

PREMIO NACIONAL
DE ARTESANIA 2011
EDICIÓN BICENTENARIO URUGUAY

BICENTENARIO
URUGUAY
1811 - 2011

premio nacional
de artesanías

ORGANIZAN:

Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
Ministerio de Educación y Cultura - Dirección Nacional de Cultura
Comisión Nacional Asesora de Artesanías

Apoyan:

Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI)
World Crafts Council - Uruguay
Programa de Fortalecimiento de las Artes, Artesanías y Oficios en el Uruguay (PAOF - UTU)

STAFF:

Diseño y armado: Quasar Creativos
Edición: Verónica Larrosa Martínez,
Fotografía y entrevistas: Joaquina Iribarren.

PREMIO NACIONAL
DE ARTESANÍA

2011 / BICENTENARIO URUGUAY

Los organizadores del concurso no se hacen responsables de los contenidos y comentarios realizados en los textos publicados.

Los objetivos del Premio Nacional de Artesanía 2011.

Todos los años, desde su primera edición en 2007, la DINAPYME convoca a los artesanos de todo el país a participar en el Premio Nacional de Artesanía.

Sintéticamente, los objetivos que se persiguen en este Premio Nacional son:

- > Promover la creatividad y la innovación en la producción artesanal de todo el país como medio para mejorar la calidad de los objetos artesanales.
- > Promover la investigación en las raíces culturales del Uruguay y su expresión en obras artesanales contemporáneas.
- > Alentar el rescate de oficios, materias primas y técnicas en vías de desaparición, así como también su adaptación en productos nuevos y comercializables.
- > Difundir la actividad artesanal uruguaya a todos los niveles.

Integración del Jurado.

En esta quinta edición del Premio Nacional de Artesanía el Jurado estuvo integrado por la Sra. Julia Silva por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, la Sra. María del Carmen Marini por la Comisión Nacional Asesora de Artesanías, la Lic. Alexandra Novoa por el Museo de Arte Precolombino e Indígena - MAPI, el Sr. Pedro García en representación de los participantes y el Arq. Mauro Escudero Lacroix, por el Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME.

Propuestas presentadas.

Al culminar el plazo de inscripción se presentaron en esta edición 67 (sesenta y siete) propuestas para la categoría de Pieza única y 43 (cuarenta y tres) propuestas para la categoría de Artesanía de Producción, totalizando 110 (ciento diez) propuestas artesanales de todo el país.

De los criterios utilizados por el jurado.

De acuerdo con lo establecido por las Bases del llamado a participar del Premio, el Jurado determinó una primera etapa de selección para definir aquellas propuestas cuyos valores en lo que refiere a diseño, calidad de factura y originalidad, las distinguiera de las demás y las hiciera merecedoras de premiación y participación en la exposición del Premio Nacional de Artesanía 2011. En algunos casos, cuando se observó un desequilibrio importante entre las dos piezas presentadas, el Jurado seleccionó solo una de ellas. La incorporación y reelaboración de aspectos relativos a la cultura uruguaya, incluyendo técnicas y materias primas tradicionales, así como también el cuidado en la presentación de las piezas en cuanto a su embalaje, son criterios que los sucesivos jurados que han participado en cada edición han acuñado como parte indisoluble del concurso y que forman parte de las bases del Premio Nacional de Artesanía.

En particular, para la categoría Artesanía de Producción se toma en consideración la excelente inserción en el mercado nacional e internacional que el autor debe probar completando un formulario que se adjunta en las bases del concurso.

Acerca de las categorías de premiación.

Para el presente Premio se propusieron dos categorías de selección, a saber:

- > **Pieza única:** Se distinguen como tales aquellas que, por su proceso de creación y en base a las ideas que les dieron origen, tienen un carácter único e irrepetible. Se trata en general de obras que surgen de un proceso de investigación que a menudo, tal vez, no se considera culminado y que por eso aún no se han sometido a la prueba del mercado.
- > **Artesanía de Producción:** Se trata de aquellas artesanías que, habiendo sido puestas a prueba en el mercado, son realizadas como un modelo que se ha repetido en forma más o menos seriada pero que de todas maneras, ninguna sea exactamente igual a la otra.

Momentos iniciales de la artesanía contemporánea en Uruguay

Aprovechando esta instancia de acercamiento a la producción artesanal local a través del presente reconocimiento –en el que se han ponderado trayectorias de años y otras más recientes– parece oportuno y necesario revisar, en clave histórica, los primeros pasos en la construcción del campo de la artesanía contemporánea en Uruguay, esperando que este breve repaso aporte elementos para conocer un poco más las características de la producción artesanal en el pasado, entender mejor dónde estamos posicionados en la actualidad y tal vez imaginar qué nos gustaría para el futuro.

Momentos fundamentales en esta historia son las décadas de 1950 y 1960, cuando comienzan a esbozarse las primeras experiencias y proyectos –individuales y colectivos– que pautaron una identidad artesanal particular y que en muchos casos continúan funcionando en el presente.

Por ese entonces se presenciaba cierto auge en la vida artística y cultural del país, así como la conformación de un clima sensible desde el punto de vista creativo, en el contexto de una mejora en las condiciones de vida y el poder adquisitivo de las clases medias y populares. A su vez la Segunda Guerra Mundial determinó el exilio de diversos creadores hacia Uruguay y el contacto de Montevideo con variadas fuentes de irradiación cultural que hasta ese momento se había producido de una manera casual o esporádica. Fueron años que presenciaron el nacimiento de instituciones y movimientos teatrales, plásticos, musicales, literarios o vinculados con la cinematografía, que entre otras funciones valieron como base para el desarrollo futuro de esas áreas de la cultura local.

Como parte de un nuevo reposicionamiento social y proceso interior del artista, se inició un campo de experimentación a través de diversas vías, haciendo frente a los prejuicios sobre las técnicas más “adecuadas” en la producción artística (como la pintura o la escultura), en el entendido de que los procesos creativos no se originaban únicamente a través de los lenguajes más reconocidos y aceptados. De ese modo ciertas técnicas, reservadas usualmente a expresiones artesanales o comerciales –como la cerámica, el tapiz, el grabado, la orfebrería o la fotografía–, comenzaron a ser utilizadas con una perspectiva artística. A ese contexto se sumó una paulatina tendencia internacional hacia la revaloración de las artesanías procedentes de América, las “artes populares” e indígenas. En medio de la vorágine industrial, las técnicas artesanales fueron revaloradas y vistas como el rescate de antiguos procedimientos preindustriales que apelaban a la genuina habilidad manual. Ilustrativo de ese proceso fueron las muestras de arte popular de diversa procedencia que circularon por Uruguay, permitiendo a los artistas locales familiarizarse con otros lenguajes creativos y cosmovisiones del arte.

“De una manera coyuntural –se cita Jorge Abbondanza –el Uruguay, que no era un país de artesanos, llegó a serlo, y supo aprovechar un momento en el que también florecieron otras manifestaciones [...] Eso se dio porque este país era un lugar estimulante, donde parecía que había lugar para esas cosas.”

El factor ideológico caracterizó y atravesó ese movimiento cultural desde fines de la década de 1950 y durante la siguiente. Desde esa perspectiva, se hacía presente una polémica en torno a los objetivos y el sentido de la producción artística, su relacionamiento con la sociedad y su incidencia en los procesos sociales. Entre los sectores medios intelectuales se evidenció una voluntad por “democratizar” la cultura y extenderla a los sectores populares. Frente a esas nuevas tendencias, en algunos espacios de la producción artística el prototipo de creador solitario fue cediendo ante una nueva concepción: la del artista como participante de un colectivo, procurando incidir en los procesos sociales y relacionándose directamente con el medio. Ejemplos de ello fueron las ediciones de ferias, en donde se exponían públicamente –entre otros productos–, obras artísticas y artesanales o se enseñaban los procesos de creación fuera de los ámbitos académicos o de los talleres particulares. Sobre

ello resultan claras las palabras de Nancy Baceo, quien en los inicios de la “Feria del Libro y el Grabado” en 1960 refirió a las características del nuevo emprendimiento cultural: “Los propósitos esenciales que se buscan [...] son acercar las obras nacionales, en literatura y grabado, a todo el público, a través de su exposición y venta, con vistas a extender el diálogo entre artistas y público, a sectores cada vez más amplios”. Esa misma intención se reflejó en las “ventas populares” impulsadas por la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) en la misma década.

El proceso de relativo bienestar que presentaba Uruguay desde mediados de la década de 1940 se extendió, con altibajos, hasta mediados de la siguiente década, cuando el modelo neobatllista y su política de industrialización por sustitución de importaciones comenzó a declinar. A eso se sumaron las inundaciones en 1959, que inauguraron una fase de profunda crisis para el país. Pronto fue notoria la baja en los empleos y salarios, junto con el descontento popular. En el inestable contexto político y económico de los años sesenta, los sectores de la cultura se mostraron particularmente prolíficos desde el punto de vista de la cantidad de propuestas, así como en una destacable calidad creativa.

La instauración de la dictadura cívico militar alteró en distintos aspectos el desarrollo de las actividades culturales. A partir de ese momento, y en el marco de las nuevas restricciones, las miradas y los enfoques creativos tendieron a transformarse. Algunas propuestas se mantuvieron, en muchos casos como forma de resistencia. A su vez, numerosos artistas, por razones políticas o económicas, se exiliaron o emigraron hacia otros países. De ese modo, a partir de la década de 1970, muchas propuestas culturales locales que habían atravesado etapas de esplendor comenzaron a declinar y a mostrar dificultades en su sustentabilidad. El ámbito de la artesanía se caracterizó por la aparición de nuevos emergentes y propuestas alternativas, que en muchos casos marcaron cambios con respecto a las promovidas por las primeras generaciones, iniciadoras de una práctica artesanal en la ciudad. En las décadas que siguieron, hasta la actualidad, el movimiento artesanal se ha reformulado, aunque, como fue señalado, algunos emprendimientos fundacionales se mantienen hasta la actualidad. Reconocimientos como el Premio Nacional de Artesanía no solo promueven y estimulan la producción del área, sino que, a través de estas publicaciones –que incluyen los nombres de los artesanos/as premiados y el registro gráfico de sus producciones–, generan valiosos insumos para estudios posteriores interesados en comprender cuáles fueron los rumbos, opciones técnicas e inquietudes conceptuales que atravesaron al movimiento artesanal en nuestra actualidad.

* Licenciada en Ciencias Históricas (FHCE). Entrevista a Jorge Abbondanza, Montevideo, 3 de febrero de 2009. Realizada por Gonzalo Vicci y Alexandra N. Voia en el marco de la investigación sobre la Historia de la Orquesta Sinfónica Municipal. Centro de Investigación y Difusión de las Artes Escénicas (CIDDAE).

“Hecho con las manos, el objeto artesanal guarda impresas, real o metafóricamente, las huellas digitales del que lo hizo. Esas huellas no son la firma del artista, no son su nombre, tampoco una marca. Son más bien una señal: la cicatriz casi borrada que conmemora la fraternidad original de los Hombres.”

Octavio Paz.

Vivimos en un país muy joven en relación con otros países de América, donde sin embargo encontramos raíces propias en la artesanía.

En este Premio Nacional de Artesanía descubrimos una gran variedad de técnicas, materiales y propuestas estéticas donde la creatividad e idoneidad de nuestros artesanos es incuestionable.

Lo que más llama la atención hoy día, es nuestra artesanía urbana-contemporánea, con un claro sello estético cultural y de calidad, pero con una borrosa identidad, donde peligra perderse en el desierto de la globalización. Diseño contemporáneo y artesanía tradicional deben convivir.

¿Qué lugar le dejamos a la artesanía tradicional, los viejos oficios y saberes?

Hoy priorizamos el diseño como una excelente herramienta para la innovación, pero es el artesano quien también da identidad al objeto y a través del cual nos reflejamos como sociedad.

El verdadero valor agregado de una artesanía es su creatividad, su valor patrimonial que nos hace reconocernos a nosotros mismos a través de su memoria colectiva.

Nuevamente tuve el honor de ser elegido para representar a los concursantes en el Premio Nacional de Artesanía a 2011. Considero esta como mi última participación ya que creo importante el recambio de jurados que contribuya a la diversidad de miradas sobre el sector. Como en años anteriores, se han mantenido las características en cuanto a la variedad de propuestas. Se destaca la cantidad de propuestas en el rubro orfebrería en cuanto al nivel de la calidad técnica y el diseño de las piezas. Es quizás en este rubro donde más se perciben artesanos con una formación sólida en el oficio y una preocupación permanente por la innovación y la búsqueda en cuanto a la combinación de materiales diversos.

