

CONTENIDOS PROGRAMA ModADNJaén

SHOWCASE

“LETTERING PARA DESIGUAL”

Francisco Gutiérrez Cátedra. Scriptorium Yayyan.

Francisco Gutiérrez nos contará como ha sido la experiencia que supone para un creador emergente, trabajar desde Jaén para una campaña de una marca internacional de gran dimensión como es Desigual. Proceso y claves.

Scriptorium Yayyan está formado por los hermanos Francisco y Elena Gutiérrez Cátedra. Son una empresa especializada en la copia y creación de manuscritos históricos, y en la Caligrafía artística y lettering. Su vinculación al mundo de la moda le viene dado cuando en 2016 trabajan la campaña AW16 para la marca **Desigual** junto al reputado creador **Ernesto Artillo**.

Francisco Gutiérrez García es Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Jaén y en 2013 obtiene el prestigioso título de “Iluminador de Francia” (Enlumineur da France) en Angers (Francia).

www.scriptoriumyayyan.com/

WORK SHOP

“TERRITORIO Y PAISAJE COMO INSPIRACIÓN EN EL DISEÑO CONTEMPORÁNEO. REINVENTAR LA ICONOGRAFÍA JIENNENSE.”.

Carlos Buendía, Jimmy Millán y Tiscar espadas.

Ilustración y dirección de arte.

En este taller práctico se invita a los asistentes a desarrollar mediante la técnica del “Cadáver Exquisito”, un ejercicio lúdico para reflexionar y desarrollar nuevos iconos colectivos jiennenses. Los inscritos en este taller deben traer cuaderno y material de dibujo propio.

** El cadáver exquisito es una técnica usada por los surrealistas en 1925. Se juega entre un grupo de personas que escriben o dibujan una composición. Cada persona sólo puede ver el final de lo que dibujó el jugador anterior. Un cadáver exquisito tiene la facultad de revelar la realidad inconsciente del grupo que lo ha creado. Max Ernst observó que el juego funciona como un 'barómetro' de los contagios iconográficos dentro de un colectivo.*

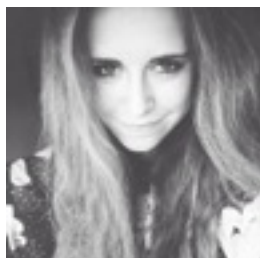
Desde tres ciudades distintas, sin hablar previamente y sin saber unos de la creación de los otros, los ilustradores Tiscar Espadas (desde Copenhague), Carlos Buendía (desde Madrid) y Jimmy Millán (desde Jaén) han realizado un Cadáver Exquisito reflexionando sobre la iconografía jiennense. La obra resultante será expuesta y el proceso se mostrará en formato vídeo. Esa misma técnica será llevada al taller que los tres imparten en ModADN Jaén en el que se pretende activar la reflexión e intelectualización para crear nuevos iconos jiennenses.

CARLOS BUENDIA // Ilustrador y Director de Arte. Linares

www.instagram.com/buendiailus/ www.ochomusas.com

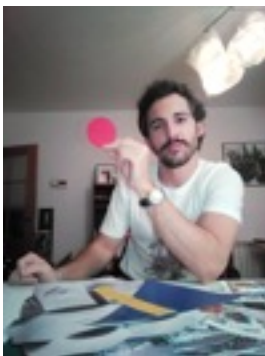
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, empieza a dedicarse profesionalmente a la ilustración y más en concreto a la ilustración de moda y publicitaria. Como ilustrador y director de arte realiza encargos para clientes como **L'Oreal Paris, Madrid Fashion Week, Pull and Bear, GQ, Universal Spain, Sony Latin Music Miami, Grupo LVMH, Cohiba (Altaris)** entre otros y publica en prensa especializada tanto nacional como internacional. Desde 2011 es el responsable de la dirección de arte e ilustración de los perfumes **Loewe**.

