

PROCESOS ALTERNATIVOS LITOGRÁFICOS.

LA LITOGRAFÍA Y LA EXPLORACIÓN TÉCNICA COMO DESARROLLO DEL LENGUAJE ARTÍSTICO

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM

PROCESOS ALTERNATIVOS LITOGRAFICOS

Duración
240 horas

Modalidad
Presencial

Sede
FAD Xochimilco

Sesiones
Jueves, viernes de 15:00 a 20:00 horas y
sábados de 10:00 a 15:00 horas

Fecha de inicio:
17 de febrero 2024

Fecha de término:
29 de junio 2024

Costo para participantes nacionales:

\$20,600.00 M.N.

Costo para participantes extranjeros:

\$26,780.00 M.N.

Nota:

Costo total a cubrir en 1 pago o 5 parcialidades.

Responsable Académico:

Miriam Torralba Cortés

Cupo mínimo:

20 participantes

Nivel:

Intermedio

**Diplomado de actualización
con opción a titulación**

CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL: Adquirir las habilidades técnicas para la profesionalización: elaboración de carpetas, profundización en los métodos y procesos de producción de una obra artística por medio de la exploración litográfica.

LOS PRINCIPIOS LITOGRAFICOS SOBRE PIEDRA

Duración: 50 horas

Imparte: Miriam Torralba Cortés

Objetivo: Conocer los conceptos básicos del procedimiento litográfico y su correspondencia con el dibujo expresivo por medio de la elaboración de una imagen litográfica sobre piedra.

- 1.1. Conocimiento de los materiales para el dibujo litográfico y el proceso de la impresión sobre piedra.
- 1.2. Historia moderna de la litografía: expresionismo y vanguardia.
- 1.3. La influencia del gesto en el dibujo y la representación contemporánea.
 - 1.3.1. La gráfica expandida. Mónica Contreras, Darío Ramírez, José Porras.
 - 1.3.2. El objeto gráfico. Luisa Estrada, Mónica Muñoz-Cid, Demián Flores.
 - 1.3.3. Libro de artista. Ioulia Akmadeeva, Roberto García, Carla Rippey y Kena Kitchengs.
- 1.4. Uso de los elementos gráficos básicos en la litografía: punto, línea, mancha y plano.
- 1.5. Introducción a la producción profesional, elaboración de una carpeta gráfica.
- 1.6. Elaboración de ejercicio litográfico sobre piedra.

LA APROPIACIÓN COMO PRINCIPIO DE COMPOSICIÓN GRÁFICA EN LA ALGRAFÍA.

Duración: 50 horas

Imparte: Ana Laura Miranda López

Objetivo: Reafirmar el procedimiento litográfico analizando la apropiación de la imagen como recurso de composición por medio de la exploración de los soportes litográficos industrializados.

- 2.1. La fotocopia como instrumento de apropiación.
 - 2.1.2 El collage. Estilos y tipos.
 - 2.1.3 La mirada artística de Rauschenberg, Max Ernest, Kara Walker y Francisco Toledo.
- 2.2. Análisis de la saturación en la vida digital. ¿lo imaginé o lo vi?
- 2.3. Desarrollo de elementos básicos en el pensamiento artístico: intención, referencia e influencia.
- 2.4. Realización de una composición visual en la técnica de algrafía.
- 2.5. Elaboración de una carpeta gráfica: componentes, tema, selección de material

LA EXPERIMENTACIÓN DE TÉCNICAS GRÁFICAS SOBRE MADERA

Duración: 50 horas

Imparte: Jorge Rodríguez Vázquez

Objetivo: Analizar la relación de la corporeidad y la materialidad en los elementos de dibujo y el impacto en el proceso creativo que tienen los sincretismos culturales presentes en el mokulito

- 3.1. Conociendo el Oriente por el Occidente de la gráfica. Breve historia del Ukiyo-e y el impacto en la cultura visual.
- 3.2. La fluidez del dibujo. La sincronía del cuerpo y su extensión plástica.

- 3.3. Referencias de sincretismos culturales: Pavel Oi Malo, Belkys Ayón y Alejandra Dorsch.
- 3.4. La adaptación técnica como herramienta creativa.
- 3.5. La elaboración de una imagen en técnica mokulito.
- 3.6 La carpeta gráfica. Técnicas de la presentación final: encuadre de las estampas, refilar, limpiar y firmar.

USO DEL COLOR EN EL LENGUAJE LITOGRÁFICO

Duración: 90 horas

Imparte: Ana Laura Miranda López y Miriam Torralba Cortés

Objetivo: Expandir el lenguaje personal gráfico a través del color en la aplicación de los medios de impresión en CMYK

- 4.1. El impacto del color en la percepción de la imagen gráfica.
- 4.2. Breve recorrido histórico de la cromolitografía y su uso en el siglo XIX.
- 4.3. El caso de las artistas: Leonora Carrington, Coral Revueltas, Carla Rippey, Irma Palacios y Kena Kitchengs.
- 4.4. Exploración de materiales de dibujo sobre láminas de poliéster.
- 4.5. Elaboración de imagen gráfica a color, principio de selección de color, saturación y transparencia.
- 4.6 La carpeta gráfica: el dossier digital como herramienta de presentación profesional.