A pesar de la creciente participación que se viene registrando año a año, la cerámica, un rubro del que sabemos existen artesanos con muy buena formación y con preocupaciones por investigar e innovar, no fue muy numerosa en esta edición del Premio Nacional de Artesanía. Destaco siempre aquellas propuestas sólidas en cuanto al oficio para que se entienda que el trabajo artesanal no puede ser tabla de salvación en lo económico sino se parte, como en cualquier profesión, con una adecuada y permanente formación. También es dable decir que aun así las posibilidades de vivir exclusivamente de la artesanía no son sencillas en un país de mercado reducido, copado por la producción asistida. A esto se suma la escasa promoción que incentive el consumo, destacando los valores del trabajo artesanal como parte de la cultura y que por su calidad y variedad se distinguen en forma singular. Esta singularidad es apreciada por los turistas que suelen adquirir nuestros trabajos. Una señora griega en gira por varios países al llegar al Espacio Barradas* manifestó: "en los centros comerciales los objetos son los mismos que se ven en todos los países pero aquí más caros. Aprecio lo de ustedes precisamente por ser distintos."

Los premios y menciones que fueron en su mayoría otorgados por unanimidad del jurado destacan la variedad de propuestas. Quiero referirme especialmente al primer premio de ambas categorías porque tienen puntos en común y diferencias que importan cuando hablamos de singularidad. En ambos casos son artesanos con formación y largos años de trabajo, manejan materiales humildes, maderas, calabaza. Tienen sus propuestas una impronta humorística y lúdica y un manejo del color que se destaca, resaltando esas características y confirmando unidad a cada pieza. En el caso de la pieza de Ros, Gonella y Cabrera se aprecia el trabajo más "demorado", la preocupación por los detalles, la creación de "mecanismos" y una ejecución rítmica que no desmerece el trabajo y le confiere esa singularidad que los expresa y hace que esa pieza sea única y reconocible como hecha por estos artesanos.

Por su parte, Carlos Tammaro aprovecha las miniaturas de calabazas (mates pera) con el agregado de algunos pocos materiales más para realizar una serie de objetos decorativos, lúdicos y que ha logrado producir en forma más seriada, en su bien equipado taller donde trabaja con sus hijos. Carlos Tammaro es artesano y ha vivido exclusivamente de esta profesión desde hace 40 años, y luego de muchos años de realizar instrumentos musicales con calabazas resolvió la creación de estos objetos de sencillo diseño con el tamaño y el precio adecuados que le han permitido la participación en ferias internacionales de Europa, Asia y América. Creo que lo más importante de estos artesanos es que no se preguntan qué está de moda y construyen propuestas propias, singulares.

Debiera reconocerse que hay modos de hacer artesanía que deben promoverse, y que quienes encuentran en lo que hacen una manera particular de expresarse consiguen canales de comercialización adecuados.

Seguramente este Premio Nacional contribuye a provocar, investigar, innovar e incorporar nuevas propuestas al universo de la artesanía nacional. Sin embargo creo que debería incrementarse la promoción a todos los niveles, destacando las artesanías como un valor cultural, la expresión de una identidad que es construida día a día por empeñados creadores. La pronta apertura del tan reclamado espacio de exhibición permanente en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) aportar valor agregado a las piezas premiadas que allí se exhiban contribuyendo a la difusión y jerarquización de la artesanía, para beneficio de todo el sector.

*Espacio Barradas es uno de los tres locales que auto gestionan los artesanos a través de la Asociación Uruguaya de Artesanos (AUDA) fundada el 11 de Febrero de 1983.

Premio Nacional de Artesanía 2011

GATEGORÍA PIEZA ÚNICA

PRIMER PREMIO
MARCELO GABRERA
DANIEL GONELLA
FRANCISCO ROS

SEGUNDO PREMIO
MILENA KROMER

TERCER PREMIO
BLANCA UMPIERRE

MENCIÓN HONORÍFICA
NIGOLÁS MÁRQUEZ

MENCIÓN HONORÍFICA
GEGILIA QUETROLO

MENCIÓN HONORÍFICA
GABRIELA BOGGHI

MENCIÓN HONORÍFICA
RICARDO FRAGA

MENCIÓN HONORÍFICA
ADRIANA PERNA
JAVIER GALASSO

MENCIÓN HONORÍFICA
LUGIANA TRABUGGO

MARCELO GABRERA/ DANIEL GONELLA/ FRANCISCO ROS

CATEGORÍA PIEZA ÚNICA

datagt@hotmail.com

Tres artistas formados con reconocidos Maestros en la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República. Daniel cursó en los talleres de Anhele Hernández, de José Luis "Tola" Invernizzi y de Hector Laborde. Ha exhibido sus obras en varios locales de la Ciudad Vieja: dibujos, pinturas y ensambles, y fundamentalmente bajorrelieves. Sus piezas se comercializan en Francia, Suiza, España y Argentina.

Marcelo estudió en los talleres de Ernesto Aroztegui y de Hector Laborde, al tiempo que Francisco se formaba en los talleres de Aroztegui y de José Luis Invernizzi. En el año 2000, este artesano fue galardonado con el Premio Manos del Uruguay en la Segunda Bienal del Objeto Artesanal.

Obtuvieron una mención en la edición 2010 del Premio Nacional de Artesanía, el tercer premio en la edición 2009 y el tercer premio en la edición de 2008.

Lo que une a estos artistas, además de haber recibido su formación en la misma casa de estudios, es su trabajo en el taller "El Mismo" que comenzó a funcionar en el año 2003.

Algunas de las obras nacidas en este taller han sido presentadas en diversas muestras. En el año 2005, se exhibieron en la exposición de la galería "Five O'Clock" en Lausanne - Suiza, en el 2007 en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo y al año siguiente en el Molino de Pérez.

En el 2010, sus trabajos llegaron a la capital de Perú con la muestra colectiva "Jugar por jugar", presentada en la galería D'Alto. Un año más tarde volvieron a presentarse en dicha galería, esta vez con la exposición "El sueño de Talo". Ambas actividades fueron declaradas de Interés Cultural por el Ministerio de Educación y Cultura y contaron con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la embajada de Uruguay en Perú.

“Vivir es más que transformar el producto en moneda de intercambio por lo que, visto de este modo, la artesanía es parte esencial en nuestra vida”

La técnica por excelencia que utilizan en el taller es el ensamble de piezas, fundamentalmente maderas reutilizadas. De todas partes llegan materiales, maderas de otros talleres o de muebles viejos, objetos de desecho no plásticos; cosas que la gente ya no utiliza aquí se transforman en juguetes. Las obras van tomando forma con el aporte de cada uno de los integrantes del taller, sumado a las sugerencias y comentarios que van dejando todos los que por allí pasan. En su esencia el taller El Mismo es un lugar que recibe a personas interesadas en el arte y la artesanía, atraídas por un espacio abierto a las opiniones y los aportes de todos.

Con distintas realidades, ninguno de los tres integrantes del taller ha logrado subsistir a partir de su producción artesanal. Interpelados sobre la posibilidad de “vivir de la artesanía”, bien vale compartir el lugar en que Marcelo, Francisco y Daniel colocan a dicha actividad. “Vivir es más que transformar el producto en moneda de intercambio por lo que, visto de este modo, la artesanía es parte esencial en nuestra vida...”, afirma una de las patas de este trío.

“Cada momento es disfrutable en sí mismo, la idea puede ser magnífica cuando aparece, pero si en el proceso se desarrolla y crece garantiza el disfrute al finalizar la obra.”

En ese proceso la improvisación y el trabajo se van entrelazando para dar vida a la obra. Estos creadores destacan la importancia de adquirir el oficio, que se torna esencial a la hora de resolver las distintas problemáticas que puedan surgir.

Se puede partir de una idea matriz que seguramente se reelabora según la materia prima elegida, pero también puede surgir el “accidente estético”. Quien domine la técnica podrá a partir de allí “completar el juego”, aseguran estos artistas.

"Somos experimentales,
probamos formas, tamaños,
articulaciones,
colores, jugamos con eso..."

Ambas piezas fueron creadas entre julio y agosto del año 2011, con la misma técnica como base: el ensamble. En ellas han utilizado principalmente madera, con el agregado de algunas piezas de otros materiales, metal, tanza y fibras vegetales; finalmente fueron policromadas con tintas al agua. A pesar de ser piezas únicas están vinculadas a una serie de trabajos que se vienen desarrollando desde hace algún tiempo en el taller. Son formas antropomórficas o zoomórficas que se mezclan con partes de máquinas; seres imaginarios que transitan un mundo creativo fuertemente relacionado con lo lúdico, y que generalmente se desarrollan en forma paralela a una pequeña historia o anecdota relacionada.

"...as andar transitando qui n sabe qu caminos el Minotauro, producto de un tránsito caótico y feroz. Por otra parte "El implacable cazador de hormigas y otros insectos mal entretenidos en deglutir vegetales", con el perdón de los movimientos ecologistas, seguro continuar con su tarea interminable de eliminar a esos maléficos bichos, saciando sus básicos instintos y protegiendo a estos materiales tan caros para nosotros..."

El juguete, pretexto y tema inagotable, es el punto de partida de todos los trabajos de este taller. Sus miembros tienen como fin el desarrollo de una propuesta estética propia que identifica su obra poniéndole un sello inconfundible.

"...Me enamoro de cada pieza que hago. Le dedico muchas horas y días de mi vida para lograrlas y eso me provoca una gran satisfacción personal..."

MILENA KROMER

CATEGORÍA PIEZA ÚNICA
SEGUNDO PREMIO

"...al regresar al taller cuando miro a mi alrededor y veo lo que hay y lo que me quedó hago un bosquejo y otra vez aparece la motivación..."

pelegomak@yahoo.com

Talabartera, orfebre e hija de joyeros, Milena recuerda que al mirar trabajar a sus padres se sintió atraída por su oficio. Recibió de ellos las primeras herramientas como artesana y completó su formación en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari del Consejo de Educación Técnico Profesional (ex UTU). Desde ese entonces se encuentra conjugando estos aprendizajes, trabajando entre catorce y dieciséis horas diarias siempre en su propio taller. Tanto dedicación a la actividad artesanal se sostiene por el amor hacia lo que hace.

"...disfruto todo, desde el bosquejo que hago a mano en papel hasta que lo voy llevando a cabo, momento en el que siento una gran satisfacción..."

Experimental y con gran capacidad de adaptación, en momentos difíciles de su vida supo encontrar en los elementos de la naturaleza la posibilidad de creaciones únicas en su rubro. Mezcla en las obras piezas de cuero con guampa y maderas, y se refiere al trabajo propio como un "hacer magia con retazos".

"...La inspiración para conjugarlos surge luego de finalizar la pieza en proceso, salgo de mi taller a despejarme y me encuentro sola conmigo, al regresar al taller cuando miro a mi alrededor y veo lo que hay y lo que me quedó hago un bosquejo y otra vez aparece la motivación...hasta que finalizo el trabajo no pienso en nada más..."

De visita en el campo, Milena recibió como regalo una bolsa de guampas, allí comenzó la búsqueda de trabajar con los materiales que la naturaleza ofrece. Con ellas y troncos empezó a realizar botones, objetos de diseños únicos que le han valido reconocimientos dentro del sector artesanal.

Esta creadora, que se identifica con sus piezas en tanto han sido realizadas de forma original desde el propio diseño, es una convencida de la capacidad que tiene cada uno de ser auténtico e irrepetible en lo que hace, "...son de mi propia creación jamás tomé ideas de nadie... comencé haciendo botones de guampa, hueso, madera, cortezas de troncos, semillas, y todo lo que el invierno dejaba a mis pies yo lo transformaba para darle una utilidad", comparte.

Sus creaciones llevan como impronta el gusto por tomar desechos orgánicos, conjugarlos con otros materiales como cuero y metales, para transformarlos en "algo productivo".

En el vínculo que crea con esas materias primas que llegan a sus manos se va construyendo también su historia personal. Como homenaje al camino recorrido su taller fue bautizado con el nombre "Pelego 17".

Estas carteras realizadas en cuero y guampa tienen su clave en los materiales elegidos, en su historia y en el mensaje que la creadora pretende transmitir con ellas. El oficio de talabartero es uno de los más antiguos y característicos de nuestro país, por ello estas piezas hechas totalmente a mano implican un importante valor cultural. Milena trabaja con herramientas caseras como originalmente se desempeñaban los gauchos en este oficio. Las piezas ganadoras recogen su historia como artesana, unen la orfebrería con la talabartería, muestran el trabajo en detalle de los botones de madera y aros de guampa, y resumen en su diseño la búsqueda de lo utilitario. El amor por lo artesanal -herencia de sus padres-, la historia de este país ganadero y los elementos que brinda su suelo, son la inspiración que esta artesana recoge para hacer de sus creaciones un objeto útil, exclusivo y original. "...El campo nos brinda mucho más que agricultura y ganadería..." es el mensaje que pretende transmitir a través de sus obras, y que se ha convertido en su mejor carta de presentación.

