

La Fundación Javier Marín y el Centro Cultural Fábrica de San Pedro en Uruapan, Michoacán; convocan a participar en el:

TERCER LABORATORIO DE TINTES NATURALES: EXPLORANDO EL COLOR DE MICHOACÁN

Impartido por: La diseñadora Maddalena Forcella

Especialistas invitados: Marta Turok, Ana Roquero Caparrós, Nicolás Cruz López y Berenice Torres

Coordinado por: Lourdes Báez

3 módulos. 72 horas
Mayo, junio y julio de 2024

DIRIGIDO A

Artesanos, artistas, diseñadores y público en general

OBJETIVO

Propiciar que los asistentes se incorporen de manera activa y reflexiva para comprender la profundidad y complejidad del proceso histórico y cultural de los antiguos procesos de teñido con tintes naturales y sus distintos usos. Asimismo, experimentar y dominar las diferentes técnicas del teñido para los colores rojos, azules, amarillos, negro y sus derivados.

Participar en una instalación textil colectiva.

Elaborar un libro - memoria de los procesos del taller.

DESCRIPCIÓN

Los tintes naturales en los últimos años han despertado un interés y una curiosidad creciente entre artesanos, diseñadores, artistas, historiadores e investigadores, solo por mencionar algunas categorías. Hay una gran oferta de cursos de iniciación a esta práctica antigua, sin embargo, creemos que nuestra propuesta va más allá de un simple curso de técnica para teñir. Consideramos que la experiencia profunda en la que nos sumergimos al experimentar y comprender los procesos de transformación de la naturaleza para su aplicación en diversos ámbitos y objetos, nos revela lazos finos con un pasado remoto que por esta alquimia se vuelve presente. Creemos que el acceso a este conocimiento rebasa la técnica y nos acerca a claves nodales y múltiples posibilidades para la creación y el diseño contemporáneo.

Articulado en tres módulos, teóricos/prácticos, el curso se desarrollará teniendo como eje el color desde la perspectiva de los tintes naturales, pero abordando el tema no solo desde un punto de vista técnico, sino también en sus aspectos histórico, cultural, estético y artístico.

Tendremos la participación de especialistas en varias disciplinas, quienes acompañarán con pláticas virtuales nuestra práctica tintorera en cada módulo.

Cada unidad tendrá como tema uno de los tres colores primarios- rojo, amarillo y azul – con todos los tonos y matices que nos permitirán la experimentación con las plantas a disposición.

Trabajaremos además las mezclas para obtener colores secundarios -verdes, morados y anaranjados- y finalmente nos dedicaremos a la obtención de grises y negro. Asimismo, daremos inicio a la exploración y experimentación de la gama de colores producidos a partir de especies tintóreas propias de Michoacán.

Con el material teñido realizaremos en el transcurso del último módulo una instalación específica para el magnífico lugar que nos hospeda, espacio que amerita un resultado escenográfico como coronación del laboratorio, confiando que será una experiencia de creación colectiva muy interesante y de colaboración entre los participantes. El tema de la instalación será El Color de Michoacán.

Cada participante trabajará además en su propio libro/objeto, memoria de los colores obtenidos y sus recetas, valiéndose de los consejos que la artista Berenice Torres les proporcionará como invitada especial.

MÓDULOS

MÓDULO 1

Presencial CCFSP, Uruapan
24 h

30 y 31 de mayo y 1ro. de junio
9 a 17 h

Imparten: **Maddalena Forcella**
Berenice Torres

ROJO Y AMARILLO

- Charla: Introducción a la Paleta Michoacana
Imparte: Maddalena Forcella
- Laboratorio: ROJOS y AMARILLOS. Preparación y teñido con grana cochinilla, palo de Brasil, cempasúchil, pericón, palo de mora y plantas nativas.
Imparte: Maddalena Forcella
- Introducción a la elaboración del libro muestra
Imparte: Berenice Torres

MÓDULO 2

Presencial CCFSP, Uruapan
24 h

27,28 y 29 de junio
9 a 17 h

Imparten: **Maddalena Forcella**
Nicolás Cruz López
Productor de añil en
Santiago Niltepec, Oax.
Marta Turok

AZUL Y COMPLEMENTARIOS

- Charla: La situación actual de la producción de añil y sus retos en Niltepec, Itsmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Imparte: Nicolás Cruz López
 - Charla: Los tintes naturales su valor cultural y económico para los pueblos indígenas de México, los retos en la situación actual. Un caso especial: el caracol púrpura.
Imparte : Marta Turok
 - Laboratorio: Preparación y teñido con añil. Obtención de colores complementarios mediante sobre-teñidos. Añil, Palo de Campeche y plantas nativas.
Imparte: Maddalena Forcella
-

MÓDULO 3

Presencial CCFSP, Uruapan
24 h

25, 26 y 27 de julio
9 a 17 h

Imparte: **Maddalena Forcella**
Ana Roquero Caparrós
Investigadora Independiente
Berenice Torres

LA PALETA MICHOACANA: EL AGUACATE/ LABORATORIO E INSTALACIÓN

Laboratorio: Exploración de los diferentes matices obtenidos con el aguacate y obtención de grises y negros. Teñido con tintes a partir de materias tintóreas endémicas y huéspedes de Michoacán

Imparte: Maddalena Forcella

Charla: Historia del Palo de Campeche y su función para el tinte negro.

