

Temario de Profesores de Escuelas de Artes y Oficios

Encuadernación Artística

(BOE del 31 de marzo de 2004)

Cuestionario específico

1. La escritura: orígenes y evolución. Materiales escriptóreos a lo largo de la historia. El papiro y el pergamino: origen, difusión, uso. Convivencia papel-pergamino como materiales para la escritura.
2. El libro: concepto y evolución. Antecedentes: primeras formas y materiales. Estructura y partes del libro encuadernado, terminología.
3. La impresión xilográfica en China, los caracteres móviles. Los libros xilográficos en Europa. La imprenta de tipos móviles, su difusión y su influencia en el arte de la encuadernación.
4. Los incunables: definición, criterios de clasificación, principales impresores, características. Tipos de encuadernación. Ejemplares notables.
5. La encuadernación: definición y panorámica histórica. Las formas antiguas de preservación del libro. La encuadernación bizantina, visigótica y musulmana. Técnicas, características, ornamentación. Ejemplares notables.
6. La encuadernación medieval. Sus técnicas, materiales, características y evolución. La encuadernación gótica. Encuadernaciones de cuero y de orfebrería. Encuadernación mudéjar: técnicas, características y motivos ornamentales. Ejemplares notables.
7. La encuadernación renacentista: técnicas, materiales, características, ornamentación. Manuzio, Grolier, Maioli y Le Gascon. La encuadernación renacentista española. Ejemplares notables.
8. La encuadernación barroca y rococó: estilos, motivos ornamentales, técnicas y características. Ejemplares notables. Técnica y características del estilo abanico. La bibliofilia.
9. Estilos de encuadernación en el siglo XIX. Aportaciones francesas. La escuela valenciana. Ejemplares notables. La encuadernación heráldica en España.
10. Estilos de encuadernación en el siglo XX. Arte y encuadernación.
11. La industria del libro en el siglo XX. Tendencias y diseño actual en la encuadernación artesanal e industrial.
12. El libro de artista: definición y características. Libro de artista único y seriado. El libro objeto.
13. Técnicas y procedimientos tradicionales de impresión: xilografía, calcografía, litografía y permeografía. Evolución y características.

14. Los sistemas de impresión industrial: antecedentes históricos. Definición y características de los diferentes sistemas. Procesos técnicos de cada sistema. Nuevas tecnologías.

15. La encuadernación industrial: técnicas, maquinaria, operaciones. Nuevas tecnologías aplicadas a la encuadernación.

16. Panorama nacional e internacional de la encuadernación artística contemporánea. Premios y asociaciones. Encuadernadores de arte en España.

17. Elementos estéticos, funcionales y simbólicos en la encuadernación.

18. El papel: invención, evolución, composición y fabricación. Difusión del papel. Clasificación y formatos. El papel hecho a mano. Papeles especiales y cartones. Aplicaciones en la encuadernación.

19. Las tintas: evolución, composición y fabricación. Tipos y características. Características y adecuación de las tintas al sistema de impresión. Relaciones entre tinta y soporte de impresión. Las tintas en la encuadernación.

20. La piel: estructura, tipos de pieles y sus propiedades. Preparación, almacenamiento y conservación de la piel. El curtido, clases de curtido. Características de las pieles curtidas. Curtido industrial y artesanal.

21. La transformación de la piel curtida en cuero. El cuero, clases. Propiedades físicas y mecánicas según su tratamiento y curtición. Aplicaciones. Sistemas de medición. Principales defectos de los cueros.

22. Las pieles para la encuadernación. Características del curtido, teñido, pulido, barnizado. Técnicas artesanales y procedimientos industriales. El chiflado y repujado de las pieles. Aplicaciones. Acabados y limpieza después del dorado, bruñido y barnizado.

23. Pergaminos y vitelas: obtención y fabricación. Características, preparación y aplicación a la encuadernación y restauración del libro.

24. Telas, hilos, cordeles, maderas y otros materiales usados en la encuadernación. Fabricación. Aplicaciones.

25. Colas, engrudos y adhesivos para la encuadernación. Tipos, propiedades y características. Aplicaciones.

26. El cosido. Estilos y técnicas artesanales e industriales del cosido. Nervios naturales y falsos nervios. Cabezadas antiguas y modernas.