EVALUACIÓN

Módulo 1: 10%

Módulo 2: 10 %

Módulo 3: 10 %

Módulo 4 10 %

Memoria de Investigación - producción. Relatoría del proceso de elaboración de las imágenes y su investigación conceptual y carpeta de producción: 60 %

DOCENTES

MIRIAM TORRALBA CORTÉS

Ciudad de México, 1987. Maestra en Artes Visuales por la FAD-UNAM. Profesora de Asignatura del Laboratorio Taller de Estrategias Metodológicas en Litografía. Originaria del estado de Aguascalientes, vive y trabaja entre ambas ciudades. Como artista se ha involucrado en la temática de lo fantástico y mitológico y su producción artística se desarrolla principalmente en piezas gráficas, dibujos y fanzines. Su obra se ha expuesto de manera individual y en varias exposiciones colectivas en la Ciudad de México, Aguascalientes y Querétaro. Ha sido seleccionada en 2021 en la Tercera Bienal Internacional de Yerevan, Armenia, en 2019 en el festival UNI GRAPHICA en la ciudad de Krasnodar, Rusia y en la Trienal de Arte Gráfico Morelos, en la Bienal Internacional de Grabado Acqui, Italia en los años 2011, 2013 y 2017, en la Trienal Internacional de Grabado Bitola, Macedonia en 2012, en la Bienal de Dibujo y Pintura Enrique Guzmán en el 2012 y 2020. Y he sido beneficiaria del programa PEEDA en 2010 y de manera colectiva en 2012; y del programa Jóvenes Creadores del FONCA 2017. Como parte de su labor colectiva y autogestiva trabajó en la Madriguera Colectivo que se mantuvo activa de 2011 al 2014, en la ciudad de Aguascalientes. A partir del 2016 es co-fundadora del colectivo 100 Pies Gráfico que trabaja en la Ciudad de México. En el 2022 comienza la gestión para el proyecto Sociedad de Cosas Gráficas.

ANA LAURA MIRANDA LÓPEZ

Es Maestra en Artes Visuales por la FAD-UNAM. Profesora de Asignatura en la FAD plantel TAXCO. En los últimos años se ha enfocado en los temas sobre identidad, los procesos comunitarios, mitos y leyendas de los pueblos de Mesoamérica, para realizar su obra. Se ha especializado en el área de dibujo, fotografía y estampa. Cuenta con dos exposiciones individuales y ha participado en más de 30 exposiciones colectivas, exhibidas en Ciudad de México, Nayarit, Puebla y Oaxaca. Su obra ha sido seleccionada en el 1er. Concurso de grabado en relieve el Coyote en 2016 y en la primera exposición Ser Mujer organizada por la Fundación María y Héctor García

en 2012. En 2015 organizó la presentación “La Indumentaria Gráfica: Memorias de un pueblo Cuicateco”, en el salón de Usos Múltiples de Concepción Pápalo, Cuicatlán, Oaxaca. Su interés por la difusión de los procesos de estampación y vínculos con la comunidad la llevo a ser cofundadora de 100 Pies Gráfico, que trabaja desde 2016.

JORGE RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Ha sido docente, impartiendo Dibujo, Dibujo de diseño Industrial, Innovación y procesos creativos para el Tecnológico de Monterrey. También impartió cátedra: Diseño, Teoría y aplicación del color y Creatividad e innovación Universidad Tecnológica de México (UNITEC), ha sido ponente de master class “Dibujo de Ropa” y “Diseño de personajes” para la prepa Tecnológico de Monterrey. Realizó estancia de Investigación la facultad de bellas artes de la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha Participado en exposiciones en México dentro del Museo Soumaya, Universidad de Tlaxcala y en España en el Centro de Arte Complutense y galería EMMA, su obra ha sido seleccionada para formar dentro de la Colección Pascual de la Fundación Pascual Boing.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Acha, J. (2016). *Teoría del Dibujo: Su sociología y su estética*. 2ª. Ed. México: Ediciones Coyoacán.
- Álvarez E., Soler F. J. (2017). *A, arte, bajo, cabe, con, contra, de, desde... nociones para escribir un proyecto de arte*. Puntal
- Aritides J. (2013). *Clasical drawing atelier a contemporary guide to traditional studio practice*. Watson guptill
- Aritides J. (2011). *Lessons in clasical drawing, essential techniques from inside the atelier*. Watson guptill.
- Balmori. S. (1997). *Aurea mesura la composición en las artes plásticas*. UNAM.
- Berger, J. (2000) *Modos de ver*. México: G.G.
- Berger, J. (2011). *Sobre el dibujo*. México: G.G.
- Brodie, Judith. Johnston, Amy. (2016). *Tres siglos de*