TISCAR ESPADAS// Ilustradora y diseñadora de moda / Úbeda

www.tiscarespadas.com

Graduada en Diseño de Moda por el IED de Madrid en 2015. Colabora con diversos diseñadores y marcas de moda, como **Pepe Jeans, Moisés Nieto o la firma Poti Poti en Berlín**. En 2015 se traslada a Barcelona, trabajando para el diseñador **“ETXEBERRIA”** en diseño y patronaje, así como en grafismo e ilustración. Como ilustradora ha publicado en editoriales de **EL PAIS, GLAMOUR, ITFASHION o VEIN MAGAZINE** y trabajando para marcas como **BEEFEATER o Samy Road**. También ha ilustrado textos literarios como el libro de **Muñoz Molina “La Puerta de la Infamia”**. Sus obras han sido expuestas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Buenos Aires... Desde 2016 se encuentra trabajando en Copenhague con el diseñador y artista multidisciplinar **“HENRIK VIBSKOV”**, desarrollando las próximas colecciones y trabajando en futuras exposiciones e instalaciones artísticas. Actualmente, Tíscar trabaja entre Copenhague y Madrid en diferentes proyectos pictóricos y preparando futuras exposiciones.

JIMMY MILLAN // Collages. MixedMedia / Jaén.

www.jimmymillan.com

A pesar de su corta trayectoria Jimmy se ha posicionado a nivel nacional en el mundo de las tendencias de moda con un marcado estilo singular. Su obra collage y mixed media se ve fuertemente influenciada por la moda como estilo de vida. Sus collages han sido publicados en editoriales como **Vogue España, Vanidad, Vein Magazine, Double View o Digital Mag de Racquet Studio (Australia)** . Ha sido el responsable de la imagen promocional de la colección primavera/verano 2016 del diseñador **Moisés Nieto**. En su trayectoria cuenta con varias exposiciones individuales a nivel nacional e internacional y con colaboraciones con diseñadores de moda. En febrero de 2017, inauguró exposición en **Brick Lane Gallery de Londres**.

LEANDRO CANO. “Artesanía y moda”

Leandro nos hará un recorrido por sus colecciones y la importancia que en ellas ha tenido la investigación en técnicas artesanas como inspiración en sus diseños.

LEANDRO CANO // Diseñador. Ventas del Carrizal (Jaén) 1984

www.leandrocano.com

Diseñador de Moda de gran proyección actual, con especial interés en la artesanía y la innovación tecnológica de materiales. Estudió Diseño de Moda en Sevilla. En 2011 fue primer premio en el concurso Almacén de Ideas de la Pasarela Abierta de Murcia. Ese mismo año desfila individualmente en **Cádiz South 36-32**.

En 2012 desfila en **EGO Mercedes-Benz Madrid Fashion Week** con la colección BUFFET, en la **Fashion Week de Zagreb** y será becado para la producción de una nueva colección, ANIMA, con **Marc Jacobs** como mentor. En 2013 "Anima" es presentada en la **Mercedes Benz Fashion Week de Berlín**..

En **Mercedes-Benz Madrid Fashion Week 2014** fue presentada la colección 083° dentro del **Samsun EGO**. En 2014 es nombrado **finalista de los Premios Nacionales de la Moda** que otorga el Ministerio e Industria en la categoría de Joven Valor y ha sido uno de los tres **finalistas del WON 2016 y ganador del WON 2017 de Vogue España**.

En 2015 y 2016 sus colecciones bajo la marca LUKE han formado parte del calendario de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week.

WORKSHOP

ÁLVARO VILLARRUBIA. Fotografía Moda.

Conoceremos la trayectoria fotográfica de Álvaro Villarrubia, sus procesos y metodología de trabajo en la fotografía de moda. Analizará el momento de la fotografía actualmente y lo que ha supuesto el fenómeno de Internet y de las redes sociales.

ALVARO VILLARRUBIA// Fotógrafo. Úbeda

<http://www.alvarovillarrubia.com/>

Fotógrafo nacido en Úbeda en 1964 y muy conocido por sus retratos de famosos y por sus trabajos para publicidad. Hijo de una fotógrafa aficionada y de un publicista, pronto se trasladaron a Madrid, donde comenzó a estudiar publicidad, pero lo dejó para

centrarse en la fotografía. Empezó trabajando en los tiempos de la *movida madrileña*, lo que ayudó a Villarrubia a forjar su estilo. Y en lo que se refiere a fotografía de moda, prefiere modelos “*de gente de la calle*”, no le gusta la moda convencional de las pasarelas. Villarrubia es rompedor por su inventiva y por su elaborada post-producción. Pero él asegura que el ordenador es sólo un instrumento “*como un pincel; por tenerlo, no tienes más ideas*”.

CONFERENCIA

RUBÉN GÓMEZ. Innovación y futuros caminos en la moda.

La conferencia de Rubén consistirá en analizar las nuevas macrotendencias y corrientes en la moda. Más allá de corrientes formales..¿hacia dónde nos dirige el futuro del vestir?:

- Nuevas tecnologías y moda.
- Biocouture, moda que parte de organismos biológicos.
- Ecología y moda.
- Vuelta a la tradición. Tendencia a la vuelta a trabajar en Europa mediante artesanía y salarios justos.
- Muerte de la moda. La moda está cambiando.

RUBÉN GÓMEZ // Diseñador. La Carolina (Jaén).

<http://gomez-site.com/> www.biis.es

Con formación como diseñador en el Instituto Europeo di Design, Desfiló en la primera edición de **Ego Cibeles** con su propia marca, Gómez. El mismo año gana el **concurso de diseñadores emergentes de General Óptica** con su proyecto Nerd Pc-Mac. Este año de éxito **le consagra como joven promesa de la moda española**, presentando sus colecciones en dos ocasiones más en EGO y formando parte de la muestra 25 aniversario de la Movida Madrileña del Círculo de BBAA.

Ha trabajado para **Pedro Durán**, un hito en la joyería patria. En este punto de su carrera le ofrecen formar parte del equipo creativo de **Loewe**. Se convertirá en el punto de partida de una carrera dentro de las empresas y marcas más importantes de la industria de moda española (como **Pepe Jeans, Blanco, El Corte Inglés...**). Se

reencuentra con el Instituto Europeo colaborando como profesor y coordinando proyectos creativos para empresas como **Adidas e Inditex**.

En 2015 “**Samsung EGO Innovation Project**” de Mercedes-Benz Madrid Fashion Week premia su proyecto “Masdar Coats”.

Es diseñador- director creativo y co-propietario de la marca de joyas BIIS.

Es profesor del Instituto Europeo di Desing y consultor externo y diseñador para marcas.

CONFERENCIA

NADADORA SWIMWEAR.

“Slow Fashion. Moda sostenible”

Mónica Navas, responsable de la firma Nadadora Swimwear nos hablará de cómo la industria de la moda es importante para la economía global y local y como después del periodo de deslocalización de la producción, entramos en una nueva era donde lo local y la artesanía es un punto de partida para la innovación textil.

MÓNICA NAVAS/ NADADORA SWIMWEAR // Diseñadora. Jaén 1983.

www.nadadora.com

Formada en Diseño de Moda por la EASD de Valencia (2009), perfeccionó los conocimientos adquiridos en la UAL Central Saint Martins (2013).

Mónica Navas crea la marca Nadadora Swimwear en 2013, bajo la cual firma ya dos colecciones. Concienciada de que **otra moda es posible** y bajo los criterios de **slow fashion**, está dentro de las corrientes que luchan por una moda sostenible.

Ha estado presente en los showroom **EGO de Mercedes Benz Madrid Fashion Week**, **SOUTH 36.32N** de Cádiz o **Pasarela Fortuny** de Granada.

Es docente de moda en EASD de Burgos y lo ha sido en EASD San Telmo (Málaga) y en la escuela Workshop Taller (Granada).

WORKSHOP

ROSA COPADO

“La fotografía de moda como herramienta artística”

Trabajar la fotografía en la industria de la moda desde lugares personales. Rosa nos contará como aborda sus trabajos en moda como un proceso vinculado a la expresión artística y cuáles son las claves y problemas que se encuentra en ese empeño.

ROSA COPADO // Fotógrafa. Jaén www.rosacopado.com

Esta licenciada en Bellas Artes está viviendo una gran proyección actual en editoriales de moda españolas como **Telva, Maire Claire, L'Officiel España, Vein o Sicky Mag**. Destacó por sus arriesgadas fotografías de backstage para los diseñadores **María Escoté y Juan Vidal**.

A pesar de su corta carrera como fotógrafa ya ha trabajado para las marcas **Pedro del Hierro, Aristocrazy, Malababa, Marlota, We Are Knitters o Magro Cardona**, y este año empezaba a colaborar en el grupo **Inditex para Zara** y actualmente realiza trabajos para **Smoda_ El País**.

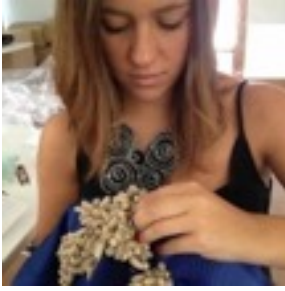
En 2016 presentó en Madrid “Ese Lugar Especial” para JLL Spain, exposición individual de fotografía de gran formato

SHOWCASE

FELICIDAD PEREA

“Diseñar para Alvarno”

Feli nos contará como es el importante trabajo que desarrolla un asistente de diseñador dentro de una casa de prestigio como es Alvarno.

FELICIDAD PEREA// Diseñadora. LinaresNacida en Linares y tras una amplia trayectoria familiar dedicada al sector de la moda, Felicidad enfocó su carrera hacia el diseño de moda en 2010, entrando en el INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN en la capital madrileña.

En estos años, se especializó en la alta costura realizando una tesis final sobre el modelaje, lo que le llevó a hacer prácticas con diseñadores como Leyre Valiente y Juanjo Gómez.

Se graduó en 2014 en grado de Moda y alta costura.

Previamente a acabar sus prácticas, le llaman de la firma Hispano Francesa ALVARNO, donde se encuentra trabajando actualmente.

Bajo la dirección de Álvaro Castejón y Arnaud Maillard (directores de la firma ALVARNO), felicidad es asistente de diseñador, donde realiza trabajos con los programas adobe para la propia marca y otras grandes marcas vinculadas como; Samsung, Disney o Mar de frades, entre otras.

Es parte del proceso creativo y sobretodo parte vinculante con el taller, desde la elección de tejidos, gestionando todos los procesos que ello implica.

WORKSHOP

MERCADO DE DISEÑO “Diseño para la artesanía Contemporánea. Nuevos criterios de calidad”

Miguel Ángel Acevedo (Jaén), comisario y uno de los responsables de la selección de diseñadores en Mercado de Diseño, junto con Marta Moreno (Úbeda), nos presentará la plataforma y cuáles son los criterios y tendencias actuales en cuanto a concepto y diseño de producto para posicionar la artesanía en el mercado global.

MERCADO DE DISEÑO // <http://mercadodediseno.es/>

Mercado de Diseño es la principal plataforma que impulsa el diseño emergente en España al reunir a más de 150 diseñadores y artistas nacionales e internacionales. Es uno de los eventos de ocio y diseño de Madrid que se celebran con más frecuencia al año y que reúne a más de 45.000 personas para encontrarse con una amplia muestra de productos de diseño en categorías de moda, joyería, complementos, decoración, mobiliario, gadgets, kids, entre otros.

Fundado en octubre de 2013, Mercado de Diseño ha celebrado más 30 ediciones con éxito acercando el diseño independiente a todo tipo de públicos, habitualmente en **Matadero Madrid**, pero también en las Rozas y otros puntos de España.

CONFERENCIA

JUAN CARLOS SANTOS

La artesanía está resurgiendo como una reacción ante la crisis de nuestra sociedad. Pero no se trata de la artesanía anclada en los estereotipados tópicos de manualidad y folclore. Es una artesanía absolutamente contemporánea que explora la expresión plástica de nuevos conceptos e ideas. Abierta al diálogo entre la habilidad manual y el uso de nuevas tecnologías. Interesada tanto en el potencial expresivo de los nuevos materiales como en la reinterpretación de los tradicionales. Centrada en una comunicación emocional, tanto a nivel sensorial como en el plano simbólico. Una artesanía, en definitiva, volcada a la innovación, en la que los productos emergen de la interacción entre ilusiones, inquietudes e incertidumbres y que tiene en la moda un ámbito que vuelve su mirada a la calidad y valores que la artesanía contemporánea aporta.

JUAN CARLOS SANTOS // Consultor de Marketing y Diseño, especializado en Análisis de Tendencias

Juan Carlos Santos ha creado una metodología propia basada en el análisis del discurso simbólico de los objetos y su función en la mediación de las relaciones sociales, habiendo desarrollado diversos Proyecto Piloto de Artesanía de Vanguardia en Brasil, Costa Rica, Canarias, Galicia y Portugal. Ha coordinado el proyecto europeo AVANTCRAFT.

Ha sido Presidente del Instituto para la Promoción del Mueble, Director de FECOM y coordinador de OFILAB, el Laboratorio de Tendencias en el Espacio de Trabajo. Es profesor de Análisis de Tendencias en el Instituto de Empresa, el **Instituto Europeo de Design** y el CSDMM de la Universidad Politécnica, y dirige el **Master de Diseño en Piel PIELDESIGN**.

WORKSHOP

CURRO CORONEL

“Fórmulas alternativas de externalización y comercialización de producto”

Curro propone un encuentro participativo en el que poner en común los problemas y experiencias en la comercialización de producto de moda e implantación del mismo en mercados internacionales. Nos contará su investigación en distintas fórmulas de externalización para sus sombreros y con cuales de ellas se encuentra actualmente comercializando en el mercado inglés y japonés.

CURRO CORONEL // Sombrerero. Linares/Londres
<http://www.currocoronel.com/>

Curro creció en Linares, donde la mayor parte de las familias sobrevivían gracias a las minas de estaño, plomo y plata, materiales siempre presentes en sus colecciones, inspiradas en que esos hombres sudorosos y manchados de negro de la minería linarense.

En 2013 se traslada a Londres, y en 2015 se convierte en “Hatter” (Sombrerero) artesano con estudio propio en esa ciudad, donde sus productos son todo un fenómeno de éxito con gran número de seguidores on-line.

Los sombreros están confeccionados artesanalmente a base de fieltro, lana y cashmere. Cada uno de ellos es una pieza única, de un solo patrón, que se elabora con técnicas y herramientas centenarias.

Su entrada en el mercado asiático ha sido en abril, comenzando en Tokyo (Shibuya) y en Estados Unidos estará en la **Fashion Week de N.Y.** en septiembre 2017.

WORKSHOP

“FOTOGRAFÍA ESCENIFICADA DE MODA”

El fotógrafo Fernando Bayona (Montizón, Jaén), en colaboración en la dirección de arte con Carlos Buendía (Linares), nos propone un taller en el que se montará un set escenográfico para desarrollar un shooting de moda participativo. Él coordinará y dará claves a los inscritos en el taller en esta experiencia fotográfica conjunta con Lourdes Fernández (Vílchez) como modelo, vestida por Ana Karina Flaxtl (México/Linares) con una pieza de moda muy especial que será grafitada por Belin (Linares) en la sesión, con complementos de Inmaculada Vergara (Linares) y Curro Coronel (Linares). Los inscritos en este taller deben traer cámara propia.

FERNANDO BAYONA // Montizón (Jaén). 1980

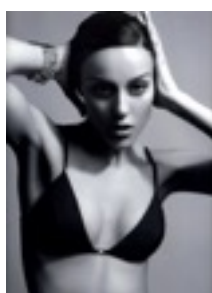
www.fernandobayona.com

Fotógrafo consagrado en fotografía artística escenificada. Expone a nivel nacional e internacional con galerista en Madrid y California.

Participa habitualmente en ferias de arte y fotografía como **Arco o Photoespaña**.

Sus proyectos fotográficos son becados internacionalmente (Suiza, Berlín, Milán...) y sus obras forman parte de colecciones de arte contemporáneo de todo el mundo.

