

2. APORTACIÓN_2024

Susana María Guerrero Sempere

Indicios de relevancia e impacto

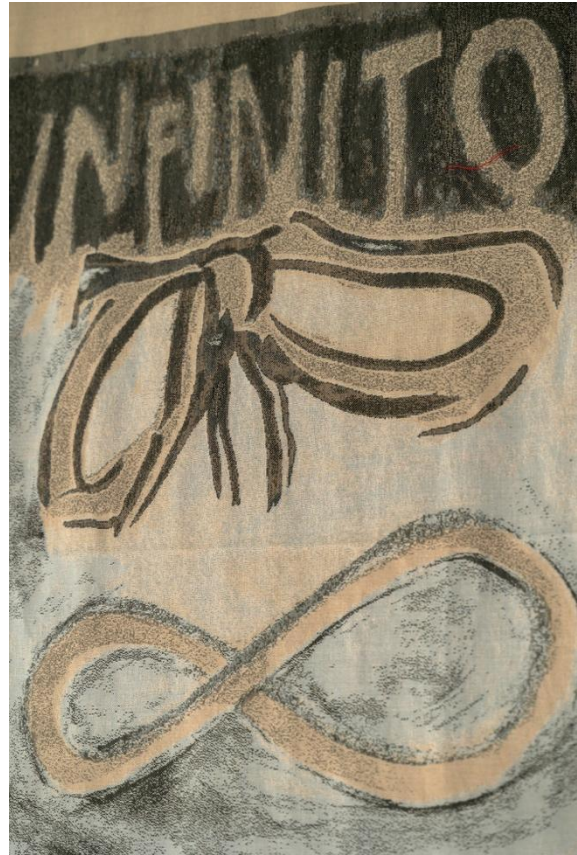
Dossier acreditativo

El poder de la cabeza cortada

Vista de la exposición de la Residencia Artística Contextile 2024, Convento Santo Antonio dos Capuchos, Guimarães, Portugal.

Autora: Susana María Guerrero Sempere

Año de publicación: 2024

Título: "El poder de la cabeza cortada". Proyecto artístico inédito: PROYECTO REALIZADO EN EL MARCO DE UNA RESIDENCIA ARTÍSTICA INTERNACIONAL CON FINANCIACIÓN EN CONVOCATORIA PÚBLICA Y MOSTRADA EN ESPACIO INTERNACIONAL

___ PROYECTO ARTÍSTICO INÉDITO

“El poder de la cabeza cortada” es un proyecto de investigación-creación desarrollado en el marco de una residencia artística internacional en Guimarães (Portugal), vinculada a CONTEXTILE 2024 – Bienal de Arte Textil Contemporáneo.

_Residencia Artística

https://contextile.pt/en/artistic_residencies/

_Vídeo de la Residencia, en abierto

<https://www.youtube.com/watch?v=vCTiTpO1ro>

___ CONTRIBUCIÓN DE LA APORTACIÓN AL PROGRESO DEL CONOCIMIENTO:

La aportación contribuye al progreso del conocimiento al replantear la maternidad como experiencia liminal entre vulnerabilidad y poder, alejándose de las imágenes idealizadas para abordar el cuerpo materno como cuerpo devorado, atravesado y abyecto desde una perspectiva transfeminista y mitopoética. La originalidad radica en articular mito mediterráneo, teoría de lo abyecto y experiencia biográfica mediante investigación-creación escultórica, generando un corpus de obras que funciona como dispositivo crítico sobre cuerpo, género y cuidado. Metodológicamente, el proyecto propone una hibridación de técnicas asociadas a lo femenino con materiales industriales (cables, metal, cerámica técnica, espinas de agave), configurando la escultura como cuerpo expandido y herramienta de pensamiento, modelo transferible a otras investigaciones en arte, género y estudios del cuerpo

___ IMPACTO CIENTÍFICO DE LA APORTACIÓN:

___La aportación se desarrolla en el marco de la Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo CONTEXTILE 2024, un evento de referencia que articula EXPOSICIÓN INTERNACIONAL COMPETITIVA, RESIDENCIAS ARTÍSTICAS, PROGRAMA DE MEDIACIÓN Y COLABORACIÓN CON INDUSTRIA TEXTIL, reuniendo a artistas de numerosos países y ocupando diversos espacios culturales de Guimarães, lo que garantiza altos estándares curatoriales y una proyección internacional sostenida. El proyecto El poder de la cabeza cortada se realiza en una residencia artística obtenida por convocatoria competitiva (PICE – Programa para la Internacionalización de la Cultura Española, AC/E), con financiación específica para producción y comisariado, lo que acredita la selección por un comité especializado y el reconocimiento institucional de su calidad e idoneidad para la internacionalización de la cultura española.

