

Organizan
Organised by

Ministerio
de Educación
y Cultura

Dirección Nacional
de Cultura

Ministerio
de Industria,
Energía y Minería

Dirección Nacional
de Artesanías, Pequeñas
y Medianas Empresas

Comisión Nacional
Asesora de Artesanías

Apoya
Support by

World
Crafts Council

Premio Nacional de Artesanía
National Craft Prize

2020

Premio Nacional
de Artesanía

National Craft
Prize

2020

ÍNDICE

ACERCA DEL PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA

Pág 16

EL JURADO

Pág 24

CATEGORÍA PIEZA ÚNICA

PRIMER PREMIO

Washington Arteaga

Pág 36

SEGUNDO PREMIO

Noelia Martínez Montero

Pág 46

TERCER PREMIO

Mariana Schwedt Vellano

Pág 54

MENCIÓN DESTACADA

Simón Ortiz Thölke

Pág 64

Cinacina Alamón Linale

Pág 72

María Mercedes Fernández Gómez

Pág 80

Jonathan Velázquez

Pág 88

MENCIÓN HONORÍFICA

Adriana Cristina Dupont Bertoni

Pág 96

Pablo Gonzalo Grillo Raymond

Pág 104

Silvia De La Barrera Silveira

Pág 112

María Cecilia Pagliari Cairello

Pág 120

Carlos Enrico Lima Gonzalez

Pág 128

Camila Barreto Aquino

Pág 136

Rosmary Presa Visca

Pág 144

Mónica Rebeca Segundo Guerra

Pág 152

Silvia Segundo Guerra

José Pablo Macadar Calzavara

Pág 160

CATEGORÍA ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN

PRIMER PREMIO

María Raffaella Medici Long

Pág 170

José Pablo Macadar Calzavara

SEGUNDO PREMIO

María Cecilia Pagliari Cairello

Pág 180

TERCER PREMIO

Nicolás Albé Bayo

Pág 190

MENCIÓN HONORÍFICA

Lucía Belén Navarro Denis

Pág 198

Sergio Daniel Barreto Núñez

Pág 206

CONTACTO DE ARTESANOS

Pág 214

AFICHE EDICIÓN 2020

Pág 228

INDEX

ABOUT NATIONAL CRAFT PRIZE

P. 16

THE JUDGE

P. 24

CATEGORY: UNIQUE PICEE

FIRST PRIZE

Washington Arteaga

P. 36

SECOND PRIZE

Noelia Martínez Montero

P. 46

THIRD PRIZE

Mariana Schwedt Vellano

P. 54

SPECIAL MENTION

Simón Ortiz Thölke

P. 64

Cinacina Alamón Linale

P. 72

María Mercedes Fernández Gómez

P. 80

Jonathan Velázquez

P. 88

HONOURABLE MENTION

Adriana Cristina Dupont Bertoni

P. 96

Pablo Gonzalo Grillo Raymond

P. 104

Silvia De La Barrera Silveira

P. 112

María Cecilia Pagliari Cairello

P. 120

Carlos Enrico Lima Gonzalez

P. 128

Camila Barreto Aquino

P. 136

Rosmary Presa Visca

P. 144

Mónica Rebeca Segundo Guerra

P. 152

Silvia Segundo Guerra

José Pablo Macadar Calzavara

P. 160

PRODUCTION CRAFT CATEGORY

FIRST PRIZE

María Raffaella Medici Long

Pág 170

José Pablo Macadar Calzavara

SECOND PRIZE

María Cecilia Pagliari Cairello

Pág 180

THIRD PRIZE

Nicolás Albé Bayo

Pág 190

HONOURABLE MENTION

Lucía Belén Navarro Denis

Pág 198

Sergio Daniel Barreto Núñez

Pág 206

ARTISANS CONTACT

Pág 214

2020 EDITION POSTER

Pág 228

Trabajo en proceso Work in Progress – Washington Arteaga

Taller Workshop – Mariana Schwedt

Taller Workshop – Pablo Grillo

Torno Lathe – Nicolás Albé Bayo

Punzones Punches, bodkins – Jonathan Velázquez

Pasta de cerámica Ceramic paste – Cecilia Pagliari

Acerca del Premio
Nacional de
Artesanía

Desde su primera edición en el año 2007, la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria, Energía y Minería (Dinapyme- MIEM), junto a la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (DNC-MEC) y a la Comisión Nacional Asesora de Artesanías, convoca a artesanos de todo el país a participar en el Premio Nacional de Artesanía.

Sus objetivos

El Premio Nacional de Artesanía apunta a promover la creatividad, la innovación y la calidad en la producción artesanal uruguaya. A su vez, busca visibilizar el trabajo de cientos de artesanos nacionales, dignificando la disciplina y favoreciendo nuevas posibilidades de comercialización. El Premio brinda la posibilidad de estudiar acerca de los fundamentos y características de la cultura uruguaya a través de obras artesanales contemporáneas. En este sentido, se pretende analizar si existe una identidad en la artesanía nacional, cuáles son sus orígenes y qué es lo que la hace única. A su vez, el Premio promueve el rescate de oficios, muchas veces olvidados o desvalorizados debido a la creciente producción a gran escala. Se destaca la nobleza de las obras en cuanto a la utilización de materias primas y técnicas diversas, a veces en vías de desaparición, ya sea con fines culturales como por medio de su reelaboración en productos nuevos y comercializables. Es con este propósito que existe un fuerte compromiso por parte de los organizadores del Premio Nacional de Artesanía en dar apoyo y divulgación a toda actividad artesanal realizada en el país.

About the National
Craft Prize

From its first edition in 2007, the National Office of Crafts, Small and Medium Enterprises of the Ministry of Industry, Energy and Mining (Dinapyme-MIEM) together with the National Office for Culture of the Ministry of Education and Culture (DNC-MEC) and the National Crafts Advisory Committee, has issued a call to artisans throughout the country to take part in the National Craft Prize.

Aims

The National Craft Prize seeks to promote creativity, innovation, and quality in Uruguayan craft production. At the same time, it seeks to shed light on the work of hundreds of Uruguayan artisans, elevating the discipline and supporting new marketing possibilities. Furthermore, the Prize will encourage research into the foundations and characteristics of Uruguayan culture through contemporary crafts works. This in turn will permit locating the possible existence of a Uruguayan craft identity, defining its origins and what it is that makes it unique. The Prize also promotes rescuing from oblivion trades often undervalued because of mass production. These noble works, made for cultural or commercial purposes, use a wide range of materials and a variety of techniques, many of which may be in danger of becoming extinct. The National Craft Prize organisers are strongly committed to supporting and publicising all craft activities carried out in the country.

Trabajo en proceso Work in progress - Cecilia Pagliari

Trabajo en proceso Work in progress – Simón Ortiz thölke

Del jurado

En esta edición, el jurado estuvo integrado por el Sr. Hugo Rodríguez por la Comisión Nacional Asesora de Artesanías, el DI. Mauro Cammá Piazza en representación de la Cámara de Diseño de Uruguay, el Sr. Pedro García Lanza en representación de los participantes, la Sra. Julia Silva por el Ministerio de Educación y Cultura – DNC y el Arq. Mauro Escudero Lacroix, por el Ministerio de Industria, Energía y Minería – Dinapyme.

Acerca de las categorías de premiación

A lo largo de sus trece ediciones, el Premio Nacional de Artesanía ha establecido dos categorías para premiar a los artesanos participantes: categoría Pieza Única y categoría Artesanía de Producción. La categoría Pieza Única distingue como tal a aquella obra que, por su proceso de creación y en base a las ideas que le dieron origen, posee un carácter único e irrepetible. Se trata, generalmente, de piezas que son fruto de un proceso de investigación que, en ocasiones, aún se encuentra sin finalizar y que por ese motivo todavía no han sido comercializadas.

La categoría Artesanía de Producción comprende aquellas obras que, además de haber sido puestas a consideración del mercado, nacen a partir de un modelo que ha sido repetido en forma más o menos seriada, pero que, a pesar de eso, ninguna pieza es exactamente igual a otra. No se establecen limitaciones en cuanto a las técnicas y materiales utilizados en las obras, pero sí en su dimensión, de manera tal que la suma de sus tres dimensiones principales no supere los dos metros. Asimismo, el peso máximo de cada pieza no debe exceder los diez kilogramos.

The panel of judges

For this edition of the Prize, the panel of judges was composed of five members: Mr Hugo Rodríguez for the National Crafts Advisory Board; ID Mauro Cammá Piazza for the Uruguayan Design Chamber; Mr Pedro García Lanza representing the participants; Ms Julia Silva for the Ministry of Education and Culture – DNC; and Arch Mauro Escudero Lacroix for the Ministry of Industry, Energy and Mining – National Office of Crafts, Small and Medium Enterprises (Dinapyme).

Prize categories

Throughout its thirteen editions, the National Craft Prize has established two categories for participants: the Unique Piece category and the Production Craft category. The Unique Piece category will distinguish a work whose creative process and the ideas leading to its creation possess unique and unrepeatable characteristics. In general, this refers to works that are the result of a process of research which occasionally may still be ongoing, and so have not been marketed.

The Production Craft category covers works which, while already on the market, were conceived as a model which was then serially repeated, but which nevertheless is never replicated fully, so that no one piece is exactly the same as another.

There are no limitations established for techniques or materials used for works presented, but the three principal dimensions combined must not exceed two metres. Also, the maximum weight allowed for each piece must not exceed 10 kg.

Del Premio Nacional de Artesanía 2020

Dentro de cada categoría se distinguen tres premios. Los primeros premios son adquiridos por la Dinapyme con el objetivo de conformar una colección permanente. El jurado, en la medida que lo entienda pertinente, está facultado para otorgar Menciones Honoríficas. Los autores de los premios de cada categoría reciben también un reconocimiento en efectivo. En esta oportunidad, una vez concluido el plazo de inscripción se contabilizaron cuarenta y cuatro (44) propuestas para la categoría Pieza Única y dieciséis (16) para la categoría Artesanía de Producción, totalizando sesenta (60) postulaciones provenientes de todo el país

Criterios para la premiación de obras

De acuerdo con lo establecido por las bases del llamado, existen algunas consideraciones para la selección y posterior premiación, entre los que se destacan las valoraciones vinculadas a diseño, calidad de factura, terminación de las piezas y originalidad con respecto a la producción artesanal corriente.

Asimismo, es valorada la incorporación y reelaboración de aspectos relativos a las raíces culturales de nuestro país, incluyendo técnicas y materias primas tradicionales. El cuidado en la presentación de las piezas y su correspondiente embalaje son otros aspectos que el jurado tiene en consideración a la hora de realizar la selección. Particularmente, para la categoría Artesanía de Producción se evalúa la exitosa inserción del producto en el mercado nacional e internacional. En esta edición, además de los tres premios en la categoría Pieza Única y tres de la categoría Artesanía de Producción, se otorgaron nueve (9) menciones honoríficas y cinco (5) destacadas en la categoría Pieza Única (1 de ellas no integró el libro) y tres (3) menciones honoríficas en la categoría Artesanía de Producción. (1 de ellas no integró el libro)

En la presente publicación se exponen los premios y menciones otorgados y el afiche ganador del Concurso "Afiche del Premio Nacional de Artesanía 2020". Dicho afiche es elegido año a año en un llamado a concurso a artistas visuales en el que se presentan diferentes propuestas gráficas con el objetivo de comunicar y difundir el Premio Nacional de Artesanía. A su vez, es una forma de involucrar las artes gráficas como una herramienta de visibilización de la artesanía nacional. El afiche del Premio Nacional de Artesanía 2020 fue realizado por la Arq. Ana Inés Maiorano que busca plasmar el contraste entre lo efímero del tiempo y la contundencia de materiales nobles que lo trascienden.

The National Craft Prize 2020

Three prizes are awarded in each category. First prizes are bought by the Dinapyme for the permanent collection they are putting together. The panel of judges may award Honourable Mentions if they deem it appropriate. The auteurs of the prizes in each category will also receive a monetary award. For this edition of the Prize at the close of the entry deadline there were forty-four (44) entries for the Unique Piece category, and sixteen (16) for the Production Craft category. The grand total was sixty (60) entries from all over the country.

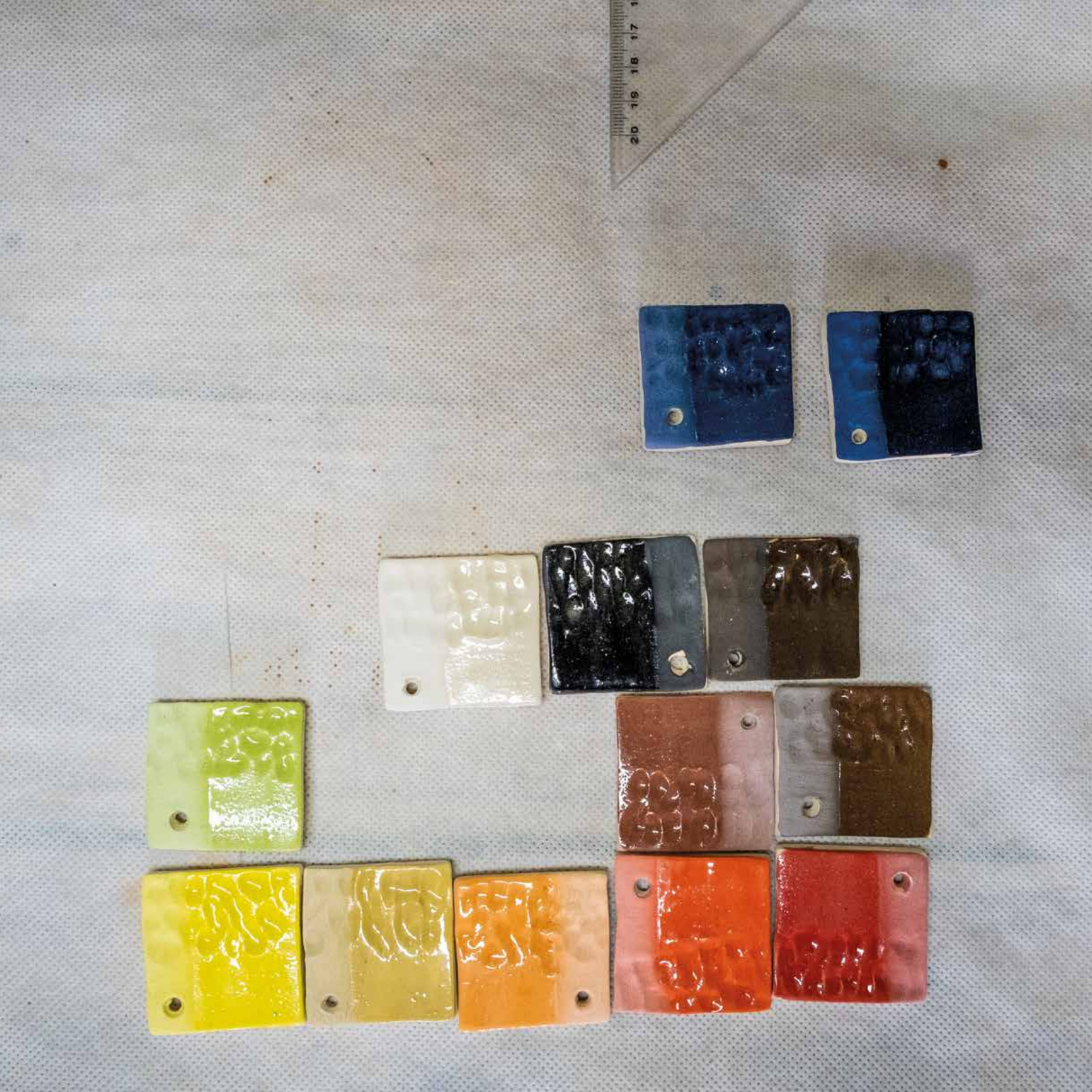
Criteria for evaluation of the works

As stipulated in the rules governing the call for entries, some considerations are to be borne in mind, firstly for the selection of the pieces, and later when awarding prizes, in particular when evaluating the design, quality, finish, and the originality of the pieces as compared to generally available craft production.

At the same time, importance is given to the incorporation and reelaboration of aspects connected with Uruguay's cultural roots, including the use of traditional techniques and raw materials. Care with the presentation and packaging of pieces is also taken into account by the jury in the selection process. Especially for the Production Craft category, attention is paid to evaluating the potential commercial success of the product in local and international markets. For the present edition of the Prize, as well as the three prizes for the Unique Piece category and three for the Production Craft category, nine (9) Honourable Mentions and five (5) Special Mentions were awarded for the Unique Piece category (one of which is not represented in this book), as well as three (3) Honourable Mentions in the Production Craft category (one of which is not represented in this book).

The present catalogue features the winners, special mentions and honourable mentions, as well as the 2020 National Craft Prize Poster competition winner. A poster is selected every year following an open call to visual artists, and various proposals for communicating and publicising the National Craft Prize are entered. Thus, the graphic arts will be involved in contributing to the visibility of Uruguayan craft production. The poster for the 2020 National Craft Prize was the work of architect Ana Inés Maiorano who sought to depict the contrast between time, which is ephemeral, and the forcefulness of the noble materials which transcend time.

Trabajo en proceso Work in progress – Adriana Dupont

Mesa de trabajo Work bench – Pablo Grillo

El Jurado
Mauro Cammá Piazza

Por Cámara de Diseño de Uruguay (CDU)
For the Uruguayan Chamber of Design

Reflexiones sobre el Premio Nacional de Artesanía

El Premio Nacional de Artesanía constituye una instancia de gran importancia donde es posible visualizar el estado del arte de la artesanía en el Uruguay. Su continuidad en el tiempo genera hitos que permiten analizar diferentes aspectos de la producción y a su vez, impulsa a los productores a superarse. Al generar crítica se estimula la autocrítica y la reflexión necesaria para la mejora de las propuestas y la producción del sector.

A quienes nos interesa estudiar la cultura material, el Premio nos permite analizar el desarrollo de oficios, el manejo de técnicas, el uso de materiales, pero también las narrativas de la producción artesanal nacional, sus temáticas y sus lenguajes. Nos ofrece elementos de calidad para revisar las cualidades que forman la identidad nacional en esta materia.

En esta edición encontramos un panorama sumamente diverso en propuestas, enfoques y calidades. Artesanía con una fuerte base en la tradición y propuestas con un claro signo innovador. Técnicas y materiales variados sin hegemonías claras. Grandes diferencias de calidad en todos los puntos de análisis: en los aspectos técnico-productivos se apreciaron propuestas de alto nivel que demuestran la experticia del artesano a productores con caminos por recorrer. En lo narrativo-identitario, propuestas con una buena capacidad de identificación y anclaje local como también enfoques y referencias foráneas desde una visión de patrimonio cuestionables. Y así en los aspectos estético formales, encontramos propuestas con una fuerte carga expresiva y un alto manejo de la forma a propuestas cargadas con elementos incongruentes y desequilibrados. También nos demostró el desafío que implica alcanzar el equilibrio de todos estos elementos y la puesta en valor del producto y el productor que lo consigue.

The Judges

Reflecting on the National Craft Prize

The unique importance of the National Craft Prize lies in the opportunity it offers to view the state of the art of craftwork in Uruguay. Milestones marked by its continuity over time have permitted a close look at various aspects of craft production while at the same time encouraging artisans to strive for excellence. The critique associated with the Prize stimulates self-evaluation and reflection, both of which are necessary for the enhancement of entries and production within the sector.

Those of us interested in studying material culture find that the Prize allows us to explore perspectives on the development of skills, technical expertise, use of materials, as well as the narrative of national crafts production, its themes, and its languages. The quality features of the Prize, moreover, allow us to re-examine the characteristics shaping a national identity in this area.

This edition of the Prize has brought together a diversity of entries, perspectives, and qualities: craftsmanship with a strong bias on traditions, and clearly innovative entries; varied techniques and materials, with no clear predominance of some over others. There were great differences in quality at every point analysed: in the technical-productive aspects there were entries of high quality demonstrating a particular artisan's expertise, as well as producers who are still to make their way. In aspects of narrative and identity, we viewed entries showing clear identification and local anchorage, but, too, perspectives and references of foreign influence and a questionable view of heritage. Also, regarding aesthetic and formal aspects, some entries were highly expressive and managed the form well, while others were overwrought, with unbalanced and incongruous elements. However, we recognised the challenge implied in achieving the right balance of all the factors involved and in recognising the merit of the person who achieves it, together with the creativity and production expressed by the product itself.

Distintos bocetos Various sketches – Lucía Belén Navarro

Soplete Elowtorch Taller Workshop - Pablo Grillo

La particular división de categorías de este Premio representa los enfoques de la artesanía en el contexto local y permite evaluar diferentes cuestiones de la producción artesanal. La maestría técnica con la que desarrolla el oficio, la elección y el manejo de los materiales, la calidad formal de la propuesta y el concepto del producto son aspectos transversales a las categorías. La categoría Pieza Única hace hincapié en el objeto como una síntesis de valores, como portador de un mensaje, que vincula a su autor con el patrimonio local. En tanto, la categoría artesanía de producción abre otro diálogo, que sin olvidar lo anterior refuerza las cualidades funcionales y especialmente las cualidades comerciales del producto.

La dispar participación en dichas categorías (46 participantes en artesanía de autor y 15 en artesanía de producción) obliga a reflexionar sobre el rol de la artesanía y los espacios que ocupa en la sociedad y la cultura. Esta participación puede interpretarse como una preferencia en aquellos que se entienden como artesanos por las piezas de mayor carácter artístico que productivo. Lo que repercute en la oferta comercial, en lo que el público ve en la artesanía y el espacio que se le otorga en la sociedad y en el mercado.

El Premio Nacional de Artesanía, más que dar un veredicto y otorgar una distinción despierta reflexiones y abre el diálogo. Pone de manifiesto la importancia del trabajo continuo por la sustentabilidad de la actividad artesanal, la mejora en términos de calidad formal, técnica y cultural, así como en el desarrollo de enfoques comerciales apropiados, un reto para la artesanía a nivel local e internacional.

Invitar a un diseñador, como miembro de la Cámara de Diseño de Uruguay a formar parte del jurado de este premio, es en primer lugar un honor para la CDU. Significa, además, reconocer la potencialidad existente en el vínculo entre artesanía y diseño.

La artesanía y el diseño han tenido en su historia amores y desamores, se han situado en posiciones opuestas y también han confluído de la forma más maravillosa. Las prácticas que los vinculan conforman un fenómeno cada vez más fuerte, con especiales condiciones en nuestro país. En suma, atenderlo es mirar al futuro de la producción de cultura material.

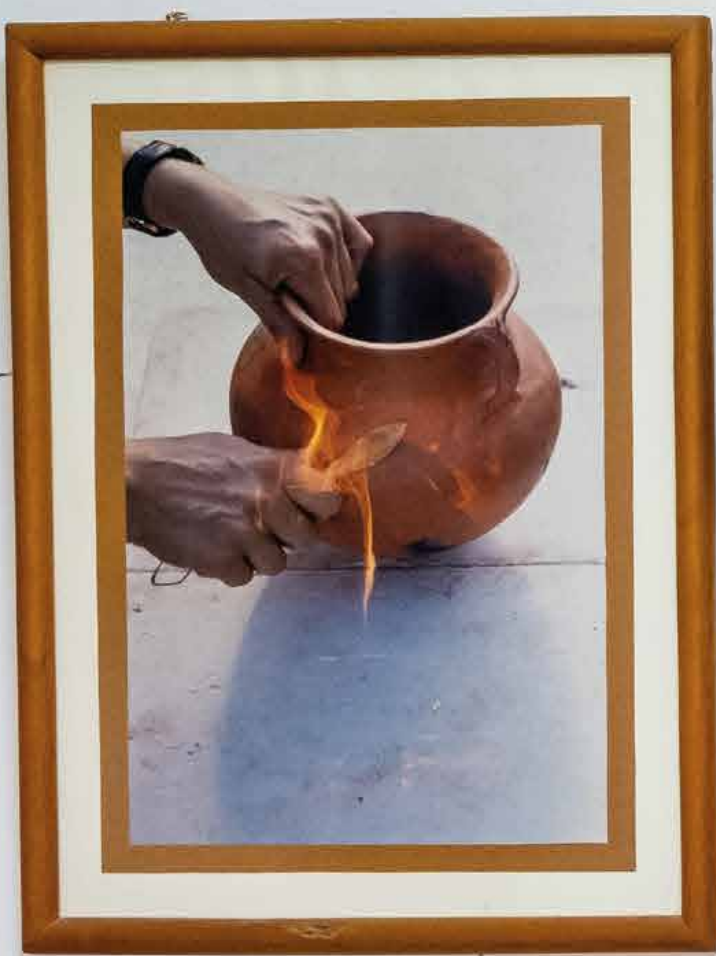
The categories set for this edition of the Prize reflect the various approaches to handcrafting in the local context, and at the same time, permit evaluation of different issues involving craft production. Skill and technical expertise displayed, selection and handling of materials, the formal quality of the piece and the concept the entry achieved are considered in all categories. The Unique Piece category highlights the object as a synthesis of values, as a messenger linking its creator with their local heritage; and although the category production craft takes a different turn, these aspects were sought too, but the functional features and, especially, the commercial qualities of the entry were singled out.

There was a disparity in the number of entries for these categories (46 auteur craft entries and 15 production craft entries). This would seem to indicate that it is necessary to reflect on the role of handcrafting and the spaces it inhabits in society and culture. This year's entries appear to indicate a preference among those who consider themselves artisans, for more artistic pieces rather than production works. This will affect both commercial supply and how the public views handcrafts, as well as the space craft work is given in society and the marketplace.

Beyond pronouncing a verdict and bestowing a distinction, the National Craft Prize opens dialogues and fosters reflections; it demonstrates the importance of working continuously for the sustainability of handcrafting, for its advancement in terms of formal, technical, and cultural quality, as well as working towards the development of appropriate commercial strategies. A challenge for crafts both on local and international levels.

Inviting a designer, a member of the Uruguayan Chamber of Design, to act as one of the judges for this edition of the prize, is first and foremost an honour for the Chamber. It also means recognising the existing potential for forging links between handcrafting and design.

Craft and design have had a love-hate relationship over time, having held opposing views, but also converging in many wonderful ways. Shared practices are growing stronger, especially within our country. Briefly, by paying them due attention we shall be focussing on the future of cultural material production.

Distintos trabajos Various works – Adriana Dupont

El Jurado
Arq. Mauro Escudero Lacroix

Por Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas
y Medianas Empresas – Dinapyme
By National Office of Crafts, Small and
Medium Enterprises – Dinapyme

The Judges

La artesanía en tiempos de crisis

Durante el 2020 vivimos una experiencia a nivel mundial que solamente se podía advertir en contadas películas de ficción y que nada hacía pensar que podía trascender a la realidad. En efecto, la incertidumbre, el temor, el aislamiento que se vivió fue de tal magnitud que por un momento el mundo tuvo una sola preocupación y un enemigo en común: frenar una ola de contagios que ha causado estragos desde el primer momento que se informó de la aparición de la enfermedad por coronavirus (COVID19).

Las noticias acerca del modo de propagación fueron tan alarmantes que gran parte de la población mundial tuvo que refugiarse, aislarse, desconfiar de los que lo rodeaban por temor a contagiarse. Se vivieron situaciones de mucha ansiedad, de asombro, de dolor, de despedidas, de recogimiento y, en otros casos, de incredulidad, de desconocimiento y de desafíos contra lo que parecía una película surrealista.

La sociedad a nivel mundial cambió de manera vertiginosa y los hechos por todos conocidos aceleraron algunos procesos que se estaban desarrollando lentamente. En esencia, el trabajo a distancia y la comercialización a través de medios virtuales fueron algunos aspectos que impactaron en la vida cotidiana. Aquellos emprendimientos que rápidamente pudieron utilizar estas nuevas herramientas de comercialización o aquellas empresas que ya habían comenzado a transitar a través de los medios de comunicación digital lograron sobre-llevar la ausencia de público en los comercios y ferias.

Craftwork in Times of Crises

In 2020 the world went through a time only experienced in a few films dealing with fictions no-one would ever have thought might come true. Indeed, the uncertainty, fear, and isolation experienced was of such magnitude that for a moment the world had only one concern and one common enemy: to stop the infection causing havoc, from the first time the people were informed of the coronavirus sickness (COVID19)

News about the ways COVID was propagated was so alarming that many of the population had to seek refuge and social distancing, and grow wary of those who were close, for fear of contagion. People lived through situations of great anxiety, surprise, pain, farewells and finally acceptance; and in other cases, incredulity, lack of information, challenges, as they faced what looked like a surrealist film.

Globally, society changed at tremendous speed, and the events we all know sped up affairs which were developing slowly. Basically, remote work and e-commerce are aspects which had a strong impact on daily life. Those businesses able to adapt quickly to these new buying and selling tools, or enterprises which had already begun to use digital communication methods, were able to cope without members of the public at their shops or markets.

For the crafts sector, lack of tourists, no people in shops and cancellation of events such as fairs, courses, and workshops, meant a huge social and economic impact. Several crafts workshops had to close down, while

Prototipo Prototype – Simón Ortiz thölke

Materiales de trabajo – Tools and materials – Jonathan Velázquez

Para el sector artesanal, la ausencia de turismo, la falta de público en los comercios y la cancelación de eventos feriales, de cursos y de talleres que hasta hace poco se impartían, fue un impacto económico y social grande. Varios talleres artesanales debieron cerrar y otros se enfrentaron a la necesidad de reformularse o diversificarse. Probablemente, quienes viven de la artesanía como un segundo ingreso pudieron salir adelante con el aporte de otros trabajos o emprendimientos. Cualquiera de las situaciones mencionadas muestra el panorama de fragilidad en el que se desarrolla el sector artesanal.

Este concurso es, para algunos, una manera de probarse a sí mismos en las destrezas del oficio; para otros, un medio para expresarse. Para la mayoría, el Premio es un reconocimiento entre sus pares y un elemento de promoción y distinción de la calidad de sus productos artesanales. Los organizadores del Premio Nacional de Artesanía entendieron que, a pesar de las restricciones de contacto entre las personas, era de gran importancia mantener vivo este concurso. Los resultados superaron las expectativas y el Premio Nacional fue un éxito, desde la cantidad de propuestas presentadas a la calidad de ellas. Este libro es fiel testigo de la cantidad de galardones – el máximo desde su creación en 2007 – y de la excelente calidad de las piezas artesanales que se producen en el país, y de los relatos de gran carga emocional de quienes llevan adelante la sacrificada labor de producir piezas con el doble desafío de comercializarlas y de imprimirles valor e identidad cultural. Estas demostraciones propician ratificar el compromiso de las instituciones públicas de continuar apoyando a este sector que se ha enfrentado a una de las peores crisis a nivel mundial de las últimas décadas. Más aún, pone de manifiesto que es necesario aplicar nuevas herramientas para potenciar la comercialización y la información de la artesanía nacional a través de los canales virtuales o de otros que surjan en el futuro. El desafío está en poder lograr transmitir por medios digitales todo lo que la artesanía tiene de virtuoso en cuanto al tacto, el aroma, las sensaciones que generan el contacto directo del usuario con la pieza artesanal.

Quizá sea ésta la oportunidad para reubicar a la artesanía nacional en el destacado lugar que debe estar.

others had to change or diversify. Probably those artisans whose craftwork was a second income were able to survive thanks to a second job or other ventures. All the circumstances mentioned confirm the frailty typical of the crafts sector.

The contest has been, for some people, a way of testing their skill; for others, a means for self-expression. For most, the Prize means peer-recognition and a possibility for advancement and quality commendation for their craft work. The National Craft Prize organisers understood that, despite the restrictions imposed on contact among people, it was important to keep the contest alive. The response was beyond all expectations and the National Prize was a great success, featuring numerous quality entries.

