

idea22

JORNADAS DE ARTE Y DISEÑO
ESCUELA DE ARTE ELENA DE LA CRUZ MARTÍN

Del 14 al 18 de MARZO de 2022

SALÓN DE ACTOS DELEGACIÓN DE LA JCCM
MUSEO DE GUADALAJARA
EA ELENA DE LA CRUZ MARTÍN

8ª Edición

Museo Manuel Piña
Altrapo Lab
Lina Vico
Un Mundo Feliz
Juan Carlos Pajares
Ángel Barroso
Pepe Medina
Salvador Lorite
Antonella Di Campo
Jaime Martínez López
Marina Santos
Pepe Cruz Novillo y Miguel Cereceda
Saúl Pedrosa

Lunes 14

SALÓN DE ACTOS DELEGACIÓN DE LA JCCM

12:00h Presentación de Idea 22

12:15h Museo Manuel Piña. Vanguardia y tradición

Manuel Piña (1944-1994), diseñador fundamental de la moda española de los 80/90. Fundador, junto con otros diseñadores, de la Federación de Creadores de Prêt-à-porter, impulsor de la Pasarela Cibeles y firme defensor de la Moda Española y de su internacionalización. Las creaciones de Manuel Piña son únicas y excepcionales, muchas de ellas artesanales y en las que se mezclan moda y arte. Sus trajes y vestidos reflejan sus recuerdos e influencias, de La Mancha de su juventud, de las tradiciones y el folclore, pero también muestran las nuevas tendencias de una España renovada, de la nueva mujer y de las tendencias culturales y artísticas más vanguardistas. Gloria Patón Fernández-Pacheco es Coordinadora de los Museos de Manzanares y Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real). Ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de las exposiciones y los museos, comisariando y coordinando proyectos expositivos y culturales a nivel nacional e internacional desde 2003 para la empresa Interexpo, E.I.C.I. y siendo Subdirectora del Museo Interactivo de la Música (Málaga) hasta 2017. Actualmente, es la Coordinadora de los Museos de Manzanares, que engloban el Museo Manuel Piña, el Museo del Queso Manchego, el Archivo-Museo Sánchez Mejías y el Molino Grande.

13.30h Altrato Lab

Altrato Lab es una cooperativa de iniciativa social que trabaja entorno al reciclaje y la reutilización textil desde un enfoque creativo, trabajando tanto con el diseño como desde el punto de vista de las personas consumidoras. El proyecto comenzó a crearse en 2013, pero se conformó de manera más estable en 2017 cuando se formó como empresa cooperativa de trabajo. Desde entonces, han trabajado y colaborado en diferentes espacios, centros educativos y centros de formación, realizando cursos, ponencias, talleres y actividades de distintos formatos. También han diseñado actividades y eventos de sensibilización y generación de alternativas a la industria textil.

17:00h Lina Vico Diseño ¿Las ideas tienen precio? Un caso práctico

Si pensamos en diseño sin duda pensamos, en primer lugar, en su lado creativo, y sólo en un segundo o tercer estadio de ese pensamiento lo asociamos con la idea de empresa o negocio. Suele suceder que si nos viene esta relación a la mente, casi de inmediato la rechazamos porque, a nuestro parecer, enturbia nuestra primera idea, "más pura", de creación. Pero nada queda más lejos de la realidad que la disociación entre la idea de creación y la de su valor económico. Solo debemos pensar en la legislación que regula y protege la primera para asegurar la segunda. Y si con esto no basta para afianzar el valor monetario del diseño, podemos mirar a nuestro alrededor y observar que estamos rodeados de diseño, desde la lata de refresco que bebemos, a la silla sobre la que nos sentamos en un bar para tomarla, hasta la imagen corporativa del local en que nos encontramos. Todo ello ha sido producido, lo que implica necesariamente un coste, en el cual, la parte del diseño gráfico ocupa un lugar destacado. En esta charla veremos que es posible vivir del diseño, en mi caso, del diseño gráfico y que poniendo pasión en nuestro trabajo podremos contagiarlo a los demás y mostrar su necesidad al mundo. Os contaré mi particular trayectoria desde mi formación como alumna en la Escuela de Arte de Guadalajara, pasando por los encargos de mis primeros trabajos, hasta la creación de lina vico diseño, con algunos consejos que la experiencia enseña, ejemplos de buenas y malas prácticas en el desarrollo de un proyecto o, simplemente, podrás preguntarme sobre todas aquellas cosas del día a día de esta profesión que despierten tu curiosidad.