La obra se presenta en exposición individual en el Convento de Santo António dos Capuchos (Guimarães), dentro del programa oficial de CONTEXTILE, y se integra en el catálogo bilingüe (portugués-inglés) de la bienal, disponible en acceso abierto, con documentación visual y textos curatoriales que facilitan su estudio y citación por parte de profesionales e investigadores. El jacquard El poder de la cabeza cortada (500 × 200 cm) pasa a formar parte de la colección CONTEXTILE, lo que implica una evaluación positiva por parte de un comité experto y asegura la preservación y futura reactivación del trabajo en nuevos proyectos curatoriales y publicaciones, reforzando su impacto científico a medio y largo plazo.

La proyección de la investigación se amplía mediante su incorporación a exposiciones colectivas en espacios de relevancia nacional e internacional: la colectiva Next Nature en la galería Garage Bonilla (Madrid), con reseñas en prensa cultural y medios especializados, y la exposición internacional de arte textil contemporáneo Through Life / A través de la vida en Casa Lleras (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia), documentada por la propia universidad y por la Universidad Miguel Hernández. Estos contextos consolidan la internacionalización de la aportación y su inserción en redes curatoriales y académicas de España y Latinoamérica, reforzando el impacto científico del proyecto mediante su circulación en catálogos, notas institucionales y críticas en medios de arte y cultura.

___ INDICIOS DE CALIDAD. FINANCIACIÓN POR CONVOCATORIA COMPETITIVA:

___ Residencia obtenida por convocatoria competitiva, con financiación para producción (2.395 €) y comisariado (1.665 €) mediante una PICE del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (AC/E), acreditando selección por comité especializado y respaldo institucional. la ayuda funciona como indicador de calidad, relevancia e idoneidad para la internacionalización de la cultura española.

___ Resultados definitivos PICE-movilidad 2024

<https://www.accioncultural.es/media/2024/PICE/2/2024-2-Mov-Final.pdf>

___ IMPACTO Y RELEVANCIA DEL MEDIO:

___ El proyecto se desarrolla en el marco de CONTEXTILE 2024. La Bienal Internacional de Arte Textil Contemporánea de Guimarães (Portugal), se ha consolidado como un referente internacional en el ámbito del arte textil, actuando como plataforma de encuentro entre artistas, comunidades, industria y territorio. Su programación —exposición internacional competitiva, país invitado, residencias artísticas, ciclos de conferencias y mediación— favorece la circulación de conocimiento y la transferencia de resultados en contextos altamente especializados. Cada edición reúne a cientos de artistas de decenas de países y ocupa múltiples espacios culturales de la ciudad, lo que garantiza una visibilidad internacional sostenida y la inserción en redes profesionales de primer nivel. Acreditando la calidad e impacto del medio de exhibición.

___ Proyecto

<https://contextile.pt/wp-content/uploads/2024/08/Folheto-%E2%80%93Contextile-2024.pdf>

___ Programa

https://contextile.pt/en/programme_2024/

_Vídeo Instagram CONTEXTILE

https://www.instagram.com/susana_guerrero_sempere/reel/DBHPIYKuT2M/

__EXPOSICION INDIVIDUAL EN ESPACIO INTERNACIONAL

El proyecto se ha difundido mediante exposición individual en el Convento de San Antonio dos Capuchos (Guimarães).

https://contextile.pt/en/programme_2024/?utm_source=chatgpt.com

__IMPACTO SOCIAL DE LA APORTACIÓN:

__El proyecto ha tenido un impacto social directo mediante procesos de trabajo colaborativo con comunidades locales durante la residencia en Guimarães: talleres y co-creación con mujeres tejedoras de Fafe, actividades con personas mayores en el asilo de Guimarães, colaboración con profesorado y estudiantado de la Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho y con industrias textiles del territorio

(especialmente Têxteis Penedo), integrando saberes locales, recursos industriales y prácticas artísticas en un marco de investigación aplicada.

La visibilidad pública del proyecto se ha reforzado a través de su difusión en prensa generalista y especializada (marca.guimaraes.pt, Correio do Minho, medios españoles y boletines institucionales), así como en redes sociales y plataformas digitales de CONTEXTILE, lo que ha ampliado la recepción más allá del ámbito académico y ha contribuido a sensibilizar sobre cuerpo, violencia simbólica, memoria y patrimonio textil. La itinerancia de piezas derivadas en la exposición colectiva Next Nature (Garage Bonilla, Madrid) y en la exposición internacional de arte textil contemporáneo Through Life / A través de la vida (Casa Lleras, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá) ha acercado los contenidos de la investigación a públicos diversos en contextos urbanos de España y Latinoamérica, reforzando su impacto social mediante su inserción en programas de galerías, universidades y espacios culturales de amplia afluencia.

