

TALLER ONLINE

AUTOPUBLICACIÓN DE FOTOLIBROS EN TIEMPOS APOCALÍPTICOS

Por Bárbara Traver e Irene Cruz

ORGANIZACIÓN:

**Nueva versión: Taller Planteado
para un solo día**

6º convocatoria:

Domingo 30 enero 2022

10:30 - 14h + 16h - 20:30h

TEMARIO

DÍA 1:

0. INTRODUCCIÓN

1. PRESENTACIÓN *de las que serán vuestras profesoras, y también de vosotros: aunque sea breve, ¡para que nos conozcamos un poquito!*

2. PREGUNTAS INICIALES *Hablaremos un poco de la situación actual en la que nos encontramos, compartiremos impresiones y algo de inspiración para empezar con una base, y sobre todo con muchas ganas.*

4. AUTOPUBLICACIÓN VS. BUSCAR UN EDITOR *Condiciones, características, ventajas, inconvenientes, vamos a ver todas las posibilidades que existen a la hora de publicar un libro.*

5. EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS PARA UN FOTOLIBRO *Cómo preparar los contenidos para hacer un fotolibro. Lo más importante: elección del tema, ideas iniciales, si incluir textos o no, si colaborar con otras personas... y el orden y elección de las fotos. Buscamos que al final todo visualmente tenga un sentido.*

6. DISEÑO Y MAQUETACIÓN: *Ahora toca traducir todo en el lenguaje del objeto. Qué estilo de libro vamos a querer. Hablaremos de tipos de formatos (horizontal, cuadrado...), acabados (cosido, fresado, grapa...), si intervenir cosas a mano... Decidir tipografías (donde encontrarlas, temas de licencia). Todo esto explicado desde una parte técnica.*

7. FORMA Y CONCEPTO: *De la técnica pasamos a una parte emocional. Analizaremos el formato según el concepto, por qué elegir un acabado u otro, una tipografía u otra, un papel u otro... Sin perder de vista que todo tiene que tener armonía con el contenido.*

8. DUDAS Y PREGUNTAS: *Visto esto, ¿cómo os imagináis vuestra publicación?, ¿como sería?, ¿qué tendría en su contenido?, ¿qué formatos...?*

DÍA 2:

9. PREPARÁNDONOS PARA EL MUNDO DE LAS IMPRENTAS: *Empezamos con un poquito de técnica, unos básicos que hay que saber: Perfiles de color, sangrados, pliegos, tipos de papel, cómo se presentan los documentos, pruebas de color, y recomendaciones. Por supuesto os hablaremos también de problemas que hemos sufrido, para que vosotros no caigáis en los mismos.*

10. EL COLOFÓN: *Qué es, y por qué es importante. Información que deberíamos incluir.*

11. TODO SOBRE EL REGISTRO: *ISBN, ISSN y catalogación y depósito legal. Cómo solicitar estos datos, por qué se hace, ventajas de tenerlo, precios... Os enseñamos formularios reales.*

12. CANALES DE DISTRIBUCIÓN: *Muy importante, cómo venderlos (adaptado a este corona times), qué canales y agentes nos pueden ayudar. Hablaremos mucho de internet, pero también de librerías, galerías... y otro tipo de intermediarios online y offline. Todo con ejemplos.*

13. CÓMO ESTABLECER EL PRECIO POR EJEMPLAR: *Haremos números, desde casos reales y facturas nuestras. Vemos todos los gastos que esto conlleva, para que haya siempre un beneficio.*

14. DARLE BOMBO A NUESTRO FOTOLIBRO: *Aquí os vamos a dar muchas ideas: Cómo hacer presentaciones / Performances / Intercambios / Notas de prensa / Directos de Insta, Twitch, Clubhouse.../ Piezas de vídeo de nuestros libros / Cómo hacer mock ups (un poquito de material publicitario bien hecho y sin conocimientos de diseño gráfico) / Cómo promocionar los post / Hacer sorteos de instagram*

15. DUDAS Y PREGUNTAS *Aunque por supuesto se puede intervenir en todo momento :)*

También al final del segundo día vemos portfolio /proyectos en curso de los alumnos

AUTOPUBLICACIÓN DE FOTOLIBROS EN TIEMPOS APOCALÍPTICOS

CON IRENE CRUZ
Y BÁRBARA TRAVER

DESCRIPCIÓN:

Este taller plantea un recorrido por cada etapa del emocionante y desafiante proceso de la auto-publicación, enfocada a fotógrafos y fotógrafas que quieran presentar su trabajo en formato libro.

El fotolibro es una excelente forma de plasmar tu historia convertida en un proyecto concreto, haciéndolo una experiencia y donde idea y objeto convergen.

Y sabemos que no es fácil encontrar la forma de materializarlo. Ya sea porque tienes dudas sobre el proceso o quizás es tu primera experiencia en este ámbito.

Como nos hemos visto en esta situación en el pasado, y nos gustaría compartir nuestro conocimiento contigo, lanzamos este taller en el que se trabajará tanto la parte técnica como la conceptualización para la autopublicación de un fotolibro. Paso a paso.

Una publicación de éxito está compuesta de multitud de detalles que tienen que ser añadidos en armonía y sintonía en las diferentes fases de la creación. Durante todo el curso veremos ejemplos y debatiremos sobre ellos.

¿CÓMO LO HAREMOS?

Durante la actividad, trataremos con detalle cada una de esas etapas clave:

Autopublicación Vs. encontrar una editorial

La idea inicial: Reflexionaremos sobre los conceptos y ejes fundamentales

Dudas que surgen en el camino, cómo plasmarlo y comunicarlo mejor según cada contenido dentro del formato libro.

Los aspectos más técnicos. Seleccionar tipos de papel, formato, diseño, maquetación, textos, portadas, encuadernación (a mano o en imprenta)

Su posterior producción, registro y promoción, tanto offline como online.

Todo explicado a raíz de casos reales y ejemplos que hemos conocido y experimentado a lo largo de nuestra carrera.

¿Quién lo imparte?

Bárbara Traver

Madrid (1992)

Fotógrafa y educadora visual. Ha estudiado fotografía en Espai d'art fotogràfic (Valencia), y hecho el máster de Creación y Producción de proyectos fotográficos en el mismo centro junto a la UV (Universidad Valencia), además de un curso especializado en fotografía contemporánea en EFTI (Madrid) y fotoperiodismo en el mismo centro. Desde entonces ha autopublicado dos fotolibros: "Retrato" y "Human", y el tercero que está en la incubadora.

Además, ha expuesto en diversos espacios nacionales e internacionales, y ha participado en varias ponencias de distintos festivales y escuelas especializadas.

Es educadora visual y su pasión reside en la ilusión por acercar la fotografía a todos los públicos.

Irene Cruz

Madrid (1987)

Fotógrafa, directora de fotografía y video-artista. Se ha formado en la Univ. Complutense de Madrid en Publi y RRPP y Com. Audiovisual, y ha cursado el master de fotografía artística y conceptual en EFTI además de un curso especializado de fotografía para cine en el mismo centro.

Desde 2012 disfruta mucho del formato fotolibro, y se ha autopublicado más de una docena (Destacan "Blumen" y "Drowning in Blue") bajo la editorial que comparte con Nati Grund en Berlín: Grundkreuz. Además ha acompañado en este proceso a otros fotógrafos y artistas. Es una crack en la parte técnica e imparte clases en universidades y centros de Mexico, Suiza, UK, España y Alemania, donde actualmente reside.

Testimonios de alumn@s :)

Recomendaría este taller a todas aquellas personas que estén empezando en el mundo de los fotolibros, fanzines, etc. ya que Bárbara e Irene aportan además de sus conocimientos, su experiencia. De esta forma, además de aprender a nivel práctico y conceptual, aprendes también la parte pesada de procesos, legalidad, etc.

Personalmente, me ha encantado el taller, ya pesar de ser un taller denso, resulta muy ameno y divertido en todo momento. He aprendido muchas cosas nuevas que espero poder poner en práctica pronto. Muy agradecida.

Ariadna García. (@ariadnagarss)

Gran taller, muy exhaustivo y detallado, sin el cual, probablemente habría tropezado en mi proyecto. Además, la cercanía y atención a los alumnos, la resolución de problemas individuales y el trato personalizado, es una gran motivación para seguir adelante.

Rafa Guervós (rguervosphoto)

Se trata de un curso donde aprender todo el proceso final para dar a luz al producto de nuestro esfuerzo y trabajo: El fotolibro, el cúmulo de nuestra narración u obra fotográfica. Cómo hacerlo, dónde hacerlo y por dónde moverlo son entre otros los interrogantes que estas dos artistas despejan en unas charlas amenas y entretenidas.

Felipe Navarro (felipenavarrofotografo)

Estoy muy satisfecho. Es un curso con unos contenidos de calidad. Me has aportado ideas nuevas para poder acabar mi proyecto de fotolibro. Conocer fotolibros ya publicados que desconocía y que me aportan nuevas opciones para trabajar. Corregir algún error que iba a cometer en mi proyecto.
Destaco las partes dedicadas a la impresión y al marketing.

Jaume Vidales (jaumevidalesferrer)

CONTACTO

Irene Cruz: irenecruzfoto@gmail.com // 650657860 // irenecruz.com

Bárbara Traver: hello@barbaratraver.com // 641688685 // barbaratraver.com