ESCUELA DE ARTE ELENA DE LA CRUZ MARTÍN

16.00 – 18.45h Taller con Altrato Lab

Altrato Lab

Martes 15

SALÓN DE ACTOS DELEGACIÓN DE LA JCCM

13:00h Un Mundo Feliz. A.R.S. "Anti Rape School"

A.R.S. "Anti Rape School" es el último proyecto de UMF. Consiste en 5 libros pa'guerrear: *Adulging sucks*, *Crush & cringe*, *Picto Words*, *Sticker Bombing* y *Polis* que lo petan; 5 posters que lo petan y 31 postales towapas. Los diseños de UMF buscan generar herramientas visuales para comunicar y visualizar cuestiones de interés público que permitan a su vez ser un medio de expresión de los problemas y deseos de los más jóvenes. UN MUNDO FELIZ: Sonia Díaz y Gabriel Martínez son activistas culturales, autores, editores, investigadores, comisarios especializados en diseño gráfico y diseñadores. Han publicado 9 libros: *Pictopía* (Promopress 2008), *Iconicity /Imagomundi* (Promopress 2011-2015), *The New Disasters of War* (Ediciones de Ruina 2012), *Crit-Icon Stencil* (MUSAC 2015), *Towapo. Ethics for Survivors & Aliens* (Ediciones Complutense 2019), *Woman Sans* (Mincho Press 2020), *Confluencias* (Experimenta Ediciones 2021), *Protest Pictogram Activism* (Hoaki Books 2021) y *Félix Beltrán Visual Intelligence* (Optik Books, 2022). Son editores de la publicación independiente *Bastard Art Review*, del fanzine *Politics* y promotores de festivales de autoedición, fanzines, diseño y tipografía como *Madrid Gráfica*, *SuperGráfico* o *TypoMad*. Han comisariado exposiciones sobre el trabajo de los diseñadores Félix Beltrán, Alain Le Querrec, Pekka Loiri, Teresa Sdravleevich, Michel Bouvet, El Fantasma de Heredia, Onaire, Mirko Ilic, Pilar Vllendas, Óscar Mariné, Pepe Cruz Novillo, Manuel Estrada y otros. Su trabajo ha aparecido en más de 80 proyectos editoriales y han participado en numerosos proyectos, eventos y exposiciones nacionales e internacionales. Actualmente son docentes en ArteDiez, la escuela pública de arte y diseño de la Comunidad de Madrid.

17:00h Ángel Barroso

Las obras de Ángel Barroso tienen esa capacidad de conectar con el espectador de forma intensa, penetrante. Utilizando la mirada como eje narrativo, el artista nos sumerge en un universo de personajes anónimos, en escenas de intimidad, de soledad colectiva o de violencia, invitándonos a reflexionar sobre la anatomía humana y las relaciones interpersonales. ¿Cómo percibimos nuestro cuerpo y el de los demás en la velocidad de un mundo vanidoso y deshumanizado? ¿En

qué lugar quedan las relaciones humanas en el contexto de una sociedad regida por el individualismo y las redes sociales? El estudio del cuerpo constituye uno de los puntos de partida de su trabajo. Su riguroso conocimiento de la anatomía humana, le permiten explorar nuevos lenguajes, donde el realismo convive con la deformidad y el exceso. Cuerpos matéricos, vulnerables, pero al mismo tiempo altivos y contundentes, nos muestran brutalmente su desnudez sin filtros. Fascinado por la figura femenina, el artista crea personajes complejos, con una fuerte carga emocional, transmitida a través de sus volúmenes corporales, modelados a base de pinceladas. En sus retratos de grupo, el individuo actúa como pieza del conjunto social, de una masa casi uniforme que, a pesar de su consistencia, le mantiene aislado e incomunicado. Sus personajes forman un bloque humano, pero no existe una conexión corporal o intelectual real. No hay comunicación. Pareciera que lo único que les une, además de su cercanía física, es su atención a algo que ocurre fuera del lienzo. Pero, ¿Qué ocurre? Un suceso en el que estamos implicados, algo que se nos escapa pero que provoca una reacción en nuestro ahora interlocutor, la obra de arte. Los personajes de Ángel nos miran. Los miramos y nos devuelven la mirada desafiantes. El espectador cambia su rol de voyeur pasivo para entablar una comunicación visual inesperada con el retratado, con los retratados. Incomprensión, sorpresa, desaprobación, indiferencia... ¿No hay algo en todo ello que nos es familiar? Su mirada nos interroga, nos desnuda. Y no podemos escapar de nosotros mismos, de vernos protagonistas de algo que acontece, que está aconteciendo y que no acertamos a poner en palabras. Una emoción estética que nos perturba y nos fascina al mismo tiempo.