Imparte: Ana Roquero Caparrós

TALLER DE ELABORACIÓN LIBRO- RECETARIO DE ARTISTA

Imparte: Berenice Torres

INSTALACIÓN COLECTIVA: HACIA LA RUTA DEL PANTONE MICHOACANO (apertura al público)

Realizada por Maddalena Forcella y los participantes del taller

INSCRIPCIONES

CUOTA DE RECUPERACIÓN:

\$10,900 MXN por persona

* Incluye materiales

CUENTA:

FUNDACIÓN JAVIER MARÍN, A.C.

NÚMERO DE CUENTA: 0115 403480

BBVA. CLABE: 012180001154034800

* Llenar el formulario de inscripción y adjuntar el comprobante de pago

[LLENAR FORMULARIO](#)

MATERIALES

APORTADOS POR EL ALUMNO

- Tijeras
- Cuaderno de apuntes
- Hojas de cartulina opalina tamaño carta u otros papeles para el muestrario
- Una perforadora de un solo hoyo
- Etiquetas de papel con cordón
- Guantes de hule
- Mandil o ropa y zapatos para ensuciar

APORTADOS POR EL CENTRO CULTURAL

- Todos los mordentes y materiales tintóreos
- Tela de seda natural, tela de algodón e hilos de lana para teñir durante el curso y como material a emplear para la instalación
- Papeles hechos a mano para las portadas de los muestrarios
- Las herramientas necesarias para equipar el taller de teñido (parrillas, ollas, cubetas etc.)
- Uso del laboratorio

ESPECIALISTAS

MADDALENA FORCELLA

Originaria de Roma, Italia con formación en restauración de arte y más tarde en diseño textil en la Ciudad de México, Maddalena ha pasado los últimos veinticinco años trabajando en México con artesanos indígenas, investigando técnicas tradicionales de tejido y teñido.

Profundamente comprometida con los artesanos de México, Maddalena vivió durante muchos años en las pequeñas comunidades alrededor de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ahora radicada en Oaxaca, continúa colaborando con artesanos de Chiapas y Oaxaca a través del trabajo que desarrolla en proyectos de decoración de interiores en el estudio del que es cofundadora y directora creativa, Madda Studio. www.maddastudio.com

Ha realizado talleres y consultoría de proyectos con artesanos de la rama textil, asesoría de diseño, capacitación en teñido y coordinación de proyectos, en México, Guatemala, Jordania, China, Italia, Estados Unidos.

Paralelamente investiga técnicas de teñido y pintura con colorantes y pigmentos naturales para su práctica artística.

Maddalena ha tenido numerosas exposiciones en todo el mundo. Su trabajo ha sido exhibido en el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, el Museo Textil de Oaxaca, Cer Modern en Ankara y The Fashion and Textile Museum en Londres, entre otros.

Ha sido invitada a exhibir su trabajo en algunos de los eventos de arte textil más importantes del mundo, incluida la Trienal Internacional de Tapices en Lodz, Polonia y la Hangzhou Triennial of Fiber Art in China.

www.maddaforcella.com

MARTA TUROK

Antropóloga con estudios de licenciatura y maestría en las universidades de Tufts, Harvard y UNAM. Es considerada la especialista en textiles tradicionales mexicanos más importante del país. Preside la Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular desde 1989. Ha publicado, entre otros títulos, *¿Cómo acercarse a la artesanía?*, *El caracol púrpura: una tradición milenaria*, *Fiestas mexicanas* y *Living Traditions: Mexican Popular Arts*. Pionera en el modelo de desarrollo artesanal integral, trabajando el medioambiente, la cultura y el diseño y mercado de artesanía tradicional con enfoque contemporáneo. Ha colaborado en diversas instituciones federales y actualmente es Coordinadora de Investigación, Documentación e Información para la Enseñanza Artesanal (CENIDEART) en la Escuela de Artesanías del INBA, además de ser curadora del Centro de Estudios de Arte Popular Ruth D. Lechuga del Museo Franz Mayer.

ANA ROQUERO CAPARRÓS

Etnobotánica, especialista en colorantes naturales, tintes históricos, investigadora de la tintería en América y colaboradora en diferentes centros de investigación en todo el mundo, entre los que destacan la Asociación Milana. Ha escrito varios libros de referencia en el mundo de las pinturas, además de traducir diferentes libros sobre el tema. Ha impartido infinidad de cursos, clases durante más de 20 años y participado en numerosas exposiciones textiles.

BERENICE TORRES

Licenciada en Artes Visuales por la UNAM, con basta capacitación en técnicas de grabado, teoría del arte, pintura, narrativa curaduría y museografía. Obtuvo el reconocimiento al Talento, otorgado por el programa del Museo Guggenheim de Nueva York, Tercer lugar en el Internacional Snow Sculpting Competition en Frankenmunth, Michigan; beca Jóvenes Creadores del FONCA en pintura (1991), en Gráfica (2001), Premio de Adquisición en categoría Estampa en la IX Bienal Nacional Diego Rivera de Dibujo y Estampa en 2004.

NICOLÁS CRUZ LÓPEZ

Niltepec, Oaxaca; 1997

Productor del tinte conocido como añil en el Istmo de Tehuantepec. Desde los 15 años recibió de su padre los conocimientos necesarios para integrarse al taller familiar y formar parte de los complejos procesos de siembra-cosecha- fermentación y extracción del emblemático colorante de origen prehispánico extraído de la planta conocida como xiquilite.

Actualmente, la familia de Nicolás es parte de los últimos custodios de la técnica de producción artesanal que actualmente sobrevive únicamente en las comunidades de Niltepec.