> detalle poncho

> detalle ruana

BLANCA UMPIERRE

CATEGORÍA PIEZA ÚNICA
TERCER PREMIO

"... soy naturalmente innovadora, me gusta la versatilidad...
en lo que hago hay una parte de lo que es nuestra cultura, pero hay otra propia..."

blancamargarita@adinet.com.uy

Ha sido expositora en eventos feriales locales como HechoAcA y Uruguay Produce, en las ferias internacionales EXPOINTER (Esteio, Brasil), FEIARTE (Curitiba, Brasil), y fue premiada en la Edición 2010 de la Feria Internacional de Artesanías de La Rural de Palermo (Buenos Aires, Argentina).

Ha participado en varios programas de apoyo y desarrollo de diseño promovidos por DINAPYME.

Desde temprana edad viene desarrollando tareas de costura y tejido, técnicas que heredó de su madre. Comenzó realizando prendas para familiares y esporádicamente para la venta. Recogiendo la experiencia de toda una vida iniciada, en forma relativamente reciente, su desarrollo profesional en este campo.

"Hace cinco años que vivo de mi producción pero realizo esta actividad desde que tengo doce años y es algo que aprendí en el transcurso de la vida. De a poco fui mejorando, a ensayo y error. Tengo el diseño incorporado al igual que la manualidad. Trato de perfeccionarme mediante cursos y el apoyo de instituciones como DINAPYME. Siempre que se trate de adquirir conocimientos y mejorar mis productos ahí estoy."

Antes de comenzar a trabajar en sus piezas Blanca estudia muy bien qué material utilizar, para que sea acorde al fieltro elegido como base, pero asegura que el 80% de su trabajo es instintivo.

"En el proceso creativo miro mucho desfiles de modas, porque allí se pueden ver un cuello, una manga particular, una pollera, y eso hace que la imaginación vaya trabajando y luego lo puedas trasladar a la pieza. De todas formas yo me acerco a la mesa de trabajo, miro el material y ahí decido lo que voy a hacer, no en un dibujo. El diseño sale sobre la marcha, no lo puedo predecir, pero cuando empiezo a hacer una cosa, hasta que no la termine no me detengo."

Esta artesana apunta siempre a la elegancia de sus prendas, que tengan una linda caída, que se puedan vestir en todo momento, tanto para ir a trabajar como para una fiesta. Reconoce que la fusión es su valor fundamental. Tejer gamuza, piel, conjugar distintas materias primas y llevar todo eso a la perfección, cuidar hasta los detalles más pequeños, que el grosor del fieltro sea el mismo que el de la lana, son elementos que caracterizan el trabajo de Blanca.

"Lo que quiero transmitir es muy sencillo, el tejido, lana o cualquiera de los materiales que utilizamos no son para una pieza sola sino que se pueden hacer muchas cosas con ellos. Cosas que no tienen que ver necesariamente con lo tradicional, con lo que estamos acostumbrados. Quiero demostrar que, por lo general, somos muy tradicionales y no nos gusta salirnos de la rutina. Y yo, la verdad, rompo con todas las rutinas."

> LAS PIEZAS

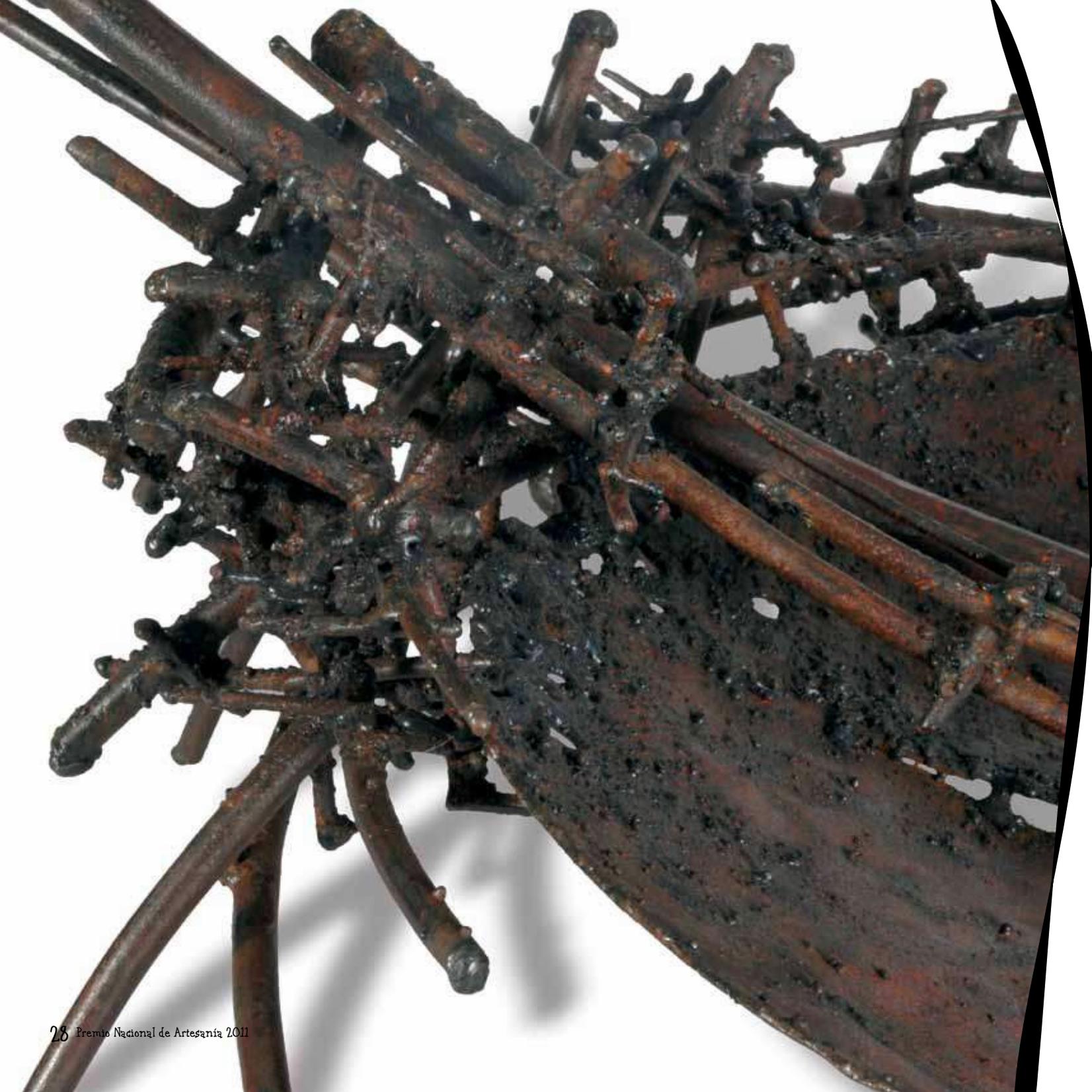
Estas piezas fueron realizadas por Blanca exclusivamente para el concurso. Desde que comenzó con esta propuesta la fue adoptando como una colección.

"Empecé con unos ponchos inspirados en lo criollo, luego fui introduciendo otros elementos al fieltro que estaba especialmente hecho para las piezas, cosa que antes no sucedía. Los otros materiales que utilicé fueron gasa en piezas enteras, lana, etc. Un día me desperté con la idea de una cascada. El asunto era cómo trasladar esa cascada que tenía en mente a la pieza que estaba realizando. Entonces decidí preparar la tela, el fieltro, para recibir a la cascada. Esta se origina en el hombro y se va abriendo a lo largo del poncho!"

La segunda pieza surgió como consecuencia de la anterior. A Blanca le gustó como había quedado el primer poncho y pensó en hacer algo que tuviera amplitud, "no tan serio", que fuera de doble faz y se pudiera usar de varias maneras porque, asegura, le gusta la versatilidad.

Se identifica con su creación en lo que ella tiene de innovación. Fusiona en sus piezas elementos culturales y un estilo propio.

"Hay algo de identidad nacional en mi producción porque me nutro de lo que me rodea. Miro mi paisaje, mi campo, voy a "las criollas" del Prado y veo cómo se visten los gauchos. Pero de igual forma soy naturalmente innovadora, me gusta la versatilidad...entonces, en lo que hago hay una parte de lo que es nuestra cultura, pero hay otra propia."

NICOLÁS MÁRQUEZ

CATEGORÍA PIEZA ÚNICA
MENCION HONORÍFICA

"...estas piezas tienen algo de mí o varias cosas. Intento poner lo mejor de mí si estoy haciendo una pieza que tiene un destinatario, que va a parar a otras manos. En la medida en que se pone la mejor intención en lo que se hace, uno va a estar brindando cosas de sí..."

rever@montevideo.com.uy

Se ha formado en la Facultad de Arquitectura y en la Escuela Nacional de Bellas Artes, ambas de la Universidad de la República. Estudió también Soldadura autogénica y eléctrica, orfebrería, y esmaltado en cobre y plata con Pedro Visca. Desde el año 2004 se desempeña como ayudante en los trabajos del escultor Octavio Podest. Las obras de Nicolás han participado de diversas muestras en el ámbito nacional.

En el año 2001 participó de la 10ª Muestra de Artesanos Uruguayos en la Alianza Cultural Uruguay EEUU, y en la Muestra Temperatura interior equipamiento de interiores, en la Facultad de Arquitectura (Udelar). En el año 2004 participó de "Pertenencias Formas de Crear Creer", proyecto y curaduría de Alicia Heber. En el 2007 participó de la muestra "Juguetes", junto al Taller El Mismo, en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo; y en el Museo Regional Francisco Mazzoni de Maldonado, en la muestra "Manos de Hermanos", el mismo año. Estuvo presente en varias ediciones del Premio Nacional de Artesanía y de la Feria Nacional de Libros, Grabados, Dibujos y Artesanías (Ideas +), en cuyas ediciones del año 2009 y del año 2011 obtuvo Mención de excelencia del jurado. En la Feria internacional de Córdoba (Argentina) del año 1996 obtuvo una Mención del Jurado en la categoría trabajos en hierro, así como una Mención del jurado en la categoría metales en la 1ª edición de la Feria HechoAcA, en el año 2009.

Desde 1992 Nicolás Márquez se dedica exclusivamente a las esculturas y artesanías en hierro. Además de una fuente laboral, considera que su actividad artesanal es una fuente expresiva. *"...Muchas veces me pasa que estoy haciendo algo por el mero gusto de hacerlo y después encuentro una aplicación laboral a eso..."*, comparte.

Su trabajo plantea etapas bien diferentes y a todas ellas este artesano las valora como importantes y necesarias. El "ir dando forma" a las piezas es algo que disfruta mucho.

"...al comienzo la idea era mostrar la esencia del hierro, pesado, duro, fundamentalmente materializarlo, pero nada demasiado concreto. Un día, de casualidad, yo estaba haciendo otro trabajo y de lo que caía se fue formando sola la pieza, eso es sumamente disfrutable, te sorprende..."

La inspiración puede llegar en cualquier momento y nacer de cualquier elemento. En el caso de las piezas presentadas por Nicolás para este concurso la inspiración vino de la naturaleza, pero él asegura que la idea tanto podría haber surgido de ramitas como de algo más abstracto como una pieza de hierro con espacios vacíos.

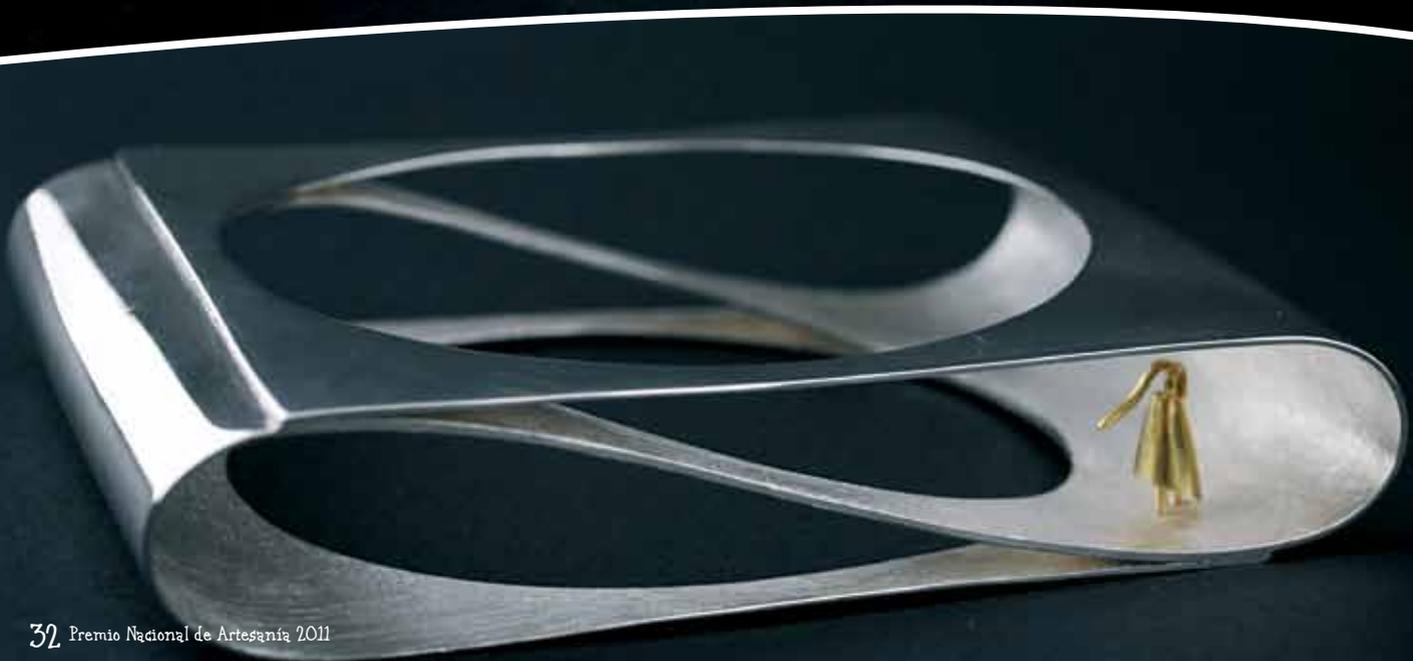

> LA PIEZA

"...No hace más de un año que comencé a experimentar con una de las piezas. Llevé meses hacerla porque es grande y en general yo trabajo en piezas más pequeñas...". Las obras premiadas se encuentran vinculadas a una serie en la que Nicolás ha incluido piezas de tamaños variados. Compuestas totalmente de hierro, algunas de sus partes son materiales de desecho que se van generando en el propio trabajo. En su taller se guarda todo "nada se tira", comparte el creador. El plato fue cortado en chapa y moldeado a golpe de martillo.

