

PREMIO
NACIONAL DE
ARTESANÍA

2017

NATIONAL
CRAFTS
AWARD

PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA

2017

NATIONAL CRAFTS AWARD

premio nacional
de artesanías

Anillo de plata y madera taraceada realizado por Yamandú Olivera López / Mención Honorífica en Categoría Artesanía de Producción.
Silver ring with inlaid wood mounting by Yamandú Olivera López / Honorable Mention in Production Craftwork Category

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

APOYA / SUPPORTED BY:

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, convoca a artesanos de todo el país a participar en el Premio Nacional de Artesanía.

Acerca de sus objetivos

El Premio Nacional de Artesanía se propone, entre sus principales cometidos, promover la creatividad y la innovación en la producción artesanal con el fin de enriquecer la calidad de los objetos artesanales producidos en el país, generando al mismo tiempo condiciones para acceder a nuevos canales de comercialización que resulten más efectivos.

El Premio estimula el estudio acerca de los fundamentos y orígenes de la cultura uruguaya y su expresión a través de obras artesanales contemporáneas, promoviendo el rescate de oficios, el uso de materias primas y técnicas que se encuentran en vías de desaparición, ya sea con fines culturales como por medio de su reelaboración en productos nuevos y comercializables.

Es con este propósito que existe un fuerte compromiso por parte del Premio Nacional de Artesanía de dar apoyo y divulgación a toda actividad artesanal realizada en el país.

About the National Crafts Award

Since its first edition in 2007, the National Agency for Crafts, Small and Medium Enterprises of the Ministry of Industry, Energy and Mining (Dinapyme - MIEM), together with the National Department of Cultural Affairs of the Ministry of Education and Culture (DNC - MEC) and the National Advisory Commission for Crafts, invite artisans from all over the country to take part in the National Crafts Award.

Aims

One of the main aims of the National Crafts Award is to promote creativity and innovation in crafts production, with the purpose of increasing the quality of craftwork produced in the country, while generating conditions to access new and more effective marketing channels.

The Award encourages the study of the foundations and origins of Uruguayan culture and the expression thereof through contemporary craftworks, promoting the recovery of trades, the use of endangered raw materials and techniques, with cultural aims as through the re-elaboration of new and marketable products.

With this aim, there is a strong commitment by the National Crafts Award to support and disseminate all craftsmanship activities carried out in the country.

Del jurado

De acuerdo con las bases del Premio, el Jurado está compuesto por cinco miembros. En esta oportunidad estuvo 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 (Dinapyme-MIEM), la Sra. Julia Silva por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (DNC-MEC), el Sr. Hugo Rodríguez por la Comisión Nacional Asesora de Artesanías, el Sr. Christian Menéndez en representación de la Cámara de Diseño del Uruguay (CDU) y por el Sr. Martín Iribarren, elegido como representante por los participantes.

About the Jury

In accordance with the rules of the Award, the jury is made up of five members. This time, it was integrated by Mr. Alberto de Betolaza, representing the National Agency for Crafts, Small and Medium Enterprises of the Ministry of Industry, Energy and Mining (Dinapyme-MIEM), Ms. Julia Silva, from the National Department of Cultural Affairs of the Ministry of Education and Culture (DNC-MEC), Mr. Hugo Rodríguez from the Advisory Commission on Crafts, Mr. Christian Menéndez, representing the Uruguayan Design Chamber (CDU) and Mr. Martín Iribarren, chosen as a representative by participants.

Las categorías de premiación

Como ha sido habitual a lo largo de sus once ediciones, el Premio Nacional de Artesanía establece dos categorías para premiar a los artesanos participantes: categoría Pieza Única y categoría Artesanía de Producción.

La categoría Pieza Única distingue como tales a aquellas obras que, por su proceso de creación y en base a las ideas que les dieron origen, poseen un carácter único e irrepetible. Se trata, generalmente, de piezas que son fruto de un proceso de investigación que en ocasiones aún se encuentra sin finalizar y que, por ese motivo, todavía no han sido sometidas a prueba en el mercado.

Por su parte, la categoría Artesanía de Producción comprende a aquellas obras que, además de haber sido puestas a consideración del mercado, nacen a partir de un modelo que ha sido repetido en forma más o menos seriada pero que, en la totalidad de los casos, da como resultado que ninguna pieza es exactamente igual a otra.

Vale destacar que no se establecen limitaciones en cuanto a las técnicas y materiales utilizados en las obras pero sí en su dimensión, de manera tal que la suma de sus tres dimensiones principales no supere los dos metros. Asimismo, el peso máximo de cada pieza no debe exceder los quince kilogramos.

El Premio Nacional de Artesanía 2017

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, en la medida que lo entienda pertinente, está facultado para otorgar Menciones Honoríficas. Los participantes que son reconocidos con menciones son distinguidos a través 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 treinta y ocho (38) propuestas para la categoría Pieza Única y dieciocho (18) para la categoría Artesanía de Producción, totalizando cincuenta y seis (56) postulaciones provenientes de todo el país.

About Award Categories

As usual throughout its eleven editions, the National Crafts Award has two categories to award applicants: the 'Unique Piece' Category and the "Craft Production" Category.

The 'Unique Piece' Category distinguishes works that, given their creation process and ideas that gave rise to them, have a unique and unrepeatable characteristic. These are, in general, pieces resulting from a research process, which, at times, is still ongoing and, for this reason, these pieces have not yet been tested in the market.

On the other hand, the 'Production Craftwork' Category includes works that, apart from being offered in the market, are created based on a model that is repeated in a more or less serial manner, as a result of which no single piece is completely identical to another.

It is worth pointing out that there are no limitations in terms of techniques and materials used, but there is a limitation in terms of size, in such manner that the sum of the three main dimensions cannot exceed two meters. In addition, the maximum weight for each piece is 15 kg.

National Crafts Award 2017

There are three prizes for each category. First prizes are purchased by Dinapyme with the purpose of making up a permanent collection. The jury, if they consider it appropriate, has powers to grant Special Mentions. Applicants awarded with these special mentions receive a certificate. On the other hand, authors of the prizes in each category receive a prize in cash.

On this occasion, once the registration term expired, there were thirty eight (38) applications for the 'Unique Piece' Category and eighteen (18) for the 'Production Craftwork' Category, adding up to fifty-six (56) applications from all over the country.

*Piezas en proceso en el taller de la ebanista Verónica Clavelli Tohero / 2º Premio en Categoría Pieza Única.
Pieces in progress in workshop of woodworker Verónica Clavelli Tohero / 2nd Prize in Unique Piece Category.*

Los criterios para la premiación de las obras

De acuerdo con lo establecido por las bases del llamado, existen aspectos que deben ser considerados para la selección y posterior premiación, entre los que se destacan las valoraciones vinculadas a diseño, calidad de factura, terminación de las piezas y originalidad con respecto a la producción artesanal corriente. Asimismo, es valorada la incorporación y reelaboración de aspectos relativos a las raíces culturales de nuestro país, incluyendo técnicas y materias primas tradicionales. El cuidado en la presentación de las piezas y su correspondiente embalaje son otros aspectos que el jurado tiene en consideración a la hora de realizar la selección. Particularmente, para la categoría Artesanía de Producción se evalúa el potencial de inserción del producto en el mercado nacional e internacional.

En esta edición, además de los tres premios en la categoría Pieza Única y del primer premio en la categoría Artesanía de Producción, se otorgaron seis Menciones Honoríficas en la categoría Pieza Única y dos Menciones Honoríficas en la categoría Artesanía de Producción.

En la presente publicación se exponen los premios y menciones otorgados y el afiche ganador del Concurso "Afiche del Premio Nacional de Artesanía 2017".

Herramientas de los orfebres Pablo y Javier Galasso / Mención Honorífica en Categoría Pieza Única.

Tools of metalsmiths Pablo and Javier Galasso / Honorable Mention in Unique Piece Category

Award Criteria

According to the terms of reference, aspects taken into account to select and award pieces include considerations related to design, level of workmanship, finishings, originality. In addition, the incorporation or re-elaboration of aspects related to our country's cultural roots are also valued, including traditional techniques and raw materials. The presentation of pieces and their corresponding packaging are also aspects taken into account by the jury when selecting awarded works.

In particular, for the 'Production Craftwork' Category, the product's national and international marketing potential is assessed. In this edition, apart from the three prizes in the 'Unique Piece' Category and the First Prize in the 'Production Craftwork' Category, six Special Mentions were granted in the 'Unique

Piece' Category and two Special Mentions were granted in the 'Production Craftwork' Category.

This publication shows pieces awarded prizes and mentions as well as the poster that won the contest "2017 National Craft Award Poster".

El artesano como productor de arte y cultura

Desde hace años se hace hincapié en la democratización de la Cultura, tanto de su disfrute como de su producción. Creemos que para democratizar la producción cultural hay que democratizarla con intervención del Estado, que debe estar presente en este campo. El Premio Nacional de Artesanía es un gran instrumento para ello.

Dentro de las políticas públicas en cultura se afianzaron en los últimos años determinadas líneas de trabajo, pero ninguna de ellas tiene sentido sin las personas. Y encontramos que muchos artesanos todavía no logran apropiarse de lo que generan, ya sea desde el punto de vista cultural como en lo productivo.

Con el correr de los años, cada vez menos artesanos, reconocidos artistas, se suman al llamado del Premio Nacional de Artesanía. Desconocemos las razones de fondo pero su presencia es indispensable porque son ellos quienes lo legitiman. Por eso se impone un diálogo profundo entre todas las partes con el fin de sincerar dicha situación.

Una vez que los artesanos se apropien verdaderamente del Premio Nacional, nadie podrá quitárselos. Porque a través de ellos se lo apropia la sociedad ganando así verdadera visibilidad.

Hay muchos aspectos que mejorar desde la gestión

del Estado. Es un camino que tenemos que transitar junto a los artesanos y en el cual los responsables políticos deberían pensar comenzando a ofrecer soluciones para el sector.

La artesanía uruguaya, ya sea tradicional o de diseño innovador, muestra nuestra identidad como localidad, como país, pero no en la medida suficiente.

Debemos trabajar en conjunto para buscar el camino que nos proporcione un sello de identidad fuerte ya que éste, con el tiempo, se desdibuja y se globaliza cada vez más.

Todo esto no quita la excelente factura de las piezas que se presentan todos los años tanto en la categoría Pieza Única como en Artesanía de Producción.

Además, se trata de un arte productivo que genera empleo para muchísimas personas y que nos representa culturalmente. Los convocamos desde aquí

a participar activamente en todas las instancias, a apropiarse de este espacio, a discutir todos los temas dándole a

la artesanía el lugar que merece en la cultura de nuestro país para que no sea relegada como un arte menor.

Julia Silva

Ministerio de Educación y Cultura

Obra de Noelia Martínez Montero / 3er Premio en Categoría Pieza Única.
Work by Noelia Martínez Montero / 3rd Prize in Unique Piece Category.

Artisans as Producers of Art and Culture

For many years now, emphasis has been placed on democratizing culture, both in terms of its enjoyment and its production.

We believe that in order to democratize cultural production, intervention by the State is required; State needs to be present in this field.

The National Crafts Award is a great instrument for this purpose. During recent years, certain lines of work were consolidated in public policies referring to culture, but none of this makes any sense without people. We realized that many artisans are still not able to take ownership of what they are generating, both from a cultural as a productive perspective.

With the passing of time, the number of artisans,

renowned artists, who respond to the invitation to take part in the National Crafts Award has gradually decreased. We are not aware of the underlying reasons for this, but their presence is essential, because they are the ones who legitimate this award. Therefore, there is an impending need for a deep and frank dialogue between all stakeholders regarding this situation.

Once artisans truly take ownership of the National Award no one will be able to take it away from them, because through them, it is society who takes ownership of the award, gaining true visibility.

There are many things that can be improved in terms of State administration. This is a road that we have to walk together

with artisans, and political actors should start thinking about offering solutions to this sector. Uruguayan

craftsmanship, whether traditional or innovative, reflects our identity as a region, as a country, but not enough. We have to work together to find a way which provides us with a strong identity hallmark, because with time, this hallmark is becoming more and more blurry and globalized.

Notwithstanding all of the above, it is worth pointing out that the pieces that take part of the contest every year, both in the 'Unique Piece' and in the 'Production Craftsmanship' categories, have an excellent level of workmanship. Furthermore, it must be pointed out that this productive art generates jobs for many people and represents us culturally.

We invite you to participate actively of all activities, to take ownership of this space, to discuss all issues giving craftsmanship the place it deserves in our country's culture, so that it won't be relegated as a minor art.

Julia Silva

Ministry of Education and Culture

Obra de Jonathan Velázquez Beracochea / Mención Honorífica en Categoría Pieza Única.

Knife sheath by Jonathan Velázquez Beracochea / Honorable Mention in Unique Piece Category.

REFLEXIONES SOBRE EL PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA 2017 Y SU EXHIBICIÓN EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES "JUAN MANUEL BLANES"

La undécima edición del Premio Nacional de Artesanía contó con un espacio de exhibición que invita a la reflexión. En efecto, las piezas fueron expuestas en el Museo "Juan Manuel Blanes", más precisamente en el espacio claustral realizado por el Arq. Baroffio en 1929, cuando la villa construida originalmente por el Ing. Juan A. Capurro fue transformada en museo.

Las piezas de artesanías van descubriéndose en los intercolumnios del orden dórico, que ponen de relevancia su técnica, colorido, diversidad y, sobre todo, su autenticidad. Mientras los tres primeros términos no originan ninguna duda, el último aparece como tema de debate cuando se habla de artesanía, más que en cualquier otra expresión de la cultura uruguaya. Una artesanía uruguaya auténtica es la que expresa las características del país, aunque eso no quiera decir repetir signos patrios o formalizaciones caricaturescas de una manera directa o textual, ni tampoco renegar de los aportes que puedan llegar de fuentes diversas, siempre que sean utilizados sabiamente.

El uso de una determinada técnica o materia prima características del espacio geográfico seguramente permite asegurar ciertos grados de identificación con el territorio y con su pueblo. De la misma manera, la referencia a elementos de la fauna y de la flora autóctona o incorporada al paisaje uruguayo - como el ganado o las coníferas - constituye también un

punto de partida acertado. Sin embargo, ninguno de esos puntos de partida asegura un producto interesante desde el punto de vista de la identificación con un imaginario que, por tener carácter colectivo, es algo supuestamente compartido, pero que, no por eso, deja de ser difuso y difícil de definir.

La imaginería que da origen a las cajas mágicas de Carlos Enrico Lima González puede provenir de las embarcaciones de pescadores de los balnearios rochenses o de los barcos encallados en la bahía de Montevideo. Allí están las anclas y las cabinas de mando para no plantear dudas acerca de la referencia náutica. Sin embargo, el cuerpo principal de la pieza surge de la deconstrucción del casco de los barcos que se convierte en una composición novedosa y colorida.

La vida urbana y burguesa da origen a piezas de joyería de gran refinamiento como el conjunto de Yamandú Olivera López que trabaja con plata y madera taraceada, en formas puras que contrastan con la fantástica gargantilla de Javier y Gonzalo Galasso que parece recrear la ostentación de la joyería decimonónica en un producto estupendamente logrado que pone de relieve una amatista de gran calidad y contribuye a indicar un camino para el uso de la piedra tallada más característica y refinada del Uruguay.

Algunas anotaciones para definir, por inducción, una eventual imaginería uruguaya pueden pasar por el grupo de músicos de José Rolando Vázquez Fleitas y los ciclistas de Verónica Clavero Tohero, agrupados en un magnífico conjunto al que le fue asignado el Segundo Premio en la Categoría Pieza Única. En ambos casos, los rostros filosos, las narices prominentes recuerdan las deformaciones expresionistas de un Otto

Dix. Seguramente las motivaciones son diferentes, pero es insoslayable señalar la multidimensionalidad de la expresión de los artesanos uruguayos.

De un mundo similar parecen emanar las marionetas de Silvia Ponce Núñez, agregando movimiento a la estampa de personajes del carnaval uruguayo que aparece más evidente en el personaje masculino mientras que el femenino parece sugerir otras lecturas que se contraponen con la bonhomía y la inocencia de la muñeca de trapo de María Élide Costa Araújo que, en su sencillez, evoca la inocencia de una época perdida. Un análisis diferente merecen las piezas de Olga Olivera, que ha desarrollado una técnica increíble basada en la adición de piezas de origen diverso, pero principalmente recogidas de las orillas de las costas de Rocha. La expresión de conjunto llega a una fuerza y a una expresión tal que, como en los cuadros impresionistas, resulta difícil dilucidar cómo se componen las formas antes de acercarse lo suficiente como para poder individualizar cada una de sus partes. En los caballos es donde Olga pone de manifiesto inequívocamente su mayor virtuosismo. Es así que, más que el propio Don Quijote, es el enjuto Rocinante el resultado de una técnica impecable y de un estudio detenido del caballo a partir de la caracterización de Cervantes.

La delgadez de Rocinante contrasta con el poderoso toro de Miguel Mor, perteneciente a su serie de animales en cerámica bruñida que parten del

mundo natural para luego transformarse en la creación de una fauna que se integra con imágenes, a veces lacónicas, otras veces más graciosas que reales y, finalmente, como en el caso del toro, con una figuración desterritorializada y heroica, más mitológica que real.

Otros, y muy diferentes, son los recursos utilizados por Ismael Álvarez Alias, que parece retomar la imaginería de un mundo primitivo, con objetos tan expresivos como inquietantes, realizados con planchuela de hierro y madera. Mientras el "tero" muestra una síntesis de gran expresividad, con una imagen que parece haber sido genéticamente transformada en un híbrido entre arma y pájaro, el carro alimenta aún más la referencia al mundo post guerra nuclear ilustrado en la serie de filmes bajo el nombre "Mad Max", sin que ello desmerezca las búsquedas que lo han desencadenado y, menos aún, los resultados obtenidos.

Más inquietante aún resulta la propuesta presentada por Roxana Carolina Zaballa Moreno de una pieza cerámica que bien podría definirse como una botella (que no es) ahuecada en parte, con un tapón (que tampoco es) que destaca por su imagen de un rostro femenino con una especie de capelina. La hibridez de la imagen se complementa con un acertado uso del color para constituir una pieza que explora nuevos horizontes en el uso de

Obra de Doreen Bayley / 1er Premio en Categoría Pieza Única.
Work by Doreen Bayley / 1st Prize in Unique Piece Category.

la técnica cerámica para la representación de la figura humana. Una experimentación diferente se vislumbra en la cerámica de Gabriela Bocchi, donde las formas se horadan para crear huecos que muestran su intención de escapar a cualquier intención utilitaria, pasando a representar aves que se van identificando más claramente gracias a la profusa decoración incorporada bajo la forma de guardas que se componen de figuras geométricas simples ordenadas formando curvas y arabescos. La excelente producción cerámica de Jenny Silveira y de Almeri Arezzo es el resultado de un proceso de investigación que ha permitido desarrollar una técnica impecable y un lenguaje propio que, por un lado, añade la expresión del metal en la obra, como si se tratara de trozo de chapa que se prendió a la pieza en un proceso incontrolable y, por otro, se alimenta de grafismos abstractos que parecen querer transformarse en palabras de un lenguaje pseudoamericano.

Las elegantes formalizaciones de Cecilia Pagliari pertenecen a un repertorio moderno, de formas simples o, mejor dicho, de sumatoria de formas simples que, manteniendo su valor expresivo en los colores de la tierra, se enriquecen con la oposición entre dos texturas y dos colores que se articulan con motivos decorativos geométricos que, por momentos, sugieren formas vegetales emanadas de la propia arcilla con la que se produce la pieza.

Por su parte, el maestro Javier Wijnants abandona la idea del recipiente utilitario para dedicarse a explorar otras formas de contenedores posados en tres patas que, por más que se esfuerzan por trascender el mundo de lo figurativo y explorar la forma por sí misma, no dejan de recordar - por lo menos, a un estudioso de la arquitectura - las propuestas sesentistas

del grupo Archigram. Sin embargo, si estas últimas mostraban una fe ciega en la tecnología que podía definir nuevas formas de organización urbana, Wijnants parece volver a formas primigenias que, no en vano, muestran las coloraciones de la tierra y se complementan otra vez con grafismos pertenecientes a un abecedario aún por descifrar.

El tercer premio de Noelia Martínez Moreno es un reconocimiento a una síntesis de modernidad y búsqueda de raíces americanistas, usando con refinamiento la técnica del fieltro. Resulta difícil escapar a la atracción que ejerce la forma pura del círculo, sobre todo cuando se la aplica a un objeto utilitario, como es una cartera, y se la complementa con detalles ornamentales de un vago sabor americanista. Pero no se trata de un círculo completo, sino más bien de una circunferencia que sirve de soporte a los componentes de un objeto tripartito que deja oportunos huecos para permitir una lectura más interesante y compleja.

La manta de Karina Andrea Díaz Trindade y el conjunto de rebenque y cuchillo envainado de Jonathan Velázquez Beracochea aparecen como las propuestas más uruguayas, o al menos, más atadas al imaginario de una cultura primigenia que se podría remontar más allá aún del nacimiento de la nacionalidad uruguaya. El primitivismo, sabiamente mantenido en la coloración y en la forma del producto realizado, se contraponen con la técnica evolucionada del trabajo de la lana cruda que se viene adaptando a los requerimientos de los nuevos tiempos y que muestra un potencial aún por descubrir. De manera similar, resulta admirable observar el trabajo meticuloso, paciente y extremadamente preciso del trenzado. Las "gancheras" de Luis Siage constituyen un equipamiento

novedoso que establece un nexo entre el mundo del campo y la también muy urbana cultura del asado. Se trata de un objeto versátil, transportable y, sobre todo, con un diseño esmerado y una técnica de gran precisión que le valieron el Primer Premio en la Categoría "Artesanía de Producción". Sin alardes, pero utilizando las materias primas adecuadas, crea una familia de objetos que logra impactar en espacios de diversas características.

Una búsqueda diferente es la que está detrás de las obras presentadas por Doreen Bayley, una artista que ha explorado el mundo de las fibras vegetales desde hace muchos años con un enfoque que ilumina a la artesanía desde el mundo del arte. Su materia prima no es autóctona, pero es como si lo fuera. ¿Quién puede discutir, a esta altura, que los pinos no forman parte del paisaje uruguayo? Sus hojas constituyen un material frágil, de difícil utilización en artesanía que, en las manos de Doreen, da lugar a objetos que son pura poesía.

De la misma manera que el Arq. Baroffio tenía a su disposición toda la historia de la arquitectura y, sobre todo, su propio talento, para definir la ampliación del Museo Blanes que se constituyó en un importante ejemplo de arquitectura ecléctica uruguaya, los artesanos del siglo XXI utilizan todo el bagaje que tienen a su disposición para avanzar en la definición de una artesanía uruguaya. El Premio Nacional de Artesanía ha venido registrando desde hace once años las distintas alternativas de esas manifestaciones creativas, pluridireccionales en lo que refiere a la imaginería y a las materias primas empleadas

Dr. Arq. Alberto de Betolaza
Área Desarrollo Artesanal | MIEM

Detalle de obra de Andrea Karina Díaz Trindade / Mención Honorífica en Categoría Artesanía de Producción.
Detail of work by Andrea Karina Díaz Trindade / Honorable Mention in Production Craftwork Category.

REFLECTIONS ABOUT THE NATIONAL CRAFTWORK AWARD 2017
AND ITS EXHIBITION IN THE "JUAN MANUEL BLANES" FINE ARTS MUSEUM

The eleventh edition of the National Craftwork Award included an exhibition that invites us to reflect. In fact, pieces were exhibited in the "Juan Manuel Blanes" Fine Arts Museum, made up of the Villa built for Juan B. Raffo in 1870 by Engineer Juan A. Capurro and the extension added by Architect Eugenio Baroffio in 1929, when the Villa was sold to the Montevideo Municipal Government to be turned into a museum. Although both parts present clear signs of classicism, the original Villa seems more festive, more "Mannerist", with its Ionic columns; while the extension seems more severe, disciplined, with Doric columns. It was in this second claustal space - which seems to illustrate some of José Enrique Rodó's pages, resorting to Mediterranean classicism as a source of Latin American identity - where the best Uruguayan craftwork piece, where the best of Uruguayan craftwork, presented for the 2017 National Prize, was exhibited. Without a doubt, the issue of identity is something behind the Uruguayan culture since its origins, and craftwork contributes to building this identity, while it also feeds the debate. It is very interesting to see the different craftwork pieces emerging between the Doric columns - so ours but yet so external - that underline their technique, colors and diversity and, above all, their authenticity.

While there is no doubt about the first three qualities mentioned, the last one acquires meaning by referring to some acknowledged cultural parameter. An authentic Uruguayan craftwork is that which expresses the country's characteristics, although this does not mean it directly or textually repeats national symbols or absurd formalities, nor that it denies the contributions coming from the most diverse sources - including

those from classical Mediterranean cultures - provided that they are used wisely.

The use of a certain technique or raw material characteristic of the geographical space probably allows for a certain level of identification with its territory and people. In the same way, reference to flora and fauna native or incorporated to the Uruguayan landscape - such as livestock or conifers - is also a good starting point. However, none of these starting points ensures an interesting product from the point of view of identifying with an imaginary that, due to its collective nature, is something supposedly shared but that, despite of this, is still blurry and difficult to define.

The analysis of the pieces and their expressive sources - at conscious and unconscious level - can probably illustrate about this universe of ideas and shapes that adds value to craftwork production and is best brought to light in exhibited pieces of the 2017 National Craftwork Award.

The magical boxes of Carlos Enrico Lima González remind us of fishing boats of the beach resorts of Rocha or of ships run aground in the Montevideo bay. Anchors and cockpits are there to erase any doubts about the nautical reference. However, the main body of the piece is achieved by deconstructing the hull of ships, resulting in an innovative and colorful composition. Urban and bourgeois life gives origin to refined jewelry pieces in the work of Yamandú Olivera López, with pure geometrical shapes in silver and inlaid wood. These pieces contrast the amazing choker by Javier and Gonzalo Galasso, which seems to recreate the sumptuous nineteenth-century jewelry in a

stupendously accomplished product that emphasizes a great quality amethyst and indicates a path for the use of this carved stone, the most characteristic and refined of Uruguay.

To get some ideas to define, by induction, a possible Uruguayan imaginary, you can visit "el grupo de música" (the music band) by José Rolando Vázquez Fleitas or "los ciclistas" the cyclists of Verónica Clavero Tohero, grouped in a marvelous set that received the Second Prize of the "Unique Piece" category. In both cases, sharp faces, prominent noses, remind of Otto Dix's expressionist deformations. Motivations were probably different, but the multidimensionality of the expression of Uruguayan artisans is unavoidable.

