de todo el equipo participante. Estas deberán estar en formato digital con resolución suficiente para imprimir. Y además se deben traer ya impresas en cualquier tamaño pequeño, manejable para confeccionar una edición en mesa.
- En cambio, si se dispone de un proyecto personal avanzado se podrá trabajar con el material fotográfico propio para editar, diseñar y encuadernar el libro durante las prácticas del taller. En este caso se requiere traer las fotografías, tanto en soporte digital con resolución suficiente para imprimir, como ya impresas en cualquier tamaño pequeño, manejable para hacer una edición del relato en mesa.
- Además, para evitar mancharse con los adhesivos durante la encuadernación se recomienda traer alguna prenda sencilla de protección, como un delantal o semejante.

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES

Plazas limitadas a 10 participantes.

BIOGRAFÍA DE ROBERTO AGUIRREZABALA

Roberto Aguirrezabala es un artista visual licenciado en BB.AA. en 1995. Su formación multidisciplinar en audiovisuales, nuevas tecnologías, escultura y pintura le ha llevado a desarrollar un trabajo fotográfico de carácter ensayístico, síntesis entre lo documental y la ficción, que convive con objetos intervenidos, instalación, grabado y dibujo para explorar los conflictos, tanto de identidad como sociales y políticos, del individuo a través de la memoria histórica. Ha publicado cinco fotolibros *Samizdat* (2022), *Two Thousand Words* (2021), *Fascism + Apocalyptic* (2020), *Antimanifesto* (2020) y *War Edition* (2019, así como la monografía *Entropía* (2016). Su investigación actual en las publicaciones se centra en ediciones limitadas hechas completamente a mano, donde el concepto libro objeto es el eje fundamental.

Su trayectoria artística ha sido reconocida con premios como: Shortlist en VI Premio Libro de Artista Ciudad de Móstoles 2021, Premio Montehermoso en el Festival Viphoto 2018; Primer premio V Premio Ankaria al libro de artista 2018; Premio adquisición Sala El Brocense 2017; Fotógrafo del Año en el International Photography Awards IPA 2017 en su edición española; Mención especial PHotoEspaña en el Premio de Fotografía Fundación Enaire 2017, Primer premio a la mejor obra de net.art X Canariasmediafest en 2002; Premio al artista revelación en el Festival de Vídeo de Navarra en 1998, entre otros. Y los fotolibros que ha realizado han sido reconocidos recientemente como finalista en los festivales: Les Rencontres de la Photographie D'Arles 2022; El Photobook Award 2022 - Encuentros da Imagen, Braga, Portugal; Singapore International Photography Festival 2022 (SIPF), Singapur; Athens Photo Festival 2022, Grecia; Lucie Photobook Prize 2021 Nueva York, EEUU, Les Rencontres de la Photographie D'Arles 2021, Francia, Festival PhotoBookWeek Aarhus 2021, Dinamarca, PHotoESPAÑA 2019. Su trabajo ha sido apoyado por numerosas becas como: Beca Artes Plásticas del Gobierno Vasco en la modalidad de Publicaciones 2022; Ayuda del Ministerio de Cultura en 2021; Ayudas a la creación de VEGAP 2020; Beca de Publicaciones Gobierno Vasco 2019 y 2018; Bilbao Art District 2018; Becas de Bilbao Arte en 2015 y en 2010; Becas de Artes Plásticas del Gobierno Vasco en 2016 y en 2010, Beca Generación 2001 de Caja Madrid, Beca Creación Diputación Foral de Bizkaia 2005 y otras. Ha expuesto de forma individual en varias ocasiones entre las que cabe destacar la exposición Museo de la guerra en el Centro Cultural Montehermoso, Vitoria; *Entropía* en Bilbao Arte en 2016 y la exposición en el Centro Huarte de Arte Contemporáneo, Huarte en 2008. Su trabajo además puede verse en numerosas exposiciones colectivas nacionales e internacionales.

