

PREMIO
NACIONAL
DE ARTESANÍA
2021

NATIONAL
CRAFT PRIZE
2021

PREMIO NACIONAL
DE ARTESANÍA
2021

NATIONAL
CRAFT PRIZE
2021

ACERCA DEL PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA
ABOUT NATIONAL CRAFT PRIZE

Pág. 6

PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA 2021
NATIONAL CRAFT PRIZE 2021

Pág. 10

JURADO
JURY

Pág. 15

CONTACTO DE ARTESANOS
ARTISANS CONTACT

Pág. 130

AFICHE GANADOR EDICIÓN 2021
2021 EDITION WINNING POSTER

Pág. 132

FERNANDO RICCA GUICHARD

PRIMER PREMIO * FIRST PRIZE

Cuchillos criollos
Creole knife

Pág. 30

NOELIA MARTÍNEZ MONTERO

MENTIÓN DESTACADA * OUTSTANDING MENTION

Poncho y boina * Poncho and beret

Pág. 52

DARÍO COSTA PÉREZ

MENTIÓN HONORÍFICA * HONOURABLE MENTION

Violonchelo * Cello

Pág. 71

MARÍA CECILIA PAGLIARI CAIRELLO

PRIMER PREMIO * FIRST PRIZE

Juegos de té
Tea sets

Pág. 95

DIEGO LÓPEZ BRANDÓN
ANA ELENA MILLÁN COSTA

MENTIÓN HONORÍFICA * HONOURABLE MENTION

Caballo de Troya y Quijote * Troy Horse and Quixote

Pág. 113

CATEGORÍA PIEZA ÚNICA

UNIQUE PIECE CATEGORY

JAVIER WIJNANTS SARÁCHAGA

SEGUNDO PREMIO * SECOND PRIZE

Impulso y Vasija escultórica
Impulso (Impulse) and Sculptural vessel

Pág. 40

WILLIAM BRAULIO MOREIRA CRUZ

MENTIÓN DESTACADA * OUTSTANDING MENTION

Trabajador y Gallina* Worker and Chicken

Pág. 59

CLAUDIO ADRIÁN DALMAO MARTÍNEZ

MENTIÓN HONORÍFICA * HONOURABLE MENTION

El Bañista y El Hurgador * The Bather and The Rummager

Pág. 74

SILVIA ESTHER LLOPART GUEVARA

MARÍA RENEÉ LLOPART GUEVARA

HELENA BEATRIZ GIGENA ABADIE

MENTIÓN HONORÍFICA * HONOURABLE MENTION

Carteras * Wallets

Pág. 86

CATEGORÍA ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN

PRODUCTION CRAFT CATEGORY

CAMILA MERCEDES ABBA SARALEGUI

SEGUNDO PREMIO * SECOND PRIZE

Roma y Canú
Rome and Canu

Pág. 102

MARIANELA MÚÑOZ DOMÍNGUEZ
JUAN ANDRÉS CARVALLO SIMONE

MENTIÓN HONORÍFICA * HONOURABLE MENTION

Luminarias * Luminaires

Pág. 119

FERNANDO PÁEZ GONZÁLEZ

TERCER PREMIO * THIRD PRIZE

Collares móviles
Mobiles necklace

Pág. 47

MARÍA CECILIA PAGLIARI CAIRELLO

MENTIÓN DESTACADA * OUTSTANDING MENTION

Jarras Esférica * Spherical jug

Pág. 64

PABLO GONZALO GRILLO RAYMOND

MENTIÓN HONORÍFICA * HONOURABLE MENTION

Anillos * Rings

Pág. 80

NOELIA MARTÍNEZ MONTERO

TERCER PREMIO * THIRD PRIZE

Dragón y Animales Autóctonos
Dragon and Native Animals

Pág. 109

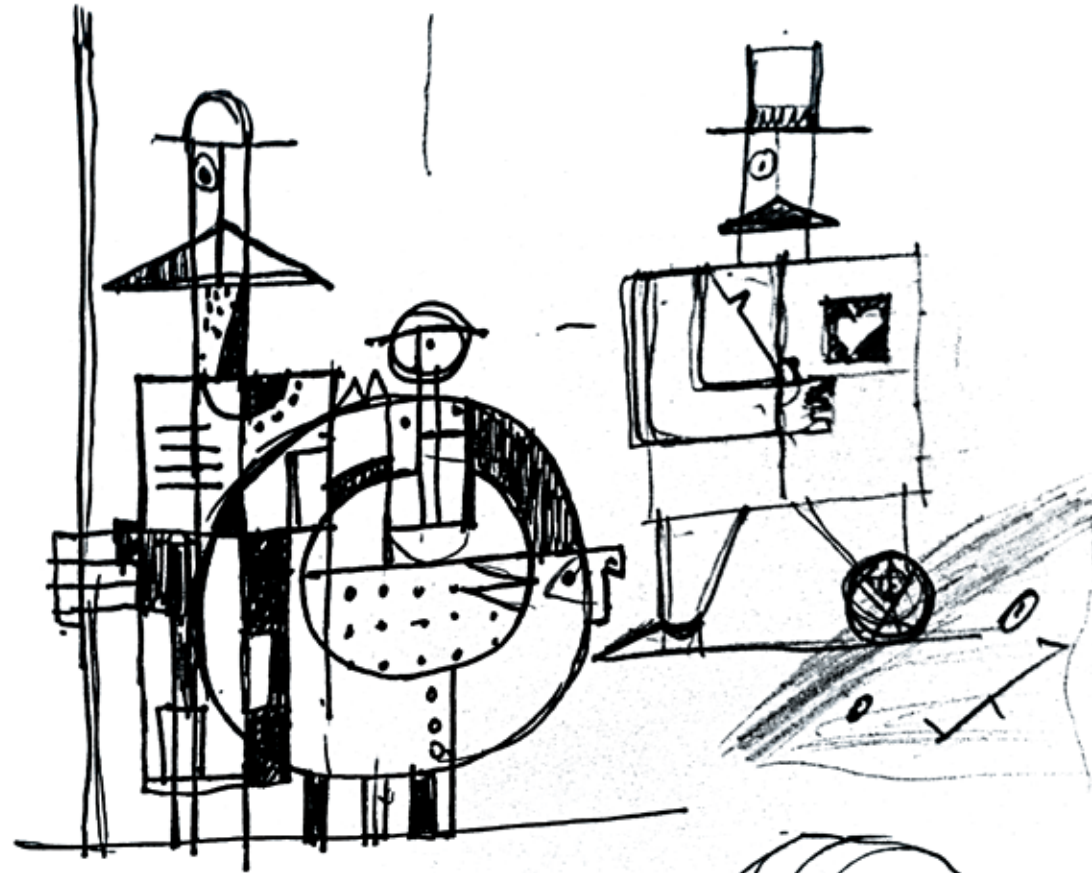
FABIANA ALEJANDRA ORPIN BOEDO

MENTIÓN HONORÍFICA * HONOURABLE MENTION

Carmencita y Gato * Carmencita and Cat

Pág. 125

BACIA DE BARBERO

Bocetos y proyectos
Sketches and projects
Taller / Workshop
Diego Brandón

ACERCA DEL PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA

ABOUT NATIONAL CRAFT PRIZE

En esta edición se presenta la 14.ª edición del Premio Nacional de Artesanía. Desde el año 2007, la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria, Energía y Minería (Dinapyme-MIEM), junto con la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (DNC-MEC) y con la Comisión Nacional Asesora de Artesanías, convoca a artesanos de todo el país a participar en esta instancia.

OBJETIVOS

Buscar la creatividad y la innovación en la producción artesanal de todo el país como medio de mejorar la calidad de los objetos artesanales y, de esa manera, acceder a más y mejores canales de comercialización.

El Premio permite la oportunidad de estudiar acerca de los fundamentos y raíces de la cultura uruguaya a través de obras artesanales contemporáneas. Es un estudio de la existencia de una identidad de la artesanía nacional, de sus orígenes y de lo que la hace única.

A su vez, alienta el destaque de oficios, muchas veces olvidados o desvalorizados debido a la creciente producción a gran escala.

Resalta 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.

Entre otros logros, a través de este concurso se ha alcanzado componer un acervo importante de la artesanía nacional con la adquisición de las piezas ganadoras del Primer Premio de cada categoría en todas las ediciones.

In this edition presents the 14th edition of the National Crafts Award. Since 2007, the National Directorate of Handicrafts, Small and Medium Businesses of the Ministry of Industry, Energy and Mining (Dinapyme-MIEM), together with the National Directorate of Culture of the Ministry of Education and Culture (DNC-MEC) and the National Advisory Commission on Handicrafts, invites artisans from all over the country to participate in this instance.

OBJECTIVES

To seek creativity and innovation in artisanal production throughout the country as a means of improving the quality of handicrafts and, in this way, access more and better marketing channels.

The Prize allows the opportunity to study about the foundations and roots of Uruguayan culture through contemporary handicrafts. It is a study of the existence of an identity of national craftsmanship, its origins and what makes it unique.

At the same time, it encourages the highlighting of trades, often forgotten or devalued due to growing large-scale production.

It highlights the nobility of the works in terms of the use of raw materials and various techniques, sometimes in the process of disappearing, either for cultural purposes or through their reworking into new and marketable products.

Among other achievements, through this contest it has been possible to compose an important collection of national craftsmanship with the acquisition of the winning pieces of the First Prize of each category in all editions.

Son estos los objetivos buscados.

Se suma el fiel compromiso, por parte de los organizadores del Premio Nacional de Artesanía, en brindar apoyo y divulgación a toda la actividad artesanal realizada en el Uruguay en todos sus niveles.

CATEGORÍAS DE PREMIACIÓN

En todas sus 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. El peso máximo de cada pieza no debe exceder los diez kilogramos.

Dentro de cada categoría se distinguen tres premios.

Los primeros premios son adquiridos por la Dinapyme con el objetivo de conformar una colección permanente.

Por otro lado, el jurado está facultado para otorgar Menciones Destacadas y Honoríficas. Los autores de los premios de cada categoría también reciben un reconocimiento en efectivo.

These are the objectives sought.

Adds the faithful commitment, on the part of the organizers of the National Handicraft Award, to provide support and dissemination to all the artisanal activity carried out in Uruguay at all levels.

AWARD CATEGORIES

In all its editions, the National Crafts Award has established two categories to reward participating artisans: Single Piece category and Production Craftsmanship category.

The Unique Piece category distinguishes as such that work that, due to its creation process and based on the ideas that gave rise to it, has a unique and unrepeatable character. These are generally pieces that are the result of a research process that, sometimes, is still unfinished and that for that reason have not yet been marketed.

The Production Craftsmanship category includes those works that, in addition to having been put to the market for consideration, are born from a model that has been repeated in a more or less serial way, but that, despite that, no piece is exactly the same as another.

No limitations are established in terms of the techniques and materials used in the works, but in their dimension, so that the sum of its three main dimensions does not exceed two meters. The maximum weight of each piece should not exceed ten kilograms.

Within each category three awards are distinguished.

The first prizes are acquired by Dinapyme with the aim of forming a permanent collection.

On the other hand, the jury is empowered to award Outstanding and Honourable Mentions. The authors of the awards in each category also receive cash recognition.

Herramientas
Tools
Taller / Workshop
Claudio Dalmao

PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA 2021

NATIONAL CRAFT PRIZE 2021

Dentro de cada categoría se distinguen tres premios.

Los primeros premios son adquiridos por la Dinapyme con el objetivo de conformar una colección permanente.

Por otro lado, el jurado está facultado para otorgar Menciones Destacadas y Honoríficas. Los autores de los premios de cada categoría también reciben un reconocimiento en efectivo.

Para esta edición, al culminar el plazo de inscripción, se contabilizaron cuarenta y cuatro (44) propuestas para la categoría Pieza Única y trece (13) para la categoría Artesanía de Producción, totalizando cincuenta y siete (57) postulaciones provenientes de todo el país.

DEL JURADO

En esta edición, el jurado estuvo integrado por la Sra. María del Carmen Marini (Comisión Nacional Asesora de Artesanías), la D.I. Carolina Arias Bianchi (Cámara de Diseño de Uruguay), la Sra. Verónica Clavelli Tohero, en representación de los participantes, el Sr. Juan Carlos Barreto (Ministerio de Educación y Cultura – DNC) y el Arq. Mauro Escudero Lacroix (Ministerio de Industria, Energía y Minería – Dinapyme).

Within each category three awards are distinguished.

The first prizes are acquired by Dinapyme with the aim of forming a permanent collection.

On the other hand, the jury is empowered to award Outstanding and Honourable Mentions. The authors of the awards in each category also receive cash recognition.

For this edition, at the end of the registration period, forty-four (44) proposals were counted for the Single Piece category and thirteen (13) for the Production Crafts category, totalling fifty-seven (57) applications from all over the country.

FROM THE JURY

In this edition, the jury was composed of Mrs. María del Carmen Marini (National Advisory Commission of Handicrafts), I.D. Carolina Arias Bianchi (Chamber of Design of Uruguay), Ms. Verónica Clavelli Tohero, representing the participants, Mr. Juan Carlos Barreto (Ministry of Education and Culture – DNC) and Arch. Mauro Escudero Lacroix (Ministry of Industry, Energy and Mining – Dinapyme).

Trabajo en proceso
Work in progress
Taller / Workshop
Marianela Muñoz

Trabajo en proceso
Work in progress
Taller / Workshop
Javier Wijnants

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.

Es valorada también 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.

En especial, en 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 ambas categorías, se otorgaron tres menciones destacadas y cuatro honoríficas en la categoría Pieza Única y tres menciones honoríficas en la categoría Artesanía de Producción.

AFICHE

En la presente publicación se exponen los premios y menciones otorgados y el afiche ganador del Concurso "Afiche del Premio Nacional de Artesanía 2021". Este 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.

Es también una forma de involucrar las artes gráficas como una herramienta de visibilización de la artesanía nacional.

El afiche del Premio Nacional de Artesanía 2021 fue realizado por la artista Laura Uribe Guzmán. En el diseño transmite la idea que todas las personas que hacen artesanías dejan el alma y un pedazo de ser en cada pieza realizada.

CRITERIA FOR THE AWARD OF WORKS

In accordance with the provisions of the bases of the call, there are some considerations for the selection and subsequent awarding, among which are the valuations linked to design, quality of make, completion of the pieces and originality with respect to current artisanal production.

The incorporation and reelaboration of aspects related to the cultural roots of our country, including traditional techniques and raw materials, is also valued.

The care in the presentation of the pieces and their corresponding packaging are other aspects that the jury takes into consideration when making the selection.

In particular, in the Production Crafts category, the successful insertion of the product in the national and international market is evaluated.

In this edition, in addition to the three awards in both categories, three outstanding mentions and four honourable mentions were awarded in the Single Piece category and three honourable mentions in the Production Craftsmanship category.

POSTER

This publication presents the prizes and mentions awarded and the winning poster of the "Poster of the National Handicrafts Award 2021" Contest. This poster is chosen year after year in a call for competition for visual artists in which different graphic proposals are presented with the aim of communicating and disseminating the National Crafts Award.

It is also a way to involve the graphic arts as a tool for making national crafts visible.

The poster of the 2021 National Crafts Award was made by artist Laura Uribe Guzmán. In the design it transmits the idea that all the people who make crafts leave the soul and a piece of being in each piece made.

Mesa de trabajo
Workbench
Taller / Workshop
Pablo Grillo

MARÍA DEL CARMEN MARINI

COMISIÓN NACIONAL ASESORA DE ARTESANÍAS

NATIONAL HANDICRAFTS ADVISORY COMMISSION

Una vez más, muy agradecida por la convocatoria de Dinapyme para integrar el Jurado del Premio Nacional de Artesanía 2021.

Es una instancia muy enriquecedora que le hace muy bien al sector ya que todos los años muchos artesanos se preparan para comunicar su arte, su identidad, su creatividad y sus emociones para, con mucha dedicación, poderlo plasmar en la pieza que presenta a este tan importante evento.

Como artesana desde casi toda mi vida, celebro que haya instituciones y artesanos convencidos de que hay que seguir trabajando para que la artesanía siempre tenga un lugar digno y respetado dentro de nuestra cultura.

Once again, very grateful for the call of Dinapyme to integrate the Jury of the National Crafts Award 2021.

It is a very enriching instance that does the sector very well since every year many artisans prepare to communicate their art, their identity, their creativity and their emotions to, with great dedication, be able to capture it in the piece that presents this important event.

As an artisan since almost all my life, I celebrate that there are institutions and artisans convinced that we must continue working so that craftsmanship always has a dignified and respected place within our culture.

VERÓNICA CLAVELLI TOHERO

REPRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

REPRESENTATION OF THE PARTICIPANTS

Quienes se han dedicado a la artesanía profesionalmente son afortunados al tener la posibilidad de investigar como un artista, resumir, secuenciar, acercarse a un mercado como un diseñador; tomar decisiones, como dueño de su empresa y exhibir los resultados, mostrarlos como un vendedor.

El taller artesanal es, sin dudas, un espacio que por su escala permite un desarrollo de múltiples capacidades de una persona o grupo.

Esta característica hace que sean un tesoro para la cultura de un lugar, y para las personas una posibilidad de vivir en relación a lo plástico, lo sensible.

Una maravilla.

En esta edición 2021 tuve el gusto de participar como jurado, allí nos encontramos con deliciosos frutos de artesanos artistas.

¡Que viva la artesanía en el Uruguay!

Those who have dedicated themselves to craftsmanship professionally are lucky to have the possibility to investigate as an artist, summarize, sequence, approach a market as a designer; make decisions, as the owner of your company and display the results, show them as a salesperson.

The artisan workshop is, without a doubt, a space that, due to its scale, allows the development of multiple capacities of a person or group.

This characteristic makes them a treasure for the culture of a place, and for people a possibility of living in relation to the plastic, the sensitive.

It's wonderful.

In this 2021 edition I had the pleasure of participating as a jury, there we found delicious fruits of artisan artists.

Long live the crafts in Uruguay!

JUAN CARLOS BARRETO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA – DNC
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE - National Directorate of Culture

En el año 2021, en una edición muy especial del Premio Nacional de Artesanía, he tenido el inmenso honor de participar como jurado en representación de la Dirección Nacional de Cultura.

Desde el Área de Gestión Territorial, coordinamos e interactuamos con instituciones culturales públicas y privadas de todo el país. El trabajo en sociedad con los gobiernos departamentales (Red Nacional de Direcciones de Cultura y el Plenario de Alcaldías) nos permite estar en contacto con lo que acontece en lo más profundo del país.

Esta instancia nacional es para nosotros de verdadera importancia. Poner en valor el conocimiento, el talento, la creatividad y la manualidad en diferentes formas y técnicas hace que el reconocimiento cobre sentido cuando tienen la misma oportunidad el artesano que vive en la urbanidad como aquel que convive con la tierra y la naturaleza en el Uruguay distante.