Este artesano considera que la identidad nacional en el trabajo artesanal no es algo que deba estar vinculado a una forma concreta.

"...Estas piezas me recuerdan a lo que hay en el borde del arroyo, pero no necesito trabajar con palitos para transmitir eso. Esta pieza me genera la necesidad de dejarla del mismo color que tiene el material, para que vaya tomando el color del óxido... No sé explicar el porqué, pero creo que tiene que ver mucho con nosotros, ya que tenemos menos relación con las apariencias que en otras regiones..."

CECILIA QUEIROLO

CATEGORÍA PIEZA ÚNICA
MENCIÓN HONORÍFICA

"...me gustan las formas simples, lo más despojadas posible que ellas sean las protagonistas y no el material..."

ceque@montevideo.com.uy

Realizó estudios de arquitectura, bellas artes, joyería y danza y, si bien se focalizó en la joyería, no ha perdido el interés por todas estas disciplinas.

Luego de terminar la Escuela de Artes y Artesanos Dr. Pedro Figari del Consejo de Educación Técnico Profesional (ex UTU), continuó su formación en el taller del joyero Enrique Varela.

En el año 2001 montó un pequeño taller en su propia casa donde comenzó a experimentar con metales. En el año 2003 se presentó por primera vez como joyera en la Feria Nacional de Libros, Grabados, Dibujos y Artesanos (Ideas +), y a partir de ese momento continuó participando en diferentes eventos de artesanías hasta la actualidad.

Expuso sus piezas en las ferias nacionales de Arte 5, Feria Artesanal de Punta del Este y HechoAcá, además del espacio de Ideas + y en la Feria internacional FEIARTE (Porto Alegre, Brasil).

Obtuvo la Mención de Excelencia en Espacio Feria Ideas + (Edición 2008), una de sus piezas fue Obra Seleccionada también para la Exposición Primer Concurso Nacional de Platería (2001).

Actualmente Cecilia vive de su oficio trabajando de dos formas: por pedido, donde el cliente solicita una joya que puede ser diseñada por ella, por la artesana o bien elegida de algún catálogo; y confeccionando piezas que luego promueve y vende en ferias, tiendas y a través de internet.

Asegura que la construcción de la idea es una parte muy disfrutable del trabajo y describe el proceso creativo como algo "muy natural".

"Empiezo a imaginar y ver distintas figuras que puedan adaptarse a joyas. Por lo general me gustan las formas simples, lo más despojadas posible. Busco que ellas sean las protagonistas y no el material".

"Siempre comienzo a trabajar con una idea predeterminada, algunas veces la idea y el resultado final llegan a ser lo mismo, otras veces no. Ese puede ser un desafío interesante. La pieza final pocas veces colma mis expectativas totalmente, pero creo que es algo inevitable."

> LAS PIEZAS

Los materiales utilizados en estas piezas son plata 925 en un alto porcentaje, y oro 18 quilates para los detalles. Cecilia optó por dar distintas terminaciones al metal, pulido, patinado y esmerilado, para lograr mayor expresividad. Lo que buscó en estas creaciones fue principalmente un fin estético y una forma de expresión.

"Las hice en el correr del invierno del año 2011 con el fin de presentarlas al Premio Nacional de Artesanía. Utilicé las técnicas básicas de la joyería artesanal. Hay una vinculación con la producción corriente del taller en cuanto a las formas, pero tanto el brazalete como el anillo tienen un diseño más escultórico que utilitario."

"En el brazalete juego con generar diversos espacios según los distintos puntos de vista, y al incorporar una figura juego también con la escala. Al anillo lo veo como una "versión exagerada de un anillo" ya que trabajé con distintos planos irregulares."

GABRIELA BOGCHI

CATEGORÍA PIEZA ÚNICA
MENCIÓN HONORÍFICA

"...desde que el hombre comenzó a hacer piezas en barro su función principal fue la utilitaria, encontrando en la arcilla un material muy noble..."

boccigabriela@gmail.com

Es egresada del curso de Cerámica del Consejo de Educación Técnico Profesional (ex UTU), también es Ayudante de Arquitecto (CETP), cursados a los en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y dos años en la Escuela Universitaria Centro de Diseño (Udelar).

Ha completado su formación con una beca de Diseño Artesanal de la OEA y participó de un seminario-taller de Luz y Color con el pintor y escenógrafo Miguel Battagazzore.

Despierta su pasión por la arcilla desde temprana edad en el Taller Arequita. Desde el año 1988 trabaja en su propio taller donde, además de crear, dicta clases.

Ha participado en varias ediciones de la Feria Nacional de Libros, Grabados, Dibujos y Artesanías (Ideas +), y en el Primer Encuentro Nacional de Ceramistas en 1988.

Esta artesana tiene un vínculo emocional muy fuerte con el material que ha elegido para desarrollar sus obras. El modelado en arcilla implica para Gabriela un verdadero medio de expresión.

"...La cerámica es muy importante en mi vida, todos los días toco el barro, me permite expresarme y lograr plasmar la idea."

Describe el proceso de construcción de sus piezas como una serie de pasos en la que el disfrute es completo, a pesar de constituir un desafío creciente a medida que va resolviendo las distintas etapas. En ese proceso hay mucho de método, que ha ido afinando en base a la acumulación de experiencia, mucho de diseño y muy poco de improvisación. A partir del surgimiento de la idea lo que sigue es un arduo trabajo para llegar a concretarla.

Además del material y de sus propias manos, Gabriela reconoce el protagonismo que adquiere el horno en el proceso creativo.

"...en el final, el horneado es un momento mágico... disfruto mucho abrir la puerta del horno y ver el resultado porque, aunque muchas veces es el esperado, la última palabra la tiene el horno..."

> LAS PIEZAS

Las piezas seleccionadas fueron realizadas durante el año 2011. En ellas hay una marcada relevancia del diseño que destaca la fuerza del color y la originalidad de la forma. Son dos vasijas armadas a mano y su decoración está hecha con engobe. En ambas la clave está tanto en los materiales naturales como en lo que Gabriela llama "la forma-función". Esta característica nos remite a los orígenes de la cerámica en cuya base se encontraba la búsqueda de un utilitario.

"...Desde que el hombre comenzó a hacer piezas en barro su función principal fue la utilitaria, encontrando en la arcilla un material muy noble...es casi mágico el proceso idea-barro-mano-fuego teniendo como resultado un producto útil y agradable..."

RIGARDO FRAGA

CATEGORÍA PIEZA ÚNICA
MENCIÓN HONORÍFICA

“...La fortaleza y al mismo tiempo la delicadeza de la pieza hecha en madera me seduce siempre...”

ricardo.fraga@adinet.com.uy

Sus creaciones en madera han obtenido numerosos reconocimientos a nivel nacional. En la edición 2010 del Premio Nacional de Artesanía, con sus “Pajeros de madera”, Ricardo obtuvo la Primera Mención en la categoría Artesanía de producción.

Fue galardonado con el Primer premio HechoAcA - BROU en la categoría Materia prima de origen vegetal (2009-2010) y con el Gran premio HechoAcA - BROU (2010).

Obtuvo una Mención en la 2ª Edición Bienal Fundación Atchugarry (Maldonado, 2010) y algunos de sus trabajos fueron seleccionados por el Ministerio de Educación y Cultura para el Catálogo y muestra itinerante del Concurso de Juguetes no sexistas, en el año 2011.

Desde hace siete años Ricardo vive exclusivamente de la producción artesanal de su taller y es la actividad que mayor tiempo le demanda. De todas las etapas implicadas en la ejecución de una pieza la que más disfruta este artesano es el proceso de elaboración sobre el material, desde el momento en que se plasma la idea original hasta la obtención de la pieza terminada. “Allí se opera la magia”, dice el creador.

En cuanto a la forma de trabajo Ricardo percibe que, en la producción artesanal, si bien existen momentos de inspiración por lo general estos ocupan el 1% del proceso y todo el resto es trabajo puro. En su taller se suele comenzar a trabajar con una idea predeterminada, un boceto cuyo diseño puede llevar varios días.

> LAS PIEZAS

Estas delicadas piezas fueron diseñadas y elaboradas a mediados del año 2011, pensadas especialmente para ser presentadas en el Premio Nacional de Artesanía.

“En nuestras elaboraciones la madera es el corazón y la razón de la pieza: por su calidez, sus posibilidades de intervención, de diseño, de terminación...”

Este Dominó es la ampliación de un antiguo juego, en este caso planteado para utilizar en espacios muy amplios. Cada una de las piezas que lo componen, en su delicadeza y finas terminaciones, es una obra de arte. El Laberinto surge de algo tan antiguo como el uso mismo de la madera, surge de la inquietud que este tipo de construcciones ha generado en las diferentes culturas desde hace milenios. Al estar hecho en material tan noble transmite esa sensación de algo que ha perdurado en el tiempo. “...La fortaleza y al mismo tiempo la delicadeza de la pieza hecha en madera me seduce siempre...”, comparte Ricardo.

ADRIANA PERNA/ JAVIER GALASSO

CATEGORÍA PIEZA ÚNICA
MENCIÓN HONORÍFICA

artescaffo@gmail.com

En este tiempo los roles están bien definidos en cuanto a la dinámica de trabajo, si bien la describen como una "tarea en conjunto", generalmente es Adriana la que propone el diseño y Javier el que lleva a cabo la pieza, siempre con aportes que su compañera va haciendo durante el proceso. Estos artesanos, que viven de su producción desde hace unos seis o siete años, aseguran que trabajar de a dos es un interesante desafío que puede traer resultados inimaginables, una vez terminados muchos de los trabajos resultantes de ese proceso nos han sorprendido diciendo: "qué hermoso quedó!".

El hecho de trabajar en equipo implica necesariamente la elaboración de un boceto, un diseño o predeterminado. Adriana transmite a su compañero el diseño o a través de un dibujo que pueda reflejar qué es lo que pretende, pero algunas veces comienzan a experimentar directamente sobre el material. El método dependerá del tipo de pieza que deseen realizar y de los materiales elegidos para la misma.

En la pieza premiada Adriana fue parte activa de la misma, ella propuso innovar desde la materia prima, incluyendo el crin de caballo, y desarrollando una técnica inspirada en el llamado "encaje del sol" de Tenerife, traída por los colonos de Islas Canarias.

"Al trabajar la pieza me sentí transportada en el tiempo como si fuera una indiecita, realizando ese trabajo enfrentando a los materiales que tenía en ese momento"

Esta artesana manifiesta la satisfacción que le produce trabajar también con piedras, pero se define como diseñadora. Durante el proceso creativo, ella disfruta más los primeros pasos, la elaboración de la idea, del boceto; mientras que a Javier le gusta más el final.

"...quise experimentar otras cosas, siempre dentro de lo autóctono, fui incorporando el tejido pero no con los materiales típicos, comencé a usar crin de caballo..."

> LAS PIEZAS

En la pieza ganadora hay mucho de investigación e innovación. Adriana, sin dejar de lado su trabajo con las piedras, buscó otros materiales autóctonos e investigó sobre las técnicas de tejido utilizadas por los guaraníes en Paraguay. Comenzó entonces a experimentar en el tejido de andut, una especie de encaje muy fino que, según la leyenda, imita el tejido de una telaraña.

"...Me inspiré en una técnica que fue traída por los colonos que vinieron a América.

Traían finos encajes artesanales, luego la técnica fue muy desarrollada por los guaraníes y es lo que actualmente conocemos como andut..."

Este es un tipo de tejido muy delicado que requiere mucho cuidado en la manipulación de los hilos, pero mucho más difícil es realizarlo en un material como crin de caballo porque se quiebra con facilidad. Adriana tomó este desafío y es algo que disfrutó mucho ya que siempre le gustaron los encajes y busca que sus tejidos queden como uno.

La segunda Pieza seleccionada:

En cuanto a los materiales, estos artesanos trabajan siempre con plata 925 y piedras naturales, de las que se ocupa Adriana.

"...intento encontrar piedras que sean raras y originales, seleccionarlas de manera que sean especiales. En la pieza premiada usamos unas piedras que teníamos reservadas, esperando alguna ocasión especial para utilizarlas..."

Son piedras muy delicadas por lo que fue un gran desafío para Javier trabajar con ellas, lo que hace que el producto final tenga un valor agregado. Esta pieza se vincula a otras joyas que sus creadores vienen realizando y que tienen un trabajo similar.

Javier considera que hay algo de identidad nacional en ellas, sobre todo en el uso de piedras. Observa que muchas veces los uruguayos no saben que estas piedras son nacionales, porque comúnmente no se utilizan en joyería.

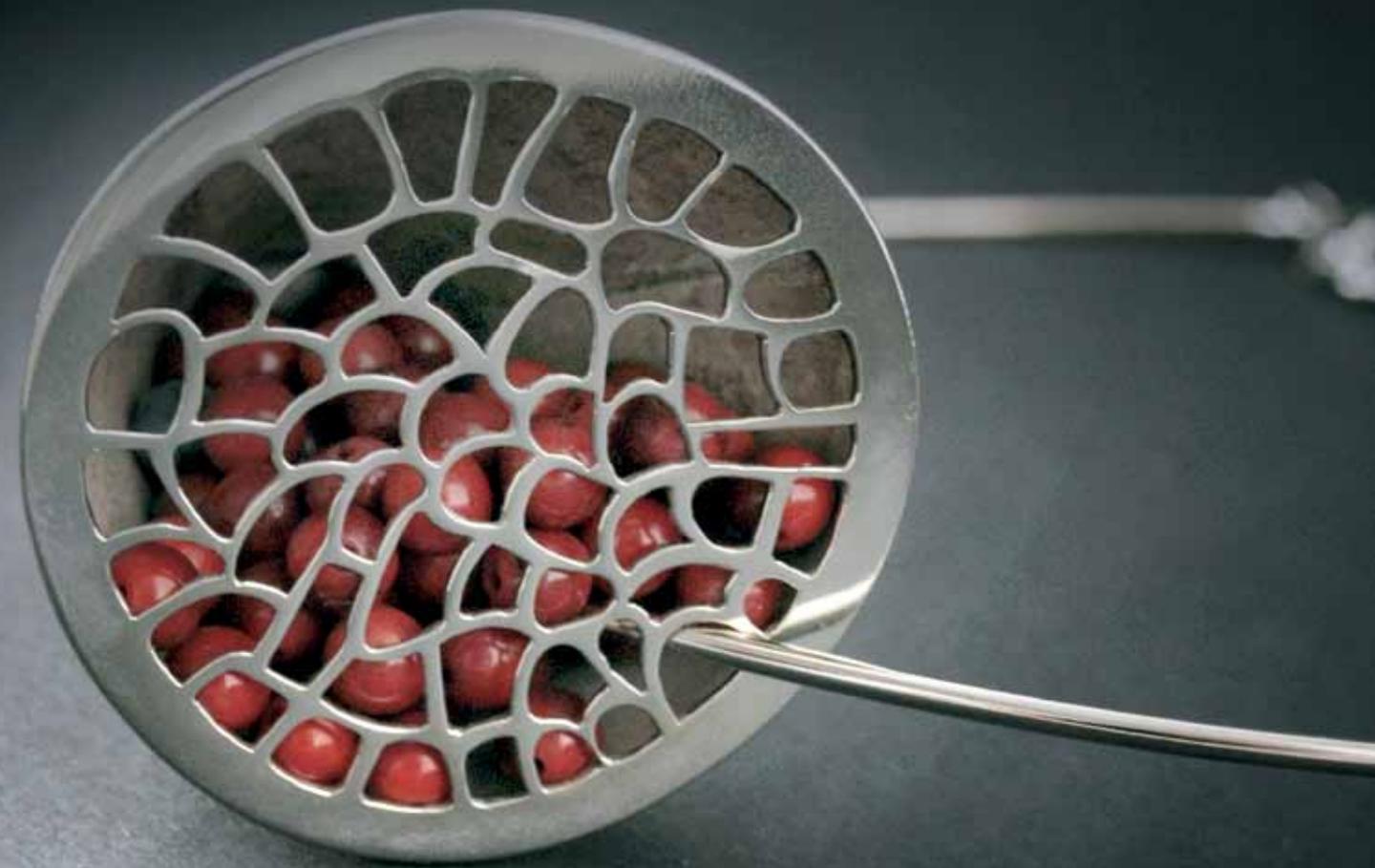
Adriana señala: "...en ese sentido quisimos romper un poco con lo tradicional, hacer algo que se destacara desde el punto de vista estético pero que al mismo tiempo fuera diferente; que mantuviera lo clásico en cuanto a la técnica manual, pero que fuera innovador en sus materiales..."

Viejo Mundo y Nuevo Mundo.

Las dos piezas premiadas son bien diferentes, a través de ellas sus creadores buscan transmitir "esa idea de los dos mundos". Según Adriana todos nosotros somos hijos de inmigrantes europeos pero a la vez tenemos una impronta muy nuestra, muy uruguaya.

"...Crecí con historias de mis abuelos sobre antepasados indígenas pero también tengo ascendencia italiana. Estas piezas representan esos dos perfiles... uno más europeo y el otro más ligado a nuestra tradición americana, de ahí sus nombres. "Sueño Avellino", porque Avellino es el lugar de Italia de donde proviene mi familia, y "Sueño nativo" que representa la parte nativa americana que todos tenemos..."

LUCIANA TRABUGCO

CATEGORÍA PIEZA ÚNICA
MENCION HONORÍFICA

"Buscaba que las piezas fueran de gran volumen, geométricas, rígidas. Tienen un calado importante que busca darles una entrada, un toque de delicadeza, de fragilidad."

lucianajoyas@adinet.com.uy

Desde muy joven decidí seguir su inclinación hacia el trabajo artístico. En consecuencia, apenas egresada de la Educación Media decidí formarme en la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República. Allí empecé a trazar su camino de artesana experimentando con varios materiales hasta que comencé a trabajar con metales. Aprendí joyería en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari del Consejo de Educación Técnico Profesional (ex UTU).

Actualmente esta joven orfebre se desempeña en el diseño y la producción de joyas, actividades que ocupan su jornada entera.

"...me gusta, me atrae, me seduce. Los objetos artesanales son maravillosos, este sentimiento no es de ahora, es algo que siento desde que tenía seis años..."

Ese amor por lo artesanal que viene con Luciana desde tan temprana edad hace que la actividad que ha elegido como forma de vida sea algo apasionante en todas sus etapas. Cuando estaba aprendiendo el oficio de joyería lo que más disfrutaba era el proceso de elaboración sobre el material. Con el correr de los años comenzó a resultarles más atractiva la etapa anterior, el diseño de la pieza, por considerarla más desafiante.

"...Soy muy exigente conmigo misma y, sinceramente, son pocas las veces que el resultado me reconforta más que la etapa del proceso o la idea..."

Según Luciana el quehacer creativo no depende de la inspiración que pueda llegar en forma aislada. Según su experiencia hay etapas de mayor y menor inspiración que se van alternando en forma cíclica. En su trabajo hay muy poco lugar para la improvisación ya que se siente más cómoda comenzando las piezas a partir de un diseño predeterminado, ha adoptado el hábito de hacer un boceto previo. En la base de ese método de trabajo encontramos la teoría que afirma que el proceso creativo se conforma un 90% de trabajo y un 10% de inspiración.

> LAS PIEZAS

En la presente edición del Premio Nacional de Artesanía las piezas realizadas por Luciana Trabucco obtuvieron Menciones Honoríficas en las dos categorías. En la categoría Artesanía de Producción dos conjuntos compuestos de colgante, anillo y caravanas; y en la categoría Pieza Única un conjunto de dos colgantes.

En estos últimos las técnicas utilizadas fueron el calado, limado, soldeo, esmerilado y pulido.

"...Buscaba que las piezas fueran de gran volumen, geométricas, rígidas. Tienen un calado importante que busca darles una entrada, un toque de delicadeza, de fragilidad."

Uno de los detalles que captan la atención en ellas es su condición de "contenedoras".

En un espacio hueco que da profundidad a la pieza una de ellas contiene piedras turquesa, la otra guarda coral en su interior. Lo que permite apreciar su contenido es justamente el fino trabajo de calado que llevan en el frente.

Si bien estas creaciones no se encuentran vinculadas a ninguna colección, el proceso y el resultado final despertaron en Luciana el deseo de continuar en esa línea de trabajo con el fin de formar una serie de piezas con características similares.

Premio Nacional de Artesanía 2011
CATEGORÍA ARTESANÍA
DE PRODUCCIÓN

PRIMER PREMIO
CARLOS TAMMARO

SEGUNDO PREMIO
FLORENCIA VIERA

TERCER PREMIO
GUSTAVO MAYA

MENCIÓN HONORÍFICA
VIRGINIA KELLY

MENCIÓN HONORÍFICA
DENISE LASNIER

MENCIÓN HONORÍFICA
PABLO MAGADAR

MENCIÓN HONORÍFICA
LUCIANA TRABUGCO

MENCIÓN HONORÍFICA
IRENE SANTA CRUZ

PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA

PRIMER PREMIO

CARLOS TAMMARO

CATEGORÍA ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN

elpiolin@adinet.com.uy

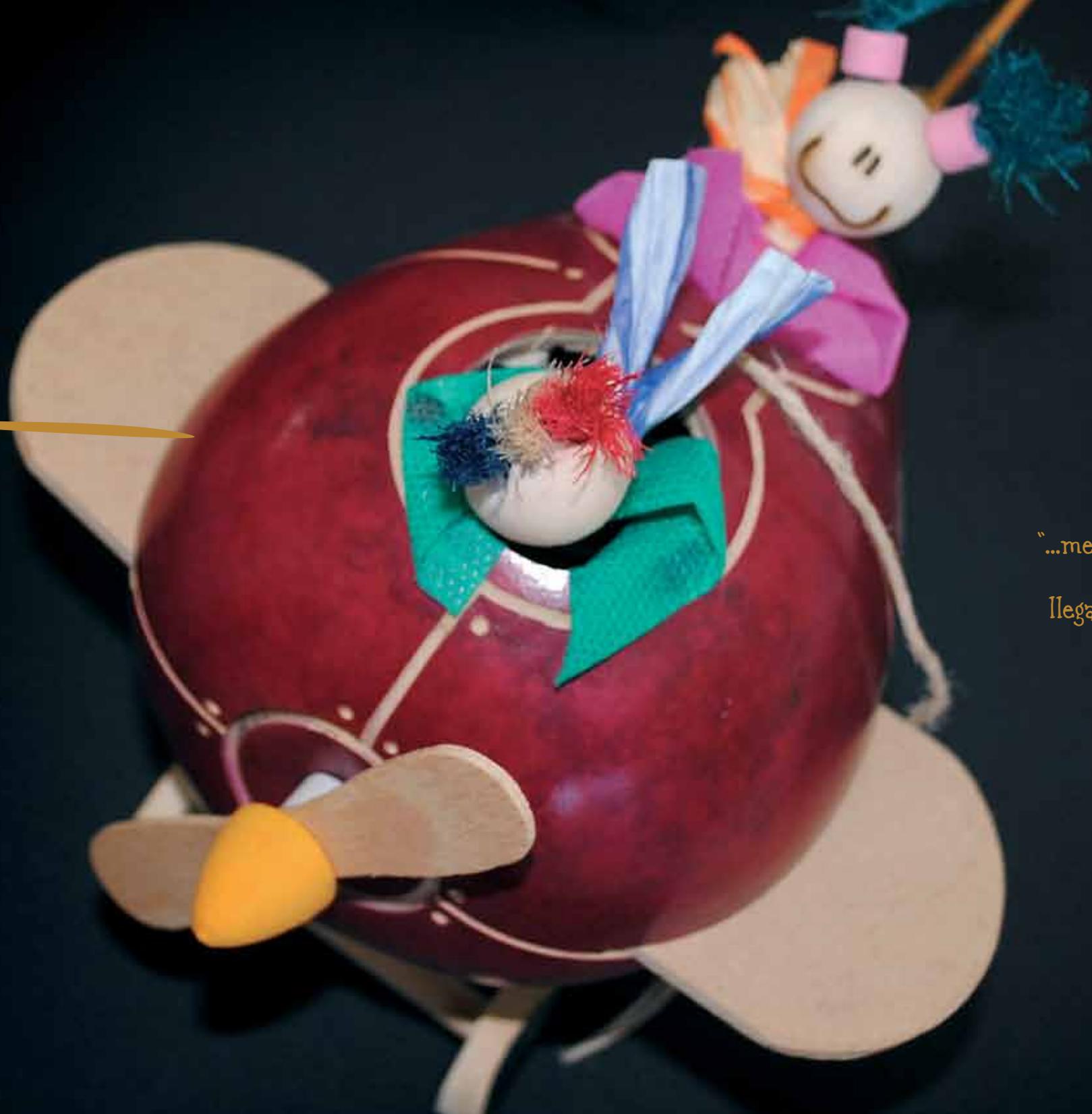
Ha vivido de su producción artesanal desde la década de los setenta hasta la actualidad. La artesanía se ha convertido en una actividad que ocupa las 24 horas de su día y los siete días de la semana.

"...no hay hora ni día, cuando uno disfruta mucho este trabajo la cabeza siempre está en él... Las primeras décadas fueron bastante duras, pero en estos últimos años cambié un poco el panorama de la producción artesanal. En los comienzos solo podía vender mis obras en Montevideo, actualmente estoy participando en ferias artesanales en el exterior y exportando, ahora las cosas son distintas."

Carlos asegura que todas las partes del proceso creativo tienen su importancia. Desde el surgimiento de la idea hasta los distintos caminos que se van abriendo en el trayecto tienen su valor. La forma de trabajo en su taller ha ido cambiando con el correr de los años, a medida que su producción se fue haciendo más específica.

"Desde que a uno se le ocurre una idea, la tiene en la mente, comienza a plasmarla, aparecen las dificultades; pueden surgir cosas en el camino que hacen que uno se desvíe y eso también ayuda al proceso creativo. Algunas veces tomo lápiz y papel para plasmar el diseño, pero generalmente intento llevarlo directamente al material. En estos últimos años el tipo de trabajo que hacemos en el taller es muy específico. Resulta bastante sencillo moverse dentro de la temática de los juguetes porque siempre surgen cosas nuevas cuando se hacen artesanías para niños."

*"...me centré en el tema
aéreo y ahí
llegaron los aviones..."*

“...siempre surgen cosas nuevas cuando se hacen artesanías para niños...”

> LAS PIEZAS

Dos modelos fueron las piezas de Carlos premiadas en esta edición del Premio Nacional de Artesanía: los parajiros y el avión. La primera, anterior en el tiempo, es un tipo de trabajo que este artesano viene realizando desde la década de los ochenta, siempre con algunas variaciones.

El avión fue realizado después y surgió de algunos globos y paracaídas que había creado tiempo atrás, “...me centré en el tema de reo y ahí llegaron los aviones...” recuerda Carlos.

La materia prima utilizada como base en ambas obras es la calabaza. Al ser un vegetal, algo natural, cada una es diferente a las otras en cuanto a la forma, el tamaño y el color.

Partiendo de la calabaza, se incorporan luego otros materiales como madera, mdf, hilo, cerámica, soga.

Carlos destaca como cualidades de sus piezas lo natural de sus componentes y la individualidad de cada una de ellas.

“Son objetos naturales porque se utiliza un vegetal para su realización, al igual que el resto de los materiales que se le agregan que también son naturales, salvo algunas anilinas que utilizamos. Por eso cada pieza que uno hace es distinta, a pesar de trabajar en serie.”

“Creo que los artesanos siempre ponen parte de lo que sienten en el trabajo. Ahí seguramente pesa la cultura que uno ha recibido a lo largo de los años. Pero después de participar en muchas ferias en el exterior del país, vamos incorporando tanta información de la gente que empezamos a hacer lo que nos van sugiriendo, y así aparecen formas nuevas.”

"...Cada pieza que uno hace es distinta,
a pesar de trabajar en series."

FLORENCIA VIERA

CATEGORÍA ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN
SEGUNDO PREMIO

floviera@gmail.com

Después de cursar tercer año en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República descubrí que mi interés se enfocaba en el área artística y estudié cursos de diseño de indumentario en Peter Hamers Design School, además del curso de confección en una Escuela del Consejo de Educación Técnico Profesional (ex UTU).

En el año 2011 egresé de la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD) como Diseñadora Teatral en Escenografía y Vestuario. Desde ese año y hasta la actualidad desempeño mi actividad en el área de utilería y montaje de escenografía del Teatro del Sodrè en ópera y ballet.

Desde el año 2008 Florencia viene realizando lo que llama "esculturitas" en su taller. Sus horas de trabajo se dividen entre el taller y el teatro. *"El papel de artesana en Montevideo lo tomo como el lugar que me permite expresarme sin normas ni reglas que acotarme. A la hora de realizar una escultura no pienso en las condiciones del mercado sino en que me guste, que satisfaga mi idea y pueda ver su evolución."*

Lo que Florencia más disfruta del proceso creativo es la realización de la pieza en sí, luego la compara con otras piezas realizadas meses atrás e intenta entender el porqué de las formas que han surgido.

"Encuentro que todos los días pueden ser un día para inspirarse. La inspiración es un elemento muy personal y está relacionada totalmente con el trabajo. La pieza es como una máquina, el trabajo es su combustible y la inspiración su sello. Mi trabajo tiene más de improvisación que de método. Si me descansara en el método perdería inventiva y podría caer en la repetición, por eso intento que el innovar sea algo cotidiano."

Esta artesana tiene un vínculo muy especial con los materiales que utiliza en sus piezas, intenta identificar lo que ellos transmiten y aportan al diseño que tiene en mente.

"Determino el diseño antes de realizar el trabajo, pero al comenzar tomo algunas sugerencias que el propio material me dice. Al trabajar con alambre como esqueleto, dado que sufre modificaciones, con muy pocos movimientos la expresión de la figura puede cambiar sustancialmente."

"...La pieza es como una máquina, el trabajo es su combustible y la inspiración su sello..."

> LA PIEZA

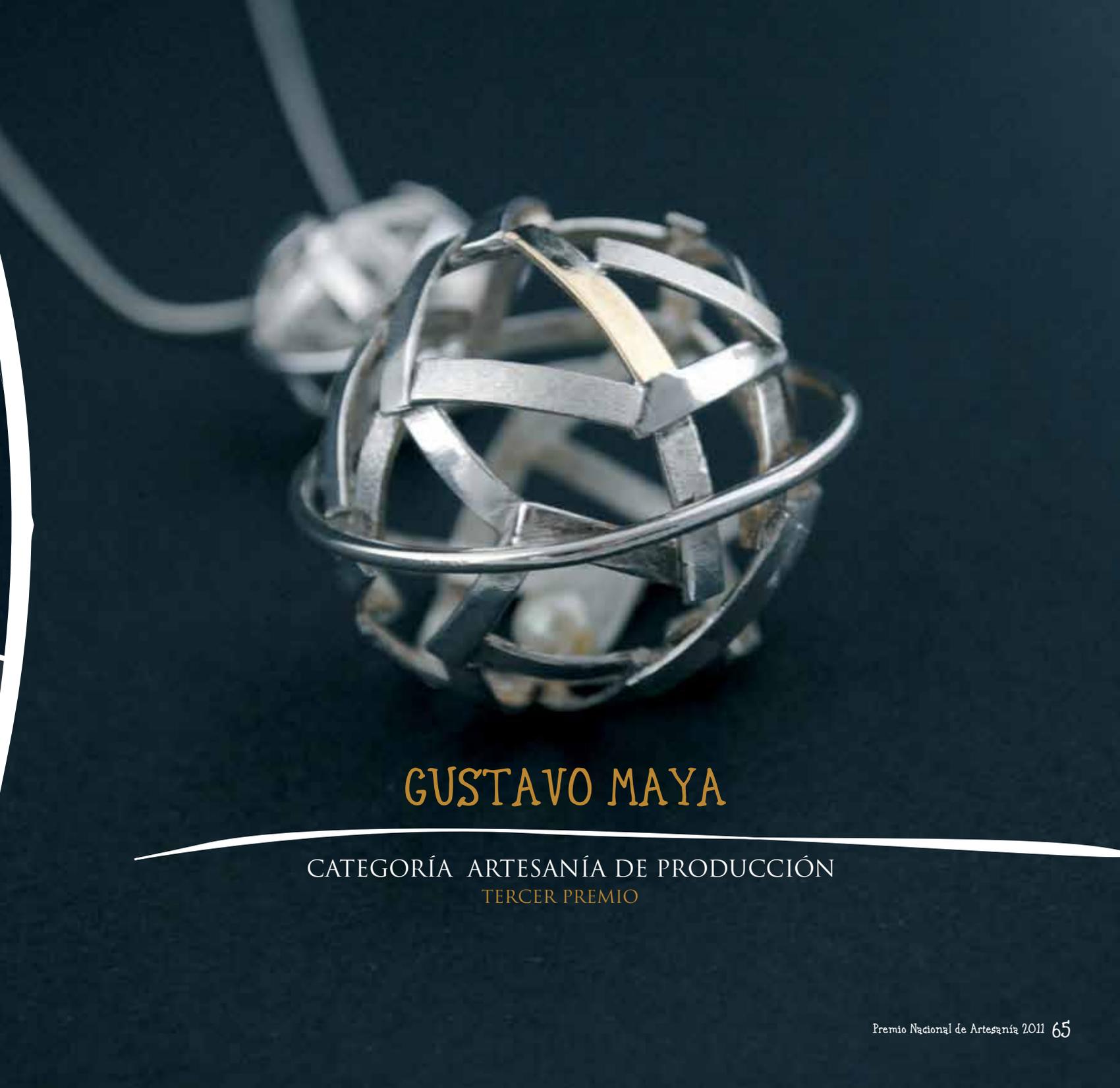
La pieza ganadora es un móvil con dos acrobatas - trapecistas, pero no son personas sino evoluciones de insectos con figura humana. Forman parte de una serie realizada por la artesana en la que el hilo conductor son los insectos. Estos acrobatas fueron creados en metal y porcelana fría, su moldeado es totalmente manual por lo que cada uno de ellos es diferente.

"En un móvil el equilibrio es lo fundamental. La idea central es percibir la escultura y su expresión en los 360 grados, al girar logramos verlo desde diferentes puntos de vista. El giro es lo atractivo y la expresión de una figura humana es la clave de la pieza, así como sus colores y vestuario."

Florencia se identifica con los personajes y la estética de sus piezas, y en cómo se sostienen en el aire. Como artesana tiene una visión de corte universal que refleja en sus creaciones. Los móviles existen en la naturaleza misma por lo que, en esencia, estos trapecistas no difieren del resto de los móviles, pero sí en lo que pretenden transmitir: *"expresividad en equilibrio"*.

"...busco que la unión entre el equilibrio y la expresión sea atractiva."

GUSTAVO MAYA

CATEGORÍA ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN
TERCER PREMIO

"Prefiero que las piezas hablen por sí mismas, si es que tienen que decir algo..."

oromaya@adinet.com.uy

La actividad artesanal ocupa un lugar muy importante en su vida ya que le dedica mucha energía y es algo que realmente disfruta. Gustavo vive de su producción artesanal desde hace unos veinticinco años y asegura que si no disfrutara todas las partes del proceso creativo no se dedicaría a esta actividad.

"Lo que me inspira son las características físicas del material, lo que se pueda hacer con él. Pero la inspiración viene también de tomar tres o cuatro elementos aislados y unirlos. Al principio trazo un plan que algunas veces no respeto al pie de la letra, entonces van surgiendo algunos caminos, atajos, idas y vueltas. Y en eso está el disfrute... en dejar ser al material, buscar el equilibrio de la forma, a veces sin saber en qué va a terminar... que la pieza hable por sí misma."

En base a su amplia experiencia Gustavo considera que una vez allí, con la pieza terminada, se pueden abrir también varios caminos. Puede suceder que el creador admire su pieza o que no ponga el foco de atención en el resultado, porque ya disfrutó el proceso.

"Creo que ese proceso es el que vale, el que más se disfruta. Después de eso vienen otras cosas como el estudio de factibilidad del objeto, si se puede reproducir, hacer seriado, etc."

Gustavo reflexiona sobre el método y la inspiración:

"...me planteo algunas preguntas... ¿desde dónde empieza y desde dónde termina el método? ¿la improvisación es parte? ¿desde dónde nace y de qué está hecha?"

Creo que ocurre lo mismo que en la música, se puede improvisar pero dominando la técnica. El tener mucha técnica es lo que te da la libertad para después poder jugar con la improvisación.

En lo personal, algunas veces hago un diseño previo y en otras empiezo a trabajar sobre el propio material y dejo que él me vaya llevando. Prefiero que las piezas hablen por sí mismas, si es que tienen que decir algo..."

Respecto de la teoría que sugiere que la creación es 90% trabajo y 10% inspiración, este artesano recuerda una frase atribuida a Lao Tsí: "Regula las cosas antes que se confundan, y si cuidas el final tanto como el principio no fracasará".

"Son todas teorías, uno podrá adherirse a todas. Mucha gente lo hace, como decía Picasso "trabajo, trabajo y más trabajo", esa era la clave. Yo no pienso mucho en ese tipo de cosas porque intento que lo que hago venga desde otro lugar. De un lugar apartado de la mente y de lo artificial, intento buscar por ahí..."

> LAS PIEZAS

La obra premiada es parte de una serie llamada "Mundos", que incluye piezas realizadas a comienzos del año 2011. *"Me inspiré en los mundos, quise jugar con los espacios vacíos y llenos. Dentro de la serie hay pendientes, aros, collares con distintos diseños."*

En estos colgantes se utilizaron técnicas tradicionales de orfebrería: laminado, refinado, soldadura, etc. Los materiales que los componen son: plata 950, oro 18 kilates en el pequeño detalle que tiene una de las piezas, y perla de cultivo. En uno de los colgantes también se utilizó la Tagua, que es marfil vegetal.

Destaca Gustavo: *"- La Tagua es una semilla que se comporta como un marfil animal, salvo que no se mata ningún animal para usarla."*

En los materiales elegidos para sus creaciones hay, sin lugar a dudas, notas de identidad nacional, elementos del patrimonio natural del Uruguay. Pero a Gustavo le gusta pensar en una identidad universal, en traspasar las fronteras, en la unión más que en la división.

"Lo que nuestro generalmente son las piedras nacionales, la amatista, el cuarzo, y el jaspe, que son piedras de primera calidad que tenemos en el departamento de Artigas. Tuve la suerte de conocer esa parte del país porque participé de un proyecto de la Unión Europea sobre el trabajo de la amatista. Pero más que de identidad nacional prefiero hablar de identidad universal. No creo mucho en las fronteras, creo que se hicieron para separar a los hombres."

Gustavo Maya se identifica totalmente con sus obras ya que en ellas intenta poner siempre algo de lo propio.

"Si no pusiera algo de mí no habría valor. Mucha gente me ha dicho que, pese a que yo trabajo por series, reconoce que en cada obra hay una mano detrás de ellas."

VIRGINIA KELLY

CATEGORÍA ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN
MENCIÓN HONORÍFICA

“.....lo que la gente destaca es eso. Con mi trabajo intento romper con la nostalgia y la grisura que están metidas en la identidad nacional, e intento pelear contra eso en mi vida...”

kelly_virginia@hotmail.com

Artesana con múltiples intereses, se ha formado nutriendose de varias disciplinas. Estudió tres años de la Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Udelar), realizó cursos de grabado en cuero, diseño de vestimenta, xilografía y metales. Estudió en los talleres de artes plásticas de Blanca Lattieri, Claudia Anselmi y Guillermo Fernández. Ha participado en diversos cursos, seminarios, foros de diseño y gestión empresarial. Integra la Asociación Uruguaya de Artesanos y es socia fundadora del Mercado de los Artesanos de la Ciudad Vieja. Virginia ha trabajado en la confección de prendas para diferentes obras del teatro nacional y para montajes escenográficos. Realizó trabajos para la Productora de Cine y Video Casablanca como asistente en el Departamento de Producción y Arte. Realizó ventas de modelos a particulares, siempre dentro del rubro textil. Desde hace treinta años encontramos sus creaciones en los principales locales de venta de productos artesanales de Montevideo, ferias locales y boutiques, en el Mercado de los Artesanos (A.U.D.A.) y en Manos del Uruguay.

Ha participado en eventos feriales en Argentina, Brasil, Uruguay y en L'Artigiano in Fiera di Milano, Italia. Fue premiada en diversos eventos internacionales como en FEIARTE (Porto Alegre, Brasil), en la Feria Internacional de Artesanía de La Rural de Palermo (Buenos Aires, Argentina), y la Feria Internacional de Artesanía de Córdoba (Argentina).

Hace casi tres décadas Virginia inició su trabajo artesanal en el rubro textil y desde ese entonces vive de su producción. Esta actividad ocupa un lugar muy importante en la vida de la artesana ya que disfruta principalmente las etapas de diseño de sus piezas “...también disfruto encontrar en el proceso cosas que me sorprendan, eso me encanta...” asegura.

“Cuando trabajo en producción siempre uso el mismo material, en cambio en el diseño no. Puedo empezar dibujando o trabajando en base a algo que me gusta. Voy trabajando sobre la marcha a veces...a veces hago bocetos y otras no. Lo que más me gusta es improvisar...”

Se define como una persona observadora, característica que le ha permitido encontrar la inspiración para el trabajo en cualquier elemento de su entorno.

“...No creo en las musas inspiradoras, sino en los disparadores. Me inspiro en cualquier cosa, siempre estoy abierta a eso. Desde zapatos hasta casas, pasando por los elementos de la naturaleza, todo puede convertirse en un disparador de ideas...”

> LAS PIEZAS

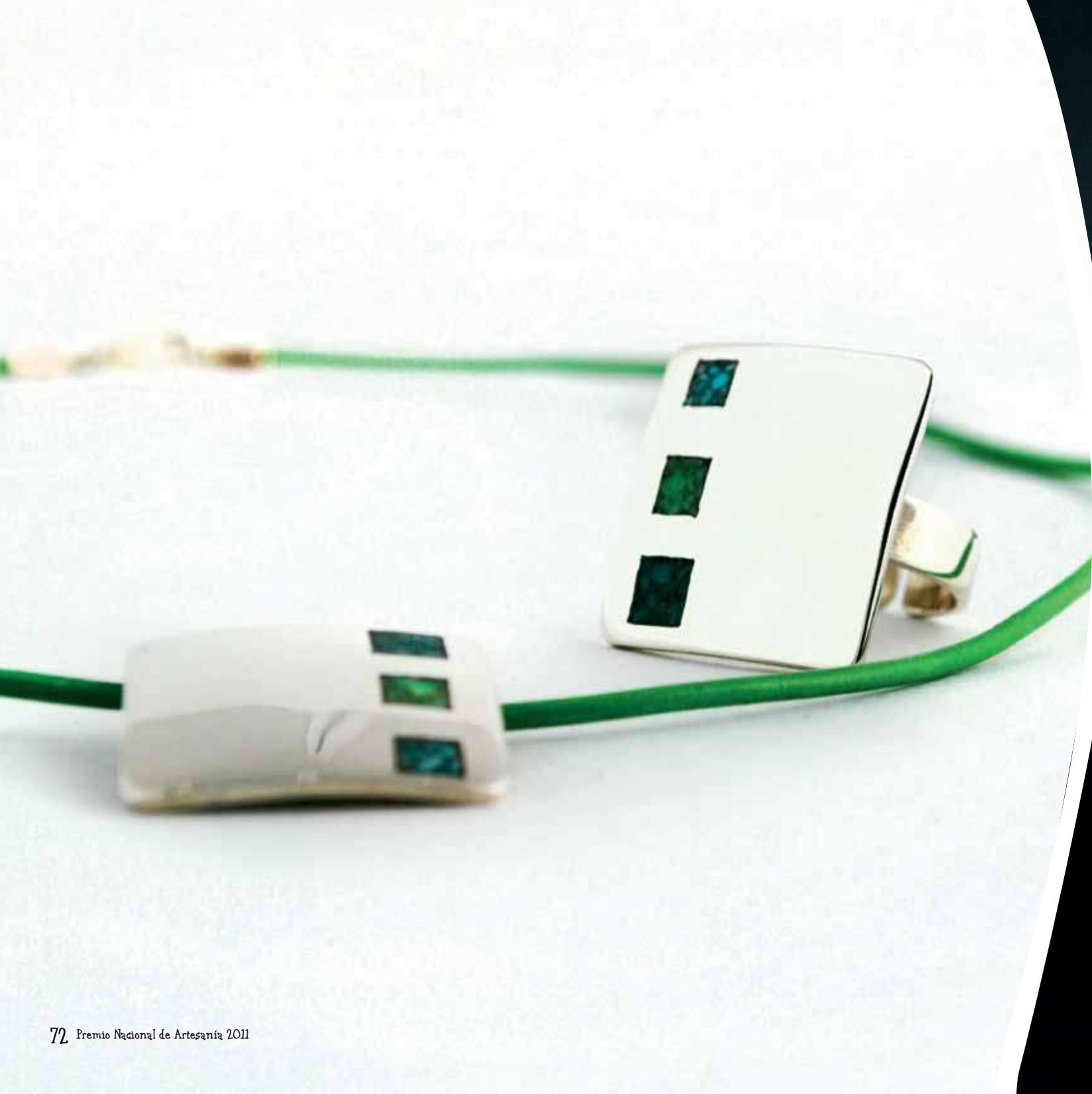
En el caso del sombrero realizado en jean el disparador de la idea fue un dibujo que Virginia encontró. A partir de él surgieron las inquietudes, cómo trabajarlo para que formara parte de una de sus piezas, o qué pieza podría crear para utilizar el dibujo. Para presentar al Premio Nacional de Artesanía esta artesana escogió de su colección dos piezas representativas de la amplia gama que abarca. Por una parte nos muestra un sombrero de invierno con mucha elaboración, y por la otra un sombrero de verano menos elaborado, más sencillo y sutil. Ambos con diseños bien diferentes.

Según la hacedora, los elementos clave de sus piezas son el diseño del formato y el dibujo. También destaca de ellos el reciclaje o reutilización de los materiales que los componen.

En el sombrero de jean hay una búsqueda de evidenciar a través de su forma el hecho de que ese corte de tela ha formado parte de otra prenda.

En el caso del sombrero de invierno vemos las diferentes texturas y el destaque de la asimetría, dos elementos con los que Virginia disfruta trabajar. “... que se note bien que es asimétrico. Las flores hechas a mano, el forro liso con textura, para que no compita con los gorros en general...”

En sus diferentes viajes al exterior, esta gran observadora del entorno, ha podido comparar lo que ofrecen los distintos países en cuanto a producción artesanal. Considera que nuestro país presenta una buena calidad en artesanía urbana, mientras que otros países latinoamericanos ofrecen mayor cantidad de artesanías tradicionales.

DENISE LASNIER

CATEGORÍA ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN
MENCIÓN HONORÍFICA

"Elegí dedicarme a la orfebrería como forma de volver a mi esencia, de trabajar utilizando la imaginación, la creatividad y las manos, de volver a jugar."

deniselasnier38@gmail.com

Realizó sus estudios de orfebrería con Carlos Arvalo del Taller ARS, quien trabajaba en plata y hueso. Su primera actividad comercial, luego de terminar el curso, fue en la Feria Nacional de Libros, Grabados, Dibujos y Artesanías (Ideas +) de 2002, donde participó hasta 2006.

Fue seleccionada para presentar sus obras en HechoAcA, y expone en diversos locales de diseño de la capital y del interior del país. En 2010 obtuvo una mención destacada en la categoría artesanía de producción en el Premio Nacional de Artesanía.

En el exterior, ha participado en la Feira Internacional de Artesanato FEIARTE – 2008 y 2009 (Porto Alegre, Brasil), en la edición 2010 (Curitiba, Brasil), y también en la 18ª Feira Latino Americana de Artesanato – 2008 (Porto Alegre, Brasil). Art&Craft, Feira de Artesanato Internacional (Curitiba, Brasil 2011), Feiarte (Curitiba, Brasil 2011), Feira Internacional De Artesanato, Feiarte (Curitiba, Brasil 2010), Feira Internacional Feiarte (Porto Alegre, 2009).

Actualmente Denise vive de su producción artesanal que, además de ser su fuente de trabajo, es la actividad que más disfruta. Realiza ventas a Estados Unidos, Alemania y España.

"Elegí dedicarme a la orfebrería como forma de volver a mi esencia, de trabajar utilizando la imaginación, la creatividad y las manos, de volver a jugar. Disfruto mucho la etapa inicial de creación de una pieza, pensar qué materiales voy a combinar en ella, los distintos colores y texturas."

Esta artesana considera que la inspiración puede llegar en cualquier momento. Por eso su "modo de trabajo" es llevar siempre consigo lápiz y papel, porque todos los rincones de la ciudad se pueden convertir en el origen de una nueva idea. Denise asegura que buscar la fuente de inspiración también es parte del trabajo.