27. Las guardas. Origen. Materiales. Técnicas artesanales e industriales en la elaboración de guardas. El jaspeado al baño y su influencia en las encuadernaciones.

28. Tipos de encuadernación: en rústica, en cartoné, en pasta, en tela. Características y técnicas artesanales e industriales.

29. Tipos de encuadernación: en pergamino, en piel, en media piel. Características y técnicas artesanales e industriales. Encuadernaciones flexibles.

30. Encuadernaciones especiales: registros, álbumes musicales, grandes formatos, papel de baja calidad, material efímero. Características y técnicas.

31. Cajas, estuches, carpetas. Tipos, características y elaboración. Usos.

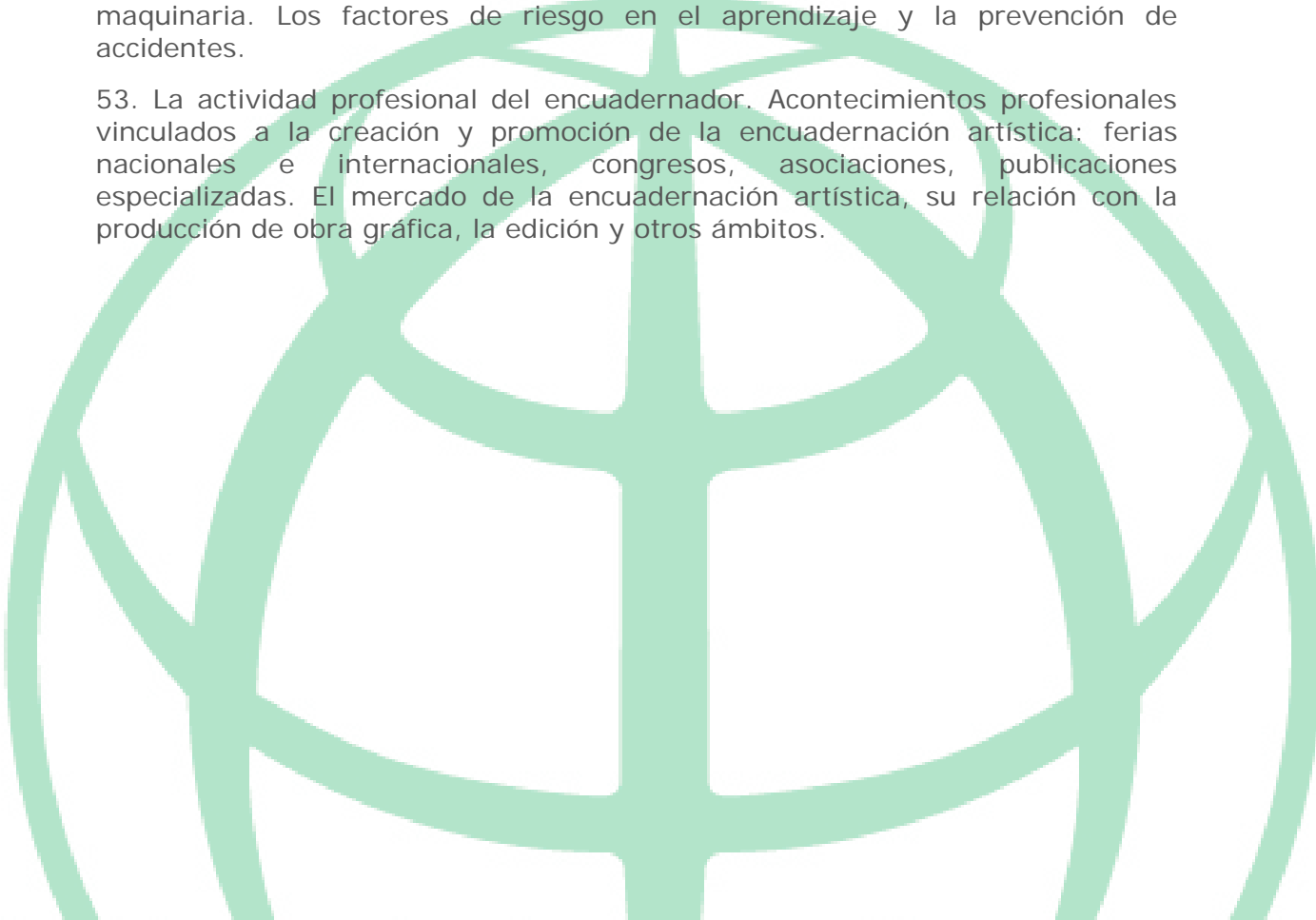
32. Encuadernación en pasta española. Características y proceso de elaboración.

33. Encuadernación de bibliófilo. Orígenes. Técnicas y características.
34. Breve historia del adorno en la encuadernación. Tipos, medios y procedimientos de ornamentación. Motivos ornamentales.
35. Técnicas del dorado a mano. El dorado con hierros sueltos en tapas, contratapas y lomos, características, técnica y materiales.
36. Técnica del dorado a volante. Características y funcionamiento de la prensa de dorar.
37. La ornamentación de los cortes del libro: dorado, cincelado, pintado y bruñido. Técnicas y características.
38. El gofrado. Técnicas artesanales e industriales y características.
39. El mosaico en la ornamentación de las encuadernaciones. Tipos, técnica y metodología.
40. La restauración de la encuadernación: concepto y criterios. Causas de alteración. Preservación y limpieza de la encuadernación.
41. Factores de deterioro del libro y su encuadernación. Recomendaciones para el almacenamiento y manipulación del libro encuadernado.
42. La encuadernación con fines de conservación. Técnicas y características. La reencuadernación.
43. El diseño: fundamentos y teorías de diseño. La metodología proyectual. Producción tradicional y fabricación en serie.
44. Presencia de las nuevas tecnologías en la producción editorial y su incidencia en la fase de encuadernación. Medios informáticos aplicados al diseño de encuadernaciones.
45. El proyecto de encuadernación: fases, planificación y realización del proyecto. El proceso creativo: idea, boceto, maqueta. Viabilidad técnica y económica del proyecto. Rentabilidad y variantes del proyecto según los costes.
46. El dibujo aplicado a la ornamentación de encuadernaciones. Elementos y conceptos básicos del dibujo: apunte, boceto y obra final. Dibujo creativo, estilización y abstracción de formas naturales, dibujo ornamental y decorativo. Dibujo seriado: módulos y redes.
47. Elementos básicos de la plástica: morfológicos, escalares, dinámicos. El color: fundamentos teóricos. Categorías y dimensiones del color. La percepción del color. Semiótica del color. El color en la encuadernación. Reproducción y normalización del color.
48. La composición: comportamiento y relaciones básicas de las formas en el plano. Ritmo, proporción, equilibrio, tensión. Técnicas visuales y estrategias de comunicación gráfica. El espacio compositivo, particiones, cánones. La sección áurea. Aplicación de los recursos compositivos en la ornamentación de las encuadernaciones.
49. El diseño de las cubiertas del libro, objetivos. Composición y comunicación visual: espacio, forma, color, textura, tipografía. Conceptos básicos de tipografía. Normas para la composición de textos y distribución de espacios.
50. Maquinaria, herramientas y útiles de un taller artesanal de encuadernación. Distribución y organización del taller. Mantenimiento del equipo e instalaciones.

51. Normas de seguridad e higiene en el taller de encuadernación. Causas y consecuencias de accidentes en el trabajo. Toxicidad de los materiales. Sistemas y elementos de prevención.

52. La relación teoría-práctica en la enseñanza de la encuadernación. La progresión en el aprendizaje de las técnicas y del uso de las herramientas y maquinaria. Los factores de riesgo en el aprendizaje y la prevención de accidentes.

53. La actividad profesional del encuadernador. Acontecimientos profesionales vinculados a la creación y promoción de la encuadernación artística: ferias nacionales e internacionales, congresos, asociaciones, publicaciones especializadas. El mercado de la encuadernación artística, su relación con la producción de obra gráfica, la edición y otros ámbitos.

ANPPE
SINDICATO INDEPENDIENTE