Silvia Ponce Núñez' marionettes seem to come from a similar world, adding movement to the characters of the Uruguayan carnival, which seems more evident in the male character, while the female character seems to suggest other readings, that are totally contraposed to the bonhomie and innocence of María Éliida Costa Araújo's rag doll, the simplicity of which evokes the innocence of a forgotten time.

The work of Olga Olivera deserves a different analysis. She has developed an incredible technique based on adding pieces from diverse origins, but mainly gathered from the coasts of Rocha. The overall impression is so strong and expressive that, just like with impressionist paintings, it seems difficult to tell apart the pieces that make up these shapes, until we get close enough to identify individual parts. Unequivocally, Olga shows her greatest talent in horses. Thus, it is not Don Quixote but the bony Rocinante who is the result of an impeccable technique and an in-depth study of the horse, based on Cervantes' characterization.

Rocinante's skinniness contrasts with the powerfulness of Miguel Mor's bull, part of his series of burnished ceramic animals, who come from the natural world and then become a fauna that mixes with images, sometimes laconic, other times funnier than they are real and, finally, as in the case of the bull, with a de-territorialized and heroic figuration, more mythological than real.

Ismael Álvarez Arias uses other, and very different resources, that he seems to take from the imaginary of a primitive world, with objects that are as expressive as unsettling, made with iron and wood. While the "tero" shows a synthesis of expressivity, with an image that seems genetically transformed into a hybrid between a branch and a bird, the cart is even more of a reference to the post-nuclear war world illustrated in the "Mad Max" film series, without this affecting the value of the quests that triggered or the quality of results obtained.

Even more unsettling is the work presented by Roxana Carolina Zaballa Moreno, a single ceramic piece that could well be described as a bottle (although it isn't one), partly hollowed, with a cap (which also isn't one) with an image of a female face with some sort of hood. This hybrid image is complemented with a correct use of color to build a piece that explores new horizons in the use of ceramics to represent the human figure.

We can see a different experiment in Gabriela Bocchi's ceramics work, where shapes are perforated to form holes that reflect a wish to escape any functional intention, to represent birds that begin to be more clearly identified thanks to profuse decoration incorporated in the form of trims made up of simple geometric shapes forming curves and arabesques.

The excellent ceramics production by Jenny Silveira and Almarí

Pieza en proceso de Jonathan Velázquez Beracochea / Mención Honorífica en Categoría Pieza Única.
Piece in progress by Jonathan Velázquez Beracochea / Honorable Mention in Unique Piece Category.

Arezo is the result of a process of investigation that has allowed them to develop an impeccable technique and a language of their own; on one hand, it adds the expression of metal to the piece – as if it were a metal scrap that got stuck to the piece in an uncontrollable process – and on the other hand, it feeds on abstract graphic designs that seem to want to transform into words in a pseudo-American language.

The elegant formalizations of Cecilia Pagliari belong to a modern repertoire, of simple shapes, or better yet, a sum of simple shapes that, keeping their expressive value in the colors of the earth, become richer by being opposed to two textures and two colors, articulated with geometric decorations that at times suggest plant shapes emerging from the same clay used to produce the piece.

On the other hand, Javier Wijnants abandons the idea of functional vessels to explore other forms of three-legged containers that, although they try to transcend the figurative world and explore shape in itself, do not fail to evoke – at least for an architecture scholar – the proposals of the sixties' English group Archigram. However, while the latter showed blind faith in that technology could define new forms of urban organization, Wijnants seems to go back to primordial shapes that, not surprisingly, use earth tones and are complemented once again with graphic elements of an alphabet that has yet to be decoded.

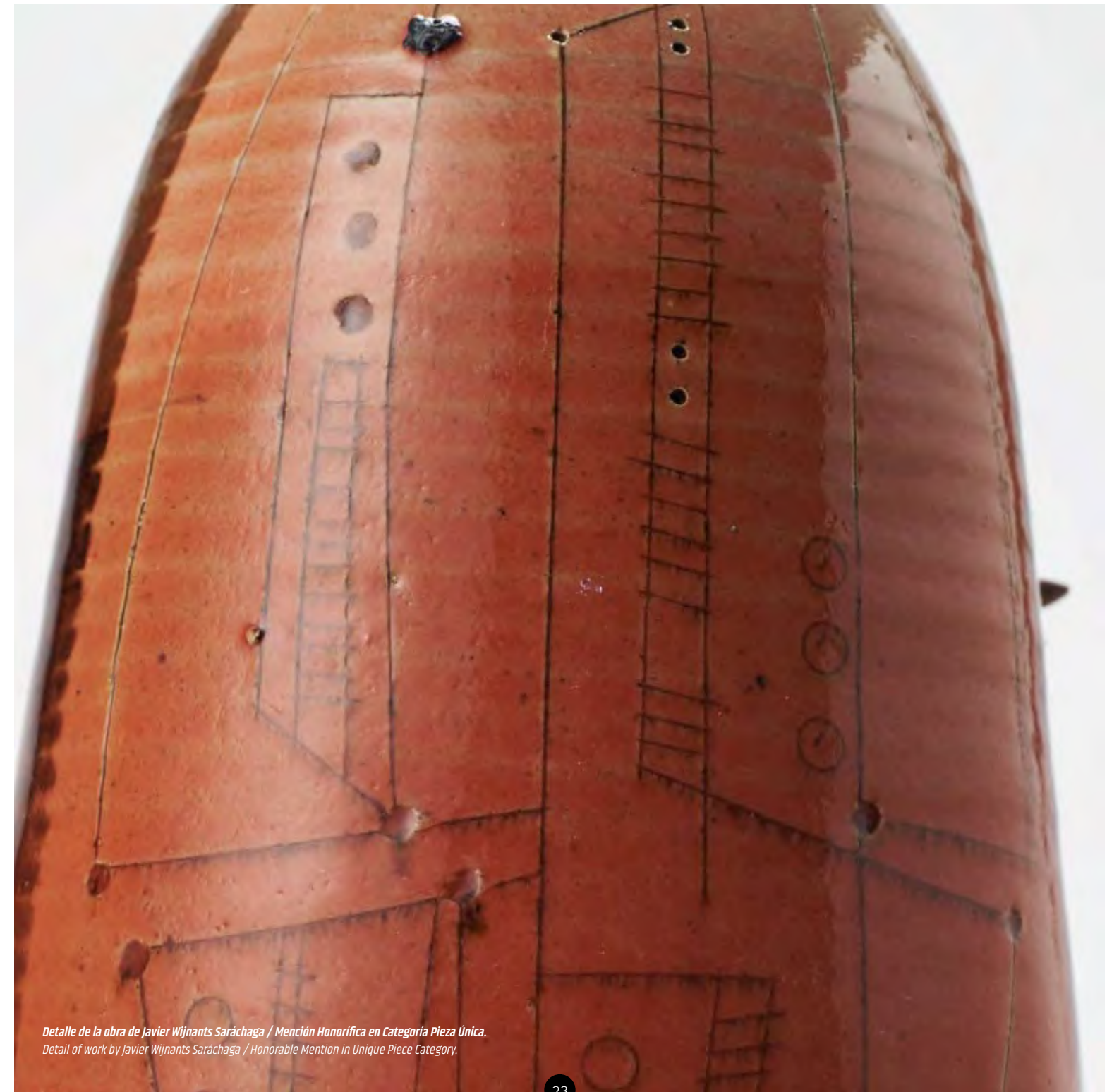
The third prize went to Noelia Marínez Moreno, acknowledging a synthesis of modernity and the search for Americanist roots, using felt technique with great refinement. It seems difficult to fight the attraction exerted by the pure shape of the circle, especially when applied to functional objects, such as a purse,

and complemented with ornamental details, again with a vague Americanist flavor. However, this is not a complete circle, but rather a circumference that serves as the basis for a three-part object with convenient wholes that give room for a more interesting and complex reading.

The blanket by Andrea Karina Díaz Trindade and the whip and sheath knife set by Jonathan Velázquez Beracochea seem like the most Uruguayan proposals or, at least, those more linked to the imaginary of a primordial culture that might even go back to way before the birth of the Uruguayan nationality. Primitivism, wisely kept in the coloring and shape of the end product, contrasts the evolved technique of raw wool work that gradually adapts to the requirements of current times and shows a yet-to-be-discovered potential. Similarly, the meticulous, patient and extremely precise braiding work is worth admiring.

Luis Siage's "gancheras" (hook racks) are an innovative piece of equipment that brings together the rural world and the also very urban culture of "asado" (barbeque). This is a versatile object that can be transported and, above all, the result of a conscientious design and a very precise technique, which won him the First Prize in the "Production Craftwork" category. Without fanfare, but using the adequate raw materials, the artisan achieved a family of objects that will surely generate an impact in a variety of spaces.

There is a different quest behind the work of Doreen Bayley, an artist who has been exploring the world of plant fibers for many years, with an approach that brings light from the world of art to craftsmanship. Raw materials used are not native, but they seem to be so. Who can deny, at this stage, that pines are

*Detalle de la obra de Javier Wijnants Saráchaga / Mención Honorífica en Categoría Pieza Única.
Detail of work by Javier Wijnants Saráchaga / Honorable Mention in Unique Piece Category.*

part of the Uruguayan landscape? Their leaves are a fragile material, difficult to use for craftwork; but in Doreen's hands, they become objects that are pure poetry. In the same way that Architect Eugenio Baroffio had all the history of architecture and, above all, his own talent, to define the extension of the Blanes Museum, which became - with its distinctive historicist eclectic taste - an important example of Uruguayan architecture of the first third of the Twentieth Century, artisans of the beginning of the Twenty-first Century make use of all the baggage available, to move forward in the definition of Uruguayan craftsmanship. Their gaze is aimed at urban life, rural traditions, machines characterizing the maritime landscape, but they also introduce readings associated with the world of art, either painting or film-making. The deep commitment, constant research and the eagerness to achieve technical perfection involved in each and every one of the proposals exhibited are worth pointing out. For the ministry of Industry, Energy and Mining, the National Craftwork Award is a challenge

that is renewed every year and, at the same time, it is a contribution to the construction and registration of the history of recent craftwork, consisting of various creative expressions, taking multiple directions in terms of imaginary and raw materials used, all evidence of the existence of fertile and diverse ground for the construction of the Uruguayan identity.

Dr. Arq. Alberto de Betolaza
Crafts Development Area | MIEM

Obra de Miguel Ángel Mor / Mención Honorífica en Categoría Pieza Única.
Work by Miguel Ángel Mor / Honorable Mention in Unique Piece Category.

Detalle de obra de Luis Siage / 1er Premio en Categoría Artesanía de Producción.
Detail of work by Luis Siage / 1st Prize in Production Craftwork Category

Crisol de Culturas

Celebro este marco de reconocimiento a la labor artesanal, generado por la Dinapyme, (Dirección Nacional de Artesanía, Pequeñas y Medianas Empresas) y los Ministerios que la apoyan, logrando un espacio fundamental para los artesanos. Estas instancias siempre son motivadoras y de revisión. La participación de nuestros creadores refleja la idea de superación y construcción permanente de una identidad nacional a través de las realizaciones artesanales. Con gran orgullo y responsabilidad asumí ser designado como jurado, representando a los participantes en el Premio Nacional de Artesanía.

Creo que nuestro país es un verdadero crisol de culturas, creado y fundado por muchas vertientes que forjaron nuestro pequeño gran País. La confluencia de inmigrantes creó una identidad muy particular, única.

Este hecho tan particular nos da una plataforma a partir de la realidad social que nos caracteriza, signándonos con una forma muy especial de ver y de sentir.

Considero que la "audacia" que tuvieron nuestros antepasados con la confluencia de las diferentes olas de inmigrantes, constituye una pieza fundamental de la idiosincrasia nacional, dándonos características especiales que se traducen en la generación de grandes científicos, escritores, artistas, deportistas, etc.

Esta "audacia" que nos distingue en diferentes disciplinas también se encuentra en las producciones artesanales contemporáneas presentadas y expuestas en esta ocasión.

La toma de decisiones en la vida de cada uno es, en definitiva, lo que nos distingue e identifica. En el caso de los artesanos "audaces", es una decisión de forma de vida muy particular y osada que se refleja y los lleva a realizar producciones tales que

los ubican en un sitio de gran responsabilidad cultural.

La tarea de jurar los trabajos presentados fue muy minuciosa y difícil debido al eclecticismo en nuestras producciones artesanales que refleja esa confluencia de culturas.

La diversidad de técnicas, materiales, estéticas y tendencias nos deparó un trabajo arduo pero a su vez muy gratificante por el alto nivel de las propuestas.

Distingo y felicito a todos los artesanos participantes por sus muy buenas realizaciones y festejo la iniciativa de quienes llevan adelante este premio para que siga creciendo nuestra artesanía y nuestra identidad nacional.

Lic. Martín Iribarren

Miembro del jurado elegido por los artesanos

Cultural Melting Pot

I celebrate this recognition of craftwork, organized by Dinapyme (National Direction of Craftwork, Small and Medium Enterprises) and supporting Ministries, which is a key opportunity for artisans. This sort of activity is always motivating and invites us to review our work. Our creators' participation reflects the idea of overcoming challenges and the permanent construction of a national identity through craftwork. I accepted my appointment as jury with great pride and responsibility, representing contestants for the National Crafts Award.

I believe our country is a true melting pot of cultures, created and founded by various movements that gave shape to our great small country. The convergence of immigrants

*Rueca de madera para hilar utilizada por Andrea Karina Díaz Trindade.
Wooden spinning wheel used by Andrea Karina Díaz Trindade.*

resulted in a very particular, unique identity. This very peculiar characteristic provides us with a platform, based on our social reality, and with a very special way of seeing and feeling.

I believe that our ancestors' "boldness" and the convergence of different migrant waves are an essential piece of the national idiosyncrasy, giving us special characteristics that are reflected in the generation of great scientists, writers, artists, athletes, etc. This "boldness" that allows us to stand out in different disciplines can also be found in contemporary craftwork productions presented and exhibited on this occasion. Life decisions are, in the end, what make us different and what identify us. In the case of "bold" artisans, it is a very specific and brave lifestyle decision that leads them to create and that is reflected in productions that put them in a place of great cultural responsibility.

The task of judging works presented was very thorough and difficult, given the eclectic nature of our craftwork productions, which reflects the abovementioned convergence of cultures. As a result of the diversity of techniques, materials, aesthetics and trends, the jury was faced with hard, yet very gratifying work, given the high level of works presented.

I would like to distinguish and congratulate all artisans participating in the contest, for their very good work, and I celebrate the initiative of those in charge of organizing this award, that allows our craftwork, as well as our national identity, to continue to grow.

BA Martín Iribarren

Member of the Jury chosen by the artisans.

índice

PREMIO
NACIONAL DE
ARTESANÍA
2017
NATIONAL
CRAFTS
AWARD

Categoría Pieza Única
Unique Piece Category

1er Premio
1st Prize

Doreen Bayley

página / Page 32

2do Premio
2nd Prize

**Verónica Clavelli
Tohero**

página / Page 38

3er Premio
3rd Prize

**Noelia Martínez
Montero**

página / Page 46

Mención Honorífica
Special Mention

Miguel Ángel Mor

página / Page 52

Mención Honorífica
Special Mention

**Javier Wijnants
Saráchaga**

página / Page 58

Mención Honorífica
Special Mention

**Jonathan Velázquez
Beracochea**

página / Page 66

Mención Honorífica
Special Mention

**Javier y Gonzalo
Galasso García**

página / Page 72

Mención Honorífica
Special Mention

**José Rolando
Vázquez Fleitas**

página / Page 78

Mención Honorífica
Special Mention

**Carlos Enrico
Lima González**

página / Page 84

Categoría Artesanía de Producción
Craft Production Category

1er Premio
1st Prize

Luis Siage

página / Page 92

Mención Honorífica
Special Mention

**Andrea Karina Díaz
Trindade**

página / Page 100

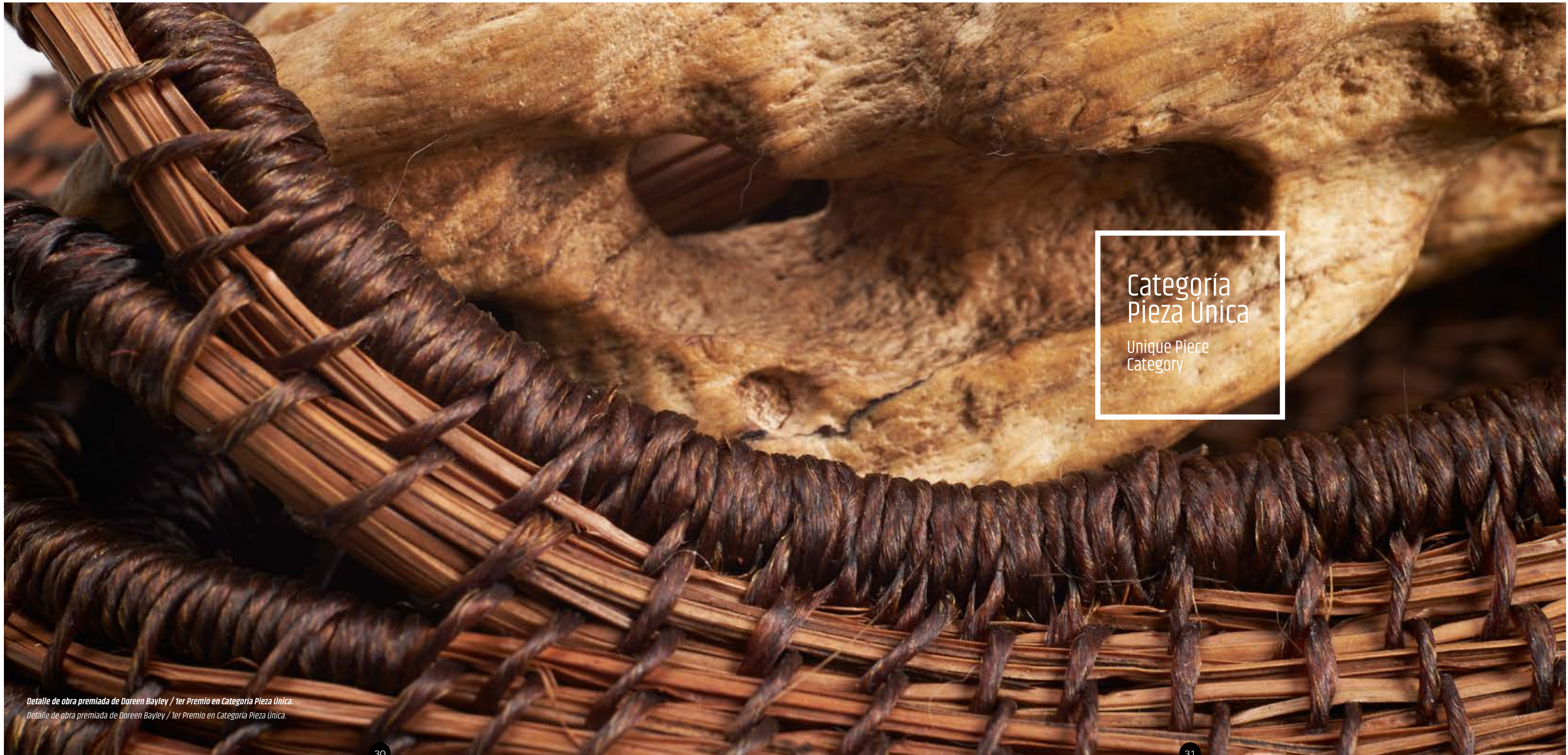
Mención Honorífica
Special Mention

Yamandú Olivera López

página / Page 106

Herramientas de la ebanista Verónica Clavelli Tohero / 2º Premio en Categoría Pieza Única.

Tools of woodworker Verónica Clavelli Tohero / 2nd Prize in Unique Piece Category

Categoría
Pieza Única

Unique Piece
Category

Detalle de obra premiada de Doreen Bayley / 1er Premio en Categoría Pieza Única.
Detalle de obra premiada de Doreen Bayley / 1er Premio en Categoría Pieza Única.

Categoría
Pieza Única
1er Premio

Unique Piece Category
1st Prize

*Cesto de pinocha confeccionado con la técnica "coiling" (enrollado).
Remate de semilla. Medidas: 29 x 19 x 14 cm - Peso: 250 g
Pine needle basket with coiling technique.
Seed finishing. Dimensions: 29 x 19 x 14 cm - Weight: 250 g*

Doreen Bayley en su taller. / Doreen Bayley en su taller.

*Doreen Bayley
4522 0992 / 099 638 321
Doreenbayley@yahoo.com*

Doreen Bayley

Las piezas presentadas por Doreen Bayley, a pesar de haber obtenido un merecido Primer Premio, no alcanzan a reflejar la riqueza y variedad de la obra que impacta inmediatamente a quien visita su taller de la ciudad de Colonia, donde se radicó hace más de diez años. Las mesas y las paredes están cubiertas de objetos de cestería no utilitarios confeccionados con los materiales más diversos: formio, espartillo, inflorescencias de palmera, cuero, rafia, mimbre, tripa de vacuno, ramas de "sauce eléctrico", cortezas. Materiales vegetales, animales y minerales, porque algunos también incluyen mallas metálicas que Doreen adquiere a charreros o en ferias.

Algunas piezas son obras ya terminadas, otras aún están en proceso y muchas son el fruto de experimentos. "Pero guardo todas porque en el momento menos pensado pueden disparar la creatividad", dice Doreen. Las piezas terminadas se proyectan hacia el espacio apropiándose de él. "Aunque no sean redondas como un cesto y no tengan tapa ni fondo, trato de que conserven la sensación de espacio interior. Siempre me gustó el significado del cesto como contenedor", comenta. Todas ellas contrastan texturas y colores naturales y alternan tramas abigarradas con otras muy abiertas porque, como dice ella, las transparencias "también contribuyen a la idea de espacio".

Doreen Bayley, Traductora Pública de profesión, nunca sospechó que la cestería llegaría a ser tan importante en su vida, aunque considera que siempre tuvo facilidad para el manejo de volúmenes. Todo comenzó a fines de la década de los setenta cuando visitaba un parque temático en Estados Unidos y a la salida, en una tienda de souvenirs, vio un pequeño cesto que la enamoró. Decidió replicarlo pero, para su sorpresa, le demandó mucho más esfuerzo del que suponía y tardó dos días en hacerlo. "Pero fue mi primer desafío y mi primera obra. Todavía la conservo", dice Doreen. Al poco tiempo fue a Buenos Aires y se inscribió en un curso de cestería con vegetales que es lo básico, dice, "porque el cesterero trabaja con lo que tiene a su alcance". Ese fue el primero de una larga lista de cursos, talleres, encuentros y conferencias en los que ha participado.

“Aunque no sean redondas como un cesto y no tengan tapa ni fondo, trato de que conserven la sensación de espacio interior. Siempre me gustó el significado del cesto como contenedor”.
 “Although they are not round like a basket, and although they have no lid or bottom, I try to preserve the feeling of an inner space. I always loved the meaning of baskets as containers”

Cesto de pinocha confeccionado con la técnica “coiling” (enrollado). Remate de trozo de madera erosionada. Medidas: 29 x 19 x 14 cm - Peso: 250 g

Pine needle basket with coiling technique. Eroded wooden piece finishing. Dimensions: 29 x 19 x 14 cm - Weight: 250 g

Categoría Pieza Única 1er Premio

Unique Piece Category
1st Prize

Las piezas premiadas

Se trata de dos pequeños cestos utilitarios en los que Doreen ha utilizado la técnica llamada “coiling” (enrollado) adaptada para obtener formas más complejas. Los cilindros a enrollar están confeccionados con pinocha que hidrata y une para formar un cordón con la ayuda de una pequeña argolla que mantiene un grosor constante. Luego los sujeta con hilo de zapatero. “Es una de las técnicas más antiguas, típica de las tierras pobres. En los países nórdicos utilizan raíces y en los países desérticos, pasto”, añade Doreen. Finalmente las ha coronado con un trozo de madera erosionada y la cáscara seca de un fruto, respectivamente. Aunque ella misma duda si esos elementos son un simple remate o el punto de partida que inspiró la creación de las piezas y condicionó sus formas.

Awarded Work

Two small functional baskets created using the “coiling” technique, adapted to obtain more complex shapes. Coiled cylinders are made with previously hydrated pine needles joined to form a cord using a ring that allows her to keep a constant thickness. She then holds them together using shoemaker’s thread. “This is one of the oldest techniques, typical of poor areas. In Nordic countries they use roots and in desert countries, grass”. They are each crowned with a piece of eroded wood and a dry fruit peel. She is not sure whether these elements are the finishing touch or the starting point that inspired the creation of the pieces and gave them their shape.

En uno de ellos, en Estados Unidos, debía recorrer todo el proceso comenzando con la recolección de los materiales y, como incluía madera, hasta tuvo que cortar el árbol que le asignaron. Luego se integró en un grupo de cesteros estadounidenses y comenzó a asistir a convenciones de tres o cuatro días en que se trabajaba bajo la dirección de diversos artistas. Así fue aprendiendo nuevas técnicas y cómo adaptar el cilindro o la semiesfera del cesto a formas más contemporáneas y no utilitarias. Esa acumulación de conocimiento le deparó sus primeros éxitos en diversos concursos. Por ejemplo, aprendió a descortezar y obras suyas, confeccionadas con corteza, fueron admitidas y obtuvieron Menciones Honoríficas en las ediciones de 2003 y 2005 de la Bial de Artesanías de Chenjou, Corea del Sur. En otra oportunidad, una artista procedente de Alaska le enseñó a trabajar con tripa y con ese material realizó una obra que fue expuesta en 51ª edición del Salón Nacional de Artes Visuales de Uruguay del año 2004. Respecto a sus variadas técnicas, agrega Doreen: “Generalmente, asimilo lo aprendido cuando vuelvo a mi taller. Proyecto la técnica sobre los materiales que tengo y comienzo a procesarla. Eso me lleva más de un año, porque no me gusta copiar mecánicamente”. Su obra ha estado a la venta en galerías de arte pero actualmente sólo comercializa en su taller, aunque ése no es su objetivo principal. “Yo trabajo para mí. También hago cosas por pedido o para presentarlas en concursos. Me gustan mucho esos desafíos”, dice. Durante muchos años dio clases de cestería en las ciudades de Salto, Paysandú, Mercedes, Dolores, Cardona, Durazno y en varias zonas de Montevideo pero ya abandonó esa actividad que sólo retoma cuando la llaman de algún taller para enseñar puntualmente alguna técnica. En 2017 fue tallerista de cestería en la Bial de Arte Textil de Montevideo.

Doreen Bayley

Although the pieces presented by Doreen Bayley received a very well-deserved first prize, they do not fully reflect the richness and variety of the artist's work, which shocks whoever gets to visit her workshop in the city of Colonia, where she moved ten years ago. Tables and walls are covered with basketry objects made with a wide range of materials: phormium, cordgrass, palm inflorescence, leather, raffia fibers, wicker, bovine guts, willow tree branches, bark. Plant, animal and mineral materials, because some of her pieces include wire meshes she finds in scrap dealers or markets.

Some pieces are finished, others are in process and many of them are experiments. "But I keep all of them because when I least expect it they trigger my creativity", says Doreen. Finished pieces project into space and get hold of it. "Although they are not round like a basket, and although they have no lid or bottom, I try to keep the feeling of an inner space. I always loved the meaning of baskets as containers" she says. All pieces have contrasting textures and natural colors and alternate tightly and more loosely weaved branches because, as she says, transparencies "also contribute to the idea of space".

Doreen Bayley, a Sworn Translator by profession, never thought that basketry would become such an important part of her life, although she always had a thing for working with volume. It all started in the late 1970s, while she was visiting a theme park in United States and in the exit, in a souvenir shop, she saw a small basket she fell in love with. She decided to replicate it but, to her own surprise, it was more work than she thought it would be and it took her days to finish it. "This was my first challenge and my first piece. I still have it", says Doreen. A while later she went to Buenos Aires and enrolled in a course on basket weaving with plant materials, which is basic, she says "because basket weavers work with whatever they have in hand". This was the first of a long list of courses, workshops, meetings and conferences she attended. In one of them, in the United States, she had to go through the entire process starting with the gathering of materials and, since it included wood, she even

had to cut down the tree appointed to her. She then joined a group of American basket weavers and started to attend three or four day conventions where she would work under the direction of various artists. That is how she gradually learnt new techniques and how to adapt cylinders or hemispheres into more contemporary and non-functional shapes. This accumulated knowledge finally brought her first successes in many contests. For instance, she learnt how to debark trees and some of her pieces made with bark were admitted and awarded Special Mentions in the 2003 and 2005 editions of the Cheongju International Craft Biennial, in South Korea. Another time, an artist from Alaska taught her to work with bovine guts and she created a piece with this material that was exhibited in the 51st edition of the Uruguayan National Hall of Visual Arts in 2004. With regard to her varied techniques, Doreen adds: "In general, I assimilate what I learn when I come back to my workshop. I project the technique with the materials I have and start to process it. This takes me over a year, because I don't

like copying things mechanically". Her work used to be for sale in art galleries, but she currently sells it only in her workshop, although this is not her main objective. "I work for myself. I also work by order or to present my work in contests. I like this sort of challenge very much", she says. For years, she taught basket weaving in the cities of Salto, Paysandú, Mercedes, Dolores, Cardona, Durazno and in many parts of Montevideo, but she no longer does this, and only takes part in a few workshops, teaching specific techniques. In 2017, she taught a basketry workshop in the Montevideo Textile Art Biennial.

Verónica Clavelli Tohero

"Todo lo que observo puede ser plasmado en mis piezas".

"Everything I observe can be reflected in my work".

Categoría
Pieza Única
2do Premio

Unique Piece Category
2nd Prize

Grupo de ciclistas, moto de apoyo técnico y fotógrafo. Maderas varias: pino, pinotea, cedro rosa, cedro mara, cerejeira y fibra compensada. Medidas del conjunto: 90 x 50 x 33 cm - Peso del conjunto: 3,2 Kg

Group of cyclists, technical support motorbike and photographer. Various woods: pine, pinotea, pink cedar, mara cedar, cerejeira and composite fiber. Group dimensions: 90 x 50 x 33 cm - Group weight: 3.2 Kg

Categoría
Pieza Única
2do Premio

Unique Piece Category
2nd Prize

Las piezas premiadas

Se trata de un conjunto de seis piezas que conforman una escena. Juegan un papel relevante en la composición los triángulos de madera generados por el recorte de curvas en tabloncillos rectangulares. Esas formas le sugirieron la de las cabezas de los ciclistas que, confiesa Verónica, "tal vez partiendo de una madera virgen no se me habrían ocurrido". Primero la sedujo la plasticidad de las bicicletas, luego surgió lo del pelotón porque implicaba cantidad y color. Finalmente, la moto del servicio técnico y el fotógrafo aparecieron solos para completar la escena. Predomina el ocumé, que es una madera relativamente fácil de tallar, pero ha incorporado otras como pinotea o cedro mara para enriquecer el color. También utiliza compensado enchapado que le permite hacer cortes dejando láminas finas sin que se quiebren. El color participa aplicado en sutiles transparencias de anilina que no cubren totalmente la veta de las maderas.

Awarded Work

It consists of a six-piece set making up a scene. Wood triangles generated by curved cuts in rectangular planks play a key role in the arrangement. These shapes suggested the form of the cyclists' heads. Veronica confesses that "maybe, if I had started working with a virgin piece of wood, I wouldn't have come up with this". She was first seduced by the plasticity of bicycles, then she thought about the pack of cyclists because it implied quantity and color. Finally, the technical service motorbike and the photographer appeared to complete the scene. The pieces are predominantly made with ocumé, a wood which is relatively easy to carve, but she incorporated other Woods such as pinotea or cedar to give it more color. She also used veneered chipboards which allow her to cut thin layers that won't break. Color is applied in subtle transparent aniline dyes that do not fully cover wood streaks.

¿Se puede tomar una fotografía con madera? O más aún ¿Se puede captar con ella la esencia de un personaje o un acontecimiento popular? La respuesta es sí. Porque eso es, precisamente, lo que hace Verónica Clavelli.

Pero plasmar esas imágenes sería imposible sin una depurada técnica. Verónica estudió en el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y cursó Ebanistería en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari donde actualmente es docente. A partir de entonces, con su poder de observación y el humor que son su sello distintivo, ha experimentado con diversas herramientas y materiales en busca una identidad que parece haber alcanzado.

Generalmente, las ideas surgen a partir de la observación de personajes y situaciones de la vida diaria de los que toma breves apuntes a lápiz al regresar a su casa porque, como dice Verónica, "Todo lo que observo puede ser plasmado en mis piezas".

Sin embargo, parte del proceso también recorre el camino inverso: una vez decidido el tema, la forma de los trozos de madera le sugieren el aspecto de cada personaje. Luego, su sensibilidad, la gubia, el formón y la sierra de banda hacen el resto en un diálogo de ida y vuelta con los materiales.

Trabaja con recortes de buenas maderas utilizadas en sus clases, que de otra manera se tirarían o se utilizarían como leña. La relación de sus piezas con la docencia no termina allí "porque las llevo a la UTU*, las muestro, principalmente a mis alumnos, escucho comentarios y muchas veces cambio o incorporo cosas". Actualmente está trabajando en una nueva línea de creaciones seriadas para facilitar su comercialización

* Universidad del Trabajo de Uruguay - Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari.

Categoría
Pieza Única
2do Premio

Unique Piece Category
2nd Prize

Verónica Clavelli en su taller. / Verónica Clavelli in her workshop.

Verónica Clavelli Tohero
2411 8733 / 098 700 111
Veronica.clavelli@gmail.com

a un precio menor. "Pero, dice, no puedo con el genio y lo que surgió como un proyecto para realizar piezas en menos tiempo manteniendo la calidad y la inventiva, resultó no serlo tanto porque en cada una utilizo hasta seis maderas diferentes".

Comercializa en la galería La Pasionaria en Montevideo y mediante pedidos directos por correo electrónico aunque ya está pensando en contar con su propia página web.

Verónica Clavelli Tohero

Is it possible to take a picture in wood? Can this picture capture the essence of a character or popular event? The answer is yes. This is precisely what Verónica Clavelli does.

Capturing these images would not be possible without a polished technique. Verónica studied at the National Fine Arts School and she received training in woodworking at the Dr. Pedro Figari Arts and Craftwork School of the Uruguayan Technical University (UTU), where she currently teaches. Since then, with her power of observation and sense of humor as her hallmark, she has experimented with various tools and materials, searching for an identity she now seems to have found. In general, her ideas arise from the observation of characters and situations of day to day life. On her way home, she takes notes of what she sees because, as Verónica says, "everything I observe can be reflected in my work".

However, part of the process is the other way round: once she has decided the theme, the shape of wood pieces suggests the appearance of each character. Afterwards, her sensitivity, the gouge, chisel and bandsaw do the rest, in a

back and forth conversation with materials.

She works with offcuts of good woods used in her classes, which would otherwise be disposed of or used as firewood.

The relation between her work and teaching does not end there "because I bring my pieces to the school, I show them, mainly to my students, I listen to their feedback and I often change or add things". She is currently working on a new line of serial creations to be able to sell them at lower prices "However," she says, "what started as a project to make more pieces in less time, with the same quality and inventive, ended up being more complex because I use up to six different woods for each piece". She sells her work in the art gallery La Pasionaria in Montevideo and through direct orders by email, although she is thinking of having her own website.

Grupo de ciclistas, moto de apoyo técnico y fotógrafo. Maderas varias: pino, pinotea, cedro rosa, cedro mara, cerejeira y fibra compensada.

Group of cyclists, technical support motorbike and photographer. Various woods: pine, pinotea, pink cedar, mara cedar, cerejeira and composite fiber.

Categoría
Pieza Única
3er Premio

Unique Piece Category
3rd Prize

Cartera de fieltro húmedo y agujado teñida con indigo y yerba mate. Motivos indígenas. Medidas: 38 x 33 x 2 cm - Peso: 300 g

Needle wet felt handbag, dyed with indigo and mate. Indigenous motif. Dimensions: 38 x 33 x 2 cm - Weight: 300 g

Noelia Martínez Montero

Noelia es hija, nieta y bisnieta de artesanos inmigrantes. Sus dos bisabuelos, su abuelo paterno y su padre eran zapateros. Su abuela materna comenzó como aprendiz en un taller de sastrería y luego desarrolló el oficio en forma autodidacta. Pero lo que más influyó en Noelia fue que todas las integrantes de la rama femenina de la familia eran grandes tejedoras y bordadoras. De allí nació su amor por la lana porque, según dice Noelia, “El sonido del roce de las agujas es uno de los recuerdos más fuertes de mi infancia”.

Siguiendo el mandato familiar implícito, concurrió a la Universidad y cursó hasta cuarto año de la carrera de Medicina. Pero había algo en su elección profesional que no terminaba de conformarla. Hasta que, de viaje por España en 2011, al ver trabajos en fieltro se despertó su verdadera vocación que, desde entonces, resulta inseparable de la lana. “Me encantaron la forma, la textura y que hubiera una forma tan distinta de trabajarla”, agrega. Como no sabía quién podía enseñarle esa técnica de trabajo en Uruguay, comenzó de manera autodidacta aunque, años después, realizó cursos con importantes referentes. Incluso, recientemente, estudió con Lisa Klakulak, su fieltrista más admirada.

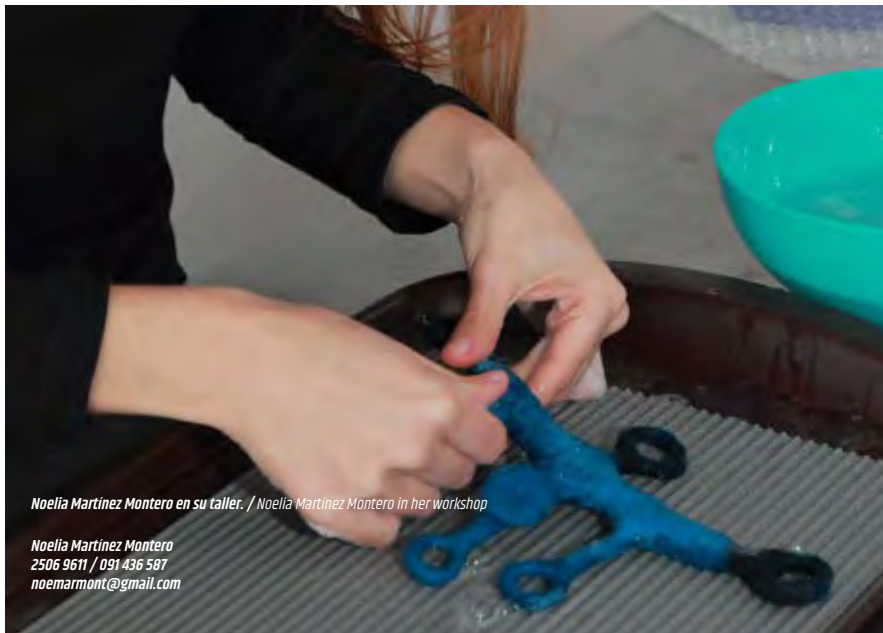
A partir de 2012 comenzó a profesionalizarse y se especializó en accesorios de vestimenta o para el hogar como cuencos,

sombreros, carteras, chalinas, bufandas o incluso gargantillas a las que pueden agregársele y desagregársele elementos. Casi todas sus prendas carecen de costuras. Ella lo llama “la lana mágica”.

Partiendo de una idea que surge en cualquier momento y plasma en los papeles que tiene a mano, trabaja con vellones de lana fina, generalmente de la raza Merino, que compra ya teñidos previamente con anilinas o tiñe ella misma con tintes naturales como yerba mate y cebolla. Generalmente consigue esos pigmentos en nuestro país pero también trae del exterior tintes naturales como cochinilla e indigo, que le permiten lograr diversas tonalidades según los mordientes que aplica. Recurre mucho a una especie de collage incorporando trozos de tela, prefiltros y fibras naturales como cáñamo, seda, ramio o algodón de palo borracho fusionándolos con la lana.

Actualmente, Noelia vive de su producción que comercializa con su marca “Arbusta Feltro”, y de los talleres que brinda. También la convocan para impartir clases puntuales en cursos de diseño textil o de vestuario teatral.

“Me gusta lo que hago porque así conservo el amor por el trabajo con las manos que es uno de los legados de mis abuelos inmigrantes”, concluye.

Noelia Martínez Montero en su taller. / Noelia Martínez Montero in her workshop

Noelia Martínez Montero
2506 9611 / 091 436 587
noemarmont@gmail.com

La pieza premiada

La cartera fue realizada con lana Merino trabajada mediante la técnica de fieltro húmedo. Sobre ella ha bordado guardas (inspiradas en los grabados geométricos indígenas descubiertos en el rescate arqueológico efectuado previamente a la construcción de la represa de Salto Grande, (departamento de Salto) mediante la técnica de agujado. El teñido fue realizado con colorantes vegetales - indigo y yerba mate - mediante cocción y baño ecológico, sin agregar productos agresivos.

Awarded Work

The handbag was made with Merino wool using the wet felt technique, with trims (inspired in indigenous geometric engravings found in the archeological mission conducted before the construction of the Salto Grande dam, in the department of Salto) embroidered using the needle felting technique. Plant dyes were used - mate herbs and indigo - through boiling and using eco-friendly dye baths, without any aggressive products.

Categoría Pieza Única 3er Premio

Unique Piece Category
3rd Prize

"El sonido del roce de las agujas es uno de los recuerdos más fuertes de mi infancia".

"The sound of needles rubbing against each other is one of my strongest childhood memories".

"Me gusta lo que hago porque así conservo el amor por el trabajo con las manos que es uno de los legados de mis abuelos inmigrantes".

"I like what I do because it allows me to preserve the love for manual work, one of the legacies of my immigrant grandparents".

Noelia Martínez Montero

Noelia is the daughter, granddaughter and great granddaughter of immigrant artisans. Her two grandfathers, her grandfather on her father's side and her father were shoemakers. Her grandmother on her mother's side started as an apprentice in a tailor shop and became a self-taught expert in the trade. However, what had the strongest impact in Noelia was the fact that all the female members of her family were knitters and embroiderers. That is where her passion for wool comes from: "the sound of needles rubbing against each other is one of my strongest childhood memories", she says. An implicit family mandate pushed her to University and she attended Medical School for four years. However, there was something about this professional choice that did not make complete sense to her. In 2011, while travelling in Spain, she saw some felt works and this awakened her true vocation, which, since then, is inseparable from wool. "I loved the shape, the texture, the fact that there was such a different way to work with it" she adds. Since she did not know anyone in Uruguay who could teach her this technique, at the beginning she was self-taught. However, throughout the years, she attended courses with referents in the field, including Lisa

Klakulak, her favorite felt artist.

As from 2012 she started to professionalize and specialized in accessories for clothing or for home decoration such as vessels, handbags, shawls, scarfs or even necklaces with different elements that can be added to or removed from them. Most of her garments have no seams. She calls it "magical wool".

Whenever she comes up with an idea she captures it in a piece of paper in hand; she then works with fine wool fleece, usually of the Merino breed, which she buys already died with anilines or which she dies herself with natural dyes such as mate herbs and onion. She usually finds these pigments in our country but she also brings natural dyes from abroad, such as cochineal and indigo dyes, which allow her to achieve diverse tones depending on the different mordants used. She works a lot using a technique similar to collage, incorporating pieces of fabric, prefelts and natural fibers such as hemp, silk, ramie or silk-floss tree cotton, merging them with wool.

Noelia makes a living off her production, which she sells under her brand "Arbusta Feltro" and off workshops. She is also invited to teach specific classes in textile design and theatre wardrobe courses.

"I like what I do because it allows me to preserve the love for manual work, one of the legacies of my immigrant grandparents", she concludes.

*Cartera de fieltro húmedo y agujado teñida con indigo y yerba mate.
Motivos indígenas. Medidas: 38 x 33 x 2 cm - Peso: 300 g
Needle wet felt handbag, dyed with indigo and mate. Indigenous motif.
Dimensions: 38 x 33 x 2 cm - Weight: 300 g*

Categoría
Pieza Única
Mención Honorífica

Unique Piece Category
Special Mention

Toro de cerámica moldeada. Técnica positivo-negativo con bruñido final. Medidas: 42 x 23 x 23 cm - Peso: 2,600 g
Molded ceramic bull. Positive-negative technique with final burnishing. Dimensions: 42 x 23 x 23 cm - Weight: 2,600 g

Miguel Ángel Mor

Durante muchos años, Miguel Mor se dedicó profesionalmente a actividades que no tenían ninguna relación con el arte ni la artesanía. Pero siempre tuvo interés por la plástica. Por ejemplo, realizó cursos de tapicería con Ernesto Aroztegui y Cecilia Brugnini. En 1980 emigró a Estados Unidos, donde nacieron sus hijos, pero continuó ejerciendo trabajos alejados de su vocación. Esa vez, en una carpintería industrial. Pero todo cambió al regresar al país tres años después. El hecho fortuito que lo volcó a la artesanía fue que, al radicarse en el balneario El Pinar, departamento de Canelones, le resultaba difícil trasladarse diariamente a Montevideo. Por esa razón comenzó a investigar otras alternativas y decidió, junto a su esposa Susana Bos, hacer cerámica en un horno a leña que fabricó él mismo y que puede alcanzar temperaturas superiores a los 1.000 grados Celsius. Al principio vendía su modesta producción en almacenes, en la feria del barrio y en el Aeropuerto Internacional de Carrasco Gral. Cesáreo L. Berisso. Mientras tanto, continuó investigando técnicas y llegó a la que utiliza actualmente llamada Positivo-negativo. La técnica es de origen peruano, tiene semejanza con el Raku japonés y, en Uruguay, sólo es utilizada por dos artesanos. El color se logra dentro del horno mediante un proceso por el cual se reduce el oxígeno y las piezas se tiñen por absorción del hollín que genera la combustión. Utiliza leña de pino porque la resina quema mejor y porque el eucalipto tiene un alto contenido de azufre que tiñe las piezas de amarillo. Cada horneada lleva cerca de tres horas durante las cuales tiene que permanecer junto al horno alimentándolo permanentemente. Pero de ese esfuerzo surgen piezas maravillosas.

Miguel Ángel Mor en su taller. / Miguel Ángel Mor in his workshop.

Miguel Ángel Mor
2698 6428 / 091 868 155
morstudios@hotmail.com

Toro de cerámica moldeada. Técnica positivo-negativo con bruñido final.

Molded ceramic bull. Positive-negative technique with final burnishing.

Categoría
Pieza Única
Mención Honorífica

Unique Piece Category
Special Mention

La pieza premiada

Se trata de un toro de cerámica de tamaño mediano. Sobre una forma básica, realizada a partir de un molde confeccionado por él, Miguel ha añadido y quitado partes de modo que no existan dos piezas iguales. Además, de esa manera, logra generar huecos porque considera que "Están de moda, probablemente por influencia oriental ya que, al contrario que la nuestra, la filosofía oriental valora el vacío, incluso del interior de las personas, porque considera que eso las predispone a recibir, a ser llenadas. Por eso trato de que eso esté presente en mis piezas". Por último, para darle un acabado muy fino y distintivo de su obra, sobre esa figura José ha aplicado las técnicas de bruñido y positivo-negativo ya descritas.

Awarded Work

A medium-sized ceramic bull. Using a basic shape, made with a mold created by him, he removed and added pieces in such way that there aren't two identical pieces. Finally, as a delicate finishing touch, characteristic of his work, he applied the burnishing and positive-negative techniques mentioned above.

En cuanto a la materia prima, utiliza la arcilla de la localidad de Blanquillo, departamento de Durazno, que considera excelente por su pureza y maleabilidad. También ha recurrido a arcilla recogida por él mismo en las barrancas costeras del balneario Santa Ana, departamento de Canelones, pero la ha descartado porque, por su contenido de arena, no resulta adecuada para el bruñido manual que aplica a sus piezas frotándolas con piedra, vidrio o plástico siguiendo una tradición indígena.

Su inquietud por el aprendizaje lo llevó al pueblo de Pomaire, Chile, y tres veces a Perú. Pero sólo ha podido aplicar parcialmente lo aprendido porque en nuestro país existen pocas variedades de arcillas de colores. También participó en tres cursos del reconocido ceramista argentino Fernández Chitti en Argentina y en Uruguay.

Ha sido invitado a exponer por el Cabildo de Tenerife, España, y participó en Ferias Artesanales en las ciudades de Córdoba, Argentina, Porto Alegre, Brasil, y Frankfurt, Alemania.

Actualmente, comercializa su obra en el Mercado de los Artesanos en Montevideo. Sus piezas más sofisticadas se dirigen a un público compuesto mayoritariamente por turistas extranjeros. Pero, además, ha desarrollado otra línea de productos dirigida al público local constituida por candelabros, estatuillas, perfumeros y otras piezas de cerámica esmaltada más pequeñas y económicas que comercializa especialmente durante las fiestas de fin de año. "Siempre elaboradas con la misma arcilla y con el mismo horno", aclara.

Miguel Ángel Mor

For many years, Miguel Mor worked in areas completely unrelated to art or crafts. However, he was always interested in plastic arts. For instance, he took upholstery courses with Ernesto Aroztegui and Cecilia Brughini. In 1980, he migrated to the United States, where his children were born and where he continued to have jobs that did not have much to do with his true vocation. This time, he worked in the industrial woodwork sector. However, everything changed when he returned to Uruguay three years later. He settled down in the beach resort El Pinar, in the department of Canelones and, therefore, found it inconvenient to travel every day to Montevideo for work. For this reason, he started considering other alternatives and decided, together with his wife, Susana Bos, to start making ceramics in a wood fire oven that he built himself and that can reach temperatures over 1000 degrees Celsius. At the beginning, they would sell their modest production in grocery stores, in the neighborhood's market and in the International Airport of Carrasco, Gral. Cesáreo L. Berisso. Meanwhile, he continued to study techniques and found the one he currently uses, called the Positive-Negative technique. It has its origins in Peru, it is similar to Japanese Raku and it is only used by two craftsmen in Uruguay. Color is achieved inside the oven through a process by which oxygen is reduced and pieces are dyed by absorbing the soot generated by combustion. He uses pine wood because resin burns better and because eucalyptus has a high content of sulfur that dyes pieces yellow. The firing process takes about three hours, during which he must stay next to the oven constantly adding wood. All this effort is worth it, because it

results in amazing pieces.

As for raw material, he uses clay from the area of Blanquillo in the department of Durazno, which he considers excellent due to its purity and malleability.

He has also used clay he gathered himself from the coastal ravines of the beach resort Santa Ana, in the department of Canelones, but he has stopped using it because, given its sand content, it is not adequate for the manual burnishing he applies to his pieces, rubbing them with stone, glass or plastic, following indigenous traditions.

His eagerness to learn took him to the town of Pomaire in Chile and three times to Peru. However, he has only been able to partially apply what he learned because there are only few varieties of colored clay in Uruguay. He also took part in three courses of the renowned Argentinean ceramist Fernández Chitti, in Argentina and in Uruguay.

He has been invited to exhibit his work by the municipal government of Tenerife, Spain and he took part in Craftwork Exhibitions in the cities of Cordoba, Argentina; Porto Alegre, Brazil and Frankfurt, Germany.

He currently sells his work at the Artisans' Market in Montevideo. His more sophisticated pieces are aimed mainly at foreign tourists. In addition, he has developed another line of products aimed at local buyers, which consists of candlesticks, small statues, perfume bottles and other smaller and cheaper pieces in varnished ceramic, which he sells especially during Christmas season. "They are made with the same clay and using the same oven" he explains

Categoría
Pieza Única
Mención Honorífica

Unique Piece Category
Special Mention

Javier Wijnants Saráchaga

No es casual que una de las piezas premiadas de este ceramista se titule *Andariegos*. Seguramente expresa la búsqueda de Javier Wijnants para encontrar raíces e identidad.

No lo hace explícitamente pero, experimentado con materiales recogidas por él y sus alumnos en la zona de Aguas Corrientes sobre el río Santa Lucía, en el departamento de Canelones, sintió que “la tradición sube por los dedos que modelan la arcilla”, como él mismo explica.

En otra oportunidad, en un encuentro de ceramistas realizado en San Carlos, provincia de Salta, Argentina, al trabajar con barro local sintió que adaptarse a paisajes y materias primas diferentes también era una manera de que sus obras se movieran, recorrieran otros lugares o “fueran andariegas”, como le gusta decir a Javier. Y hace unos años, compartiendo un almuerzo con ceramistas argentinos en Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, mientras los ceramistas uruguayos decían no tener tradición, un argentino que ha trabajado mucho con cerámica originaria, especialmente mapuche, lo sorprendió diciendo: “Creo que tradición tienen. Puede que sea una tradición reciente pero cuando uno mira una cerámica uruguaya, inmediatamente le nota una personalidad, un sello que la diferencia y que tal vez los propios uruguayos no vean”. Andares y búsqueda de identidad han sido constantes en la vida de Javier desde que, a los doce años, se incorporó al taller de la ceramista Margarita Courtoisie y de su hijo, Marcello Perotti. Con ellos aprendió a trabajar en cerámica y alfarería, que implica el uso del torno con el que se siente muy cómodo y continúa utilizándolo mucho. Allí permaneció nueve años como aprendiz y luego como ayudante hasta que en 1997, junto con su esposa Verónica Susena, fundó el taller Naceres, actualmente ubicado en una ochava del barrio Ciudad Vieja de Montevideo. Allí, además de producir, imparten cursos y reciben

Detalle de uno de los volúmenes alfareros titulado “Ellos dos”.

Detail of one of two pottery volumes titled- “Ellos dos” (“Them Two”).

Categoría
Pieza Única
Mención Honorífica

Unique Piece Category
Special Mention

Grupo de cuatro volúmenes alfareros titulado "Andariegos". Medidas del conjunto: 50 x 45 x 25 cm - Peso del conjunto: 2,7 Kg
Group of four pottery volumes - "Andariegos" ("Wandering"). Group dimensions: 50 x 45 x 25 cm - Group weight: 2.7 Kg

*"La tradición sube por los dedos
que modelan la arcilla".*

*"I can feel tradition climbing up my fingers
while modeling clay".*

visitas de grupos de educación inicial. Su investigación personal ha sido permanente. En 1996 participó en un curso de gres, cerámica de alta temperatura, a cargo de los ceramistas Carlos Barrientos y Julio Roldán. Con Julio Zalazar y Beatriz Cabezas, también ceramistas, aprendió métodos de horneados alternativos en hornos a leña o carbón.

La mayoría de las veces, parte de los cuerpos de revolución que genera en el torno e intenta transformarlos en volúmenes escultóricos paletaéndolos con una tabla de madera mientras están en el estado semi-plástico llamado estado de cuero. Así aparecen planos que el torno no genera. "Pero siempre trato de mantener el equilibrio entre la función y la intervención del autor", dice Javier.

Estuvo presente en eventos anuales que convocan a artistas y artesanos como la Feria de Libros y Grabados y Hecho Acá. A partir del 2007 participó en la creación del Colectivo Cerámica Uruguay que nuclea a varios ceramistas uruguayos y de otros países de la región.

Comercializa su obra en la galería Acatrás del Mercado del Puerto ubicado en el barrio Ciudad Vieja de Montevideo y realiza exposiciones en todo el país junto con otro colectivo denominado Escala Humana que involucra varios rubros dentro de la artesanía.

Categoría
Pieza Única
Mención Honorífica

Unique Piece Category
Special Mention

*Grupo de dos volúmenes alfareros ensamblados con hierro titulado "Ellos dos".
Grupo de dos volúmenes alfareros ensamblados con hierro titulado "Ellos dos".*

Javier Wijnants Saráchaga en su taller. / Javier Wijnants Saráchaga in his workshop.

Javier Wijnants Saráchaga
Taller Naceres
2916 4123 / 091 254 734
tallernaceres@gmail.com

Javier Wijnants Saráchaga

It is not a coincidence that one of the awarded pieces of this ceramist is called Wanderers. It probably expresses Javier Wijnants' search for roots and identity.

He might have not explicitly meant this but, while experimenting with materials gathered by his students in the area of Aguas Corrientes over the Santa Lucía river, in the Department of Canelones, he explains that he could feel "tradition climbing up his fingers while modeling the clay".

In another opportunity, in a meeting of ceramists held in San Carlos, Salta Province, in Argentina, while working with local mud, he felt that adapting to different landscapes and raw materials was also a way for his work to move around, to visit other places or "wander about", as he likes to say. A few years ago, while sharing lunch with a group of Argentinean ceramists in Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, when some Uruguayan ceramists mentioned that the country did not have a ceramics tradition, an Argentinean who worked a lot with ancient ceramics, especially mapuche ceramics, surprised him by saying: "Well I think you do have tradition. It might be a recent tradition, but when you see Uruguayan ceramics you immediately notice it has a particular character, a hallmark that makes it different and that maybe Uruguayans cannot see".

Wandering and searching for an identity have always been constant things in Javier's life, since he joined the workshop of the ceramist Margarita Courtoisie and her son, Marcello Perotti, when he was only twelve years old. With them, he learnt how to work ceramics and pottery, which implies using a potter's wheel, with which he feels very comfortable and

continues to use very often. He stayed there for nine years as an apprentice and then as an assistant until in 1997, he founded the workshop Naceres, together with his wife Verónica Susena, currently located in a corner of the neighborhood Ciudad Vieja in Montevideo. There, apart from producing, they offer courses and receive visits from nursery groups.

His personal research has been permanent. In 1996 he attended a course on gres, high temperature pottery, offered by ceramists Carlos Barrientos and Julio Roldán. He also learnt alternative firing methods in firewood or coal ovens with Julio Zalazar and Beatriz Cabezas.

Most of the times, he starts with the revolutionary bodies that he creates in the pottery wheel and tries to transform them into sculptures by paddling them with a wooden paddle while they are still in the semi-plastic stage called "leather hard" stage. That way, he generates flat surfaces that cannot be achieved with the pottery wheel, "but I always try to keep a balance between function and the author's intervention" says Javier.

He attended anual events where artisans and artists are invited, such as Feria de Libros, Grabados and Hecho Acá. Since 2007, he has been involved in the creation of the Uruguayan Ceramic Collective, which brings together several artists from Uruguay and other parts of the region.

Javier sells his work in the Acatrás art gallery at Mercado del Puerto in the neighborhood Ciudad Vieja in Montevideo and he organizes exhibitions throughout the country with another collective called Escala Humana, which involves many areas of craftwork.

Las piezas premiadas

Los cuatro Andariegos están trabajados con engobe que es una mezcla de arcilla con colorantes (en este caso pigmento negro y óxido de manganeso) que se aplica sobre la pieza bizcochada luego de una primera horneada. Se les ha realizado incisiones con un corte, incorporándoles allí un esmalte rojizo. El más pequeño tiene un baño de ese color y en los otros se ha trabajado con un esmalte translúcido sobre algunas pinceladas del mismo engobe. Fueron horneados a alta temperatura para vitrificar la superficie.

La segunda pieza premiada es una pareja de dos cuencos levantados del torno y luego paleteados y bruñidos, a los que les ha incorporado una cabeza de hierro ensamblada al cuerpo de gres. Para incluir el metal, en este caso duelas de barril, Javier evita el uso de pegamentos sintéticos porque considera que no son parte del lenguaje del fuego. En su lugar utiliza pernos y soldadura eléctrica, protegiendo la cerámica con arena para evitar que sea salpicada o que el choque térmico la quiebre. Las tres patas en las que se sostienen, tienen raíces precolombinas vinculadas a la buena suerte y, además, generan un mejor apoyo que evita que se muevan con las altas temperaturas del horno.

Awarded Work

The four Wanderers are made with engobe, which is a mixture of clay with colorants (in this case black pigment and manganese oxide) which is applied to the bisque piece, fired only once. They were then carved and red varnish was placed into the carvings. The smallest one is dyed in this color and the others were painted with a transparent varnish over a few brushes of the same engobe. They were then fired at high temperatures to vitrify the surface.

The second awarded piece is a pair of vessels lifted from the pottery wheel and then paddled and burnished, to which an iron head was incorporated, attached to the gres body. In order to include metals (in this case barrel hoghead staves) Javier avoids using synthetic glues because he considers they are not part of the fire language. Instead, he uses bolts and electric welding, protecting ceramics with sand to prevent them from being splashed or broken by the thermal shock. The three legs that support them have pre-Columbian roots associated with good luck and, in addition, they create a better base, preventing movements resulting from high temperatures in the oven.

Grupo de cuatro volúmenes alfareros titulado "Andariegos". Medidas del conjunto: 50 x 45 x 25 cm - Peso del conjunto: 2,7 Kg

Group of four pottery volumes - "Andariegos" ("Wandering"). Group dimensions: 50 x 45 x 25 cm - Group weight: 2.7 Kg

Jonathan Velázquez Beracochea

Durante quince años, Jonathan Velázquez fue guarda de la línea de ómnibus que une las ciudades de Maldonado y Treinta y Tres hasta que, en 2005, se inscribió en un curso de guasquería (trenzado de tiras muy delgadas de cueros animales) que impartía Guzmán Puchalvert auspiciado por la Intendencia de Maldonado. El curso duraba seis meses y concurrió durante ocho años. "Me anoté en el curso buscando un pasatiempo pero terminó siendo una salida laboral", comenta Jonathan. Fue una apuesta económicamente arriesgada pero, según dice, "al año ya estaba obteniendo un buen ingreso". Jonathan trabaja en su casa -su esposa es maestra rural y viven en el edificio de la escuela - lo que le permite pasar más tiempo con su familia. Además, cuando Puchalvert se retiró, Guzmán quedó a cargo de sus clases a las que agregó cursos privados en las localidades de San Jacinto y Tala, departamento de Canelones.

Para crear sus piezas, trabaja directamente en todo el proceso: desde el cuero virgen hasta la obra terminada. Por lo general va a los frigoríficos a comprar cueros pero a veces lo llama algún vecino al que se le murió un animal y le propone cuerearlo. Luego curte y afeita los cueros dejándolos un tiempo estaqueados para que se sequen.

Los cueros de vacuno constituyen la base de las piezas pero los tientos con que realiza las trenzas son de cuero de caballo o de cabra. Trabaja sobre dibujos ya existentes pero a veces crea sus propios diseños en papel cuadriculado, especialmente

cuando le encargan artículos con iniciales. Y si se equivoca al realizarlos debe destrenzar todo lo hecho hasta llegar al error y corregirlo.

Actualmente está recibiendo un curso de joyería para confeccionar sus propios herrajes (pasadores, hebillas y apliques con iniciales, entre otros) de plata o alpaca. Comercializa su producción en el evento anual denominado Rural del Prado que se realiza en Montevideo en el mes de setiembre y en la Fiesta de la Patria Gaucha que se realiza en el departamento de Tacuarembó. "Pero la mayoría de mis clientes llegan por recomendación de otros", asegura. Vende piezas chicas como, por ejemplo, cinturones, llaveros, posa-mates y muchos accesorios para el caballo. Estos últimos van dirigidos a un público generalmente entendido y exigente que los compra para usarlos en tareas rurales. En ese caso la exigencia es mayor porque, además de la estética, debe cuidar que sean fuertes y funcionales.

"Me gusta lo que hago y, sobre todo, estoy disfrutando más de mi hija pequeña porque trabajo en mi casa", dice Jonathan.

Categoría
Pieza Única
Mención Honorífica

Unique Piece Category
Special Mention

Rebenque confeccionado en cuero vacuno. Cuello recubierto con tejido a lezna de cincuenta tientos de cuero de cabra. Medidas 100 x 4 cm - Peso: 500 g / cow leather "rebenque". Handle covered with a weave of fifty goat leather strips. Dimensions 100 x 4 cm - Weight: 500 g

"Me anoté en el curso buscando un pasatiempo pero terminó siendo una salida laboral"

"I joined a course looking for a hobby, but ended up finding a job".

Jonathan Velázquez Beracochea trabajando / Jonathan Velázquez Beracochea working

Jonathan Velázquez Beracochea
099 564 124
jonathanvelazquez15@hotmail.com

Las piezas premiadas

El cuchillo le demandó más de veinte horas de trabajo. Cuenta con un mango de madera recubierto por un tejido de veintitrés tientos finos de cuero de caballo anudados con medio bozal sobre un hilo que va girando en torno al cabo. El rebenque le llevó una semana. Está confeccionado con cuero vacuno de una sola pieza que recubre el cuello de madera y sobresale formando la azotera. Sobre el cuello aplicó un tejido de cincuenta tientos de cabra. Veinticinco constituyen la cama, similar a la urdimbre, que luego va levantando con una lezna para entretejer los otros veinticinco formando dibujos.

Awarded Work

This knife took him over twenty hours of work. It has a wooden handle covered by a weave of twenty-three thin horse leather strips knotted using the "medio bozal" technique. The "rebenque" (type of whip) took him a week. It is made with cow leather in one single piece that covers the wood handle and then forms the strap. The handle is covered with a weave of fifty goat leather strips. Twenty-five strips make up the warp, and are then lifted using an awl to interweave the remaining twenty-five strips, forming designs.

*Cuchillo con cabo de madera recubierto por un tejido de veintitrés tientos finos de cuero de caballo. Medidas: 30 x 5 cm - Peso 1 Kg
Knife with wooden handle covered with a weave of twenty-three horse leather strips. Dimensions: 30 x 5 cm - Weight 1 Kg*

Categoría
Pieza Única
Mención Honorífica

Unique Piece Category
Special Mention

“La mayoría de mis clientes llegan por recomendación de otros”.

“I get most of my clients through word of mouth”.