"El techo de un edificio de la ciudad vieja, una reja antigua, cualquier objeto o paisaje puede ser el disparador para comenzar una nueva pieza. No suelo utilizar ningún modo para crear, es algo intuitivo. Comienzo a trabajar sobre un diseño predeterminado pero en el proceso surgen modificaciones. Me encuentro con posibilidades que no había pensado al realizar el primer boceto."

> LAS PIEZAS

Las piezas de este conjunto evolucionaron de dos líneas que Denise comenzó a producir en el año 2004. Una se caracteriza por la combinación de plata y cuero de potro, la otra por la combinación de plata y piedras recicladas.

"Esta técnica me da mucha libertad en cuanto a las formas. Quiero que quienes usen mis piezas se sientan cómodas y se identifiquen con ellas. Todo lo que usamos expresa nuestro estado de ánimo, algo de nuestra personalidad, cuando alguien usa una de mis piezas, en algún punto, aun sin conocernos coincidimos." Son objetos originales y prácticos realizados con materiales muy nobles que, a pesar de ser piezas de producción, Denise asegura son modelos únicos porque continuamente los va transformando. Una de las particularidades de estas joyas está en sus materiales. El cuero de potro es un material muy representativo de Uruguay y al mismo tiempo es innovador su uso en joyería. El hecho de ser reversible lo hace diferente, muy versátil. La clave de estas piezas está en la combinación de texturas. *"Me identifico plenamente con las dos líneas a las que pertenecen estas piezas. Me da mucha satisfacción que el público las relacione conmigo. En Buenos Aires una turista brasilera, que había visto mis piezas dos años antes en Porto Alegre, las reconoció; eso es muy gratificante."*

PABLO MACADAR

CATEGORÍA ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN MENCIÓN HONORÍFICA

pablomacster@montevideo.com.uy

En 1998 completa sus estudios en la Facultad de Arquitectura (Udelar). Cuatro años más tarde ya se encontraba realizando talleres artesanales desde su taller El Candil y exhibiendo sus creaciones en distintos eventos feriales.

A nivel nacional expuso en la Feria artesanal de Gorlero en Punta del Este seleccionado por DINAPYME, en varias de las exposiciones de HechoAca, y de la Feria Nacional de Libros, Grabados, Dibujos y Artesanías (Ideas +). En el año 2004 obtuvo el 8° lugar en el concurso y exposición del Primer Salón de Artes Visuales de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Y en el año 2009 obtuvo una Mención Honorífica en el Premio Nacional de Artesanía, realizado por DINAPYME, en la categoría Artesanía de Producción.

En el ámbito internacional ha participado como expositor invitado en la Feria Iberoamericana de Artesanía de Tenerife - Islas Canarias, edición 2008. Expuso en la Feira Internacional de Artesanato FEIARTE en Porto Alegre, en las ediciones de 2009 y 2010, seleccionado y becado por DINAPYME. Ha exportado sus trabajos a Francia y España.

En la actualidad Pablo trabaja en su Taller "El Candil" y vive de su producción artesanal, de la que disfruta tanto las etapas de investigación previa a la realización de cada pieza como el encuentro con el resultado final.

Con una forma de trabajo que implica mucho más que improvisación, este artesano afirma que los diseños surgen de una idea predeterminada pero luego se van transformando en el proceso, "...la continuidad hace que nos encontremos con nuevas formas...", asegura.

"...nos gusta la creación de objetos que acompañen lo cotidiano, donde la mirada pueda quedar por un instante detenida, simplemente contemplando."

> LAS PIEZAS

Estas luminarias fueron creadas entre el año 2009 y 2011, inspiradas en lo que nace y se transforma... Están vinculadas a un conjunto de piezas que el artesano viene realizando y cuya técnica describe como el manejo de las posibilidades de movimiento que puede llegar a tener la madera, mezclado con las diversas maneras de unir los componentes (y que todavía se encuentran en proceso de desarrollo), y el tensado del papel.

Una de las características que llama la atención de la luminaria colgante, además de las cuidadas terminaciones que realzan el diseño, es su condición de "desarmable".

A partir de la participación en la Feria Iberoamericana de Artesanías de Tenerife, donde surge la necesidad de reducir el volumen de las piezas para poder viajar con ellas, en el taller comienzan a investigar la posibilidad de hacerlas desarmables para transportarlas con mayor comodidad, "...pensamos si es posible hacer una luminaria solo con tres planos, allí surge la imagen de un Auditorio de Calatrava ubicado en la misma Tenerife, cuya presencia impacta en el paisaje. En su honor a aquella luminaria la llamamos Tenerife..."

Llegaron así a un diseño más rígido porque se modificó el juego de curvas, y luego aparece el Móvil como forma de ablandar esa rigidez.

En esta pieza en particular Pablo comienza a desarrollar un nuevo interés por el movimiento de los planos, que lleva a la posibilidad de menor o mayor salida de la luz.

Para él es una constante la búsqueda de materiales y la apertura a lo que ellos puedan brindarle al creador. Vive este proceso como un vínculo que se debe trabajar. "...las distintas maderas con sus irregularidades, su flexibilidad, el papel con sus transparencias, textura, resistencia, y el artesano con sus inquietudes y emociones."

Se identifica con estas piezas de su producción en tanto llevan a la búsqueda de una nueva forma, no convencional, que logre convencer en su diferenciación y definición, "...el objeto es espejo nuestro, el objeto nos devuelve y se convierte en metáfora de nuestro mundo individual y colectivo", comparte Pablo.

Estas piezas llevan consigo una intención más que un mensaje; en estos tiempos de tantos apuros y urgencias en palabras del hacedor "...nos gusta la creación de objetos que acompañen lo cotidiano, donde la mirada pueda quedar por un instante detenida... simplemente contemplando."

"Nuestro trabajo, con sus colores tierra, evoca la calidez que identifica a los uruguayos, y en el delicado encuentro de líneas resuenan las tan mentadas llanuras levemente onduladas."

"me gusta, me atrae, me seduce. Los objetos artesanales son maravillosos, este sentimiento no es de ahora, es algo que siento desde que tenía seis años..."

LUCIANA TRABUGCO

CATEGORÍA ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN
MENCION HONORÍFICA

"Me gusta trabajar con elementos de nuestra tierra, relacionar la creación cerámica con la identidad nacional a través de los dibujos y con una fina selección de bellas frases de nuestro cancionero..."

IRENE SANTA CRUZ

CATEGORÍA ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN
MENCIÓN HONORÍFICA

irenesantacruz@gmail.com

Es Licenciada en Artes Plásticas y Visuales (Escuela Nacional de Bellas Artes - Udelar). Tiene título de Dibujante y de Técnico Ayudante de Arquitecto (Escuela Superior de la Construcción - CETP, ex UTU), y es Docente de Expresión Plástica Infantil. Ha realizado diversos cursos, de Caricaturas e Historietas con Fernán Hontou y Tunda Prada, de Formación de Educadores de Museos en el Museo Nacional de Bellas Artes, y de Educación Permanente en la Escuela Nacional de Bellas Artes (El Diseño de Formas Alfareras: Creación y Estrategias del Mercado; Identidad y Pertenencia en el Diseño Rioplatense: Enfoque desde la Cerámica Nacional; Tratamiento de Superficie Cerámica Vidriada de 1040°: Aspectos de Diseño y Lenguaje; Técnicas Mixtas de Revestimiento Mural Cerámico). Es fundadora y copropietaria del "Taller de Cerámica", donde se diseñan y realizan piezas para la venta, se dictan cursos y talleres para ceramistas emergentes, y se realizan trabajos pedagógicos de expresión libre con niños y adolescentes. En el año 2000 formó parte de la Exposición Colectiva Muestra de Arte: Latidos de Vida; de la Exposición Colectiva: "Escultura y Cerámica" en la Casa de la Cultura de Paysandú, y de la Exposición Colectiva: "Cerámica de Alta Temperatura" en la Escuela Nacional de Bellas Artes, ambas en el año 2002. Expuso en "Gres": Ciclo de Exposiciones de Ceramistas y Escultores en el año 2003, al año siguiente en la Muestra Cerámica en la 45ª Feria Nacional de Libros, Grabados, Dibujos y Artesanías (Ideas+), y en la Exposición Colectiva "Materia Urbana" del año 2006. Obtuvo Mención Honorífica a la Calidad de la Propuesta, Premio Nacional de Artesanía (2009) en la categoría Artesanía de Producción (DINAPYME-MIEM y MEC). Expone y vende sus obras de manera permanente en la Galería de Arte ACATRAS y en el Mercado de los Artesanos (AUDA).

Irene es también docente de inglés en el Consejo de Educación Secundaria, actividad que la nutre de experiencias interesantes para la creación. Su objetivo es poder vivir de su trabajo en el Taller de Cerámica, un espacio que comparte con sus colegas y amigos Laura Ramos y Alberto Benítez, y que ocupa un lugar central de su vida. Es un ámbito donde poder acercarse y vivir el arte cerámico y la realización de piezas exclusivas. Allí combinan la exploración al realizar obras con distintos conceptos, con la elaboración de piezas con un carácter más utilitario, siempre aplicando sistemas artesanales con un especial cuidado por el diseño. "...el mejor momento para la inspiración surge al estar sola en el taller, sin interrupciones. Si sé que tengo algunas horas por delante para trabajar tranquila, me puedo dedicar a ello sin prisas pero sin pausa. Te vas inspirando trabajando, trabajando se te ocurren cosas nuevas. Una mitad es momento y la otra es improvisación, porque si bien hay un plan inicial, siempre se va inventando sobre la marcha por eso, aunque sean de producción, nunca hay dos piezas iguales."

> LAS PIEZAS

Fueron realizadas en cerámica de alta temperatura, esmaltadas, pintadas y dibujadas a mano. Creadas por Irene al mismo tiempo que hacía otras piezas, en una búsqueda de nuevas formas, nuevos resultados.

"...se parecen a piezas de la Edad Media, una jarra rústica con vasos como para vino y un bowl, con dos orificios al costado que funcionan de asas y permiten un juego al asirlo con ambas manos, que al balancearse naturalmente nos permite observar tanto el adentro como el afuera."

Son nobles, fuertes, realizadas con materia prima nacional, arcillas y vidrios de nuestro suelo. La cerámica llevada a gres brinda una característica diferente, la pieza se vitrifica y si "chocamos" los vasos al brindar, lejos de ser hueco el sonido es vivo, muy agradable.

"...Me gusta trabajar con elementos de nuestra tierra, relacionar la creación cerámica con la identidad nacional a través de los dibujos y con una fina selección de bellas frases de nuestro cancionero. Busco que todo esté conectado, desde el dibujo que remite a nuestra flora a la frase que remite a nuestros compositores y poetas, e incluso la tipografía con que las dibujo y las tonalidades de la pieza..."

Esta serie surge de un diseño predeterminado y sobre el que Irene se toma mayor libertad a la hora de armar la jarra, especialmente en el asa que define la personalidad de la pieza. En todas ellas el arte está más allá de las formas, en la pintura y el dibujo con pincel de punta larga y fina, así como en la elección de la frase y el armado de la misma. "...juego con una letra de aquellas que nos hacen practicar de niños en hojas doble raya, que recuerda a la letra de maestra o de la firma del hroe nacional estampada en algún documento, pretendo crear la sensación de haber sido escritas a pluma..."

"...cuando la gente ve mis obras afina su conocimiento sobre mi persona. Siento que las piezas hablan de mí, son como una prolongación de mí ser, me describen con mayor precisión que una tarjeta personal..."

PREMIO NACIONAL
DE ARTESANÍA

2011 / BICENTENARIO URUGUAY

ORGANIZAN:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA- DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA- DIRECCIÓN NACIONAL DE CULTURA
COMISIÓN NACIONAL ASESORA DE ARTESANÍAS (LEY 17.554)
AUSPICIA:
MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO E INDÍGENA (MAPI)
CONSEJO MUNDIAL DE ARTESANÍA- AMÉRICA LATINA (WCC-LA)

PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍAS 2011

PREMIOS

CATEGORÍA "PIEZA ÚNICA"

1º \$ 50.000.-
2º \$ 15.000.-
3º \$ 7.500.-

CATEGORÍA "ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN"

1º \$ 50.000.-
2º \$ 15.000.-
3º \$ 7.500.-

ENTREGA
DE PROPUESTAS

FECHA:
20 Y 21 DE SETIEMBRE DE 2011

HORARIO:
12 A 15 HORAS

LUGAR:
MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO E INDÍGENA
(MAPI) 25 DE MAYO 279 (MONTEVIDEO)

Propuesta ganadora del concurso:
"Afiche del Premio Nacional de Artesan a 2011"
Autor: Mar a Jimena Rodríguez Flaniguen.

Organizan

Uruguay Cultural
Dirección Nacional de Cultura_MEC

Comisión Nacional Asesora
de Artesanías

Apoyan:

PAOF

Programa de Fortalecimiento
de las Artes, Artesanías y
Oficios en el Uruguay - PAOF - UTU

World
Crafts Council