ESCUELA DE ARTE ELENA DE LA CRUZ MARTÍN

16.00 – 18.45h Taller con Juan Carlos Pajares

Graduado con honores por la Escuela Superior de Diseño de Madrid y por la prestigiosa central Saint Martins de Londres, donde fue becado tras conquistar los street styles de semanas de la moda como Nueva York, Milán, París, Estocolmo, Dubai o Madrid, y con publicaciones nacionales e internacionales, ha formado parte de la lista de Vogue talents de Vogue Italia, colaborado a nivel internacional con marcas como Missoni, o Benetton y trabajado en la industria cinematográfica de Hollywood. Juan Carlos estudió bachillerato de Artes en nuestro centro.

Un Mundo Feliz

Miércoles 16

SALÓN DE ACTOS DELEGACIÓN DE LA JCCM

13:00h Pepe Medina. Vidas ilustradas (Vivir – Disfrutar – Ilustrar)

El oficio del ilustrador ocupa toda su vida y, lo quiera o no, conforma un único proyecto. Esta obra espaciotemporal se construye con todos los rastros, marcas, trayectos, movimientos y dibujos que el autor ha realizado desde su llegada al mundo. Cuando hablo de rastros y marcas me refiero también a los conocimientos, los libros y las amistades que dejan una huella en nosotros y a los que inevitablemente nos veremos unidos el resto de nuestros días. Es posible hacer un dibujo que sintetice esto que acabo de decir y veremos algunos ejemplos. Dicho esto creo que sólo puedo hablar con verdadero conocimiento de mi propia experiencia y cómo he construido a lo largo de estos años un método. Mi método es uno más de los muchos que puede haber. Y en esta charla recorreré todo el proceso de creación desde su gestación en mis cuadernos de apuntes hasta llegar al resultado final de algunos encargos reales y de algún proyecto personal. Al final de esta exposición haré algunas reflexiones sobre el oficio de ilustrador y lo que de verdad creo que significa en nuestro oficio vivir, disfrutar e ilustrar. Pepe Medina Manrique (Palencia 1969). Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Mi actividad profesional está enfocada en la ilustración editorial, el cómic y la exploración gráfica de la narrativa. He trabajado para Penguin Random House, El País, Vanity Fair, Forbes, Público y Blackie Books entre otros. Y autoedito mis proyectos más personales.

ESCUELA DE ARTE ELENA DE LA CRUZ MARTÍN

16.00 – 18.45 Salvador Lorite. Tattoo Taller

Taller de tatuaje impartido por Salvador Lorite, tatuador afincado en Guadalajara con más de diez años de experiencia. El taller consistirá en un repaso por la historia del tatuaje, desde sus inicios en la prehistoria hasta día de hoy, conocer la historia del tatuaje es muy importante ya que abre mucho la mente a la hora de trabajar estilos y crear diseños propios. La cultura del tatuaje es muy amplia y eso se ve conociéndola desde el principio. Haremos un repaso a la gran variedad de estilos de tatuaje que se han dado en el pasado y los que hoy ocupan el mercado, también conoceremos su origen y el porqué de su estética. Habrá una parte de familiarización con los materiales, desde los más tradicionales hasta los más modernos, conoceremos todos los tipos de pigmentos y sus composiciones, los tipos de agujas, fuentes de alimentación y distintos accesorios que nos ayudarán a trabajar más cómodos. El apartado sanitario también estará presente, ya que es una parte fundamental del mundo del tatuaje. Conoceremos los materiales y los procedimientos de utilización, como esterilizar nuestro material y cómo actuar en caso de una emergencia sanitaria en nuestro estudio de tatuaje. También se enseñará como debe de estar equipado un estudio de tatuaje para que cumpla con todos los requisitos que el ministerio de sanidad obliga. Se continuará con ejercicios de diseño de tatuajes que se realizaran en el taller, el profesor ayudará a desarrollar los diseños para que estén dentro de un estilo de tatuaje. Se finalizará con una práctica de tatuaje sobre piel sintética, para conocer de primera mano el modo de aplicación de la tinta de tatuar sobre una superficie que simula la delicadeza de la piel humana, las inclinaciones de la aguja a la hora de trazar y como aplicar sombreados y rellenos. La intención de este taller es que tengas un primer acercamiento a la parte más laboral del mundo del tatuaje y te pique el gusanillo por si decides en un futuro dedicarte a ello.

19.00h Antonella Di Campo. Videoconferencia

Los temas a presentar estarán enfocados en las herramientas legales para la protección de los activos de propiedad intelectual e industrial de las industrias creativas. Igualmente, se podría conversar sobre los aspectos legales básicos para emprender en las industrias creativas (diseño, fotografías, estilismo, etc.). Podemos conversar sobre temas legales; del negocio de la moda; o de innovación que sean de interés para los estudiantes y la institución.

Jueves 17

SALÓN DE ACTOS DELEGACIÓN DE LA JCCM

13:00h Jaime Martínez López

El artista multimedia Jaime Martínez López, residente en Londres, ha estado dando forma a su personal visión del video, el sonido y la "performance-art" durante los últimos años; fusionándolos y dando lugar a una nueva forma de experimentar la video-performance a través de grandes instalaciones y espacios multisensoriales. A través de intensas experiencias invasivas, su trabajo tiene como objetivo provocar emociones en el espectador y así desafiar y considerar cuestiones en relación a la sociedad, la identidad, el cuerpo, la mente y lo espiritual. Jaime es antiguo alumno de la EA Elena de la Cruz Martín.

MUSEO DE GUADALAJARA

19.00h Pepe Cruz Novillo Y Miguel Cereceda

La ponencia ahondará en la dimensión artística de José María Cruz Novillo y la influencia que ésta ha tenido en su desarrollo como diseñador. Pepe Cruz nace en Madrid en 1969. Es diseñador y arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Es profesor de Arquitectura y de Proyectos de Diseño en la Universidad Francisco de Vitoria y del Máster en Comunicación Empresarial e Institucional de la Universidad Camilo José Cela, y pertenece a la junta directiva de la asociación de diseñadores di_mad. Miguel Cereceda (Santander, 1958) es profesor titular de Estética y teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid y crítico de arte en el diario ABC de Madrid. Es comisario independiente de exposiciones. Su última exposición, relacionada con el tema del diseño, ha estado dedicada a la obra del diseñador español José María Cruz Novillo. Se presentó en el Palacio Quintanar de Segovia, en el verano de 2021, y en el Arco de Santa María de Burgos, en enero y febrero de 2022.

ESCUELA DE ARTE ELENA DE LA CRUZ MARTÍN

16.00 – 18.45h Marina Santos. Cuerpo en movimiento

Ayoyando y acompañando otros cuerpos en el encuentro de sus propias maneras de hacer/sentir, confío que así, el estar en la vida – en sus amplios, múltiples y complejos matices – ocurre desde un lugar más fuerte, arriesgado y placentero. En el cuerpo estamos, en él, somos. Creando somos libres en él y en el mundo. Investigar nuestro cuerpo en movimiento, en quietud, en plural, en singular y en lo que sea que se manifieste puede ser el inicio de un largo y excitante viaje. Un viaje donde lo que sucede durante la carretera ya es su propio destino. "Cuerpo en movimiento" valora y potencia las singularidades y heterogeneidades de cada cuerpo, de-construyendo la idea estilizada de que la danza está hecha para elegidas según un estereotipo corporal diseñado por la sociedad patriarcal en la cual vivimos. Como docente, creadora e investigadora, marina apuesta por el arte desde la inclusión, donde la diversidad de cuerpos y sus universos internos son un gran valor cargado de riqueza y poesía en potencial.

Viernes 18

SALÓN DE ACTOS DELEGACIÓN DE LA JCCM

13:00h Saúl Pedrosa

Emigro desde Valladolid con 20 años hacia tierras más cálidas y húmedas, como son las de Valencia. Me intereso por el diseño gráfico, y en 2005 termino mis estudios en Barreira A+D, realizando el ciclo superior de gráfica publicitaria, obteniendo la B de plata de ese mismo año, máxima distinción de la escuela. A partir de ese momento trabajo como maquetador de revistas en L'Exquisite Magazine, y retocador de imágenes para catálogos de muebles y cerámica en Tixel Fotografía, hasta que llego a mi primera imprenta y me especializo como fotomecánico sin tener ni idea. Un mundo complicado y distinto, ese paso que hay después del diseñador gráfico que busca arreglar fallos comunes de los diseñadores. Mi trayectoria profesional discurre en paralelo por diferentes imprentas hasta llegar a Gráficas Torrent como diseñador gráfico y encargado del departamento de preimpresión de la imprenta durante casi 10 años, compaginándolo como Freelance para firmas como Hortensia Maeso, escuderías de GP2 como Addax Team o Colloni entre otras. En 2010 empiezo a dar clases de lo que realmente me gusta, el diseño gráfico y el arte final, tan valorado y tan desconocido a la vez, llegando hasta la actualidad, donde me he especializado en las clases de ciclo de grado medio de producto gráfico impreso.

15:00h Cierre de las jornadas

Cruz Novillo

PONENCIAS

Salón de actos Delegación de la JCCM

C/ Juan bautista topete 1,3
19001 Guadalajara

PONENCIA CRUZ NOVILLO Y MIGUEL CERECEDA

Museo de Guadalajara

Palacio del Infantado

Pl. De España, s/n
19001 Guadalajara

TALLERES

Escuela de Arte Elena de la Cruz Martín

Plaza Ceuta y Melilla, 6-7

19005, Guadalajara

+34 949255933