_ APORTACIÓN METODOLÓGICA

Metodológicamente, el proyecto se desarrolla desde una metodología de investigación-creación basada en:

La hibridación de técnicas textiles industriales (jacquard) con procesos manuales de trenzado y ensamblaje escultórico, poniendo en diálogo la escala industrial y la escala doméstica y artesanal.

EL TRABAJO DE CAMPO Y LA COLABORACIÓN CON COMUNIDADES LOCALES (colectivo de mujeres tejedoras de Fafe, residencias en el asilo de mayores de Guimarães, colaboración con profesorado y estudiantado de la universidad de Bellas Artes de Guimarães y con industrias textiles del territorio), integrando entrevistas, talleres y co-diseño de piezas como parte del proceso de producción artística.

__COLECCIÓN CONTEXTILE: __El jacquard “El poder de la cabeza cortada” (500 × 200 cm), se incorporó a la colección CONTEXTILE. La adquisición institucional confirma la valoración por comité especializado y su integración en una colección internacional de referencia, reforzando impacto, reconocimiento y permanencia.

__DIFUSIÓN EN PRENSA INTERNACIONAL:

La exposición tuvo repercusión en medios especializados y generalistas, ampliando la recepción crítica y la visibilidad de la obra en el ámbito artístico español.

_Prensa

<https://marca.guimaraes.pt/lameirinho-e-texteis-penedo-acolhem-residentes-da-contextil e/>

<https://easd.es/es/moda-o-alumnado-de-deseno-de-moda-visita-a-contextile-biennial-de-guimaraes/>

<https://www.elche.me/imagenes/susana-guerrero-tocando-contextos-2024>

https://cdn.bndlyr.com/nf1zldbhadd/_assets/rev_setdez_2024_3oq_en_site.pdf
_Correio do Minho

<https://correiodominho.pt/noticias/exposio-touching-contexts-em-guimaraes/155983>

__ 2 ITINERANCIAS:

__ EXPOSICIÓN COLECTIVA EN GALERÍA NACIONAL, __ En 2024, una pieza derivada del proyecto participó en la colectiva “Next Nature” en la galería Garage Bonilla, Madrid, junto a artistas como Carlos Aires o Dagoberto Rodríguez. La exposición tuvo repercusión en medios especializados, ampliando la recepción crítica y la visibilidad de la obra en el ámbito artístico español.

__ DIFUSIÓN EN PRENSA:

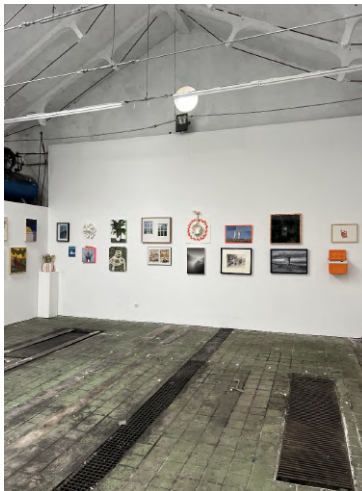
_Next Nature

<https://revistaredcarpet.com/bonilla-garage-inaugura-espacio-artistico/>

<https://sietedeungolpe.es/garage-bonilla/>

<https://www.arteshoy.com/?p=15717>

https://www.granadahoy.com/ocio/garaje-bonilla-nueva-galeria-arte-granadino-madrid_0_2003603567.html

__ EXPOSICIÓN COLECTIVA EN ESPACIO INTERNACIONAL __ EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTE TEXTIL CONTEMPORÁNEO de la vida CASA LLERAS, BOGOTÁ COLOMBIA.

En 2024, una pieza derivada del proyecto participó en la EXPOSICIÓN INTERNACIONAL colectiva Through life / A través en Casa Lleras, Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, Colombia.

_Presentación de la exposición internacional de arte textil contemporáneo Through Life / A través de la vida en Casa Lleras (Universidad Jorge Tadeo Lozano):

<https://www.utadeo.edu.co/es/evento/culturales-y-deportivos/exposicion-internacional-d-e-arte-textil-contemporaneo-llega-casa-lleras>

_Nota UMH (Comunicación) sobre la participación de Susana Guerrero en la exposición de arte textil contemporáneo Through Life / A través de la vida en Casa Lleras (Bogotá):

<https://comunicacion.umh.es/2024/12/03/la-profesora-de-la-umh-susana-guerrero-participa-en-la-exposicion-arte-textil-contemporaneo-a-traves-de-la-vida-en-colombia>

