

Las artes del libro

Una guía para fabricar y encuadernar libros en casa

London Centre for Book Arts

www.ggdi.com.mx

GGDIY

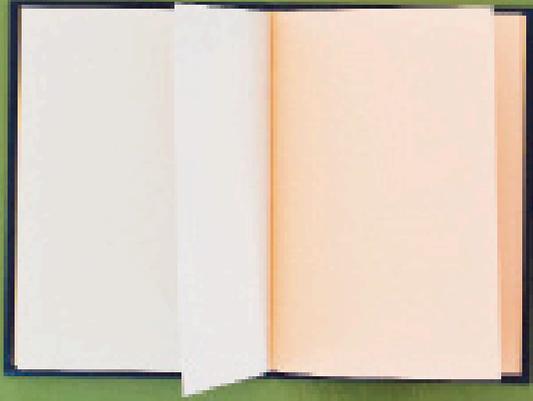

Índice

Introducción	4
El taller de encuadernación	8
Herramientas y equipo	16
Materiales	30
Algunas técnicas	42
LOS LIBROS	58
Folletos	62
Concertinas	86
Encuadernación japonesa	102
Encuadernación en tapa dura fina	126
Encuadernación con lomo visto	146
Encuadernación en tapa dura de múltiples cuadernillos	168
Proveedores	190
Glosario	191
Agradecimientos	192

Introducción

Confiamos en que este libro constituya una introducción accesible al arte de encuadernar libros. Hemos abordado su escritura con la misma filosofía con la que abordamos el trabajo en nuestro taller: con una mezcla de pragmatismo y de aprecio respetuoso por la tradición de este oficio. Algunos de los proyectos que encontrarás en este libro son variaciones prácticas de técnicas clásicas de encuadernación que reducen al mínimo el equipo y los materiales especializados necesarios para hacer libros en casa, de forma artesanal. Decidimos enfatizar lo de “hacer libros”, en lugar de ceñirnos a la estricta tradición de la encuadernación, porque lo que deseamos es que, tras la lectura de este volumen, el lector concluya que los libros deben ser apreciados no solo por su apariencia o por sus detalles técnicos, sino también en tanto que vehículos funcionales al servicio de artistas, escritores y de cualquiera que quiera compartir una idea o poner sobre el papel un pensamiento.

El término *artes del libro* puede significar diferentes cosas para cada persona. De hecho, términos como *libro de artista* o *publicación de artista*, *obra múltiple de edición limitada* o *libro con encuadernación de lujo* son solo un ejemplo de las muchas maneras con las que, potencialmente, se puede hacer referencia a lo mismo y, también, de cómo designar objetos con formas muy diferentes. Nos gusta pensar en las *artes del libro* como un término amplio que tiene la idea o la forma del libro en su núcleo, pero que puede dar cabida a muy diferentes enfoques y tratamientos. Dicho de manera simple, un libro de artista es una obra creada por un artista que emplea la forma y el concepto propios del libro (ya se trate de una narración, de la divulgación de información, la combinación de texto e ilustración, etc.) de una manera intencionada.

El **London Centre for Book Arts** (Centro Londinense de las Artes del Libro) es un estudio de acceso abierto y gestionado por artistas, dedicado a las artes del libro y de la edición artística. Tras años de ir atesorando equipo y maquinaria y de recabar fondos, nos mudamos a nuestro estudio de 500 m² en otoño del 2012. Poco después, abrimos nuestro espacio a la comunidad local y pusimos en marcha nuestro programa de cursos y talleres sobre el arte de la encuadernación y la impresión artesanales, convirtiéndonos en el primer centro de estas características en el Reino Unido.

Introducción

Nuestro estudio está emplazado en Fish Island, al este de Londres, cruzando la calle desde el Queen Elizabeth Olympic Park, en lo que otrora fue el corazón de la industria de artes gráficas londinense. De hecho, el edificio que ocupa hoy nuestro taller acogió en tiempos una imprenta litográfica comercial. Las transformaciones tecnológicas han producido a su vez una transformación de la industria. Un par de imprentas especializadas y algunos viejos edificios maravillosos es todo lo que queda de lo que fuera el patrimonio industrial y comercial de esa zona. Cuando las fábricas y talleres cerraron, muchos de los edificios fueron ocupados por artistas y, en los últimos años, Fish Island y el colindante barrio de Hackney Wick han crecido hasta convertirse en la mayor concentración de estudios artísticos de Europa. Fue pura serendipia que encontráramos nuestro estudio en una zona tan ligada a la rica historia de nuestro oficio, y solo esperamos poder poner nuestro granito de arena para dar continuidad a ese legado.

Nuestra misión, y el principio que guía nuestros pasos desde el principio, es fomentar y promover las artes del libro y la edición artística en el Reino Unido mediante proyectos colaborativos y educativos, proporcionando para ello libre acceso a nuestro taller de impresión y encuadernación, un espacio dedicado al intercambio de saberes y habilidades.

Introducción

Con ese fin, trabajamos en diferentes frentes:

Educación

Impartimos cursos y talleres de forma regular en el estudio, así como en escuelas, universidades, galerías, museos y otros lugares. El núcleo de nuestros talleres es la práctica artesanal, que puede comprender la encuadernación (parte de la cual se trata en este libro), la impresión, el estampado en caliente y la fabricación de papel y papel jaspeado, o marmoleado. También impartimos cursos y talleres destinados específicamente a artistas que abordan y exploran los procedimientos de la edición como una práctica creativa.

Estudio de acceso libre

Todo el equipo y las instalaciones del centro están abiertos al público mediante nuestro programa de socios. Tratamos de que las suscripciones sean tan económicas como sea posible y cualquier persona puede afiliarse, ya sea artista, diseñador, artesano o alguien que solo quiere hacer un libro. En el estudio proporcionamos supervisión en temas técnicos y asesoría sobre los entresijos de la autoedición.

Espacio para proyectos

Nuestra programación creativa incluye proyectos editoriales, residencias artísticas y colaboraciones con otros artistas en libros o proyectos editoriales. Poder trabajar con otros artistas para ayudarles a plasmar su trabajo ha sido una de las experiencias más estimulantes de nuestra labor en el centro. También celebramos de manera regular lanzamientos de libros, lecturas, exposiciones y otros eventos, con el objetivo de alentar al público a que trabaje con conocimiento con artistas, escritores y editores que están transformando nuestra percepción de las artes del libro y de la edición creativa hoy en día.

Para saber más, visítanos en www.londonbookarts.org.

El estudio lo abrieron dos artistas,
Simon Goode e Ira Yonemura.

El taller de encuadernación

El taller de encuadernación ocupa prácticamente la mitad del espacio total de nuestro estudio (la otra mitad está dedicada al taller de impresión). Durante toda la semana, esta estancia hierve de actividad, y en ella trabajan los miembros del estudio y los asistentes a los talleres.

Su actual distribución responde a lo que, durante cuatro años, hemos ido comprobando que funciona mejor para nosotros y para los miembros del centro. Es, por tanto, el resultado de mucho ensayo y error. Hemos incluido aquí algunos consejos que pueden resultarte de utilidad en casa, aunque si estás empezando, al final será la propia experiencia la que te brinde las claves para diseñar gradualmente un entorno de trabajo lo más cómodo y funcional posible.

Parte del equipo de nuestro taller está compuesto por maquinaria y utensilios profesionales especializados, y su gran tamaño lo hace poco práctico para un taller casero, por lo que, en los capítulos siguientes, también hemos incluido algunas alternativas *do it yourself* sencillas.

El taller de encuadernación

En el corazón del taller de encuadernación está la **mesa de trabajo**. Idealmente, la mesa debería ser robusta y estable, y llegarte aproximadamente a la altura de la cintura, de manera que te permita trabajar cómodamente tanto de pie como sentado en una banqueta cuando tengas que coser y hacer otras tareas más minuciosas. La superficie de la mesa debe ser lo suficientemente grande como para que su ancho dé cabida a tu regla más larga y puedas trabajar cómodamente con la plancha o tapete de corte.

Trata de mantener siempre tu área de trabajo tan limpia y ordenada como puedas. Un espacio de trabajo desordenado y atestado es la principal causa de accidentes y meteduras de pata. Ten siempre a mano una papelerera para poder desechar enseguida los restos de papel sobrante y manchado de pegamento y asegurarte así de que no interfieren en tu trabajo.

Nosotros colgamos los utensilios y herramientas que usamos más a menudo en un tablero de clavijas que está pegado a la pared. Allí tenemos colgados, de modo que estén siempre a mano, pinceles, tijeras de diferente tamaño, reglas, compases de puntas con muelle, martillos e incluso carretes de hilo.

Las mesas de trabajo y otras piezas del mobiliario de nuestro taller fueron construidas originalmente para el taller de encuadernación de la biblioteca Bodleian de la Universidad de Oxford, una de las bibliotecas más antiguas de Europa. Tuvimos la suerte de poder adquirirlas cuando la Bodleian decidió construir un nuevo taller de encuadernación.

El taller de encuadernación

La **cizalla** se emplea para cortar y recortar cartón gris (compacto) o cartón millboard. Las cizallas son pesadas y robustas, fabricadas generalmente de hierro fundido, y tienen dos hojas. Funcionan como si fueran unas tijeras de podar grandes, que permiten cortar cartón rígido con facilidad y, lo que es más importante, del tirón y sin torcerse.

La **prensa de encuadernación** y la prensa de acabado (véase página 14) son prensas de madera empleadas para sujetar con firmeza el libro mientras trabajas en el lomo, ya sea pegando, desvirando, montando, cosiendo cabezadas, aplicando color o dorando. Las prensas de encuadernación son más grandes que las de acabado y ambas se suelen utilizar conjuntamente, empleando para ello un marco que se coloca justo por debajo de la altura de la cintura, para trabajar en libros de gran tamaño y para desvirar las hojas con ayuda de una chifla.

Una de las máquinas que se emplea con más frecuencia en nuestro estudio es la **guillotina** eléctrica. La guillotina se usa para cortar resmas de papel a la longitud deseada y recortar los cantos del libro. Esta operación puede realizarse a mano (véase página 49), pero si tienes que cortar una pila muy grande de libros o de resmas de papel y no tienes acceso a una guillotina, en una imprenta o en una tienda de reprografía de tu barrio te podrán ayudar.

Cizalla, prensa de encuadernación y guillotina. En la encuadernación manual de libros, el desbarbado o desvirado es una cuestión de gusto. Puedes no recortar el papel para reforzar el aspecto artesanal del libro.

El taller de encuadernación

Los **cosedores** o **telares** (abajo, a la izquierda) son algunas de las piezas más antiguas que tenemos en nuestro taller. Hechos de madera, permiten coser secciones de múltiples libros a la vez. La **prensa de acabado** (abajo, a la derecha) se emplea, como la prensa de encuadernación, para mantener firme el libro en la posición adecuada mientras pegas o alineas el lomo. Es adecuada también para trabajar en proyectos más pequeños.

El taller de encuadernación

En el taller tenemos también varias **prensas a volante** de hierro, una herramienta clásica y distintiva, si bien antigua, de los talleres de encuadernación. Se emplea para aplicar presión sobre libros, secciones y cartones con el fin de aplanarlos.

Herramientas y equipo

Con pocos medios se puede hacer mucho a la hora de fabricar libros en casa. Aunque hay muchos pasos del proceso que se pueden improvisar, necesitarás, eso sí, contar con unas pocas herramientas no muy caras, pero esenciales. Al comienzo de cada proyecto hemos confeccionado un listado con las herramientas que precisarás para llevarlo a cabo.

Muchas de ellas son de uso frecuente en cualquier taller, no solo en los de encuadernación, y pueden sustituirse por otros utensilios que encuentres por casa o en la tienda de manualidades más cercana.

Los encuadernadores, como otros artesanos, suelen tener una relación especial con sus herramientas, y las de un taller de encuadernación tienen el hábito de adoptar la personalidad de sus usuarios. Nosotros animamos a que cada cual experimente con diversas herramientas hasta encontrar las que le resultan más cómodas, dependiendo también de cada proyecto.

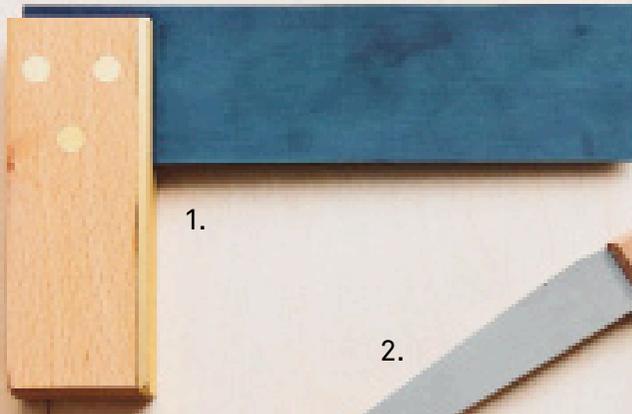
Lo que necesitarás

Si estás comenzando tu colección desde cero, necesitarás un pequeño juego de herramientas básicas para arrancar. Para acometer los proyectos de este libro, y como una buena selección de herramientas de encuadernación para principiantes, recomendamos las siguientes:

1. Escuadra de carpintero
2. Cuchillo de encuadernador
3. Clip de pinza
4. Escalpelo (con mango Swann Morton n.º 3 y hojas n.º 10)
5. Lezna
6. Tijeras
7. Pincel para cola
8. Compás de punta con muelle (10 cm)
9. Plegadora de hueso (15 cm, con punta)
10. Portaminas y goma
11. Agujas de encuadernación (tamaño 18)
12. Regla de metal plana y recta
13. Triángulo de metal, o escuadra
14. Pesos y planchas (no se muestran)
15. Tapete de corte (no se muestra)

En la página 190 incluimos una lista de proveedores recomendados.

En nuestro caso, siempre intentamos comprar herramientas fabricadas en el Reino Unido, en parte por su calidad, en parte también para apoyar a empresas y fabricantes locales que llevan generaciones haciendo herramientas de oficios tradicionales. Ha supuesto toda una revelación, y también un estímulo, tener la oportunidad de conocer a fabricantes de herramientas apasionados de su oficio que, a pesar de la profunda transformación del panorama de la industria británica y de la del resto del mundo, siguen preciándose de elaborar productos de alta calidad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

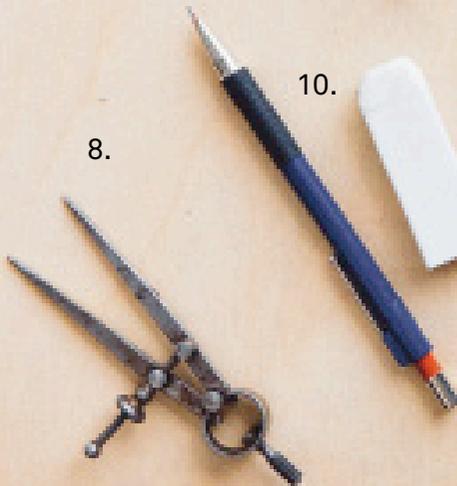
7.

9.

8.

10.

11.

12.

13.

Plegadora de hueso

Herramienta fina y alargada, generalmente hecha de hueso de vaca, empleada para plegar, hendir y marcar el papel. La típica plegadora de hueso suele estrecharse hacia el extremo en el que acaba en punta. En nuestros talleres usamos unas que tienen 15 cm de largo y acaban en punta. La mayoría de artesanos encuadernadores suelen tener un juego completo, con diferentes formas y tamaños para acometer diferentes proyectos. Conviene lubricarlas de manera regular, ya sea dejándolas a remojo por la noche en aceite mineral o, como algunos encuadernadores prefieren hacer, frotando la punta de la plegadora contra un lateral de la nariz, que desprende suficiente grasa natural.

Plegadora de teflón

Herramienta empleada para plegar papel, hecha de teflón. Similar a la de hueso, también se fabrica en varias formas y tamaños y, si bien son algo caras comparadas con las de hueso, tienen la ventaja de que no marcan ni lustran los materiales a los que se aplican (algo que merece la pena considerar cuando se trabaja en proyectos especiales o delicados).

Herramientas y equipo

Lezna y portabrocas

Una lezna es una herramienta compuesta de un mango adherido a una aguja similar a la de un punzón. Se emplea para practicar los agujeros del cosido en el papel o el cartón. La lezna que usamos en nuestros talleres tiene un mango redondeado de madera y una aguja de 5,75 cm. Un portabrocas (no mostrado en la imagen) es una herramienta parecida a una lezna, provista de un mango y de un mandril en el que pueden fijarse brocas, agujas o alfileres. Nosotros recomendamos usarlo con agujas de encuadernación tamaño 18.