Ha recibido numerosos premios en su trayectoria artística como el “**SONY World Photography Awards**”, **Embankment Galleries, Somerset House, Londres, UK**.

LOURDES FERNÁNDEZ // Modelo. Vílchez.

<http://www.trafficmodels.com/women/1159/lourdes-fernandez>

Lleva 10 años cruzando diferentes pasarelas del mundo con el objetivo de dar lo mejor de sí misma para cada firma con la que trabaja. Lourdes empezó este sector con 14 años, pero profesionalmente se subió a la pasarela a los 17.

Trabaja en pasarela internacional y con los mejores diseñadores españoles a través de la agencia **Traffic Models**, una de las empresas de modelos más conocidas de España y la que estuvo detrás de ella para que formara parte de su equipo.

ANA KARINA CRUZ // Diseñadora. México/Linares

<http://www.flaxtl.com/>

Ana Karina se desplaza desde la Ciudad de México a España en el año 2011, y trae con ella riqueza cultural, diversidad de sabores, colores, estilos...

En el año 2013 monta Showroom, un lugar creado también para el arte y la cultura, arrancando así el proyecto **Flaxtl**, una firma inspirada en un juego de palabras mexicanas. La firma se caracteriza por los mixes de telas, chaquetas vaqueras, flecos y frutas son los primeros toques de color que nos transmite la primera colección "Remembre Paradise".

Actualmente se desarrolla, además de diseñadora, como Fashion Styler en LA ARTISTERIA SHOWROOM, proyecto del que es co-fundadora junto a Belin y Chus Belinchón. Desde este estudio-galería tan innovador en su ciudad residente Linares, se impulsa la creación en moda y arte de importantes creadores jiennenses.

MIGUEL ÁNGEL BELINCHÓN // Grafitti / Artes plásticas. Linares. 1979

<http://belin.es/>

A Miguel Ángel Belinchón Bujes la mayoría de la gente lo conoce como "Belin".

Estudia en la Escuela de Arte en Jaén. Después comenzó a ser artista plástico autodidacta.

La gente lo conoce en el mundo entero debido a sus habilidades con el spray, haciendo realismo sin usar plantilla, ni modelos, solo su imaginación.

Sus esculturas y pinturas han sido mostradas en museos, galerías y paredes alrededor de España y diferentes países como América.

Ha pintado para diferentes marcas como **Dockers, Carhatt o Sephora** y para artistas de California, músicos y modelos.

INMACULADA VERGARA // complementos. Linares (Jaén). 1986

<https://www.inmaculadavergara.com/>

Diplomada en diseño de moda por la Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia. Último año cursado en Accademia di Belle arti di Brera en Milán y seleccionada en el Fashion in Fiber recovery'12 para exposición en la Triennale de Milán en septiembre de 2012.

En 2010 realiza la IV Cátedra del diseñador Elio Berhanyer, donde obtuvo segundo premio.

En mayo de 2013 participa con el diseño de Santa Eulalia de Mérida en la exposición "Santas de Zurbarán: Devoción y persuasión" dirigida por el diseñador **Elio Berhanyer**.

Tras un largo recorrido en el mundo de la moda, **descubre el diseño de joyas y complementos**, lanzando su primera colección Cristálida, como punto de partida en el **estudio e innovación de materiales para el diseño de complementos**.

Tras lanzar sus primeras colecciones, realiza los complementos para Tan Gram en su colección CrissCross para la IV Pasarela Fortuny, donde recibieron el tercer premio.

Para la XIV edición de Valencia Fashion Week realiza los complementos para el diseñador **Anel Yaos** en su colección 2255, presentada también en **Andalucía de moda 2014 y South 2015 y en COVEN´16 presentada en el showroom Ego de Madrid Fashion Week**.

Realiza los complementos de la colección Resurrección para Jairo Díaz presentada en Mod28014Mad en Ateneo Madrid y en el showroom de Samsung EGO en 2014 y para la colección Surreal Time P/V'16 presentada en el showroom Samsung EGO de Madrid Fashion Week.

Gran presencia en prensa especializada del mundo de la moda y televisión.