

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN CREATIVA ACTUAL: EL BORDADO Y SUS APLICACIONES ALTERNATIVAS

Curso | Antigua Academia de San Carlos

DURACIÓN	80 horas.
INICIO	Martes 6 de marzo de 2018.
HORARIO	Martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas.
ENTREVISTA	Martes 27 de febrero a las 16:00 horas.
COSTO PARA PARTICIPANTES NACIONALES	\$5,500.00 pesos M. N. (El pago puede realizarse en dos exhibiciones) El precio no incluye materiales
COSTO PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS	\$9,000.00 pesos M. N. (El pago puede realizarse en dos exhibiciones) El precio no incluye materiales
RESPONSABLE ACADÉMICA	Laura Alicia Corona Cabrera. Estudió la licenciatura en Artes visuales y la Maestría en Artes visuales con orientación en Pintura y el Doctorado en Artes y Diseño, estudios realizados en la FAD (UNAM), donde también es tutora y docente e imparte las asignaturas Teorías de análisis visual, Seminario de arte contemporáneo y Seminario de tesis. Ha participado en aproximadamente veinte exposiciones colectivas y tres individuales de pintura y retrato.
RESPONSABLE ACADÉMICA	Ana Mayoral Marín. Licenciatura en Artes visuales en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Posteriormente obtiene el grado de Maestra en Artes visuales por la FAD (UNAM). Actualmente cursa el 5° semestre del Doctorado en la misma institución con un proyecto de investigación en Arte y educación. Es docente en el Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM impartiendo asignaturas relacionadas con encuadernación, bitácora, cuaderno de trabajo, libro de viaje, libro de artista, arte correo, arte objeto e instalación. Integrante y colaboradora en proyectos colectivos independientes comprometidos con la gestión, organización, promoción y difusión del arte y la cultura desarrollando propuestas tales como impartición de talleres, seminarios, cursos, conversatorios, exposiciones, así como trabajo comunitario gratuito.
OBJETIVOS GENERALES	<ul style="list-style-type: none">• Realizará una serie de indagaciones creativas relacionadas con la práctica del bordado a través de la experimentación de materiales alternativos.• Experimentará el dibujo y el bordado con algunos sistemas de estampado sobre textiles en los que aplicará una propuesta original.• Explorará con diversas técnicas de bordado para generar un proyecto de creación artística.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

- Este curso está abierto a todo público que tenga interés en conocer técnicas tradicionales y alternativas en cuanto a las posibilidades al bordado como práctica creativa.
- No es necesario tener conocimientos previos de bordado.
- Los participantes deben estar interesados en la experimentación sobre diferentes materiales y soportes con la finalidad de generar nuevos lenguajes dentro del arte contemporáneo, con apoyo del bordado.

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo I: Reflexiones sobre el bordado como estrategia de exploración creativa en el arte contemporáneo (16 horas)

Especialista: Laura Alicia Corona Cabrera

1.1. Los lenguajes alternativos del arte contemporáneo relacionados con el bordado y textiles

- 1.1.1. Los objetos del arte contemporáneo: alternativas y creación del objeto único
- 1.1.2. El bordado como dibujo: el campo expandido del dibujo
- 1.1.3. El dibujo sobre textil y otros materiales alternativos
- 1.1.4. Nociones de dibujo y teoría del color
- 1.1.5. El proceso creativo personal: elaboración y desarrollo de un proyecto de investigación

Módulo II: Iniciación al bordado (20 horas)

Especialistas: Blanca Araceli Coss Tirado/Colaboradora: Silvia Borgie

2.1. Iniciación a la práctica del bordado. Aspectos tradicionales y contemporáneos

- 2.1.1. Las treinta puntadas básicas del bordado
- 2.1.2. Herramientas del bordado: tipos de aguja para cada fibra
- 2.1.3. Soportes y materiales
- 2.1.4. Las diferentes expresiones del bordado
- 2.1.5. Elaboración y encuadernación de muestrario realizado durante el módulo

- Se enseñarán puntadas, diferentes tipos de telas, hilos (y sus calidades de línea) tanto algodones, lanas y seda (fibras naturales), como nylon, poliéster, metálicos (fibras artificiales), y los tipos de agujas que se pueden utilizar para cada una de las fibras.