This book bears true witness to the number of distinctions awarded – the maximum number since it was first created in 2007 – and to the excellent quality of craft work produced in Uruguay, as well as the heartfelt stories told by those who labour to produce items faces a dual challenge: to produce work that will sell and to maintain both cultural value and identity imprint. This has resulted in public institutions ratifying their commitment to continue supporting a sector which has faced one of the worst global crises of the past decades. Furthermore, the need to apply new tools to promote marketing and information about Uruguayan crafts on digital channels – or any other future means – has been made clear. The main challenge is to be able to transmit through digitisation the particular virtues of craftsmanship, in terms of touch, smell and the user's perceptions when coming into direct contact with a handcrafted piece.

Perhaps this edition of the Prize will offer the chance to restore Uruguayan craftwork to the prominent place it deserves.

Categoría Pieza Única
Category: Unique Piece

WASHINGTON ARTEAGA

Nerikomi, Camino de los Murales y Proyecto Mariposas

El título de este texto define a Washington Arteaga, ganador del Primer Premio Pieza única. Washington trabaja con una técnica que se conoce como pasta de ágata, neriage o nerikomi, son pastas coloreadas con las que se hacen láminas que se intercalan una con otra, interponiéndolas. Luego al cortar el bloque queda un diseño geométrico. De acuerdo a como sea el corte, vertical, horizontal o diagonal, será el dibujo o diseño que surja.

Nerikomi, the Pathway of Murals and the Butterflies Project

The title of this text is a good depiction of Washington Arteaga, winner of the First Prize in the Unique Piece category. Washington works in a technique known as agateware, neriage or nerikomi: slabs of coloured clays are alternated, forming a block that reveals a geometric design when it is sliced. Depending on the direction of the cut, top to bottom, across or crosswise, different designs will result.

Botellones realizados con
técnica pasta de ágata

Bottles in agateware
technique

Pieza A
- Botellón en cerámica
utilitario o decorativo

Piece A
- Ceramic bottle.
For regular use, or decorative

"ME INSPIRÉ EN UNA
TÉCNICA MILENARIA
CONOCIDA COMO PASTA
DE ÁGATA"

"I GOT MY INSPIRATION
FROM A MILLENARY
TECHNIQUE KNOWN
AS AGATEWARE"

Nerikomi o pasta de ágata, es una técnica artística para crear cerámica japonesa en varios colores de arcilla. La técnica también se llama neriage, aunque este término alude al lanzamiento de arcillas de varios colores en un torno.

La obra premiada fue hecha con la técnica nerikomi o pasta de ágata. Washington hizo las planchas o bloques, de varias capas superpuestas, que cortadas en planchas proporcionan el material para armar el botellón que está construido por cuatro componentes de la misma pasta, con el mismo dibujo. La pasta se fabrica con arcilla, feldespato, cuarzo, caolín y para colorear usa óxido de hierro, y pigmentos azules, el color amarillo es el color de la pasta. Es una técnica milenaria japonesa que atrapó a Washington desde sus comienzos como ceramista.

Washington nació hace 53 años en Montevideo en una zona de quintas. Sus padres eran quinteros y vivió 13 años en el campo. Luego se mudaron a la ciudad de Las Piedras.

Nerikomi, or agateware, is a technique used to create Japanese ceramics in clay of various colours. Another name for the technique is neriage: in this case, clays of different colours are thrown on the potter's wheel turntable.

The winning piece was made with the nerikomi or agateware technique. Washington made blocks with several alternating layers, and then sliced them into slabs that served as material to put together the bottle, which is formed by four elements with the same design.

The paste is made with clay, feldspars, quartz and kaolin, and coloured with iron oxide and blue pigments; the paste itself is yellow. This is a millenary Japanese technique that has had Washington in awe since the beginning of his career in ceramics.

Washington was born 53 years ago in Montevideo, in a neighbourhood of casa-quintas, or houses with vegetable and fruit gardens. His parents worked the land and the family lived in the countryside for 13 years, before moving to the city of Las Piedras.

“ANTES DE
ESTUDIAR
CERÁMICA
HACÍA PINTURA
EN EL ATELIER
DE LEO ARTI.
TODO TRABAJO
ARTÍSTICO
MANUAL ME
ATRAE”

“BEFORE
STUDYING
POTTERY, I
HAD ATTENDED
LEO ARTI’S
PAINTING
STUDIO. ALL
MANUAL ARTS
HAVE AN APPEAL
TO ME”

Es carpintero de oficio. Estudió Carpintería en la UTU y hace 27 años que está en el rubro del mobiliario. Washington concibe sus botellones como objetos decorativos. "Estoy en un proceso de crecimiento" El año pasado terminó los tres años de cerámica en la Escuela de Artes y Artesanía Dr. Pedro Figari. "Hoy puedo decir que soy ceramista"

Washington is a carpenter by trade. He studied Woodwork at Uruguay's Polytechnic University, and has been in the furniture industry for 27 years. Washington considers his bottles to be decorative objects. "I am undergoing a process of growth." Last year, he finished the three-year Ceramics course at the Pedro Figari Arts and Crafts School. "Today, I can safely say I am a ceramist."

Pieza B
– Botellón en cerámica
decorativo

Piece B
– Ceramic bottle.
Decorative

Botellón
– Vista frontal

Bottle
– Front view

“EN EL PROCESO CREATIVO DESCUBRÍ QUE AL COMBINAR LAS PASTAS OBTENÍA RESULTADOS CON DISEÑOS Y COLORES IMPREVISIBLES”

“DURING THE CREATIVE PROCESS, I DISCOVERED THAT BY COMBINING THE CLAYS I OBTAINED UNEXPECTED RESULTS, BOTH IN TERMS OF DESIGN AND COLOUR”

En su taller tiene expuestos varios cuadros pintados por él en acrílico y óleo. Concurrió al taller de Leo Arti, seudónimo de la artista francesa Michele Dubau radicada en la ciudad 25 de agosto del departamento de Florida, reconocida como una gran muralista. “Hicimos un recorrido entre San José, Florida y Colonia, pintando murales en el denominado Camino de los Murales”

Uno de los secretos de Washington para la perfecta terminación de la botella o botellón, es el uso de una técnica típica de carpintero, para unir las planchas de pasta sin que se note el grosor de las placas, ese secreto consiste en “ingletar” para que en las uniones no se vea el espesor de la pasta y no se note la unión de las partes. El inglete es un tipo de ensambladura que se usa en carpintería. Sin duda a Washington su oficio de carpintero le proporciona los saberes y las herramientas ideales para perfeccionar la construcción de botellones en base a finísimos cortes y movimientos exactos.

“En el proceso creativo descubrí que al combinar las pastas obtenía resultados con diseños y colores imprevisibles”

When the piece comes out of the oven, Washington applies a transparent glaze. “Before studying pottery, I had attended Leo Arti’s painting studio.” Some of his own acrylics and oils hang from the walls of the workshop. He used to attend the studio of renowned French muralist artist Michelle Dubaux, who lives and works in the city of Veinticinco de Agosto, in the department of Florida, under the name Leo Arti.

“We travelled around the cities of San José, Florida and Colonia, working on the so-called Pathway of Murals.” One of Washington’s secrets to achieve a perfect finish in his bottles is the woodworker’s technique known as ingletar, or mitre joint. In this technique, the slabs of clay are joined together without revealing their thickness, which renders the joint invisible. The fact that Washington is drawing on this technique, typical of woodwork, goes to show that his craft as a woodworker provides him with skills and tools ideally-suited for making these bottles, which require fine cuts and precise movements. “During the creative process, I discovered that by combining the clays I obtained unexpected results, both in terms of design and colour.”

Botellón
Alargado
– detalle

Elongated
bottle
– Detail

En Uruguay no es usual que los ceramistas utilicen esta técnica. Washington participó este año en la feria del Castillo Piria en Piriápolis, a través del programa de comercialización de la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme), invitado por una amiga, y allí se sintió muy gratificado ya que otros ceramistas lo felicitaron porque no habían visto esta técnica usada en Uruguay en piezas de arte en cerámica.

"Me considero una persona que está en constante aprendizaje". Por eso también es muralista. Es así que se interesó en hacer mosaicos integrándose al Proyecto Mariposas – consiguen donaciones de cerámica y la rompen en pequeños trozos con cuyos pedazos construyen el mosaico. Este Proyecto introduce en el arte a niños de escuelas públicas haciendo mosaicos. Entre otros locales educativos, ya se han realizado intervenciones con mosaicos en los muros de las escuelas públicas de Montevideo Números 60 y 69, en la Escuela 350 y en las sedes de UTU Arrayanes y del Cerro.

Este proyecto busca desarrollar en los niños y niñas la sensibilidad del mosaico, la pintura y otras artes realizadas en colectivo, para educar en la tolerancia y la no discriminación de ningún tipo. Esta pluralidad de expresiones artísticas que apasionan a Washington: la cerámica, la pintura, el muralismo y la carpintería, hacen de él un referente ineludible en la innovación creativa, convirtiéndolo en el principal exponente de un estilo no tradicional en la cerámica uruguaya.

"Cuando me dieron la noticia que había obtenido el Primer Premio– Pieza única en la edición 2020 no lo podía creer ya que no lo esperaba" El horno de cerámica que preside el Taller de Washington Arteaga fue comprado con lo obtenido en este Primer Premio del concurso Nacional de Artesanía 2020.

"CUANDO ME DIERON
LA NOTICIA QUE HABÍA
OBTENIDO EL PRIMER
PREMIO... NO LO PODÍA
CREEN YA QUE NO LO
ESPERABA"

This technique is unusual among Uruguayan ceramists. Earlier this year, Washington took part in the Piria Castle Fair in Piriápolis through the commerce programme of the the National Crafts and Small and Medium-sized Enterprises (Dinapyme), thanks to the invitation of a friend. It was a very rewarding experience as other ceramists praised his work, in particular because this was the first time they saw this technique applied to ceramics in Uruguay.

"I consider myself to be in a continuous learning process." That is why he is also a muralist, an activity that led him to mosaic-making and to joining the Butterflies Project, a programme designed to introduce children from state schools to the arts. The idea is to collect donations of ceramic objects which are then shattered to pieces and used to make mosaics. The project has been put into practice on the walls of several schools, among them Schools No. 60, 60 and 350 in Montevideo, and the Schools of the Polytechnic University at Arrayanes and Cerro.

This project seeks to help develop in children a feel for mosaic-making, painting and other collective arts, with the ultimate aim to foster tolerance and non-discrimination. Washington is passionate about ceramics, painting, mural painting and woodworking, and by bringing together these artistic expressions he has become a recognised master of creative innovation, and the main exponent of a non-traditional style in Uruguayan ceramics.

"When I was told I had been awarded the First Prize in the Unique Piece category in the 2020 edition of the Prize I couldn't believe it, I didn't expect it at all." Washington has used the monetary award that came with the First Prize in the 2020 edition of the National Craft Prize to buy a ceramic kiln that now takes pride of place in his workshop.

"WHEN I WAS TOLD I HAD
BEEN AWARDED THE FIRST
PRIZE... I COULDN'T
BELIEVE IT, I DIDN'T
EXPECT IT AT ALL"

NOELIA MARTÍNEZ MONTERO

Legado de bisabuelos: trabajar con las manos

Noelia proviene de una familia compuesta por muchos artesanos, sus bisabuelos, su abuelo paterno y su papá eran zapateros de oficio. Sus bisabuelos trajeron el arte de la confección de calzado en cuero desde Europa, uno de Italia y el otro de España, y lo transmitieron a su descendencia cuando emigraron a Uruguay. Su madre y sus tías tejían y hacían crochet. Tenía una tía modista y otra sastre, por lo que Noelia creció y se crió entre manos habilidosas y creativas que diseñaban y elaboraban vestimenta y calzado.

A great-grandparents' legacy: working with our hands

Noelia comes from a family of artisans: her great-grandparents, her paternal grandfather and her father were shoemakers by trade. Her great-grandparents brought the art of leather shoemaking with them from Europe — one from Italy, the other from Spain — and passed it on to their children once established in Uruguay. Her mother and aunts were always busy at knitting and needlepoint. One of her aunts was a seamstress and the other a tailor. So Noelia grew up around nimble, creative hands designing and making clothing and footwear.

Collar
— En lana merino y seda

Necklace
— In merino wool and silk

Collar
– Proporción
sobre maniquí

Necklace
– Displayed on
a mannequin

Su abuela y sus tías confeccionaban toda la ropa de Noelia al igual que la de toda la familia. Para ella pasar tiempo entre talleres era parte su cotidianeidad, de niña se entretenía haciendo la ropa de sus muñecas. "En casa siempre había lana, retazos de tela, cueros, se tejía todo el tiempo, se bordaba y cosía"

Al llegar a su adolescencia y como buena descendiente de emigrantes, sus padres esperaban que estudiara y obtuviera un título profesional. "El mandato familiar era hacer Facultad", debía superar y vivir mejor de lo que sus ancestros lo habían hecho. Noelia estudió Medicina y siendo ya una estudiante avanzada dejó la Facultad ya que se dio cuenta de que no era su verdadero proyecto de vida. Cursó la Licenciatura en Psicomotricidad y aunque le iba muy bien académicamente, no encontraba aún su real vocación.

Her grandmother and aunts personally made all the clothes the family wore, including her own. Everyday life took place in workshops, and as a child, Noelia entertained herself by making clothes for her dolls.

"At home, there were always rags, wool, pieces of leather. We were always knitting, embroidering and sewing." When she became a teenager, her parents expected her to go to university and get a degree, the usual expectation in immigrants' households.

"My family's mandate was to go to university" — her duty was to rise above her origins and enjoy a better life than the one her elders. So Noelia went into medical school, but dropped out in the advanced stages after realizing that becoming a physician was not her true life project. She changed to a psychomotricity degree but despite her high academic achievements, she still didn't feel she had found her true vocation.

**"EN CASA SIEMPRE HABÍA
LANA, RETAZOS DE TELA,
CUEROS, SE TEJÍA TODO EL
TIEMPO, SE BORDABA
Y COSÍA"**

**"AT HOME, THERE WERE
ALWAYS RAGS, WOOL,
PIECES OF LEATHER. WE
WERE ALWAYS KNITTING,
EMBROIDERING AND
SEWING"**

“RECIENTEMENTE EN ESTA PARTE DEL MUNDO SE COMENZÓ A ELABORAR FIELTRO Y TRABAJAR LA TÉCNICA DE FIELTRADO”

“IT WAS MUCH MORE RECENTLY THAT FELT STARTED BEING MADE IN THIS PART OF THE WORLD AND THAT THE TECHNIQUE OF FELTING WAS ADOPTED”

Como recomendación médica para superar un pico de estrés que padeció, Noelia decidió concretar un viaje a España en plan de descanso y visita a familiares. En España tuvo entre sus manos piezas en fieltro de lana, no estrictamente joyas como lo que ella haría después, pero sí cuencos, carteras y chalinas. Allí descubrió su verdadera pasión por la lana y su vocación de artesana. Noelia destaca que de una materia prima tan natural y tradicional como la lana de oveja siempre esté pensado su uso para tejidos, vestimenta y abrigo.

A su regreso a Uruguay comenzó a entusiasmarse, experimentar y pensar seriamente en hacer joyería con fieltro. No comenzó de inmediato con la joyería, pero sí comenzó a confeccionar sombreros y chales. Usar lana en joyería no es muy frecuente aún en Uruguay.

Durante su indagación acerca del estado del arte de la joyería en fieltro en el mundo, conoce virtualmente el trabajo de la norteamericana Lisa Klakulak. Noelia quedó fascinada con el trabajo de Lisa, quien se convirtió en su máxima referente e inspiradora, su artista más admirada, aunque de momento inalcanzable. Producto de su búsqueda de referentes, se conecta con la artista uruguaya, hoy reconocida fieltриста, Andrea Bustelo, quien en el año 2018 organizó un taller intensivo en Uruguay brindado por Lisa Klakulak, la renombrada artista de cuyo trabajo Noelia se había enamorado y que ofrece sus cursos en Nueva York, Carolina del Norte y otras ciudades de Estados Unidos, contando con reconocimiento a nivel mundial.

Upon suffering a bout of stress, her doctor recommended a stay abroad so off she went to Spain in order to relax and meet her relatives. In Spain, she had an opportunity to hold in her hands objects made out of woolen felt — not quite the jewellery she would later make, but other accessories such as handbags and scarves. It was there that she discovered her real passion for wool and her vocation as a craftswoman. Noelia points out that sheep wool, a natural and traditional material, has always been considered the go-to choice for fabrics, clothing and staying warm.

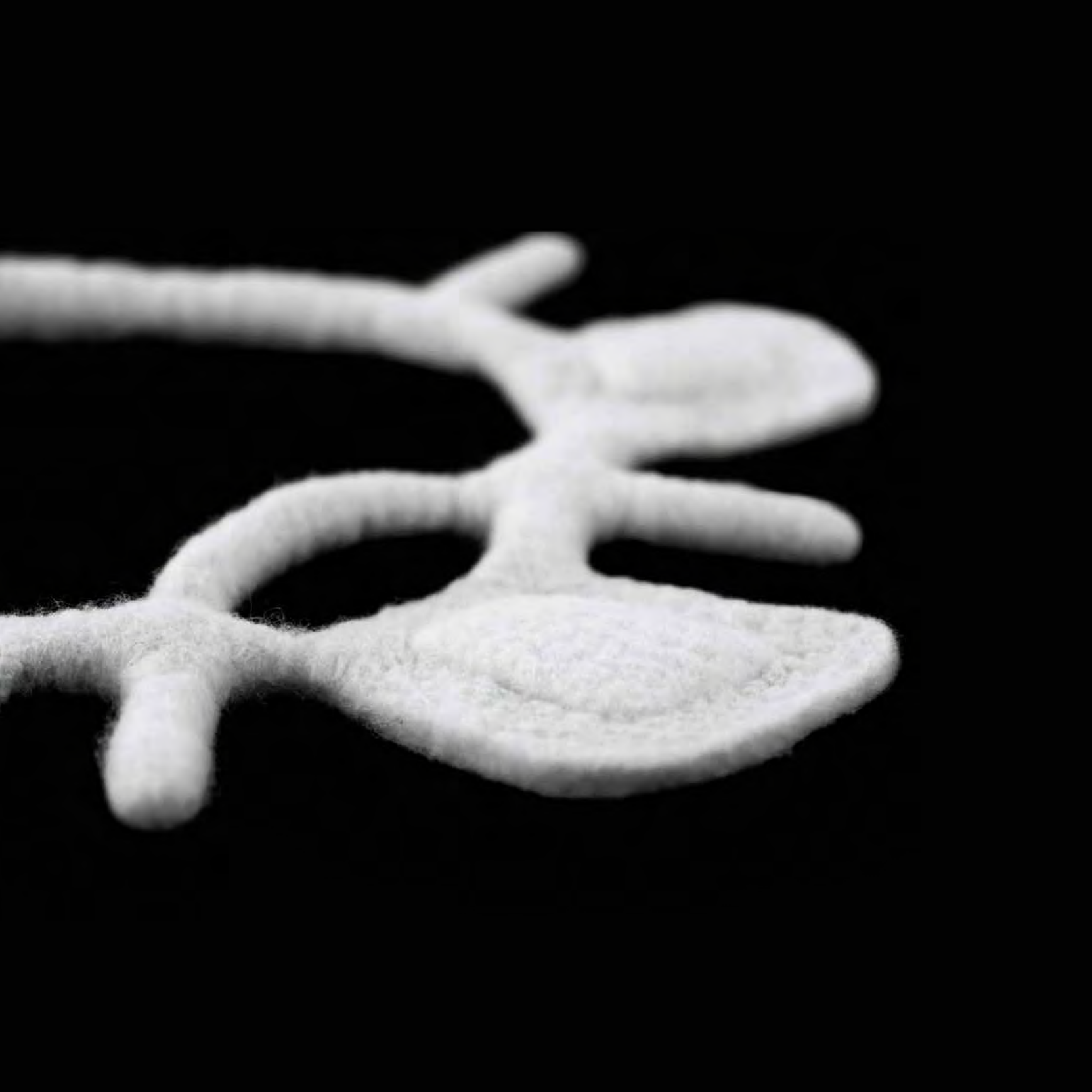
Once back in Uruguay she became seriously interested in making jewellery out of felt, and started to experiment with great excitement. She did not start with jewellery right away, but with hats and shawls. Woollen jewellery is not too common in Uruguay yet.

While studying the state of the art of felt jewellery around the world, Noelia found online the work of US artist Lisa Klakulak. She was fascinated, and Klakulak became her main role model and inspiration, her most admired, though yet unreachable, artist. Still in search of models, she contacted Uruguayan artist Andrea Bustelo, now a renowned felt artist, who organized an intensive workshop in Uruguay in 2018. The workshop was given by Klakulak herself, the artist whose work Noelia was so in love with. Klakulak enjoys a worldwide reputation and has conducted courses in New York, North Carolina and various US cities.

Textura
– Lana merino

Texture
– Merino wool

En el año 2018 se concreta la visita de Klakulak a Uruguay y Noelia pudo ser parte del workshop de diez días que Lisa dictó en Uruguay. Siete días fueron en el balneario La Paloma en el departamento de Rocha, enfocados en conocimiento de la fibra de lana y la tecnología y tres días en Montevideo dedicados estrictamente a aprender y hacer joyería en fieltro.

La técnica de fieltro es milenaria y si bien en el mundo la técnica de fieltro húmedo se usa hace siglos, en Uruguay se considera una técnica contemporánea y aún hay gente que se sorprende al ver las piezas.

A sus 38 años Noelia decide postularse al Premio Nacional de Artesanía 2020 presentando un cuenco ornamental con la técnica de fieltro y el collar premiado, también en fieltro, de color crudo. El collar elaborado por Noelia ganó el segundo premio en el Premio Nacional de Artesanía 2020. Fue hecho con lana merino uruguaya de 21 micras dándole un uso no tradicional a la materia prima, uniendo la suavidad de la lana a fibras de seda para generar una pieza de joyería textil.

Haber ganado el segundo premio fue una sorpresa para Noelia motivándola a seguir trabajando con entusiasmo sabiendo que su trabajo es valorado y destacado por especialistas. Noelia ya se había presentado al Premio Nacional de Artesanía en el año 2017 ganando el tercer premio con una hermosa cartera de fieltro en color celeste. Las obras de Noelia Martínez Montero se pueden ver y adquirir en la Tienda de Artesanías del Mirador Panorámico de la Intendencia de Montevideo en la calle Soriano N° 1372 – Montevideo

Klakulak finally visited Uruguay in 2018 and Noelia had access to her 10-day workshop. Seven out of the ten days were spent in La Paloma, a seaside village in the eastern coast of Rocha, with the aim of acquiring a closer knowledge of wool fibres and the related technology, and the three remaining days in Montevideo, where the focus was on learning and making felt jewellery.

The technique of working in felt goes back millennia and, although wet felting has been in use for centuries in the world at large, in Uruguay it is considered a contemporary technique, and many people are amazed when they see these pieces for the first time. “It was much more recently that felt started being made in this part of the world and that the technique of felting was adopted.” When she was 38, Noelia decided to present herself to the 2020 edition of the National Craft Prize with a felt ornamental bowl and the ecru felt necklace awarded the prize. Noelia’s necklace was awarded the Second Prize at the 2020 National Craft Prize. It was made with Uruguayan 21-micron merino wool: a non-traditional use for the material combining the softness of wool with silk fibres to create a piece of textile jewellery.

For Noelia, being awarded the Second Prize was a surprise, and a motivation to keep working enthusiastically, in the knowledge that her work has been valued and highlighted by specialists. Noelia had already presented herself to the 2017 National Craft Prize, winning the third prize with a beautiful blue felt handbag. The works of Noelia Martínez Montero can be seen and purchased at the Crafts Store located at the Local Government’s Rooftop Panoramic Viewpoint, Soriano St. 1372, Montevideo

Collar
– Vista general

Necklace
– General view

MARIANA SCHWEDT VELLANO

Ver más allá

Mariana es Diseñadora Industrial egresada del Centro de Diseño Industrial– que hoy es parte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Es también Joyera egresada de la Dirección de Educación Técnico Profesional (UTU). Le cuesta definirse como artista ya que siempre pensó que artista es una palabra muy grande, aunque ahora – después de pasar por un proceso interno creativo– cree estar en condiciones de definirse como artista, ya que para ella es la impronta personal que deja en la obra lo que define al artista.

Seeing beyond

Mariana is an Industrial Designer. She graduated from the Industrial Design Centre, now part of the School of Architecture, Design and Urban Planning of the University of the Republic. She is also a graduate of the Polytechnic University, where she studied Jewellery. She finds it hard to call herself an artist, as she has always felt that "artist" was too grand a word; nevertheless, nowadays, having gone through a personal creative process, she feels that she is an artist, as what defines an artist, she believes, is the personal, distinctive, impression they leave on their work.

Anillo y Colgante
en plata 925 y papel

Ring and pendant.
925 silver and paper

La carrera de Diseño Industrial le gustó mucho, le dio metodología, distintas formas de ver las cosas y el mundo, también mucha técnica y conocimiento de materias primas diversas.

De niña asistió a un taller de expresión plástica por más de diez años. Pasaban los años y ella seguía yendo lo que le indicó que esa era su ruta en el futuro. Era muy tímida e introvertida y allí encontraba una forma de expresarse. Trabajó desde pequeña con papel maché, era de sus técnicas preferidas y sentía que eso le hacía bien.

En el Diseño Industrial, que es su formación, no le gustaban tanto los diseños para ser hechos en serie ya que le parece que en ellos se pierde la impronta personal en el camino, por ejemplo al diseñar sillas, luminarias o productos de ese tipo, más seriados, le parecía que la persona que creaba quedaba desdibujada y no se reflejaba en el producto final. Ella buscaba hacer algo más personal y por eso se inscribió en Joyería en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari dependiente de UTU y egresó de allí como Joyera.

Mariana really enjoyed doing her degree in Industrial Design. There, she acquired a great deal of methodology and different ways of looking at things and the world. She learnt different techniques for a wide range of raw materials, and she came to know these in depth.

As a child she attended an arts workshop, and she continued attending classes there for over ten years. She realised this was pointing her way to the future.

She was a shy and introverted child who found she could express herself through art. From very early on she worked with papier-mâché, her favourite technique, one she felt happy with.

When she was training as an industrial designer, she realised she was not keen on designs for series production, because, she felt, the personal imprint was lost on the way. For example, when designing chairs, lamps, and other serially-made objects, she felt that the person who actually created them was blurred, not reflected in the final product. Mariana was looking for more personal involvement, so she entered the Pedro Figari Arts and Crafts School of the Polytechnic University and graduated as a jeweller.

**"ME PROPUSE QUE LA OBRA
QUE PRESENTARA TENÍA
QUE IDENTIFICARME Y
REPRESENTARME A MÍ
MISMA"**

**"I DECIDED THAT THE
WORK I WAS PRESENTING
SHOULD CONNECT CLOSELY
WITH ME, BE REALLY
MEANINGFUL TO ME."**

Pieza A
– Anillo en plata 925
y papel

Piece A
– Ring in 925 silver
and paper

Detalle de
colgante

Pendant detail

“ES DIFÍCIL SOLTAR EL
CONTROL DE LO QUE VA
APARECIENDO AL PULIR”

“IT’S HARD TO LET GO OF
WHAT BEGINS TO APPEAR
WHEN YOU POLISH”

Siempre estuvo alentada y apoyada por su familia. Sus padres son arquitectos y desde pequeña estuvo motivada y estimulada a diseñar y ejecutar sus ideas. Vivió en un ámbito ideal para sentir valorado su trabajo. Luego de cuatro años en la Escuela de Artes se dedicó plenamente a la joyería.

Cuando supo del Premio decidió presentarse con una obra que la identificara. “Me propuse que la obra que presentara tenía que identificarme y representarme a mí misma” Se dedicó a crear la pieza decidida a que fuera algo especial que la definiera con un sello propio. Allí se decidió a utilizar papel y plata y diseñar una pieza. Sintetizó toda su historia. Unió el papel, su pasado de niña con papel maché, su presente de joyera y su profesión de Diseñadora Industrial. Esa síntesis, que se dio espontáneamente, la desafió. Experimentó y probando con capas de papel que pegaba con cola vinílica llegó a la técnica de cartapesta.

Este material se elabora con capas de papel pegadas una sobre otra, generando un volumen que al cortarse se ve como una sola pieza (pero toda hecha de capas de papel). Se lija y se lima como si fuera madera. Le fascinó no colorear la pieza, no está pintada, sino que son los colores de las revistas que utilizó y que al limar el material aparecen. “Es difícil soltar el control de lo que va apareciendo al pulir”

She always had her family’s support. Both her parents are architects. As a child she was encouraged and stimulated to design and carry out her ideas. Her home was an ideal place for her to feel that her work was valued. Following the four years at the Arts and Crafts School she became a full-time jeweller.

When she heard of the Prize, she decided that her entry should clearly identify her. “I decided that the work I was presenting should connect closely with me, be really meaningful to me.” She began creating a special piece she had decided would define her own distinctive mark. For this, she used both silver and paper, as a way of summing up her background. She brought together paper, for her past as a child with papier-mâché, and the present, for her work as a jeweller and industrial designer. A spontaneous and challenging synthesis. She experimented with sheets of paper pasted together with vinyl glue, eventually arriving at the technique known as cartapesta.

This is made by gluing together sheets of paper, one on top of the other, to obtain a volume which, when sliced, looks like one piece, though made from layers of paper. It is then sandpapered and filed down like a piece of wood. Mariana was fascinated by the idea of not painting the piece; the colour appeared in the process of filing, from the magazine pages she had glued together, and she loved it. “It’s hard to let go of what begins to appear when you polish.”

**"CUANDO ME ENTERÉ QUE
HABÍA SIDO PREMIADA
ME QUEDÓ LA SONRISA
TATUADA EN LA CARA"**

**"WHEN I HEARD I'D WON
A PRIZE, IT WAS AS IF MY
SMILE HAD BEEN TATTOOED
ONTO MY FACE!"**

La palabra cartapesta tiene su origen en la lengua italiana: "carta" en español es "papel" y "pesta" se traduce como "aplasta". Si bien es una técnica emparentada con el cartón piedra y el papel maché, es muy diferente, tanto por su forma de elaboración como por su aspecto final. "Lo que me fascinó también fue no tener que colorear la pieza, al limar las capas de papel pegadas quedaron los colores de los pedacitos de revista." Quería hacer algo con una materia prima que se pudiera aprovechar y así hizo con un montón de revistas que estaban para desechar. "Sin pensar en el resultado final fue un proceso de investigación que disfruté mucho"

Con la plata 925 hizo pliegues como simulando al papel y con el papel lo hizo rígido para asemejar al metal, de allí ese proceso dual. "Cuando me enteré que había sido premiada me quedó la sonrisa tatuada en la cara" Mariana hizo esta pieza única utilizando esta técnica por primera vez para presentarse al Premio Nacional de Artesanía.

The term cartapesta comes from the Italian words for "paper" and "press together". Although this technique is related to plasterboard and papier-mâché, it is different from these, both in terms of how it is made, and what the end product looks like. "I was delighted not to have to colour the piece. As I filed at the layers of glued paper, the colours of the magazine pages I had used appeared."

Mariana wanted to make something out of re-usable material, so she used a pile of old magazines ready to be thrown away. "I wasn't thinking about the end product at all. It was a process I enjoyed very much."

She then worked with 925 silver to make pleats resembling paper; the paper was rigid, to resemble metal; thus, the process was dual. "When I heard I'd won a prize, it was as if my smile had been tattooed onto my face!" Mariana made her unique piece using this technique for the first time for her entry for the National Craft Prize.

Pieza B
– Colgante en
vista superior

Piece B
– Pendant seen
from above

Su intención es que este sea el comienzo de una nueva vertiente y una nueva línea en sus piezas, tiene en mente una línea de metal y papel. Reflotar la idea de lo sustentable, crear una corriente de joyería consciente.

Participa de la Feria Ideas+ que se realiza todos los fines de año en el Parque Rodó, tiene mucha visibilidad y las personas que la visitan buscan cosas exclusivas como por ejemplo joyería de autor.

“Me importa mucho reutilizar, reciclar, revalorizar” estas son palabras clave para Mariana.

She hopes that it will be the source of a new line of pieces she has in mind, using metal and paper, with the idea of thinking sustainability, and conscientious jewellery. She takes her work to the Ideas+ Fair which takes place at the end of every year at the Rodó Park. This gives her visibility, as the people who visit her stand are on the look-out for exclusive designs, like her auteur jewellery.

“I’m really committed to reusing, recycling and revaluing.” These are key concepts for Mariana.

“ME IMPORTA MUCHO
REUTILIZAR, RECICLAR,
REVALORIZAR”

“I’M REALLY COMMITTED
TO REUSING, RECYCLING
AND REVALUING”

SIMÓN ORTIZ THÖLKE

Personajes de una historia no contada aún

Simón, en el año 2014 cuando tenía 14 años, fue quien creó estos personajes ficticios que ganaron una Mención Destacada en el Premio Nacional de Artesanía 2020.

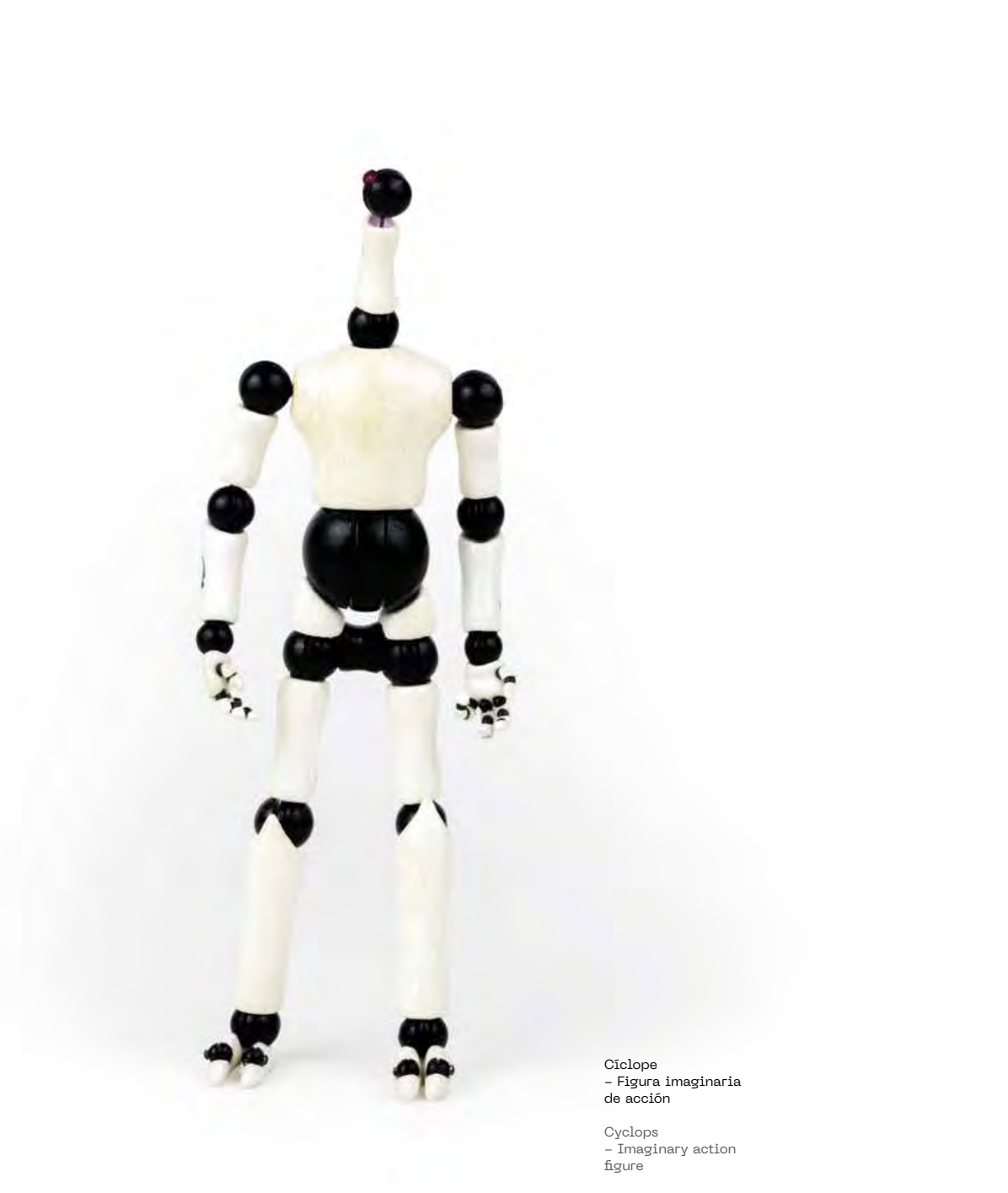
Semejantes a muñecos de acción articulados los denominó en forma provisoria Cíclopes.

Hoy tiene 20 años y continúa su aventura junto a estas estatuillas que lo acompañan en su camino creativo y fortalecen — desafiándola — su trayectoria. Si bien las estatuillas tienen una forma anatómica humanoide o semejante a los humanos actuales, tal como indica su nombre tienen un solo ojo, pero su pequeño tamaño está muy lejos de emparentarlos con un Titán.

Characters of a story yet untold

In 2014, when he was 14 years old, Simón created these fictional characters which look like articulated action figures, for which he has been awarded a Special Mention in the 2020 edition of the National Craft Prize. For the time being, he has been calling them Cyclopes.

Now 20, Simón keeps the adventure going. The statuettes are his travel companions in his creative path, both challenging it and making it stronger. While the statuettes are anatomically humanoid, true to their name, they have a single eye, but they are far from being Titan-sized.

Cíclope
– Figura imaginaria
de acción

Cyclops
– Imaginary action
figure

Al principio no les había puesto un nombre, se refería a ellos como "esas figuritas que hago" o "esos robots". Cíclope le pareció una linda palabra para denominarlos pero no es su nombre oficial. Estas pequeñas figuras tienen un nivel de detalle sorprendente, Simón juega a obtener un grado tan sofisticado, preciso y diminuto de detalle que a las personas les cuesta verlos.

El interés por la artesanía estuvo presente en Simón desde muy chico. A los seis años empezó a asistir a talleres de cerámica donde se entretenía haciendo porcelana fría. Hizo también origamis, pequeñas esculturas talladas en madera, todas cosas de niño para jugar y divertirse. A los 14 años comienza un Taller de Arte en la ciudad de Salinas, Canelones, ya con un encare y un abordaje más serio, y allí fue donde nació el primero de estos personajes ficticios, en blanco y negro, hecho pieza por pieza en cerámica.

At the beginning, they didn't have a name: Simón called them "those figures I make" or "the robots". He thought it was cute to call them Cyclopes, but that isn't their official name. The amount of detail in these figurines is surprising, and it reaches a level of sophistication, precision and minuteness that people find it difficult to see it.

Simón became interested in crafts from a very early age. At age six, he started to attend pottery workshops where he entertained himself by making cold porcelain, origami and small carved wood figures, which he did as a game. After turning 14, Simón started attending an Art Workshop in the city of Salinas, Canelones, as a more serious endeavour, and it was there that the first of these fictional characters appeared, in black and white, made piece by piece in ceramic.

...SIMÓN JUEGA A OBTENER UN GRADO TAN SOFISTICADO, PRECISO Y DIMINUTO DE DETALLE QUE A LAS PERSONAS LES CUESTA VERLOS

SIMÓN REACHES A LEVEL OF SOPHISTICATION, PRECISION AND MINUTENESS THAT PEOPLE FIND IT DIFFICULT TO SEE IT

Pieza A
– Cíclope articulado
Pieza B
– Cíclope dentro de geoda

Piece A
– Articulated Cyclops
Piece B
– Cyclops in a geode

"ME LOS IMAGINO DENTRO
DE CIERTO UNIVERSO QUE
DESEO ELABORAR MÁS...
COMO UN INDIVIDUO AL
QUE LE PASARON COSAS"

"I IMAGINE THEM IN A
CERTAIN UNIVERSE I WANT
TO DEVELOP FURTHER. IS
AN INDIVIDUAL THAT HAS
BEEN THROUGH A LOT"

Prueba con otros materiales y los cambia, forma cada pieza individualmente para ensamblarlo a su gusto, experimenta e investiga. Así generó piezas muchísimo más complejas.

Actualmente Simón cursa la carrera de arquitectura en la Facultad de Arquitectura, diseño y urbanismo de la Universidad de la República. Cursó un año de Escultura en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari. También concurre a talleres de pintura para enriquecer su formación. Sin embargo, las ideas y los materiales que usa para estas estatuillas, así como la técnica, es un aprendizaje autodidacta. Quizá su experiencia en sus estudios de escultura lo invitan a reflexionar que: "Una de las cosas que me pasó es que no me parecía una artesanía sino más bien una pieza de arte"

Para Simón estos personajes se volvieron casi una mascota y empezó a imaginarlos en variadas situaciones, en posturas diferentes, en lugares distintos y en circunstancias diversas. "Me los imagino dentro de cierto universo que deseo elaborar más, lo máximo que imagino en narrativa es el Cíclope como un individuo al que le pasaron cosas" Estos individuos tienen un trasfondo futurista y su historia, que comienza a existir en la creatividad e imaginación de Simón, nunca fue contada aún. Él disfruta mucho en su taller del proceso de creación. Es la primera vez que se presenta a un concurso, y lo hizo motivado por la posibilidad de que su obra se pueda conocer, divulgar. "Fue la primera vez que sentí que hice algo para mostrar, para que lo vea otra gente que no sea yo. Siempre fue algo muy mío"

He is keen to try out other materials and make changes. Each piece is made separately, and all the parts are then assembled according to his taste. This involves experimenting and researching, and has eventually led to more and more complex figures.

Simón is currently doing a degree in Architecture at the School of Architecture, Design and Urban Planning of the University of the Republic. He has attended Sculpture classes at the Pedro Figari Arts and Crafts School, as well as various painting workshops which made his learning process richer. Nevertheless, the ideas and materials he uses to make these figurines, as well as the technique, are self-taught. It may be as a result of his experiences in sculpture studios that he ponders: "One of the things I felt was that to me, they seemed to be not crafts but works of art."

These characters became almost a mascot for Simón, and he began to imagine them adopting various postures, in a number of different situations, places and circumstances. "I imagine them in a certain universe I want to develop further. For now, the most I can imagine are narratives where a Cyclops is an individual that has been through a lot." There is a futuristic undercurrent to these characters, and their story, which is now beginning to take shape in Simón's imagination, has yet to be told. He enjoys the creative process at his workshop immensely. This is his first time submitting his work to a contest, and the most appealing thing about it was that it could make his work known. "This was the first time I felt I was making something to be shown, to be seen by others. This has always been a very private thing."

Comparativa de tamaños a escala 1:1

Size comparison scale 1:1

La construcción de las estatuillas da muchísimo trabajo, lleva demasiado tiempo y esfuerzo, exigen que el artista dé tanto de sí mismo que no puede trabajar en uno de ellos más de dos o tres horas, es un trabajo de relojero, preciso y exacto, que al final del día agota. Algunas de las figuras tienen articulados hasta los deditos de manos y pies. Las fabrica con arcilla polimérica y las colorea con pintura acrílica, luego le aplica barniz vitrificable.

Se sorprendió al enterarse que su obra había sido distinguida con una Mención destacada. "El reconocimiento a mi trabajo me indica que mi obra le llega a la gente y que voy por buen camino" La escultura de estas figuras articuladas más compleja que realizó tenía 175 piezas todas hechas individualmente a mano, la articulación de todos sus miembros, el ensamble, todo a mano, no con bisagras.

"El haber asistido a la Escuela Figari fue muy bueno para aprender a esculpir figuras humanas: manos, pies, rostros. La importancia de las proporciones naturales de la anatomía humana es imprescindible. Visualmente, cuando estos individuos están fuera de proporción se ven muy raros, y yo no quiero que lo sean, sino que tengan cierta gracia. Por eso también estudié anatomía" Aunque en la mitología griega, los Cíclopes eran miembros de una raza de gigantes con un solo ojo, Simón aclara que no puede hablar de simbolismo o de historia detrás de estos personajes. "Me dicen que hay algo que yo quiero comunicar detrás de los robots, algo que yo quiero contar" Pero Simón dice ser un artista un poco más simple, que nunca piensa en transmitir simbólicamente un mensaje. Sin embargo, mirando el Cíclope pequeñito que está sentado en la cuevita protegido por su geoda, se escucha su relato como en un susurro, no con palabras, sino con ternura.

"ME DICEN QUE HAY ALGO QUE YO QUIERO COMUNICAR DETRÁS DE LOS ROBOTS, ALGO QUE YO QUIERO CONTAR"

Building the statuettes involves a tremendous amount of work, both in terms of time and effort. The task is so exacting that he can't work for more than two or three hours at a time: it's a watchmaker's job. The figures, some of which even have articulated fingers and toes, are made in polymer clay and painted with acrylic paint, with a vitrifying varnish finish.

The news that his work had been awarded a Special Mention took him by surprise. "To me, this recognition means that people are receptive to my work and that I'm on a good path." The most complex figure he has done to date was composed of 175 pieces, each of them individually hand-made. All joints were made not with hinges, but by assembling pieces made by himself. "Attending the Pedro Figari School was great to learn to sculpt the human figure — hands, feet, faces. Sticking to the natural proportions of human anatomy is essential. Visually, when these characters are out of proportion they look very weird, and I don't want them to be.

I want them to be somewhat graceful. That's why I have also studied anatomy." Although in Greek mythology Cyclopes were members of a race of one-eyed giants, Simón makes a point of saying that he can't talk about symbolism or stories behind these characters.

"I'm often told there's something I want to communicate behind the robots, a story I want to tell." But Simón thinks of himself as a simpler artist, without a symbolic agenda.

Still, by paying attention to the tiny Cyclops sitting in his little cave, protected by a geode, his tale can be heard in whispers, not in words, but through tenderness.

"I'M OFTEN TOLD THERE'S SOMETHING I WANT TO COMMUNICATE BEHIND THE ROBOTS, A STORY I WANT TO TELL"

CINACINA ALAMÓN LINALE

Cuando una persona quiere ser persona

"Me crié entre pinceles ya que mi padre fue Profesor en Secundaria de Expresión Visual y Plástica (asignatura que antes se llamaba Dibujo) y dio clases de dibujo y pintura en casa durante toda la vida"
Es hija de Gustavo Alamón un artista plástico muy reconocido en Uruguay cuya obra se caracteriza por denunciar y alertar acerca de la "deshumanización" de las sociedades y las culturas.

When a person wants to be a person

"I was brought up among paint brushes. My father was a secondary school art teacher who also taught drawing and painting at home all his life." She is the daughter of Gustavo Alamón, a well-known Uruguayan artist whose work denounces, and raises the alert, of the "dehumanisation" of societies and cultures.

Pieza A
– Corazón en
cerámica y madera

Piece A
– Heart in wood
and ceramics

Pieza B
– Bota en cerámica
y madera

Piece B
– Boot in wood and
ceramics

Cinacina nació en Tacuarembó hace 46 años en el año 1976, de allí su nombre ya que a esa zona del Uruguay se la conoce como "el país de las cinacinas" – árbol de flores amarillas con una mancha roja cuyas ramas tienen espinas. El año de su nacimiento 1976, es un año históricamente escabroso, muy oscuro en el país ya que había una dictadura cruel.

"Mi padre me puso el nombre por eso también porque la Cinacina era una flor entre todo aquel espinal"

Vivió tres años en Fray Bentos. Luego la familia se mudó a Montevideo donde su padre fundó el taller en su actual casa. Vino a Montevideo con tres años en 1980. Realizó primaria y secundaria. Luego incursionó en Facultad de Derecho, también por la Licenciatura de Archivología pero no encontró por allí su camino.

Ella vivía prácticamente en el taller. Pintaba, pero le gustaba hacer cosas con volumen. Hacía muñequitos en arcilla, todo diminuto, así empezó y nunca dejó de hacer pequeñas personitas.

Cinacina was born in the city of Tacuarembó in 1976. Her name refers to the place she was born, the area being known as cinacina country. The cinacina is a tree with yellow, red-tipped flowers, with thorns on its branches. The year she was born was, historically, a particularly thorny year, a dark year for Uruguay under dictatorship.

"My father gave me my name because of this, because the cinacina was a flower among all those thorns."

She spent three years in Fray Bentos in the department of Río Negro, after which her family moved to Montevideo, in 1980. Her father started his workshop in the house Cinacina now lives in. She went to primary and secondary school, and then went on to study law at university, as well as archival studies. However, neither led to a road she felt she could take.

She was spending all her time in the workshop. She painted, but she preferred working with volume. She would make tiny clay figures, everything was minute: this was her starting point, and she has never stopped making these tiny people.

"MI PADRE ME PUSO EL NOMBRE POR ESO TAMBIÉN PORQUE LA CINACINA ERA UNA FLOR ENTRE TODO AQUEL ESPINAL"

"MY FATHER GAVE ME MY NAME BECAUSE OF THIS, BECAUSE THE CINACINA WAS A FLOWER AMONG ALL THOSE THORNS"

"MI PADRE SIEMPRE ME
DIJO QUE EL ARTE ES
UN LENGUAJE, HAY QUE
EXPRESARSE Y DECIR
COSAS..."

"MY FATHER WOULD
ALWAYS SAY THAT ART IS
A LANGUAGE TO EXPRESS
OURSELVES AND SAY
THINGS"

Hizo cerámica en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari donde cursó los tres años. Además hizo teatro, estudió saxofón, cursó diseño de máscaras, entre otras inquietudes que la atrajeron. Su verdadera escuela de arte fue el taller de sus padres en su casa. Siempre se inclinó por la cerámica por la posibilidad de trabajar en tres dimensiones, con volumen y bajorrelieve. Presenta sus obras dentro de una caja, como si fuera una escena de teatro en un escenario que transmite un mensaje. Su técnica es cerámica sin horno, moldeada a mano y pintada con acrílico, óleo, depende la obra. Sostiene que a los niños les gustan mucho sus obras y se quedan largo rato mirando a los pequeños hombrecitos de arcilla.

Presentó al Premio Nacional un corazón con un hombrecito solo, algo desconsolado, como si imaginara que no lo puede conseguir. La bota expresa la presión, uno sobre otro tratando de subir, trepar, la lucha, el tratar de salir adelante cueste lo que cueste, aunque algunos ayudan, siempre hay rasgos de esperanza en sus obras.

"Mi padre siempre me dijo que el arte es un lenguaje, y como tal hay que usarlo, hay que expresarse y decir cosas" Para Cinacina el espectador tiene que sentirse interpelado por la obra, cuestionado, luego de ver la obra no se puede ir igual que antes de verla.

"Siempre les decía mi padre a sus alumnos que tienen la herramienta y el lenguaje para transmitir y hacer pensar a la gente." Se enteró del concurso del Premio Nacional escuchando la radio del SODRE y decidió presentarse. Es su primer reconocimiento como artista.

She attended the Pedro Figari Arts and Crafts School Ceramics Workshop, completing the three-year course. She also studied drama, learnt to play the saxophone and design masks, among several other things she was interested in. But her real art school was her parents' workshop at home. She showed a preference for ceramics and working in three dimensions, with volume and bas-relief. She presents her work in boxes, like a stage in a theatre, transmitting a message. She does not use a kiln for her pottery, which is hand shaped and painted with acrylic or oil, depending on the work. She says that children love her work and take plenty of time to look at the small clay figures.

For the National Craft Prize her entry was a heart and one lone tiny man, looking forlorn, as if he were imagining that he would never be able to hold it. The second scene shows a boot with tiny human figures being trodden on, while others climb onto it. The boot expresses the pressure, one figure climbing on another, trying to go up, to climb, to get ahead whatever the cost, some figures helping others. There's always a ray of hope to be found in her work.

"My father would always say that art is a language, and that's how we should use it, to express ourselves and say things." Cinacina believes that onlookers should feel interrogated by the work, questioned, so that after looking, they won't be the same person they were before seeing it.

"My father would always tell his students that they had the tools and the language to transmit things and make people think." She heard about the National Craft Prize on a National Radio programme and decided to enter. This is her first recognition as an artist.

Detalle
de pieza
Corazón

Heart
detail

Ella llama a sus obras cajas, ya que cabalgan entre las esculturas, artesanías o artes plásticas. Para ella la artesanía tiene que tener un uso, una utilidad, por eso entiende que lo suyo se acerca más a las artes plásticas. Cinacina no se reconoce como una artesana, no se imagina con etiquetas, ella disfruta con lo que hace y no lo clasifica en ninguna categoría. En cuanto a su estilo tampoco le gusta encasillarlo, cómo explicarlo, como bajorrelieve podría ser.

Una de sus obras "La pensadora" –que fue vendida– le causó sufrimiento al desprenderse de ella. Le duele vender sus obras ya que cada una tiene una carga emocional, no son hechas con la idea de mercancía. Otra de sus obras "El grito" también fue vendida en una exposición en la ciudad de Fray Bentos.

Hoy las redes son la clave. Le gusta que sus obras se conozcan, se muestren, aunque no las hace para que la gente las compre. Cuando supo que había sido premiada con una Mención destacada se sorprendió y se alegró muchísimo. "Hago esto porque lo necesito. Cuando estoy muy complicada agarro la cerámica y descargo. Es como un desahogo para mí." Disfruta cuando la gente ve su obra. Su obra dentro de los ceramistas sale de lo tradicional, de lo típico, es totalmente original. Camila no vive de su arte sino que tiene un empleo fijo. "No vivir de esto me da la libertad para hacer lo que quiera y no tener que caer en lo comercial"

She calls her works "boxes", as they straddle sculpture, handcrafts and plastic arts. She believes that handcrafts should have a use, that they should be useful, that is why she feels that her work is closer to the visual arts. Cinacina does not consider herself an artisan, rather, she shuns labels, preferring to enjoy what she does, with no need of categorical classification. She does not like her style to be classified either.

She finds selling her works rather painful because each represents deep emotional involvement, and never conceived as merchandise. Cinacina states that social media are the key to making her work known and disseminated. She likes her works to be exhibited, although she does not make them for sale.

When she heard that she had been awarded a Special Mention she was surprised and happy. "I do this because I need to, emotionally. When I'm feeling upset, I get hold of some clay and vent. It's a release for me."

She enjoys people looking at her work. Among ceramists, her works evade the traditional and typical. It's completely original. Cinacina does not depend on her art for a living. She has a fixed job.

"Not depending on this for my living gives me the freedom to do what I like, with no commercial pressure."

Detalle
de pieza
Bota

Boot
detail

MARÍA MERCEDES FERNÁNDEZ GÓMEZ

Volver a casa volver a mí

Mercedes nació en la ciudad de Paysandú hace 48 años. Al igual que su madre trabajó en Paylana, una reconocida fábrica textil situada en Paysandú de gran importancia en la producción del país. Su mamá María Gómez trabajó allí toda su vida y a Mercedes, a quien todos conocen por Mecha, le encantaban las lanas, los telares y el tejido. Se empleó en la fábrica a los 19 años, deseaba trabajar, estudiar y desarrollarse en ese rubro. Trabajó allí durante veinticinco años hasta el cierre de la empresa.

Back home, back to myself

Mercedes was born in the city of Paysandú 48 years ago. Like her mother, she worked at Paylana, a well-known textile factory in Paysandú, of paramount importance in Uruguay's textile production. Her mother, María Gómez, had worked there all her life, and Mercedes, called Mecha by everyone, loved wool, looms, and knits. She began working in the factory at 19; her ambition was to study and specialise in the field of textiles. She worked in Paylana for twenty-five years, until the factory closed down.

Pieza A
– Chaleco en lana
y tintes naturales

Piece A
– Waistcoat Wool
and natural dyes

Pieza B
– Chal en lana y tintes naturales

Piece B
– Shawl Wool and natural dyes

“AMO LA LANA Y ME GUSTA MUCHO ENSEÑAR”

“I LOVE WOOL AND ENJOY TEACHING VERY MUCH”

Llegó a ser Diseñador Textil de Fábrica, disciplina involucrada en la elaboración de productos para la industria textil, tales como fibras, hilos y tejido textil con propiedades y características específicas, con el fin de satisfacer necesidades humanas. Fue enviada por la fábrica a capacitarse y especializarse en diversos países como Argentina, Italia e Inglaterra.

El cierre de Paylana provoca la creación de la cooperativa de obreros Cotrapay donde Mecha colabora en el desarrollo del proyecto junto a dos diseñadores más. Cotrapay cierra un año después y como consecuencia de ese cierre nace Tacuabé Textil. Tacuabé es un proyecto cooperativo semi-artesanal, más pequeño, que Mecha programa apoyada por su colega Inés Irisarri. Mecha rediseña el proyecto y en vez de hacer solamente telas —como lo hacían Paylana y Cotrapay — genera nuevos productos semi-artesanales como mantas, manteles, ponchos, ruanas, etc. Los nuevos productos tienen la característica de estar listos para su uso ni bien salen del telar. Tacuabé se convierte en un proyecto viable, en donde Mecha diseña y otro compañero produce en fábrica. “Empezamos a trabajar un obrero y yo. A medida que producíamos se fueron sumando más compañeros”

Hacían cortinas, manteles de lino, paños de piso, convirtiéndose el proyecto en sustentable y aún sigue funcionando en Paysandú. El afianzamiento de Mercedes en Tacuabé Textil fue interrumpido por la pandemia, y también porque, coincidentemente, fue convocada para ser maestra de la Escuela de Artesanía de Paysandú para enseñar Telar. “Amo la lana y me gusta mucho enseñar” Mercedes siente que todo lo que aprendió lo debe compartir ya que tiene mucho para dar. Al comenzar a enseñar se enfrenta al desafío de transmitir al alumno toda la experiencia fabril y eso requiere reinventarse. En ese momento genera la identidad Mecha Textil (MT)

By then, she had attained the position of Factory Textile Designer, which involved designing products for the textile industry, such as fibres, threads, and textile fabric with specific properties and special characteristics for specific customer requirements. Paylana sent Mercedes abroad for training in several countries, including Argentina, Italy, and the UK.

Following the closure of Paylana, a workers’ cooperative, Cotrapay, was formed. Mecha contributed to the development of the project together with two more designers. Cotrapay closed after a year, and immediately afterwards Tacuabé Textil was inaugurated. Tacuabé is a semi-artisanal cooperative project, smaller than the previous enterprise, run by Mecha together with her colleague Inés Irisarri. Mecha redesigned the project so that instead of producing only fabric, as in Paylana and Cotrapay, they now produced new semi-artisanal items such as blankets, tablecloths, ponchos, ruanas (open ponchos), among others. The new products are ready for use as soon as they leave the looms. Tacuabé has become a viable enterprise, where Mecha is the designer, and a colleague does the factory production.

“When we first opened there was only one workman and myself. As production took off, more of us were needed.” They made curtains, linen tablecloths, floor cloths; soon the enterprise became sustainable, and it is still working in Paysandú. Mercedes left Tacuabé Textil during the pandemic when she was called upon to teach weaving at the Paysandú Crafts School. “I love wool and enjoy teaching very much.” Mercedes believes that she should share everything she has learnt, and that she has a lot to offer her students. When she began teaching, facing the challenge to transmit her factory experience, she began to feel the need to re-invent herself, so she started Mecha Textil (MT).

**"LA INSPIRACIÓN MÍA
FUE UNA BÚSQUEDA DE MI
PROPIA IDENTIDAD, DE
VOLVER A CASA, DE VOLVER
A LA TIERRA"**

**"I WAS INSPIRED BY THE
NEED TO DISCOVER MY
OWN IDENTITY, TO COME
BACK HOME, TO COME BACK
TO EARTH"**

El comienzo de la pandemia marcó el inicio de otro proceso provocado por la obligación de "quedarse en casa" lo que implicó que le quedara tiempo libre.

"La inspiración mía fue una búsqueda de mi propia identidad, de volver a casa, de volver a la tierra". Para teñir utiliza semillas, hojas de eucaliptus, marcela, laurel, caña tucuara, nogal, anacahuita y sales minerales.

Ella tenía pendiente aprender a teñir la lana y comenzó a buscar material y a estudiar. Empezó a teñir sus propias lanas. Se fue haciendo su propia paleta de colores. Estudió e investigó mucho probando por ensayo y error los colores que se obtenían al teñir la lana, es en ese momento cuando se entera del concurso. "Decidí presentarme ya que yo tiño mi lana y también la tejo y diseño mi obra"

"Al planificar mi obra solo pude pensar en la tierra, los árboles, el olor de las plantas y las flores, allí encontré mi inspiración"

The start of the pandemic meant the beginning of a new process born of social distancing, so she had more free time. "I was inspired by the need to discover my own identity, to come back home, to come back to earth." She dyes fabric using seeds, eucalyptus leaves, marcela, a South American wildflower and herb, laurel, tucuara cane, walnut, anacahuita, or peppercorn tree, and mineral salts.

Mercedes had wanted to learn how to dye wool, so she began experimenting and researching. She started to dye her own wool, forming her own palette. She was studying and learning to obtain the colours for wool through trial and error. It was then that she heard about the competition.

"I decided to enter the competition because I dye my own wool, I weave and design my garments."

"When I was planning my work, I could only think of the earth, trees, the smell of plants and flowers — it was there I found inspiration."

Chal plegado

Shawl Folded

La inspiración de Mecha es la continua búsqueda de su propia identidad volviendo a repensar los orígenes, la tierra y la naturaleza. "Volver a casa, volver a mí, a un nuevo comienzo, un nuevo amanecer"

En su taller se pueden ver lanas de diversos colores obtenidas a partir de plantas como el verde de la retama, del eucalipto, obteniendo colores desde el verde oscuro hasta el amarillo brillante de la anacahuita, el rosa de las flores y el azul-celeste de las moras.

"Todas las lanas están teñidas por mí con tintes naturales, sorprenden los colores que se logran al sumergir la lana en la tintura"

Mecha diseña la prenda antes de realizarla ya que según el color y la medida de la tela se inspira para realizar diferentes tejidos para distintos usos. Tanto el chaleco como el chal premiados fueron planificados: el largo, el diseño, los colores. "En el taller estoy tranquila me pongo a tejer y el propio tejido cobra identidad" En estas obras aplica lo básico que ella ya sabía de su experiencia textil combinándolo con lo nuevo que aprendió que es el teñido en base a pigmentos vegetales y minerales. "No digo que lo que hago es arte porque al regalar o vender una prenda, al usarla se gasta, se deteriora, entonces pienso que es un producto artesanal"

Detrás de cada tejido de Mecha hay mucha trayectoria y experticia que lo sostiene, mucho estudio y aprendizaje. "Mi trabajo es como un hijo, al enseñarle a un alumno le dejas un pequeño legado, por eso me gusta dar clases" Para Mercedes presentarse al Premio Nacional de Artesanía fue una motivación ya que implicó el desafiar a sí misma.

"MI TRABAJO ES COMO UN HIJO, AL ENSEÑARLE A UN ALUMNO LE DEJÁS UN PEQUEÑO LEGADO..."

Mecha's inspiration springs from continually seeking her own identity, rethinking her origins, earth, and nature. "Coming back home, back to me, a new beginning, a new dawn".

Mercedes's workshop displays wools of different colours, plant-dyed. There are greens from broom, from eucalyptus, her colours going from dark green to the shiny yellow of the anacahuita. Also, pinks from certain flowers and shades of blue from mulberry trees.

"All these wools are dyed using natural pigments. I make them myself. The colours you obtain when you dip the wool into the dye are amazing."

Mecha designs the garment before making it, as the colour and size of the fabric will define her choices, accordingly. The waistcoat and shawl that obtained a Special Mention were planned: length, design, colour.

"In my workshop I feel relaxed. I start weaving, and soon the piece itself will take on an identity". For these garments she applied the expertise acquired as a textile worker combined with her new learning: dyeing from plant pigments and minerals. "I'm not saying that what I do is art, because when I give or sell a garment, I know that someone will wear it, and so inevitably it will deteriorate, so I think of my work as a handcraft."

Mecha's craft is sustained by her experience and expertise, as well as constant study and learning.

"My job is like raising a child, when you teach a student, you pass on a small legacy, that's why I love teaching." For Mercedes, entering for the National Craft Prize meant motivation, and, also, a self-imposed challenge.

"MY JOB IS LIKE RAISING A CHILD, WHEN YOU TEACH A STUDENT, YOU PASS ON A SMALL LEGACY..."

JONATHAN VELÁZQUEZ

A cuero crudo

Jonathan estuvo siempre vinculado al medio rural. Su familia es del campo y su padre aún se dedica a domar caballos. Desde niño su padre hacía trabajos en cuero y Jonathan fue testigo de su destreza. Por un tiempo estuvo desvinculado de los temas camperos hasta que empezaron los cursos de Guasquería en la Intendencia de Maldonado en el año 2005 y con 24 años, se anotó y aquellas vivencias volvieron a él al reencontrarse con el cuero. Empezó con el Prof. Puchalvert quien detectó enseguida que tenía mucha facilidad, aprendía rápido y le dedicaba tiempo.

Working raw leather

Jonathan has always been connected to country life. His family is from up country and his father is still breaking-in horses today. As a child, Jonathan was a witness of his father's skill as he watched him working with leather. For a time, his interests drifted away from rural subjects, until the Maldonado Municipality began offering courses on guasquería, a kind of leather-working using raw leather. This was in 2005, so at the age of 24, when he joined the classes, these reignited memories of leather. His first teacher, Professor Puchalvert, soon realised he had a gifted student, a quick learner who devoted time to his work.

Pieza A
- Rebenque
tejido a lezna

Piece A
- Awl-woven
riding crop

"ME IDENTIFICO MÁS
COMO GUASQUERO
QUE COMO ARTESANO"

"I FEEL I IDENTIFY MORE
CLOSELY WITH THE
GUASQUEROS THAN WITH
ARTISANS"

Guasca, del quechua waskha, significa "soga o tira de cuero utilizada para trabajos rurales". De esa palabra deriva guasquero, para designar a la persona que se dedica a trabajar el cuero crudo desde el minuto cero. Hay guasqueros que son una bendición para el oficio en Uruguay, porque tuvieron las ganas y la voluntad de abrirse y enseñar.

Jonathan era guarda de ómnibus de una línea que atraviesa el departamento de Maldonado. Empezó con la idea de hacer un curso para entretenerse y aprender algo nuevo, sin embargo sus trabajos se destacaban tanto que en poco tiempo de estudio y taller ya estaba exponiendo sus obras en la Expo Prado de la Rural, uno de los eventos ganaderos más importantes de la región, que se realiza todos los años en el mes de septiembre.

Llegó un momento en que tenía obras hechas y clientes, allí tuvo que optar por dejar su trabajo para dedicarse a tiempo completo a la guasquería. Sus compañeros lo desalentaron porque dejaba de recibir un buen sueldo para arriesgarse a vivir de la artesanía. Su familia lo apoyó en su decisión de dejar un trabajo fijo y dedicarse a ser artesano, hoy viven en la ciudad de Aiguá, Maldonado. Su esposa es maestra y lo alienta para que se dedique a hacer lo que verdaderamente le gusta. Tiene muchos trabajos por encargo. La gente ve sus obras, por ejemplo un cinto y se lo piden personalizado. Ha sido reconocido en exposiciones como la Fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó y en la Rural del Prado en Montevideo.

The specific raw-leather craft he was learning is called guasquería, after the term guasca, from the Quechua word waskha, meaning "rope or cord used for rural work", thus a "guasquero" is a person who works with raw leather from first to last, the end product. Some guasqueros have been a real blessing to preserving the craft in Uruguay because they were willing to open up about their craft and teach it.

Jonathan used to be a bus conductor in Maldonado, on a service which crosses the department. He began the course thinking it would amuse him while at the same learning something new. However, his work was so outstanding that only a short time later he was exhibiting at the Prado Agricultural Show in Montevideo, one of the most important rural events in the region which takes place every year in September.

The time came when he had works and customers, so he decided to leave his job and devote his time to working with raw leather. His friends advised against this as he would be giving up good wages for a risky undertaking, making a living as an artisan. But his family supported him in this decision, and today they live in Aiguá, in the department of Maldonado. His wife is a schoolteacher who encourages Jonathan to do what he really loves. A lot of his work is commissioned. People who see his work, a belt for example, might ask to have it personalised. He's been to various agricultural show-venues, such as the Gaucho Festivity in Tacuarembó and the Agricultural Show at the Prado in Montevideo.

Pieza B
– Llavero de
argolla antigua

Piece B
– Key-ring using
an antique ring

“LOS RECONOCIMIENTOS
VIENEN DE LA MANO DEL
ESFUERZO, DEL TRABAJO
Y DEL ESTUDIO”

“RECOGNITION GOES HAND
IN HAND WITH EFFORT,
WORK AND STUDY”

Participa de la exposición “País de guaqueros” en la que fue premiado en todas sus ediciones. “Los reconocimientos vienen de la mano del esfuerzo, del trabajo y del estudio.” Valora el diploma que recibió en el Premio Nacional de Artesanía ya que es un concurso en el que participan diversidad de artesanos con materias primas diversas y no solo guasqueros, por eso siente un desafío especial cuando prepara y diseña las obras que va a presentar ya que considera que deben tener un valor agregado de creatividad.

“Mi referente es Guzmán Puchalvert un guasquero de Mariscala de quien aprendo mucho aún”. La guasquería es uno de los oficios más tradicionales y antiguos de Uruguay, aunque muchos desconocen de qué se trata. El guasquero es una figura típica del Río de la Plata, aparece como un oficio ante la necesidad de reponer los aperos del caballo. Es un oficio que estuvo a punto de desaparecer hace unos 15 años ya que no se transmitía.

Para el Premio Nacional de Artesanía 2020 presentó dos obras muy especiales: un rebenque tejido con lezna, utilizando 80 tientos de potro en dos colores y el mango lo hizo trenzando 12 tientos. El llavero lo realizó en cuero crudo con 20 tientos de chivo, también tejido en dos colores destacando las costuras de borde. Estas obras merecieron una Mención Destacada.

He takes part in the exhibition “Guasquero Country”, winning prizes at every edition. Jonathan values the recognition he was awarded at the National Craft Prize, as many artisans using different materials enter for the Prize, and not just guasqueros using raw leather. This is the reason why he felt it was a challenge to prepare and design his work for the entry, because he believes each piece should display creativity as an added value.

“My mentor is Guzmán Puchalvert, a guasquero from Mariscala whom I’m still learning a lot from.”

Guasquería is one of the oldest and most traditional trades in Uruguay, although it is not very well-known. The guasquero is a typical River Plate character, whose trade was born out of the need to repair and replace horse saddles and other furnishings.

The trade was on the verge of disappearing some 15 years ago, because no-one was teaching it.

For the 2020 National Craft Prize, Jonathan entered two very special pieces: a riding crop woven with a stitching-awl using 80 metres of colt thong in two colours; for the handle he braided 12 thongs. The key ring in raw leather was made of 20 goat thongs, also in two colours to enhance the stitching on the edge. These pieces were awarded a Special Mention.

Rebenque y llavero
– a escala 1:1

Riding crop and key
– ring scale 1:1

Jonathan es profesor en los talleres de la Intendencia de Maldonado. Tiene alumnas mujeres entre su alumnado, en un oficio asociado a los varones. Sin embargo, entre los que aprenden con Jonathan hay la misma cantidad de mujeres que de hombres, lo que sin duda derriba un mito.

El trabajo de guasquería es siempre en cuero crudo, no se le agrega ningún producto. Se enmarca el cuero, se deja secar a la sombra, antes no había máquinas sobadoras, ahora son pocos los guasqueros que no tienen una. Los tientos son de caballo o de chivo. La inversión mayor que hace el artesano es el tiempo, por ejemplo un rebenque lleva más de una semana de trabajo.

Los premios y reconocimientos lo han ayudado a ser más conocido. Jonathan ya había obtenido menciones en el Premio Nacional de Artesanía en los años 2016 y 2017. Para divulgar y vender su trabajo Jonathan usa las redes sociales. Ha vendido a clientes extranjeros que se vinculan a través de sus redes sociales. Participó durante diez años en la Feria de Artesanos de la Plaza Artigas en Punta del Este, Maldonado, lo que le dio mucha experiencia en el trato con los clientes y para darse cuenta qué es lo que más gusta.

Hoy lo que más vende son riendas y pecheras para caballos, pero también productos urbanos: cintos, posa mates, llaveros, materas y pequeños objetos como pulsera entre otros. "Esto es un trabajo, por más que estés en tu casa, hay que dedicarle muchas horas, más de ocho horas diarias" Sus obras han llegado hasta Italia y Estados Unidos.

"ESTO ES UN TRABAJO, POR MÁS QUE ESTÉS EN TU CASA, HAY QUE DEDICARLE MUCHAS HORAS, MAS DE OCHO HORAS DIARIAS"

Jonathan teaches at the Maldonado Municipal Workshops. Some of his students are women, though the trade itself has always been associated with men. However, in Jonathan's classes there is an equal number of men and women, thus debunking the myth.

Guasquería work uses raw leather only, no other product is used. The hide is stretched out on a frame and left out to dry in the shade. There were no machines to knead the hide in the past, but most guasqueros own one today. The thongs are made of horse or goat leather.

An artisan's greatest investment is in time: for example, making a riding crop takes over a week.

"I feel I identify more closely with the guasqueros than with artisans." Prizes and other recognitions have helped Jonathan become more widely known. He had already been awarded mentions in the National Craft Prize in 2016 and 2017. Jonathan uses social media to promote and sell his work. Some of his customers are foreigners who have seen his work on social media. For ten years he was selling his work at the Plaza Artigas Handcraft Market in Punta del Este, Maldonado, which allowed him to interact with customers and get to know what they liked best.

Today he mainly sells reins and breast collars for horses, but also more urban ware: belts, holders for mate accessories, keyrings, and smaller objects such as bracelets. "This is a job, even if you stay at home, you've got to devote over eight hours a day to it." Jonathan's works have been sold in the U.S. and in Italy.

"THIS IS A JOB, EVEN IF YOU STAY AT HOME, YOU'VE GOT TO DEVOTE OVER EIGHT HOURS A DAY TO IT."

ADRIANA CRISTINA DUPONT BERTONI

Revalorizando el arte prehistórico

Adriana nació en el departamento de Paysandú. Fue criada en el campo, en Estación Porvenir a veinticinco kilómetros de la capital departamental.

Adriana reafirma: "la arquitectura y la arqueología son ejes guía de mi trabajo y fuentes de inspiración en el desarrollo de mi obra". Su primer acercamiento a la arqueología fue a través de hallazgos casuales de restos materiales encontrados por su padre cerca de su casa. Él le traía del campo antiguas boleadoras que se encontraban fácilmente en el suelo.

Revaluing prehistoric art

Adriana was born in the department of Paysandú. She was raised in the countryside, at a place known as Estación Porvenir, twenty-five kilometres away from the department capital.

Adriana has stated that "the guiding principles in my work, and the source of inspiration for its development, are architecture and archaeology". She encountered archaeology early on, through her father's chance findings of material remains near her home. He would bring her ancient boleadoras, used by the early inhabitants of the country to trip up the animals they were hunting, which were easy to come across lying around on the ground.

Cuenco
mortero
en arcilla

Clay
mortar
bowl

Hueco y
semillas
decorativas

Bowl and
decorative
seeds

**"TRABAJO LA FORMA Y LA
IMAGINO ENORME COMO SI
ESTUVIERA HACIENDO UNA
OBRA DE ARQUITECTURA EN
OTRA DIMENSIÓN, COMO
UNA MAQUETA"**

**"I WORK WITH A FORM
AND IMAGINE IT HUGE, AS
IF I WERE WORKING ON AN
ARCHITECTURAL PROJECT,
AND CONSTRUCTING A
SCALE MODEL"**

En un sitio cercano, doscientos años atrás había funcionado un saladero en cuyas ruinas era común hallar restos de azulejos de la época colonial de loza azul y blanca. Era frecuente el hallazgo de trozos de loza del SXVIII cada vez que araban la tierra, o encontrar placas de lo que para Adriana podrían haber pertenecido a un gran mamífero de la familia de los gliptodontes que habitaba la zona hace más de diez mil años, siendo parte de la megafauna característica del territorio que hoy se denomina Uruguay. Adriana recuerda haber tenido una caja en la que guardaba esos hallazgos que su padre le regalaba como un tesoro. En este contexto nace su vocación por la artesanía.

Luego de finalizar el bachillerato de arquitectura, cursó publicidad gráfica y finalmente se formó como ceramista en el Taller Municipal de Paysandú. "Trabajo la forma y la imagino enorme como si estuviera haciendo una obra de arquitectura en otra dimensión, como una maqueta" Cursó los cuatro años del Taller. Su referente fue el Profesor Alvar Colombo con quien aún continúa en contacto intercambiando ideas y saberes.

Ni bien culmina los cuatro años del Taller de cerámica el Profesor Colombo la convoca para dictar clases en el Taller. Para ella era muy pronto pasar de ser alumna a ser profesora, aun así, aceptó el desafío.

En 1979 formó su propio taller de cerámica. Hoy reparte su tiempo entre su taller, el taller de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Paysandú y enseñando en el Taller de Rehabilitación Psicosocial para pacientes psiquiátricos.

Also, pieces of blue and white colonial tile easily found among the two-hundred-year-old ruins of a salting plant, not far from their home. These bits of 18th century tiles were frequently dug up when ploughing the land, together with flat bones which Adriana thought belonged to one of the great mammals of the Glyptodon family which used to live in the area over ten thousand years ago. These were members of the megafauna living in the country now known as Uruguay. Adriana remembers keeping her father's gifts as treasures in a special box; she traces the origins of her vocation for handcrafting to these early gifts.

On completing her schooling with architecture as her main area of interest, she went on to study print advertising, after which she trained as a ceramist at the Municipal Workshop in Paysandú. "I work with a form and imagine it huge, as if I were working on an architectural project, and constructing a scale model".

She completed the four-year Workshop courses. Her main mentor was Professor Alvar Colombo with whom she still discusses ideas and learning. As soon as she completed the four workshop years, Professor Colombo offered her a teaching position in the Workshop. Despite feeling that she would be going from student to teacher too quickly, she nevertheless accepted the challenge.

In 1979 she started her own ceramics workshop. Today she divides her time between her own workshop, the Paysandú Department Cultural Area workshop, and teaching at the Psychosocial Rehabilitation Workshop for psychiatric patients.

Ganó dos becas de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) una de las cuales le permitió estudiar en Ecuador. Conocer ese país y sus ruinas Incas fue el paraíso para ella. Lo mismo le sucedió en Perú al conocer la ciudad de Cuzco.

Al Premio Nacional de Artesanía 2020 presentó dos obras, una Venus inspirada en las estatuillas femeninas del paleolítico superior que honraban la fecundidad; y un cuenco-mortero, de las cuales el mortero es el que gana la Mención Honorífica. Vincula su inspiración con los viajes por distintos escenarios arqueológicos donde se investiga la memoria de nuestra especie gracias a las huellas y a los restos materiales dejados por culturas pasadas, que hablan de aquellas culturas que las construyeron. "La obra que presenté la considero un vaso escultórico" Con el mortero Adriana quiso resignificar la importancia que el artefacto cuenco tuvo para los primeros humanos, ya que posibilitó no solo guardar o contener sino también transportar alimentos, bebidas, remedios, pudiendo llevarlos consigo. "Desde el inicio de la humanidad se fabrican cuencos. Todo ceramista hace cuencos." Honrar al cuenco, evento contenedor, todo lo que significó que "alguien" en el neolítico modelara una vasija de barro pasándola por el fuego descubre que se transforma en algo resistente.

"DESDE EL INICIO DE LA HUMANIDAD SE FABRICAN CUENCOS. TODO CERAMISTA HACE CUENCOS"

She obtained two scholarships from the Organization of American States (OAS), one which took her to Ecuador to further her studies. She says getting to know the country and its Inca ruins was paradise. And she felt the same in Peru when she was in Cuzco.

For the 2020 National Craft Prize she entered two works. One was a Venus figure inspired by the small female fertility statuettes of the Upper Palaeolithic; the other, a mortar bowl which was awarded an Honourable Mention. She was inspired by travelling to archaeological sites, delving into traces of our species through the material remains of past cultures which tell us about those societies of the past. "As I see it, the work I presented is a sculptured vessel." With the mortar bowl, Adriana sought to resignify the importance of these bowls for the first humans: they were used not only to store or contain, but they could also be filled with food, drink, medicine, and carried from one place to another.

"From the dawn of humanity people have made bowls. Every ceramicist makes bowls".

Her work recognises and honours this type of container, and the full significance of the moment when someone in the Neolithic Age gave shape to a clay vessel and, by firing it, discovered it could be transformed, made resistant.

"FROM THE DAWN OF HUMANITY PEOPLE HAVE MADE BOWLS. EVERY CERAMICIST MAKES BOWLS"

Detalle de textura
lograda con pasta de gres

Detail of texture obtained
from grès paste

Está elaborado con una pasta de gres fabricada por Adriana, compuesta por arcilla de la región ceramal a la ciudad de Sarandí del Yi, departamento de Durazno, a la que le agrega chamote – material granular obtenido de la molienda de ladrillos– también fabricado por Adriana. El chamote le confiere resistencia y reduce el encogimiento de la pasta, además de aportar a la estética de la pieza. Complementan la obra un grupo de "semillas" – elaboradas con arcilla coloreada con óxidos de hierro y manganeso – en el interior del cuenco, para significar la idea de contenedor de alimentos. Todas las pastas las elabora ella ya que investiga sobre su fabricación tratando de lograr distintas texturas con vermiculita, perlita, arena, etc.

En el taller de Adriana es recurrente la elaboración de cuencos. Concibe sus obras como esculturas, como vasos abiertos a recibir contenido. Los viajes son una fuente de aprendizaje permanente. Su visita a La Borne la impactó especialmente, pueblo de ceramistas al sur de París que se considera el centro europeo de la cerámica por sus grandes hornos a leña de alta temperatura.

"Nunca me atrapó el torno, trabajo todo a mano, modelando con tiras y planchas" En Casa de la Cultura de la Intendencia Municipal de Paysandú tiene un Grupo de Investigación que se dedica a indagar y experimentar desde hace años esmaltes de alta temperatura, esmaltes elaborados por ellos en base a fórmulas de otros ceramistas.

Sus obras se pueden ver en la Galería de Arte Acatrás en la calle Yacaré 1595 en Montevideo.

"NUNCA ME ATRAPÓ EL TORNO, TRABAJO TODO A MANO, MODELANDO CON TIRAS Y PLANCHAS"

Adriana's mortar bowl is made from the grès paste she made herself with the clay found near the city of Sarandí del Yi in Durazno, to which she adds chamote, or grog, which she makes by grinding brick. Grog strengthens the piece and reduces paste shrinkage, as well as aesthetically enhancing it. Within the bowl there is a group of "seeds" made of clay coloured with iron and magnesium oxide, to remind us of its uses as a container of foodstuffs. All the paste is made by Adriana herself, who researches the possibilities of obtaining a variety of textures using vermiculite, perlite, sand, among other materials.

Bowls are a regular production feature in Adriana's workshop. She thinks of her works as sculptures, as open vessels waiting to be filled. Travel is a continuous source of learning for Adriana. Visiting La Borne was especially important. The village of ceramists south of Paris is considered the ceramics centre of Europe because of its large high-temperature wood-fired kilns.

"I was never interested in using a potter's wheel. All my work is hand-crafted from strips and slabs of clay". For several years, the Cultural Centre of the Municipality of Paysandú's Research Group has been investigating and experimenting with high-temperature ceramic glaze. These glazes are produced by the group from formulas made by other ceramicists.

Adriana's work is on Instagram, at Adriana Dupont Bertoni, and at the Acatrás Art Gallery on Yacaré 1595 in Montevideo.

"I WAS NEVER INTERESTED IN USING A POTTER'S WHEEL. ALL MY WORK IS HAND-CRAFTED FROM STRIPS AND SLABS OF CLAY"

PABLO GONZALO GRILLO RAYMOND

Sentir la alegría de un niño jugando

Pablo se remonta al origen de la palabra joya. Su etimología despertó en él gratos recuerdos de su génesis como artesano. "Me regalaban juguetes y me encantaba, lo primero que hacía era desarmarlos y rearmarlos de otra manera" Él creía en ese entonces que no iba a encontrar ninguna profesión que le permitiera seguir disfrutando de lo que más le gustaba hacer de niño. Hoy Pablo es joyero. Y sigue haciendo lo que hacía de niño.

The joy of a child's play

Pablo is interested in the origins of the word jewel, and how these reminded him of his first steps as a craftsman. "I loved it when they gave me toys. I immediately took them apart and assembled them again, in a different way." Back then, he didn't think there could be a profession that would allow him to continue doing what he most loved doing as a child. Today, Pablo has found such a profession: he is a jeweller.

Anillos
– realizados con
cucharas de plata

Rings
– made
from silver spoons

Pieza A
– Anillo en plata y
pétalos en avalón

Piece A
– Silver ring with
Avalon petals

"A un tenedor de plata, por ejemplo, lo transformo en un anillo. Desarmo los cubiertos y hago otra cosa. Y estoy haciendo lo mismo que cuando era niño. Por eso digo que yo juego. Desarmo el tenedor que es la base material y armo un anillo".

Este relato suyo parece el cierre de un círculo mágico ya que uno de los orígenes de la palabra joya viene del antiguo francés *joie* cuyo significado era "que da gozo / alegría". También en su forma latina el origen de la palabra joya *iocus* significa "juego". El verbo *iocar* es jugar. Ciertas formas como *iocal* significan "amuleto o juguete" de allí nace el vocablo joya que el latín regala al castellano. *Iocalis* se traduce como que "da alegría".

Se puede afirmar que la palabra "joya" se refiere a eso que da tanta alegría como la que siente un niño al jugar con juguetes. "Nunca hubiera pensado que lo que más me gustaba hacer de niño sería mi profesión" – y que siguiera dándole tanta satisfacción como antes.

"I can make a ring out of a silver fork. I take apart cutlery to make other things. Still doing the same I did as a child. That's why I say I play. I disassemble the fork, the material basis, and put together a ring."

With this telling of his craft we come full circle, since the word joya, or jewel, can be traced back to the old French *joie*, meaning "joy-giving".

In Latin, various forms such as *iocus* or *iocor*, *iocal* and *iocalis* mean "game", "play", but also "amulet", "toy" and, again, "joy-giving". We can therefore say that a jewel is that which gives as much joy as a child feels when they are playing. "I could have never anticipated that would become my profession", says Pablo. And it keeps giving him the same satisfaction.

"NUNCA HUBIERA PENSADO
QUE LO QUE MÁS ME
GUSTABA HACER DE NIÑO
SERÍA MI PROFESIÓN"

"I COULD HAVE NEVER
ANTICIPATED THAT WOULD
BECOME MY PROFESSION"

"ARTESANO ME CONSIDERO
DE TODA LA VIDA, NACÍ
CON ESO"

"I THINK OF MYSELF AS A
LIFELONG CRAFTSMAN. I
WAS BORN INTO THE CRAFT"

Su madre era tejedora y Pablo admiraba su increíble manualidad ya que hacía lo que quería con las agujas. "Vengo de una familia humilde" – su primera patineta se la fabricó él mismo con una tabla de encofrado de obra y cuatro rulemanes que pidió en un taller mecánico del barrio. Pablo nació y vivió en la ciudad de Canelones. En joyería es autodidacta. "Artesano me considero de toda la vida, nací con eso"

En el año 1989, a sus 14 años fue a una ferretería y se compró una pinza, masilla epoxi y alambre. Así fue como empezó a hacer colgantes y caravanas. En la década de 1980 en Canelones comenzó a realizarse anualmente la feria Ronda de Participación Estudiantil en la que Pablo participó con éxito y dejó su impronta en él. Viajó a Montevideo y fue a la Casa Municipal de la Cultura en la zona del Prado a estudiar Historia del Arte, pero no había cupos. Sin embargo, sí los había para el Curso de Fotografía. Y así fue como la fotografía descubrió a Pablo. Hizo más de 15 exposiciones de fotografía, con historias que él deseaba contar en 20 fotos.

En el año 2000 se propuso formarse en Joyería y estudiar en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Figari, pero increíblemente al mismo tiempo lo invitan a integrar un grupo de teatro. Varios amigos de Canelones crearon el grupo de teatro negro Bosquimanos Koryak.

His mother was a knitter: Pablo admired her incredible dexterity and how she literally could do whatever she wanted with her knitting needles. "I come from a poor family." His first skateboard was self-made. He made it with a plank of formwork timber and four bearings he got from a local mechanic's shop. Pablo was born and bred in the city of Canelones, Uruguay. He taught himself his jeweller-making skills.

"I think of myself as a lifelong craftsman. I was born into the craft." In 1989, at age 14, he bought a plier, some epoxy resin and a length of wire, and started to make pendants and earrings right away. At the time, Pablo successfully took part in the recently created Student Participation Round fair, and this left a mark in him. After that, Pablo tried to enrol in the History course offered by Montevideo's Local Government at the Prado Cultural Centre, but they were out of places, so he went into a Photography course instead. That was how photography discovered Pablo. Over the years, he would present over 15 photography exhibitions, in which he told stories in 20 photographs.

In the year 2000, he decided to pursue an education in jewellery at the Pedro Figari Arts and Crafts School, but incredibly enough, when he was about to do it, he was invited to be part of Bosquimanos Koryak, a black light theatre troupe created by some of his friends from Canelones.

Pieza B
– Anillo en plata
y pétalos en plata

Piece B
– Silver ring with
silver petals

La inspiración para la pieza premiada fue una flor autóctona, la flor del guayabo. A partir de una cuchara de plata nació este anillo. En él Pablo representa con piedras turquesa y filamentos de plata el aparato reproductor de la planta en el centro de la flor bien protegido por sus cuatro pétalos de plata. La idea de representar estambres y anteras trae consigo la capacidad de las flores que luego de fecundadas serán fruto y finalmente semillas que volverán a florecer.

Imposible no conectar este vital proceso de continuidad de una especie con las palabras de Pablo: “Yo me voy a ir en un momento pero quedarán miles y miles de anillos que yo fabriqué” y andan por el mundo. De alguna forma son su continuación, su permanencia.

Pablo admira las flores. Tiene un jardín con todo tipo de plantas y flores. Les toma fotos, su belleza lo atrapa en un deseo de inmortalizarlas y así lo hace convirtiéndolas en joyas.

Durante su destacada trayectoria ha sido premiado en varias ocasiones. En el año 2019 recibió una Mención Honorífica en el Premio Nacional de Artesanía.

Sus obras se pueden ver y adquirir en el Mercado de los Artesanos en Plaza Cagancha N°1365 y en la Feria Ideas+ que se realiza todos los años en la Plaza Florencio Sánchez del Parque Rodó en Montevideo.

“YO ME VOY A IR EN UN
MOMENTO PERO QUEDARÁN
MILES Y MILES DE ANILLOS
QUE YO FABRIQUÉ”

The inspiration for this piece was the flower of a local shrub, the guayabo.: it is a ring borne out of a silver spoon. Using turquoise stone and silver filaments, Pablo represented the plant's reproductive organs in the centre of the flower, well protected by four silver petals. The stamens and anthers suggest a flower's ability to become a fruit upon being fertilised, and end up as seeds which one day will in turn bloom.

It is impossible not to be reminded of Pablo's words: "One day, I will be gone, but my rings will remain, by the thousands." These rings are now out there, have been given to the world. Through them, Pablo's life endures and persists.

Pablo loves flowers: he's got a garden with all kinds. Captivated by their beauty, he takes pictures of them, in an attempt at making them immortal. That is what he does with his jewels.

He has received various prizes over the course of his successful career. In the 2019 edition of the National Craft Prize, he obtained an Honourable Mention.

His work can be seen and purchased at Mercado de los Artesanos, Plaza Cagancha 1365, and at the Ideas+ Fair which takes place every year on Florencio Sánchez Square in Montevideo's Rodó Park.

“ONE DAY, I WILL BE
GONE, BUT MY RINGS
WILL REMAIN, BY THE
THOUSANDS”

SILVIA DE LA BARRERA SILVEIRA

Ver para crear

Silvia De la Barrera sostiene que cada artista, cada artesano — para ella los límites entre artista y artesano son difusos, no están tan demarcados sino que son conceptos que se mezclan — tiene una forma diferente y única de trabajar por eso le gusta que se pueda entrar a su taller, que aunque parezca un lugar caótico no lo es. Ese caos encierra un orden.

Seeing is creating

According to Silvia De la Barrera, each artist, each artisan — she doesn't think there is a clear line separating the two concepts, which are often intertwined — has their own unique way of working. This is why she enjoys people coming into her workshop, chaotic only in appearance: a chaos concealing an order.

Collar
– Realizado con
wrapping circular

Necklace
– Made with
circular wrapping

Silvia vive en la ciudad de Rivera, viene de una familia de muchas mujeres, y por tanto el tema de género influyó en su vocación. Su infancia transcurrió entre mujeres de una generación anterior, de las que cosían, bordaban, hacían tejidos, cocinaban, diseñaban, decoraban, entre otras responsabilidades. Y ella creció en ese entorno rodeada de creatividad y de "hacer con las manos".

Muy joven realizó un curso de diseño técnico en Montevideo en la UTU (en ese entonces Universidad de Trabajo del Uruguay). Luego de casada se fue a vivir a Porto Alegre, Brasil, e hizo la Escuela de Arte en la Universidad de Río Grande Del Sur y así se fue comprometiendo con la temática textil. Esta es la génesis primitiva de esta obra que presenta al Premio Nacional de Artesanía en el año 2020, que es en realidad una pieza única ya que no hay forma de que se repitan sus obras.

"Cuando me encontré con la técnica del wrapping circular –o envoltura enrollada– que aplicó sobre argollitas hice millones, de todos los colores, enhebradas, cosidas, más pequeñas o más grandes"

Silvia lives in the city of Rivera and comes from a family of many women, so gender made a strong influence on her vocation. She spent her childhood surrounded by women of past generations, the kind that were always sewing, embroidering, knitting, cooking, designing, decorating, among other tasks. She grew up in that environment full of creativity and hand-making.

At a very young age, she did a technical drawing course at the Polytechnic University in Montevideo. After she married, she moved to the city of Porto Alegre in Brazil, where she attended the School of the Arts at Rio Grande do Sul University. That was how she became involved with textiles.

Those were the very early beginnings behind this work submitted to the 2020 edition of the National Craft Prize, a unique piece, since after all, there would be no way to make again any of her works.

"When I came across the circular wrapping technique, I used it on little rings, which I made by the millions, in every possible colour, threaded, sawn, larger and smaller."

"CUANDO ME ENCONTRÉ
CON LA TÉCNICA DEL
WRAPPING CIRCULAR QUE
APLICO SOBRE ARGOLLITAS
HICE MILLONES, DE TODOS
LOS COLORES, ENHEBRADAS,
COSIDAS, MÁS PEQUEÑAS O
MÁS GRANDES"

"WHEN I CAME ACROSS
THE CIRCULAR WRAPPING
TECHNIQUE, I USED IT ON
LITTLE RINGS, WHICH I
MADE BY THE MILLIONS, IN
EVERY POSSIBLE COLOUR,
THREADED, SAWN, LARGER
AND SMALLER"

Collar
– Proporción sobre maniquí

Necklace
– Displayed on a mannequin

"LA OBSERVACIÓN ES UNO
DE LOS COMBUSTIBLES
PARA CREAR Y EL OTRO
ES EL HACER"

"TO LOOK IS ONE OF THE
SOURCES OF CREATION.
THE OTHER IS TO MAKE"

El uso de la técnica del "wrapping circular" le permitió obtener formas orgánicas y resultados diversos. Para la joya que presentó a este Premio Nacional de Artesanía 2020 y que mereció la Mención Honorífica, su desafío fue trabajar con monocromía y acumulación de un mismo elemento, a esos elementos les intercaló discos de plata que le aportan brillo a la obra final.

Ambos elementos: cuentas de wrapping, discos de plata, enhebrados en cinta de gross, devienen en un collar para usar en una o más vueltas que Silvia bautizó con el nombre de "Mar de hilos — Rojo"

Lo que aparece en el collar es la forma más primaria de organizar lo que ya tenía acumulado. Y lo fue organizando por colores por tamaños y así ordenados de esa forma ya es un collar. "Son construcciones, descubrimientos y deconstrucciones que se dan con el ejercicio constante de la técnica que uno descubre y se anima a elaborar"

Silvia sostiene que hay dos cosas fundamentales en el momento de la inspiración para crear, que son el combustible para cualquier creación. Primero la mirada: "lo que te lleva a crear algo nuevo son aquellas cosas que ves de lejos, que te sorprenden, y al acercarte ves que es otra cosa diferente a la que vista antes". Luego, la segunda cosa fundamental es ponerse a trabajar con las manos y construir aquello que imaginó y está en su mente. "La observación es uno de los combustibles para crear y el otro es el hacer"

The circular wrapping technique allowed her to obtain organic shapes and a variety of results. In the case of the jewel she submitted to this edition of the National Craft Prize, for which she has been awarded an Honourable Mention, she set herself the challenge of working in monochrome and by accumulation of one single element. Silver discs were added in between to lend glow to the finished work.

So, alternating wrap beads and silver discs threaded onto a grosgrain ribbon became a necklace, to be worn as one or more strands, which Silvia named "See of threads — Red".

Following the most primary way to organise what she had accumulated, by colour and size, she obtained a necklace as a final result.

"By constantly practising a technique you have discovered and dared to elaborate, constructions, discoveries and deconstructions appear."

According to Silvia, there are two fundamental factors at the time of creation that serve as fuel for inspiration. First, looking: "you are led to create something by the surprising things you see from afar, which turn out to be so different on close inspection". Second, working: to start to work with her hands and build what she imagined and has on her mind.

"To look is one of the sources of creation. The other is to make."

Detalle de
discos en plata
y bordado

Detail of silver
discs and
embroidery

Ese es el wrapping circular, esas argollitas están envueltas en hilo de bordar de algodón opaco, con discos de plata intercalados. Silvia siempre hizo collares, el objeto collar le parece encantador, aunque se diversifica a realizar otros objetos siempre termina haciendo collares. Siempre diferentes, grandes, largos, pectorales, algunos que no son para usar sino que son como adornos de pared.

Al observar que tenía muchos cuentas de wrapping rojas (trabaja con el mismo color por etapas o épocas: a veces usa mucho negro, otras verde, o amarillos, etc.) con un amigo –que se propuso a ayudarla a trabajar la plata– decidió elaborar el collar sumándole ese metal que lo iba a jerarquizar ya que el observador, para darle carácter de joya necesita que el producto tenga metales nobles.

En Rivera hay una temporada en que los árboles Ibirapitã–que se encuentran frecuentemente en esa ciudad– tapizan las calles de pétalos de flores amarillas, eso para ella es una inspiración y a partir de allí imagina crear algo con ese color, combinarlo con otro. No carga a los colores con significado sino lo más importante es que le tiene que gustar el resultado y la calidad de la obra terminada. Silvia piensa en el collar como un objeto.

Se define como artesana. Le roba tiempo a la empresa familiar en la que trabaja para dedicarse y concentrarse en su taller que queda al lado. La artesanía no es su sustento. “Yo soy feliz con un hilo y una aguja” Las redes han ayudado sobre todo en la pandemia a divulgar su obra ya que han posibilitado su venta a clientes extranjeros.

That is the circular wrapping: the little rings are enveloped in matte embroidery cotton, and alternated with silver discs. Silvia has always been fond of making necklaces: she thinks they are charming objects. She has diversified into other objects but finds herself repeatedly returning to necklace-making — all of them different: large-sized, long, pectorals, even some that are not meant to be worn but rather hung on the wall as an ornament.

Silvia goes through periods where she works on the same colour: at times it may be black, at other times green, or shades of yellow. So she noticed she had a large number of red wrap beads, and decided to accept a friend’s offer to help her work in silver to make a necklace. That way, the piece would be elevated in the eyes of the beholder, who often thinks it is noble metals that give an object its jewel status.

There is a season in Rivera when the ubiquitous ibirapitã trees pave the streets with yellow flowers. That is a source of inspiration, and it is from there that she envisions a creation in that colour. She is not interested in burdening a colour with significance: the most important thing is that she must like the result and be satisfied with the quality of the finished piece. Silvia conceives the necklace as an object.

Silvia describes herself as an artisan. To concentrate on her craft, she steals away from the family business where she works and into her workshop next door. Her craft is not her livelihood. “Needle and thread is bliss to me.” Social media has helped Silvia propagate her work and find customers abroad, especially during the pandemic.

MARÍA CECILIA PAGLIARI CAIRELLO

Crecer

María Cecilia nació en la ciudad de Montevideo hace 45 años. Recuerda con afecto que toda su vida le gustó jugar con barro. Su casa familiar estaba alejada del centro de la ciudad y en frente había un campo que cuando llovía se llenaba de charcos. "Jugábamos con barro en los charcos, lo amasábamos, jugábamos con renacuajos y nos divertíamos mucho" Recuerda que la televisión comenzaba a emitir su programación por la tarde, lo que implicaba que había más tiempo para jugar, en las vacaciones o al volver de la escuela.

Growing up

María Cecilia was born in Montevideo 45 years ago. She has fond memories of playing with mud, going back to her earliest years. Her family home was far from the city centre and the field across the road was covered with puddles on rainy days. "We used to play with mud around the puddles, we kneaded it, we played with tadpoles and had a great time." Back then, TV started well into the afternoon, so there was more time to play after school, as well as during the holidays.

Pieza A
– Vasija en
cerámica
"geométrica"

Piece A
– Ceramic pot
"Geometric"

Pieza B
– Vasija en
cerámica
"envolvente"

Piece B
– Ceramic pot
"enveloping"

Ella y sus amigos jugaban al aire libre, con los elementos naturales que les ofrecía el entorno estimulando su creatividad e imaginación. Cecilia recuerda que tenían una vecina en el barrio que era dibujante. Rememora que cuando ella y su hermano tenían alrededor de ocho o nueve años, la señora fue a su casa y les brindó un taller en el que aprendieron a realizar murales pequeños en yeso. Primero les leyó un cuento y luego les pidió que reflejaran en moldes de yeso, algo que les hubiera llamado la atención del relato. A Cecilia le quedó grabado ese día. De ahí en adelante supo que lo suyo era expresarse construyendo, pintando, ensuciándose las manos ya que ese día se sintió feliz.

"Cuando cursaba cuarto de liceo ya hacía almohadones que le vendía a mis compañeros" Al terminar cuarto año de liceo intentó hacer Quinto año de Bachillerato en la diversificación Biológica, pero enseguida se dio cuenta que no era su camino. "Yo necesitaba hacer algo con mis manos. Me di cuenta que lo mío iba por el lado del arte" Habló con sus padres y después de muchos conflictos ellos aceptaron que dejara el bachillerato y permitieron que se inscribiera en la Universidad del Trabajo del Uruguay y así lo hizo.

Cecilia and her friends played outdoors. The environment provided plenty of natural materials to engage their creativity and imagination. Not far from her house lived a draughtswoman. One day —Cecilia and her brother must have been eight or nine years old — she visited them and gave them a sort of workshop, teaching them to make small murals in plaster: after reading them a story, she asked them to represent in plaster moulds something that had caught their attention in the tale. Cecilia still has vivid memories of that day in which she discovered that her vocation was to express herself by building, painting, and getting her hands dirty. That day she had been happy.

"By the time I was in fourth year of secondary school, I was already making cushions for my classmates." After finishing fourth year, she tried to do fifth year, with a focus on biology, but she immediately realised that was not her true path. "I needed to do something with my hands. I could see clearly that art was my thing." After a conversation with her parents, and many grievances, she brought them around to the idea that she would leave secondary school and enrol at Uruguay's Polytechnic University.

**"YO NECESITABA HACER
ALGO CON MIS MANOS. ME
DI CUENTA QUE LO MÍO IBA
POR EL LADO DEL ARTE"**

**"I NEEDED TO DO
SOMETHING WITH MY
HANDS. I COULD SEE
CLEARLY THAT ART WAS MY
THING"**

"A LOS 17 AÑOS ENTRE
EN EL MERCADO DE LOS
ARTESANOS, FUE LA MAYOR
FELICIDAD DE MI VIDA QUE
ME HUBIERAN ACEPTADO"

"AT AGE 17, I WAS
ADMITTED INTO THE
MERCADO DE LOS
ARTESANOS. IT WAS THE
GREATEST JOY OF MY LIFE"

En la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari de UTU cursó Dibujo y Pintura. "Nunca me había sentido tan realizada. Había encontrado mi lugar" Tuvo grandes docentes como el Profesor Raúl Rial, pintor de la escuela de Torres García, y el artista plástico Tabaré Hontou quien fue su profesor de Formas. Ambos se convirtieron en referentes para Cecilia quien aún guarda apuntes y notas de sus docentes predilectos.

"A los 17 años entré en el Mercado de los Artesanos, fue la mayor felicidad de mi vida que me hubieran aceptado" El Mercado de los Artesanos marcó un hito en la historia de la artesanía uruguaya. Fue creado por un grupo de artesanos y artesanas de todas las edades y disciplinas artesanales que se asociaron con la idea de tener un espacio propio para ofrecer sus obras en una Feria techada. En diciembre de 1982 se inaugura al público el local de exposición y venta de artesanías "Mercado de los Artesanos" en Plaza Cagancha 1365 de la ciudad de Montevideo, que hasta la fecha mantiene su éxito, habiéndose convertido en un lugar ineludible para visitar al llegar a la ciudad de Montevideo.

"Entré al Mercado de los Artesanos haciendo muñequitos de arpillera, los hacía en distintas posturas, vestidos diferentes unos de otros, y así ellos contaban historias" Cecilia, al ser parte del Mercado de los Artesanos continuó con su inquietud y avidez de aprender otras disciplinas artesanales.

She did drawing and painting courses at the Pedro Figari Arts and Crafts School. "I had never felt so complete. I had found my place."

Cecilia had great teachers, among them painter Raúl Rial, a member of the Torres García school, and visual artist Tabaré Hontou, who taught her Form and Shape. Both of them became role models for Cecilia, and she still treasures the notes she took in their courses.

"At age 17, I was admitted into the Mercado de los Artesanos. It was the greatest joy of my life."

The Mercado de los Artesanos was a milestone in the history of Uruguayan crafts. Created by a group of craftspeople of all ages and working in all types of craft disciplines brought together by the idea to have their own indoor market-like shop to display and sell their works. The Mercado, located at Plaza Cagancha 1365, was opened to the public in December 1982 and still remains a success and a go-to place for visitors.

"I was admitted into the Mercado with the little dolls I was making out of hessian, in various postures and dressed differently, so that they would tell a story."

As a member of the Mercado, Cecilia was always restless and an avid learner of new craft disciplines.

Detalle
superior
de vasija
envolvente

Detail:
Top of
enveloping
ceramic pot

Ambas vasijas
presentadas

Both pots
presented

"Estudié en el taller de cerámica del Mercado de los Artesanos con Beatriz Cabezas y Mariana Soler que fueron mis maestras" El Mercado de los Artesanos la vio crecer: desde los muñecos de arpillera con los que entró a ser parte, pasando por esculturas en cemento portland hasta las elaboradas obras en cerámica de hoy. "El Mercado siguió todo mi periplo, allí transcurrió mi historia de crecimiento como artista y también como persona" En el año 1994 egresó de la Escuela Dr. Pedro Figari con la especialización en Dibujo y Pintura. "Me di cuenta que de la venta de mis cuadros no podía vivir. Comercialmente era imposible"

En el año 1995 decidió volver a la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari para estudiar cerámica. No pudo culminar sus estudios de cerámica ya que en 1997 quedó embarazada y nació su primer hijo. Ese paréntesis en sus estudios no impidió que ella continuara trabajando en cerámica y experimentando, intercambiando con otros ceramistas.

Hoy en día su taller es su templo, en él crea todo: pasta, esmaltes, formas, y cada una de sus piezas de cerámica. En él también brinda talleres de cerámica a varios y variados grupos de alumnos y alumnas. Las vasijas, los jarrones, como las llama Cecilia, son piezas únicas, según ella son de esas piezas que se pueden hacer solamente una vez y nunca más se vuelven a repetir aunque ella los quisiera volver a hacer intencionalmente. Cecilia comercializa sus productos en el Mercado de los Artesanos en la Plaza Cagancha de Montevideo y en la Feria Ideas + que se realiza durante el mes de diciembre en la Plaza Florencio Sánchez ubicada en el Parque Rodó de la ciudad de Montevideo.

"EL MERCADO SIGUIÓ
TODO MI PERIPLO,
ALLÍ TRANSCURRIÓ MI
HISTORIA DE CRECIMIENTO
COMO ARTÍSTA Y TAMBIÉN
COMO PERSONA"

"I studied at the pottery workshop of Mercado de los Artesanos under my teachers and mentors Beatriz Cabezas and Mariana Soler." The Mercado witnessed Cecilia's growth, from the hessian dolls that saw her in, to her Portland cement sculptures and today's elaborate pottery pieces. "My entire journey can be traced around the Mercado. That's where my growth as an artist and as a person took place." In 1994, Cecilia graduated from the Pedro Figari School with a major in Drawing and Painting. "I came to realise that I couldn't make a living from selling my paintings. It was commercially not viable."

She returned to the Pedro Figari School in 1995 to learn pottery-making. She couldn't graduate because in 1997 she became pregnant with her first child, but that gap in her studies did not prevent her from keeping at her pottery and experimenting, exchanging experiences with her peers.

Today, her workshop is her temple. It is there that she creates all her work: clays, glazes, shapes, and each of her pottery pieces. She also offers pottery workshops to a variety of students from there. Her vessels, or jarrones, as Cecilia calls them, are unique pieces. She explains they are pieces that can be made only once, and she couldn't make them again, even if she tried. Cecilia's works can be purchased at Mercado de los Artesanos on Plaza Cagancha, and at the Ideas+ Fair which takes place every December on Florencio Sánchez Square in Montevideo's Rodó Park.

"MY ENTIRE JOURNEY CAN
BE TRACED AROUND THE
MERCADO. THAT'S WHERE
MY GROWTH AS AN ARTIST
AND AS A PERSON TOOK
PLACE"

CARLOS ENRICO LIMA GONZÁLEZ

El secreto para ser feliz

Carlos Enrico tiene 34 años. Su primera exposición de dibujo y pintura la realizó en el año 2011 a los 24 años. En ese momento se dio cuenta que dedicarse al arte era un camino sin retorno.

Su padre era artesano. Su placer por el arte surge de niño, siempre yendo a talleres de plástica, de cerámica, siempre con la necesidad de crear. "En mi adolescencia decidí estudiar arquitectura entendiendo la arquitectura como una forma de hacer escultura"

The Secret of Happiness

Carlos Enrico is 34 years old. In 2011 he held his first drawing and painting exhibition, aged 24.

It was there that he realised that for him, art would be a journey with no going back.

His father was an artisan. From childhood, Carlos took pleasure in art, going to art and ceramics workshops, always feeling the urge to create. "As a teenager I decided to study architecture, because I understood architecture as a form of sculpture."

Cajas secretas
– en madera y
hierro

Secret Boxes
– Wood and
iron

“EMPECÉ COMO JUGANDO EN SU TALLER, A MANEJAR MÁQUINAS GRANDES DE CARPINTERÍA, MARCELO ES MI AMIGO, NOS CONOCEMOS DESDE EL LICEO”

“IT ALL BEGAN AS I PLAYED AROUND IN HIS WORKSHOP, LEARNING TO USE LARGE CARPENTRY MACHINES. MARCELO IS MY FRIEND; WE’VE KNOWN ONE ANOTHER SINCE SECONDARY SCHOOL”

Cursó la carrera de Arquitectura por cuatro años, momento en que descubrió que ese no era su único camino. En el 2007 comenzó a trabajar como aprendiz en un taller de artesanía junto a un amigo de su padre, el artista plástico Enrique Moalli. Allí se le abrió las puertas del mundo artístico como camino.

Si bien su mayor placer lo obtenía al pintar y dibujar, en el año 2014 comenzó a trabajar con Marcelo Salazar un destacado artista uruguayo de una calidad muy refinada que talla y esculpe en madera, fue entonces cuando Enrico comenzó a apasionarse con la escultura en madera. “Empecé como jugando en su taller, a manejar máquinas grandes de carpintería, Marcelo es mi amigo, nos conocemos desde el liceo”

En el año 2015 unieron fuerzas y desarrollaron una línea de artesanía artística. Enrico comenzó haciendo peces, animalitos, barquitos, juguetes y adornos pequeños en principio como un juego con las formas en madera. Sus referentes son, entre otros, los pintores Joaquín Torres García y Pablo Picasso, artistas que se atrevieron a jugar con los colores y las formas.

“En 2019 hice dos búhos, eran la deconstrucción de un volumen macizo que lo fui cortando y vaciando para generar una especie de portaobjetos”. Esas dos obras las presentó al Premio Nacional obteniendo una Mención Honorífica en 2019.

After four years studying Architecture at university, he discovered that for him, that was not the only road. In 2007 he began working as an apprentice to his father’s friend, the artist Enrique Moalli, at his arts and crafts workshop. There, the doors to the world of art opened wide, and he found his path.

Although his greatest pleasure came from drawing and painting, in 2014 he began working with Marcelo Salazar, a distinguished Uruguayan artist known for the refined quality of his wood carvings and sculptures. It was then that Enrico became passionately involved in wood sculpting. “It all began as I played around in his workshop, learning to use large carpentry machines. Marcelo is my friend; we’ve known one another since secondary school.”

In 2015 they joined forces and developed a line of artistic handcrafts. Enrico began making small animals, fish, boats, toys, and small ornaments, at first, as a way of playing with wooden shapes. Enrico’s role models are, among others, painters Joaquín Torres García and Pablo Picasso, artists who dared to play around with colour and form. “In 2019 I made two owls. They were deconstructed from a solid piece I whittled and hollowed out, to make a kind of object holder.” The two owls were entries for the 2019 National Craft Prize where they obtained an Honourable Mention.

**"A TODOS LOS ARTESANOS
NOS PUSO CONTRA LA
PARED PROFESIONALMENTE,
SE CORTARON LAS VENTAS
Y TODO EL MOVIMIENTO"**

**"ALL ARTISANS WERE
PUSHED AGAINST A
WALL, PROFESSIONALLY
SPEAKING. ALL SALES, ALL
POSSIBILITIES, CAME TO
A STANDSTILL"**

Las "Cajas secretas", las obras que presentó en esta oportunidad, tienen también la lógica de la deconstrucción. Están hechas con madera de pinotea de una viga de una casa antigua de Montevideo. Ese tipo de viga tiene muchísimos años y muchísima historia; algunas venían desde Canadá. Tiene más de cien años esa madera de un árbol que quizá llegó a Montevideo como material de construcción, fue parte de una casa, luego fue desechada y un artista, Enrico, la rescató. "A todos los artesanos nos puso contra la pared profesionalmente, se cortaron las ventas y todo el movimiento"

En la obra presentada al Premio Nacional de Artesanía 2020, Enrico vincula el proceso de la caja con la pandemia: con clavos reciclados intenta representar al virus, pero a través de una madera que proviene de una casa, la deconstruye y simula que de esa casa – caja salen pájaros, representando el sentir de la gente que necesitaba salir, no quedar encerrada, romper la caja.

"Necesité representar eso, generar levedad de algo macizo, romperlo, ver que se transformaba en caja, buscando un concepto estético visual, no solamente un coronavirus en madera". Con pulidos que pudieran mostrar la madera y su nobleza, con clavos recuperados de obras de construcción y doblados, buscando mostrar la dureza propia de la pinotea.

The "Secret Boxes" he entered this time also follow the idea of deconstruction. They are made from pinotea, or pitch pine, roof beams taken from an old Montevideo house. This type of beam is very ancient and full of history, some having come from Canada. The wood used, then, comes from a tree which may have arrived in Montevideo for construction use, became part of a house, later discarded, and finally saved by an artist, Enrico.

"All artisans were pushed against a wall, professionally speaking. All sales, all possibilities, came to a standstill".

In the piece entered for the 2020 National Craft Prize, Enrico links the process it took to make the box with the pandemic. Recycled nails recall the virus, but by using wood taken from the structure of a house, Enrico deconstructs the idea, and simulates birds emerging from the box/house, thus representing the people who needed to get out, not locked down, people who needed to break the box. "I needed to show this, to make something solid lighter; to break it; to see it turning into a box. I sought a visual aesthetic concept, not just coronavirus in wood." He polished the wood in different ways, to enhance its nobility; the nails were taken from construction sites and bent, to show the inherent hardness of pitch pine.

Detalle de
"pájaro"

Detail of
wooden bird

"Estas piezas las concebí más como esculturas. Son las únicas que hice. La inspiración nace de la pandemia" Las piezas presentadas son conceptuales, hablan de la libertad, pero no como un concepto lineal, sino sugerido. La misma intención tiene al enseñar en su taller: abrir la posibilidad de la expresión en libertad.

"Me ha pasado que hago un barco y me pregunten si es un elefante, lo vuelvo a mirar y veo al elefante" Aparece lo que uno puede o quiere ver con su propia sensibilidad. No le interesa determinar, dirigir todo. La madera es un material muy noble, se puede combinar con hierro, tela, cuero, se puede vincular con otros materiales, es por eso que la elige para expresarse con sus obras. Carlos Enrico ha obtenido varias menciones y reconocimientos. "La felicidad de que tu trabajo de tantos años se comience a reconocer"

Insiste en que el camino del arte y de la artesanía es un camino que se recorre de por vida. En ese camino es importante llegar a metas que motiven a seguir creando. Básicamente es producto de muchísimo trabajo y estudio. "También el error que produce infelicidad es la puerta para mejorar, cambiar e intentar hacer algo diferente" El camino artístico no es lineal, muchas cosas se van sumando a ese camino, al oficio, a la sensibilidad, a la creatividad. "A veces uno no quiere desprenderse de sus obras" pero reconoce que por otra parte es bueno que esa pieza se conecte con alguien más y escriba su propia historia.

El tipo de objeto que intenta realizar es el que pueda perdurar, que pueda trascender a su creador. "Me tuve que reconstruir, como mis obras" Para Enrico "dedicarse a hacer lo que a uno le hace bien – sin un objetivo material o monetario sino de regocijarse, de obtener placer – es el secreto para ser feliz"

"I conceived these pieces as sculptures. They are the only ones I made. Inspiration was born of the pandemic". The pieces entered are conceptual, they speak of freedom not as a linear concept, rather, as something which is suggested. This is what Enrico teaches in his workshop: to be receptive to the possibility of expressing oneself in freedom.

"Sometimes, I make a boat, and then someone asks if it's an elephant, I look at it again and see the elephant." It is whatever one can, or wishes, to see, according to one's sensitivity. Enrico is not interested in specifying or directing everything. Wood is a very noble material and can be combined with iron, textile fabric, leather, as well as with other materials, which is why Enrico has chosen wood as a means of artistic expression. Enrico has obtained several mentions and recognitions.

"The joy of seeing your work of so many years achieving recognition!" He insists that the road of arts and crafts is a road you travel on for a lifetime. Along your way, it is important to achieve goals which will motivate you to continue creating. The bottom line is that everything is the result of a tremendous amount of work and study. "Also, a mistake that leads to unhappiness may be the door to improve, change and do something different." The road of art is never linear. Many things are added along the way, such as workmanship, sensitivity, creativity. "Sometimes you don't want to let go of your works", Enrico says, though he does recognise that, on the other hand, it's a good thing if a certain piece connects with someone else, thus writing its own story. The kind of object he wishes to make is one which will endure, one that will transcend its creator. "I had to reconstruct myself, like my works." For Enrico, "devoting oneself to doing what is good for oneself — without a material or monetary objective, just for the joy of it — that's the secret of happiness".

CAMILA BARRETO AQUINO

Sofisticación y delicadeza

El momento de inspiración para Camila Barreto se agudiza al observar los edificios citadinos y extraer ideas para plasmar en sus piezas de joyería textil. Para esta obra en especial trasladó detalles del estilo art decó en la arquitectura montevideana para confeccionar sus piezas incorporando en ellas esos detalles. Utilizó la técnica europea de bordado en cordón soutache y cosió a mano cada detalle: destacada pieza de cerámica (también realizada por ella en su etapa de ceramista) cuentas de vidrio turquesas y celestes.

Delicate and sophisticated

Observing city buildings for ideas to embody in her textile jewellery are an incentive to Camila Barreto's inspiration. For this piece she transferred the Art Deco details found in Montevideo architecture, incorporating many of them to her work. She worked with a European embroidery technique using soutache braid, hand-stitching every detail herself, and included an important ceramic piece (which she had made herself in her years as a ceramist) and turquoise and light-blue glass beads.

Collar
— en cordón
de bordar

Necklace
— embroidery
braid

Collar
– proporción
sobre maniquí

Necklace
– displayed on
a mannequin

**"TRABAJAR CON EL
CORDÓN DE BORDAR ME
DA MÁS LIBERTAD PARA
DISEÑAR COLLARES
Y CARAVANAS"**

**"WORKING WITH
SOUTACHE BRAID GIVES
ME MORE FREEDOM FOR
DESIGNING NECKLACES
AND EARRINGS"**

Camila se formó como ceramista en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari. Cuando nacen sus hijos dejó la cerámica y optó por dedicarse a ellos. Los niños crecieron y al comenzar su ciclo escolar a Camila le quedó tiempo libre. Fue en esa etapa de su vida que comenzó a hacer tejido Frivolité, un encaje tejido que se hace nudito por nudito, técnica muy antigua, típica de las Cortes europeas, lo realizaban las damas para entretenerse. Es una variedad muy fina de encaje que la usaba tradicionalmente la realeza.

"En joyería empecé con el Frivolité tejiendo arcos y aros para formar flores y con ellas diseñar las joyas"

Si bien Camila aún continúa haciendo en frivolité caravanas y gargantillas porque ama esa forma de tejer que le enseñó su madre, ahora está abocada a trabajar con otra técnica en cordón de bordar. Buscando información sobre aquella especial forma de tejer finos encajes, como por ejemplo nuevos puntos, nuevos modelos y técnicas para continuar innovando su trabajo, Camila se encontró con otra técnica sorprendente para hacer joyas textiles: usar cordón de bordar con piedras. Esta técnica de bordado con cordón se usa desde hace siglos para diseñar trajes de gala militares, adornos en vestidos de novias y tocados, trajes típicos, en especial en Europa del este.

"Trabajar con el cordón de bordar me da más libertad para diseñar collares y caravanas" Pero la técnica del cordón de seda la sedujo mucho más por la posibilidad de utilizar distintos colores y construir piezas más estructuradas.

Camila studied Ceramics at the Pedro Figari Arts and Crafts School, later taking a break to raise her children. When her children started school Camila found herself with time on her hands. At this point in her life, she began working with frivolité, or tatting, a kind of knotted lace made with small, individual knots — an old technique used in European courts by ladies to pass the time. This lace is of a very fine quality, and traditionally worn by royalty.

"I began using frivolité with my jewellery designs, weaving arches and rings to make flowers to create my jewels." Although Camila continues to make earrings and chokers in frivolité because she loves the technique learnt from her mother, she is now devoted to working with soutache braiding. While looking for information on the way to weave fine lace, such as new stitches, models, and innovative techniques to incorporate to her work, Camila came across another amazing technique which she could apply to textile jewellery: soutache braid and stones. This type of embroidery in braid has been used for centuries for military dress uniforms, bridal gowns and headdresses, and traditional costumes, especially in Eastern Europe.

"Working with soutache braid gives me more freedom for designing necklaces and earrings."

She found silk soutache braid more attractive because it allowed her to use a variety of colours and build more structured pieces.

“LOS DETALLES DE LA PIEZA
ESTÁN INSPIRADOS EN LAS
PARTES DE HIERRO DE LOS
EDIFICIOS ART DECÓ”

“THE DETAILS OF THE PIECE
ARE INSPIRED BY THE
IRONWORK ON ART DECO
BUILDINGS”

Camila es oriunda del departamento de Treinta y Tres. A los nueve años la familia se mudó a vivir al departamento de Rocha en la localidad de Barra del Chuy, en la costa oceánica. Vivió allí hasta que se casó. Después de casada se trasladó a vivir en la ciudad de Montevideo y comenzó sus estudios de cerámica en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari.

Camila tiene 49 años, hace diez que se dedica a construir joyas con cordón de bordar. Buscando detalles en la arquitectura de los edificios –con una aguda observación – los trasladó a las joyas. Dado que creció al lado del océano sus colores predilectos son en la gama de los azules marinos y celestes turquesas.

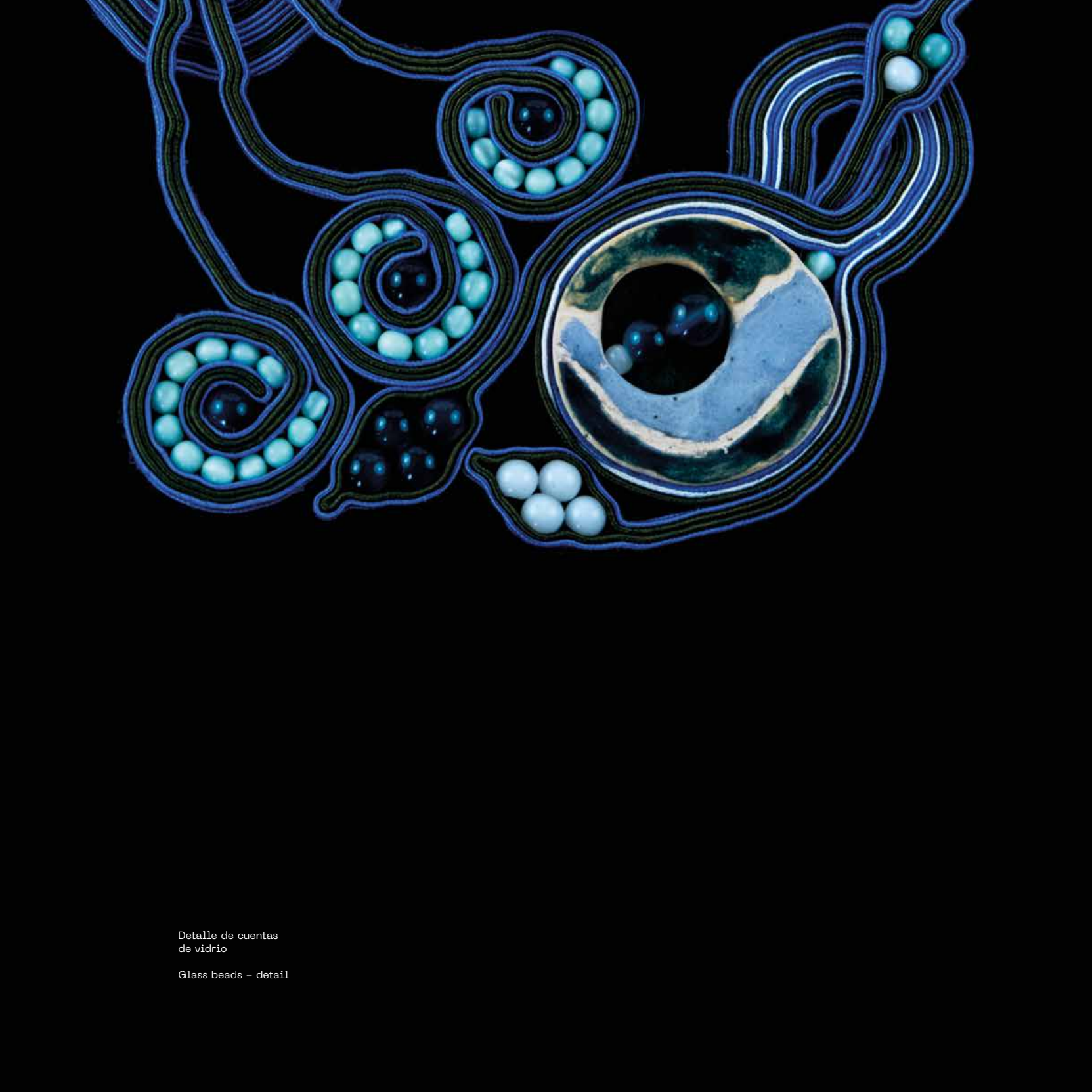
“Los detalles de la pieza están inspirados en las partes de hierro de los edificios art decó”

Camila was born in the department of Treinta y Tres. When she was nine, the family moved to Barra del Chuy in the department of Rocha, on the Atlantic coast.

She lived there until she got married, when she moved to Montevideo and began studying Ceramics at the Pedro Figari Arts and Crafts School.

Camila, who is now 49, has been making jewels with soutache braid for ten years. With a keen eye for detail, she studied the designs incorporated by architects in buildings, and worked them into her jewels. Having grown up by the sea, her favourite colours are in the range of deep blues, light blues, and turquoise.

“The details of the piece are inspired by the ironwork on Art Deco buildings.”

Detalle de cuentas
de vidrio

Glass beads – detail

Detalle de
cerámica y
cuentas

Ceramics
and beads
– detail

Camila se define como artesana ya que su pasión es el taller, construir, crear. "Son piezas para usar en fiestas. Con la pandemia, al no haber fiestas, fue escasa la demanda" Sus clientas son mujeres muy seguras de sí mismas y al recorrer con la mirada sus joyas encuentran la pieza que las identifica rápidamente.

Al enterarse que su obra fue reconocida con una Mención honorífica en el Premio Nacional sintió un gran orgullo al saber que va por buen camino. "Gente que sabe mucho me dice que mi trabajo es bueno y eso te ayuda a superarte e ir avanzando"

Está investigando incluir en sus obras materiales encontrados en la playa, cantos rodados esculpidos por el mar y los siglos hasta quedar transparentes, nácar de caracoles y otros moluscos. Explora la manera de enhebrarlos en el cordón ya que son muy difíciles de perforar sin que se rompan. "Busco realizar una nueva lectura de los diseños art déco y art nouveau tan característicos en nuestra ciudad, a través de mi técnica"

Ha vendido a viajeros que desean llevar regalos artesanales hechos en Uruguay pero que se destaquen por salir de lo convencional y de lo típico de la artesanía nacional. Es artesanía hecha en Uruguay pero no tradicional. "El conocimiento queda, todo lo que aprendí en cerámica lo aplico ahora en el trabajo con cordón"

Camila defines herself as an artisan because she is passionate about her workshop, constructing, and creating. "My pieces are meant to be worn at parties. There were fewer parties during the pandemic, so the demand for them fell." Her clients are women who are very sure of themselves, those who will quickly find the piece they identify with at a glance.

When she found out that her work had been awarded an Honourable Mention at the National Craft Prize, it proved to her that she was on the right path, and gave her a great sense of pride. "People who know far more than I do say my work is good, and this helps you to move on." She is now thinking of including in her work what she finds on the beach, pebbles rounded by the sea and over the centuries till they are translucent, or mother-of-pearl in different kinds of shells. She explores ways to thread them onto braid as they are very difficult to perforate without breaking. "In my work I'm searching for a new reading of the Art Deco and Art Nouveau motifs which are so typical of our city."

She's sold her work to tourists who wish to take back handcrafted gifts from Uruguay which stand out from the more conventional, typical, local craft work. Her work is non-traditional Uruguayan handcraft. "Everything I've learnt is still here. Everything I was taught in ceramics I now apply to my soutache braid work."

ROSMARY PRESA VISCA

Transformar lo fugaz en eterno

Rosmary comenzó su proceso como futura artesana — sin saberlo — de una forma muy natural desde niña ya que su padre era zapatero. El cuero y las herramientas abundaban en su hogar y ella heredó tanto el gusto como la destreza para trabajar con sus manos. También las ansias de ser independiente como su padre. Con él recorría pueblos y ciudades del interior de Uruguay vendiendo zapatos hechos en su casa. Nutrida con esa idea de independencia y libertad comenzó por trabajar el cuero, desde pequeña como un juego "aprendiendo haciendo" en el taller de su padre.

Making the transient eternal

Rosmary started her development as a craftsperson unwittingly and in the most natural way possible, as her dad was a shoemaker. Leather and tools were all around at home and she inherited both the pleasure and dexterity in working with her hands. Like her father, she longed to be independent: she followed him in his journeys around towns and villages in the provinces selling home-made shoes.

Nurtured by these ideals of independence and freedom, she started at a very young age by working in leather at her father's workshop, learning by making.

Colgante
— en plata
925 y resina

Pendant
— 925 silver
and resin

"LOS MANDALAS QUE REPRESENTÉ EN LOS COLGANTES...TIENEN QUE VER CON EL UNIVERSO, CON LOS COLORES Y LA FORMAS DE LA NATURALEZA"

"I LOVE THE MANDALAS IN MY PENDANTS BECAUSE THEY ARE TO DO WITH THE UNIVERSE AND WITH THE COLOURS AND SHAPES OF NATURE"

De adolescente ya hacía pulseras de cuero, carteras y otros objetos comenzando a incursionar en la aventura de vivir de lo que ella fabricaba. Estudió la carrera de Ayudante de Arquitecto. En la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari cursó Talla en Madera.

Su aprendizaje en el arte de la Joyería es autodidacta, gracias a la generosidad de otros artesanos dispuestos a brindar y compartir sus conocimientos, sumado a horas de trabajo, mucho ensayo y error, curiosidad, investigación y lectura. Exploró trabajar con cubiertos de alpaca durante años y así descubrió su gusto por la joyería y vivenció la satisfacción que le producía el proceso creativo de una alhaja.

Alhaja, hermosa palabra que proviene del idioma árabe y que es prestada al español en la acepción de la lengua árabe andalusí en su significado actual: "cosa, objeto de mucho valor" En base a mucho estudio e investigación fue su incursión en joyería: comenzó a soldar, a engarzar, a trabajar con resina, con plata.

Su entusiasmo por la fabricación de joyas y su amor por la naturaleza le permitieron descubrir su vocación para trabajar con flores e incorporarlas al proceso creativo incluyéndolas en la pieza, uniendo así sus dos pasiones. "Los mandalas que representé en los colgantes me encantan porque tienen que ver con el universo, con los colores y la formas de la naturaleza"

As a teenager she was already making leather bracelets, bags, and other objects, and got a first taste of the adventure of making a living out of her production.

She studied in the Architect's Assistant course, and at the Pedro Figari Arts and Crafts School she did Wood Carving.

In matters of jewellery she is self-taught, thanks to other generous artisans always willing to offer and share their knowledge, and after many hours of work, trial and error, research and curious reading. She experimented with silver nickel cutlery for many years. That was how she discovered her taste for jewellery and first experienced the satisfaction involved in the creative process behind the production of a jewel — or, as we say in Spanish, an alhaja, a beautiful word borrowed from Andalusí Arabic meaning "a highly valuable object".

Her incursion into jewellery required a great amount of study and research, welding, making settings, working with resin and with silver.

Her enthusiasm for jewel-making and her love of nature paved the way for the discovery of her vocation to work with flowers. By including them in her pieces and making them a part of the creative process, she managed to bring her two passions together. "I love the mandalas in my pendants because they are to do with the universe and with the colours and shapes of nature."

Pieza A
– Detalle de flores
deshidratadas en
tonos de rojo

Piece A
– Detail:
dehydrated flowers
in shades of red

Pieza B
– Detalle de flores
deshidratadas en
tonos de amarillo

Piece B
– Detail: dehydrated
flowers in shades
of yellow

**"ME GUSTA EXPERIMENTAR,
INVESTIGAR, CAMBIAR Y
PLASMAR LO ORIGINAL EN
MI OBRA"**

**"I ENJOY EXPERIMENTING,
RESEARCHING, CHANGING
AND GIVING MY WORK AN
ORIGINAL IMPRINT"**

A partir de allí estudió la secuencia o sucesión de Leonardo Fibonacci (matemático italiano del SXIII quien describe por primera vez una secuencia matemática que se repite en seres de la naturaleza y en formas del universo) y Rosmary comienza a usarla en el diseño de sus creaciones.

Actualmente indaga sobre geometría sagrada – antigua disciplina que une las formas naturales con la fisiología del cerebro humano – intentando incorporar esos patrones geométricos de la naturaleza viva, su simbolismo y lo que provoca en el interior del ser cuando los ve. "Me gusta experimentar, investigar, cambiar y plasmar lo original en mi obra"

Trabajar con un metal noble como la plata incluyendo las flores en la resina le permite capturar un momento fugaz de la naturaleza y preservarlo para siempre.

She then studied the Fibonacci sequence, named after 13th-century mathematician Leonardo Fibonacci, who was the first to describe a mathematical sequence that can be repeatedly found in nature and the universe at large. Rosemary was soon using it in her designs.

She is now researching sacred geometry, an ancient discipline establishing connections between natural shapes and the physiology of the human brain, and looking into ways to integrate those geometric patterns from living nature, their symbolism and the effect they have on the beholder.

"I enjoy experimenting, researching, changing and giving my work an original imprint."

By working with such a noble metal as silver and including flowers in the resin, she manages to capture a fleeting moment in nature and preserve it for ever.

Así nace el Mandala Floral sugerido por la propia flor, sus colores y sus formas. Rosmary representó la unidad del universo en una pieza de joyería. "A veces primero imagino la pieza, su forma en joyería, y después me dejo llevar y acompaño el diseño con la forma que me sugiere la propia planta y sus colores"

El mandala llamado Abundancia parte de los estímulos que provoca el color naranja de la flor de la caléndula contrastando con la paz del blanco de las flores silvestres.

La pieza denominada Armonía captura el rojo intenso del diseño central de pétalos de Santa Rita abriéndose hacia un abanico de pequeñas flores silvestres que sugieren la conexión con el universo. Utiliza ramas y hojas de culantrillo cuyo color evoca la esperanza. "Gracias a la artesanía puedo vivir aquí, en Villa Serrana, este lugar que es una maravilla. Fue el camino que decidí transitar"

Marindienses se llama su taller haciéndole honor al balneario Marinidia que fue donde inauguró su primera locación. Un bello balneario de la costa uruguaya con increíbles playas que contrasta con la sierra en la que Rosmary tiene ahora su lugar en el mundo.

Es la primera vez que se presenta al Premio Nacional de Artesanía y para ella fue un motivo de desafío que la llevó a apostar más en investigar y a dedicarle tiempo y energía a esa pieza única que le trajo tanto reconocimiento y felicidad. "Somos seres creativos y esa creatividad es lo que nos impulsa energéticamente, lo que nos da la fuerza para realizar nuestro trabajo" Las piezas de joyería de esta artesana se pueden adquirir en el Mercado de los Artesanos.

That is how the Floral Mandala was born, taking its cues from a flower's colours and shapes, and how Rosmary represented the unity of the universe in a piece of jewellery. "I sometimes imagine the piece first, its shape, and then go with the flow of the plant and its colours and the shape it suggests."

The mandala named Plenty was created by following the effect of orange-coloured calendulas in contrast with the peace represented by wild white flowers.

The piece named Harmony captures the deep bright red of the inner petals of the bougainvillea flower, or Santa Rita, which open up forming a fan of little wild flowers suggestive of a connection with the universe. Hope is evoked by maidenhair twigs and leaves. "Thanks to the making of crafts I can live here, in Villa Serrana, a wonder of a place. This is my path, the path I decided to follow."

Her workshop is called Marindienses, an homage to her first location, the seaside village of Marindia, a beautiful place with incredible beaches in stark contrast to the hills where Rosmary has now found her place in the world.

This is her first time submitting her work to the National Craft Prize, a challenge that drove her to investigate and to devote time and energy to the unique piece that would bring her so much recognition and happiness. "We are creative beings by nature, and it is that creativity that drives us energetically, the source of strength for doing our work."

Her pieces of jewellery can be purchased at Mercado de los Artesanos.

MÓNICA REBECA SEGUNDO GUERRA SILVIA SEGUNDO GUERRA

De una semilla a iluminar el mundo

Renée (57 años) y Rebeca (54 años) son hermanas. Ambas nacieron en Montevideo, Renée nació en el año 1963 y Rebeca tres años después. Su niñez transcurrió entre Montevideo y Buenos Aires. En 1978 la familia se mudó al balneario Las Toscas en el departamento de Canelones y su adolescencia la vivieron en la costa uruguaya. Son hijas del artista plástico Juan Segundo actualmente radicado en Barcelona. De pequeñas estaban siempre entre el taller de cerámica de su padre y los pasillos de la Escuela de Bellas Artes (hoy Facultad de Artes) en la que su padre era docente.

A seed to illuminate the world

Renée and Rebeca are sisters. They were born in Montevideo. Renée was born in 1963 and Rebeca three years later. Their childhood was divided between Montevideo and Buenos Aires. In 1978 the family moved to Las Toscas on the coast of the department of Canelones, so they spent their teenage years near the sea. They are the daughters of the artist Juan Segundo, who is currently living in Barcelona. As little girls they were always in their father's pottery workshop and in the corridors of the Fine Arts School, now Faculty of Arts, where their father was a professor.

Luminaria
- en calabaza
y resina

Lamp
- Resin
and gourd

Luminaria
– "Paseo por
el bañado"

Lamp
– "A walk
by the
marshlands"

Entre los 16 y 18 años se sumaron a trabajar en el taller familiar que estaba en expansión y necesitaban más manos. Rebeca se inclinó por crear los colores y todo lo referido a soldaduras, mientras que Renée se dedicó al diseño y a la elaboración de estructuras más rígidas. Ellas se impregnaron de arte desde la cuna ya que se criaron en un hogar que era una verdadera escuela artística, su madre fue escritora, su padre ceramista y restaurador, siendo su hogar permanentemente visitado por escultores, pintores, ceramistas, escritores, siempre con la puerta abierta para recibir y respirar cultura. Esa fue la escuela de las hermanas Segundo Guerra. Renée tiene un don para el diseño según su hermana, y juntas se complementan perfectamente. Renée hace pintura, que es una de sus fortalezas. En el año 1991 comenzó a pintar viviendo en Holanda. Su interés es expresar mediante la pintura representaciones de la mujer en todos sus sentidos, como mujer negra y como mujer latina. Desde esa fecha hasta ahora continúa pintando.

Cuando Rebeca tenía diecinueve años una artesana amiga de sus padres, Graciela Usera, le pidió que la acompañara a comprar mates para su taller ya que Graciela trabajaba con calabazas. El lugar al que fueron a comprar el material quedaba a la vuelta de la casa de la abuela de ellas, casualmente. "Siempre pasaba todo alrededor de la casa de la abuela" remarcan las hermanas.

At the ages of 16 and 18 they began working in the expanding family workshop, where more hands were needed. Rebeca preferred mixing colours and welding, while Renée began devoting her time to designing and building more rigid structures. They breathed art from babyhood, growing up as they did in a home which was a true art school. Their mother was a writer, their father a ceramist and restorer who welcomed in their home sculptors, painters, potters, writers. The open door ushered in an atmosphere of culture, a real school for the Segundo Guerra sisters. According to her sister, Renée has a gift for designing, so they complement one another. Renée is devoted to painting, which is one of her strengths. She was living in Holland in 1991 when she took up painting. As a Black, Latin American woman, she is interested in painting women in all their variousness. She has been painting ever since her Holland days.

When Rebeca was nineteen, Graciela Usera, an artisan friend of her parents, asked her to help her buy gourds for her workshop — Graciela worked with the gourds traditionally associated with mate. By chance, the place where gourds were sold was very close to the girls' grandmother's home. "Everything happened around grandmother's house," the sisters note.

**"SIEMPRE PASABA TODO
ALREDEDOR DE LA CASA
DE LA ABUELA"**

**"EVERYTHING HAPPENED
AROUND GRANDMOTHER'S
HOUSE"**

"SIEMPRE DIGO QUE NADA SE PUEDE SUBESTIMAR, NADA, NI SIQUIERA UNA CALABAZA, PORQUE NO SABÉS LO QUE PUEDE ESCONDER"

"I ALWAYS SAY THAT NOTHING SHOULD BE UNDERESTIMATED, NOT EVEN A GOURD, BECAUSE YOU DON'T KNOW WHAT IT MAY BE HIDING"

Cuando entró al lugar se encontró con un galpón que tenía dentro una montaña de calabazas, todas llenas de tierra. Quedó asombradísima. Graciela Usera le regaló una. Recuerda que le dijo: "La voy a calar, poner resina y me voy a hacer una lámpara"

Esa idea debió esperar más de veinte años para concretarse, ya que retomó el trabajo con la calabaza cuando – a los 52 años – se separó de su esposo y debió buscar un modo de sustentarse. Fue en ese momento que la lámpara de calabaza se encendió en su mente.

"Siempre digo que nada se puede subestimar nada, ni siquiera una calabaza, porque no sabés lo que puede esconder" Rebeca y Renée realizaron varios trabajos artísticos juntas. Para presentarse al Premio Nacional de Artesanía 2020 se unieron especialmente para pensar de a dos y presentar una obra que las definiera.

Las obras que presentaron al Premio Nacional de Artesanía 2020 justamente tratan de eso, de identidad, ellas sostienen que les gusta sacar de cosas simples y sencillas la magia porque todo guarda algo mágico y hay que aprender a verlo, descubrirlo y mostrarlo.

When Rebeca and Graciela stepped into the place, they found themselves in a barn with a pile of gourds filled with earth. Rebeca was amazed. Graciela Usera gave her one, and Rebeca remembers saying "I'll carve it, add resin, and make myself a lamp".

The idea was put aside for twenty years before she took it up again. When she was 52, she separated from her husband and needed to boost her income.

It was then that the idea of the lamp lit up in her mind. "I always say that nothing should be underestimated, not even a gourd, because you don't know what it may be hiding."

Rebeca and Renée worked together on several art projects. For the 2020 National Craft Prize, they got together and planned their entry as a work that would define both.

The works entered for the 2020 National Craft Prize are exactly about this, about identity. They say that they like to bring out the magic lying in simple things, because there is magic in everything, waiting to be seen, discovered and shown.

Detalle
– Fauna autóctona

Detail
– Local fauna

Detalle
– flora autóctona

Detail
– local flora

Una de las lámparas que presentaron se llama "El bañado" en la que desean mostrar parte de nuestra flora y fauna autóctonas. Esta lámpara fue la que ganó la Mención Honorífica 2020 en la categoría Pieza Única. El diseño estuvo a cargo de Renée quien dibujó sobre la calabaza, y el calado y elaboración de la lámpara con resina fue de Rebeca. Los colores surgieron de la creatividad de Rebeca.

Rebeca insiste "tengo mucho para dar aún, mucho para hacer, y siento que me queda poco tiempo y hay que aprovechar cada minuto" Para diseñar las lámparas de calabazas caladas no hacen bocetos, en este caso fueron demarcadas por Renée las líneas del diseño sobre el propio mate. El calado es con sierra de joyero y con fresa a torno de dentista. Luego aplica el recubrimiento de resina. El final es el lijado, pulido y la instalación eléctrica. Ahora Rebeca planta las calabazas ella misma y trabaja con el fruto que cosecha de su propia siembra, desde la semilla. La mayoría de las lámparas de calabaza están fuera del país, en Alaska, Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Holanda, España, Chile, Ecuador, Argentina ya que cuando las ven acá se las llevan.

Señalan que su idea es "repartir un poco de luz por todo el planeta, iluminar el mundo". Sus lámparas están en Hecho Acá (Shoppings Centers Montevideo y Portones de Carrasco, Montevideo), en el Castillo Pitamiglio en Rambla Gandhi 633 Montevideo y en el Mercado de los Artesanos del que su padre fue uno de los fundadores y se encuentra en la Plaza Cagancha en el centro de Montevideo.

"REPARTIR UN POCO DE
LUZ POR TODO EL PLANETA,
ILUMINAR EL MUNDO"

One of the lamps they entered is titled "El Bañado" ("The Marshes"), where they depict native flora and fauna. This lamp was awarded an Honourable Mention in 2020, in the Unique Piece category. Renée designed the lamp and drew on the gourd, while Rebeca carved the gourd and fashioned the lamp using resin. The colours were Rebeca's.

Rebeca insists that she has "still a lot to give, a lot to do, and I feel I haven't got that much time left, so I must use every minute." They don't sketch the designs for their carved gourd lamps: Renée draws onto the gourd itself. They use a jeweller's saw and a dentist's drill for the carving. Then the resin coating is added. Lastly, sandpapering, polishing; then, the electric fixture is added. Today, Rebeca grows her own gourds, planting the seeds and harvesting her crop. Most of the gourd lamps are now abroad, having been taken to Alaska, France, Sweden, Switzerland, U.S., Holland, Spain, Chile, Ecuador, or Argentina.

Rebeca says her idea is to "share some light with all of our planet, to illuminate the world".

Her lamps can be found at Hecho Acá (Montevideo and Portones de Carrasco shopping malls in Montevideo), at the Castillo Pittamiglio on Rambla Gandhi 633, Montevideo, and at the Mercado de los Artesanos, one of whose founders was her father, on Plaza Cagancha, in Montevideo's City Centre.

"SHARE SOME LIGHT WITH
ALL OF OUR PLANET, TO
ILLUMINATE THE WORLD"

JOSÉ PABLO MACADAR

Atrapar la luz en permanente fuga

En Montevideo, en el barrio del Cordón se encuentra el Taller de José Pablo. Es un lugar que invita a sentarse y conversar al lado de una de sus esculturas lumínicas de mayor escala, convocados por su cálida luz, tal como lo hubiera hecho cualquier grupo humano alrededor de un fogón atraído por el hechizo, la tibieza y la seguridad que brinda una llamita encendida en plena noche. Fue inevitable relacionar la luz que brinda una hoguera con el origen de la palabra "hogar" – ése lugar seguro donde la reunión para cocinar, alimentarse, conversar sintiéndose protegido, permitió la evolución humana.

Capturing ever-fleeting light

José Pablo's workshop is in the Cordón neighbourhood in Montevideo. His workshop invites sitting down for a chat next to one of his larger sculpture-lamps, its mellow, welcoming, light reminiscent of a campfire with people around it, sharing the magic, warmth, and feeling of security imparted by a little flame in the darkness of night. A campfire will also remind us of a hearth, and home, the safe place where people would gather to cook, eat, and talk, all of which contributed to the evolution of human beings.

Lámpara
– Mimbre, liencillo
y papel laqueado

Lamp
– Wicker, fabric,
and lacquered paper

Vista de
cara
posterior

Back
view

El Taller de José Pablo y su compañera Raffaella Médici se llama "El Candil" y lo inauguraron en el año 2002 en plena crisis socioeconómica en Uruguay. Cada uno tiene definido su espacio en el taller. El espacio de Pablo es en planta baja. Está muy bien iluminado con luz natural durante el día y ambientado con la belleza de sus lámparas que lo decoran inmejorablemente.

La pieza única "Volver" que fue premiada pertenece al mismo linaje, aunque más pequeño, de estas lámparas escultóricas que están iluminando ahora el taller. Nacen sin que él tenga algo preconcebido, al trabajar con mimbres grandes los curva hasta que encuentra algo que lo provoca y continúa dándole forma. Luego se transforman en lámparas.

Algunas están pensadas para que la luz las ilumine a ellas mismas siendo la propia escultura la verdadera protagonista. "Para mí son esculturas lumínicas"

Pablo's workshop, which he shares with his partner Raffaella Médici, is called El Candil. They opened in 2002, the year when Uruguay was undergoing a socioeconomic crisis. They each have their own space within the workshop, Pablo's being on the ground floor. It gets plenty of daylight and the beauty of his lamps make for top-class décor.

The award-winning unique piece "Volver" ("Return") belongs to the same family of the larger sculpture-lamps now illuminating his workshop. His lamps are built following no pre-ordained design: he works with large wicker twigs, bending them until he sees a form that attracts him, then he continues shaping it, until it becomes a lamp.

Some lamps are designed so that their light is shed to illuminate the piece itself, the real protagonist being the sculpture. "I see them as luminous sculptures."

"PARA MÍ SON
ESCULTURAS
LUMÍNICAS"

"I SEE THEM AS
LUMINOUS
SCULPTURES"

"ME DEJO SEDUCIR POR EL MATERIAL, POR EL MIMBRE QUE SE VA CURVANDO"

"I LET MYSELF BE SEDUCED BY THE MATERIAL ITSELF, BY THE WICKER AS IT CURVES INTO SHAPE"

Varias de las obras que están en el taller fueron parte de su exposición "Monte" en la Galería de Arte Obligado de Montevideo que presentó en 2019, por eso son tan grandes, ya que abarcaban una sala entera. Imaginando su instalación dejó de pensar en el carácter funcional de sus obras para concentrarse en la forma pura. Para esa exposición invirtió el proceso que recorre habitualmente y se propuso hacer "objetos", "esculturas de mimbre y papel".

Para Pablo siempre tiene que estar presente el concepto de novedad, de elaboración de algo nuevo, la idea de invención de nuevas técnicas, de descubrimientos. "Me dejo seducir por el material, por el mimbre que se va curvando". El tema de la luz es muy fuerte, encontrar la transparencia exacta, el color acertado que la difumine con la suavidad perfecta, lleva mucho tiempo y mucha experimentación. La luz se escapa, se fuga en fuertes rayos que enceguecen y hacen parpadear. En el taller de Pablo y Raffaella la luz se convierte en una caricia para las superficies que baña y para los ojos que la disfrutan. Y sus rayos no se fugan tan de prisa.

Pablo utiliza colores tierra, arena, naranjas, rojos, amarillos, todos presentes en la naturaleza, lo mismo que las curvas de sus esculturas nacen de la tierra y vuelven a ella. De allí el nombre de aquella exposición "Monte". Actualmente continúa investigando una nueva técnica incorporando tela adherida al papel laqueado y las obras que tiene en proceso van por esa línea. El papel va puesto húmedo y luego se tensiona, como la lonja de un tambor, luego va laqueado que lo protege de la humedad.

Several of the works on display in his workshop were part of an exhibition he titled "Monte", held at the Obligado Art Gallery in Montevideo in 2019, where they took up a whole room, hence their dimensions. When he imagined his installation, he stopped worrying about the functional side of his work and concentrated purely on their form. For this exhibition he reversed the usual process and decided to make "objects", "paper-and-wicker sculptures."

Pablo feels that the concept of novelty must be present, whether in new constructions, inventing new techniques, or new discoveries. "I let myself be seduced by the material itself, by the wicker as it curves into shape." Light is the crucial subject, so finding the perfect transparency, the appropriate colour to diffuse light with the perfect softness, take time and experimenting. Light can leap out with strong, blinding, beams that make one blink. But in Pablo and Raffaella's workshop, light is softened so it caresses the surfaces it enfolds and the eyes it rests on. And the rays of light themselves seem to slow down their flight.

The colours Pablo uses are the colours of the earth: sand, oranges, yellows, all found in nature; in the same way, the curves on his sculptures are born in the earth, then bend back towards the earth; this was alluded to in the title of his exhibition, "Monte", meaning small woods or copse. He is currently researching a new technique, adding fabric stuck onto lacquered paper, as seen on the pieces he is working on at present. The paper is dampened and tensed, like the skin on a drum, and then lacquered, which protects it from the damp.

Con esa técnica se pueden hacer superficies que no son regulares y que con otros materiales no se podrían lograr. La irregularidad en las superficies y las líneas es fundamental en la obra de Pablo. Con esta nueva técnica –que continúa en progreso– realizó la obra premiada “Volver”. El papel le da la forma a la lámpara y además, lo más importante, es que la luz se difumina ya que solo con la tela queda mucho menos opaco y se ve la bombita atrás o adentro y justamente la idea de la obra es que no se vea el foco sino la luz dispersa.

“Me presenté al concurso porque me gusta el proceso de trabajar, de abordar caminos de investigación que están fuera de mi línea habitual de trabajo”. José Pablo es Arquitecto. “La necesidad de crear objetos tridimensionales quizá sea algo que viene de la arquitectura, o quizá fue la necesidad de crearlos lo que me llevó a ser Arquitecto”

Pablo es ya un artista reconocido que ha obtenido premios y menciones a lo largo de su trayectoria. La provocación de una competición lo motiva a continuar buscando, probando, a ensayar, a investigar.

En contexto de pandemia Pablo trabajó con éxito ya que la revalorización del espacio cotidiano provocado por la obligación de quedarse en casa promovió la adquisición de obras como las que Pablo ofrece, que no solo mejoran el clima de una habitación haciéndola mucho más armónica, sino que tienen una utilidad práctica: iluminan.

Para acceder a sus obras se puede visitar su taller “El Candil” en la calle Canelones 2222 en Montevideo, y también en la feria Ideas+ que se realiza anualmente del 1º al 24 de diciembre en el Parque Rodó de Montevideo.

This technique permits creating irregular surfaces, something that would not be possible with any other material. Irregular surfaces and irregular lines are key elements in Pablo’s work. This new technique, which he is still working on, was used for his piece “Volver” (“Return”), awarded an Honourable Mention. The paper shapes the lamp and, also, most importantly, diffuses the light. If he were using only fabric, there would be less opacity and the light bulb would be visible, thus defeating the idea of the work, which is not to show the source of light, rather, light dispersed.

“I entered the competition because I enjoy the process of working, of new lines of research beyond the ones I usually employ in my work.” Pablo is an architect. “The feeling that I need to create three-dimensional objects is something that might come from architecture, or, maybe, led me to become an architect.” Pablo is already a well-known artist who has received prizes and mentions throughout his career.

Competitions motivate him to continue seeking, experimenting, trialling, and researching.

During the pandemic Pablo was able to work well, as lockdown meant that some home-owners took the opportunity to enhance their homes by purchasing works such as Pablo’s: his lamps not only contribute to the harmony of a room, but they are also practical, giving light.

Pablo’s work is on display at his workshop, El Candil, located on Canelones 2222 in Montevideo, and at the Ideas+ Fair which takes place every year from December 1 to December 24 at the Rodó Park in Montevideo.

Detalle de mimbre y papel

Detail in wicker and paper

**MARÍA RAFFAELA MEDICI LONG
JOSÉ PABLO MACADAR CALZAVARA**

Solo el papel basta

Raffaela recuerda el momento en que junto con José Pablo decidieron arriesgarse a fundar su Taller El Candil: "Con Pablo Macadar iniciamos el emprendimiento de las lámparas en el año 2002 en plena crisis económica decidimos trabajar juntos, yo más enfocada a los talleres de plástica para niños y Pablo con las lámparas escultóricas que fue lo que empezó a funcionar mejor"

Just paper is enough

Raffaela has a vivid recollection of the moment when José Pablo and her decided to take the risk of starting their workshop, Taller El Candil: "In the year 2002, at the height of the economic crisis, Pablo Macadar and I started our lamp-making enterprise. We decided to work together: I focused on art workshops for children and Pablo focused on the sculptural lamps, which soon proved to be the better sale."

Luminarias
veladoras
cubo

"Cube"
bedside
lamps

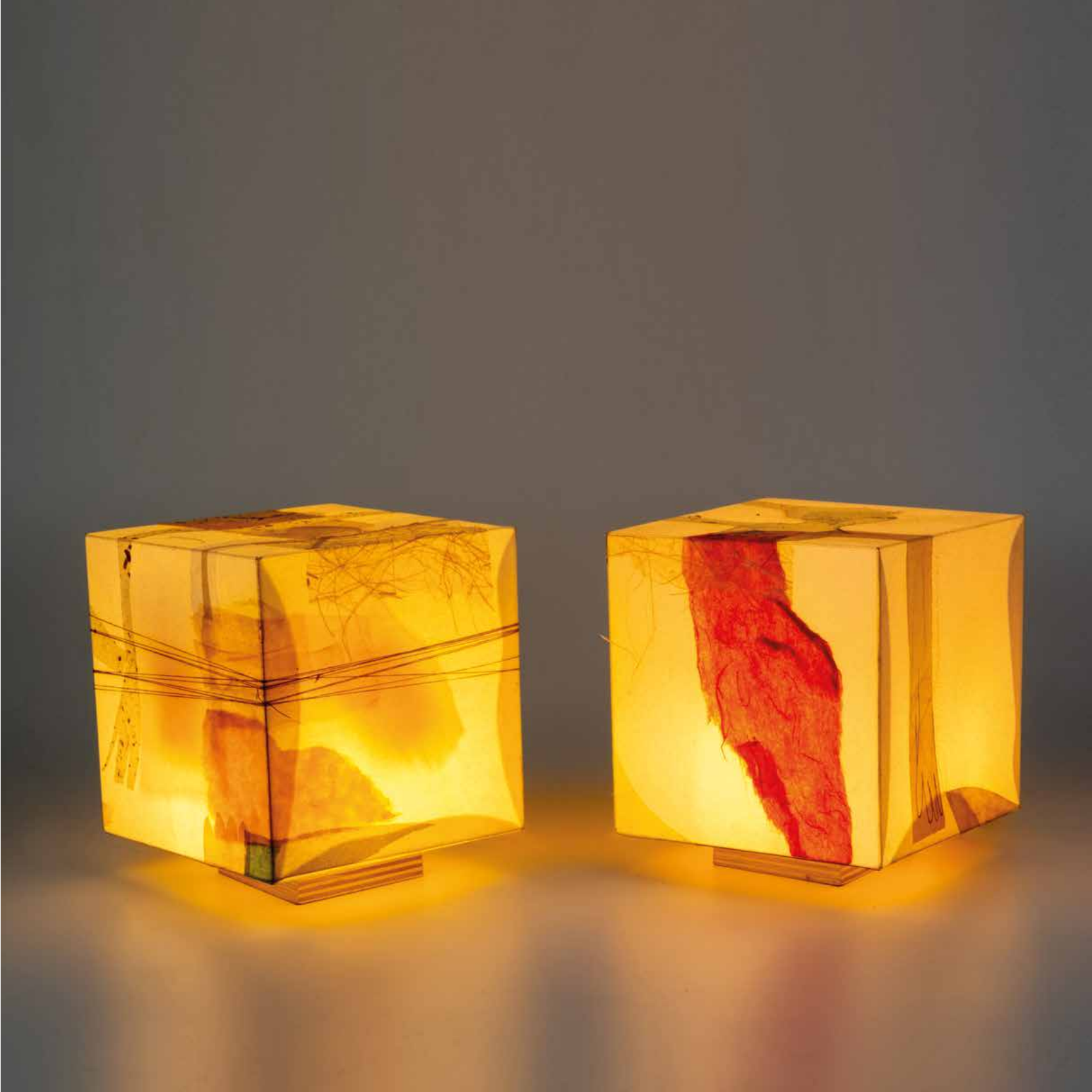
“EL EMPRENDI-
MIENTO TOMÓ
FORMA A PARTIR
DE LAS FERIAS YA
QUE LA GENTE
NOS EMPEZÓ
A CONOCER”

“THE ENTERPRISE
STARTED TO TAKE
SHAPE AFTER WE
HAD PARTICIPATED
IN FAIRS, AS THAT
HELPED US MAKE
OURSELVES KNOWN
TO THE PUBLIC”

Todas las invenciones de Raffaella y de Pablo son elaboradas manualmente. La idea de iluminar, de dar calidez a los ambientes mediante la transformación de la luz al atravesar el color, la textura y el diseño del papel es lo que los guía, su hoja de ruta, su línea de investigación. “El emprendimiento tomó forma a partir de las ferias ya que la gente nos empezó a conocer.”

All of Raffaella and Pablo’s creations are made by hand. Lighting a room and making it cozy with a light transformed by its passage through the colour, texture and design of paper is their guiding idea, their roadmap and line of research. “The enterprise started to take shape after we had participated in a couple of fairs, as that helped us make ourselves known to the public.”

Medidas
Measurements
11 X 11 X 11 cm

Luminaria
– collage en
tintes de amarillo

Lamp
– collage in
shades of yellow

"SON OBJETOS PEQUEÑOS
QUE GENERAN ESPACIOS DE
DISFRUTE PERSONAL CON
SU LUZ TENUE"

"THEY ARE SMALL OBJECTS
THAT GENERATE A SPACE FOR
PERSONAL ENJOYMENT WITH
THEIR PALE LIGHT."

El trabajo de "El Candil" implica trabajar con varas, curvarlas y entrecruzarlas formando estructuras, usar taladro y herramientas grandes, un trabajo que para Raffaella es, sin duda, apasionante, sin embargo, llegó un momento que marcó el final de una etapa ya que se fue enfocando más hacia el diseño del papel, los colores y matices. Fue con sus veladoras en forma de cubo que descubrió que con solo papel basta. No precisa estructura. Papel, lámpara led, cable e interruptor, nada más. La luz a través del papel genera su propia magia. "En mi caso, con los cubitos me encariñé muchísimo ya que cada uno es diferente del otro por ser hechos a mano" Para ella "Son obzjetos pequeños que generan espacios de disfrute personal con su luz tenue"

Estas pequeñas luminarias le permitieron cumplir con dos objetivos que se había propuesto: lograr un objeto que se pudiera producir en serie –porque la elaboración de las lámparas que inventa Pablo llevan muchísimo tiempo– y por otra parte, al no tener estructura de madera, es una forma limpia que le permite diseñar a gusto, un cubo blanco puro, donde poder trabajar collage, pintura y otras disciplinas de la plástica. Por un lado es un objeto seriado pero cada uno es único, porque depende del estado de ánimo de la artesana, de lo que siente en ese momento, y eso se ve reflejado sin duda en su obra.

The works made in El Candil have a structure of crisscrossing curved rods, which requires using a drill and other large tools. Raffaella finds this work fascinating, but there came a point when she decided to focus on the design of paper, its colours and shades. It was with her cube-shaped bedside lamps that she discovered that just paper is enough. No structure needed. Paper, a LED light bulb, wire and a switch: nothing more. Light going through paper creates its own magic.

"Personally speaking, I became very fond of those little cubes because, since they are hand-made, each is different from all others."

She adds that "they are small objects that generate a space for personal enjoyment with their pale light."

These small lamps allowed Raffaella to achieve two goals she had set herself: to create an object that could be serially produced — as Pablo's inventions take a very long time to make — and also to achieve a clean shape where she could design at will, which is made possible by the lack of a wooden structure: a pure white cube that allows for the use of collage, painting and other disciplines. While serially produced, each cube is a unique object, depending on her mood and feelings at the time of making it, and this can be sensed in the finished product.

"QUISE HACER UNA SÍNTESIS CON LAS LÁMPARAS, LA LUZ, Y TODA LA FORMACIÓN QUE POSEO EN PINTURA REUNIENDO TODO EN LA EJECUCIÓN DE UN SOLO OBJETO"

"I INTENDED TO BRING TOGETHER THE LAMPS, THE LIGHT, AND ALL MY BACKGROUND IN PAINTING INTO A SINGLE OBJECT"

"A fines de la década del 80 estudié en el Taller Malvín de Formación Docente en Expresión Plástica, en Montevideo, justamente en el barrio Malvín. Raffaella disfrutaba de su experiencia sin ser consciente que sus creaciones – producto de mucha investigación, ensayo y estudio– se convertirían en obras de arte que le brindarían una retribución económica.

"Soy docente en Expresión Plástica, los niños se expresan divirtiéndose cuando concurren al Taller" A su vez Pablo sentía un gran entusiasmo con las lámparas y las estructuras de mimbre y papel y así se genera la propuesta de ella de trabajar juntos comenzando la aventura de "El Candil". "Quise hacer una síntesis con las lámparas, la luz, y toda la formación que poseo en pintura reuniendo todo en la ejecución de un solo objeto" y así surgieron los cubitos.

Cuánto de técnica y cuánto de creación hay en una obra es difícil de establecer ya que las dos cosas están mezcladas y dependen una de otra. "Todo depende, con los cubos, para producir para Ideas+ hago gran cantidad, por lo menos hago 100 cubitos, y ahí están presentes la técnica, los aprendizajes teóricos y el diseño creativo. Todo se une para obtener un producto de calidad"

La feria Ideas+ se realiza en el mes de diciembre en el Parque Rodó todos los años y culmina el día de Nochebuena.

"In the late 1980s, I trained as an Artistic Expression teacher at Taller Malvín in Montevideo." Raffaella enjoyed the experience without being aware that her creations, the product of a great amount of research, trial and error and study, would become works of art that could turn a profit.

"I teach Artistic Expression: kids express themselves while having fun when they come to my workshop."

Pablo, in turn, was very enthusiastic about his lamps and the paper-and-wicker structures, so she suggested working together, and that was the adventurous start of El Candil. "I intended to bring together the lamps, the light, and all my background in painting into a single object." That was the beginning of the little cubes.

It's hard to tell what is the balance between technique and creation in any given work as the two are inextricably linked. "Depends. When it comes to the little cubes, I make a large quantity for the Ideas+ Fair, no less than one hundred, and in that process the technique, the theoretical background and the creative design all come together to obtain a high-quality product."

The Ideas+ Fair takes place every December in Montevideo's Rodó Park, ending on Christmas Eve.

Detalle
de textura

Detail of
texture

"Cuando estás en la feria y expones 10 cubitos, cada persona se enfoca, se fascina con uno en especial" Del llamado al Premio Nacional de Artesanía se enteró por Pablo. Los dos cubos que presentó al llamado concebidos como veladoras, son el resultado de años construyendo cubitos, son producto de su experiencia como artesana y de su talento para el diseño.

"Lo del premio fue una sorpresa. Me emocionó recibir el primer premio. Fue un reconocimiento, un mimo que me hizo muy bien. "¡Y me fui a visitar a mi hermano a Tenerife!"

"A veces en uno solo estás trabajando muchísimo tiempo, otros los vas creando con más fluidez y los terminás más rápido. Me gusta trabajar en mi taller, es mi lugar."

El taller de Raffaela está en la planta alta de "El Candil", un espacio lleno de luz natural. En él están todos sus materiales, sus pruebas, sus ensayos y una infinita gama de colores en sus paredes que son vestigios, rastros y trazas del pasaje de muchos niños que por allí transitaron disfrutando de la plástica guiados por Raffaela. Su mesa central invita a sentarse y comenzar a pintar, contagiando la paz y la creatividad que se genera en la mente cuando se concentra en producir algo bello.

Sus obras se encuentran en su Taller en la calle Canelones 2222 de la ciudad de Montevideo.

"At the Fair, you may have 10 cubes on display, but each person focuses on one, she is mesmerized by that one in particular." She came to know about the call for entries to the National Craft Prize through Pablo. The two cubes she submitted, conceived as bedside lamps, are the result of long years making these pieces: the product of her experience as a craftswoman and her talent as a designer.

"The prize took me by surprise. I was moved to receive the first prize. The recognition made me feel very good, all warm and fuzzy. And I got to visit my brother in Tenerife!"

"There may be one cube that takes a very long time, and others come out more fluently and are faster to finish. I like to work in my workshop, it's my place."

Raffaela's workshop is on the top floor of El Candil, and is full of natural light. There she keeps all her materials, trials, and sketches. On the walls, an endless range of colours bear witness to the many children that have been there, guided by her in their enjoyment of art. In the centre of the room, a table invites to sit and start to paint, and the mind is suffused with peace and creativity, as it would when creating an object of beauty.

Raffaela's works can be found at her workshop on Canelones 2222, Montevideo.

Ambas luminarias,
tinte rojo y amarillo

Both lamps, shades
of red and yellow

MARÍA CECILIA PAGLIARI CAIRELLO

Incorporando más belleza a la vida diaria

Cecilia, quien hoy tiene 45 años y es oriunda de la ciudad de Montevideo comenzó su experiencia como artesana desde niña y la consolidó a partir de su adolescencia. Cuando terminó de cursar cuarto año de liceo no había ninguna opción en el bachillerato diversificado que le gustara. Al imaginarse trabajando en un empleo tradicional, como por ejemplo en una oficina, por ocho horas, se llenaba de amargura. Era evidente que su camino iba por otro lado.

Bringing beauty into everyday life

Cecilia was born in Montevideo 45 years ago. Her experience as a craftswoman goes back to her childhood, and started to show signs of maturity in her teenage years. Upon finishing her fourth year of secondary school, she realised none of the options offered to fifth-year students appealed to her. She dreaded the idea of one day having a traditional job, working away at an office eight hours a day. Clearly, her path was another.

Juego de té en
cerámica gres

Tea set in
grès ceramic

Taza en
cerámica gres

Tea cup in
grès ceramic

"EN URUGUAY LOS
ARTESANOS HACEMOS LO
QUE QUEREMOS, LO QUE
SENTÍMOS"

"IN URUGUAY, US
CRAFTSPEOPLE GET TO
DO WHATEVER WE WANT,
WHATEVER WE FEEL"

Hablando con sus padres y con el apoyo de ellos decidió ingresar a la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari a los 18 años. Egresó de la Escuela habiendo culminado sus estudios en Dibujo y Pintura. Más adelante sintió la necesidad de estudiar cerámica y volvió a matricularse en la Escuela Dr. Pedro Figari para cursar el Taller de Cerámica. Sin embargo sus estudios debieron entrar en un compás de espera ya que María Cecilia tuvo a su primer hijo en el año 1997, y tres años después a su segunda hija. Su hogar se convirtió en su taller. Uno de los espacios de su casa, donde alberga la mayor parte de su acervo, fue su dormitorio de niña, cuando trabajaba en barro. "Lo que yo producía en el taller se convirtió en mi ingreso" Era como si Cecilia trabajara afuera en términos monetarios.

"Mientras mis hijos fueron chicos yo trabajé solo producción lo que me permitió aportar dinero al hogar" El valor agregado de permanecer en su casa era, sin duda, que podía cuidar y estar con sus hijos y ese hecho, para Cecilia, no tiene precio.

Hace más de diez años que su línea de investigación es sobre el concepto de incluir la belleza en lo cotidiano. Cada pieza que crea lo hace pensando en que el momento sea muy agradables para quien disfrute del uso de esa taza, de ese plato o de esa tetera tan especial. "La idea fundamental que me lleva a realizar esta línea de trabajo es la incorporación de la belleza a la vida corriente, la de todos los días" Las piezas están realizadas en gres (cerámica de alta temperatura), y son totalmente utilitarias. Los principales materiales que utilizó fueron arcillas, feldespato, cuarzo y esmaltes no tóxicos y engobes cerámicos formulados y realizados por ella. Crear una pieza le puede llevar hasta un año, desde que la imagina hasta concretarla en un objeto final. "En Uruguay los artesanos hacemos lo que queremos, lo que sentimos"

After a conversation with her parents and with their support, she decided to enrol in the Pedro Figari Arts and Crafts School. She was 18 at the time.

She graduated from the School with a major in Drawing and Painting, but she later felt a need to study pottery-making, so she re-enrolled and entered the Pottery Workshop. However, she had to take a gap when her children were born: her first, a boy, in 1997, and her daughter three years later. Her home became a workshop. One of the rooms in the house, where most of her production is kept, used to be her childhood bedroom, and is reminiscent of those early years of playing with mud.

"What I produced in the workshop became my livelihood." Financially, it amounted to a day job's salary. "For as long as my kids were little, I worked exclusively on production crafts, which allowed me to bring in money." The main benefit of staying at home was, without doubt, to be able to take care of her children, which Cecilia considers priceless.

For over ten years, her line of research has focused on how to include beauty in everyday life. While creating a piece, Cecilia always has the user in mind, as she thinks it should provide a pleasant moment — be it a teacup, saucer or teapot. "The main idea behind this line of work is to bring beauty into ordinary, everyday life." The pieces are made of high-temperature ceramics (grès), and are totally utilitarian. The main materials used were clays, feldspars, quartz and non-toxic glazes, as well as slipware of her own formulating and making. Creating a piece can well take a year, from conception to realisation in a final object.

"In Uruguay, us craftspeople get to do whatever we want, whatever we feel."

“...EXPRESO TODOS
MIS SENTIRES EN EL
DISEÑO, LA DINÁ-
MICA Y LA FORMA”

“...I EXPRESS ALL
MY FEELINGS IN
THE DESIGN, THE
DYNAMICS AND THE
SHAPE”

Desde el punto de vista de Cecilia, entre la artesanía y el arte hay una línea muy delgada que a veces se desdibuja. La sociedad en la que vivimos tiende a etiquetar, a clasificar, es la que hace la división, sostiene Cecilia. "Cuando me enfrento a la idea y al material yo expreso todos mis sentires en el diseño, la dinámica y la forma"

From Cecilia's point of view, arts and crafts are separated by a thin line which can become quite tenuous at points. It is the society we live in which tends to label, classify, divide, Cecilia says. "At the moment of facing the idea and the material I express all my feelings in the design, the dynamics and the shape."

Juego de té
- vista lateral

- Tea set
side view

Tetera y tapa
con filtro

Teapot with
a filter lid

Azucarero en
cerámica gres

Sugar basin
in grès ceramic

Cecilia procura que a través de sus obras se reciba y se perciba el placer que ella siente al realizarlas e intenta transmitir a través de sus productos. "En cada pieza va una parte de mí" Su meta es que cualquier persona al tomar una taza hecha por Cecilia entre sus manos sienta que es especial, que perciba que no es una taza cualquiera, sin pena ni gloria, sino que transmita calidez y belleza.

"La mayoría de los artesanos que amamos el oficio somos artistas" sostiene Cecilia combatiendo la idea –que está en el imaginario colectivo– que al artesano se lo ve como el hacedor de la idea de otro. Cecilia obtuvo también en este mismo Premio Nacional de Artesanía 2020 una Mención Honorífica en Pieza única por una increíble vasija de cerámica esmaltada, además de este segundo premio en la categoría Producción por su bellísimo juego de té. En el año 2019 obtuvo el tercer premio en el concurso Premio Nacional de Artesanía 2019 al presentar un centro de mesa de cerámica. "Siempre he sido una enamorada de la cerámica ya que las posibilidades que brinda no tienen límites"

Cecilia comercializa sus productos en el Mercado de los Artesanos en la Plaza Cagancha de Montevideo y en la Feria Ideas + que se realiza durante el mes de diciembre en la Plaza Florencio Sánchez ubicada en el Parque Rodó de la ciudad de Montevideo.

Cecilia hopes the pleasure she feels in making her pieces can be felt by the user: "Each of these pieces carries a part of me." Her goal is that on holding one of her cups in his or her hands, the user can sense that it is special, not just any teacup, but one that radiates warmth and beauty. "Most of us artisans who love our craft, we are artists."

In saying this, Cecilia seriously challenges the belief that an artisan is a maker of somebody else's idea — no matter how deeply entrenched in the collective imaginary. In this same edition of the National Craft Prize, Cecilia also obtained an Honourable Mention in the Unique Piece category for an incredible glazed ceramic vase, besides this Second Prize in the Production Crafts Category for her gorgeous tea set. In 2019, Cecilia obtained the Third Prize in the 2019 edition of the National Craft Prize for a ceramic centrepiece.

"I have always been in love with ceramics, the possibilities it affords are limitless." Cecilia's works can be purchased at Mercado de los Artesanos on Plaza Cagancha and at the Ideas+ Fair which takes place every December on Florencio Sánchez Square in Montevideo's Rodó Park.

Centro de mesa
en cerámica gres

Table centrepiece
in grès ceramic

NICOLÁS ALBÉ BAYO

Pasado y futuro guardados en cajitas de dura madera añeja

A principios de la década de 1990 Nicolás cursa varios Talleres: de Cuero, de Tallado en Madera y de Escultura, en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari de Montevideo.

La producción de artículos de cuero fue su primera incursión en las artesanías, pero pronto cambiaría por la madera, material con el que trabaja con pasión desde el año 1995 hasta el día de hoy, siendo desde entonces su principal actividad y sustento económico.

Past and present captured in old wood boxes

In the early 1990s, Nicolás participated in various workshops at the Pedro Figari Arts and Crafts School in Montevideo: leather, wood carving and sculpture. His early production was in leather, but he soon moved on to working in wood, which he has been doing passionately since 1995 to date as his main activity and source of income.

Cuenco
ornamental
torneado

Ornamental
turned
bowl

Siendo su padre Tornero mecánico y aficionado a la fabricación y reparación de maquinaria, y con un hermano carpintero, las máquinas, herramientas y maderas estaban siempre presentes en la casa familiar, lo que contribuyó a que Nicolás optara por cambiar el cuero por la madera como materia prima predilecta.

En principio su producción en madera fueron objetos tallados y más tarde objetos de tornería, técnica que sería la principal utilizada en sus trabajos de allí en adelante.

Las maderas duras añejadas, como las de Quebracho, Curupay, Ñandubay y alguna otra, fueron el material favorito para su trabajo desde el comienzo. Estas maderas reutilizadas de antiguos durmientes ferroviarios, postes, vigas, etc. tienen un gran valor estético en sí mismas, por su textura, peso, color, veteado y por el sorprendente contraste que resulta entre las partes rústicas añejas, y el brillo del pulido que se obtiene en las partes trabajadas en los objetos.

The son of a mechanical turner with a serious interest in manufacturing and repairing equipment, and with a brother who was a carpenter, Nicolás grew up surrounded by machines, tools and woods. This contributed to the switch from leather to wood as his raw material of choice.

After a first stage making carved objects, Nicolás shifted his focus to woodturning, a technique he adopted for most of his production afterwards.

Old hardwoods such as quebracho, curupay, ñandubay, among others, soon became his favourites.

The remarkable aesthetic qualities of this wood — often reused railway sleepers, posts or construction beams — are due to their texture, weight, colour, grain patterns, and the contrast between the old, rustic parts and the shiny, newly-burnished parts.

EN PRINCIPIO SU PRODUCCIÓN EN MADERA FUERON OBJETOS TALLADOS Y MÁS TARDE OBJETOS DE TORNERÍA...

AFTER A FIRST STAGE MAKING CARVED OBJECTS, NICOLÁS SHIFTED HIS FOCUS TO WOODTURNING...

Mortero
ornamental
torneado

Turned
ornamental
mortar bowl

Detalle de
borde de
cuenco

Bowl rim
detail

“MI INSPIRACIÓN LA TOMO DE LA OBRA DEL ESCUPTOR URUGUAYO WIFREDO DÍAZ VALDÉZ”

“I TAKE MY INSPIRATION FROM THE WORK OF THE SCULPTOR WIFREDO DÍAZ VALDÉZ”

Las primeras obras talladas con estas maderas fueron cajitas hechas con postes, las que hacía por diversión con sus hermanos y amigos. La idea surgió inspirada en la obra del escultor Wifredo Díaz Valdez.

Algunas de estas maderas son nativas de Uruguay y otras llegadas de países vecinos. Estas perdurables maderas se encuentran en abundancia en la región y trabajar con ellas valoriza enormemente la mano de obra aplicada, produciendo objetos artesanales. Estos objetos son tanto utilitarios como ornamentales, que, aunque simples, resultan muy atractivos por lo originales ya que la erosión producida por el paso del tiempo resulta sugerente en el momento de definir la forma de las piezas torneadas, lo cual le brinda un carácter único a cada una de ellas.

En su producción también utiliza maderas duras nuevas como las del Olivo, Lapacho, Eucaliptus colorado, Acacia negra y muchas otras especies que provienen de piezas ya aserradas o directamente de troncos y ramas para la producción de artefactos utilitarios de cocina como tablas, palotes, cucharas; y también para la elaboración de juegos como trompos, baleros y otros juguetes clásicos.

Nicolás first started making little boxes out of old posts, a leisure activity shared with his siblings and friends and inspired by the work of sculptor Wilfredo Díaz Valdez. These enduring woods abound in the region: some are native to Uruguay, and others come from the neighbouring countries. Working in these woods adds a great amount of value to the labour applied to make craft objects. These objects are both utilitarian and ornamental. Though simple, they are highly attractive and original, as the erosion showing the passage of time is highly suggestive and helps determine the shape of the turned objects, making each piece unique.

Nicolás also works in new hardwoods such as olive wood, lapacho, red eucalyptus, black locust and many others, both previously sawn and straight out of trunks or branches. With these, he makes kitchen utensils such as cutting boards, rolling pins and spoons, as well as toys, among them spinning tops, bilboquets and other classics.

"Siempre procuro que las piezas tengan utilidad – cuencos, morteros, mangos de cuchillos, cajas – que se puedan usar, que cumplan con una función." Actualmente también obtiene gran cantidad de cabos para la cuchillería criolla.

Las obras que presentó en el concurso son piezas que definen la identidad del Taller Ñandubay: durmientes de madera antigua y postes rurales de madera añeja, cuidando que el torneado deje a la vista la superficie intacta de la madera. En el cuenco se puede observar claramente tanto la madera antigua tal cual está hoy en la naturaleza como la madera trabajada, pulida y lustrada provocando un efecto tan contrastante entre lo nuevo y lo viejo; esa falsa oposición entre antiguo y actual en una pieza que muestra esa dicotomía sorprendente, como si guardara una sorpresa adentro.

Regalar o poseer una obra del taller de Nicolás es invitar a vivir en casa a un objeto que trae consigo una parte de la historia o de la prehistoria uruguaya, de la que, mudo, fue testigo.

"I always aim for pieces with utility: bowls, pestle and mortars, knife handles, boxes — pieces which can be used and fulfil a function." At present, he is also making large quantities of knife handles for cuchillería criolla, the local traditional art of making knives.

The pieces Nicolás submitted to the contest define the identity of Taller Ñandubay — old wood railway sleepers and rural posts carefully woodturned to preserve the material and its intact surface. This can be seen, for example, in a bowl which shows both the old wood as it can be found in its natural setting as well as the burnished, polished finish. This creates a contrast between the old and the new, a false opposition ingrained into a piece that seems to hold a surprise inside.

To gift or have a work from Nicolás's workshop is to invite to live in our home an object containing a part of Uruguay's history and prehistory, which it silently witnessed.

"SIEMPRE PROCURO QUE LAS PIEZAS TENGAN UTILIDAD – CUENCOS, MORTEROS, MANGOS DE CUCHILLOS, CAJAS – QUE SE PUEDAN USAR, QUE CUMPLAN CON UNA FUNCIÓN"

"I ALWAYS AIM FOR PIECES WITH UTILITY: BOWLS, PESTLE AND MORTARS, KNIFE HANDLES, BOXES — PIECES WHICH CAN BE USED AND FULFIL A FUNCTION."

Diferentes formas de cuencos

Different shapes of bowls

LUCÍA BELÉN NAVARRO DENIS

El sendero a recorrer

Lucía vive en la ciudad de Pando del departamento de Canelones. Tiene 31 años. Es Licenciada en Diseño Industrial – Perfil Textil Indumentaria – de la Escuela Universitaria Centro de Diseño – perteneciente a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Estudió colorimetría en la Escuela Medio Montevideo de Andrés Parallada – quien es uno de sus diseñadores referentes — ya que a Lucía le interesa investigar la temática de los colores, cómo combinarlos, cómo obtenerlos y aplicarlos en el fieltro o en el vellón de lana.

A path to be followed

Lucía lives in Pando, in the department of Canelones. She is 31 years old, and has a degree in Industrial Design, specialising in Garment Textile Design, having graduated from the Institute of Design of the School of Architecture, Design and Urban Planning of the University of the Republic.

She studied colorimetry with one of her favourite designers, Andrés Parallada, at Medio Montevideo School, where he is one of the mentors. Lucía is interested in colour — colour combination, how to obtain specific colours, and how to apply colour on felt or fleece.

Pieza A
– Poncho en fieltro
y teñido artesanal

Piece A
– Poncho Felt,
hand dyed

Pieza B
– Chalina en fieltro
y teñido artesanal

Piece B
– Shawl Felt, hand-dyed

“DEL VELLÓN EN MANO SE
OBTIENE UN PAÑO Y LUEGO
UNA PRENDA”

“THE FLEECE IS MADE INTO
FELT, AND THEN TURNED
INTO A GARMENT”

Le interesa también estudiar las proporciones –como por ejemplo la proporción áurea– aplicadas en las prendas con el objetivo de mantener la armonía.

Lucía utiliza lana merino para sus creaciones, la mayoría de las veces superfina de 16 micras lo que asegura la suavidad del producto. Los vellones de lana los tiñe con pigmentos naturales obtenidos con flores de marcela y hojas de eucaliptus. A la lana merino le aplica la técnica de fieltro artesanal en húmedo. Mediante esta técnica el fieltro no se hila ni se teje sino que se fusiona. La fibra de la lana al mojarla abre sus escamas y se insertan unas con otras al extenderlas en capas interponiéndolas entre sí, el fieltro es un paño que se obtiene artesanalmente. Esa transformación se hace con las manos, es la gracia, el encanto, el valor que Lucía le agrega.

“Del vellón en mano se obtiene un paño y luego una prenda”. Se puede teñir el vellón antes o también es posible teñir el fieltro o la prenda, según el producto que se quiera obtener.

She is also interested in studying proportions such as the golden ratio applied to garments, to create harmony.

Lucía uses merino wool for her creations, mostly superfine 16-micron, to ensure the softness of the product. She dyes the fleece using natural pigments obtained from the flowers of marcela, a local wildflower and herb, and eucalyptus leaves. Lucía uses the wet felting process on merino wool. This process does not involve barbed needle felting, rather, the wool is fused together. When the wool is wetted the fibres open and interlock with one another when extended in layers. Felt is a handcrafted fabric.

The transformation is carried out by hand, which is the whole point, its charm, and the value added by Lucía. “The fleece is made into felt, and then turned into a garment.” The fleece may be dyed first, but it is also possible to dye the felt or garment, depending on the desired product.

**"DESEO QUE MIS CLIENTAS
SE ENAMOREN DE SUS
PRENDAS Y QUE LES DUREN
MUCHOS AÑOS"**

**"I WANT MY CUSTOMERS TO
FALL IN LOVE WITH THEIR
GARMENTS AND WEAR THEM
FOR A LONG TIME"**

Se inspira en los colores relacionados con la naturaleza ya que uno de sus objetivos es recrear en las prendas la paz y la belleza de los paisajes naturales.

Con cada una de sus clientas mantiene una entrevista personal en la que indaga aspectos de su personalidad y sus gustos. "Mi diferencial es hacer prendas personalizadas" Lucía al realizar sus prendas busca revalorizar una materia prima de origen nacional como la lana. Los teñidos son artesanales con flores nativas de América del Sur, recolectadas de forma responsable sin dañar la vida de la planta.

Los estampados están inspirados en la botánica utilizando hojas de eucaliptus, especie que abunda en Uruguay. Comenzó a dedicarse por completo a su emprendimiento al que denominó "Fenómenos Textiles" hace cinco años, desde 2015. Aunque Lucía trabaja otras técnicas como por ejemplo el tejido en telar, utiliza principalmente la técnica de fieltro de lana, que la trabaja desde el vellón, donde las fibras se amasan hasta formar un paño artesanal que es de su completo agrado y por eso lo prefiere a otros materiales. "Deseo que mis clientas se enamoren de sus prendas y que les duren muchos años" Una de las metas de Lucía es combatir el "use y tire" procurando contribuir al cuidado de nuestra casa en común: nuestro planeta Tierra.

El diseño obtenido para las piezas presentadas por Lucía en este Premio Nacional de Artesanía 2020 evoca un paseo por el campo en otoño, siguiendo un sendero que sugiera el camino a seguir, atravesando el monte de eucaliptus y percibiendo el aroma de la marcela.

She draws inspiration from the colours of nature. One of her objectives is to recreate the peace and beauty of natural landscapes.

Lucía holds a personal interview with each one of her customers, to understand their taste and personality.

"My main difference is that I make personalised garments." With each of her garments she is seeking to bring out the value of Uruguayan raw material, such as wool. The dyes are handcrafted from flowers of native South American plants, picked responsibly with no harm inflicted on the plant.

Her prints are inspired by botany, using eucalyptus leaves, found everywhere in Uruguay. From 2015, Lucía has devoted all her time to the enterprise she named "Fenómenos Textiles" ("Textile Marvels"). Although she does weave too, she mainly uses the woollen felt technique, working from the fleece, kneading the fibres into a handcrafted cloth. This is what she likes best, preferring it to other materials.

"I want my customers to fall in love with their garments and wear them for a long time."

One of Lucía's aims is to combat the wear-and-dispose culture of fast fashion; instead, she is trying to contribute to caring for our common home, planet Earth.

The design of the pieces she entered for this National Craft Prize evoke a walk in the countryside in autumn, following a path which suggests the road she's taken, through a eucalyptus wood and breathing the scent of marcela.

Detalle de fieltro
y teñido

Details of felt
and dyeing

La chalina es una de las piezas más vendidas por Lucía, por lo que fue evolucionando en su diseño hasta llegar al poncho como resultado final. "El poncho es una evolución del chal transformándolo mediante el agregado de un botón de madera"

Lucía ganó la Mención Honorífica con el poncho y la chalina a las que llamó "Sendero" ya que se inspiró imaginando una caminata en el bosque. Ella calcula que puede producir aproximadamente seis chalinas por día trabajando alrededor de ocho horas. Si bien es producción recalca que ninguna prenda queda exactamente igual a la otra ya que las realiza en forma artesanal.

Su objetivo es transformar las formas de habitar a través del diseño textil, creando texturas que despiertan los sentidos y provocan nuevas emociones: la vestimenta, como primer espacio habitable, una segunda piel que recubre el cuerpo.

Lucía tiene en su taller una diversidad de prendas desde tapados, chaquetas, chalecos, chales y ponchos en una variedad de colores y modelos que se adaptan a mujeres de todas las edades. A Lucía le gusta enseñar por lo que para concretar esa vocación ofrece cursos y talleres de ecoprint, cursos de fieltro de lana y de diseño de indumentaria entre otros, a los que se puede acceder a través de: fenomenostextiles.uy

Lucía ha participado en la Feria Artesanal de Punta del Este departamento de Maldonado, en la Expo Prado en la Rural del Prado de Montevideo y ofrece sus productos por redes sociales

Shawls are her best-selling garments, and her designs have evolved from shawls to finally arrive at ponchos. "The poncho evolved from the shawl which was transformed by adding a wooden button."

Lucía was awarded an Honourable Mention for her poncho and shawl, which she named "Sendero" ("Path") inspired by an imagined walk in the woods. She can produce approximately six shawls per eight-hour day. Although they are production pieces, no two are exactly alike, as they are all made by hand. Her aim is to transform ways of inhabiting through textile design, creating textures to awaken the senses and tap into new feelings: a garment, a first inhabitable space, a second skin covering our bodies.

In her workshop Lucía has a variety of garments, ranging from coats, jackets, waistcoats, shawls, and ponchos, in different colours and models for women of all ages. She loves teaching, offering courses and workshops on ecoprint, courses on wool felting, garment design, among others. These can be found at fenomenos-textiles.uy

Her work is sold at the Punta del Este Handcrafts Fair, in Maldonado; at the Prado Agricultural Show in Montevideo; and on social media.

SERGIO DANIEL BARRETO NÚÑEZ

Resistir

Sergio comenzó a trabajar con cuero de manera informal, en forma autodidacta, por ensayo y error, en el año 1978. Un primo suyo que ya era artesano del cuero participaba de la feria artesanal de la ciudad de Punta del Este en la Plaza Artigas, y le pidió ayuda para poder aumentar su producción. Así empezó a obtener sus primeras armas en el trabajo del cuero haciendo trenzados, trabajando en suela, elaborando pulseras y colgantes.

An act of resistance

Sergio started to work in leather informally, teaching himself by trial and error, in 1978. His cousin, an accomplished leather worker already, asked him for help in order to increase production before presenting his work in a crafts fair to be held on Punta del Este’s Artigas Square. This is how Sergio took his first steps in leather-working, making bracelets and pendants out of sole leather and braided leather.

Morral
– en suela
natural

Shoulder bag
– natural
sole leather

"HACE MAS DE 40 AÑOS, CUANDO COMENCÉ, NO EXISTÍAN HERRAMIENTAS APROPIADAS, ME LAS TUVE QUE FABRICAR CON TROZOS DE SIERRA"

"BACK WHEN I STARTED, MORE THAN 40 YEARS AGO, THERE WERE NO APPROPRIATE TOOLS, I HAD TO MAKE MY OWN USING PIECES OF A SAW"

Empezó haciendo objetos para sus amigos con mucho éxito. Luego pensó en la posibilidad de hacer de su arte un medio de vida comercializando lo que producía en su taller y empezó a concurrir a Ferias vecinales, a la Feria de Tristán Narvaja y a la de Villa Biarritz, dos ferias clásicas y muy tradicionales que no se pueden dejar de visitar en Montevideo.

En 1981 se postuló en la Feria de Libros y Grabados, que años antes creó la escritora Nancy Bacelo, quedando seleccionado. Participar de aquella feria era obtener un galardón de prestigio y calidad ya que era muy difícil ser aceptado.

Así aprendió de primera mano lo que significa tener stock de producción. Gracias a que artesanos experimentados compartieron sus saberes y le enseñaron con generosidad, transmitiéndole sus historias de vida y sus experiencias pudo mejorar. Ser artesano en Montevideo a fines de la década del '70 era un estilo de vida que se proyectaba más allá de lo económico. Era una elección cultural y sociopolítica. "Considero que una de las características del artesano es que debe resolver sus problemas con sus manos y su cabeza"

En esa época tuvo que inventar sus propias herramientas para trabajar el cuero ya que no se conseguían en el mercado local. "Hace más de 40 años, cuando comencé, no existían herramientas apropiadas, me las tuve que fabricar con trozos de sierra"

He then started making various objects for his friends, who praised and appreciated his work. Thinking he could make a living out of his art, he started visiting neighbourhood markets, especially the Tristán Narvaja and Villa Biarritz street markets, two staples of the city which are a must-see for all visitors.

In 1981, he applied for the Fair of Books and Engravings, which had been created by writer Nancy Bacelo some years before, and he was admitted into it, no small feat and a badge of honour in itself.

It was there that he learnt first-hand what it means to have production in stock. Thanks to the generous, experienced craftspeople he met there, always ready to share their learnings, life stories and experiences, he could improve his craft. Towards the end of the 1970s, to be a craftsman was to choose a lifestyle with a marked cultural and socio-political significance, far beyond just being a commercial activity.

"In my view, one of the defining traits of a craftsman is the ability to solve problems with their hands and their mind."

Back then, he had to invent and produce his own leather-working tools, as they were not available in the market. "Back when I started, more than 40 years ago, there were no appropriate tools, I had to make my own using pieces of a saw."

Hebillas forradas en cuero

Leather wrapped buckles

Detalle
– bolsillo

Detail
– backpack
pocket

**"EL ACTO DOCENTE
ES UN ACTO DE
GENEROSIDAD"**

**"TEACHING IS
AN ACT OF
GENEROSITY."**

Se enfocó en la elaboración de carteras de cuero con las que tuvo mucho éxito ya que se vendían muy bien. Así se pudo comprar su máquina de coser en 1992, una Necchi de los años 50 que aún funciona, aunque aún sigue cosiendo a mano, excepto en los momentos de alta producción. "Lo artesanal lleva mucho tiempo"

El bolsón que mereció la Mención Honorífica en el Premio Nacional de Artesanía 2020 está confeccionado en suela carona, vaqueta vegetal y descarne agamuza-do. Usó las técnicas de fileteado de bordes exteriores, costuras a la visa a dos agujas y desvirado de bordes interiores. El proceso de la confección de la hebilla es realizado a mano en su totalidad, desde el doblado del alambre hasta el forrado y la costura.

Fue docente durante doce años en los Talleres Mu-nicipales. "El acto docente es un acto de generosidad"

Hasta el día de hoy Sergio continúa aprendiendo de sus alumnos de taller. "El que viene a aprender tam-bién tiene algo para enseñar"

He focused on the production of leather handbags, which turned out to be a success and sold very well, turning a profit that allowed him to buy his first sewing machine in 1992, a Necchi model from the 1950s still in operation. Nevertheless, he is still stitching by hand, except at times when high production volumes are re-quired. "Crafts take a lot of time."

The shoulder bag awarded the Honourable Mention in the 2020 edition of the National Craft Prize is made in several types of leather, including vegetable-tanned and suede-like leathers: suela carona, vaqueta vegetal and descarne agamuzado. Various techniques were used, such as outer-rim saddle stitching, double-needed stitching and inner-rim skiving, or, in the jargon, fi-leteado de bordes exteriores, costuras a la vista a dos agujas and desvirado de bordes interiores. The buckles were completely hand-made, from the bending of the wire to the leather covering and stitching.

Sergio was a teacher at the Municipal Workshops for twelve years. "Teaching is an act of generosity."

To this day, Sergio keeps learning from his stu-dents at the workshop. "If you come to me to learn, you also have something to teach."

Detalle
– fileteado
de bordes

Detail
– outer
rim saddle
stitching

Sergio es Talabartero de profesión, habiendo obtenido su Título por competencia notoria mediante probada trayectoria. Diferencia talabartería de marroquinería al recordar los métodos de curtidos de cueros originarios de Marruecos.

En su origen, la palabra talabartero se refería "al que hace los talabartes": guarniciones y reparticiones en cartucheras para guardar la munición, muy vinculado a lo gendarmeril y a la caballería. En talabartería se trabaja con suelas caronas de curtido vegetal porque las sustancias para curtir son extraídas de la corteza de los árboles como el quebracho o el lapacho, de ahí el color naranja de las suelas. En la marroquinería se trabaja con cueros más blandos de menor espesor y muchas veces se terminan con teñidos de anilinas y acabado de barniz. La base del trabajo de marroquinería es a base de máquinas.

En talabartería la base del trabajo es manual con herramientas como leznas de agujerear. Las antiguas monturas de los caballos, las alforjas de los correos a caballo, los cinturones para guardar balas, eran todos objetos característicos de la talabartería en su origen que hoy evolucionaron a objetos ciudadanos de uso cotidiano. "Tuve una época de oro con este trabajo y me fue muy bien. Hoy las cosas han cambiado mucho". En 1973 en Uruguay hubo un golpe de Estado quedando el país bajo un gobierno de facto.

Había un público que consumía artesanía como acto de resistencia simbólico a esa dictadura, lo que le permite a Sergio afirmar que: "Para los artesanos de mi época se hacía artesanía desde un lugar de resistencia"

Sergio is a Leather Craftsman by trade: he was awarded the Degree for his recognised competence and proven trajectory. Sergio establishes a difference between two Spanish words for "leathercraft": talabartería and marroquinería. The latter is connected with traditional tanning methods from Morocco, while the former is derived from talabartero, the maker of talabartes, or saddles and other tack, as well as bandoleers, all things closely linked to gendarmerie and horse riding.

In talabartería, the artist works with suelas caronas, vegetable-tanned soles which take their orange colour from the bark of local trees such as quebracho or lapacho, which are used as tanning agent. Marroquinería uses softer, thinner leathers, often anilin-dyed and with a finishing coat, and is mostly done with machines, whereas talabartería is based on manual work using tools such as stitching awls.

Old saddles, saddle mailbags and bandoleers, the typical products of the talabartería craft in its beginnings, have evolved into other everyday urban objects.

"At one time I had a golden era, so to speak, and I was doing really well. Now, things have changed a lot."

In 1973, there was a coup d'état in Uruguay, followed by a dictatorship. There was a public that purchased crafts as a symbolic act of resistance. As Sergio reflects: "For the artisans of my time, crafts were made from a place of resistance."

Contacto

Contact

ADRIANA
CRISTINA
DUPONT
BERTONI

e-mail
adupontbe@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 98 931 554

Web/facebook/instagram
-

CAMILA
BARRETO
AQUINO

e-mail
cmlcc@adinet.com.uy

Teléfono / Phone
(+598) 98 765 832

Web/facebook/instagram
-

CINACINA
ALAMÓN
LINALE

e-mail
cinacinaalamon@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 98 387 638

Web/facebook/instagram
IG: Cinacina Alamón

CARLOS
ENRICO
LIMA
GONZÁLEZ

e-mail
enrico.limag@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 98 290 631

Web/facebook/instagram
IG: Taller en bruto

JONATHAN
VELÁZQUEZ

e-mail
jonathanvelazquez15@hotmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 99 564 124

Web/facebook/instagram
IG: @JonathanVelazquez7509

JOSÉ
PABLO
MACADAR
CALZAVARA

e-mail
pablomacster@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 98 302 820

Web/facebook/instagram
IG: @Lámparas_el_candil

LUCÍA
BELÉN
NAVARRO
DENIS

e-mail
fenomenostextiles@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 98 902 127

Web/facebook/instagram
IG: fenomenostextiles

MARÍA
MERCEDES
FERNÁNDEZ

e-mail
mechapaysandu@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 99 987 741

Web/facebook/instagram
-

MARIANA
SCHWEDT

e-mail
tiskajoyas@gmail.com
marischwedt@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 92 082 537

Web/facebook/instagram
-

MÓNICA
REBECA
SEGUNDO
GUERRA

e-mail
moniquitasegundo@hotmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 94 712 698

Web/facebook/instagram
IG: @lamparascalabazas

NICOLÁS
ALBÉ
BAYO

e-mail
nalbe4@yahoo.com

Teléfono / Phone
(+598) 98 903 591

Web/facebook/instagram
-

NOELIA
MARTÍNEZ
MONTERO

e-mail
noemarmont@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 91 436 587

Web/facebook/instagram
IG: Arbusta Textil

MARÍA
CECILIA
PAGLIARI
CAIRELLO

e-mail
cpcrecer@hotmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 93 426 862

Web/facebook/instagram
-

MARÍA
RAFFAELA
MEDICI
LONG

e-mail
pablomacster@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 98 302 820

Web/facebook/instagram
IG: @raffaella_medici

ROSMARY
PRESA
VISCA

e-mail
marindienses@yahoo.es

Teléfono / Phone
(+598) 98 637 843

Web/facebook/instagram
IG: @JoyeriaMarindienses

SERGIO
DANIEL
BARRETO
NÚÑEZ

e-mail
tallerhacedor@hotmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 091 902 513

Web/facebook/instagram
FB: sergiobarreto
IG: sergiobarreto

SILVIA
DE LA
BARRERA
SILVEIRA

e-mail
silviadelaba@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 98 259 680

Web/facebook/instagram
-

SIMÓN
ORTIZ
THÖLKE

e-mail
sot.contactos@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 99 238 935

Web/facebook/instagram
-

WASHINGTON
ARTEAGA

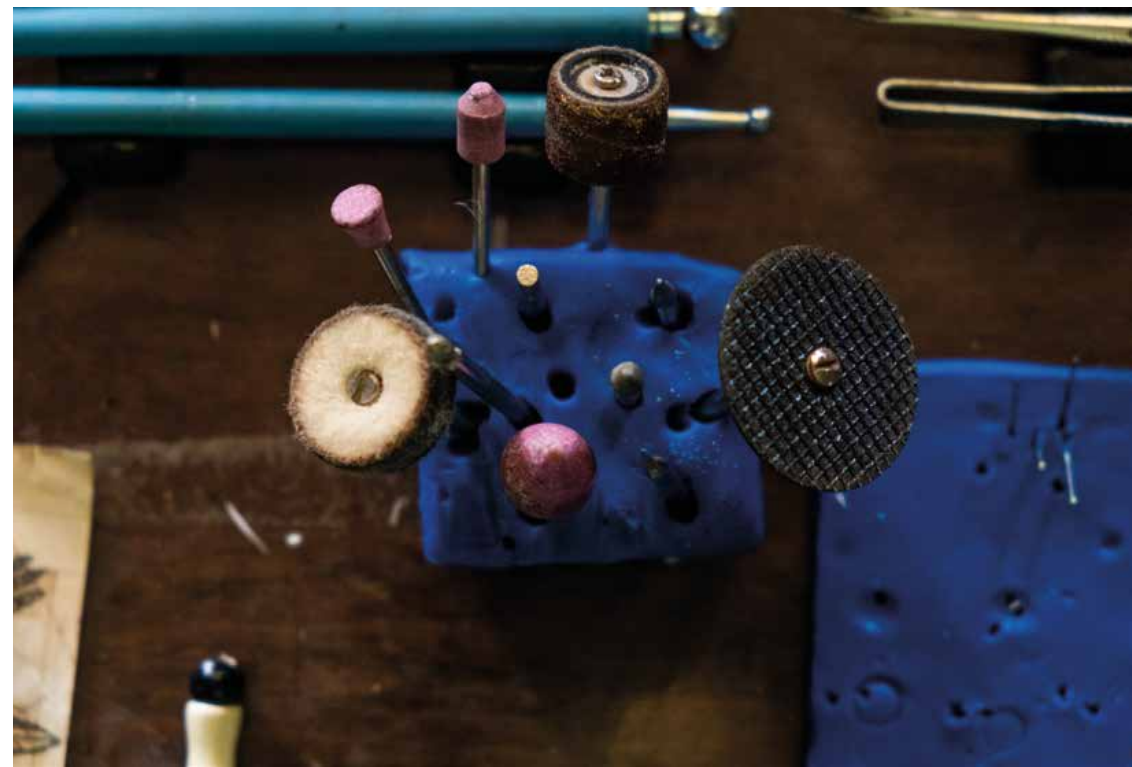
e-mail
wasarte1@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 94 949 549

Web/facebook/instagram
IG: Washington Arteaga

Trabajo en proceso Work in Progress – Pablo Grillo

Varias limas Various files – Simón Órtiz Thölke

Taller Workshop – Pablo Grillo

Herramientas y "Hombre de Vitruvio" Tools and the "Vitruvian Man" – Simón Órtiz Thölke

Distintos materiales Various materials – Pablo Grillo

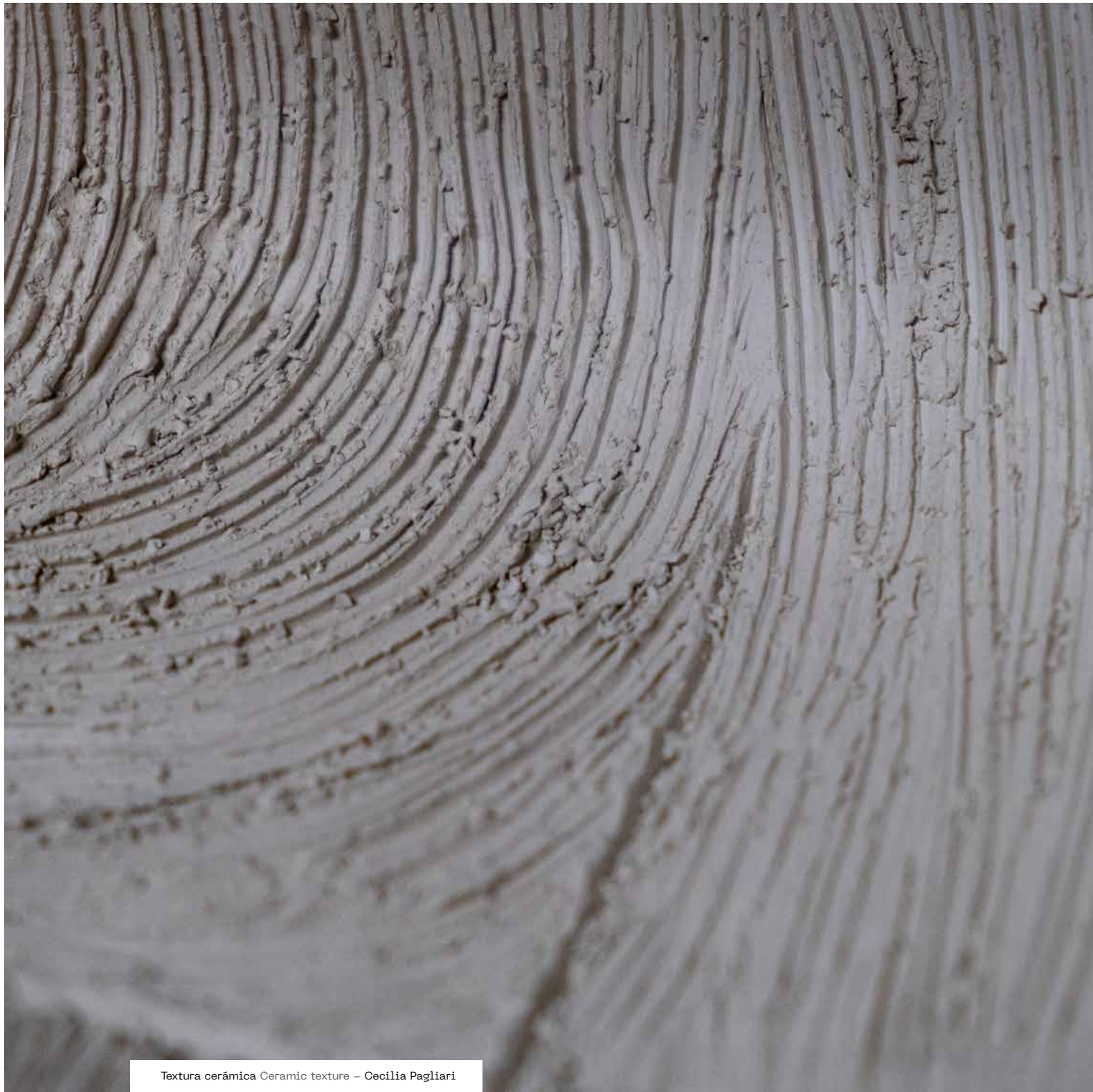
Proceso: luminarias cubo Process: Cube lamps – Pablo Macadar y Raffaella Medici

Herramientas Tools – Sergio Barreto

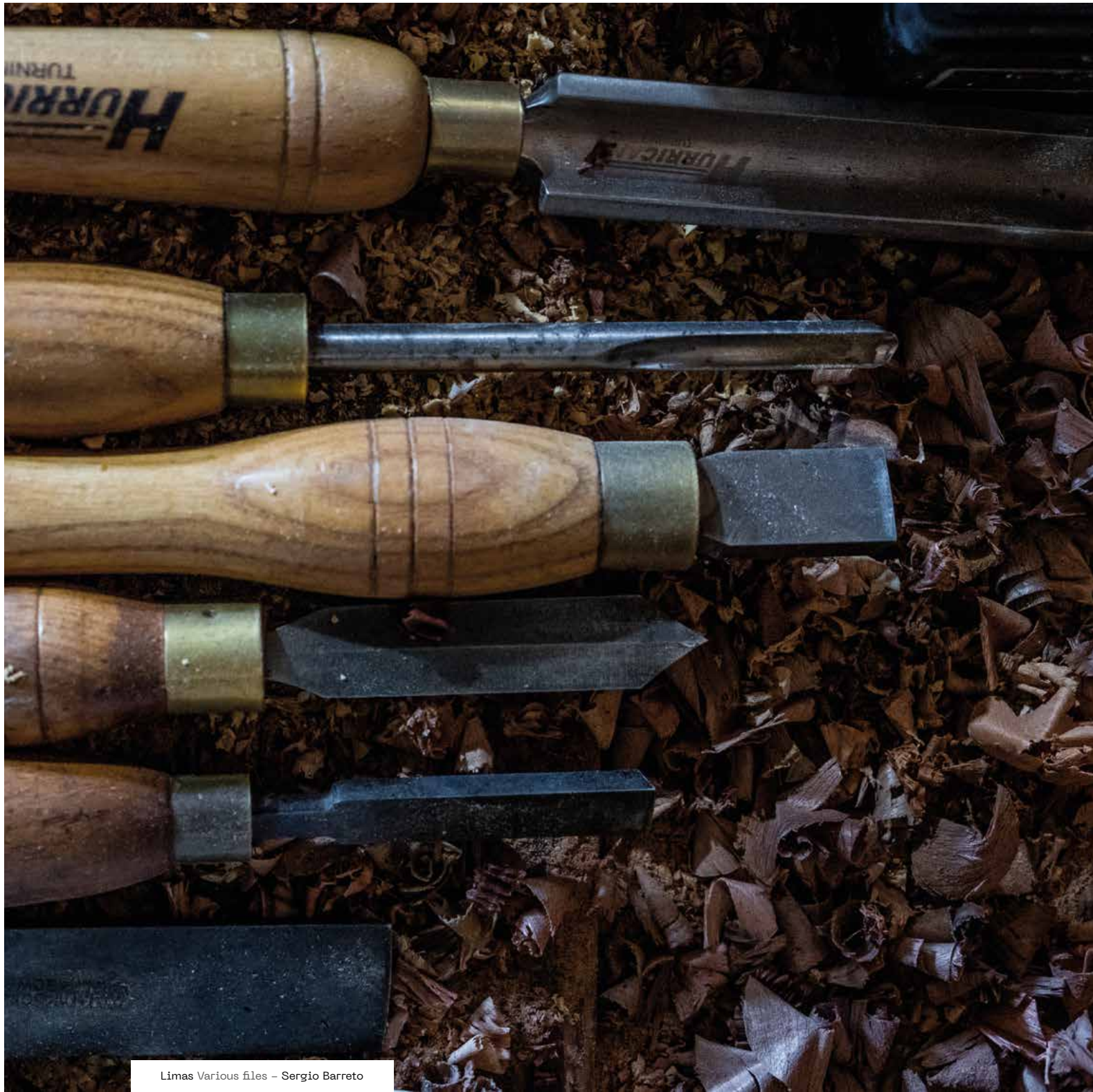
Boceto y decoración Sketch and decoration, ornament – Pablo Macadar y Raffaella Medici

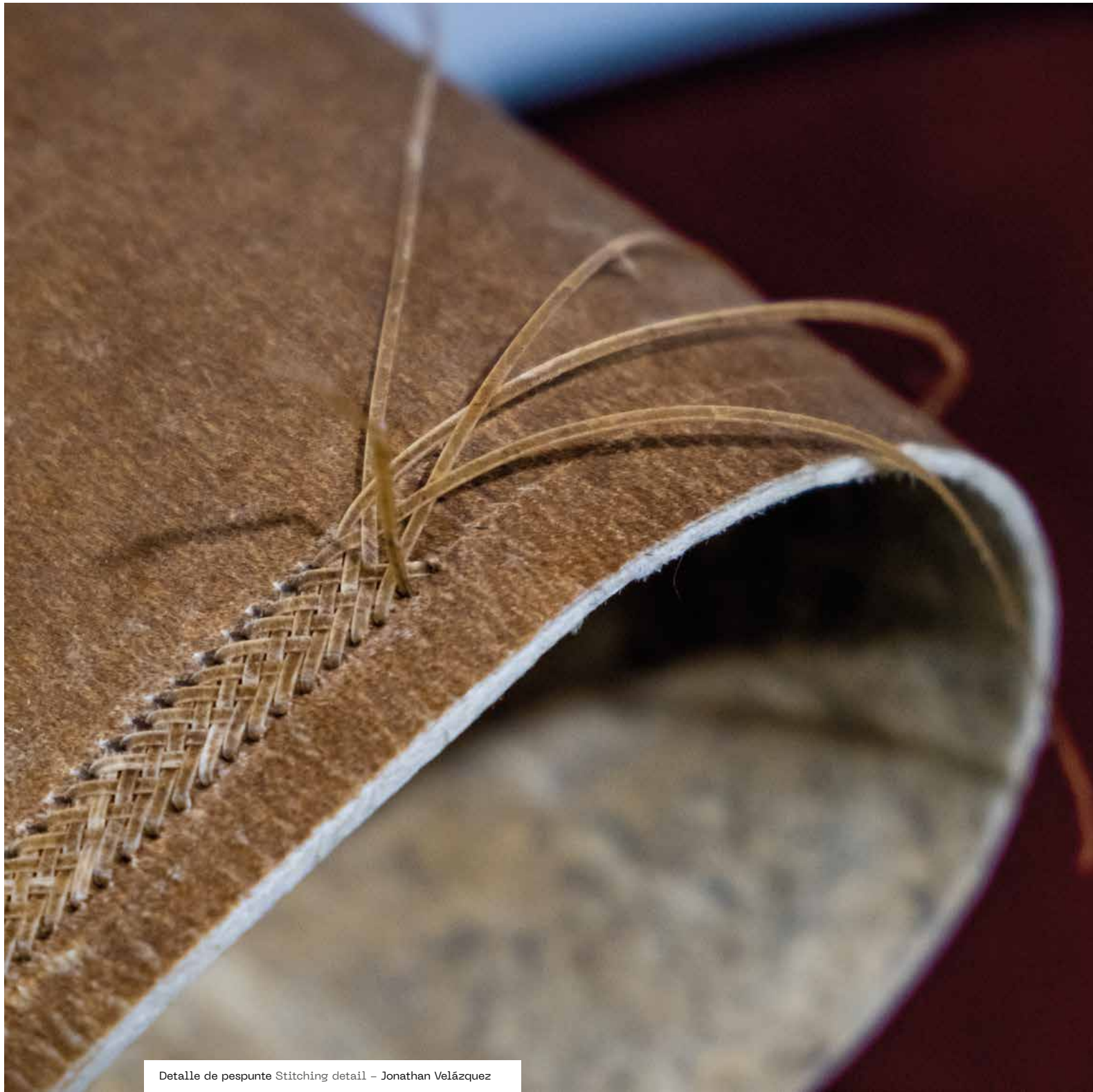
Textura cerámica Ceramic texture – Cecilia Pagliari

Trabajo en proceso Work in Progress – Cecilia Pagliari

Limas Various files – Sergio Barreto

Detalle de pespunte Stitching detail – Jonathan Velázquez

La materia del mundo

El espíritu de este trabajo busca plasmar el contraste entre lo efímero del tiempo y la contundencia de materiales nobles que lo trascienden.

Los recortes y trazos rústicos se combinan para depurar el diseño general de lo accesorio, buscando volver a lo esencial, a pesar de tratarse —finalmente— de una imagen digital.

El predominio de las texturas reflejan el estado material de la creación. Los colores neutros quedan definidos por las vetas, el trazo y el pespunte como forma de la materia prima previa a su transformación.

—
Brilla en la cara el día nuevo. Es la luz del principio y el eco de todo lo que fue.

The Matter of the World

The spirit driving this work endeavours to embody the contrast between time, which is ephemeral, and the forcefulness of the noble materials which transcend time.

Cut-outs and rough lines are combined to refine the overall general design by removing what is accessory, seeking a return to essentials even though this is, ultimately, a digital image.

Predominant textures reflect the material state of creation. Neutral colours are defined by wood grain, lines, and stitching, forms of the raw material prior to its transformation.

—
A new day shines on my face. The light of the beginning and the echo of all that has been.

Arq. Ana Inés Maiorano Marton

Producción y diseño /
Book design and
content production:
Christian Grille
Método Diseño

Producción de Textos
y entrevistas / Text
production and interviews
Prof. Ana Cristina García

Fotografía / Photography
Ignacio Veliovich

Gestión de proyecto /
Project Manager
Arq. Lucía Pérez

Traducción al inglés
English translation:
Lindsey Cordery
Pablo Deambrosis

Impresión:

