

PREMIO
NACIONAL
DE ARTESANÍA **2015**

PREMIO
NACIONAL
DE ARTESANÍA | **2015**

Ignacio Palamarchuk trabajando con sierra de banco en su taller. Categoría Pieza Única / Tercer Premio
Ignacio Palamarchuk working on his table saw in his workshop. Unique Piece Category / Third Prize

ORGANIZAN / ORGANIZED BY:

Ministerio de Industria, Energía y Minería – Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas
Ministry of Industry, Energy and Mining – National Office of Crafts, Small and Medium Enterprises

Ministerio de Educación y Cultura – Dirección Nacional de Cultura
Ministry of Education and Culture – National Department of Cultural Affairs

Comisión Nacional Asesora de Artesanías
Crafts National Advisory Committee

APOYAN / SUPPORTED BY:

Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI)
Museum of Pre-Columbian and Indigenous Art

World Crafts Council – Uruguay (WCC)

ACERCA DEL PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA

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

Las campañas de difusión del Premio Nacional de Artesanía, que se realiza anualmente, se inician con la convocatoria abierta a estudiantes y graduados de instituciones que brindan formación en diseño gráfico, bellas artes, arquitectura y carreras afines para el diseño de un afiche que promoverá dicho Premio. De esta manera se asegura la participación de otros rubros y oficios vinculados con el diseño y el arte al Premio Nacional.

ACERCA DE SUS OBJETIVOS

El Premio Nacional de Artesanía tiene como objetivo promover la creatividad y la innovación en la producción artesanal como medio para enriquecer la calidad de los objetos artesanales producidos en Uruguay, generando condiciones para acceder a nuevos y mejores canales de comercialización. El Premio pretende estimular la investigación en torno a las raíces culturales de nuestro país y su expresión en obras artesanales contemporáneas, alentando el rescate de oficios, materias primas y técnicas en vías de desaparición, ya sea con fines culturales como a través de su reelaboración en productos nuevos y comercializables. Es de destacar el fuerte compromiso por parte del Premio Nacional de Artesanía de dar apoyo y divulgación a la actividad artesanal uruguaya en todos los niveles del territorio nacional.

ABOUT THE NATIONAL CRAFTS AWARD

Ever since the first edition of the award in the year 2007, the National Office of Crafts, Small and Medium Enterprises of the Ministry of Industry, Energy and Mining (Dinapyme - MIEM), together with the National Board of Culture of the Ministry of Education and Culture (DNC - MEC), and the Crafts National Advisory Committee, have made calls to artisans throughout the country to take part in the National Crafts Award.

Promotional campaigns for the National Crafts Award, which is held annually, begin with an open call made to students and graduates of institutions providing courses in graphic design, fine arts and architecture, and other similar ones, for creating a poster advertising the Award, thus ensuring participation of other sectors and trades connected to design and art in the National Crafts Award.

AWARD OBJECTIVES

The National Crafts Award aims at encouraging creativity and innovation in handcraft production as a means to enhance the quality of Uruguayan handcrafts, creating the conditions to access new and better trading channels. The Award intends to foster research in connection to our country's cultural heritage and its expression in contemporary handcrafts, encouraging the salvaging of trades, raw materials and techniques that are in danger of disappearing, either for cultural purposes, or for being reworked into new and marketable products. The National Crafts Award is strongly committed to supporting and disseminating Uruguayan handcrafts activities at all levels nationwide.

Tejido de Giuliana Aguilar. Categoría Pieza Única / Mención Honorífica
Knitted work by Giuliana Aguilar. Unique Piece Category / Honourable Mention

Selección de piezas en el taller de Natalia Cantarelli. Categoría Artesanía de Producción / Mención Honorífica
Selection of pieces at Natalia Cantarelli's workshop. Crafts Production Category / Honourable Mention

DEL JURADO

De acuerdo con las bases del Premio, el Jurado está compuesto por cinco miembros. En esta oportunidad fue integrado por el Dr. Arq. Alberto de Betolaza en representación de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Sra. Julia Silva por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, el Sr. Hugo Rodríguez por la Comisión Nacional Asesora de Artesanías, la Sra. Jezabel Sotelo de Franzini por el Museo de Arte Precolombino e Indígena, y por el Sr. Luis Alberto Gutiérrez, elegido como representante por los participantes.

ACERCA DE LAS CATEGORÍAS DE PREMIACIÓN

Como en anteriores ediciones, el Premio Nacional de Artesanía establece dos categorías para galardonar a los artesanos: Pieza Única y Artesanía de Producción.

En resumidas características la categoría Pieza Única distingue como tales a 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 trabajo de investigación que tal vez se encuentre sin finalizar y que por ese motivo todavía no han sido sometidas a la prueba del mercado. Por su parte, a la categoría Artesanía de Producción se presentan aquellas obras que aunque hayan sido puestas a prueba en el mercado, son confeccionadas a partir de un modelo que se ha repetido en forma más o menos seriada pero que, en todos los casos, da como resultado que ninguna pieza sea exactamente igual a otra.

DEL JURADO

THE JURY

According to the specifications of the call for the Award, the Jury is composed of five members. In this occasion its members were Architect Alberto de Betolaza, on behalf of the National Office of Crafts, Small and Medium Enterprises of the Ministry of Industry, Energy and Mining, Ms. Julia Silva, on behalf of National Board of Culture of the Ministry of Education and Culture, Mr. Hugo Rodríguez, on behalf of the Crafts National Advisory Committee, Mrs. Jezabel Sotelo de Franzini, on behalf of the Museum of Pre-Columbian and Indigenous Art, and appointed as representative of all artisans, Mr. Luis Alberto Gutiérrez.

AWARD CATEGORIES

As in previous editions of the National Crafts Award, artisans were awarded prizes in two categories: Unique Piece Category and Crafts Production Category.

To wit, the Unique Piece Category honours craftworks which through their creative process and based on the ideas that shaped them, possess unique and unrepeated features. In general, these are works created after a research process that might be yet unfinished, and hence it is likely that they have not been market tested yet. On the other hand, the Crafts Production Category honours works that albeit already in the market, have been manufactured following a model repeated in a more or less serial manner, but nonetheless, result in craftworks that do not resemble each other in exactly the same way.

EL PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA 2015

Dentro de cada categoría se distinguen tres premios. Los primeros premios son adquiridos por parte de la Dinapyme con el objetivo de conformar una colección permanente. El Jurado, si así lo entiende pertinente, está facultado para otorgar Menciones Honoríficas. Estas menciones se acreditan a través de la entrega de un diploma. Por su parte, los autores de los premios de cada categoría reciben un reconocimiento consistente en dinero en efectivo. En esta oportunidad, una vez concluido el plazo de inscripción se contabilizaron 21 (veintiuna) propuestas para la categoría Pieza Única y 11 (once) para la categoría Artesanía de Producción, totalizando 32 (treinta y dos) postulaciones provenientes de todo el país.

DE LOS CRITERIOS PARA LA PREMIACIÓN DE OBRAS

De acuerdo con lo establecido por las bases del llamado se consideran algunos aspectos para la selección y posterior premiación, entre los que se destacan las valoraciones referidas a diseño, calidad de factura, terminación de las piezas y originalidad con respecto a la producción corriente. Asimismo, se toma en cuenta la incorporación y reelaboración de aspectos relativos a la cultura uruguaya, incluyendo técnicas y materias primas tradicionales, así como el cuidado en la presentación de las piezas en cuanto a su embalaje. Particularmente, para la categoría Artesanía de Producción se toma en consideración la excelente inserción del producto en el mercado nacional e internacional.

En esta edición, además de los tres premios en cada categoría, se otorgaron cuatro Menciones Honoríficas en la categoría Pieza Única y una Mención Honorífica en la categoría Artesanía de Producción.

En la presente publicación se exponen los premios y menciones otorgadas, las obras más relevantes de esta convocatoria y el afiche ganador del Concurso "Afiche del Premio Nacional de Artesanía 2015".

THE NATIONAL CRAFTS AWARD 2015

There are three prizes in each category. First Prizes are purchased by Dinapyme so as to place them in its permanent exhibition. The Jury is allowed to award Honourable Mentions by giving out certificates to the artisans. The authors of the prizes in each category receive a cash award. On this occasion, 21 (twenty-one) entries were made for the Unique Piece Category, and 11 (eleven) for the Crafts Production Category, totalling 32 (thirty-two) entries from all over the country.

CRITERIA FOR AWARDING THE PRIZES

The requirements of the call for entries establish that some features are taken into consideration for selection of the works and subsequent awarding of the prizes, among which the main ones are assessment regarding design, manufacturing quality, finishing of the craftworks, and original features as compared to current production. The incorporation and reworking of Uruguayan culture features, including traditional techniques and raw materials, as well as careful packaging of the works is also taken into consideration. In particular, for the Crafts Production Category, the product's insertion in the domestic and international market is especially taken into account.

In this edition, four Honourable Mentions in the Unique Piece Category and one Honourable Mention in the Crafts Production Category were awarded, as well as three prizes in each category.

This publication showcases the awarded prizes and honourable mentions, the most relevant entries in this call, and the winner of the contest "2015 National Crafts Award Poster".

Irene Santa Cruz preparando el material. Categoría Artesanía de Producción / Primer Premio
Irene Santa Cruz preparing the material. Crafts Production Category / First Prize

SOBRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y LA TAREA DEL JURADO

Formar parte de un jurado encargado de evaluar las propuestas presentadas a un concurso supone facetas diferentes. Por un lado, puede parecer – sobre todo a los ojos de los concursantes – que se está ocupando una posición de poder en la medida que se tiene la capacidad de inclinar la balanza hacia un lado u otro para definir cuál propuesta resulta ganadora. Y por lo tanto, en contrapartida, cuáles quedan por el camino.

Todas las propuestas son el resultado de un esfuerzo que se inicia con una reflexión personal y se concreta, según las reglas del concurso, en dos objetos que suponen poner en juego recursos de varios tipos, pero sobre todo de tiempo. Los miembros del Jurado aparecen como seres indiferentes a esos esfuerzos que sólo evalúan un resultado, sin tener en cuenta lo que hay atrás.

Es inevitable que así sea, ya que los objetos presentados son el único material objetivo de análisis. Esos objetos, privados ya de la tutela de su autor, deben ser suficientemente elocuentes en sí mismos para convencer al Jurado de su excelencia, de su superioridad ante otras propuestas presentadas en las mismas condiciones.

Los ojos de quienes evalúan artesanías miran en varias direcciones al mismo tiempo. Seguramente, como en todas las expresiones artísticas, la contundencia formal constituye un aspecto de singular importancia que incluye temas que pasan por el uso del color, de las texturas y, por supuesto, la composición general que desde la concepción hasta el detalle singular debe provenir de una misma lógica, de un mismo pensamiento. Este aspecto no debe entenderse como simplicidad o pobreza creativa, sino como la puesta en práctica de una idea que, por compleja que sea, no podrá mostrar debilidades en ningún momento.

ABOUT THE SUBMITTED ENTRIES AND THE JURY'S WORK

Being part of a jury responsible for assessing the entries made in a contest is a many-faceted job. On the other hand, it might appear – especially in the eyes of the contestants, that the Jury holds a position of power since they are the ones that have to tip the balance for choosing the winning entry, and hence, which ones are to be left behind.

All entries are the outcome of an effort beginning with personal reflection and shaped, according to the contest regulations, into two works implying participation of varied resources, above all, the artist's time. Jury members appear to be indifferent to such efforts and only assess their outcome, without taking into consideration what lies behind them.

It is unavoidably so, since the entered craftworks are the only subject-matter of their analysis. These objects, now devoid of their author's care, ought to speak for themselves so as to persuade the Jury of their excellence, of their superior quality as compared to other entries under the same conditions.

The eyes of those assessing crafts are directed towards various features at the same time. As is the case in all artistic expressions, form is a singularly relevant aspect – including features regarding colour, texture and of above all, general composition, which since the time they are conceived until reaching their unique details ought to derive from the same logics, the same idea. This aspect must not be understood as simplicity or creative poverty, but the practical implementation of an idea that, regardless of how complex it is, must not reveal weaknesses at any time.

Technical perfection ought to be one of the artisans' on-going concerns, the same as for artists or musicians. Nonetheless, exhibition of technical skills shall not be allowed to introduce excessive complexities that jeopardize the work's

Materiales y herramientas en el taller de Natalia Cantarelli. Categoría Artesanía de Producción / Mención Honorífica
Materials and tools at Natalia Cantarelli's workshop. Crafts Production Category / Honourable Mention

“El objeto artesanal habla de la tradición, de la cultura, de las motivaciones personales, de la voluntad de cambiar la realidad preexistente a través de pequeñas o grandes innovaciones”.

“Handcrafts speak of tradition, of culture, of personal motivation, of the will to change pre-existing reality through small or large innovations”.

La perfección técnica debe constituir una preocupación constante para el artesano, como para el artista o para el intérprete de una obra de música. Sin embargo, la demostración del dominio técnico no tendrá permitido en ningún caso introducir complejidades excesivas que atenten contra la coherencia de la obra. Muchas veces esas dificultades técnicas implican un tiempo de ejecución más prolongado que no constituye un valor en sí mismo, salvo que aparezcan como instrumento para la concreción de una idea superior.

Por último, la obra debe ser un medio de comunicación que subyugue a quien la observa con su mensaje convincente. El objeto artesanal habla de la tradición, de la cultura, de las motivaciones personales, de la voluntad de cambiar la realidad preexistente a través de pequeñas o grandes innovaciones. Muestra que se parte de materiales inertes y mudos para dar forma a piezas significativas que son capaces de contar una historia personal o colectiva que debe ser interpretada por el observador quien, posiblemente, encontrará nuevos significados asegurando de esa manera el valor polisémico de toda obra de arte.

Los miembros del jurado del Premio Nacional de Artesanía, en general con cierta trayectoria en el sector, constituyen un público particular, probablemente mejor preparado y con una visión más aguda que la del observador no especializado, que les permite leer los mensajes que el artesano desea transmitir, así como apreciar la destreza técnica y los valores formales de las obras presentadas. Esas capacidades se ponen en juego en la evaluación de piezas realizadas con técnicas diferentes y que, tal como se señaló, son portadoras de mensajes disímiles. Felizmente casi nunca aparece una obra tan superior como para que el resultado se vislumbre desde la primera instancia. Por el contrario, la creatividad y la riqueza de las propuestas exigen discusión y obligan a los miembros del jurado a defender posiciones como si fueran los propios artesanos que estuvieran allí señalando los aportes de sus propuestas. El resultado final aparece como una síntesis de esas discusiones, como un acuerdo responsable de técnicos que son conscientes de la importancia de la decisión que están tomando, no sólo para los artesanos participantes, sino para todo el sector que se convierte en tribunal que juzga el resultado emitido.

Dr. Arq. Alberto de Betolaza

Noviembre de 2016

coherence. Frequently those technical difficulties imply lengthier execution times which are not valued per se, unless they are regarded as a tool for completion of a higher idea.

Last but not least, the craftwork ought to be a means of communication that persuades its beholder with a convincing message. Handcrafts speak of tradition, of culture, of personal motivation, of the will to change pre-existing reality through small or large innovations. They show that using inert and mute materials you can give shape to significant pieces capable of telling their personal or collective story to be interpreted by their beholder, who will surely find new meanings therein, thus ensuring the polysemic value of every work of art.

The members of the National Crafts Award Jury, in general with a career in this area, are a particular kind of audience, probably better trained and with a keener view than that of an unskilled observer, which enables them to read the messages the artisans intend to convey, as well as appreciating the technical skills and formal values of the entered works. Their skills are applied to the assessment of craftworks made from different techniques and that, as stated above, intend to convey different messages. Fortunately, it is extremely rare to find such a superior entry that the outcome may be perceived at first glance. Conversely, the creativity and richness of the entries demand discussion and force the jury members to defend their positions as if they were the artisans themselves pointing out the contributions of their entries. The final outcome arises as a synthesis of such discussions, as a responsible agreement between experts that are aware of the relevance their decision has, not only for the artisans taking part in the contest, but for all this sector that becomes part of a jury that judges the contest result.

Dr. Alberto de Betolaza, Architect

November, 2016

"Estas piezas hacen visible la relación entre el artista y el artesano".

"These pieces make the relationship between the artist and the artisan visible".

Aplicando calor al metal en el taller de Ignacio Palamarchuk. Categoría Pieza Única / Tercer Premio
Applying heat to metal at Ignacio Palamarchuk's workshop. Unique Piece Category / Third Prize

CONSTRUYENDO UNA IDENTIDAD DE LA ARTESANÍA URUGUAYA

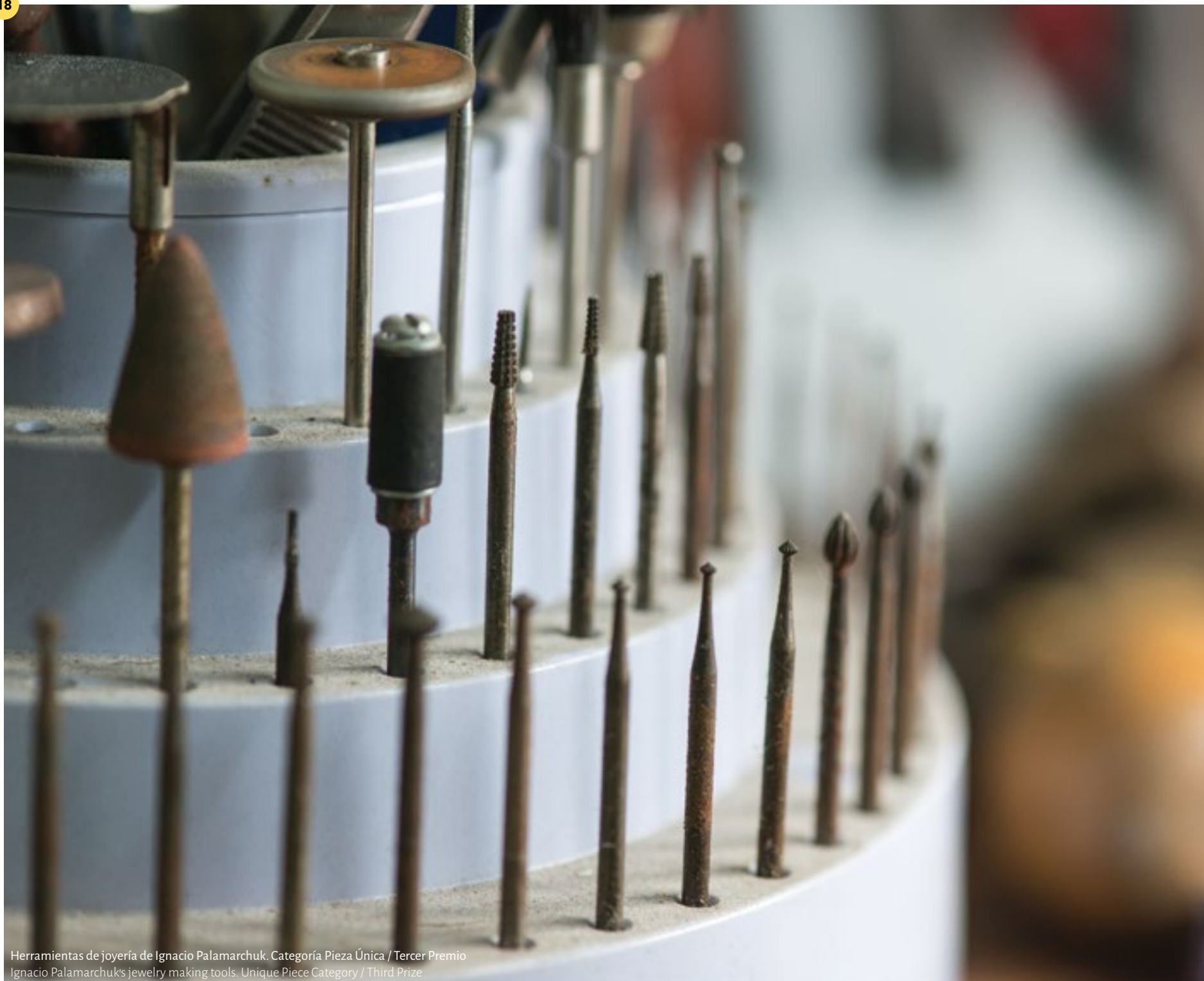
Nuestra artesanía es tan vasta y tan completa que nos ofrece no sólo valorar, comprender y aprender de nuestra herencia histórica, sino también una construcción cotidiana del presente y un encuentro con la innovación para el futuro. Esta instancia permite nutrir nuestro sentido de permanencia dentro del ejercicio de la diversidad. El Premio Nacional de Artesanía estimula a los artesanos y artesanas a producir piezas de gran calidad, ya sea con técnicas tradicionales como de diseño innovador, generando un desarrollo sostenible en este mundo globalizado, promocionando así los valores estéticos y de identidad uruguaya. Estas piezas hacen visible la relación entre el artista y el artesano, que colaboran, se oponen, se acercan e incluso se confunden, para dar piezas de carácter urbano-contemporáneo, mezcladas con la artesanía y técnicas tradicionales. El Premio impulsa la construcción de la identidad de la artesanía uruguaya.

Julia Silva
Dirección Nacional de Cultura

BUILDING AN IDENTITY FOR URUGUAYAN CRAFTS

Our crafts are so wide and complex that they offer the opportunity not only to assess, understand and learn from our historical heritage, but also the daily construction of our present, and an encounter with innovation for the future. This instance allows us to nurture our sense of permanence within the exercise of diversity. The National Crafts Award encourages all artisans to produce high quality works, either using traditional techniques or novelty designs as well, fostering sustainable development within this globalized world, and thus promoting aesthetic and Uruguayan identity values. These crafts make the relationship between the artist and the artisan visible, they collaborate, oppose, approach and are even confused, so as to produce urban-contemporary works, mixed with traditional handcrafts and techniques. This Award encourages the construction of the Uruguayan crafts identity.

Julia Silva
National Board of Culture

Herramientas de joyería de Ignacio Palamarchuk. Categoría Pieza Única / Tercer Premio
Ignacio Palamarchuk's jewelry making tools. Unique Piece Category / Third Prize

PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA 2015
CATEGORÍA PIEZA ÚNICA

2015 NATIONAL CRAFTS AWARD
UNIQUE PIECE CATEGORY

PRIMER PREMIO / FIRST PRIZE

MARCELO SALAZAR

Página - Page 20

SEGUNDO PREMIO / SECOND PRIZE

GERALDA MARTÍNEZ

Página - Page 26

TERCER PREMIO / THIRD PRIZE

IGNACIO PALAMARCHUK

Página - Page 32

MENCIÓN HONORÍFICA / HONOURABLE MENTION

OLGA OLIVERA

Página - Page 38

MENCIÓN HONORÍFICA / HONOURABLE MENTION

GIULIANA AGUILAR

Página - Page 42

MENCIÓN HONORÍFICA / HONOURABLE MENTION

PABLO CABRERA

Página - Page 46

MENCIÓN HONORÍFICA / HONOURABLE MENTION

ENRICO LIMA

Página - Page 50

MARCELO SALAZAR

PRIMER
PREMIO

Emparentado con los trabajos manuales desde que era adolescente, con 13 años participó en el movimiento Gustavo Volpe. En ese entonces hacía carpintería de banco; aprendió a hacer todo a mano y luego a usar máquinas. Realizó estudios terciarios en el Instituto de Enseñanza de la Construcción Ing. Cayetano Carcavallo y más tarde complementó su formación estudiando violería en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari. Ese proceso le dio tiempo para la experimentación en cuanto al material y así descubrió en la madera la calidez, la flexibilidad... y la rigidez, también necesaria. Empezó como luthier y encontró en este oficio un lugar desde donde podía conjugar su pasión por la música y por la madera. A pesar de que la calidad de su trabajo era muy buena ese camino no resultó; tenía poca viabilidad económica. Fue entonces que comenzó a hacer carteras, un reto que le permitiría incorporar la madera en un objeto cotidiano, mostrar que este material puede estar en cualquier lado y que además genera un impacto visual atípico.

Having enjoyed a close relationship with manual work since his adolescence, at the age of 13 Marcelo participated in the Gustavo Volpe movement. At that time the artisan engaged in workbench wood-working, learned to make everything by hand and then how to use machines. He took courses at Instituto de Enseñanza de la Construcción Ing. Cayetano Carcavallo and later on studied guitar making at Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari (Dr. Pedro Figari School of Arts and Crafts). This process gave him room for experimentation as regards materials and then he discovered warmth and flexibility in wood... and its rigidity, which is also essential. The artisan started out as a guitar maker and in this trade he found a place where to combine his passion for music and for wood. Although the quality of his work was very good, this path was not successful; it had very little economic feasibility. It was then that he began to make handbags, a challenge that would enable him to add wood to a daily object, showing that this material may be present anywhere and also create a rare visual impact.

CARTERAS / HANDBAGS

Materiales / Materials: madera flexible, cuero y esterilla / flexible wood, leather and matting

Variedades / Species: acacia negra, ouro preto y fresno canadiense / black locust, black laurel and Canadian ash

Medidas / Measurements: 20 x 10 x 20 cm

Peso / Weight: 200 g

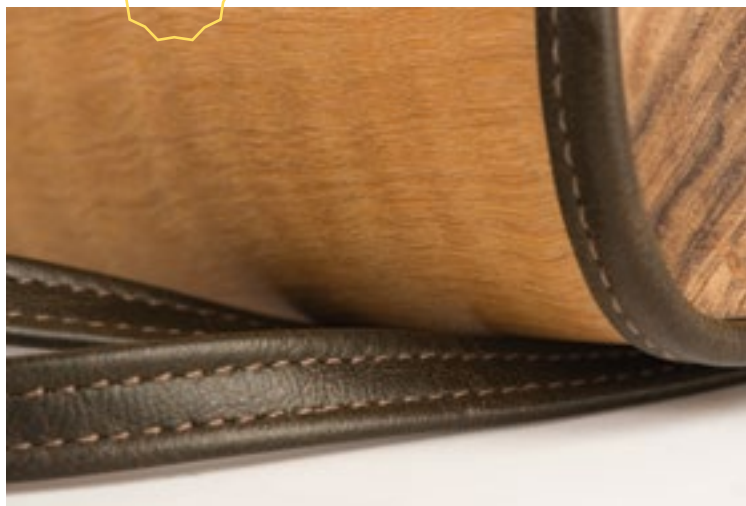
Marcelo es una persona joven con un recorrido extenso, al que le gusta investigar, animarse, descubrir... algo que según él le permite “afianzar el conocimiento”. Y confiesa: “te encontrás con errores y certezas”. Así define esta búsqueda: “hay que tener un poco de artista y otro poco de artesano”.

Desearía estar siempre cerca de cierta libertad creativa, considera que dentro de la artesanía existe también “mucho arte” que “depende de cada persona, de cómo se involucra para generar una pieza única” y asegura que a través de su trabajo expresa su estado de ánimo, “el momento que estás pasando”. Para Marcelo, el Premio Nacional de Artesanía funciona como un gran motivador.

Le interesa potenciar las cualidades de los materiales que utiliza en sus obras, por ejemplo la flexibilidad de la madera: “el ouro preto y el fresno canadiense se trabajan para que no se quiebren, ya que la lámina de por sí es flexible siguiendo el sentido de la veta”.

Sus trabajos pueden encontrarse en locales comerciales como Manos del Uruguay, el Mercado de los Artesanos, en la feria Ideas+ que se realiza en el mes de diciembre en el Parque Rodó y en la feria semanal de Villa Biarritz.

1er

Marcelo is a young person with extensive experience, who likes to research, dare, discover... something which he believes allows him to “reinforce his skills”. And he confesses: “you are faced with mistakes and certainties”. And it is thus that Salazar defines this search: “you need to be part artist and part artisan”.

Marcelo would like to enjoy certain creative freedom at all times: he believes that within handcrafts there is “a lot of art”, that “depends on each person, on how they become involved to create a unique piece”, and asserts that through his work conveys his moods, the “time he is going through”. For Marcelo, the National Crafts Award operates as the “ultimate driver”.

Interested in enhancing the qualities of the materials he uses in his works, such as the flexibility of wood: “black laurel and Canadian ash are worked in such a way that they do not break, since their veneers are naturally flexible if you follow the direction of the grain”.

His pieces may be found in shops such as Manos del Uruguay and Mercado de los Artesanos, at the Ideas+ fair held in December at Parque Rodó, and in the weekly street market at Villa Biarritz.

“Hay que tener un poco de artista y otro poco de artesano”.

“You need to be part artist and part artisan”.

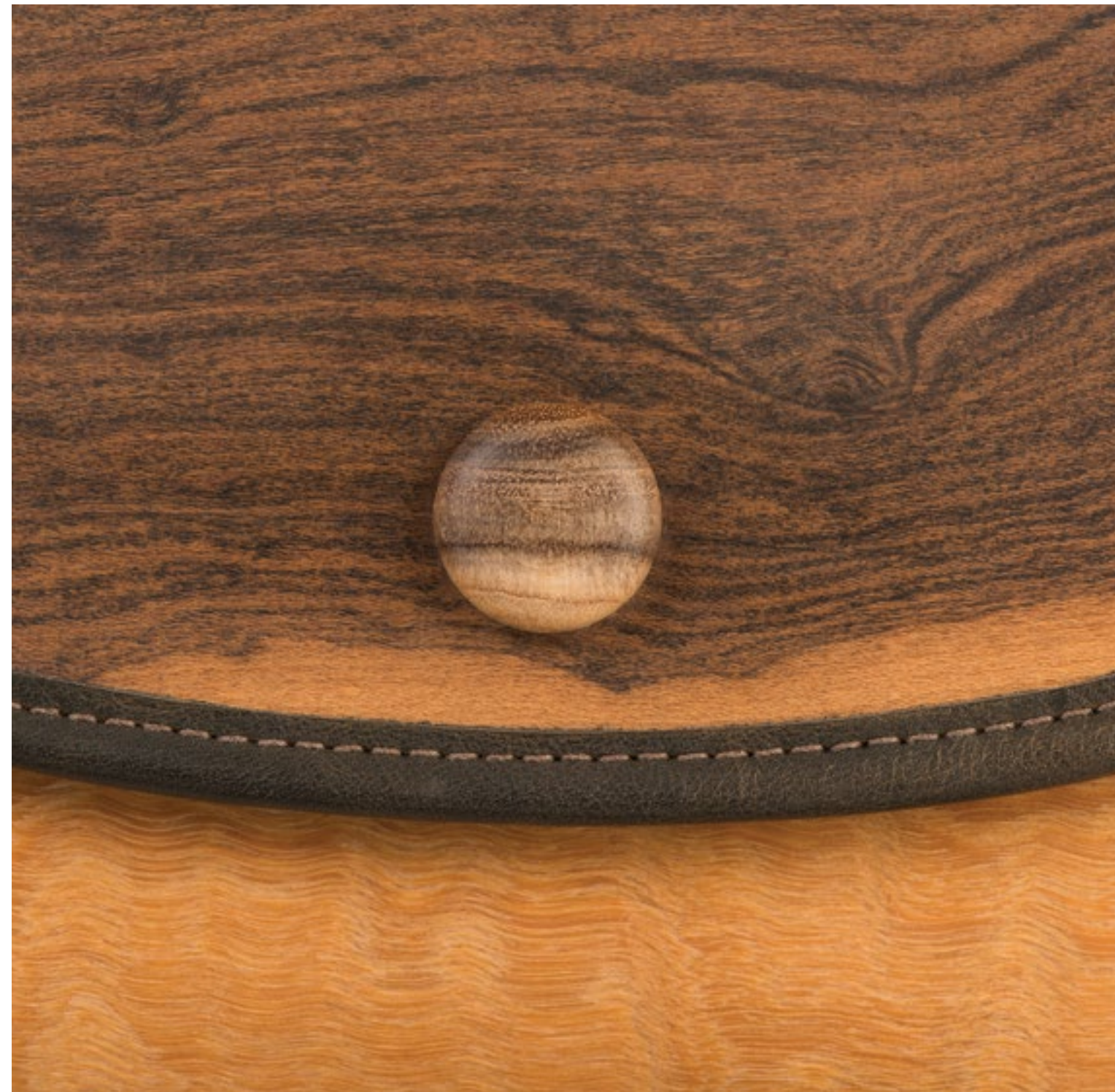
LAS PIEZAS PREMIADAS

Las carteras premiadas combinan materiales novedosos para este tipo de productos y se valora especialmente la expresividad lograda. El desafío a la hora de elaborar estas carteras fue sacar provecho de una de las cualidades menos explotadas del material que es la flexibilidad. El cuerpo está hecho en madera, es rígido, pero el interior de la cartera es flexible y contiene un forro esterillado. En los costados, la acacia negra es de color beige, y enseña a través de sus vetas los colores de la corteza. “Es una pieza que llevó mucho tiempo de elaboración” señala Marcelo para intentar cuantificar ese proceso de investigación y creación.

1er

Aquel Ciprés Taller
 aquelcipres@outlook.com | marcelo.uy@gmail.com
 Facebook: Aquel Ciprés
 Cel. 098 640 177

GERALDA MARTÍNEZ

SEGUNDO
PREMIO

PIEZA ÚNICA / UNIQUE PIECE

2DO PREMIO / 2ND PRIZE

A lo largo de sus 61 años cultivó una vida bohemia. Desde adolescente, no fue ajena a su contexto y las manifestaciones artísticas funcionaron como una motivación. La pintura de Pedro Figari fue para GERALDA MARTÍNEZ una referencia, pero su especialidad tiene que ver con las agujas; ya a los 15 años había obtenido el diploma de Corte y Confección. Siempre se sintió atraída por la indumentaria, recuerda que cuando era niña observaba a su tía Esther que se dedicaba a la costura. A partir de allí el trabajo textil fue algo que se fue dando con cierta naturalidad, reconoce.

El proceso empieza con la elección de la materia prima, en este caso de la lana, que resuelve con unos amigos en el barrio de Lezica, Montevideo. La lava con jabón sin agregados químicos. A través de los años, ha confeccionado sus prendas “con lanas provenientes de todas las razas de ovejas que existen en el país”.

All along her 61 years GERALDA has lived a bohemian lifestyle. Ever since her teenage years, she was not foreign to her surroundings and artistic expression worked as motivation. Paintings by Pedro Figari acted as reference for GERALDA MARTÍNEZ, but her area of expertise has to do with needles: already at the age of 15 she had obtained her degree in dressmaking. The artisan has always been attracted to clothing, and remembers that as a child she used to watch her aunt Esther who was a dressmaker. GERALDA acknowledges that as from that time, her textile work developed naturally.

A garment's process begins when choosing the raw material for it, in this case wool, which she purchases from some friends living in the Lezica district, in Montevideo, and washes with chemicals free soap. Throughout the years, the artisan has made garments using “wool from all the sheep breeds in the country”.

ESTOLA / SHAWL

Materiales / Materials: fieltro de lana con tintes naturales /
woolen felting with natural dyes

Medidas / Measurements: 140 x 50 cm

Peso / Weight: 250 g

Además del trabajo de GERALDA con fieltro, su particularidad es el teñido, proceso que en todos los casos es realizado con tintes naturales. Es un difícil desafío pero disfruta realizar este trabajo en forma ecológica, “voy guardando mis tesoros, fieltros que adquieren su aroma de acuerdo al proceso de teñido. A veces es posible percibir el perfume de la espinaca, la cebolla o las flores, todo natural”. En muchos de sus trabajos suma puntillas, encajes y otros detalles que recolectó minuciosamente con anterioridad; objetos que complementan sus creaciones dotándolas de un carácter diferente. A partir de este proceso, el resultado de su trabajo son piezas únicas e irrepetibles. Su objetivo es seguir elaborando y aprovechando las bondades del fieltro, aprendiendo cada día más acerca de la técnica. Es una enamorada de su trabajo, y se entusiasma proyectando a futuro su personalidad creadora.

En 2001 con su marca GEMA lanzó su primera colección de prendas en fieltro y desde ese momento ha participado en numerosas presentaciones para conocidos diseñadores. Le gustan los desafíos, “como vestir a 40 o 60 modelos para un solo desfile”. Para GERALDA, el premio le será de gran ayuda para montar su taller con todo lo necesario para seguir trabajando en lo que ama.

2do

As well as her work with felting, GERALDA is an expert in dyes, all natural dyes. This is challenging but she enjoys performing this job in an environmentally friendly manner. “I save all my treasures, pieces of felting that acquire their scent according to their dying process. On occasions one may perceive the scent of spinach, onions or flowers, all of them natural”. In many of her works she combines lace trim, lace and other details carefully collected by her beforehand; objects that complete her creations and provide them with a different character. As from this process, her work results in unique and unrepeated objects. GERALDA aims to continue to make use of the qualities of felt, daily acquiring more skills in her technique. She is in love with her work and excitedly projects her future creations.

The artisan launched her first felting garment collection under her brand name GEMA in 2001 and ever since has taken part in several exhibitions for well-known designers. She enjoys challenges, such as “dressing 40 or 60 models for a single fashion show”. For GERALDA, the award will be of great help to setup her workshop and equip it with all that is necessary for continuing to do what she adores.

La primera colección de chalinas consiguió venderla en la Exposición Rural del Prado, a un conjunto de mujeres de nacionalidad china que quedaron deslumbradas con su trabajo, "vendí 50 prendas" recuerda. Hoy ofrece chaquetas, faldas, vestidos, estolas y otros diseños en la Feria del Parque Rodó de Montevideo, prendas que se adaptan "a todo tipo de mujer". En el exterior cuenta con clientas en Alemania y en España.

LA PIEZA PREMIADA

La estola de fieltro fue concebida "desde la propia materia prima" explica la artesana. Refleja un interesante trabajo de la lana y a su vez un muy acertado color natural obtenido mediante la orina de la oveja.

Geralda managed to sell her first collection of scarves at the Rural del Prado exhibition, to a set of Chinese women who were amazed by her work. "I sold 50 garments", she recalls. Currently her jackets, skirts, dresses, shawls and other designs are sold at the Parque Rodó market in Montevideo, garments which adapt "to all kinds of women". Abroad she sells to customers from Germany and Spain.

THE WINNING PIECE

The felt shawl was conceived "as from the raw material itself", Geralda explains. It has an interesting wool-work in a very accurate natural shade obtained by using sheep urine.

2do

Gema O
 gemaorrego13@gmail.com
 Facebook: Gema O. Desing | Gema O. Diseñadora
 Cel. 092 501 590

"Voy guardando mis tesoros, fieltros que adquieren su aroma de acuerdo al proceso de teñido".

"I save all my treasures, pieces of felt that acquire their scent according to their dyeing process".

IGNACIO PALAMARCHUK

PIEZA ÚNICA / UNIQUE PIECE

TERCER
PREMIO

3ER PREMIO / 3RD PRIZE

Ignacio Palamarchuk se inició en la joyería desde muy joven. De niño trabajaba con las manos junto a su abuelo materno y a pesar de que su vocación nació, quizás, de la búsqueda de algo diferente a la profesión de sus padres arquitectos, subraya que siempre contó con el apoyo de su familia para aventurarse en este camino personal. A la hora de cursar el bachillerato no se sentía entusiasmado especialmente por ninguna de las orientaciones, no quería seguir el bachillerato Científico, ni el Biológico, ni el Humanístico. Fue entonces que optó por entrar a la Universidad del Trabajo del Uruguay donde cursó Mecánica, con materias como tornería y electricidad. En esa época conoció a Pedro, una persona que tenía un taller de joyería como hobby. Fue él quien le recomendó contactarse con Álvaro Martino, un amigo suyo que era orfebre. "Ahí descubrí todas estas herramientas" rememora Palamarchuk señalando las herramientas de su taller. A sus 28 años, le falta tan solo una materia y la tesis para recibirse de Licenciado en Arte con orientación en Escultura y Volumen en el espacio del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, y considera que su recorrido por esa institución fueron siete enriquecedores años. Reconoce al Taller de volumen como una de las mejores experiencias, en el que empezó a experimentar con madera.

Ignacio Palamarchuk began working in jewellery from a very young age, and as a child he worked with his hands together with his maternal grandfather. Despite his vocation having begun due to a quest for something different from his parents' job -both architects- Palamarchuk states that he always had his family's support when following his personal path. During his final years at secondary school, not feeling any particular enthusiasm for any of the career options offered, either scientific, biologic or humanistic course orientations, Ignacio decided to enrol in Universidad del Trabajo del Uruguay (Trade School), taking courses in mechanics, with subjects such as lathe operation and electricity. During that time the artisan met Pedro, who worked in jewellery as a hobby. It was him who suggested Ignacio contact Álvaro Martino, a jewellery-designer friend of his. "There I discovered all these tools", Palamarchuk recalls pointing at the tools in his workshop. At 28, only one more subject to be taken and the thesis paper submission are necessary to graduate as a Bachelor of Arts with specialization in Sculpture and Volume at Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (National School of Fine Arts), and he believes that the years spent at this school have been seven rewarding years, and acknowledges that the volume workshop has been one of his best experiences, where his experiments with wood began.

GARGANTILLA / CHOKER

Materiales / Materials: plata 925 y madera taraceada / 925 silver and inlaid wood

Medidas / Measurements: 170 x 170 x 35 mm

Peso / Weight: 119 g

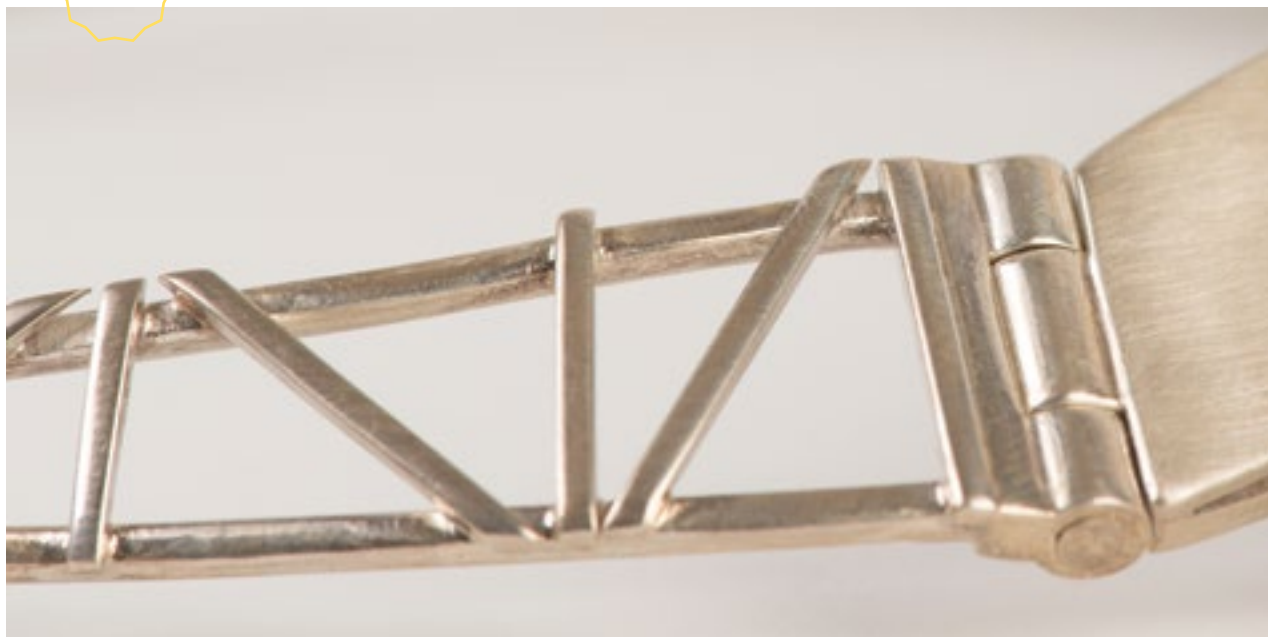
A partir del año 2006 empezó a estudiar orfebrería con Martino. Al principio producía pero no comercializaba. Trabajó de tallerista en varias importantes joyerías hasta que en el año 2015 abrió su propio taller en el balneario El Pinar, ubicado en el departamento de Canelones. Fue en ese momento que decidió lanzar su propia marca: Palamarchuk. Hasta el presente no ha participado en ferias ni giras en el exterior y en esta oportunidad es la primera vez que se presenta al Premio Nacional de Artesanía. Se autodefine como “un creador de objetos”, una persona que transforma los materiales. Su trabajo se ha enfocado en los objetos que combinan plata 925, oro y bronce, materiales que le permiten experimentar. La combinación de metales con piedra o maderas es su sello personal.

Su interés pasa por la joyería actual, los nuevos materiales: experimentar con plásticos, resinas, microfusión. Utiliza metales, maderas y piedras. Elige maderas viejas, estacionadas: curupay, queguay, lapacho, cedros, ébanos...

As from 2006 Ignacio began studying jewellery design with Martino, at first producing but not selling his works. He had jobs as a workshop clerk at several top-tier jewellery shops until the opening of his own workshop in 2015 in El Pinar, department of Canelones. At that time the artisan decided to launch his own brand name: Palamarchuk. To this date Ignacio has not taken part in fairs or trips abroad, and this is his first entered piece in the National Crafts Award contest. His definition of himself is that of “creator of objects”, a person who transforms materials. His work has been focused on objects combining 925 silver, gold and bronze, materials which enable him to experiment. Combining metals with stone or wood is his “personal seal”.

His interest lies in current jewellery trends, new materials, experimenting with plastics, resins, micro fusion, using metals, wood and stone. His option is for old wood, used wood: curupay, queguay, lapacho, cedar, ebony...

3er

Se autodefine como “un creador de objetos”, una persona que transforma los materiales.

He defines himself as a “creator of objects”, a person who transforms materials.

Palamarchuk se ha dedicado también a la escenografía y a la escultura y quiere seguir investigando y trabajando sobre la elaboración de piezas de grandes dimensiones. Es así que el volumen se presenta como un nuevo interés, y en un futuro proyecta confeccionar piezas que establezcan puentes con la joyería a partir de un juego de texturas y materiales.

LA PIEZA PREMIADA

La gargantilla realizada en plata 925 y madera taraceada, articula cuidadosamente ambos materiales, y fue concebida especialmente para el premio: “nace de la búsqueda de conjugar una antigua técnica de la ebanistería con la joyería, dando como resultado una pieza de orfebrería con diseño e impronta contemporánea”.

Palamarchuk has also tried his hand at scenography and sculpting and intends to continue to research and work on the production of large-sized works. Therefore, volume appears as a new interest, and in the future the artisan plans to make crafts that are connected to jewellery through a play of textures and materials.

THE WINNING PIECE

The entry, a choker made of 925 silver and inlaid wood, carefully articulating both materials, was especially conceived for the contest: “It was born as from my strive to conjugate an ancient cabinet-making technique with jewellery making, and the outcome is a jewellery piece with contemporary design and character”.

Palamarchuk
ignaciopalamarchuk@gmail.com
Facebook: palamarchukjoyas
Cel. 099 644 102

OLGA OLIVERA

Su casa se encuentra colmada de piezas recolectadas a lo largo de toda una vida, resultando una colección de objetos y experiencias que la han llevado a escribir cinco libros y que según afirma “todavía le quedan muchas cosas por contar”. Su madre ofició de maestra en una escuela donde concurrían hijos de pescadores, su padre se dedicó a la explotación de un establecimiento rural y por dicho motivo es que hasta los 12 años vivió en un campo de la zona de Rocha que había sido habitado por su familia desde el lejano tiempo de 1770. Considera a la costa de este departamento un lugar único, donde “se da el mayor sincretismo campo – mar”.

Su vocación por las artes y el dibujo continúan una larga tradición familiar, favorecida al crecer en una casa donde existían obras muy importantes, pinturas, esculturas, etc., “era un museo, había un gran aprecio por el arte”. Estudió arquitectura, fue profesora de Matemáticas durante 30 años y en simultáneo diseñó alhajas y ropa. A la formación le sumó intuición y en su trabajo ambas contribuyen, se complementan. En relación a lo artístico, ostenta una “formación 100 % autodidacta” y pese a no haber asistido nunca al Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, al día de hoy se siente “más legitimada en un medio que es egocéntrico”.

Her home is full of objects collected throughout her life, resulting in a collection of things and experiences that have led to her writing five books, and stating “I still have many stories to tell”. Her mother worked as a teacher for fishermen’s children, her father worked at a rural establishment, and thus, she lived until the age of 12 in the countryside in the Rocha area where her family had lived since 1770. Olga regards the coast in this area of the country as a unique place, “where there is a deeper syncretism between land and sea”.

Her calling for the arts and illustration continues a long family tradition, which was fostered by her having grown up in a house which held very important works of art, such as paintings, sculptures, etc.. “It was a museum; there was great appreciation for the arts”. Having studied architecture, worked as a Mathematics teacher during 30 years, and simultaneously designed jewels and garments, Olga has added intuition to her training and both are present in her work, they complement each other. She is “100 % an autodidact” in the arts, and despite never having attended Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes feels “more entitled within a sector that is egocentric”.

Being a huge advocate for the “gaucho”, the artisan points out that its figure has been wronged on countless occasions by city-dwelling historians. She also recalls with great respect a native indian horse trainer who worked at her home during her childhood. The same as the “gaucho”, the figure of native Indians of Uruguay are protagonists in her works. Olga is grateful to her father for her closeness to country life and defines herself as having deep knowledge of horses. “I was born astride a horse”, the artisan asserts. In order to obtain the raw materials for her works, she collects waste washed ashore by the sea along the coasts of Rocha, from Cabo Polonio to Chuy. Shells, bones, bits of wood that have been sculpted by the sea or the river, vertebra, thorns, and ancient fossil seashells which she only washes a bit and then leaves with their “vener of time”.

CABALLOS / HORSES

Materiales / Materials: elementos encontrados en la naturaleza, caparazones de moluscos, piedras, maderas, etc. / objects found in nature, mollusk shells, stones, wood, etc.

Medidas / Measurements: 54 x 24 x 39 cm | 78 x 29 x 43 cm

Peso / Weight: 4.5 kg | 6.7 kg

Olga Olivera
 omoensambles@hotmail.com
 www.olgaolivera.com.uy
 Cel. 099 641 783

Gran defensora del gaucho, destaca que su figura ha sido maltratada en incontables ocasiones por los historiadores ciudadanos. Asimismo recuerda con gran respeto a un domador indio que trabajó en su casa durante su infancia. Al igual que el gaucho, la figura del indio también posee un lugar protagónico a lo largo de su obra. Agradece a su padre la cercanía a la vida campera y se asume como una gran conocedora de los equinos, “yo nací arriba de un caballo”. Para obtener la materia prima de sus obras, recolecta desechos de mar a lo largo de la costa de Rocha, recorriendo desde el Cabo Polonio hasta el Chuy. Caparazones, huesos, maderas talladas por el agua, a veces de río, otras de mar, vértebras, espinas. Posee antiquísimos caracoles fósiles a los cuales apenas lava, cepilla y deja con la pátina del tiempo.

Afirma haber encontrado en estas piezas una morfología excelente, mórbida, similar a la humana. Esta búsqueda la motivó a estudiar biología marina, paleontología, arqueología, flora y fauna. Para Olga, su obra es el resultado de un anecdotario, historias de su propia vida reflejada en cada composición, y que a la vez tiene su inspiración en Cristo y la Sagrada Familia como representantes del amor y la ternura.

Cuenta con obras expuestas en la Catedral de Montevideo y en la Nunciatura, y otro trabajo de su autoría, de gran porte, es exhibido en la Torre Ejecutiva de la Presidencia de la República. Otras piezas han llegado a Japón, México, Panamá, Francia, España y Estados Unidos.

LAS PIEZAS PREMIADAS

Los caballos realizados con piezas de madera erosionadas por las mareas y desechos de mar son, más allá de su valor como piezas únicas, “un testimonio de la riqueza de la flora, fauna, geología y biología del Uruguay más nuestro”.

Se aprecia especialmente la gran expresividad lograda a partir de materiales inertes.

Olga confesses to having found in these objects excellent and morbid morphology, similar to human form. Her search has led her to study marine biology, palaeontology, archaeology, wildlife. For Olga, her work is the outcome of her set of anecdotes, stories from her own life reflected in each of her compositions, and that at the same time she is inspired in Christ and the Holy Family as representatives of love and tenderness.

Some of her works are exhibited at the Montevideo Cathedral and the Nunciature, and another one of her works, a large one, is exhibited at the Executive Tower, Presidency of Uruguay. Other pieces have travelled to Japan, Mexico, Panama, France, Spain and the United States.

THE WINNING PIECES

The horses made from sea tide-eroded scrap wood and flotsam are, beyond their value as unique works, “a testimony of the richness of Uruguay’s wildlife, geology and biology”.

The deep expressiveness achieved using inert materials is especially appreciated.

“Yo nací arriba de un caballo”.

“I was born astride a horse”.

GIULIANA AGUILAR

Nacida y criada en la ciudad de Fray Bentos, Giuliana Aguilar vino a Montevideo a estudiar Profesorado de Matemáticas y la Tecnicatura en Administración de Empresas en la Universidad de la República. El tejido comenzó apenas como un hobby, quería aprender a tejer crochet y en la familia nadie sabía, así que empezó estudiando a través de tutoriales en internet, haciendo en un principio cosas para ella, hasta que sus amigas comenzaron a pedirle prendas y accesorios. En gran medida aprendió sola, de manera autodidacta. A continuación, procurando complementar su formación, realizó el curso de Corte y Confección en el Instituto Peter Hamers, donde incorporó conocimientos de moltería, y en la Universidad del Trabajo del Uruguay se integró al curso de bolsos y carteras en cuero. Su deseo es seguir aprendiendo y mejorando día a día.

El cuero y la lana son sus materiales preferidos. La experiencia y los conocimientos acumulados le permiten trabajar de manera más tranquila y a los 33 años afirma ver la lana y darse cuenta para qué la quiere, qué destino le va a dar.

Born and raised in the city of Fray Bentos, Giuliana Aguilar came to Montevideo to study for a teaching degree in Mathematics and a technical degree in Business Management at Universidad de la República. Giuliana began knitting as a mere hobby; she wanted to learn how to crochet and nobody in her family knew how, and thus began studying through internet tutorials, at first making garments for herself and then for her friends when they started to request clothing and accessories. The artisan is mostly self-taught. Then Giuliana complemented her training by obtaining a degree in design and dress making at Peter Hamers Institute, and there learnt about patterns; and at Universidad del Trabajo del Uruguay, taking courses in leather handbags and bags. She intends to continue training and improving daily.

Leather and wool are her favourite materials. Her experience and trained skills enable her to work in a more relaxed manner, and at the age of 33 Giuliana states that when watching the wool she can realise what she wants it for, what will be made from it.

CAPA / CLOAK

Materiales / Materials: cuero y crochet de lana mecha / leather and wool roving crochet

Medidas / Measurements: 50 cm x 40 cm

Peso / Weight: 415 g

Se reconoce como una persona que disfruta de lo que hace: "me apasiona la moda, ver a grandes diseñadores y seguir las tendencias, son una inspiración para crear una colección con estilo propio". Con su marca propia, GIA, comenzó en 2013. Luego participó de la feria anual denominada Hecho Aquí, en la Fashion Week Montevideo, el evento bianual de moda Moweek y en otras actividades de estas características. Muchos de sus productos los comercializa a través de internet, en tiendas, redes sociales y locales multimarca dedicados a vender diseño uruguayo en el interior del país, en ciudades como Fray Bentos, Treinta y Tres, Melo y Artigas. Según Giuliana, actualmente y por distintos motivos "se vive un momento propicio para el desarrollo de los diseñadores locales ya que la gente apuesta más al diseño nacional".

LA PIEZA PREMIADA

La capa de crochet armoniza cuero y lana mecha, dos materias primas tradicionales pero que en su realización constituyen una prenda con gran expresividad, "sobre todo por la inclusión de diversos puntos en el tejido de crochet que le dan corporeidad tridimensional".

"Se vive un momento propicio para el desarrollo de los diseñadores locales".

"This is a favourable time for local designers to develop".

Giuliana Aguilar / GIA
giuliana.aguilar@gmail.com
www.gia.com.uy
Cel. 092 240 581

The artisan confesses to being a person who enjoys what she does: "I am a passionate fashionista, watch great designers and follow trends; they are an inspiration for creating a collection with my own style". She started working under her own brand name, GIA, in 2013, then took part in the annual Hecho Aquí fair, at the Montevideo Fashion Week, the biannual fashion event Moweek, and other similar events. Many of her products are sold on the internet, at shops, social networks and multi-brand shops that sell Uruguayan designs in cities in the interior of our country, such as Fray Bentos, Treinta y Tres, Melo and Artigas. Giuliana states that currently and due to various reasons, this is a favourable time for local designers to develop, since "people are opting for local designs".

THE WINNING PIECE

The crochet cloak harmonizes leather and wool roving, two traditional raw materials that gave rise to an extremely expressive garment, "especially due to the inclusion of various crochet stitches granting a three-dimensional corporeality to it".

Empezó a trabajar con el alambre casi por casualidad en el año 2000, haciendo juegos para un programa de televisión que, por distintas circunstancias, no pagó por un encargo y lo obligó a quedarse con cajas enteras repletas de ejemplares. Pablo decidió entonces probar suerte vendiendo aquellos juegos en la tradicional feria dominical de Tristán Narvaja, con la buena fortuna que sus juguetes gustaron, y así empezó a desarrollar modelos nuevos, aprovechando que la gente que por allí pasaba le daba consejos y le compartía sus conocimientos. A través del “prueba y error” fue experimentando con diversos materiales para los contrapesos, jugando con la forma, investigando e inventando. Actualmente incorpora materiales reciclados y como no posee un taller trabaja directamente en la calle donde disfruta de estar en contacto con el público. Le encanta lo lúdico, y a partir de un material base como el alambre, logra una transformación para dotar a sus obras de vida, movimiento y forma, en un llamativo equilibrio entre física, balance y reciclaje. Admira el trabajo de los móviles de Alexander Calder y también le han servido de inspiración las esculturas de viento de George Rickey. Estudió talla en madera durante cuatro años en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari, donde se perfeccionó en el manejo de las herramientas.

Pablo started working with wire almost by chance in 2000, making games for a television programme that—due to various reasons, failed to pay for the games it had committed, and having been left with several boxes filled with games, Pablo decided to try his luck selling them at the traditional Tristán Narvaja Sunday street market, and was lucky enough that people loved his “toys”. Thus, he started making new models, with the advice and ideas that passers-by gave to him. Through trial and error, experimenting with various materials for the balance weights, playing with shapes, researching and inventing. Currently Pablo has added recycled materials, and since he does not own a workshop works in the street enjoying contact with the public. The artisan loves games, and starting from a basic material such as wire, is able to make transformations and vest on his works life, movement and shape, in an eye-catching balance between physics, balancing and recycling. He admires Alexander Calder’s mobiles and George Rickey’s wind sculptures have also served as inspiration.

MÓVILES / MOBILES

Materiales/Materials: metal y materiales pétreos / metal and stony materials

Medidas/Measurements: 1,08 x 0,44 m | 0,70 x 0,33 m

Peso/Weight: 567 g | 209 g

PABLO CABRERA

Más tarde, sumó cuatro años de escultura. Considera que “como modo de vida el trabajo con alambre es mucho más redituable”. Le gusta inventar, siempre con alambre galvanizado trabajándolo con sus manos. En su obra el uso del material implica ciertos conocimientos de la física, y recuerda una de sus primeras experiencias en la feria de la Peatonal Sarandí de la Ciudad Vieja: “estaba lleno de niños y yo les hacía unos pajaritos que hacían equilibrio, y después hice hombreritos que como contrapeso le ponía unas monedas. Y empecé a ponerle piedras”. Valora su formación y en su obra se ven reflejados todos esos conocimientos adquiridos que complementan su oficio. A su juicio, el suyo es un trabajo artístico.

Además de comercializar sus obras, habitualmente con turistas en la feria de artesanos ubicada en la Ciudad Vieja de Montevideo, realizó trabajos por encargo para la Embajada de Reino Unido, el Club Atlético Bohemios y para la Facultad de Química, donde se las ideó para realizar una obra con órbitas a gran escala y de esa manera facilitar el aprendizaje de los niños que realizan las visitas escolares.

LA PIEZA PREMIADA

Los móviles premiados fueron confeccionados a partir de alambre galvanizado, alambre de alpaca, cucharitas recicladas y piedras uruguayas (ágata, amatista, cuarzo y cristal). Estos “pequeños sistemas solares”, como los define, “son el producto de la evolución de mi experiencia como artesano, escultor y juguetero”.

He studied wood sculpting during four years at Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari, where he perfected his tool handling skills, and subsequently studied sculpting during four years more. Pablo believes that “as a lifestyle, working with wire is much more profitable”. He enjoys inventing, always using galvanized wire and working it with his hands. In his work use of the material implies certain knowledge of physics. The craftsman recalls one of his first experiences on the Peatonal Sarandí street market, in Ciudad Vieja, the old district of Montevideo, “it was full of children and I was making them little birds that balanced themselves, and then some little men, where I used some coins as balance weights. And then I began using pebbles”. Pablo appreciates his training and all the acquired skills that add value to his trade are reflected in his work. He believes that his work is that of an artist.

This artisan usually sells his works to tourists at the crafts street market in Ciudad Vieja, Montevideo, and has had works committed by the Embassy of the United Kingdom, Club Atlético Bohemios and the School of Chemistry, where he managed to build large sized pieces and thus make it easier for visiting schoolchildren to learn.

THE WINNING ENTRY

The award winning mobiles were made from galvanized wire, nickel silver wire, recycled teaspoons and local stone (agates, amethysts, quartz and crystals). These “small solar systems” as he defines them, “are the result of the evolution of my experience as an artisan, sculptor and toy-maker”.

*Le gusta inventar,
siempre con alambre
galvanizado trabajándolo
con sus manos.*

*He enjoys inventing,
always using galvanized
wire and working it with
his hands.*

Pablo Cabrera
juegosdealambre@hotmail.com
Cel. 099 749 885

ENRICO LIMA

Desde siempre, el taller es un ámbito familiar para Enrico Lima (30 años): “Mis padres eran artesanos, mi madre era modista”. Una vez finalizado el liceo en el año 2007 empezó la carrera de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, donde estudió durante cuatro años. Simultáneamente, comenzó a trabajar con Enrique Moalli, un amigo de sus padres, quien le transmitió un sinnúmero de conocimientos y experiencias que contribuyeron a moldearlo como artesano. Desde siempre se sintió atraído por la forma, el color, el espacio y la materia; en los talleres de la Facultad cultivó esa vocación y agradece también a ese pasaje la solidez teórica de su formación. Así surgió este camino hacia la confección de cajas, piezas únicas que son a la vez lúdicas y escultóricas. Se ha movido por sus propios intereses, se reconoce inquieto, “una persona a la que le gusta hacer cosas nuevas”. Para Lima, artistas nacionales como el escultor Gonzalo Fonseca y los plásticos Joaquín Torres García y Pedro Figari han sido referentes a la vez que su fuente de inspiración. Se define como un trabajador visual al que la realidad ha llevado a hacer artesanía pero señala que “si pudiera dedicarle más tiempo y espíritu, buscaría hacer piezas menos comerciales, con un valor más elevado”. Transitó por distintos talleres de artistas plásticos locales, como el de Roberto Tabárez entre los años 2008 y 2010, quién le abrió los sentidos a la expresión plástica y al mundo de la materia y el color, y en el año 2012 ingresó en el taller de Eduardo Espino, donde continúa en la actualidad y donde se ha formado en el estudio de la línea, la forma y la composición de una obra.

The workshop has always been a familiar environment for Enrico Lima (aged 30): “My parents were artisans, my mother was a dressmaker”. Once Enrico graduated from high-school in 2007 he started studying architecture at the School of Architecture of Universidad de la República, during four years. At the same time Enrico began working with Enrique Moalli, a friend of his parents', who taught him varied skills and experiences that helped shape him as an artisan. He has always felt drawn to shape, colour, space and matter: At the University practical courses Enrico developed his calling, and is also grateful for his formal training years for the theoretical soundness of his training. It was thus that he began making boxes, unique objects that are games and sculptures at the same time. The artisan has worked following his own interests, believes himself to be restless, “a person who likes to try new things”. Lima believes that local artists such as sculptor Gonzalo Fonseca and painters such as Joaquín Torres García and Pedro Figari have been role models and inspiration for him. The artisan defines himself as a visual worker who has been led by reality to make crafts, but points out that “if I was able to devote more time and spirit, I would try to make less commercial pieces, with a higher value”. He has studied with various local artists, such as Roberto Tabárez between 2008 and 2010, who made him open up his senses to plastic expression and the world of matter and colour, and from 2012 to this date has been studying with Eduardo Espino, training in the study of line, shape and composition of a work of art.

CAJAS / BOXES

Materiales/Materials: maderas de ciprés, pinotea, curupay, acacia negra y piezas de relojería / cypress, pitch-pine, curupay, black locust wood and watch pieces

Medidas/Measurements: 15 x 15 x 7 cm | 20 x 20 x 15 cm

Peso/Weight: 1 kg | 2 kg

Lo seduce seguir aprendiendo nuevos oficios, y a partir de 2014 comenzó a explorar sobre el volumen, un tema que le interesa en particular y sobre el que aprende hasta el presente, para trabajar en un futuro con piezas de mayor tamaño e importancia. Asimismo reconoce que desea seguir experimentando con la forma.

Se reencontró con Marcelo Salazar, un destacado artesano local que había sido su compañero del liceo, y con quien hoy conforman un colectivo creativo que se propone transformar materiales “llevándolos al límite”. Al mismo tiempo producen artesanía en serie. Sus obras se venden en los museos Torres García, Gurvich y en el Mercado de los Artesanos; también ha participado en ferias muy concurridas y que sirven de plataforma para mostrar lo que se está haciendo en la escena local, como el evento anual denominado Hecho Acá y la feria que se realiza cada diciembre en el Parque Rodó, Ideas+.

LAS PIEZAS PREMIADAS

Estas cajas han sido concebidas desde el punto escultórico-lúdico-funcional. En ellas se desarrollan técnicas de carpintería como el seccionamiento a sierra sin fin, desbastes para cavidades con diferentes tipos de mechas, encastres, tallados y pulidos que determinan su aspecto general. Los planos que se desnudan con los cortes de sierra dibujan líneas en las intersecciones que insinúan así los primeros trazos y direcciones de la posterior intervención. Un collage de diferentes nobles maderas, como curupay, ciprés, pinotea y acacia negra. Las piezas metálicas de relojes y otras máquinas en desuso se convierten en las llaves para destrabar “los secretos”. Una pátina en betunes de Judea le aporta a las piezas una personalidad de carácter intransferible. Las cajas se transforman entonces en un híbrido entre la máquina y la naturaleza.

Enrico is seduced by learning new trades, and started exploring volume in 2014, a topic which he finds of particular interest and is still studying, so as to be able to work with larger pieces in the future, also confessing that he would like to continue experimenting with shape.

Enrico got reacquainted with Marcelo Salazar, a well-known local artisan who had been his classmate in high-school, and together they became creative partners and intend to transform materials by “taking them out on a limb”. They also produce crafts series. Their works are sold at the Torres García and Gurvich museums and at Mercado de los Artesanos. He has also taken part in fairs with very large audiences that are used as platforms for showcasing the local scenario, such as the annual event Hecho Acá and the annual December market at Parque Rodó, Ideas+.

THE WINNING PIECES

These boxes are conceived from the sculptural-ludic-functional viewpoint. They include carpentry techniques such as band saw cutting, roughing for cavities with different sized bits, embeddings, carvings and honing that determine their general appearance. The planes that appear due to the band saw cuttings draw lines at the intersections that thus insinuate the first lines and directions of the subsequent intervention. A collage of various noble woods, such as curupay, cypress, pitch-pine and black locust. Metal watch pieces and other unused machinery become keys for unlocking “the secrets”. A Judea bitumen patina provides a unique character to the craftworks. The boxes then become a hybrid between machine and nature.

Enrico Lima
enricolimag@gmail.com
Cel. 098 290 631

Se define como un trabajador visual al que la realidad ha llevado a hacer artesanía.

He defines himself as a visual worker who has been led by reality to make crafts.

**PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA 2015
CATEGORÍA ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN**

2015 NATIONAL CRAFTS AWARD
CRAFT PRODUCTION CATEGORY

PRIMER PREMIO / FIRST PRIZE

IRENE SANTA CRUZ

Página / Page 56

SEGUNDO PREMIO / SECOND PRIZE

DENISE LASNIER

Página / Page 62

TERCER PREMIO / THIRD PRIZE

PILAR DE LEÓN

Página / Page 68

MENCIÓN HONORÍFICA / HONOURABLE MENTION

NATALIA CANTARELLI

Página / Page 74

IRENE SANTA CRUZ

PRIMER
PREMIO

Quizás haya sido la imagen de su padre trabajando en casa, sastre de oficio, la que incidió en que Irene y también su hermano se convirtieran en artesanos. Algunos habrían esperado que la costura la atrapara pero no fue así. Cuando finalizó el liceo se dio cuenta de que quería dedicarse al arte, desde siempre había dibujado, le gustaba mucho la ilustración, y por eso realizó varios talleres, entre otros con el reconocido ilustrador y músico uruguayo Tunda Prada.

Egresada del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, siente que lo suyo es el arte cerámico. Adquiere libros de ilustración infantil para encontrar referencias, inspiración, que luego vuelca en sus obras. Hace 12 años que tiene su taller en la calle Charrúa del barrio de Pocitos, junto a sus socios Alberto y Laura, ambos profesores en la Escuela de Bellas Artes. Irene es además profesora de inglés en Educación Secundaria de Montevideo, aunque la docencia en su propio espacio le va quitando tiempo a la del idioma. Santa Cruz cumplió 41 años y en esta etapa de la vida está muy dedicada a este proyecto, ya que "viene teniendo un gran crecimiento", con una oferta de actividades que exceden propiamente a las de un taller y se asemejan más a las de un centro cultural. Durante cierto tiempo vendió cuadros en el local del Mercado de los Artesanos en Montevideo, pero una vez que cambió de rubro, se dijo "tengo que vender estos productos: macetas, bowls, gráficos (...) dibujaba las piezas, les colocaba textos". El hecho de tener el taller-escuela la ayudó a configurar una rutina de trabajo y a definir su camino por el lado de la cerámica.

It may have been the image of her father working at home, a tailor by trade, which encouraged Irene and her brother as well, to become artisans. Some people might have expected dressmaking to be her aim, but this was not so. After graduating from high-school Irene realized that she wanted to become an artist. Always enthusiastic about drawing and very fond of illustration, she took various practical courses, among others with the well-known Uruguayan illustrator and musician Tunda Prada.

On graduating from Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes the artisan felt drawn to pottery. She acquired children's illustrated books to use as reference, inspiration, which Irene then pours on her works. She has had her own workshop in Charrúa street in the Pocitos district for 12 years, together with her partners Alberto and Laura, both of them professors at Escuela de Bellas Artes. Irene is also a high-school teacher of English, although courses at her own workshop have been taking up more of her time than teaching languages. Santa Cruz was 41 on her last birthday and at this stage in her life is very devoted to her workshop since she "has been enjoying a boom", offering activities exceeding those of a workshop and more similar to those of a cultural centre. During some time Irene also sold pictures at Mercado de los Artesanos in Montevideo, but once she acquired her own workshop changed her area and told herself, "I must sell these products: plant pots, bowls, graphics, (...) I designed the pieces and placed texts on them". The fact of having her workshop-school helped her establish a working routine and define her work in ceramics.

JARRAS / JUGS

Materiales/Materials: cerámica esmaltada / enameled ceramics

Medidas/Measurements: 44 x 10 x 10 cm | 42 x 9 x 9 cm

Peso/Weight: 1,1 kg | 1 kg

Su trabajo tiene un componente muy importante y cuidado en el dibujo. Los tópicos son muy característicos de la cultura uruguaya, con alusiones al cancionero o al fraseario nacional. En sus obras suele utilizar desde frases típicas hasta el voceo de un feriante, expresiones que tienen que ver con la propia idiosincrasia uruguaya. Su evolución como artista parte del dibujo en el plano, para luego experimentar con el volumen, incorporando el dibujo en la cerámica. Está muy agradecida de su paso por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, el aprendizaje de la técnica, la teoría, cada tipo de formación... Irene Santa Cruz lucha por ser artista y vende alguna de las piezas en el Mercado de los Artesanos y otras en galerías de arte, ha participado de exposiciones en el Espacio IMPO, a metros de la Intendencia Municipal de Montevideo y en la tienda denominada Acatrás del Mercado en la zona del Mercado del Puerto. Asimismo, expone y vende en José Ignacio, exclusivo balneario ubicado en el departamento de Maldonado. Para el futuro, le gustaría contar con mayor libertad de acción, poder volcar su creatividad y su tiempo a trabajar las piezas que desee, sin tener que considerar si las vende o no.

1er

Her work has a very relevant and careful component in her illustrations. Her topics are typical of Uruguayan culture, and allude to local songs and phrases. In her works Irene usually uses typical phrases and even street salesmen's sale pitches that are very closely connected to Uruguayan identity. Her evolution as an artist starts off from her flat illustrations, to her experiments with volume by adding illustrations to pottery. Feeling very grateful for her years at Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, studying technique, theory, each kind of training ... Irene Santa Cruz struggles to be an artist and sells some of her works at Mercado de los Artesanos and art galleries, she has taken part in Espacio IMPO exhibitions, only metres away from the Municipality of Montevideo, and the store called Acatrás del Mercado near Mercado del Puerto. The artisan also exhibits and sells her work in José Ignacio, an exclusive seaside resort in the department of Maldonado. In the future she would love to have more freedom of action, to be able to devote her creativity and her time to working the pieces she wants, without taking into consideration whether they are marketable or not.

En sus obras suele utilizar desde frases típicas hasta el voceo de un feriante, expresiones que tienen que ver con la propia idiosincrasia uruguaya.

Her topics are typical of Uruguayan culture, and allude to local songs and phrases.

LAS PIEZAS PREMIADAS

Las jarras esmaltadas, atractivas en forma y en color, presentan una paleta brillante de baja temperatura, pintadas con pigmentos a mano alzada y están inspiradas en la temática del agua, constituyendo un “homenaje al elemento”. Esta colección nació casi por casualidad. Una pieza que iba a ser presentada en la Embajada de México había definido su forma a partir de un material que no estaba plenamente cocido, “y por eso se torció la jarra, porque la había sacado muy blanda”. A partir de ahí comenzó a torcerlas intencionalmente ya que adquieren un movimiento en la forma que les otorga espontaneidad, y un trazo de pincel firme a la vez que rápido. “Es una obra desarrollada sin presión” describe.

THE WINNING PIECES

The enamelled jugs, very attractive in their shape and colour, feature a bright low temperature palette and are hand painted with pigments and inspired by a water theme, becoming a “homage to this element”. This collection appeared almost by chance. One object that was to be presented at the Mexican Embassy had been shaped from a material that had not been properly cast, “and thus the jug was crooked, because I had removed it before it was hard”. Then the artisan began making the crooked pieces on purpose since they acquire a shape that turns them spontaneous, and a firm and rapid brush stroke. “It is pressure free work”, she adds.

1er

Irene Santa Cruz
 irenesantacruz@gmail.com
 www.ceramicacharrua2630.com.uy
 Cel. 099 079 935

SEGUNDO
PREMIODENISE
LASNIER

Al repasar su vida, aparecen los recuerdos de una infancia muy divertida, jugando con herramientas de todo tipo. Recuerda que su madre pintaba al óleo mientras su padre confeccionaba arpones para pesca submarina, creció rodeada de un sinnúmero de objetos que desde temprano le resultaban familiares.

Hace 15 años, un tema de salud llevó a Denise Lasnier a un replanteo acerca de lo que quería para el futuro y por ese motivo decidió buscar una actividad o un hobby que la hiciera plenamente feliz. Trabajaba en una agencia de viajes, y a partir de esa búsqueda se enfocó en la orfebrería que le atraía especialmente. En esa época, recuerda, “las propuestas eran muy clásicas” y entonces decidió animarse a hacer “algo como lo que me gustaba a mí”. Comenzó con talleres y cursos y desde la primera clase supo que le encantaba, hasta que luego de dos años, llegó el día en que se animó y renunció al trabajo. Desde entonces siguió estudiando orfebrería, estuvo en Chile y conoció otras técnicas, empezó a investigar en libros y a través de otros orfebres. Así encontró su vocación que es trabajar la plata, un oficio que afirma le permite ser feliz, divertirse y pasarla bien.

When she recalls her life, Denise finds memories of a fun childhood, playing with all kinds of tools. Remembering that her mother used to paint in oils, while her father made harpoons for underwater fishing, she grew up surrounded by myriad objects that had been familiar since her earliest recollections.

15 years ago a health condition led Denise Lasnier to rethink what she wanted from life, and then decided to look for an activity or hobby that made her completely happy. She worked at a travel agency and after her search focused on jewellery design which held a special attraction for her. Denise remembers that at those times “proposals were very classic” and so decided to make “something I liked”. She started taking courses and workshops and ever since her first lesson knew that she loved it. Two years later there came a day when Denise took the chance and decided to quit her job. Ever since then the artisan has been studying jewellery design, spent some time in Chile and learnt other techniques, started to do some research in books and through other jewellery designers. Thus, she found her calling: working with silver, a trade that enables her to be happy, enjoy her work and have fun.

COLGANTE, CARAVANA Y ANILLO / NECKLACE, EARRINGS AND RING

Materiales/Materials: plata y cuero con pelo / silver and pelt

Medidas/Measurements: 16 x 16 x 0,4 cm

Peso/Weight: 40 g | 21,5 g

A los 42 años, Denise, que se considera primero orfebre y luego diseñadora, ha consolidado una marca. Está muy enfocada en la comercialización de sus piezas en el exterior participando en ferias en cada ocasión que le es posible. Destaca que le ha ido muy bien con esas participaciones y que pese a no tener un local, en Uruguay tiene varios clientes. Reconoce que "ir a las ferias de la mano de Dinapyme, es una ayuda muy grande". Ha estado en Alemania, Ecuador, Brasil, Israel, México, Francia y Chile. Tiene pensado desarrollar otra línea para lo cual deberá aprender tallado en microcera y de esa forma experimentar con otras técnicas. Desea que parte de su obra se inspire en el mar porque es una enamorada del buceo y de los corales. Su plan es conjugar viajes con joyería, sus dos grandes pasiones.

2do

At the age of 42, Denise, who considers she is a jewellery maker first and then a designer, has established her brand name and is very focused on marketing her crafts abroad by taking part in as many fairs as possible. The artisan points out that she has done very well in them and despite lacking her own shop has many customers in Uruguay. Denise confesses, "going to these fairs jointly with Dinapyme is of great help", and has been to Germany, Ecuador, Brazil, Israel, Mexico, France and Chile. She is planning to develop another line in the future, for which training in micro wax carving and thus experimenting with other techniques is a necessity. The artisan wants some of her work to be inspired by the sea since she is in love with diving and corals. Denise plans to combine travelling and jewellery, her two great passions.

Buscó desarrollar una línea que representara al país, y es por eso que eligió el cuero como elemento.

She strived to develop a line that would represent the country, and this is why she chose leather as central element.

LAS PIEZAS PREMIADAS

En la fabricación de las piezas premiadas buscó desarrollar una línea que representara al país, y es por eso que eligió el cuero como elemento central de sus obras y la pirita, una piedra uruguaya que se utiliza muy poco en joyería. Utilizó cuero reciclado o retazos descartados por otros artesanos. Tanto los collares como las caravanas son reversibles, una llamativa característica que da un toque especial a sus obras. El resultado obtenido son hermosas piezas de joyería en plata.

THE WINNING PIECES

When making her winning works Denise strived to develop a line that would represent the country, and therefore chose leather as central element in her works, and pyrite stone, a local stone that is very rarely used in jewellery. She used recycled leather or scraps other artisans had rejected. Both her necklaces and her earrings are reversible, a unique feature granting a special touch to her works. The outcome consists of beautiful pieces of silver jewellery.

2do

Denise Lasnier
 dlasnier@hotmail.com | deniselasnier38@gmail.com
 Facebook: Denise Lasnier joyas
 Cel. 099 783 206

PILAR DE LEÓN

TERCER
PREMIO

Aunque siempre se sintió atraída por la moda y el diseño, en el hogar donde creció Pilar la expectativa era que siguiera una carrera universitaria tradicional. De acuerdo con su propia descripción se vivía en otro contexto, bajo una moral férrea de “obreros y estudiantes, unidos adelante”. Su abuela era costurera y una de sus tías modista por lo que desde chica vivió rodeada de moldes, tijeras e hilos. Residió durante años en Buenos Aires donde tuvo un primer acercamiento con el fieltro, mientras se dedicaba a la confección de bijouterie y aprovechaba para hacer cursos en el Centro Cultural Ricardo Rojas. De regreso en Uruguay, por las vueltas de la vida, se reencontró con su vocación y empezó a tomar clases de fieltro con la rusa Alena Mistra, experiencia que valora inmensamente: “la escuela rusa es increíble”. Disfruta de la artesanía textil, indagar nuevos materiales y técnicas. Su trabajo tiene identidad propia y ella se lo adjudica a que el patronaje del fieltro nuno es totalmente diferente. Boceta y diseña sobre el maniquí, le encanta coser y bordar. Se ocupa personalmente de todo el proceso de cada pieza. Últimamente viene experimentando con diferentes anilinas, le gusta mucho teñir porque requiere mucho control, “es una tarea muy minuciosa”. Utiliza la técnica de eco-print que le permite plasmar formas y colores con tintes vegetales.

Atenta a los detalles y a la producción, su búsqueda está justamente en ese camino: “hacer piezas cada vez más profesionales y exclusivas, mas cuidadas”. Considera que la etapa de darse a conocer, participando en eventos y desfiles, está en cierta medida cumplida.

Despite always being drawn to fashion and design, in Pilar's home the expectations were placed in her obtaining a traditional university degree. She describes living in a different context, under very strict moral codes and the motto “workers and students, together ahead”. Her grandmother was a seamstress and one of her aunts a dressmaker, so that as a child Pilar was always surrounded by patterns, scissors and threads. Having lived in Buenos Aires during some years, she had her first encounter with felt while working in custom jewellery making and taking courses at Centro Cultural Ricardo Rojas. Back in Uruguay, the artisan met her calling once again by chance and started taking felting classes with the Russian teacher Alena Mistra, a deeply valued experience: “the Russian school is amazing”. Pilar enjoys watching textile crafts, researching new materials and techniques. Her work has an identity of its own, and she explains that this is because working with nuno felting is completely different. She prepares her drafts and designs on a mannequin, and loves sewing and embroidering, personally performs each piece's whole process. Of late Pilar has been experimenting with different anilines; she loves working with dyes because this requires lots of control, “it is a very thorough job”. She uses Eco printing which enables her to paint shapes and colours with vegetables dyes.

The artisan loves details, production, and hence her search is along that path: “making objects that are more professional and exclusive, more thorough”. She believes that the stage where having to advertise her work and attend events and fashion shows was a must, is somehow over.

VESTIDO EN FIELTRO / FELT DRESS

Materiales/Materials: vellón merino, gasa de algodón, textiles antiguos, seda, gasa de seda / merino wool fleece, cotton gauze, antique fabrics, silk, silk gauze

Medidas/Measurements: 1,50 x 0,60 m

Peso/Weight: 418 g

Ha sido convocada para hacer vestidos de alta costura, y sus prendas no solo se lucen en Uruguay, sino también en España, Alemania y Estados Unidos. "Se van abriendo puertas, en la medida que vas haciendo más y más cosas". Según Pilarica, como es conocida en el ambiente de la moda, "en líneas generales los uruguayos tenemos una mirada un poco anticuada, y por otro lado todavía existe una visión negativa de la artesanía, no se valora tanto lo artístico". Por otro lado, reconoce que comienza a haber un público local que valora este tipo de productos, "(...) mujeres independientes con un ingreso que les permite darse un gustito son las que me compran las prendas". Destaca que en el país existe un buen desarrollo de la técnica y subraya que "la calidad de la lana es excepcional", pero cree que el diseño local a veces no acompaña y por eso valora las iniciativas que apuntan a que el artesano investigue y se apoye la innovación. Su impronta es básicamente el diseño artesanal pero contemporáneo, "con una mirada en el pasado y un rescate de antiguas técnicas y textiles que dejaron de cumplir la función para la que fueron concebidos."

Having been invited to make haute couture dresses, her garments are not only worn in Uruguay, but also in Spain, Germany and the United States. "Doors open as you start making more and more things", adds Pilarica, by her nick-name in the world of fashion, "in general Uruguayans have a slightly dated outlook, and on the other hand there is still a negative view of crafts, people disregard their artistic value". She also acknowledges that a new local audience appreciates this type of product, "(...) independent women with their own income that allows them to buy a treat for themselves purchase my garments". She points out that there is good technical development in our country and highlights that the quality of wool is "outstanding", but believes that local designs sometimes fail to be up to standard with it and thus values initiatives that aim at artisans researching and that support innovation. Her personal mark mainly consists of artisan but contemporary design, "with a glimpse at the past and a salvaging of ancient techniques and textiles that have ceased to fulfil the function for which they were created."

3er

"La calidad de la lana es excepcional".

"The quality of wool is outstanding".

LA PIEZA PREMIADA

Para el diseño del vestido que resultó premiado en la edición 2015 se inspiró en la obra *Historia de la sensibilidad* de José Pedro Barrán, un libro que afronta muy bien ese cambio del concepto de familia e intimidad de principios de siglo pasado y con ello el papel de la mujer y lo que se esperaba de ella. El vestido está hecho en fieltro nuno de vellón merino con gasa de algodón, seda y textiles antiguos reciclados. Su idea fue reflejar en un vestido de novia todo el imaginario al que el propio acto del casamiento remite: encuentros y desencuentros, lo que uno trae de antes, retazos que va cosiendo, historias...

THE WINNING PIECE

When designing the prize winning dress Pilar was inspired by *Historia de la sensibilidad* (The History of Sensitivity) by José Pedro Barrán, a book that very accurately describes the change in the concept of family and intimacy in the early days of last century, and with it the role of women and what was expected of them. The dress is made of merino wool fleece nuno felting with cotton gauze, silk and old recycled fabrics. Pilar aimed at reflecting in a bridal dress all the images that the wedding itself gathers and recalls: agreements and disagreements, what we bring with us from the past, scraps we sew together, stories...

3er

Pilarica de León
deleonpilarica@gmail.com
Facebook: Pilarica de León
Cel. 095 155 880

NATALIA CANTARELLI

Aunque se formó en Agronomía, a Natalia Cantarelli siempre le gustó el arte y por eso diez años atrás decidió que era hora de dedicarse de lleno a esa pasión. Se inició trabajando con la artista plástica Ana Baxter, luego pasó por el instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y finalmente comenzó a aprender tapiz con Eva Sastre, específicamente una técnica que se llama *wrapping*. Estudió en la escuela de diseño de Peter Hamers de donde egresó como diseñadora de moda en 2009 y obtuvo una beca para estudiar en China, una experiencia que asegura la “disciplinó” y de la cual valora lo aprendido sobre tecnología y técnicas de bordado. Realizó cursos de dibujo con Rogelio Osorio y de joyería con Gastón Zina... “Siempre estoy investigando, desde que empecé no paré de aprender”. Esta inquietud tiene su razón de ser: “a mí, para que me conmueva la joyería textil tiene que ser de excelencia”. Al principio esta vocación tenía como único fin el disfrute, “lo hacía porque me gustaba; no tenía fines comerciales”. Halagos como “este trabajo es innovador” la llevaron a entender que tenía un diferencial entre manos.

Su proceso de creación es muy personal: diseña pequeñas piezas y luego, uniendo cada una de éstas, confecciona los collares, brazaletes o caravanas. El resultado son accesorios coloridos, originales, que atrapan por su brillo y sus contrastes donde aplica lo aprendido a lo largo de sus viajes. Cada pieza lleva un buen tiempo de elaboración, dedicación y ante el dilema de si se reconoce como artesana o diseñadora, responde “creo que soy una diseñadora artesanal, en mis piezas hay arte, hay un algo más”.

Despite being a trained agronomist, Natalia Cantarelli has always been passionate about art and hence, ten years ago decided to devote herself to her passion. She began working with artist Ana Baxter, then went on to study at Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, and finally began learning tapestry-making with Eva Sastre, a specific technique called *wrapping*. Graduating from the Peter Hamers School of Design as a fashion designer in 2009, Natalia was granted a scholarship to study in China, an experience that in her own opinion “disciplined” her and from which she values the training acquired in technology and embroidery techniques. The artisan took illustration courses with Rogelio Osorio and jewellery making courses with Gastón Zina... “I am constantly researching; ever since I started I have never stopped learning”. Behind this attitude lies her rationale: “for a piece of textile jewellery to be able to move me, it needs to be excellent”. At first the only aim of her calling was enjoying herself: “I did it because I liked it, without a business purpose”. Praise such as “this object is innovative” led her to understand that she was doing something different.

Her creative process is very personal: Natalia designs small pieces and then starts joining them and makes her necklaces, bracelets or earrings. This results in colourful, original accessories that catch the eye due to their brightness and contrasts. Natalia applies the skills learnt during her trips. Each object is quite time consuming, and when faced with the dilemma of how she regards herself if as an artisan or a designer, replies: “I believe I am an artisan designer, there is art in my works, there is something more”.

COLLARES Y CARAVANAS / NECKLACES AND EARRINGS

Materiales/Materials: hilos de seda tejidos sobre alambre de cobre / silk threads knitted on copper wire

Medidas/Measurements: 21 x 13 cm

Peso/Weight: 60 g

"A mí, para que me conmueva la joyería textil tiene que ser de excelencia".

"For a piece of textile jewellery to be able to move me, it needs to be excellent".

Los colores se definen "por el estado del alma", de acuerdo a la época del año. Sueña con más color, llegar a bordar telas grandes, estamparlas, "me gusta la escala grande, es apasionante". Vive en Aguas Corrientes, en el departamento de Canelones, pero de tanto en tanto le gusta trasladar su taller a las sierras de Aiguá en Lavalleja, en el medio del campo, entre animales y naturaleza. Ha acumulado una extensa experiencia internacional y actualmente sus accesorios se venden en el exterior, tanto en Estados Unidos como en Francia. Además ha expuesto su trabajo en Brasil. Sus creaciones se pueden encontrar en la tienda de regalos del Teatro Solís, en la galería Acatrás del Mercado y en la feria Ideas+.

LAS PIEZAS PREMIADAS

Los accesorios premiados fueron realizados en hilos de seda tejidos sobre alambre de cobre; la primera pieza combina colores ocres, naranjas y violetas, "una paleta baja, serena". Pero como hay piezas que "salen con más fuerza, en el primer impulso" el otro conjunto de collar y caravanas tiene vibrantes contrastes y un rojo que reina.

Colours are defined by "the mood of the soul" according to the season. She dreams with more colour, being able to approach large fabrics, printing/stamping them; "I love large scale, it is exciting". She lives at Aguas Corrientes, Department of Canelones, but from time to time likes to transfer her atelier to the Aiguá hills in Lavalleja, in the countryside, among animals and nature. Natalia has acquired extensive international experience and currently her accessories are sold abroad, both in the United States and France. She has also exhibited her work in Brazil. Her creations are sold in the Solís Theatre gift shop and the gallery Acatrás del Mercado and at the Ideas+ fair.

THE WINNING PIECES

The award winning accessories were made in silk thread knitted on copper wires; the first one combines ochre shades, orange, purples, "a low, serene palette". But since some of her pieces "are stronger from the first", the other necklace and earrings set has vibrant contrasts and a predominant red.

Natalia Cantarelli
 natacantama@gmail.com
 Facebook: Natalia Cantarelli
 Cel. 099 693 349

CON FINES Y
ACA CIA Y PIEZAS Nº. KELAS

SECRETOS

para. secreta 2

para. secreta 3

CARA 2

para. secreta 4

Herramientas de trabajo en el taller de Irene Santa Cruz. Categoría Artesanía de Producción / Primer Premio
Working tools at Irene Santa Cruz's atelier. Crafts Production Category / First Prize

Propuesta ganadora del concurso
Afiche del Premio Nacional de Artesanía 2015

Winning entry of the
2015 National Crafts Award Poster Contest

Autor / Author: Sofía Fontana Rodríguez

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Agencia / Agency: Objeto Directo

Producción y Edición / Production and Edition:
Constanza Narancio

Redacción / Writing: Jorge Varela

Traducción / Translation: Frances Lake

Diseño / Design: harto_estudio

Fotografía / Photography: Balvano Studio

Postproducción fotográfica / Photography postproduction:
Diego Fernández

Organizan/Organised by:

Comisión Nacional Asesora de Artesanías

Apoyan/Support by:

World
Crafts Council