VALORAR LA ARTESANÍA URUGUAYA ES ESENCIAL

Estos creadores, hurgadores, buscadores, conocedores de materiales y técnicas disímiles unos de otros, no hacen más que proponer caminos de experiencias adquiridas desde el conocimiento en talleres con docentes, del saber trasladado de generación en generación o, muchas veces, desde un espacio autodidacta. A través de sus creaciones brindan lo más auténtico de sus capacidades de realización y construcción.

In 2021, in a very special edition of the National Crafts Award, I have had the immense honour of participating as a jury on behalf of the National Directorate of Culture.

From the Area of Territorial Management, we coordinate and interact with public and private cultural institutions throughout the country. The work in partnership with the departmental governments (National Network of Directorates of Culture and the Plenary of Mayors) allows us to be in contact with what is happening in the depths of the country.

This national event is of real importance to us. Valuing knowledge, talent, creativity and craftsmanship in different forms and techniques makes recognition meaningful when the artisan who lives in urbanity has the same opportunity as one who lives with the land and nature in distant Uruguay.

VALUING URUGUAYAN CRAFTSMANSHIP IS ESSENTIAL

These creators, rummagers, seekers, connoisseurs of materials and techniques dissimilar to each other, do nothing more than propose paths of experiences acquired from knowledge in workshops with teachers, from knowledge transferred from generation to generation or, many times, from a self-taught space. Through their creations they provide the most authentic of their realization and construction capabilities.

Aparadores/Shelving units
Taller / Workshop
Alejandra Orpin

Expositor
Exhibitor
Taller / Workshop
Silvia Llopart, René Llopart, Helena Gigena

Este premio otorga posibilidades de visualización, de reconocimiento, tanto a quienes ya han desarrollado un camino como a los creadores emergentes, al perfeccionamiento que surge de la fusión de diferentes lenguajes, tanto visuales como lúdicos, destacando la libertad que ofrecen sus manos con la delicada impronta del saber hacer.

En esta edición hay obras que destacan y que son presentadas tanto como piezas en procesos de producción como de delicadas propuestas únicas, donde la exigencia del creador agudiza sus sentidos para elaborar un trabajo simplemente irrepetible.

La cantidad y calidad de las creaciones animó al jurado a tener una dedicada acción de evaluación, selección, visualización y reconocimiento. Esto permitió llegar consensuadamente a otorgar el galardón que este premio concede a los mejores trabajos en esta nueva edición de reconocimiento nacional.

Celebro entonces esta actividad anual que el MIEM, MEC y la Comisión Nacional Asesora de Artesanías llevan adelante con el objetivo de fortalecer e incentivar la creatividad y el trabajo para los artesanos de toda la república.

Premiar la calidad y calidez de sus trabajos es más que reconocer y prestigiar el diseño de calidad de manos uruguayas, es potenciar la capacidad creadora de talentos que esperan su oportunidad de ser visualizados y valorados.

Desde la DNC agradecemos integrar de esta instancia que nos permite ser partícipes de observar el crecimiento de estos valorados actores año tras año.

This award grants possibilities of visualization, of recognition, both to those who have already developed a path and to emerging creators, to the improvement that arises from the fusion of different languages, both visual and playful, highlighting the freedom offered by their hands with the delicate imprint of know-how.

In this edition there are works that stand out and that are presented both as pieces in production processes and as delicate unique proposals, where the demand of the creator sharpens his senses to elaborate a simply unrepeatable work.

The quantity and quality of the creations encouraged the jury to have a dedicated action of evaluation, selection, visualization and recognition. This allowed to reach consensus to grant the award that this award grants to the best works in this new edition of national recognition.

I celebrate then this annual activity that the MIEM, MEC and the National Advisory Commission of Handicrafts carry out with the aim of strengthening and encouraging creativity and work for artisans throughout the republic.

Rewarding the quality and warmth of their work is more than recognizing and prestiging the quality design of Uruguayan hands, it is enhancing the creative capacity of talents waiting for their opportunity to be visualized and valued.

From the DNC we appreciate integrating this instance that allows us to be part of observing the growth of these valued actors year after year.

MAURO ESCUDERO LACROIX

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA – DINAPYME

MINISTRY OF INDUSTRY, ENERGY AND MINING – National Directorate of Crafts, Small and Medium Enterprises

CONSTRUCCIÓN DE UNA HISTORIA DE LA ARTESANÍA CONTEMPORÁNEA

A lo largo de los quince años del Premio Nacional de Artesanía se han premiado las más diversas creaciones y expresiones creativas que, a priori, no se evidencia una línea, un estilo o corriente explícita que las distinga como la principal de la artesanía nacional contemporánea. En efecto, la diversidad de rubros –desde textiles a la joyería–, de materiales –del cuero a la cinta de casete–, de formas –desde un personaje fantástico en bicicleta a una luminaria–, y de modelos de elaboración –desde el trabajo en fieltro al trabajo en cerámica– permite sugerir que la artesanía nacional tiene la virtud de ser libre en las ideas y en los procesos creativos.

La riqueza de excelencia que ostenta la artesanía nacional contemporánea se basa en varios factores, entre los que se destacan la búsqueda de la innovación sin descuidar la calidad del producto final y crear una historia en cada producto.

La artesanía ha llegado a tal nivel de calidad que el nuevo foco de atención se encuentra, precisamente, en la búsqueda de una historia o un relato para contar. El discurso o concepto que acompaña cada pieza es tan importante como la pieza en sí misma. Se trata, en esencia, de cargar el producto y el acto de la producción de contenido.

THE CONSTRUCTION OF A HISTORY OF CONTEMPORARY CRAFTS

Throughout the fifteen years of the National Craft Award, the most diverse creations and creative expressions have been awarded for, a priori, no explicit theme, style or trend that distinguishes them as the main contemporary national craft. Indeed, the diversity of items –from textiles to jewellery–, of materials –from leather to cassette tape–, of forms –from a fantastic character on a bicycle to a luminary–, and of elaboration models –from work in felt to work in ceramics– allows us to propose that national crafts have the virtue of being free in their ideas and creative processes.

The wealth of excellence that contemporary national crafts hold is based on several factors, amongst which the search for innovation without neglecting the quality of the final product and creating a story in each product stand out.

Craftsmanship has reached such a level of quality that the new focus of attention is precisely in the search for a tale or a story to tell. The discourse or concept that accompanies each piece is as important as the piece itself. It is, in essence, loading the product and the act of producing content.

Herramientas
Tools
Taller / Workshop
Fernando Páez

El artesano ya no es ajeno o anónimo respecto a sus obras –o, al menos, no debería serlo–; por el contrario, se le exige su presencia, su historia, su musa inspiradora, sus secretos. Tal vez, esta sea la oportunidad para distinguirse aún más por sobre los productos industrializados. Y no hay tiempo que perder pues esta necesidad de saber qué se encuentra detrás de cada producto, qué espíritu esconde cada obra, qué filosofía persigue cada pieza elaborada, será exigida para todo lo que se elabore, sea de manera manual o industrial. Este interés por informarse no es nuevo pues ha estado latente en el consumidor “culto” que aprecia y disfruta la artesanía ornamental y también la utilitaria, que indaga los orígenes de la pieza, de su historia y, en ocasiones, de la historia de su creador. Esta práctica se ha extendido a otros niveles de consumidores que buscan más información de los productos que se comercializan.

Las piezas galardonadas que se presentan en este libro cuentan una historia que parte de diversas raíces. En efecto, aparecen aquí oficios y técnicas poco frecuentes en este concurso, como por ejemplo el del cuchillero que, además, combina delicadamente diversos materiales que hablan de la riqueza del conocimiento para lograr desde las hojas, los mangos hasta las cajas de madera con que se presentan las piezas. También se encuentran artesanos que utilizan la técnica de papel cortado para crear historias a partir de imaginarios urbanos y de paisajes. La representación de personajes de la sociedad uruguaya y de animales plasmados mágicamente a través de obras en cerámicas y también de figuras compuestas por una colección infinita de materiales y de elocuentes piezas motiva al espectador a recordar sus vivencias y las de su entorno, a la vez que demuestra una admirable creatividad de los autores. También están presentes los trabajos de joyería con diversos materiales y fantásticas bases conceptuales como musa inspiradora.

The crafter is no longer oblivious or anonymous with respect to their works –or, at least, they should not be–; on the contrary, their presence is required, their story, their inspiring muse, their secrets. Perhaps this is the opportunity to stand out even further above industrialized products. And there is no time to waste because this need to know what is behind each product, what spirit hides each work, what philosophy each elaborated piece pursues, will be required for everything that is elaborated, be it by hand or industrially. This interest in getting information is not new, as it has been latent among the “educated” consumer who appreciates and enjoys ornamental and utilitarian craftsmanship, who investigates the origins of the piece, its history and, on occasions, the history of its production. creator. This practice has been extended to other levels of consumers who seek more information about the products that are marketed.

The award-winning pieces presented in this book tell a story that stems from diverse roots. Indeed, rare trades and techniques appear here in this contest, such as that of the knife maker who, in addition, delicately combines various materials that speak of the wealth of knowledge to achieve from the blades, the handles to the wooden boxes with which parts are presented. There are also artisans who use the cut paper technique to create stories from urban and landscape imaginaries. The representation of characters from Uruguayan society and animals magically embodied through ceramic works and also figures made up of an infinite collection of materials and eloquent pieces motivates the viewer to remember their experiences and those of their environment, at the same time which demonstrates an admirable creativity of the authors. Jewellery works with various materials and fantastic conceptual bases as an inspiring muse are also present.

Expositor
Exhibitor
Taller / Workshop
William Moreira

La utilización de materiales y de técnicas que comienzan a buscar su arraigo nacional a través de la artesanía contemporánea, como es el fieltro, se nutre de relatos a partir de la elaboración de piezas utilitarias tradicionales, como por ejemplo la boina y el poncho. Este proceso de naturalización de técnicas requiere, también, de un discurso que asegure su prevalencia que, en el caso de la técnica en fieltro, en el año 2007, con motivo del Premio Nacional de Artesanía, comenzaban a surgir propuestas en indumentaria en fieltro de gran calidad.

El libro comprende obras que, a través del uso de la tecnología como herramienta para la elaboración de piezas, interpela las definiciones tradicionales de la artesanía. Al mismo tiempo, historias lejanas, como por ejemplo el Quijote y el Caballo de Troya, se manifiestan a través de obras con una composición geométrica y expresiva en clave nacional que obliga al público a indagar en las raíces plásticas que componen las piezas. Este ejercicio de investigación del público se reitera en los juegos de té que tienen su raíz en las costumbres orientales y anglosajonas.

También, el Premio Nacional de Artesanía resulta una vitrina para exponer interesantes trabajos, como por ejemplo piezas representativas de la fauna autóctona realizadas en fieltro que tiene como componente un discurso lúdico y de aprendizaje que se transmite de manera muy efectiva.

Del mismo modo, la representación del tango a través de piezas en madera y los llamativos bordados utilizados en carteras con atmósferas vanguardistas se apoyan en una narrativa que describe los intereses de sus creadores a la vez que transmiten elementos de la cultura nacional.

En suma, la vivencia frente a la artesanía se inicia a partir del relato que surge con cada obra, desde el momento de su creación y también desde el encuentro entre la pieza artesanal y el público. Quizás, el Premio Nacional de Artesanía deba promover aún más y poner en escena a la historia, las anécdotas y los relatos de quienes día a día llevan adelante el trabajo artesanal.

The use of materials and techniques that begin to seek their national roots through contemporary crafts, such as felting, is nourished by stories based on the elaboration of traditional utilitarian pieces, such as the beret and the poncho. This process of naturalization of techniques also requires a discourse that ensures its prevalence, which, in the case of the felt technique, in 2007, on the occasion of the National Craft Award, proposals for felt clothing of great quality began to emerge.

The book includes works that, through the use of technology as a tool for the elaboration of pieces, questions the traditional definitions of crafts. At the same time, distant stories, such as Don Quixote and the Trojan Horse, are manifested through works with a geometric and expressive composition in a national key that forces the public to investigate the plastic roots that make up the pieces. This public research exercise is repeated in the tea sets that have their roots in oriental and Anglo-Saxon customs.

Also, the National Crafts Award is a showcase to exhibit interesting works, such as representative pieces of native fauna made of felt that have a playful and learning discourse that is transmitted very effectively as a component.

In the same way, the representation of tango through wooden pieces and the striking embroideries used in handbags with avant-garde evocations are supported by a narrative that describes the interests of its creators while transmitting elements of the national culture.

In short, the experience in front of the craft begins from the story that arises with each work, from the moment of its creation and also from the encounter between the craft piece and the public. Perhaps, the National Craft Award should promote even more and stage the history, anecdotes and stories of those who carry out craft work every day.

Trabajo en proceso
Work in progress
Taller / Workshop
Fernando Ricca

CATEGORÍA
PIEZA ÚNICA

UNIQUE PIECE
CATEGORY

FERNANDO RICCA GUICHARD

“Ahora me dedico a la artesanía 100%,
es una pasión, no lo considero un trabajo.
Termino un cuchillo y ya estoy
pensando en otros modelos”.

Fernando demuestra constantemente la pasión por su oficio y no oculta la felicidad por el primer premio recibido tras un arduo camino de sacrificio.

Comenzó a producir cuchillos en Barker, su ciudad natal situada en el departamento de Colonia. Con el paso del tiempo sus productos empezaron a comercializarse por todo Uruguay. En décadas de trabajo se perfeccionó y profesionalizó como cuchillero artesanal, al punto que recibió el Primer Premio en la categoría de Pieza Única en el Premio Nacional de Artesanía 2021, un reconocimiento que valoró su trabajo, dedicación y técnica.

DECIDIRSE

En sus comienzos como artesano, Fernando empezó a familiarizarse con la técnica de producción de cuchillería artesanal moderna al leer la revista *Uruguay Natural*, un medio de comunicación escrito especializado en pesca y vida al aire libre. Su primer cuchillo fue creado con la finalidad de uso propio. “No sé si se parecía a cuchillo, pero la idea era esa”, comentó Fernando entre risas.

“Now I dedicate myself 100% to craftsmanship,
it’s a passion, I don’t consider it a job.
I finish a knife and I’m already thinking
about other models”.

Fernando constantly shows his passion for his job and does not hide his happiness for the first prize received after an arduous path of sacrifice.

He started to produce knives in Barker, his hometown located in the department of Colonia. Over time, his products were marketed all over Uruguay. In decades of work, he perfected and professionalized himself as a craftsman, to the point that he received the First Prize in the category of Unique Piece in the National Craft Award, a recognition that valued his work, dedication and technique.

CHOICE

In his beginnings as an artisan, Fernando began to familiarize himself with the production technique of modern artisan cutlery by reading Uruguay Natural magazine, a written communication medium specialized in fishing and outdoor life. The first knife from him was created for the purpose of personal use. “I don’t know if it looked like a knife, but that was the idea”, Fernando commented laughing.

“Se me ve de lejos cómo soy feliz trabajando”.

Los primeros trabajos gustaron y llamaron la atención en su entorno. Originalmente vendió piezas a sus amigos, luego amplió su público objetivo a otras personas que al mirar sus productos pedían tener un cuchillo.

Lo que empezó como un *hobby* para Fernando, le fue gustando cada vez más, hasta llegar al punto de descubrir un oficio que le apasiona.

Su camino no fue sencillo, Fernando se desempeñó como trabajador rural desde joven junto a su padre, y recién hace cuatro años tomó la decisión de dejar su labor en el campo para dedicarse exclusivamente a la venta de cuchillos. Le costó mucho optar por desistir de la ocupación de toda su vida. “Animarse a dar el paso fue duro, pero valió la pena”. A lo largo del tiempo aprendió del ensayo y los errores, fue autodidacta y se descubrió como artesano.

Dado que muchas herramientas que requería para hacer cuchillos no eran sencillas de adquirir en Uruguay, tuvo que rebuscarse para crear sus propios materiales de producción. Fernando recordó que hizo varias herramientas de forma artesanal como el martinete, la lijadora de banda y la prensa hidráulica.

Fernando transita su vida en Barker pensando en cuchillos, su día gira en torno a la producción y comercialización. No disimula su amor por el oficio, es un apasionado por lo que hace y se siente feliz de haber tomado la determinación de dedicarse *full time* a la cuchillería artesanal.

En su cabeza pasan constantemente modelos nuevos, ideas de asociación de materiales y diseños. Es capaz de estar en el taller desde la mañana hasta la noche y lo disfruta plenamente. “Se me ve de lejos cómo soy feliz trabajando”, declaró.

“*There is no hiding how happy I am working*”.

His first works were liked and drew attention in his inner circle. Initially he sold pieces to his friends, then expanded his target audience to other people who, looking at his products, asked to have a knife.

What began as a hobby for Fernando, he liked it more and more, until he reached the point of discovering a trade that he is passionate about.

His path was not easy, Fernando worked as a rural worker from a young age with his father, and just four years ago he made the decision to leave his work in the field to dedicate himself exclusively to the sale of knives. He had a hard time choosing to give up his lifelong job. “Gathering courage to take the step was hard, but it was worth it”. Over time he learned from trial and error, he was self-taught and discovered himself as a craftsman.

Since many tools that he required to make knives were not easy to acquire in Uruguay, he had to scramble to create his own production materials. Fernando recalled that he made various tools by hand, such as the pile driver, the belt sander and the hydraulic press.

Fernando spends his life at Barker thinking about knives, his day revolves around production and marketing. He does not hide his love for the trade, he is passionate about what he does and is happy to have made the decision to dedicate himself full time to artisan cutlery.

In his head constantly pass new models, ideas of association of materials and designs. He is able to be in the workshop from morning to night and thoroughly enjoys it. “There is no hiding how happy I am working”, he declared.

Cuchillo criollo damasquino con mango de asta de ciervo pulido.

Damascus creole knife with polished deer antler handle.

Materiales: acero de damasco.
Materials: Damascus steel.
Peso/Weight: 190 g.
Medidas/Measurements: 260 x 35 mm
(largo x ancho) / (length x width).

Cuchillo criollo damasquino
con mango de asta de madera.

*Damascus creole knife
with antler wood handle.*

Materiales: acero de damasco.
Materials: Damascus steel.
Peso/Weight: 130 g.
Medidas/Measurements: 230 x 30 mm
(largo x ancho) / (length x width).

“Evolucioné mucho en los procesos de trabajo y en la calidad de los productos, constantemente trato de buscar opciones para progresar como artesano”.

PROCESO ARDUO

En 2021 fue la primera ocasión que se presentó al Premio Nacional de Artesanía y logró el Primer Premio en la categoría Pieza Única.

Fernando pensó en hacer dos cuchillos que representaran la esencia y lo criollo de su país, artesanías que reprodujeran características de la cultura y tradición de Uruguay. Las dos piezas ganadoras fueron hechas con acero de Damasco y están presentadas con cajas artesanales.

Los cuchillos fueron realizados en varias semanas, en un proceso largo desde que fueron pensados como proyectos hasta que se concretaron en el trabajo físico. Cada pieza tiene acero de damasco distinto: una está hecha con acero de carbono y la otra con un acero similar que tiene un 2% de níquel, un elemento químico que le brinda contraste de colores al cuchillo.

En el proceso de producción el acero se separa en capas, estas capas se pegan, se cortan y se estiran la cantidad de veces que el artesano considere necesarias. Después se realiza la hoja del cuchillo que se puede forjar con un martillo o mediante corte de su silueta y desbaste del material.

“I have evolved a lot in the work processes and in the quality of the products, I constantly try to look for options to progress as a craftsman”.

ARDUOUS PROCESS

In 2021 it was the first time that he was presented for the National Craft Award and he rejected the First Prize in the Unique Piece category.

Fernando thought of making two knives that would represent the essence and the Creole of his country, crafts that would reproduce characteristics of the culture and tradition of Uruguay. The two winning pieces were made with Damascus steel and are presented in handcrafted boxes.

The knives were made in several weeks, in a long process from when they were conceived as projects until they became physical work. Each piece has a different Damascus steel: one is made with carbon steel and the other with a similar steel that has 2% nickel, a chemical element that gives the knife contrasting colours.

In the production process, the steel is separated into layers, these layers are glued, cut and stretched as many times as the craftsman deems necessary. Then the blade of the knife is made, which can be forged with a hammer or by cutting its silhouette and roughing the material.

“Las piezas son únicas, porque no hay otras iguales. Pueden ser similares en el formato, pero son distintas”.

Durante el trabajo, el acero se somete a una temperatura de temple mayor a los 800 grados, para después enfriar a temperatura natural, lo que hace que el material libere tensiones. Luego se vuelve a llevar a temperatura de temple con aceite de soja, lo que le da dureza al cuchillo.

El proceso prosigue con un nuevo calentamiento en horno de aproximadamente 200 grados, para darle flexibilidad a la hoja. La parte final de la producción es cuando se pule, se afila, para posteriormente ponerle un mango.

Uno de los cuchillos ganadores tiene un mango de asta de ciervo, que el animal descarta naturalmente en los bosques, mientras que la otra pieza posee un mango de madera.

UNICIDAD

Fernando tiene la particularidad que enumera cada pieza que comercializa, el número que aparece en cada cuchillo representa la cantidad de artesanías que lleva hechas. En el momento que llegó a la pieza número 2.500 volvió a comenzar la numeración desde cero. Estima que hasta la fecha produjo más de 3.100 piezas.

No trabaja replicando piezas, sino que implementa nuevas ideas propias o sugeridas por clientes, que trata de interpretar y llevarlas a cabo. Como cada cuchillo es trabajado a mano de forma muy particular, para Fernando es “imposible” producir dos piezas idénticas. “Cada cuchillo se hace parte por parte, hago el 100% del producto, la platería, mangos y cajas”, asevera.

“The pieces are unique, because there are no others the same. They may be similar in shape, but they are different”.

During work, the steel is subjected to a temple temperature greater than 800 degrees, and then cools to room temperature, which causes the material to release stresses. Then it is brought to a warm temperature again with soybean oil, which gives the knife hardness.

The process continues with a new oven heating of approximately 200 degrees, to give flexibility to the sheet. The final part of the production is when it is polished, sharpened, to later put a handle on it.

One of the winning knives has a deer antler handle, which the animal naturally discards in the woods, while the other piece has a wooden handle.

UNIQUENESS

Fernando has the particularity that he lists each piece that he sells, the number that appears on each knife represents the number of handicrafts that he has made. By the time he got to piece number 2,500 he started the numbering all over again from scratch. He estimates that to date he has produced more than 3,100 pieces.

He does not work by replicating pieces, but implements new ideas of his own or suggested by clients, which he tries to interpret and carry out. As each knife is worked by hand in a very particular way, for Fernando it is “impossible” to produce two identical pieces. “Each knife is made piece by piece, I make 100% of the product, the silverware, handles and boxes”, he asserts.

“El premio es un impulso,
me posiciona y me da a conocer,
es un reconocimiento importante”.

VALORARSE

Para Fernando el Primer Premio en la categoría Pieza Única fue muy importante, “una valoración y reconocimieto al trabajo”. Pien-
sa que una distinción de esta índole en el Premio Nacional de Ar-
tesanía, en donde se presentan productos variados, es un impulso
trascendente que le genera alegría.

Fernando destaca que su familia formada por su pareja, Silvia, y
sus hijos, Yeniffer y Joaquín, son su sostén fundamental y parte
importante del premio. Gracias a su apoyo logró dedicarse a la
artesanía y desarrollarse como profesional. Su familia no solo es
su apoyo sentimental, sino que también se involucra en detalles
de sus piezas, desde realizar productos que aporten al marketing
y visualización de sus productos, hasta la realización de detalles
en la presentación de las piezas.

“The award is a boost,
it positions me and makes me known,
it’s an important recognition”.

VALUING ONESELF

*For Fernando, the First Prize in the Unique Piece category was very
important, “an assessment and recognition of the work”. He thinks
that a distinction of this nature in the National Craft Award, where
various products are presented, is a transcendent impulse that
generates joy.*

*Fernando points out that his family, made up of his partner, Silvia, and
his children, Yeniffer and Joaquín, are his fundamental support and an
important part of the award. Thanks to their support, he managed to
dedicate herself to crafts and develop as a professional. His family is
not only his sentimental support, but also gets involved in the details
of his pieces, from making products that contribute to the marketing
and display of his products, to making details in the presentation of
the pieces.*

JAVIER WIJNANTS SARÁCHAGA

“Ser artesano es mi forma de vida,
es lo cotidiano”.

Ser artesano como oficio y como modo de vida, eso es Javier. No oculta su dedicación por la cerámica ni su agradecimiento por su gran compañera: Verónica. Puso las manos en el barro, de a poco se superó y con el tiempo encontró su vocación.

En el día a día busca evolucionar como ceramista y las piezas presentadas en esta edición del Premio Nacional de Artesanía son una prueba de esto.

CON CONVENCIMIENTO

Desde chico tuvo claro lo que quería: ser ceramista. Aun viéndose atravesado por los cuestionamientos de quienes dudaban de su oficio, Javier nunca lo dudó.

Fue así que con 13 años entró a un taller y no salió más.

Fundó un taller de cerámica junto a su esposa, Verónica Susena –también ceramista– que funciona hace 25 años.

Produce pedidos serializados, realiza piezas únicas y se desempeña como docente en un centro de atención psiquiátrica, en la Facultad de Artes y en su taller.

“Being an artisan is my way of life,
it’s everyday”.

Being an artisan as a trade and as a way of life, that is Javier. He does not hide his dedication to ceramics or his gratitude for his great companion: Veronica. He put his hands in the mud, little by little he improved and with time he found his vocation.

On a day-to-day basis he seeks to evolve as a potter and the pieces presented in this edition of the National Craft Award are proof of this.

WITH CONVICTION

From a young age it was clear to him what he wanted: to be a potter. Even seeing himself interrogated by those who doubted his job, Javier never doubted it.

It was so that at the age of 13 he entered a workshop and did not come out again.

He founded a ceramics workshop together with his wife, Verónica Susena –also a potter– that has been operating for 25 years.

He produces serialized orders, makes unique pieces and works as a teacher in a psychiatric care centre, in the Faculty of Arts and in his workshop.

Impulso, forma alfarera realizada a partir de torno alfarero.

Impulso (Impulse), pottery shape made from a potter’s wheel.

Materiales: arcilla y antiplásticos.

Materials: clay and antiplastics.

Peso/Weight: 1700 g.

Medidas/Measurements: 130 x 370 x 160 mm

[ancho x profundidad x altura] / [width x depth x height].

Vasija escultórica, realizada a partir de torno alfarero ensamblada con hierro.

Sculptural vessel, made from a potter's wheel assembled with iron.

Materiales: arcilla, antiplásticos y pátinas con óxidos y esmaltes.

Materials: clay, antiplastics and patinas with oxides and enamels

Peso/Weight: 2340 g.

Medidas/Measurements: 180 x 170 x 400 mm (ancho x profundidad x altura) / (width x depth x height).

“El taller es ese lugar que cuando suceden ciertas cosas que te podrían llegar a desbordar, el silencio o el barro mismo, te conecta con lo que estás haciendo”.

Tanto el material de la cerámica como el espacio del taller significan mucho para Javier. Su día se basa en la artesanía, llegar al taller, tomar un café mientras suena música de fondo y organizarse en base a la producción o la docencia.

Participó en otras ocasiones en el Premio Nacional de Artesanía. En 2010 y 2012 quedó seleccionado, mientras que en 2017 obtuvo una mención honorífica. Tiene en el debe aún organizar la producción e ir al exterior en algún evento o feria.

RENOVACIÓN

El taller, ahora situado en el barrio Ciudad Vieja de la ciudad de Montevideo, fue un espacio de refugio para Javier durante la pandemia. Durante un tiempo no pudo dictar clases y las ventas mermaron. Ya no había alumnos, reinaba el silencio y la incertidumbre.

Fue un momento donde tuvo que pensar como reinventarse y salir adelante. Con la cerámica como contención y el taller como espacio de referencia, se le ocurrieron ideas nuevas para poner en marcha, entre las que estuvieron las piezas que lograron la premiación.

“The workshop is that place that when certain things happen that could overwhelm you, the silence or the mud itself, it connects you with what you are doing”.

Both the ceramic material and the workshop space mean a lot to Javier. His day is based on crafts, arriving at the workshop, having a coffee while music plays in the background and organizing himself based on whether he is producing or teaching.

He participated previously in the National Craft Award. In 2010 and 2012 he was selected, while in 2017 he received an honourable mention. He still has to organize the production and go abroad to some event or fair.

RENEWAL

The workshop, now located in Ciudad Vieja, in Montevideo, was a refuge space for Javier during the pandemic. During a time in which he did not teach classes and sales decreased. There were no longer any students, silence and uncertainty reigned.

It was a moment where he had to think about how to reinvent himself and get ahead. With ceramics as containment and the workshop as a reference space, he came up with new ideas to start up, among which were the pieces that won the award.

IMPULSARSE

Vasija escultórica e Impulso son las dos piezas con las que logró el segundo premio.

La obra *Impulso* se conecta con una serie de producción anterior, existe un juego con el contraste de la pasta cerámica, el trabajo de gráfica y el tratamiento de superficie elegido. Esta pieza estuvo un año en un estante, sin ser intervenida, hasta que su esposa Verónica lo empujó para que se presentara al Premio Nacional de Artesanía, acto que fue tan significativo e importante que le dio nombre a la obra: *Impulso*.

Por otro lado, la vasija tiene el agregado del hierro, un material con el que Javier suele intervenir en sus obras con soldadora. La pieza tiene cuencos trabajados en torno que después son paleteados y deformados.

La producción de Javier siempre sale del torno alfarero, son piezas levantadas a mano y pulidas con herramientas. Atrás quedan los bocetos y garabatos previos, que en pedazos de papeles funcionan como puntos de partida para empezar a crear.

Al trabajar a mano Javier cree que cada pieza es única. “Aunque se replique la misma forma con la misma medida, cada una tiene un tratamiento especial”, menciona. A su vez piensa que lo que hace únicas a las piezas premiadas es “haber salido desde el impulso y la inquietud de ensamblar el hierro sin usar pegamento”.

El premio fue un estímulo para seguir trabajando y aprendiendo. Para Javier un concurso como el Premio Nacional de Artesanía hace que los artesanos se exijan para producir sus mejores obras, porque hay otros compañeros que en ese momento ponen lo mejor de sus trabajos. Piensa presentarse en futuros premios para tratar de seguir creciendo como ceramista.

BOOSTING ONESELF

Vasica escultorica and Impulso are the two pieces with which he won the second prize.

The work Impulse connects with a series of previous production, there is a game with the contrast of the ceramic paste, the graphic work and the chosen surface treatment. This piece was on a shelf for a year, without being intervened, until his wife Verónica pushed him to present himself for the National Craft Award, an act that was so significant and important that gave the work its name: Impulse.

On the other hand, the vessel has the addition of iron, a material with which Javier usually intervenes in his works with a welding machine. The piece has bowls worked around it that are later trowelled and deformed.

Javier's production always comes out of the potter's wheel, they are pieces raised by hand and polished with tools. Gone are the previous sketches and doodles, which on pieces of paper work as starting points to start creating.

By working by hand, Javier believes that each piece is unique. "Although the same shape is replicated with the same size, each one has a special treatment", he mentions. He, in turn, thinks that what makes the award-winning pieces unique is "having come from the impulse and concern of assembling iron without using glue".

The award was an encouragement to continue working and learning. For Javier, a contest such as the National Craft Award makes the artisans push themselves to produce their best works, because there are other colleagues who put the best of their work at that time. He plans to present himself in future prizes to try to continue growing as a ceramic artist.

FERNANDO PÁEZ GONZÁLEZ

“El reconocimiento a un artesano
levanta el espíritu del artesano”.

Entre, y con la naturaleza, Fernando hace artesanías y se siente bien. En este caso, los collares transmiten su entorno, riqueza y armonía.

INTERCULTURAL

Su relación con la artesanía tuvo idas y vueltas, viajes y evoluciones.

Con 18 años entró a la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari y su cabeza cambió: renunció a su trabajo y de ahí en adelante volcó su vida a crear con sus manos.

Estuvo con su trabajo en Europa y recorrió Sudamérica.

Absorbió conocimiento de otras culturas, visitó escuelas, museos y adoptó herramientas que no tenía. En España y Portugal empezó a trabajar con madera, metal y tejidos.

Actualmente utiliza técnicas de carpintería, joyería y escultóricas.

Desde hace un tiempo está asentado en Uruguay, formó una familia, e intercala su labor de artesano con las tareas domésticas.

Durante la pandemia generada por la COVID-19, sus ventas de artesanías bajaron, tuvo que buscar otros trabajos y pasó momentos difíciles. “No había turistas ni gente en la calle, fue una época, para los artesanos, muy complicada en todos los aspectos”, mencionó.

“The recognition of an artisan raises
the spirit of the artisan”.

Between, and with nature, Fernando makes handicrafts and feels good. In this case, the necklaces convey their surroundings, wealth and harmony.

INTERCULTURAL

His relationship with crafts had twists and turns, trips and evolutions.

At the age of 18 he entered the Dr Pedro Figari School of Arts and Crafts and his head changed: he resigned from his job and from then on he dedicated his life to creating with his hands.

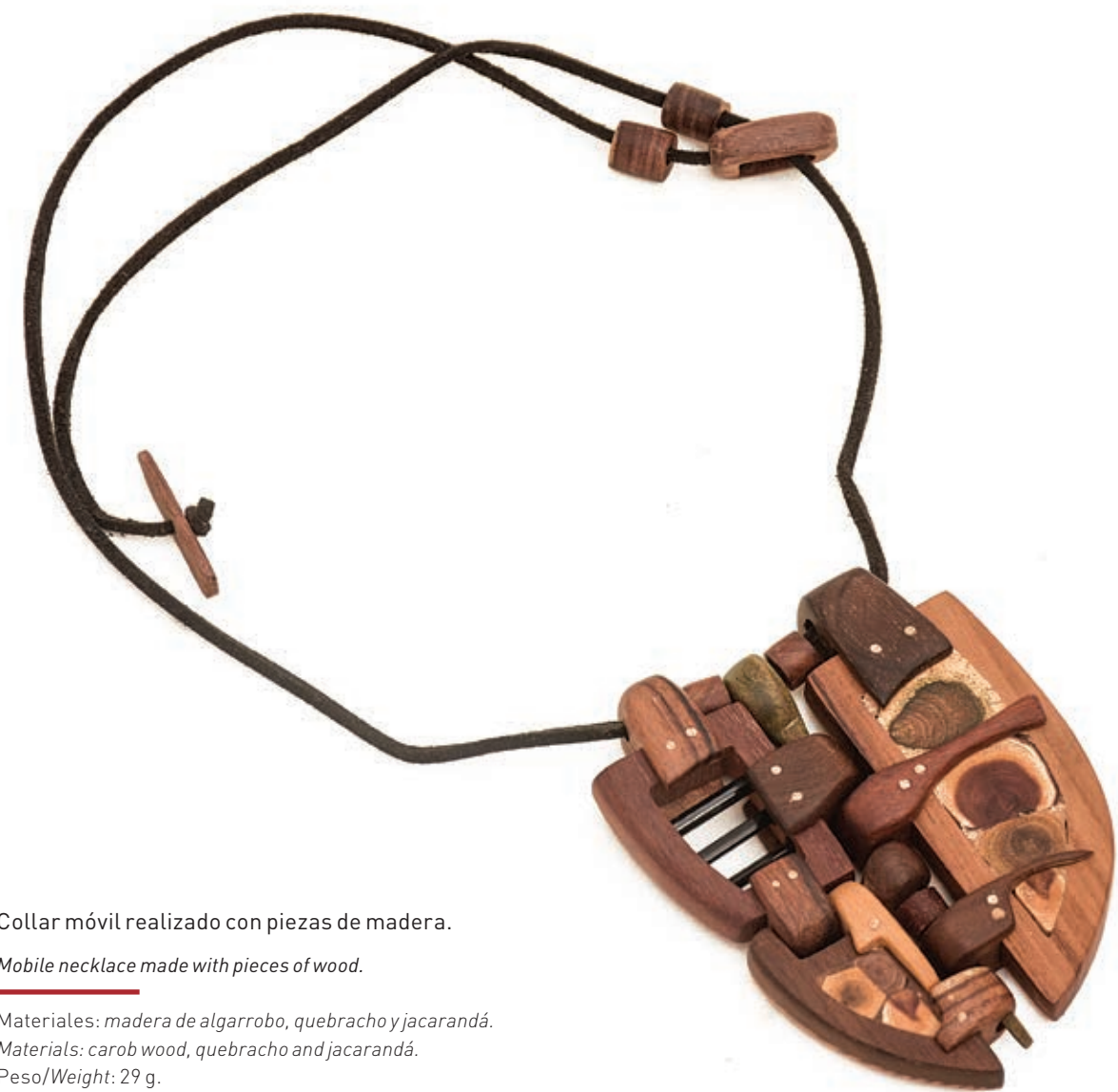
He was with his work in Europe and toured South America.

He absorbed knowledge from other cultures, visited schools, museums and adopted tools that he did not have. In Spain and Portugal, he began to work with wood, metal and fabrics.

He currently uses carpentry, jewellery and sculptural techniques.

For some time now he has settled in Uruguay, raised a family, and mixes his work as an artisan with domestic chores.

During the COVID-19 pandemic, his handicraft sales dropped, he had to look for other jobs, and he had a hard time. “There were no tourists or people on the street, it was a very complicated time for artisans in all aspects”, he mentioned.

Collar móvil realizado con piezas de madera.

Mobile necklace made with pieces of wood.

Materiales: *madera de algarrobo, quebracho y jacarandá.*

Materials: *carob wood, quebracho and jacarandá.*

Peso/Weight: 29 g.

Medidas de dije/Measurements of joa: 65 x 80 mm
(ancho x altura) / (width x height).

“Las piezas expresan el lenguaje de la naturaleza, quien las observa puede leer la madera”.

Por esto, el Tercer Premio representó un reconocimiento muy emocionante para él, significó “una pequeña recompensa a todo lo que pasé”.

ESENCIA NATURAL

Su espacio es Neptunia, balneario uruguayo del departamento de Canelones. Entre la naturaleza se entremezcla el canto de los pájaros, el aire del monte y la frescura de la playa. Ahí, en ese sitio rodeado de plantas y arena, es donde Fernando encuentra la inspiración para crear. En ocasiones, lo que observa y piensa al salir a caminar con su hija, Maite, a la playa o en algún paseo con su pareja, Amelia, son alicientes para elaborar formas y piezas nuevas.

Se presentó al Premio Nacional de Artesanía y lo tomó como un reto. Fernando destaca que utilizó los conocimientos adquiridos de Mabel Díaz, su profesora de talla en madera, quien fue la primera persona que se le vino a la mente cuando le informaron del reconocimiento.

Si bien habitualmente no realiza collares, optó por hacer dos para la categoría de Pieza Única. Fernando intentó llevar aspectos de la naturaleza a estas dos piezas para que el público lograra observar la riqueza que hay.

“The pieces express the language of nature, whoever observes them can read the wood”.

For this reason, the Third Prize represented a very exciting recognition for him, it meant “a small reward for everything I went through”.

NATURAL ESSENCE

His space is Neptunia, a Uruguayan spa in Canelones. Among nature, the song of the birds, the air of the mountain and the freshness of the beach intermingle. There, in that place surrounded by plants and sand, is where Fernando finds the inspiration to create. Sometimes, what he observes and thinks when going for a walk with his daughter, Maite, to the beach or on a walk with his partner, Amelia, are incentives to create new shapes and pieces.

He applied for the National Craft Award and took it as a challenge. Fernando points out that he used the knowledge acquired from Mabel Díaz, his woodcarving teacher, who was the first person who came to mind when he was informed of the recognition.

Although he does not usually make necklaces, he chose to make two for the Unique Piece category. Fernando tried to bring aspects of nature to these two pieces so that the public could observe the richness that exists.

Collar móvil realizado con piezas de madera.

Mobile necklace made with pieces of wood.

Materiales: *madera de algarrobo, quebracho y jacarandá.*

Materials: *carob wood, quebracho and jacarandá.*

Peso/Weight: 21 g.

Medidas de dije/Measurements idofjoa foa: 50 x 80 mm

(ancho x altura) / (width x height).

A su vez, trabajó con colores naturales para mostrar lo más profundo de la información que tiene la madera. Los troncos seleccionados son de Uruguay, como la madera de algarrobo, quebracho y jacarandá.

En su taller conectó las piezas y desde ahí asoció ideas para trabajar. El proceso de elaboración y de talla en madera duró dos meses, hubo modificaciones a la idea inicial y se realizaron varios juegos de combinaciones para llegar a una línea estética y teórica.

Las piezas son únicas porque las maderas también lo son, los collares tienen la particularidad del diseño de sus engranajes y que son móviles.

Fernando no puede estar con las manos quietas, mira hacia adelante y reivindica el ser artesano, algo fundamental para su vida. Un oficio que le dio la posibilidad de resolver cuestiones y hacer su casa.

En el futuro intentará volver a presentarse al Premio Nacional de Artesanía y promete formarse en lo escultórico para trabajar otras técnicas.

In turn, he worked with natural colours to show the deepest information that wood has. The selected trunks are from Uruguay, such as algarrobo, quebracho and jacarandá wood.

In his workshop he connected the pieces and from there he associated ideas to work with. The process of elaboration and carving in wood lasted two months, there were modifications to the initial idea and several sets of combinations were made to arrive at an aesthetic and theoretical line.

The pieces are unique because the woods are also unique, the necklaces have the particularity of the design of their gears and that they are mobile.

Fernando cannot keep his hands to himself, he looks ahead and declares himself a craftsman, something fundamental for his living. A job that gave him the opportunity to resolve issues and build his house.

In the future he will try to present himself again for the National Craft Award and promises to train in sculpture to work with other techniques.

NOELIA MARTÍNEZ MONTERO

“Tuve una niñez donde andaba
entre retazos de cuero y lana”.

Entre sonrisas y anécdotas, Noelia no oculta la pasión por lo que hace y la felicidad que le dio empezar a dedicarse de lleno a la artesanía. Para la categoría de Pieza Única plasmó en fieltro dos indumentarias características de Uruguay: el poncho y la boina.

CAMINO

Viene de una familia de trabajadoras artesanales, los tejidos y bordados nunca faltaron en su casa. Sin embargo, recién a los 29 años empezó a vincularse con la artesanía, cuando un viaje a España le hizo conocer el fieltro, material que hoy domina a la perfección.

Tras informarse empezó a estudiar de forma autodidacta, buscó tutoriales y empezó a manejar el fieltro. Noelia afirma que en un principio fue “mucho prueba y error”, rememora que el primer espacio de elaboración fue la cocina y recuerda con una sonrisa esos momentos.

De a poco creció como artesana y sus productos comenzaron a comercializarse en ferias.

Pasaron cinco años desde que empezó a dedicarse de lleno a la artesanía en fieltro. Los artículos que más comercializa son títeres, accesorios, sobres, monederos y collares, todo en fieltro.

“I had a childhood where I walked
among scraps of leather and wool”.

Between smiles and anecdotes, Noelia does not hide her passion for what she does and the happiness it gave her to start fully dedicating herself to crafts. For the Unique Piece category, she captured two characteristic Uruguayan garments in felt: the poncho and the beret.

PATH

She comes from a family of artisan workers, fabrics and embroidery were never lacking in her house. However, it was only at the age of 29 that she began to be linked to crafts, when a trip to Spain made her discover felt, a material that she now masters perfectly.

After finding out, she began to study in a self-taught way, she looked for tutorials and began to handle the felt. Noelia affirms that at first she was “a lot of trial and error”, she recalls that the first preparation space was the kitchen and she remembers those moments with a smile.

Little by little she grew as an artisan and her products began to be sold at fairs. Five years have passed since she began to dedicate herself fully to felt crafts. The items that she sells the most are puppets, accessories, envelopes, purses and necklaces, all in felt.

“Todo lo que trabajo son fibras naturales, tintes naturales y otros tintes ecológicamente compatibles que no dañan el medio ambiente”.

La artesanía es parte muy importante de su vida y además de ser su sostén económico, es su pasión. En su trabajo intenta generar a partir de una materia prima natural, piezas en las cuales exprese parte de su cultura y vivencias, teniendo una gran exigencia técnica.

Noelia se presentó en diversas ocasiones con éxito al Premio Nacional de Artesanía. Logró premios en categoría de Pieza Única en 2017, 2018, 2020 y en la presente edición, en donde también fue reconocida en la categoría Artesanía de Producción. A su vez participó en la feria Ideas + en Montevideo, tradicional feria de artesanos, diseñadores y creadores.

Su gran deseo es formar parte de ferias de artesanías en el exterior. De hecho, en 2020 iba a viajar a Europa con sus productos en una propuesta de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas, pero debido a la pandemia este proyecto no pudo concretarse.

“Everything she works with is natural fibres, natural dyes and other ecologically compatible dyes that do not harm the environment”.

Crafts are a very important part of her life and besides being her economic support, it is her passion. In her work, she tries to generate, from a natural raw material, pieces in which she expresses part of her culture and experiences, having a great technical requirement.

Noelia successfully contested on several occasions for the National Craft Award. She won awards in the Unique Piece category in 2017, 2018, 2020 and in this edition, where she was also recognized in the Production Crafts category. She, in turn, participated in the Ideas + fair in Montevideo, a traditional fair for artisans, designers and creators.

Her great objective is to be part of craft fairs abroad. In fact, in 2020 she was going to travel to Europe with her products in a proposal from the National Directorate of Crafts, Small and Medium Enterprises, but due to the pandemic this project could not materialize.

Poncho en fieltro nuno.

Nuno felt poncho.

Materiales: lana merino uruguaya de 21 micras, fibras de seda natural y gasa de algodón.

Materials: 21 micron Uruguayan merino wool, natural silk fibers and cotton gauze.

Boina en fieltro húmedo.

Peso/Weight: 555 g.

Medidas/Measurements: 1200 x 640 mm (ancho x altura) / (width x height).

Boina en fieltro húmedo.

Wet felt beret.

Materiales: lana merino uruguaya de 21 micras, fibras de seda natural y gasa de algodón.

Materials: 21 micron Uruguayan merino wool, natural silk fibers and cotton gauze.

Peso/Weight: 90 g.

Medidas/Measurements: 300 mm [diámetro] / (diameter).

“Su línea de corte, la línea que tiene el poncho y la textura que tiene es lo que las hace únicas”.

BIEN URUGUAYO

A pesar de no dedicarse habitualmente a diseñar y elaborar indumentaria, para esta edición del premio buscó trabajar con grandes superficies de material y realizar vestimenta característica de Uruguay en fieltro.

Con un textil de cuatro metros, que luego se redujo considerablemente, llegó a los productos finales. El poncho habitualmente tiene como material principal el telar, es por esto que el fieltro le proporciona una textura especial, mientras que la boina que suele hacerse en fieltro, posee el detalle con la misma textura que el poncho.

Para Noelia las piezas tienen cortes y texturas únicas, algo que asevera que no repetirá en otras artesanías.

A su vez, la forma de trabajo que supone la elaboración de una vestimenta como el poncho no la motiva a realizar una producción en serie, dado que es un trabajo arduo que es difícil de repetir de forma exacta.

“Their cut line, the line that the poncho has and the texture that it has is what makes them unique”.

VERY URUGUAYAN

Despite not usually dedicating herself to designing and making clothing, for this edition of the award she sought to work with large surfaces of material and make characteristic Uruguayan clothing in felt.

With a four-meter textile, which was later considerably reduced, she arrived at the final products. The poncho usually has the loom as its main material, which is why the felt gives it a special texture, while the beret, which is usually made of felt, has the detail with the same texture as the poncho.

For Noelia, the pieces have unique cuts and textures, something that she says she will not repeat in other crafts.

In turn, the form of work involved in making clothing such as the poncho does not motivate her to carry out mass production, since it is hard work that is difficult to repeat exactly.

WILLIAM BRAULIO MOREIRA CRUZ

“Mi encare cuando hago
una creación es:
siempre fresco, nunca repetido”.

Las piezas que presentó William en el Premio Nacional de Artesanía son representativas de su arte por la rusticidad, la asociación de los materiales y la innovación en las formas.

TRANSFORMARSE

Después de décadas trabajando de mecánico dental y haciendo pintura, se dio cuenta que esa vida no la quería más. Durante esos años William hizo exposiciones de pintura en Nueva York, galerías en Buenos Aires, y trabajos en Paraguay y Brasil.

Por años realizó pinturas que eran “costumbristas y folclóricas, de anécdotas”, pinturas que él califica como “comerciales” y que en un momento no quiso hacer más.

Entrado este siglo se cruzó con uno de sus grandes referentes: Guillermo Fernández, maestro de pintura y dibujo. Con él se le abrió un panorama amplio de creación de piezas, “me dio una inventiva muy importante”, afirmó.

Recuerda que lo primero que hizo fue una bicicleta de carrera con perchas y cuerdas, no se la compraron enseguida, pero le preguntaron qué otras piezas hacía. Y así empezó su reconstrucción como artista.

“My approach when
I make a creation is:
always fresh, never repeated”.

The pieces that William presented at the National Craft Award are representative of his art due to their rusticity, the association of materials and the innovation in forms.

TURNING INTO

After decades working as a dental mechanic and painting, he realized that he did not want that life anymore. During those years William had painting exhibitions in New York, galleries in Buenos Aires, and works in Paraguay and Brazil.

For years he made paintings that were “costumes and folklore, of anecdotes”, paintings that he describes as “commercial” and that at one point he did not want to do anymore.

Entering this century, he came across one of his great referents: Guillermo Fernández, master of painting and drawing. With him, a wide panorama of creation of pieces was opened to him, “it gave me a very important inventiveness”, he affirmed.

He remembers that the first thing he made was a racing bicycle with hangers and ropes, it wasn't bought right away right away, but he was asked what other pieces he made. And so began the reconstruction of himself as an artist.

*Trabajador, figura humana
realizada con piezas recicladas.*

*Trabajador (Worker), human figure
made with recycled parts.*

Materiales: material reciclado, cuero, martillo y clavos.
Materials: recycled material, leather, hammer and nails.
Peso/Weight: 2112 g.
Medidas/Measurements: 250 x 220 x 470 mm
[ancho x profundidad x altura]* [width x depth x height].

Gallina, figura animal
realizada con piezas recicladas.

Chicken (Gallina), animal figure made with recycled parts.

Materiales: material reciclado, cuero, martillo y clavos.

Materials: Materials: recycled material, leather,
hammer and nails.

Peso/Weight: 1237 g.

Medidas/Measurements: 190 x 250 x 370 mm

(ancho x profundidad x altura)

(width x depth x height).

“El arte me genera felicidad,
es una fiesta permanente
el enfrentarse a una pieza nueva”.

Con el tiempo sus productos se empezaron a comercializar con más frecuencia hasta llegar a vivir solo de su trabajo artesanal.

Actualmente William vende a través de las redes sociales y en galerías, y este es su principal ingreso económico. Trabaja con materiales que consigue en ferias y en otros lugares comerciales.

No se imagina la pieza cuando compra los materiales, sino que una vez que se encuentra en su taller, asocia distintos elementos y crea piezas.

EL ARTE DE ASOCIAR

Reniega imaginarse piezas nuevas antes de llegar al taller, piensa que cada pieza es única. “Mi encare cuando hago una creación es: siempre fresco, nunca repetido”, asevera.

En el proceso creativo intenta poner en conflicto lo intelectual y lo racional asociando los materiales, no ve a los objetos como formas puras y busca dejarse sorprender con la cotidianeidad de los objetos.

“Art makes me happy,
it is a permanent party
to face a new piece”.

Over time, his products began to be sold more frequently until he lived only from his craftsmanship.

William currently sells through social networks and in galleries, and this is his main income. He works with materials that he gets at fairs and other commercial places.

He does not imagine the piece when he buys the materials, but once he is in his workshop, he associates different elements and creates pieces.

THE ART OF ASSOCIATING

He refuses to imagine new pieces before arriving at the workshop, he thinks that each piece is unique. “My approach when I make a creation is: always fresh, never repeated”, he says.

In the creative process he tries to put the intellectual and the rational in conflict by associating materials, he does not see objects as pure forms and seeks to let himself be surprised by the everyday life of objects.

“La pieza no expresa nada, es decir,
no quiero dar un mensaje, es un
divertimento, pretendo llegar
a través de lo visual y no desde el relato”.

Tanto *Trabajador* como *Gallina*, nombres de las piezas que lograron el reconocimiento, son obras independientes una de la otra y las presentó porque consideró que eran las mejores que tenía en ese momento.

Ambas piezas se hicieron en un proceso rápido, en tan solo un día estaban terminadas y tienen como objetivo generar sensaciones en el público.

Trabajador está hecho con un cinto de cuero para herramientas, la cabeza es un huevo de madera, mientras que el sombrero en un ángulo de un casillero de cerveza.

Por su parte, *Gallina* es un guante de béisbol viejo. William resalta lo visual de estas piezas y lo “rústico” de los materiales, “el tiempo les da una pátina a las cosas, una calidad apreciable”.

“The piece doesn’t express anything, that is
to say, I don’t want to give a message,
it’s a diversion, I intend to arrive through the
visual and not from the story”.

Both Trabajador and Gallina, names of the pieces that achieved recognition, are independent works one from the other and he presented them because he considered that they were the best he had at that time.

Both pieces were made in a quick process, in just one day they were finished and they aim to generate sensations in the public.

Worker is made from a leather tool belt, the head is a wooden egg, while the hat is angled from a beer locker. For its part, Chicken is an old baseball glove. William highlights the visual of these pieces and the “rustic” of the materials, “time gives things a shade, an appreciable quality”.

MARÍA CECILIA PAGLIARI CAIRELLO

“Con la cerámica podés hacer lo que se te ocurra, mientras tu imaginación vuele no hay límites”.

Desde su juventud Cecilia sabía hacia donde iba a rumbar su vida, que sus manos eran su instrumento más fuerte y que la cerámica era su material predilecto. Para esta edición del Premio Nacional de Artesanía, seleccionó piezas que armonizaron formas puras, funciones y estética.

CAMINAR ACOMPAÑADO

Cecilia comenzó a realizar muñecos de arcilla en su adolescencia, mientras visitaba con frecuencia distintas ferias y el Mercado de los Artesanos, sitio en el cual se exhiben y comercializan productos artesanales en Montevideo.

Su formación académica la cursó en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari, donde en primera instancia estudió dibujo y pintura. De hecho, realizó exposiciones locales e internacionales. Pero en un momento entendió que era complicado sacar rédito económico de la venta de pinturas sin tener una trayectoria artística destacada.

Al descubrir la cerámica se reconstruyó como artesana y encontró un material donde podía verter todos los conceptos aprendidos de dibujo y pintura. A Cecilia le cautivó que la cerámica es un material “amplio” con el que podía elaborar objetos utilitarios atractivos para el público.

“With ceramics you can do whatever comes to mind, as long as your imagination flies there are no limits”.

From her youth Cecilia knew where her life was leading, that her hands were her strongest instrument and that ceramics was her favourite material. For this edition of the National Craft Award, she selected pieces that harmonized pure forms, functions, and aesthetics.

WALKING IN COMPANY

Cecilia began making burlap dolls in her teens, while she frequently visited different fairs and the Mercado de los Artesanos, a place where craft products are exhibited and sold in Montevideo.

Her academic training was undertaken at the Dr Pedro Figari School of Arts and Crafts, where she first studied drawing and painting. In fact, she held local and international exhibitions. But at one point she understood that it was difficult to make a profit from the sale of paintings without having an outstanding artistic career.

Upon discovering ceramics, she reconstructed herself as an artisan and she found a material where she could pour all the concepts learned from drawing and painting. Cecilia was captivated by the fact that ceramics is a “wide” material with which she could make utilitarian objects that are attractive to the public.

Esférica, jarra grande en Gres con elementos cristalinos (1200°).

Esférica [Spherical], large stoneware jug with crystalline elements (1200°).

Materiales: arcillas nacionales, minerales (feldespato), cuarzo y óxidos colorantes.

Materials: national clays, minerals (feldspar), quartz and coloring oxides.

Peso/Weight: 3500 g.

Medidas/Measurements: 220 x 220 x 220 mm
(ancho x profundidad x altura) / (width x depth x height).

“Me gusta mezclar las técnicas porque me da libertad y entretenimiento”.

Su vida transcurrió siempre con barro en las manos y con la pasión por la cerámica intacta. Han pasado tres décadas desde la inscripción a su primer taller de cerámica hasta hoy. La producción de Cecilia mutó a lo largo del tiempo. “Es importante ver el camino, cambié mucho, fue un proceso largo en donde crecí y mejoré”, explayó.

Vivió momentos de mayor dificultad, donde las ventas mermaron o tuvo que combinar su trabajo con la crianza de sus hijos.

Cecilia resalta que siempre se sintió cobijada por sus amigas artesanas. “Mariana Soler y Beatriz Cabezas, compañeras mías, me acompañaron, cuando tenía problemas acudía a ellas”, recordó. Incluso las críticas sobre sus productos le dieron herramientas para superarse como ceramista.

Actualmente Cecilia tiene su propio taller y es profesora de cerámica en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari. Hoy le toca a ella acompañar a sus compañeras ceramistas. “Es trascendental el acompañamiento para el artesano, las miradas de otros pueden aportar elementos que uno no los ve”, destacó.

“I like to mix the techniques because it gives me freedom and entertainment”

Her life always passed with clay on her hands and with her passion for ceramics intact. Three decades have passed since her enrolment in her first pottery workshop. Cecilia's production changed over time. "It is important to see the path, I changed a lot, it was a long process in which I grew and improved", she explained.

She experienced moments of greater difficulty, where sales decreased or she had to combine her work with raising her children.

Cecilia highlights that she always felt sheltered by her artisan friends. "Mariana Soler and Beatriz Cabezas, my colleagues, accompanied me, when I had problems I went to them", she recalled. Even their criticism of her products gave her tools to improve herself as a potter.

Cecilia currently has her own workshop and is a ceramics teacher at the Dr Pedro Figari School of Arts and Crafts. Today it is her turn to accompany her fellow potters. "The accompaniment for the artisan is transcendental, the looks of others can contribute elements that one does not see", she emphasized.

Esférica, jarra chica en Gres con elementos cristalinos (1200°).

Esférica (Spherical), small stoneware jug with crystalline elements (1200°).

Materiales: arcillas nacionales, minerales (feldespato), cuarzo y óxidos colorantes.

Materials: national clays, minerals (feldspar), quartz and coloring oxides.

Peso/Weight: 1236 g.

Medidas/Measurements: 190 x 150 x 160 mm
(ancho x profundidad x altura) / (width x depth x height).

“Me gustan mucho las formas puras y armonizarlas. Armonicé la esfera con una función –porque cumple una función de una jarra– y lo concilié con lo que iba sintiendo y la estética”.

ARMONIZAR FORMAS Y ESTÉTICA

Su objetivo para la categoría de Pieza Única era jugar con líneas y círculos, y a partir de ahí lograr jarras “que sus mismas formas lleven a pensar que la jarra continua dentro”. Fue en el momento exacto en que las jarras salieron del horno cuando Cecilia se dio cuenta que eran esas las piezas que iba a presentar al Premio Nacional de Artesanía.

El atractivo de estas piezas es plenamente visual, no tienen una temática específica, deslumbran por los esmaltes cristalinos, que son “difíciles de conseguir”.

El proceso de trabajo fue de un año, atrás de las piezas presentadas quedaron otras que no le convencieron. Durante el proceso de producción transformó y profundizó la idea inicial, eligió caminos y se dio libertades, y expresó en la pieza sus sentimientos.

En el inicio del trabajo físico usó moldes de esferas y después optó por el trabajo manual.

Por su parte, la pintura se realizó con pincel, entreveró distintos esmaltes y consiguió una carga de color nueva que la deslumbró.

“I really like pure shapes and harmonizing them. I harmonized the sphere with a function –because it fulfils the function of a jar– and I reconciled it with what I was feeling and the aesthetics”.

TO HARMONIZE SHAPES AND AESTHETICS

Her objective for the Unique Piece category was to play with lines and circles, and from there achieve jars “that their very own shapes lead us to think that the jar flows further inside”. It was at the exact moment that the jars came out of the oven when Cecilia realized that these were the pieces that she was going to show for the National Craft Award.

The appeal of these pieces is fully visual, they do not have a specific theme, they dazzle because of the crystalline enamels, which are “hard to achieve”.

The work process took a year, before the pieces presented were others that did not convince her. During the production process, she transformed and deepened the initial idea, she chose paths and gave herself liberties, and expressed her feelings in the piece.

At the beginning of the physical work she used sphere moulds and later she opted for manual work.

On her part, the painting was done with a brush, she intermingled different enamels and achieved a new load of colour that dazzled her.

DARÍO COSTA PÉREZ

“Con el tallado en madera descubrí
una forma para empezar a expresarme”.

Encontró en la talla sobre madera una manera de expresarse que lo cautivó.

Para presentarse por primera vez al Premio Nacional de Artesanía jugó con sus dotes de artesano y los mezcló con su pasión por el tango.

ANIMARSE

Actualmente, Darío dedica varias horas semanales a la artesanía, cuando su otro trabajo se lo permite.

Es un artesano al que le gustan los detalles y que en la artesanía encuentra paz, puede pasar horas tallando, mientras su alrededor desaparece. “Es un escape, una forma de expresar y estar”.

Atrás quedaron años de no animarse a crear ni encontrar el medio para manifestarse y sus primeras clases de tallado en madera y de vitral, donde empezó a redescubrirse.

“Me di cuenta que no lo podía dejar para adelante y decidí meterme de lleno en la artesanía”, rememoró.

“With woodcarving I discovered a
way to start expressing myself”.

He found in carving on wood a way of expressing himself that captivated him.

In order to present himself for the first time for the National Craft Award, he played with his skills as a craftsman and mixed them with his passion for tango.

BRACING UP

Currently, Darío dedicates several hours a week to crafting, whenever his other job allows it.

He is a craftsman who likes details and who finds peace in craftsmanship, he can spend hours carving, while the world around him disappears. “It is an escape, a way of expressing and being”.

Gone are the years of not daring to create nor to find the means to express himself, and his first woodcarving and stained glass lessons, where he began to rediscover himself.

“I realized that I couldn’t put it off and I decided to immerse myself fully into crafting”, he recalled.

*Violonchelo,
réplica de instrumento musical.*

Violonchelo [Cello], musical instrument replica.

Materiales: madera de cedro rosa.

Materials: pink cedar wood.

*Instrumento sin la base * Instrument without base*

Peso/Weight: 423 g.

Medidas/Measurements: 100 x 470 mm

*[ancho x altura] * [width x depth x height].*

“La experiencia me abrió otro horizonte,
me di cuenta que si tenés una veta
de un tema artesanal tenés que intentarlo”.

*“The experience opened another horizon
for me, I realized that if you have a vein
in a crafting theme you have to explore it”.*

TANGO EN MADERA

La inspiración de la pieza devino de su pasión por el tango, que es compartida con su pareja Patricia, con quien acude a bailes y toma clases.

Partió de un retazo de madera que de a poco dividió y transformó. Utilizó diferentes maderas, como quebracho y lapacho. La inspiración primaria varió y el mismo proceso de producción fue el que le indicó que debía ser un violonchelo. “Fue un desarrollo interesante”, admitió.

El instrumento musical presentado en el Premio Nacional de Artesanía iba a ser un bajo en primera instancia, dado que es un instrumento característico del tango. Sin embargo, durante el proceso de producción la pieza se transformó en un violonchelo, instrumento que se encuentra dentro de la orquesta del tango.

Realizar piezas únicas anima a Darío a volver a inspirarse. Sobre el instrumento musical y su unicidad explicó: “es una pieza que está deformada, un violonchelo cortado y ondulado, es interesante darle esa plasticidad que parece que se encorvó y estiró”.

El proceso de trabajo es una experiencia que le brinda satisfacción. En el momento que talla la madera intenta que el producto lo convenza estéticamente, entonces, al terminar el proceso, sabe que la pieza tiene alicientes estéticos.

La mención lo tomó por sorpresa y le dio felicidad, fue un estímulo y un impulso para su trabajo. Fue la primera vez que se presentó al Premio Nacional de Artesanía y planea hacerlo nuevamente. Se planteó como desafío presentar piezas en vitral para dar a conocer la otra parte de su arte.

TANGO IN WOOD

The inspiration for the piece came from his passion for tango, which is shared with his partner Patricia, with whom he goes to dances and takes classes.

He started from a piece of wood that he little by little divided and transformed. He used different woods, such as quebracho and lapacho. The primary inspiration varied and the very production process was the one that told him that it should be a cello. “It was an interesting development”, he admitted.

The musical instrument presented at the National Crafts Award was going to be a bass in the first instance, since it is a characteristic instrument of tango. However, during the production process the piece was transformed into a cello, an instrument found within the tango orchestra.

Making unique pieces encourages Darío to be inspired again. Regarding the musical instrument and its uniqueness, he explained: “it is a piece that is deformed, a cello cut and wavy, it is interesting to give it that plasticity that seems to have curved and stretched”.

The work process is an experience that gives you satisfaction. At the moment he carves the wood he tries to make the product aesthetically convincing, then, at the end of the process, he knows that the piece has aesthetic appeal.

The mention took him by surprise and made him happy, it was an encouragement and a boost for his work. It was the first time he had applied for the National Craft Award and he plans to do it again.

He challenged himself to present pieces in stained glass to make known the other part of his art.

CLAUDIO ADRIÁN DALMAO MARTÍNEZ

“Las piezas dependen del momento que viva, son una biografía personal”.

Claudio es ceramista y plasma en el barro lo que observa, vive y siente. *El Bañista* y *El Hurgador* son dos piezas que transmiten sus sentimientos durante la pandemia.

PUNTO DE INFLEXIÓN

En primera instancia Claudio, al que siempre le apasionó el dibujo, realizó mates, yerberas y materas en la ciudad de Paysandú, Uruguay. Tiempo después pasó por la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari en Montevideo, donde estudió talla en madera.

Con 20 años se cruzó con su gran referente: Daniel Amaral, maestro en un taller de arte en Paysandú, quién le aconsejó inclinarse por la cerámica al ver sus dibujos. Claudio se abrazó al barro y nunca más lo soltó.

En la cerámica encontró un material que lo enamoró por su versatilidad y plasticidad. “Tiene un cambio único en el proceso desde que empieza siendo agua y termina siendo un sólido, tiene magia”, afirmó.

En un comienzo realizó sus trabajos en otros talleres, hasta que tuvo la necesidad de producir de forma independiente.

“The pieces depend on the moment he lives, they are a personal biography”.

Claudio is a ceramist and he captures in the clay what he observes, lives and feels. El Bañista and Hurgador are two pieces that convey his feelings during the pandemic.

INFLECTION POINT

In the first instance Claudio, who was always passionate about drawing, made mates, “yerberas” (containers to store yerba) and pots in the city of Paysandú, Uruguay. Some time later he went to the Dr Pedro Figari School of Arts and Crafts in Montevideo, where he studied woodcarving.

At the age of 20, he came across his great reference: Daniel Amaral, a teacher in an art workshop in Paysandú, who, after seeing his drawings, advised him to lean towards ceramics. Claudio hugged the mud and never let go of it again.

In ceramics he found a material that made him fall in love with its versatility and plasticity. “It has a unique change in the process from where it starts out as water and ends up as a solid, it has magic”, he said.

El Bañista, pieza en cerámica.

The Bather (El Bañista), ceramic piece.

Materiales: arcilla y pintura acrílica.

Materials: clay and acrylic paint.

Peso/Weight: 2530 g

Medidas/Measurements: 170 x 300 x 270 mm

[ancho x profundidad x altura] / [width x depth x height].

“Quise transmitir que cada uno carga
con lo que es, sin importar el sitio a donde vaya”.

Fabricó un horno de leña junto a su gran compañera, Cecilia, quien es el sostén de su trabajo. Aquel horno es hasta el día de hoy –junto a otro que construyó años después– su gran herramienta de trabajo.

Actualmente Claudio no vive exclusivamente de la artesanía –al mismo tiempo es soldador–, pero sí le dedica muchas horas y pasión al ser artesano.

EXPRESAR

Su modo de ver la artesanía es claro, intenta comunicar lo que piensa y siente. Representa vivencias y pensamientos, y eso lo lleva a un dibujo que después deriva en la escultura. Es posible que para llegar a lo que realmente desea, realice dos o tres piezas anteriores al producto final.

La inspiración de las piezas presentadas en el Premio Nacional de Artesanía surgió de sentimientos encontrados durante la pandemia.

Claudio extrañaba ir a la playa, acción que debido a la emergencia sanitaria no podía realizar. Esta emoción fue fuente de inspiración para crear *El Bañista*. “Durante el encierro anhelaba ir a la playa y quise representarlo”, afirmó.

“I wanted to convey that everyone carries
what they are, regardless of where they go”.

At first he did his work in other workshops, until he had the need to produce independently.

He built a wood oven together with his great partner, Cecilia, who is the pillar of his work. That oven is to this day –along with another that he built years later– his great work tool.

Currently Claudio does not live exclusively from craftsmanship –at the same time he is a welder–, but he does dedicate many hours and passion to being a craftsman.

TO EXPRESS

His way of seeing crafts is clear, he tries to communicate what he thinks and feels. He represents experiences and thoughts, and that leads him to a drawing that later leads to sculpture. It is possible that to get to what he really wants, he makes two or three pieces before the final product.

The inspiration for the pieces presented at the National Craft Award arose from mixed feelings during the pandemic.

Claudio missed going to the beach, which he couldn't do due to the public health emergency. This emotion was a source of inspiration to create El Bañista. “During the lockdown I longed to go to the beach and I wanted to express it”, he said.

El Hurgador, pieza en cerámica.

El Hurgador [The Rummager], ceramic piece.

Materiales: arcilla y pintura acrílica.

Materials: clay and acrylic paint.

Peso/Weight: 2435 g

Medidas/Measurements: 160 x 270 x 300 mm
(ancho x profundidad x altura) / (width x depth x height).

“En ocasiones sacrifico la parte estética por lo que quiero expresar, y a veces es al revés, sacrifico lo que quiero manifestar por lo estético”.

Por su parte, también en pandemia, se encontró al salir a caminar con personas que atravesaron situaciones complejas y que recurrieron a contenedores de basura en busca de elementos que le sirvieran para su uso diario. *El Hurgador* representa una persona que carga con elementos propios como herramientas, reloj e instrumentos.

Claudio buscó el equilibrio entre plasmar la expresión y que las piezas quedaran visualmente agradables.

El proceso de trabajo fue arduo, desde la inspiración hasta el producto final transitó más de un mes. Luego de ser pensadas, las obras premiadas pasaron por varios bocetos en dibujos, de hecho, Claudio realizó otras piezas antes de llegar a lo que realmente quería.

El horno a leña tarda 8 horas en llegar a los 900 grados aproximadamente, que es la temperatura a lograr. En primera instancia el horno se carga con piezas mientras que el calor lo recibe desde afuera. 90 minutos después la llama ingresa y a partir de ese momento las piezas se cocinan entre 6 y 7 horas, dependiendo de la temperatura ambiente y a los grados que pretendas llegar.

“Sometimes I sacrifice the aesthetic part for what I want to express, and sometimes it’s the other way around, I sacrifice what I want to express for the aesthetic”.

*For his part, also during the pandemic, he found himself walking with people who went through complex situations and who resorted to garbage containers in search of elements that would serve them for their daily use. *El Hurgador* represents a person who carries his own items such as tools, watch and instruments.*

Claudio sought a balance between capturing expression and making the pieces visually pleasing.

The work process was arduous, from inspiration to the final product, it took more than a month. After being planned, the winning works went through several sketches in drawings, in fact, Claudio made other pieces before reaching what he really wanted.

The wood-fired oven takes 8 hours to reach approximately 900 degrees, which is the temperature to achieve. Firstly, the oven is loaded with pieces while the heat is received from outside. 90 minutes later the flame enters and from that moment on the pieces are cooked between 6 and 7 hours, depending on the ambient temperature and the degrees you intend to reach.

PABLO GONZALO GRILLO RAYMOND

“Me da felicidad cuando tengo algo en la cabeza y lo llevo a cabo. Eso no se paga con nada”.

Diez años atrás Pablo encontró su vocación: hacer anillos. Estudió, se preparó, se enamoró de su oficio y trata de superarse año tras año. Sus anillos presentados nacieron desde la inspiración de la naturaleza y, como él menciona, son únicos, “no hay otros iguales”.

PASIÓN

A la artesanía le dedica de seis a ocho horas diarias entre semana dentro del taller, mientras que los fines de semana compra materiales y, ocasionalmente, acude al taller. De igual forma en su cabeza permanentemente hay diseños, dibujos e ideas de próximos modelos de anillos, no se queda atrás e intenta buscarle la vuelta para innovar en sus productos.

Pablo transmite frescura cuando habla y no oculta en ningún momento la pasión por su trabajo. Su lugar es el taller, espacio al que le ha dedicado varias inversiones para equiparlo con maquinarias de todo tipo.

“It makes me happy when I have something on my mind and I carry it out. That is not paid for with anything”.

Ten years ago Pablo found his vocation: to make rings.

He studied, prepared himself, fell in love with his job and tries to improve himself year after year. His rings presented by him were born from the inspiration of nature and, as he mentions, they are unique, “there are no others the same”.

PASSION

He dedicates six to eight daily hours to crafts during the week in the workshop, while on weekends he buys materials and occasionally goes to the workshop. In the same way, in his head there are permanently designs, drawings and ideas for future ring models, he is not far behind and tries to find a way around it to innovate in his products.

Pablo conveys freshness when he speaks and never hides his passion for his work. His place is the workshop, a space to which he has dedicated several investments to equip it with machinery of all kinds.

Anillo inspirado en la naturaleza del mundo vegetal.

Ring inspired by the nature of the plant world.

Materiales: plata 950, abalón y esmeralda.

Materials: 950 silver, abalone and emerald.

Peso/Weight: 11 g.

Medidas/Measurements: 60 x 20 mm
(ancho x altura) / (width x height).

Anillo inspirado en la naturaleza del mundo vegetal.

Ring inspired by the nature of the plant world.

Materiales: plata 950, coral y zafiro.

Materials: 950 silver, coral and sapphire.

Peso/Weight: 8 g.

Medidas/Measurements: 10 x 30 mm
(ancho x altura) / (width x height).

“En mis trabajos hay detalles, no son perfectos, considero que tiene que quedar la esencia de lo artesanal, no quiero que quede como una pieza industrial que la hizo una máquina impecable”.

Cada pieza que realiza es única, no hay manera, por su forma de producir, que un anillo sea igual a otro, dado que siempre parte de piedras distintas.

No es la primera vez que está en el Premio Nacional de Artesanía. En 2019 obtuvo premios tanto en la categoría de Pieza Única como en Artesanía de Producción, mientras que en 2020 fue premiado con una mención honorífica. Con la salvedad que los anillos de los anteriores reconocimientos eran de cubiertos, mientras que los presentados para la edición 2021 son de piedra.

“In my work there are details, they are not perfect, I consider that the essence of craftsmanship has to remain, I do not want it to remain as an industrial piece that was made by an impeccable machine”.

Each piece he makes is unique, there is no way, due to his way of producing, that one ring is the same as another, since it always starts from different stones.

It is not the first time that he is in the National Craft Award. In 2019 he won awards in both the Unique Piece and Production Craft categories, while in 2020 he was awarded an honourable mention. With the exception that the rings of the previous awards were made out of cutlery, while those presented for the 2021 edition are made of stone.

NATURALMENTE IMPERFECTO

Durante la pandemia Pablo se encontró, mientras buscaba leña en un monte, dos palitos verdes y un vidrio que reflejaba. Después, mientras juntaba ramas, vio un elemento enredado. En el brillo, las formas y el color observado en estas circunstancias, se inspiró para realizar ambas piezas. Son situaciones que le suelen pasar, las de ir caminando o estar haciendo actividades cotidianas y encontrar imágenes o elementos de la naturaleza que lo inspiren a crear.

Apenas llegó al taller, ya con la idea fija de realizar los anillos, se puso manos a la obra. El verde que había visto lo llevó a cabo con una esmeralda, cortó abalones, hizo las tiras y las cajas, y le dio forma a una de las piezas. Por otro lado, Pablo tenía en mente realizar un anillo con un diseño de nido, en el que se inspiró para las piezas, “es como un fardo enredado”, dijo.

A Pablo le dio alegría la mención honorífica obtenida en el Premio Nacional de Artesanía, manifestó que es importante que el público reconozca el trabajo de los artesanos. De cara al futuro se plantea seguir aprendiendo, innovar con sus productos y, por qué no, empezar a sumar conocimientos en cerámica, una de las cuentas pendientes que tiene.

NATURALLY IMPERFECT

During the pandemic Pablo found, while looking for firewood in a mountain, two green sticks and a glass that he reflected. Later, while he was gathering branches, he saw a tangled item. In the brightness, the forms and the colour observed in these circumstances, he was inspired to make both pieces. These are situations that usually happen to him, those of walking or doing daily activities and finding images or elements of nature that inspire him to create.

As soon as he arrived at the workshop, already with the fixed idea of making the rings, he got down to work. The green he had seen was made with an emerald, he cut abalone, made the strips and the boxes, and shaped one of the pieces. On the other hand, Pablo had in mind to make a ring with a nest design, in which he was inspired for the pieces, “it is like a tangled bundle”, he said.

Pablo was happy with the honourable mention obtained in the National Craft Award, he stated that it is important that the public recognize the work of artisans. Looking to the future, he plans to continue learning, innovate with his products and, why not, begin to add knowledge in ceramics, one of the pending accounts that he has.

SILVIA ESTHER LLOPART GUEVARA
MARÍA RENEÉ LLOPART GUEVARA
HELENA BEATRIZ GIGENA ABADIE

Empezaron a trabajar las tres juntas para armar una pieza especial, se fusionaron bien y hoy en día tienen importantes desafíos para el futuro. La armonía y complicidad del vínculo entre ellas se refleja en las carteras que ganaron la mención honorífica en el Premio Nacional de Artesanía.

CÁLIDO

Sobre una mesa enorme, entre té, galletas y charlas, Silvia, Helena y Reneé, intercambian, se inspiran y crean. Se respira un clima muy especial, de risas, complicidad y una hermandad entre mujeres que complementan sus dotes artísticas. El taller se transformó en un lugar acogedor donde las tres disfrutaban mientras cumplen sus funciones laborales.

Silvia suele poner música de fondo de autoras mujeres, algo que, como menciona su hermana Reneé, genera inspiración. Elena comenta que: “la historia femenina de las mujeres bordando mientras conversan, nosotras la traemos acá, trabajamos y compartimos”.

The three began to work together to put together a special piece, they merged well and today they have important challenges for the future. The harmony and complicity of the bond between them is reflected in the bags that won an honourable mention in the National Craft Award.

WARM

On a huge table, between tea, cookies and chats, Silvia, Helena and Reneé exchange, inspire and create. There is a very special atmosphere, of laughter, complicity and a sisterhood between women who complement their artistic gifts. The workshop became a cosy place where the three of them enjoy while they carry out their work duties.

Silvia usually plays background music by female authors, something that, as her sister Reneé mentions, generates inspiration. Elena comments that: “the feminine history of women embroidering while they talk, we bring it here, we work and we share”.

Cartera grande con técnica ecoprint.

Large wallet with ecoprint technique.

Materiales: papeles, textiles y metales.

Materials: paper, textiles and metals.

Peso/Weight: 143 g.

Medidas sin asa/Measurements not counting the handle: 215 x 100 x 200 mm
(ancho x profundidad x altura) / (width x depth x height).

“Fue combinar lenguajes, ellas ya tenían un lenguaje súper específico y mi trabajo fue ayudar a resaltar algo que ya existía. De alguna manera hubo una linda fusión y encontramos entre las tres un nuevo lenguaje”.

Helena Gigena

COSA DE TRES

Silvia y Reneé son hermanas, las dos combinan sus conocimientos adquiridos en el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo –dos centros universitarios de la ciudad de Montevideo–, y tienen hace varios años la marca Donya Dominga, un emprendimiento en el orden textil.

Por su parte, Helena empezó como artista plástica a los 17 años en la ciudad de California, Estados Unidos, pero hace 15 años se desempeña como joyera y reside en Uruguay.

Las tres se juntaron para realizar un collar especial, pero debido a su buena comunión artística decidieron seguir trabajando juntas. Actualmente tienen en mente poner en marcha un emprendimiento que fusiona lo textil con la joyería.

“It was combining languages, they already had a very specific language and my job was to help highlight something that already existed. Somehow there was a nice fusion and we found a new language between the three of us”.

Helena Gigena

MATTER OF THREE

Silvia and Reneé are sisters, the two combine their knowledge acquired at the Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes and the Faculty of Architecture, Design and Urbanism –two university centres in Montevideo–, and have owned the Donya Dominga brand for several years, an enterprise in the textile order.

For her part, Helena started as a plastic artist at the age of 17 in the city of California, United States, but she has been working as a jeweller for 15 years and lives in Uruguay.

The three got together to make a special necklace, but due to their good artistic communion they decided to continue working together. They currently have in mind to launch a venture that merges textiles with jewellery.

Cartera chica con técnica ecoprint.

Small wallet with ecoprint technique.

Materiales: papeles, textiles y metales.

Materials: paper, textiles and metals.

Peso/Weight: 92 g.

Medidas sin asa/Measurements not counting the handle: 175 x 70 x 165 mm
(ancho x profundidad x altura) / (width x depth x height).

“Nosotras somos muy tierra, tenemos una pasión y un querer aprender de la tierra en lo cotidiano, es como reflejar lo que sentimos en el trabajo”.

Silvia Llopart

CONSENSUAR

Sobre la mesa de trabajo surgieron las ideas para las carteras. Entre las tres opinaron y les pareció prudente combinar el metal y el ecoprint de determinada forma. Tras las piezas hay un trabajo de ecoprint y textil que se encargaron Silvia y Reneé, y un trabajo sobre el metal que realiza Helena en el taller de su casa.

Para el premio trabajaron a “pura intuición”, evaluaron las propuestas que cada una llevó al taller, empezaron por el plano textil y después pensaron la intervención en metal.

El reconocimiento en el Premio Nacional de Artesanía las movió, fue un impulso que las dejó contentas como equipo de trabajo. Con el objetivo de lograr otra distinción, ya tienen en mente presentarse al próximo Premio Nacional de Artesanía 2022.

Tanto el ecoprint como el metal son materiales que provienen de la tierra y de las plantas. Las tres resaltan este aspecto y coinciden que tienen conciencia de lo que significa la tierra. De hecho, el proyecto que tienen las tres artesanas juntas se llama “Algua”, un término que tiene el significado de tierra.

“We are very earthy, we have a passion and a desire to learn from the earth in everyday life, it is like reflecting what we feel at work”.

Silvia Llopart

AGREEMENT

On the work table the ideas for the portfolios arose. Between the three of them they gave their opinion and it seemed prudent to combine the metal and the ecoprint in a certain way. Behind the pieces there is an ecoprint and textile work that Silvia and Reneé commissioned, and a work on metal that Helena does in her home workshop.

For the award, they worked with “pure intuition”, they evaluated the proposals that each one brought to the workshop, they began with the textile plan and then they thought about the intervention in metal.

The recognition in the National Craft Award motivated them, it was an impulse that left them happy as a work team. With the aim of achieving another distinction, they already have in mind to present themselves to the next National Craft Award 2022.

Both ecoprint and metal are materials that come from the earth and plants. All three highlight this aspect and agree that they are aware of what the earth means. In fact, the project that the three artisans have together is called “Algua”, a term that has the meaning of land.

CATEGORÍA
ARTESANÍA DE
PRODUCCIÓN

PRODUCTION
CRAFTS
CATEGORY

MARÍA CECILIA PAGLIARI CAIRELLO

“Mi motivación es disfrutar de lo que hago,
poder trabajar de lo que me gusta y disfrutar
es increíble, no lo cambio por nada.
No hallo mi vida separada de la artesanía,
es parte de ella”.

Para el presente Premio Nacional de Artesanía, Cecilia conjugó en dos juegos de piezas su afinidad con el té, la tradición de dos culturas y su pasión por el arte. Siguiendo una línea de inspiración, buscó la belleza en lo cotidiano y consiguió un reconocimiento lleno de significado.

SU MUNDO EN CERÁMICA

Cecilia dedicó toda su vida a la artesanía y no oculta su pasión. Piensa todo el tiempo en piezas nuevas para llevar a cabo, imagina como mezclar elementos e investiga técnicas. Su día transcurre y se ordena por la cerámica, desde la producción hasta el dictado de clases.

El taller, situado en su propia casa, es su lugar en el mundo. Ahí tiene sus materiales, recibe alumnos y produce. “Creo que no podría estar un día sin mi taller”, nos manifiesta.

“My motivation is to enjoy what I do, being able
to work and enjoy what I like is incredible,
I don’t change it for anything. I don’t find my life
separate from crafts, it’s part of it”.

For this National Craft Award, Cecilia combined in two sets of pieces her affinity with tea, the tradition of two cultures, and her passion for art. Following a line of inspiration, she looked for beauty in everyday life and achieved recognition full of meaning.

HER WORLD IN CERAMIC

Cecilia dedicated her whole life to crafts and does not hide her passion. She thinks all the time of new pieces to carry out, she imagines how to mix elements and investigates techniques. Her day goes by and she organizes herself around ceramics, from production to teaching classes.

The workshop, located in her own home, is her place in the world. There she has her materials, receives students and produces. “I think I couldn’t be a day without my workshop”, she tells us.

Juego de té: tetera, taza y azucarero en gres en tonos terracota.

Tea set: teapot, cup and sugar bowl in stoneware in terracotta tones.

Materiales: arcillas nacionales, feldespastos, cuarzo y óxidos colorantes.

Materials: national clays, minerals (feldespast), quartz and coloring oxides.

Peso/Weight: tetera - teapot: 900 g / taza - cup: 300 g / azucarero - sugar bowl: 300 g.

Medidas/Measurements:

tetera - teapot: 200 x 100 x 170 mm / taza - cup: 100 x 70 x 110 mm

(ancho x profundidad x altura) / (width x depth x height),

azucarero - sugar bowl: 80 x 90 mm (diámetro x altura) / (diameter x height).

Juego de té: tetera, taza y azucarero en gres tornasolado.

Tea set: teapot, cup and sugar bowl in iridescent stoneware.

Materiales: arcillas nacionales, fedelpastos, cuarzo y óxidos colorantes.

Materials: national clays, minerals(feldepast), quartz and coloring oxides.

Peso/Weight: tetera - teapot: 750 g / taza - cup: 300 g / azucarero - sugar bowl: 270 g.

Medidas/Measurements:

tetera - teapot: 180 x 130 x 120 mm / taza - cup: 125 x 95 x 70 mm

(ancho x profundidad x altura) / (width x depth x height),

azucarero - sugar bowl: 90 x 80 mm (diámetro x altura) / (diameter x height)

“Intento darle importancia a los momentos simples, como tomar un té, que está bueno que cada uno se sienta bien cuando lo hace”.

La inspiración la encuentra en lo cotidiano, en lo que las personas viven. Sus piezas suelen ser funcionales, resaltan por su estética y utilidad. Cecilia valora los momentos cotidianos y eso lo expresa en sus trabajos, intenta que a través de sus piezas las personas pasen una ocasión agradable en situaciones diarias, como tomar un té o un café.

Cecilia se especializa en cerámica gres, una cerámica de alta temperatura, que le da “libertades para experimentar” dado que ella misma realiza los esmaltes. A su vez no compra materiales industrializados, sino que adquiere los minerales para combinarlos de distintas maneras, de los que salen la pasta para moldear y los esmaltes cerámicos.

Detrás de cada pieza hay mucho pienso, conocimiento y experimentos. Cecilia afirma que para ser ceramista hay que “estudiar mucho”. Por eso constantemente lee e investiga, está en constante movimiento para crecer y progresar como artesana. Recientemente, con el dinero obtenido por el primer puesto en el Premio Nacional de Artesanía, adquirió un horno a gas con el objetivo de estudiar sobre esmaltes en otros formatos de cocción.

“I try to give importance to simple moments, like having tea, that it is good that everyone feels good when they do it”.

She finds her inspiration in everyday life, in what people live. Her pieces are usually functional, stand out for their aesthetics and utility. Cecilia values everyday moments and this is expressed in her works, she tries that through her pieces' people spend a pleasant occasion in daily situations, such as having tea or coffee.

Cecilia specializes in gres ceramics, a high-temperature ceramic, which gives her “freedom to experiment” since she makes the glazes herself. She, in turn, does not buy industrialized materials, but she acquires minerals to combine them in different ways, from which moulding paste and ceramic enamels come out.

Behind each piece there is a lot of thought, knowledge and experiments. Cecilia affirms that to be a potter you have to “study a lot”. That is why she constantly reads and investigates, she is in constant movement to grow and progress as an artisan. Recently, with the money obtained from the first place in the National Craft Award, she purchased a gas oven with the aim of studying enamels under other heating methods.

IMPRONTA CULTURAL

Las obras presentadas son dos juegos de té realizados en gres, que se componen de tetera, taza y azucarero. Cecilia, aficionada a esta bebida, se inspiró en dos culturas distintas que tienen la tradición de tomar té, como son la japonesa y la inglesa, y les añadió su impronta como ceramista.

La observación de piezas similares en ferias y lugares comerciales le brindó herramientas para la creación. De hecho, Cecilia posee juegos de té que mira atentamente para pensar en cómo transformarlos en una expresión artística que sea visualmente agradable.

Habitualmente intenta producir artefactos funcionales que el público quiera comprar y que, al mismo tiempo, posean su propio vuelo artístico que le den un distintivo especial.

Los dos juegos son obras con estilos definidos que a su vez tienen el sello de Cecilia. Los colores son una mezcla de esmaltes y cristales independientes de las culturas. La finalidad fue combinar las estructuras clásicas con su arte para darle un atractivo diferente a piezas que forman parte de la vida de las personas.

El juego de té inspirado en la cultura japonesa tiene bases finas, bocas abiertas. La tetera es baja y posee un cuerpo ancho. Por su parte, el inglés tiene un estilo “señorial”, la taza es alta y estilizada.

El encanto de las piezas pasa por su belleza visual y la distinción con las formas habituales de los juegos de té.

Tanto las teteras, tazas y azucareros tornan agradable y embellecen las instancias diarias. Las piezas adornan un momento de descanso y de pausa, que embellecen lo cotidiano.

CULTURAL SIGNATURE

The works presented are two tea sets made in gres, which are made up of a teapot, a cup and a sugar bowl. Cecilia, fond of this drink, was inspired by two different cultures that have the tradition of drinking tea, such as the Japanese and the English, and she added her signature as a potter to them.

The observation of similar pieces in fairs and commercial places gave her tools for creating. In fact, Cecilia herself owns tea sets that she closely looks at to think about how to transform them into an artistic expression that is visually pleasing.

She usually tries to produce functional artifacts that the public wants to buy and that, at the same time, have their own artistic flair that gives them a special distinctive.

The two sets are works with defined styles that in turn have Cecilia’s seal. The colours are a mixture of glazes and crystals independent of cultures. Its purpose was to combine classic structures with her art to give a different appeal to pieces that are part of people’s lives.

The Japanese-inspired tea set has fine bases, open mouths. The kettle is low and has a wide body. For its part, the English set has a “stately” style, the cup is tall and stylized.

The charm of the pieces is due to their visual beauty and their distinction from the usual forms of tea sets.

Both the teapots, cups and sugar bowls make pleasant and embellish daily life. The pieces adorn a moment of rest and pause, which embellish the everyday.

“Hay que presentarse y hacer el ejercicio de salir de la zona de confort, porque es la forma de crecer y no estancarte, tenemos que tener desafíos para movernos y crear”.

UN CAMINO DE SUPERACIÓN

El primer premio en Artesanía de Producción es parte de un ciclo de progreso, exigencia y superación como ceramista.

Desde 2018 participó del Premio Nacional de Artesanía de forma consecutiva y obtuvo varias distinciones. En el camino tuvo muchas observaciones por parte del jurado que logró escuchar y cristalizar.

Cecilia valoró mucho el premio. “Fue un reconocimiento al trabajo de tantos años, logré una meta”, expresó.

Para ella cada presentación al premio significó un ejercicio importante de superación y creación, que la hizo aprender y crecer como artesana.

Su cabeza no puede dejar de pensar en el barro y mira al futuro con varios retos. Hace tiempo que trabaja con vidrio y su desafío es conjugar este material con la cerámica. “Quiero integrar dos mundos, uno que conozco mucho y otro que recién estoy explorando”.

“You have to present yourself and do the exercise of leaving your comfort zone, because it is the way to grow and not stagnate, we have to have challenges to move and create”.

A PATH OF IMPROVEMENT

The first prize in Production Crafts is part of a cycle of progress, demand and improvement as a ceramist.

Since 2018 she participated in the National Craft Award consecutively and obtained several distinctions. Along the way, she had many observations from the jury that she was able to listen to and crystallize.

Cecilia greatly appreciated the award. “It was a recognition of the work of so many years, I achieved a goal,” she said.

For her, each presentation for the award meant an important exercise of self-improvement and creation, which made her learn and grow as an artisan.

Her head can't stop thinking about the mud and she looks towards the future with various challenges. She has been working with glass for a long time and her challenge is to combine this material with ceramics. “I want to integrate two worlds, one that I know a lot about and another that I barely started exploring”.

CAMILA MERCEDES ABBA SARALEGUI

“Hay una búsqueda del equilibrio entre el frío del metal y la calidez de otros materiales”.

Los accesorios presentados por Camila en el Premio Nacional de Artesanía tienen su sello: son bellos, simples y poseen múltiples usos. Además, tanto las caravanas, la pulsera, los collares y el brazalete, muestran un equilibrio de composición y formas que explican su éxito en el mercado.

UNA VIDA EN EL TALLER

La infancia de Camila transcurrió en un taller de cerámica en Buenos Aires. Tiempo después, a los 15 años, ya elaboraba sus propias piezas, realizaba anillos y joyería. De joven trabajó en el local de artesanía de su madre, donde estaba en contacto permanente con artesanos de todo Latinoamérica. “Aprendí mucho de otras culturas y de distintos colegas”, recuerda.

Dos décadas atrás llegó a Uruguay, donde empezó a ser autodidacta y a desarrollarse como artesana. Asentó su producción de joyería y nunca más salió del taller.

Actualmente dedica todo el día a la artesanía, a la creación y producción de piezas. Sus productos están hechos con diversos materiales, como aluminio, tela y cuero.

“There is a search for a balance between the coldness of metal and the warmth of other materials”.

The accessories presented by Camila at the National Craft Award have her hallmark: they are beautiful, simple and have multiple uses. In addition, both the caravans, the bracelet, the necklaces and the bracelet show a balance of composition and shapes that explain their success in the market.

A LIFETIME IN THE WORKSHOP

Camila's childhood was spent in a ceramic workshop in Buenos Aires. Sometime later, at the age of 15, she was already making her own pieces, making rings and jewellery. When she was young, she worked in her mother's craft shop, where she was in permanent contact with artisans from all over Latin America. "I learned a lot from other cultures and from different colleagues", she recalls.

Two decades ago she arrived in Uruguay, where she began to be self-taught and to develop as an artisan. She established her jewellery production and never left the workshop again.

She currently dedicates the whole day to crafts, to the creation and production of pieces. Her products are made with various materials, such as aluminium, fabric, and leather.

Roma, collar acompañado por un brazalete de aluminio.

Roma (Rome), necklace accompanied by an aluminum bracelet.

Materiales: aluminio, cordón de algodón y cuero.
Materials: aluminum, cotton cord and leather.
Peso/Weight: 40 g.
Medidas/Measurements: 500 mm (largo / length),
Dije / Pendant: 80 x 22 mm
(ancho x altura) / (width x height).

“Mis piezas son muy simples, no tienen grandes calados, sino que son formas sencillas. El valor de estas piezas son la combinación y el equilibrio entre los materiales”.

Es la segunda oportunidad en la que se presenta al Premio Nacional de Artesanía, también logró un tercer premio en 2018 en Artesanía de Producción.

A su vez, a través de una propuesta de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas, Camila viajó a ferias en Brasil y México. Dos experiencias que calificó de exitosas y valiosas.

ESENCIA

Los collares premiados *Roma* y *Canu* son piezas hechas con canutillos de aluminio que derivaron del corte de caños. *Roma* está acompañado por un brazalete de aluminio, mientras que el collar *Canu* fue presentado con una pulsera de cuero, aluminio y cordones.

Ambas obras nacieron diez años atrás, fueron muy vendidas y son características del taller de Camila. “Tienen una impronta importante de mi diseño”, afirma.

“My pieces are very simple, they don’t have large openwork, but they are simple shapes. The value of these pieces is the combination and balance between the materials”.

It is the second time that she enters the contest for the National Craft Award, she also achieved a third prize in 2018 in Production Crafts. In turn, through a proposal from the National Directorate of Crafts, Small and Medium

Enterprises, Camila travelled to fairs in Brazil and Mexico. Two experiences that she described as successful and valuable.

ESSENCE

The award-winning Roma and Canu necklaces are pieces made with aluminium tubes derived from cutting pipes. Roma is accompanied by an aluminium bracelet, while the Canu necklace was presented with a leather, aluminium and lace bracelet.

Both works were born ten years ago, were a sales success and are characteristic of Camila’s workshop. “They have an important imprint of my design,” she says.

Canu, collar presentado con caravanas y pulsera de cuero, aluminio y cordones.

Canu, necklace presented with earrings and bracelet made of leather, aluminium and cords.

Materiales: aluminio, cordón de algodón y cuero.

Materials: aluminum, cotton cord and leather.

Peso/Weight: 30 g.

Medidas/Measurements: 500 mm (largo / length),

Dije / Pendant: 80 x 25 mm

(ancho x altura) / (width x height).

Los nombres de las piezas surgieron en los momentos de producción. Sobre esto Camila expresó: “*Canu* fue por los canutillos y *Roma* tiene que ver con que la estética me parecía romana”.

Su inspiración para crear nace directamente dentro del taller, cuando asocia y juega con los materiales. No hay un diseño o proyecto de pieza base, sino que los diseños derivan de la misma acción.

Suele utilizar elementos que fueron descartados en otras producciones y materiales que tiene en su taller, una vez puestos encima de la mesa los intenta ensamblar con la mayor armonía posible.

Sobre el proceso de creación de piezas nuevas, Camila señala que su forma de producir “es lúdica, es algo que nace jugando”.

El atractivo de las piezas que ganaron el segundo puesto en el Premio Nacional de Artesanía pasa por el equilibrio de sus formas y la belleza en su utilización.

The names of the pieces emerged at the time of production. About this Camila expressed: “Canu went for the ‘canutillos’ and Rome has to do with the fact that the aesthetic seemed Roman to me”.

Her inspiration to create is born directly within the workshop, associating and playing with materials. There is no base piece design or project, rather the designs derive from the same action.

She usually uses elements that were discarded in other productions and materials that she has in her workshop, once they are placed on the table she tries to assemble them with the greatest possible harmony.

Regarding the process of creating new pieces, Camila points out that her way of producing “is playful, it is something that is born playing”.

The attractiveness of the pieces that won second place in the National Craft Award is due to the balance of their shapes and the beauty of their use.

NOELIA MARTÍNEZ MONTERO

“Los títeres me parecen de los juguetes más lindos, con el que interactúan niños y adultos, y se construyen historias”.

“Puppets seem to me to be the most beautiful toys, with which children and adults interact, and stories are built”.

El *Dragón y los Animales Autóctonos*, piezas presentadas por Noelia en la categoría Artesanía de Producción, son obras que expresan visualmente y están cargadas de ideas.

MITOLOGÍA EN FIELTRO

La figura mitológica del dragón está cargada de significados en la vida de Noelia. Desde su niñez, esta especie de reptil volador le da vueltas en su cabeza. Tiempo después se encontró dibujando dragones a su hija llamada Libertad, quien fue la primera en aprobar su arte.

Así fue que no se le ocurrió mejor idea que representar a este animal de peculiares características en títeres de fieltro.

Primero lo presentó en ferias, donde obtuvo la aprobación y ventas al público, y esto la impulsó a exhibir la pieza en el Premio Nacional de Artesanía.

El atractivo del dragón es que es una figura que puede adoptar muchas imágenes, desde la más terrorífica a la más dulce.

Noelia intenta jugar con las expresiones de las figuras. “Les busco una mirada diferente, repito el producto, pero intento hacerle detalles únicos”, menciona.

El Dragón and los Animales Autóctonos, pieces presented by Noelia in the Production Crafts category, are works that express themselves visually and are full of ideas.

MYTHOLOGY IN FELT

The mythological figure of the dragon is loaded with meanings in Noelia’s life. Since her childhood, this kind of flying reptile has been spinning around in her head. Some time later she found herself drawing dragons for her daughter called Libertad, who was the first one to approve of her art.

So it was that she had no better idea than to represent this animal with peculiar characteristics in felt puppets.

She first presented it at fairs, where she obtained public approval and sales, and this prompted her to exhibit the piece at the National Crafts Award.

The attraction of the dragon is that it is a figure that can take many shapes, from the most terrifying to the sweetest.

Noelia tries to play with the expressions of the figures. “I look for a different look, I repeat the product, but I try to make unique details”, she mentions.

Dragón, títere manopla.

Dragón (Dragon), mitten puppet.

Materiales: lana merino uruguaya de 21 micras, teñida con tintes que cumplen la norma oeko-tex 100.

Materials: 21 micron Uruguayan merino wool, dyed with dyes that meet the Oeko-Tex 100 standard.

Peso/Weight: 11 g.

Medidas/Measurements: 960 x 230 mm (largo x ancho) / (length x width).

Animales Autóctonos, títeres.

Native animals, puppets.

Materiales: lana merino uruguaya de 21 micras, teñida con tintes que cumplen la norma oeko-tex 100.
 Materials: Uruguayan merino wool of 21 microns, dyed with dyes that comply with the oeko-tex 100 standard.
 Peso/Weight: Tamandua: 6 g / Aguaí Guazú: 6 g / Ñacurutú: 7 g.
 Medidas/Measurements: Tamandua: 30 x 120 mm
 Aguaí Guazú: 30 x 130 mm / Ñacurutú: 60 x 125 mm
 (ancho x altura) / (width x height).

“Quise representar animales que viven en nuestro país y no son tan conocidos, representar nuestra fauna”.

DAR A CONOCER

Con 25 años Noelia se enteró y asombró por la existencia de varios animales en Uruguay, entre los cuales estaban el Aguaí Guazú, que es un zorro, el oso hormiguero llamado Tamandua y el Ñacurutú, que es el búho grande.

A su vez Noelia trabajó muchos años en centros infantiles y estudió para ser licenciada en psicomotricidad. “Siempre me gustaron los niños”, sostiene. Juntó esta faceta con su interés por dar a conocer animales autóctonos de Uruguay, y le surgió la inspiración de representarlos en fieltro.

El público recibió de gran forma a los títeres del Aguaí Guazú, Tamandua y Ñacurutú. Su atractivo pasa por la sorpresa de su existencia y por ser autóctonos de Uruguay. Las piezas son acompañadas por un pequeño texto que destaca frases referidas a cada animal, que tienen como objetivo dar a conocer su existencia a los niños.

El tercer puesto obtenido en el Premio Nacional de Artesanía lo estimuló para seguir desarrollándose como artesana. “Es un reconocimiento muy lindo, me he dado cuenta que te abre puertas”, expresó. Destaca que el dinero que ha ganado por reconocimientos en distintas ediciones del premio lo volcó a invertir en su taller.

Noelia tiene en mente volver a presentarse al Premio Nacional de Artesanía, lo toma como un desafío y lo asume con exigencia. Paralelamente, en su horizonte, además de crecer como emprendedora, tiene el desafío de unir el telar con el fieltro y crear nuevas texturas.

“I wanted to represent animals that live in our country and are not as well known, represent our fauna”.

INTRODUCING

At the age of 25, Noelia found out and was amazed by the existence of several animals in Uruguay, among which were the Aguaí Guazú, which is a fox, the anteater called Tamandua, and the Ñacurutú, which is the great owl.

In turn, Noelia worked for many years in children’s centres and studied to obtain a degree in psychomotricity. “I always liked children”, she maintains. She combined this facet with her interest in making native animals of Uruguay known, and she was inspired to represent them in felt.

The public welcomed the puppets of Aguaí Guazú, Tamandua and Ñacurutú. Their attractiveness is due to the surprise of their existence and because they are native to Uruguay. The pieces are accompanied by a small text that highlights phrases referring to each animal, which aim to make their existence known to children.

The third place obtained in the National Craft Award encouraged her to continue developing as an artisan. “It is a very nice recognition, I have realized that it opens doors for you,” she said. She points out that the money that she has earned for recognition in different editions of the award she turned to invest in her workshop.

Noelia has in mind to enter again to the National Prize of Crafts, she takes it as a challenge and assumes it with high standards. At the same time, on her horizon, in addition to growing as an entrepreneur, she has the challenge of joining the loom with the felt and creating new textures.

DIEGO LÓPEZ BRANDÓN ANA ELENA MILLÁN COSTA

“La artesanía está en la cabeza,
importa el tiempo que lleva producirla,
pero también el que te lleva pensarla”.

Diego y Ana son equipo de trabajo hace varios años, disfrutan lo que hacen y se complementan en el taller. Tanto el *Quijote* como el *Caballo de Troya*, piezas presentadas en el Premio Nacional de Artesanía, son obras elaboradas con una herramienta particular: la tecnología.

EQUIPO

Si bien durante muchos años su trabajo se basó en la joyería, dado que ambos tienen formación en ese rubro, su producción fue mutando. Actualmente combinan el diseño gráfico con la manualidad y la madera.

Sus productos sobresalen por sus detalles manuales, el equilibrio en la composición, la superposición de formas y los cortes de madera. Si bien no se dedican exclusivamente a la artesanía, les apasiona crear y producir.

“The craft is in the head,
the time taken to produce it matters,
but also the time it takes you to think about it”.

Diego and Ana have been a team for several years, they enjoy what they do and they complement each other in the workshop. Both Quijote and the Caballo de Troya, pieces presented at the National Craft Award, are works made with a particular tool: technology.

TEAM

Although for many years their work was based on jewellery, since they both have training in that field, their production changed. Currently they combine graphic design with crafts and wood.

His products stand out for their manual details, the balance in the composition, the overlapping of shapes and the wood cuts. Although they are not exclusively dedicated to crafts, they are passionate about creating and producing.

Caballo de Troya.

Caballo de Troya (Troy Horse).

Materiales: madera compensada y cola vinílica.

Materials: plywood and vinyl glue.

Peso/Weight: 220 g.

Medidas/Measurements: 230 x 40 x 250 mm

(ancho x profundidad x altura)

(width x depth x height).

“La técnica utilizada es superposición de piezas para formar, realizamos distintos dibujos y la intervención es con pintura acrílica”.

TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA

La inspiración de sus piezas deviene de la cotidianidad, de la observación pasan a los dibujos en lápiz, que después se transforma en una ilustración en computadora.

En el ordenador se desestructura la pieza en formas, que luego se cortan a través de una máquina láser.

En el medio del proceso realizan maquetas de cartón para estudiar la composición, imagen y los elementos de la obra.

Una vez cortada la madera, viene un proceso manual donde se superponen los cortes, para después ser pegados, intervenidos y pintados.

Su pasión por el dibujo lo llevó a Diego a ilustrar un quijote en una de sus interminables libretas.

“The technique used is overlapping pieces to shape, we make different drawings and the intervention is with acrylic paint”.

TECHNOLOGY AS A TOOL

The inspiration for his pieces comes from everyday life, from observation they go on to pencil drawings, which are later transformed into a computer illustration.

On the computer, the piece is broken down into shapes, which are then cut using a laser machine.

In the middle of the process they make cardboard models to study the composition, image and elements of the work.

Once the wood is cut, there is a manual process where the cuts are superimposed, to later be glued, intervened and painted.

His passion for drawing led Diego to illustrate a Quixote in one of his endless notebooks.

“Muchos artesanos resisten la tecnología, pero yo creo que es una herramienta como lo es el lápiz, la tenaza, sino no lo podría hacer o demoraría mucho más tiempo”.

Un día se le ocurrió pasar a tres dimensiones su dibujo, por lo que empezó a estudiar su composición, viabilidad y los detalles que le podía dar. Un proceso similar fue el del caballo, las ideas partieron de una ilustración a lápiz.

Los dos modelos de piezas premiadas se hicieron seis años atrás.

Tanto Diego como Ana coinciden que el atractivo de sus obras se debe a la armonía en la composición y los detalles.

De igual forma creen que la universalidad de las figuras del *Quijote* y el *Caballo de Troya*, contribuyó a que el público reconozca las piezas y despierte interés en su compra.

La mención honorífica obtenida en el Premio Nacional de Artesanía fue una grata sorpresa para ambos, que presentaron las piezas con dudas, dado el uso de la tecnología en el proceso de producción.

Tanto Ana como Diego reivindican la utilización de la tecnología en la artesanía como cualquier otra herramienta, que se anexa a pensamientos, diseños y trabajos manuales.

“Many artisans resist technology, but I think it’s a tool like a pencil, a pliers, otherwise I couldn’t do it or it would take much longer”.

One day it occurred to him to transfer his drawing to three dimensions, so he began to study its composition, feasibility and the details that he could give it. A similar process was that of the horse, the ideas started from a pencil illustration.

The two award-winning part models were made six years ago.

Both Diego and Ana agree that the attractiveness of their works is due to the harmony in the composition and the details.

In the same way, they believe that the universality of the figures of Don Quixote and the Trojan Horse contributed to the public recognizing the pieces and arousing interest in their purchase.

The honourable mention obtained in the National Craft Award was a pleasant surprise for both, who presented the pieces with doubts, given the use of technology in the production process.

Both Ana and Diego claim the use of technology in crafts like any other tool, which is attached to thoughts, designs and manual work.

Quijote.

Quijote (Quixote).

Materiales: madera compensada y cola vinílica.

Materials: plywood and vinyl glue.

Peso/Weight: 140 g.

Medidas/Measurements: 90 x 35 x 310 mm

(ancho x profundidad x altura) / (width x depth x height).

MARIANELA MÚÑOZ DOMÍNGUEZ JUAN ANDRÉS CARVALLO SIMONE

“Trabajamos con dedicación
porque disfrutamos hacerlo, nos
encanta crear para otras personas
y tener su devolución positiva”.

La vida los unió. Juntos equilibraron sus dotes artísticas y formaron Claro Oscuro, un emprendimiento de creación y comercialización de cuadros y dioramas con luz en papel.

Su perfección y exigencia como artesanos se denota en los detalles de las luminarias premiadas en el Premio Nacional de Artesanía, que resaltan a la luz del día y toman vida en la noche.

COMPARTIR Y CONFLUIR

Si bien ambos son oriundos de la ciudad de Las Piedras, perteneciente al departamento de Canelones, Marianela y Juan recién cruzaron sus caminos hace siete años. Ella siempre estuvo vinculada a la artesanía por su familia y tiempo después se formó en fotografía y cursó el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. Por su parte, Juan se formó como dibujante técnico y realizó cursos de cerámica y talleres de pintura.

“We work hard because we enjoy doing it, we
love creating for other people and
getting positive feedback from them”.

Life brought them together. Together they balanced their artistic talents and formed Claro Oscuro, a venture for the creation and sale of paintings and dioramas with light on paper.

Their perfection and demand as artisans is denoted in the details of the luminaires awarded the National Crafts Award, which stand out in the light of day and come to life at night.

SHARING AND COMING TOGETHER

Although both are natives of Las Piedras, in the department of Canelones, Marianela and Juan only crossed paths seven years ago. She was always linked to crafts by her family and later she trained in photography and studied at the Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. For his part, Juan trained as a technical draftsman and took pottery courses and painting workshops.

Luminaria de papel calado
pintada en acuarela.

Openwork paper luminaire painted in watercolor.

Materiales: papel opalina 280 g y madera de abedul.

Materials: opaline paper 280 g and birch wood.

Peso/Weight: 2.160 g.

Medidas/Measurements: 255 x 100 x 335 mm
(ancho x profundidad x altura) / (width x depth x height).

Luminaria de papel calado de alto gramaje, diorama en papel.

Light fixture made of heavyweight openwork paper, paper diorama.

Materiales: arcilla y antiplásticos.

Materials: opaline paper 280 g and birch wood.

Peso/Weight: 1800 g.

Medidas/Measurements: 335 x 100 x 205 mm

[ancho x profundidad x altura] / [width x depth x height].

“Fuimos por el camino de mostrar la técnica e innovar con la pintura”.

Ya en pareja los dos se esmeraban en crear regalos artesanales cuando se acercaba el cumpleaños de seres queridos. Fue en la ocasión del aniversario de Federica, ahijada de Juan, cuando hicieron su primera luminaria en papel.

Observaron la técnica de cortado de papel en internet y les llamó la atención, buscaron el tipo de material adecuado y realizaron un regalo que terminó siendo el puntapié inicial de su nuevo trabajo.

El primer prototipo de luminarias causó simpatía en miembros de la familia, entonces optaron por seguir creando luminarias para regalarle a familiares y amigos. Poco a poco se dieron cuenta que la recepción de sus creaciones era buena y se plantearon la idea de empezar a comercializar los productos.

Hace cuatro años que emprendieron la venta de luminarias en papel, un trabajo que los cautivó desde un principio. Actualmente, Juan le dedica todo el día a la artesanía, mientras que Marianela lo combina con su otro trabajo. Cada pieza lleva mucho tiempo, estiman que cada uno realiza una lámpara por día.

Se complementan a la hora de dividirse las tareas, tratan de mantener la armonía y el disfrute en su trabajo. Aunque destacan que ambos comparten en mayor o menor medida todas las tareas, Juan se especializa en realizar las cajas de madera, el trabajo de iluminación y electricidad. Por su parte, Marianela se centra en el cortado y diseño en papel.

“We went down the path of showing the technique and innovating with painting”.

Already as a couple, the two went to great lengths to create handmade gifts when the birthday of loved ones approached. It was on the occasion of the anniversary of Federica, Juan's goddaughter, when they made their first paper lantern.

They looked at the paper-cutting technique on the internet and it caught their attention, they looked for the right type of material and made a gift that ended up being the kick-off for their new job.

The first prototype of lamps caused sympathy in family members, so they chose to continue creating lamps to give to family and friends. Little by little they realized that the reception of their creations was good and they considered the idea of starting to sell the products.

Four years ago they started selling paper lamps, a job that captivated them from the beginning. Currently, Juan dedicates the whole day to crafts, while Marianela combines it with her other job. Each piece takes a long time, they estimate that each one makes a lamp per day.

They complement each other when it comes to dividing tasks, they try to maintain harmony and enjoyment in their work. Although they emphasize that both share all the tasks to a greater or lesser extent, Juan specializes in making wooden boxes, lighting and electricity work. For her part, Marianela focuses on paper cutting and design.

SENSIBILIDAD EN PAPEL

Para el Premio Nacional de Artesanía se plantearon como objetivo mostrar diferentes texturas a través de su técnica del papel cortado. Para una luminaria optaron por inspirarse en un paisaje de la Toscana -región de Italia-, mientras que en la otra pieza buscaron resaltar con pintura acuarela el color de la lámpara apagada.

El proceso de trabajo duró dos meses. Partieron de fotos y dibujos que después fueron analizados para evaluar el posicionamiento de los objetos y número de capas de papel con el que iban a trabajar. Juntos decidieron el diseño y los colores, y armaron capa a capa cada luminaria.

Las luminarias premiadas no tienen un significado especial que vaya más allá de lo visual. Sus atractivos pasan por la belleza estética tanto a la luz del día como prendida en la noche, y la cantidad de detalles que resaltan en las fachadas de las casas y los pisos con relieves.

Fue la primera vez que se presentaron al Premio Nacional de Artesanía, por lo que la mención los sorprendió a ambos y les generó felicidad.

Para ellos el reconocimiento significó una “valoración y devolución” de su trabajo, que tanto les apasiona.

Marianela y Juan tienen muchos retos dentro de la artesanía y como familia. En un futuro cercano se mudarán de taller, dado que su lugar de trabajo será invadido por Felipe, quien se encuentra en camino e impulsa a sus padres a crecer y seguir desarrollándose como artesanos. Combinar su oficio con la crianza de su hijo será un desafío desvelador para los dos, que lo afrontarán como siempre: juntos a la par.

SENSITIVITY IN PAPER

For the National Craft Award, they set themselves the objective of showing different textures through their cut paper technique. For one luminaire, they chose to be inspired by a landscape from Tuscany –a region of Italy–, while in the other piece they sought to highlight the colour of the unlit lamp with watercolour paint.

The work process lasted two months. They started from photos and drawings that were later analysed to evaluate the positioning of the objects and the number of layers of paper with which they were going to work. Together they decided on the design and colours, and put together each luminaire layer by layer.

The award-winning luminaires do not have a special meaning that goes beyond the visual. Its attractions go through the aesthetic beauty both in daylight and at night, and the amount of details that stand out in the facades of the houses and the floors with reliefs.

It was the first time they enter for the National Craft Award, so the mention surprised them both and made them happy.

For them, the recognition meant an “assessment and return” of their work, which they are so passionate about.

Marianela and Juan have many challenges within the craft and as a family. In the near future they will move to another workshop, since their workplace will be invaded by Felipe, who is on his way and encourages his parents to grow and continue developing as artisans. Combining their profession with the upbringing of their son will be a revealing challenge for the two of them, who will face it as always: together as equals.

FABIANA ALEJANDRA ORPIN BOEDO

“La cerámica siempre estuvo ahí pero no la vi,
siempre practiqué con cerámica, pero nunca
pensé que iba a ser un trabajo”.

La artesanía siempre estuvo presente en su vida, pero recién desde hace cuatro años encontró la forma de expresarse artísticamente. Se nutrió de compañeras, se apoyó en su familia y creció como ceramista. Tanto la maceta como la taza que presentó en el Premio Nacional de Artesanía tienen su sello: hay juegos de formas y de expresiones.

DESCUBRIRSE EN BARRO

La cerámica es su material, en ella encontró un medio para expresar su arte, ser feliz trabajando y despertar su lado artístico que vislumbraba desde pequeña, cuando durante jornadas lluviosas realizaba artesanías con barro.

El camino de Fabiana no fue fácil. Atrás quedaron tiempos donde se desempeñó en labores que no le satisfacían. Hasta que, años atrás, entró a estudiar cerámica en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari. Fue allí que descubrió su vocación: ser ceramista.

Con las manos en el barro y la cabeza en paz se halló como artesana. No caminó sola, su hijo Santiago –que ahora sigue sus pasos– y su pareja Aldo siempre la acompañaron. Y encontró en su compañera Cecilia Pagliari –ganadora del primer premio en Artesanía de Producción– “una luz en el camino”.

“Ceramics was always there but I didn’t see it,
I always practiced with ceramics, but I never
thought it would be a job”.

Crafts have always been present in her life, but it was only four years ago that she found a way to express herself artistically. She was nurtured by companions, supported by her family and grew as a potter. Both the pot and the cup that she presented at the National Crafts Award have her hallmark: there are games of shapes and expressions.

DISCOVERING ONESELF IN MUD

Ceramics is her material, in it she found a means to express her art, be happy working and awaken her artistic side that she glimpsed since she was a child, when during rainy days she made crafts with clay.

Fabiana’s path was not easy. Behind her are times when she worked in jobs that did not satisfy her. Until, years ago, she began to study ceramics at the Dr Pedro Figari School of Arts and Crafts. It was there that she discovered her vocation: to be a potter.

With her hands in the mud and her head in peace, she found herself as an artisan. She did not walk alone, her son Santiago –who now follows in her footsteps– and her partner Aldo always accompanied her. And she found in her colleague Cecilia Pagliari –winner of the first prize in Production Craftsmanship– “a light on the path”.

Gato, cerámica semigres.

Gato (Cat), porcelain

Materiales: arcilla engobe y esmaltes.

Materials: engobe clay and glazes.

Peso/Weight: 230 g.

Medidas/Measurements: 120 x 70 x 80 mm

[ancho x profundidad x altura] / [width x depth x height].

Carmencita.

Carmencita.

Materiales: arcilla engobe y esmaltes.

Materials: engobe clay and glazes.

Peso/Weight: 150 g.

Medidas/Measurements: 85 x 80 x 10 mm

(ancho x profundidad x altura) / (width x depth x height).

“Me gusta mezclar la realidad con la fantasía,
y a la vez que haya un trasfondo donde cada uno
pueda leer lo que quiera, porque cada uno
ve cosas distintas desde sus sentimientos”.

De hecho, fue Cecilia quien la alentó a empezar a producir piezas para comercializar y participar en ferias y galerías. Fue ahí cuando Fabiana comenzó a tener la sensación que había alguien más que ella misma a quien le gustaba su trabajo.

DEDICACIÓN VALORADA

Desde hace dos años Fabiana trabaja todo el día, de lunes a lunes, con cerámica en el taller que está ubicado en el frente de su casa, situado en el balneario Atlántida del departamento de Canelones, Uruguay. Las horas de trabajo incluyen desde la compra de materiales, la producción, la venta y el mantenimiento del espacio.

Ella valora mucho los tiempos de silencio y paz para que las ideas surjan. Dice que “cuando la cabeza se calma afloran las cosas”. Así brotó la inspiración de las piezas premiadas.

Fernanda buscó jugar con las formas y expresiones, utilizando la cerámica y la pintura. Específicamente sobre la taza, pensó en que personaje le gustaba más para ese objeto y creyó oportuno que fuese un gato que tuviese la cola integrada a la taza. Su forma no es cuadrada, rectangular ni redonda, sino que es una mezcla de las tres formas.

“I like to mix reality with fantasy, and at the same
time there is a background where everyone can
understand what they want, because everyone
sees different things from their feelings”.

In fact, it was Cecilia who encouraged her to start producing pieces to sell and participate in fairs and galleries. It was there that Fabiana began to get the feeling that there was someone other than herself who liked her work.

VALUED DEDICATION

For two years, Fabiana has been working all day, from Monday to Monday, with ceramics in the workshop that is located in front of her house, located in Atlántida in the department of Canelones, Uruguay. The hours of work include from the purchase of materials, production, sale and maintenance of the space.

She highly values times of silence and peace for ideas to emerge. She says that “when the head calms down, things come to the fore”. This is how the inspiration for the award-winning pieces sprouted.

Fernanda sought to play with forms and expressions, using ceramics and painting. Specifically, about the cup, she thought about character she liked more for that object and she thought it appropriate that it be a cat that had its tail integrated into the cup. Its shape is not square, rectangular or round, but is a mixture of all three shapes.

Sobre la expresión de la taza, como de las demás piezas de su autoría, Fernanda gusta de jugar con las expresiones de los ojos y que estas trasciendan. “Trato de transmitir en las esculturas que esa mirada vaya más allá”.

El proceso de trabajo fue largo. Partió de un dibujo e identificó si la idea era viable y funcional. Ya con el molde hecho realizó las piezas, a las que cocinó a una temperatura de 950 grados. Una vez salida del horno la pieza debe ser emprolijada, porque tiene rebabas, y tiempo después es pintada.

La mención honorífica obtenida en el Premio Nacional de Artesanía la tomó por sorpresa, afirma que fue “un sentimiento muy lindo”. Después de mucho tiempo en el cual no encontró su vocación, hoy Fabiana tiene su taller, es feliz con su trabajo y valora el reconocimiento teniendo en cuenta el camino recorrido.

Hacia adelante tiene varios desafíos: innovar en sus productos, presentarse a un nuevo Premio Nacional de Artesanía y formarse en la ilustración digital.

About the expression of the cup, like the other pieces of her authorship, Fernanda likes to play with the expressions of the eyes and that they transcend. “I try to transmit in the sculptures that this look goes further”.

The work process was long. She started from a drawing and identified if the idea was viable and functional. Once the mould was made, she made the pieces, which she cooked at a temperature of 950 degrees. Once out of the oven, the piece must be neat, because it has burrs, and some time later it is painted.

The honourable mention obtained in the National Craft Award took her by surprise, she affirms that it was “a very nice feeling”. After a long time in which she did not find her vocation, today Fabiana has her workshop, she is happy with her work and appreciates her recognition regarding her trajectory considering.

Moving forward, she has several challenges: to innovate in her products, to apply for a new National Craft Award and to train in digital illustration.

ARTESANOS ARTISANS

ABBA SARALEGUI, CAMILA MERCEDES

abbacamila@gmail.com
(+598) 099 809 364
Ig: abbataaller
Montevideo

COSTA PÉREZ, DARÍO

dariocostaperez@gmail.com
(+598) 4376 05470 - 099 191 291
Ig: vientosuratelieruy
Fb: Viento Sur
Salinas - Canelones

DALMAO MARTÍNEZ, CLAUDIO ADRIÁN

calicodalmao@gmail.com
(+598) 4722 2183 - 092 136 247
Ig: dalmaoceramica
Paysandú

GRILLO RAYMOND, PABLO GONZALO

joyeroartesanal@gmail.com
(+598) 099 104 155
www.grillojoyas.com
Ig: joyeroartesanal_grillo_
Fb: JoyeroartesanalGrillo
Montevideo

LÓPEZ BRANDÓN, DIEGO MILLÁN COSTA, ANA ELENA

dielobra@gmail.com
(+598) 2487 4263 / 099 272 308
www.diegolopezbrandon.com
Montevideo

LLOPART GUEVARA, SILVIA ESTHER LLOPART GUEVARA . MARÍA RENÉ GIGENA ABADIE , HELENA BEATRIZ

info@donyadominga.com
silviallopart@gmail.com
(+598) 2604 6265 / 098 873 562
Ig: donyadominga_
Montevideo

MARTÍNEZ MONTERO, NOELIA

noemarmont@gmail.com
(+598) 2506 9611 / 091 436 587
Ig: arbustatextil
Montevideo

MOREIRA CRUZ, WILLIAM BRAULIO

wmoreiracruz@gmail.com
(+598) 094 853 733
Ig: bichoslocouy
fb: william moreira cruz
Montevideo

MÚÑOZ DOMÍNGUEZ , MARIANELA CARVALLO SIMONE, JUAN ANDRÉS

marianela.m2509@gmail.com
(+598) 094 072 843 / 094 632 818
Ig: clarooscura.uy
Montevideo

ORPIN BOEDO , FABIANA ALEJANDRA

fabianaorpin@gmail.com
(+598) 091 408 727
Ig: fabiana_orpin
Montevideo

PÁEZ GONZÁLEZ, FERNANDO

quintraruami@hotmail.com
(+598) 094 722 961
Ig: taller_delviento
Fb: Fernando Paez
Neptunia - Canelones

PAGLIARI CAIRELLO, MARÍA CECILIA

cpcrecer@hotmail.com
(+598) 2220 0784 / 093 426 862
Ig: tallercrecer
Montevideo

RICCA GUICHARD, FERNANDO

cuchillos.ricca@gmail.com
(+598) 099 273 645
www.cuchillosricca.com
Barker - Colonia

WIJNANTS SARÁCHAGA, JAVIER

tallernaceres@gmail.com
(+598) 2916 4123 / 094 254 734
javier_wijnants
Montevideo

LAURA URIBE GUZMÁN

Es en esta figura donde se generan
las ideas, la mente creadora, donde está
la inteligencia y el talento.

La pieza se basa en una ilustración de línea continua.
Simboliza lo cíclico, la vida misma, su curso a través del tiempo, siempre en movimiento, siempre dando giros inesperados, con un conjunto de vueltas, altos y bajos, encuentros y desencuentros, idas y venidas.

Esta línea forma un rostro que representa a los artesanos, los artistas, los manualistas y diseñadores. La línea sigue su curso y se transforma en un corazón, donde se manejan las emociones y sentimientos, para transformarse en una mano, que materializa cada una de las obras o piezas diseñadas y que convierten las ideas en realidades. Culmina en una espiral, un camino sin fin, de trabajo constante, de lucha diaria y que, muchas veces, pasa de generación en generación.

En la ilustración se destacan dos puntos focales: el ojo visor en color naranja, que recibe toda la información, visualiza los colores, las formas y las texturas; y el corazón color celeste, representando a las personas que hacen artesanías, que dejan el alma y un pedazo de ser en cada pieza realizada a mano.

El color amarillo de fondo simboliza alegría, luz y vida.

It is in this figure where ideas are generated,
the creative mind, where intelligence
and talent are.

The piece is based on a solid line illustration. It symbolizes the cyclical, life itself, its course through time, always in motion, always taking unexpected turns, with a set of turns, ups and downs, encounters and disagreements, comings and goings.

This line forms a face that represents artisans, artists, craftsmen and designers. The line continues its course and becomes a heart, where emotions and feelings are handled, to become a hand, which materializes each of the works or pieces designed and that turn ideas into realities. It culminates in a spiral, an endless path, of constant work, of daily struggle and that, many times, passes from generation to generation.

The illustration highlights two focal points: the orange viewing eye, which receives all the information, visualizes colours, shapes and textures; and the light blue heart, representing the people who make crafts, who leave the soul and a piece of being in each piece made by hand.

The yellow background colour symbolizes joy, light and life.

Agencia / *Agency*

LUNAS 360 * Sinergia en Comunicación

Producción y edición / *Production and edition*

Julio Canelli

Diseño / *Design*

Andrea Alén

Entrevistas y redacción / *Interviews and writing*

Nahuel Durand

Fotografía / *Photography*

Silvina Borges

Marina Urruti

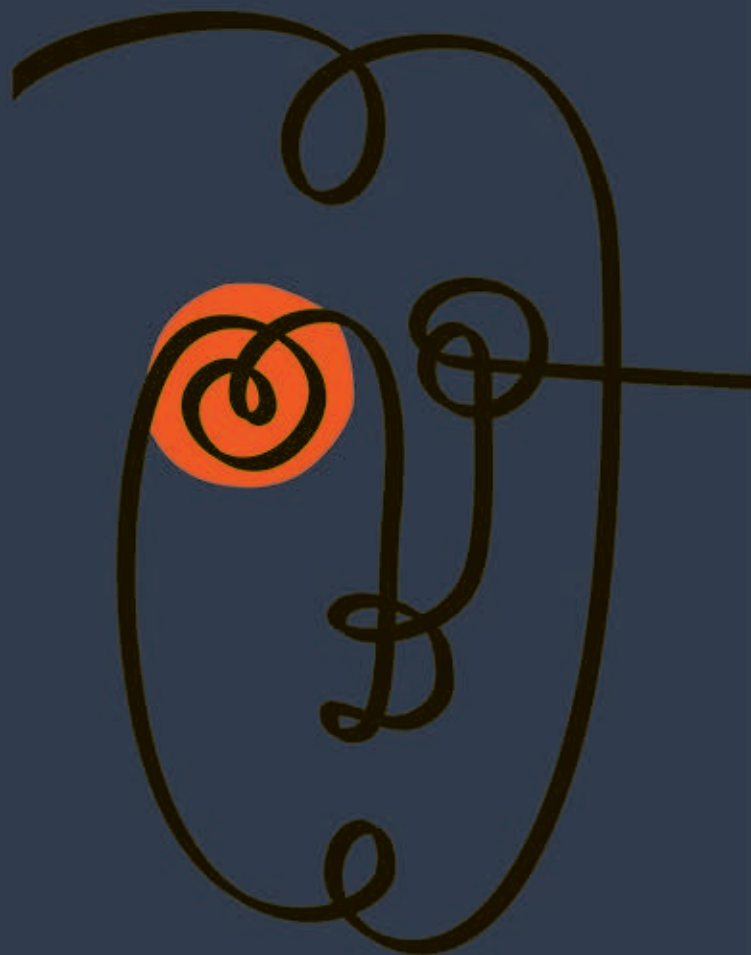
Paula Rojas

Corrección de estilo / *Style correction*

Laura Zavala Freire

Traducción al inglés / *English traslation*

Germán Coll

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