- grabado estadounidenses*. Colección de la Galería Nacional de Arte de Washington. Madrid: Ediciones El Viso.
- Cabello, R. (2008). *Litografía: Manual de apoyo para el taller*. México: ENAP / UNAM.
 - Cabezas L. (2008). *El dibujo como invención, idear, construir, dibujar*. Cátedra.
 - Da Vinci L. (2016). *Tratado de pintura*. Akal.
 - Dalmau, J. (2013). *La problemática interdisciplinar en las artes. ¿Son disciplinas distintas los distintos modos de hacer?* España: Facultad de Barcelona.
 - Dawson, J. Coord. (1996). *Guía completa de grabado e impresión. Técnicas y materiales*. España: Tursen H. Blume Ediciones.
 - Delfini, P. (2021). *Grabado Menos Tóxico*. Argentina: Grabado Menos Tóxico. Díaz de León, F. (1968). Gahona y Posada. Grabadores mexicanos. México: FCE.
 - Dondis, D. A. (1995). *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual* - México: GG.
 - Duun A. (2021). *Pen & ink drawing a simple guide. Three minds press*.
 - Fox T. (2022). *Anatomy for artists, drawing, form & pose*. 3dtotal.
 - Frías, Víctor. Sustentante. *Procesos y métodos de transferencia de imágenes fotográficas en la gráfica contemporánea*.
 - Gómez, M.J.J. (2003). *Las lecciones del dibujo*. Cátedra
 - Gómez, M.J.J., Cabezas L., Bordes J. (2008). *El manual de dibujo estrategias de su enseñanza en el siglo XX*. Cátedra.
 - Gómez, M.J.J., Cabezas L., Copón M. Ruiz C., Zugasti A. (2007). *La representación de la representación, danza, teatro, cine, música*. Cátedra.
 - Gómez, M.J.J. (2002). *Máquinas y herramientas de dibujo*. Cátedra. Gómez, M.J.J. (2012). *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. Cátedra.
 - Gómez, M.J.J., Cabezas L., Copón M. (2005). *Los nombres del dibujo*. Cátedra *Grabado Menos Tóxico*. <http://grabado-menos-toxico.blogspot.com>
 - Hughs, A. d'Aroy. (2010). *La impresión como arte: técnicas tradicionales y contemporáneas calcográficas, relieve, litografía, serigrafía monotipo*. Barcelona: Blume.
 - Krauss, R. (1996). *La escultura en el campo expandido*. España: Alianza Editorial.

- Kendrige, W. (2018). *Seis lecciones de dibujo*. España: El hilo de Ariadna. Lambert S. (1996). *El dibujo técnica y utilidad, una introducción a la precepción del dibujo*. Herman blume.
- Lauricella M. (2016). *Anatomía artística*. G.G. Linati C. /1979). *Trajes civiles, militares y religiosos de México*. México: Porrúa.
- López Casillas, M. (2008). *La Muerte en el impreso mexicano*. México: RM. Lolli A., Zocchetta M.,
- Peretti R. (2014). *Struttura Uomo, Manuale di anatomia artistica. Neri pozza*.
- Martínez Moro, J. (2008) *Un ensayo sobre grabado: a principios del siglo XXI*. México: UNAM
- Marrufo, A. (2021). *Generación de Soportes Alternos para la Estampa Contemporánea: Intervención gráfica sobre hojas*. USA: Editorial académica española.
- Mora. V. (2018). *Electrografía: proceso y evolución en México 1990-2010*. Mauritius: Editorial académica española. Museo Nacional de Arte. (1994). *Nación de Imágenes: la litografía mexicana del siglo XX*. México: Conaculta.
- Nicolaïdes K. (2014). *La forma natural de dibujar plan de trabajo para estudiantes de arte*. Espiral. Rodríguez, M. (2000) *Modos de ver*. México: G.G.
- Ramírez, F. 1958-sustentante. *Medios alternativos de la estampa en impresiones directas e indirectas*
- Restrepo. L. C. (2017). *Portafolio de artista una herramienta clave para una promoción exitosa*. Puntal
- Rodríguez, C., et. al. (1989). *El grabado historia y trascendencia*. México: UAM Xochimilco.
- Scheff. B. J. (2007). *Arts marketing insights, the dynamics of building and reataining performance arts audiences*. Jossey-bass.
- Spicer J. (2021). *Dibujar la figura humana, una guía completa para dibujar el cuerpo humano*. Blume.
- Tibol, R. (1985). *Gráficas y Neográficas*. México: UNAM.
- Vicary, Richard (1999). *Manual de Litografía*. España: Tursen-Hermann Blume.
- Zamora, F. (2007). *Filosofía de la imagen, lenguaje y representación*. México: ENAP-UNAM

5591973434

educontinuafad

<https://educacioncontinua.fad.unam.mx/>

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM