

PROGRAMA

“Libro-objeto desplegable”

(20 horas)

Impartido por: Mtra. Mariana Romero Valencia

Presentación

El libro es un soporte material que ha sido fundamental para la comunicación humana. Tal como lo conocemos actualmente, es un objeto con características muy definidas y es el resultado de una larga evolución cuyos orígenes se remontan a las tablillas de barro, los pergaminos, los códices y otro tipo de soportes donde las culturas antiguas solían resguardar sus escritos. Actualmente existen una gran variedad de libros alternativos en los que sus autores se han expresado no solo a través de los contenidos si también del propio formato, reinventándolo y transfigurándolo de diversas maneras. Dentro de este espectro encontramos los libros de artista, el libro-objeto, libros escultóricos, libros intervenidos, fanzines y un largo etcétera.

En este curso revisaremos algunas de las posibilidades de creación de libros alternativos, centrándonos en la realización de libros desplegados a partir de técnicas de plegado (origami) en complemento otras técnicas como collage, *paper-cut* y estampado. En cada una de las sesiones realizaremos diferentes ejercicios de experimentación creativa a partir de las cuales cada participante va a desarrollar una propuesta final de un libro-objeto desplegable, en la que se les brindará acompañamiento personalizado, desde la conceptualización hasta la realización de la pieza final aplicando algunas de las diferentes técnicas que se revisarán durante el taller.

Objetivo general

Explorar diferentes alternativas en la creación de libro-objeto o libro de artista desplegable para aplicarlo en la realización de un proyecto personal

Objetivos específicos

- Revisar los principales conceptos, contexto e historia de los libros alternativos para tener un panorama general de este medio de expresión artística y todas las posibilidades que nos brinda.
- Aprender algunas técnicas de plegado de papel que pueden aplicarse en la realización de diferentes tipos de libros desplegados.
- Experimentar con técnicas de collage, estampación y papercut para descubrir nuevas formas de expresión creativa a partir de los intereses personales de cada participante.

Dirigido a: Estudiantes, profesores, investigadores, y público en general interesados en conocer más sobre el panorama de los libros alternativos, así como la experimentación creativa aplicada en la realización de un libro-objeto desplegado.

Modalidad: Presencial. Salón de Usos Múltiples, 2do. Piso de la BNM

Fechas:

23 de septiembre al 21 octubre de 2023, sábados de 10:00 a 14:00 hrs.

Duración total: 20 horas, distribuidas en 5 sesiones de 4 horas.

Calendario de sesiones

Septiembre: 23 y 30

Octubre: 7, 14 y 21

Requisitos de ingreso, permanencia y egreso:

- Asistencia al 80 % del curso
- Traer los materiales solicitados para cada sesión
- Participación en clase y realización de los ejercicios
- Proyecto final

Evaluación:

Asistencia, participación y entrega del proyecto final.

Metodología:

Comenzaremos cada sesión mostrando una presentación con ejemplos de las técnicas y formatos que se van a revisar durante la misma. Después se llevarán a cabo ejercicios prácticos y al final de cada sesión cada participante realizará un modelo de libro-objeto desplegable. En la cuarta sesión revisaremos propuestas para el proyecto final y dedicaremos la quinta y última sesión a la realización del proyecto final y a la presentación de los avances o el proyecto terminado con el resto del grupo.

Materiales requeridos para los participantes:

- Hojas blancas y de colores
- Papeles de diversos tipos (se les irá indicando para cada sesión)
- Materiales para cortar y pegar: tijeras, cúter, exacto, plegadera, tabla de corte, resistol blanco, pritt y pegamento en spray.
- Recortes de revistas e impresiones para collage
- Cartoncillo
- Cuaderno para apuntes y bocetos

Contenido temático

Primera sesión INTRODUCCIÓN:

1. Presentación introductoria en torno al concepto, historia y desarrollo de los libros alternativos en sus diferentes variantes.
2. Ejercicio práctico: Libro-casa desplegable
3. Ejercicio práctico: Temporalidad y espacialidad en las posibilidades narrativas de un libro desplegable.

A partir de la reinterpretación de un cuento clásico conocido y elegido por todos los participantes del grupo y tomando en cuenta ciertas premisas que les serán asignadas, cada participante va a realizar un libro **desplegable, de tal manera que**

podemos ver como una misma historia se trasfigura al adaptarse a los diferentes formatos.

Segunda sesión CORTAR, DOBLAR Y PEGAR :

1. Presentación *Universos de papel*: Técnicas de paper-cut, pop-up, papel picado y sus aplicaciones artísticas.
2. Ejercicio práctico: Jugar a doblar, cortar y desplegar el papel, crear elementos botánicos, zoomorfos, antropomorfos y fantásticos con papeles estampados, papeles de colores y de fibras naturales.
3. Creación de un libro acordeón o un libro túnel utilizando las siluetas recortadas.

Tercera sesión ESTAMPAR:

1. Presentación sobre diferentes técnicas de estampación y sus aplicaciones en la creación de libros alternativos.
2. Ejercicio práctico: Estampado botánico con hojas naturales.
3. Creación de una colección de sellos personales de goma (de preferencia en torno a un tema elegido para el proyecto final)
4. Experimentación con sellos aplicada a la realización de otro modelo de libro desplegable.

Cuarta sesión COLLAGE y preparación para el proyecto final:

1. Presentación en torno a origen e historia del Collage como manifestación artística, sus principios y sus aplicaciones.
2. Realización de un mapa conceptual y un moodboard con recortes de revistas para conceptualizar el proyecto personal.
3. Realizar un boceto del proyecto final, elegir formato y técnicas a utilizar (de las que se revisaron en el taller y opcionalmente otras que sean previamente conocidas por el participante)

4. Ejercicio práctico de Collage aplicado en otro formato distinto de libro desplegable (para seguir experimentando en torno al tema elegido para el proyecto final)

QUINTA SESIÓN:

1. Realización del proyecto final con asesoría y acompañamiento personalizado.
2. Presentación de proyectos terminados o avances de los mismos
3. Clausura del taller

Bibliografía obligatoria

- Rivers Charlotte, *¿Cómo hacer tus propios libros? Nuevas ideas y técnicas tradicionales para la creación artesanal de libros*, Ed. GG,DIY, Barcelona, 2015.
- K. Smith Esther, *Cómo Hacer Libros: Crea encuadernaciones únicas a base de plegar, cortar y coser*, Ed. GG, DIY ,Barcelona, 2021
- Lauren Andrea, *Block printing: Todo lo que necesitas saber para estampar con linóleo, goma, espuma y sellos*, Ed. GG,DIY, Barcelona, 2017.
- Trebbi Jean Charles, *El arte del pop-up, El universo mágico de los libros tridimensionales*, Ed. Prompress

Bibliografía complementaria

- Vallejo Irene, *El infinito en un Junco, La invención de los Libros en el mundo antiguo*, Siruela Debolsillo, 2015.
- Munari Bruno, *Il prelibri*, Ed. Corraini, 2002.
- Carrión Ulises, *El arte nuevo de hacer libros*, Conaculta, Ciudad de México, 2012.
- Renan Raúl, *Los otros libros, Distintas opciones en el trabajo editorial*, Fomento Editorial, UNAM, 2009

- Mingués García Hortensia (coord), *Libro-Arte Abierto*, Universidad autónoma de ciudad Juárez

Semblanza curricular

Mariana Romero es Artista Visual, ilustradora y tallerista. Especializada en medios como arte-objeto, collage, ilustración y libro de artista. Es egresada de licenciatura y maestría en Artes Visuales por la FAD, UNAM y cuenta con estudios de diplomado en Ilustración, Educación artística interdisciplinaria y Arteterapia. Su obra se ha expuesto en México, España y Francia. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid en 2014 y en Enero de 2020 una residencia artística en Cal Gras, Avinyó, Cataluña. Cuenta con más de diez años de experiencia como tallerista, en contextos muy diversos, desde espacios independientes, escuelas primarias y comunidades rurales hasta museos como MUNAL o Franz Mayer y recintos universitarios como la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el Tecnológico de Monterrey. También tiene diversas experiencias en el diseño y montaje de exposiciones, participó en el montaje de la Mega Ofrenda del Zócalo en 2019. Actualmente trabaja en diversos proyectos desde su estudio *El taller de las cosas* ubicado al sur de la Ciudad de México.

Inscripciones abiertas

www.iib.unam.mx

Cupo mínimo: 12 personas

Informes: Departamento de Difusión Cultural del IIB

educacioncontinuaiib@unam.mx