Módulo III: Aplicaciones y posibilidades del bordado (28 horas)

Especialistas: Laura Alicia Corona Cabrera/Ana Mayoral Marín

3.1. Aplicaciones del bordado en diferentes soportes y con diversas técnicas bidimensionales de gráfica, impresión y estampado

- 3.1.1. Transferencia de imágenes
- 3.1.2. Cianotipia como proceso de impresión

- 3.1.3. Bordado contemporáneo: puntadas sobre imagen fotográfica impresa en papel
- 3.1.4. *Collage textil* y en diferentes soportes
- 3.1.5. *Embroidery Lettering*: palabras bordadas
- 3.1.6. Ilustración textil

Módulo IV: Bordado sobre soportes alternativos (16 horas)

Especialista: Ana Mayoral Marín

- 4.1. Desarrollo de proyectos y aplicación de bordado sobre soportes no convencionales
- 4.2. Análisis de referentes artísticos que trabajan con bordado
- 4.3. Revisión de proyectos experimentales con textiles
- 4.4. Desarrollo de proyecto personal
- 4.5. Selección de soporte alternativo: madera, metal, barro, soportes orgánicos, objetos de uso cotidiano
- 4.6. Revisión de proyecto final y sesión de retroalimentación

FORMA DE EVALUACIÓN

- Asistencia de 80%
- Elaboración de puntadas básicas
- Participación en las lecturas
- Cumplir con los ejercicios solicitados
- Elaboración de proyecto final

FORMA DE EGRESO

- El participante
- Habrá adquirido las bases del bordado en su práctica tradicional, así como su aplicación en diferentes soportes.
 - Contará con información teórica, mediante la cual generará un contexto que le permitirá abordar de manera más formal la práctica de proyectos artísticos actuales.

PLANTA DOCENTE

Laura Alicia Corona Cabrera. Estudió la licenciatura en Artes visuales y la Maestría en Artes visuales con orientación en Pintura, y el Doctorado en Artes y diseño en la Facultad de Artes y Diseño (UNAM), donde también es tutora y docente e imparte las asignaturas Teorías de análisis visual, Seminario de arte contemporáneo y Seminario de tesis. Ha participado en aproximadamente veinte exposiciones colectivas y tres individuales de pintura y retrato.

Ana Mayoral Marín. Licenciatura en Artes visuales en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Posteriormente obtiene el grado de Maestra en Artes visuales por la FAD (UNAM). Actualmente cursa el 5º semestre del Doctorado en la misma institución con un proyecto de investigación

en Arte y educación. Es docente en el Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM impartiendo asignaturas relacionadas con encuadernación, bitácora, cuaderno de trabajo, libro de viaje, libro de artista, arte correo, arte objeto e instalación. Integrante y colaboradora en proyectos colectivos independientes comprometidos con la gestión, organización, promoción y difusión del arte y la cultura desarrollando propuestas tales como impartición de talleres, seminarios, cursos, conversatorios, exposiciones, así como trabajo comunitario gratuito.

Blanca Araceli Coss Tirado. Licenciatura en Comunicación gráfica en la FAD (UNAM). Colaboró en la Fototeca de la ENAP (ahora FAD) de 1981-1985. Participó como ilustradora en el campo editorial y en gráficas para museos. Trabajó con Margen Rojo en 1985; sale de la empresa y regresa en 1994 como asistente de curaduría para la exhibición temporal *La magia del grabado* (Colegio de San Ildefonso). De enero de 1995 en adelante se desempeñó como asistente de dirección en museografía; participó en más de veinte museos y/o exhibiciones y nueve proyectos ejecutivos. A partir del 2005 forma parte del grupo de Coordinación y Planeación de la Dirección, donde ha colaborado en veintitrés museos o exhibiciones y dos proyectos ejecutivos. Es experta en bordado y matizado de color con hilo, sin embargo, actualmente no deja de tomar cursos continuamente en diferentes talleres.

PROFESORAS INVITADAS. Alejandra García, Cannon Bernáldez, Axochilt Nicté-há, Erika Arroyo Santos, Erika Albarrán, Valeria Gallo.