_Nota del Departamento de Arte UMH (misma exposición, con mención a la pieza Laberinto, intestino, alambique y a Casa Lleras – Biblioteca Museo Carlos Lleras Restrepo, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá):

<https://arte.umh.es/es/2024/12/03/la-profesora-susana-guerrero-participa-en-la-exposicion-arte-textil-contemporaneo-a-traves-de-la-vida-en-colombia>

___CONTRIBUCIÓN DE LA APORTACIÓN A LA CIENCIA ABIERTA:

___CATÁLOGO BILINGÜE EN ACCESO ABIERTO___ La aportación se documenta en el catálogo oficial de CONTEXTILE 2024, disponible en acceso abierto y en versión bilingüe, que incluye imágenes, datos técnicos y textos curatoriales sobre El poder de la cabeza cortada, facilitando su consulta, citación y reutilización en investigación y docencia. El proceso de trabajo se hace visible mediante un vídeo de la residencia artística accesible en abierto, que registra métodos, colaboraciones comunitarias y procedimientos técnicos. Asimismo, la integración de la obra en la colección CONTEXTILE asegura su preservación y futura reactivación en proyectos curatoriales y publicaciones, reforzando su condición de recurso abierto para profesionales, estudiantes e investigadores del ámbito del arte textil contemporáneo.

134 → 163	164 → 179	180 → 185
Residências Artísticas <i>Artistic Residencies</i> — Convocatória Aberta <i>Open Call</i> Angeles Jacobi Noriko Tomita — Bilp Marie-José Gustave Mylene Michaud — Magic Carpets Claire Amiot Flávia Vieira Laura Besançon — PICE Susana Guerrero — EFPEA Nikolina Krstićević	Emergências Educação e criação têxtil <i>Education and textile creation</i> — Escola Artística António Arroio Escola Artística Soares dos Reis Escola Superior de Arte e Design Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto Universidade da Beira Interior Universidade do Minho	Outras Atividades <i>Other Activities</i> — Textile Talks Arte / Art — Educational Textile Talks Ensinio Artístico Textile Talks Hook Up! — Workshops

Susana Guerrero

susanaquerrero.com

Espanha Spain

Guerrero tem um doutoramento em Belas Artes e é professora na Universidade Miguel Hernández. É representada pela 532 Thomas Jaacal Gallery em Nova Iorque e pela Casa Boncal. Obtém bolsas de arte na Grécia, México, Alemanha e Itália. Realizou exposições em galerias, feiras de arte e museus nos Estados Unidos, China, Colômbia, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Marrocos, Alemanha, México, Polónia, Itália, Índia e Espanha. As suas obras encontram-se em coleções, destacando-se a Marielaire Hessel Collection of Contemporary Art NY e na Coleção Norlinda e José Lima Portugal. Colaborou em curtas-metragens, Romeno e dança contemporânea.

PROJETO
Susana Guerrero constrói uma mitologia contemporânea que coloca a realidade física, o material dos sonhos, o subconsciente, o mágico, o visível e o oculto no mesmo nível. Para isso, realiza uma genealogia emocional, uma ritualização do quotidiano e do doméstico. Através de estratégias metafóricas, reformula mitologias antigas que são inseridas no seu trabalho, juntamente com a sua experiência pessoal do sagrado. Os seus métodos criativos, que abrangem disciplinas como desenho, escultura, têxteis ou gravura, baseiam-se na importância do ritual no processo de criação e genealogia dos materiais utilizados, a sua origem, recolha e seleção, o seu uso prático e simbólico. Uma união de razão, imaginação e intuição.

Guerrero has a PhD in Fine Arts and is a professor at the Miguel Hernández University. She is represented by 532 Thomas Jaacal Gallery in New York and Casa Boncal. She has obtained art scholarships in Greece, Mexico, Germany and Italy. She has had exhibitions in galleries, art fairs and museums in the United States, China, Colombia, Cuba, Dominican Republic, Guatemala, Morocco, Germany, Mexico, Poland, Italy, India and Spain. Her works are found in collections, highlighting the Marielaire Hessel Collection of Contemporary Art NY and the Norlinda and José Lima Portugal Collection. She has collaborated in short films, Romeno and contemporary dance.

PROJECT
Susana Guerrero built a contemporary mythology that places physical reality, the material of dreams, the subconscious, the magical, the visible and the hidden at the same level. To do this, she carries out an emotional archeology, a ritualization of the everyday and the domestic. Through metaphorical strategies she reformulates ancient mythologies that are inserted into her work, along with her personal experience of the sacred. Her creative methods, which address disciplines such as drawing, sculpture, textiles or engraving, are based on the importance of ritual in the creation process, the genealogy of the materials used, their origin, collection and selection, their poetic and symbolic root. A union of reason, imagination and intuition.