Jonathan Velázquez Beracochea

For 15 years, Jonathan Velázquez was a bus assistant in the line joining the cities of Maldonado and Treinta y Tres until, in 2005, he enrolled in a course on guasquería (leather weaving) taught by Guzmán Puchalvert, sponsored by the Municipal Government of Maldonado. The course had a duration of six months but he actually went for eight years. “I joined a course looking for a hobby, but ended up finding a job” says Jonathan. It was a risky bet, but according to him “the following year I was getting a good income”. Jonathan works at his home – his wife is a rural teacher and they live in the school building – which allows him to spend more time with his family.

In addition, when Puchalvert retired, Jonathan took over his classes, to which he added private classes in the towns of San Jacinto and Tala, in the department of Canelones.

He works through the entire creation process of his pieces: from the raw hide to the finished piece. He usually goes to slaughterhouses to buy raw hides, but sometimes some neighbor’s animal dies and he is offered to skin it. He then tans and shaves hides and leaves them to dry in stakes.

The basis of the pieces is made of cow leather, but he uses horse or goat leather strips to make braids.

He works on existing drawings, but sometimes he creates his own designs in squared paper, especially when he receives orders for articles with initials. If he makes a mistake, he has to unbraids everything until he can reach the flaw and corrects it.

He is currently attending a jewelry course to make his own metalwork (bolts, buckles and overlays with initials, among other things) in silver or nickel silver.

His work is sold at the Rural del Prado, an annual rural exhibition that takes place in Montevideo in September and at

Remate del cabo del rebenque premiado. / Handle finish of the prizewinning “rebenque”.

the Fiesta de la Patria Gaucha, a traditional festival carried out in the department of Tacuarembó, “but I get most of my clients through word of mouth”, he says.

He sells small pieces, for instance, belts, key-rings, mate accessories as well as many horse accessories. The latter are aimed at knowledgeable and demanding clients, who buy them to be used in rural work. This is more difficult because, apart from aesthetics, he needs ensure strength and functionality.

“I like what I do and, above all, I get to enjoy my young daughter because I can work from home”, says Jonathan.

Detalle de rebenque de Jonathan Velázquez Beracochea.
Detail of “rebenque” (type of whip) by Jonathan Velázquez Beracochea.

Categoría
Pieza Única
Mención Honorífica

Unique Piece Category
Special Mention

*Gargantilla de plata 925, cincelada y con engarce de amatista. Medidas: 22 x 16 x 0,4 cm - Peso: 53 g
Chiseled 925 sterling silver choker, with mounted amethyst. Dimensions: 22 x 16 x 0.4 cm - Weight: 53 g*

Javier y Gonzalo Galasso García

La joyería es un terreno muy amplio en el que se utilizan técnicas diversas que no siempre confluyen en la misma pieza. Ése fue el desafío que se plantearon los hermanos Galasso: tratar de combinar armónicamente la maestría de Javier en la joyería fina con la habilidad de Gonzalo para el cincelado. El resultado fue excelente.

De los cuatro hermanos, los tres varones son recibidos en joyería de la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari. Su padre, también joyero, influyó en ellos pero no expresamente. De chicos, entraban poco al taller y con la condición de no tocar nada porque las herramientas y los materiales son muy valiosos. Sólo los dejaban laminar alambres de cobre para entretenerse.

A Gonzalo directamente no le gustaba el oficio. Javier, en cambio, tenía más curiosidad e interés por la joyería.

En 2004 comenzaron juntos el curso de Joyería de la Escuela para poner a prueba su vocación.

Javier descubrió que le resultaba fácil y eso hacía que la pasara bien. Luego el oficio lo conquistó. Completó los tres años del curso y luego uno más de especialización en engarzado. Estuvo seis meses en Italia perfeccionándose, becado por la Escuela y hoy se dedica a la docencia en la misma institución. Se ha presentado varias veces al Premio Nacional de Artesanía y en todas obtuvo menciones. Siempre acompañado y siempre por diferentes personas: una colega llamada Adriana Pernas y su otro hermano, Gastón.

Gonzalo, por su parte, comenzó un poco obligado y para acompañar a su hermano. Pero también le tomó el gusto. Al poco tiempo de recibirse, comenzó a trabajar en platería criolla y le gustó más aún que la joyería fina. Especialmente el cincelado que es su especialidad. Pasó por varios talleres y

Gonzalo Galasso cincelando. / Gonzalo Galasso chiselling.

hace diez años que trabaja como cincelador en uno de ellos. Javier es muy directo en su manera de trabajar. “Tengo una idea y ya comienzo a llevarla al metal. No tengo mucha facilidad para el dibujo y eso se transforma en una barrera. Por eso prefiero dibujar con el material”, confiesa.

Gonzalo, por requerimiento del cincelado, domina un poco más el dibujo.

En esta oportunidad, la idea era mezclar la delicadeza de la joyería fina con el cincelado propio de la platería criolla. Técnicas que rara vez se encuentran juntas.

“Participar en concursos abre mucho la cabeza porque te obliga a trabajar buscando cosas nuevas”, dice Javier.

Javier and Gonzalo Galasso García

Jewellery is a very diverse field where various techniques can be used, although they cannot always be combined in the same piece. This was the challenge undertaken by the Galasso brothers: harmonically combining Javier's mastery of fine jewelry with Gonzalo's chiseling skills. The result was excellent. In their family, three out of four siblings studied jewelry at the Dr. Pedro Figari School of Arts and Crafts.

Their father, also a jeweler, had an influence on them, but not expressly. As young boys, they were not allowed to go into the workshop much, and when they were, it was only under the condition of not touching anything, because tools and materials are very valuable. They were only allowed to laminate copper wires for fun.

Gonzalo did not even like the trade. Javier, on the other hand, was more curious about jewelry.

*Detalle del cincelado de la gargantilla premiada.
Chiseling detail of the prizewinning choker.*

**Categoría
Pieza Única
Mención Honorífica**

Unique Piece Category
Special Mention

*Fundiendo plata en un crisol.
Casting silver in a melting pot.*

In year 2000, they both started attending the School's Jewelry course to test their vocation.

Javier realized that he had a good hand for it and, therefore, he enjoyed it. With time, he fell in love with the craft. He completed the three-year course and then three more years specializing in gem setting. He spent six months in Italy, perfecting his technique, with a scholarship awarded by the School, and he is currently a teacher in this institution. He has competed many times for the National Craftwork Award and he obtained Special Mentions every single time. He always presented work made together with different people: a colleague called Adriana Perna and his other brother, Gastón.

Gonzalo, on the other hand, felt a bit forced to study jewelry and did it, in part, because his brother was doing it. But he gradually took a liking to the craft. Soon after he graduated he started

working with silver-smithing and he liked it even more than fine jewelry. Chiseling became his specialty. He worked in many workshops and for the last ten years he has been working as a chiseler in the same workshop.

Javier's work is very straightforward. "I have an idea and I take it directly to metal. I am not very good at drawing so it becomes an obstacle. That is why I prefer drawing on the material" he confesses.

Gonzalo, as a requirement for chiseling, is better at drawing. On this occasion, the idea was to combine the delicacy of fine jewelry with chiseling, characteristic of traditional local silver-smithing; two techniques that are rarely found together.

"Taking part in contests is very mind-opening, because it forces you to work searching for new things", says Javier.

Javier Galasso calando una pieza. / Javier Galasso cutting a piece.

*Javier y Gonzalo Galasso García. Javier and Gonzalo Galasso García.
094 586 521
javiergalasso@gmail.com*

La pieza premiada

Delicada gargantilla de plata 925, cincelada y con engarce de amatista.

Para crearla, trabajaron juntos y por separado durante dos o tres fines de semana intensos. Comenzaron haciendo las láminas de plata. Luego Gonzalo dibujaba el posible cincelado y lo discutían. Una vez decidido el diseño, calaban las formas cinceladas previamente. Finalmente, engarzaron la amatista y Javier le incorporó un filete para dotarla de volumen. En este caso, filete con luz o galería para alivianar visualmente la pieza.

Awarded Work

A delicate chiseled 925 silver choker, with an amethyst setting.

To create it, they worked together and separately for two or three intense weekends. They started with the silver sheets. Then Gonzalo drew several sketches with chiseling options and they discussed them. Once they picked a design, they cut the previously chiseled shapes. Javier welded a silver strip to the back of the choker, to give it more volume; in order to make the piece visually lighter, the strip is welded intermittently to the piece using spaced bars. Finally, they set the amethyst as finishing touch of an excellent and very original work.

“Participar en concursos abre mucho la cabeza porque te obliga a trabajar buscando cosas nuevas”.

“Taking part in contests is very mind-opening, because it forces you to work searching for new things”.

*Gargantilla de plata 925, cincelada y con engarce de amatista. Medidas: 22 x 16 x 0,4 cm - Peso: 53 g
Chiseled 925 sterling silver choker, with mounted amethyst. Dimensions: 22 x 16 x 0.4 cm - Weight: 53 g*

José Rolando Vázquez Fleitas

José Vázquez cuenta con una formación muy amplia en artes visuales. Ha transitado por muchas técnicas y materiales buscando expresarse y, al mismo tiempo, vivir de su obra. Hoy parece que ha alcanzado ambos objetivos.

En 1972, con quince años ingresó al Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. Como el Instituto fue cerrado al año siguiente, continuó su formación con el plástico Manolo Lima en su taller de Maldonado, aprendiendo los rudimentos de la cerámica y también a pintar.

En 1985 instaló un taller de cerámica bastante completo y profesional que duró hasta 2002. “En ese momento entendí que la pelea era muy desigual y me fui a Europa donde estuve doce años, fundamentalmente en España pero recorriendo otros países”, cuenta José.

En Europa se dedicó principalmente a la pintura, en formatos relativamente pequeños para facilitar el traslado de las obras que generalmente eran adquiridas por turistas que debían viajar. Ese formato también le permitía trabajar en espacios reducidos o incluso al aire libre. “La cerámica te ata a un lugar porque necesita un espacio adecuado”, dice. Finalmente, como su idea siempre fue retornar al país ya que aquí estaban sus raíces, hace cuatro años decidió volver a Uruguay con su esposa. Aquí cambió nuevamente de rubro porque opina que la pintura no tiene mucho mercado o está concentrado en las galerías. Siempre le había gustado la madera. Cuando niño, había una carpintería al lado de su casa que pertenecía a uno de aquellos

viejitos carpinteros que tenían una pasión por la madera y la transmitían. “Con los hijos de mi vecino solíamos jugar con los recortes de las tablas y me encantaban sus perfumes”, recuerda José. La madera sólo estaba “esperando su momento”. Y le llegó muchos años después. José continúa pintando pero ha buscado en la madera otras alternativas más populares y comercializables para subsistir: imanes para heladera, cajitas y especialmente las xilografías con las que intenta continuar la rica tradición del Club de Grabado de Montevideo. Eso constituye la mayor parte de su producción pero también crea pequeñas piezas que representan personajes y situaciones populares como las que fueron premiadas en esta ocasión. Abordó esa temática tratando de acompañar una tendencia de la artesanía nacional, promovida incluso desde la Dinapyme, que busca que las piezas reflejen una identidad uruguaya. Además, cree que pueden trascender lo meramente local porque, como le gusta citar a José “al decir de Tolstoi: Pinta tu aldea y serás universal”. Está intentando que ese tipo de piezas constituyan una parte mayor de su producción y de sus ingresos. “Y creo que voy a poder lograrlo, dice. Pero, para eso, debo adaptarlas a un proceso productivo que, inevitablemente, va a influir en ellas”. Otra condicionante, por ahora, son los pequeños espacios de trabajo a los que puede acceder.

Comercializa sus obras en ferias y en el Mercado de los Artesanos en Montevideo y considera que el contacto directo con el público “es una gran fuente de energía”

Categoría
Pieza Única
Mención Honorífica

Unique Piece Category
Special Mention

Grupo de cuatro jugadores de naipes tallados en madera y vestidos con telas recicladas.
Group of four card players carved in wood, dressed with recycled fabric.

Categoría
Pieza Única
Mención Honorífica

Unique Piece Category
Special Mention

Grupo de cuatro jugadores de naipes tallados en madera y vestidos con telas recicladas. Medidas: 48 x 48 x 40 cm - Peso: 7,5 Kg
Group of four card players carved in wood, dressed with recycled fabric. Dimensions: 48 x 48 x 40 cm - Weight: 7.5 Kg

Bandoneonista tallado en madera y vestido con telas recicladas. Medidas: 25 x 25 x 35 cm - Peso: 1,5 Kg
Bandoneon player carved in wood, dressed with recycled fabric. Dimensions: 25 x 25 x 35 cm - Weight: 1.5 Kg

Las piezas premiadas

Las Figurillas representan a un grupo de parroquianos jugando a las cartas en torno a una mesa y a un bandoneonista. Ambas piezas están hechas con materiales reciclados. Sobre estructuras de madera, ha aplicado una pasta similar al papel maché hecha con trapos viejos para ablandar o "plastiquear" las figuras. Están pintadas con una gama de colores quebrados que no cubren totalmente la superficie para que los materiales básicos continúen siendo reconocibles.

Awarded Work

The Figurines represent a group of locals playing cards around a table and a bandoneon player. Both pieces are made with recycled materials. He applied a paste similar to paper mache, made with old rags, on wooden structures, to soften the figures. They are painted with a range of colors that do not fully cover the surface, so that basic materials can still be recognized.

Categoría
Pieza Única
Mención Honorífica

Unique Piece Category
Special Mention

José Rolando Vázquez Fleitas
094 664 288 / 099 775 215
artekallejero13@gmail.com

*Bandoneonista tallado en madera y vestido con telas recicladas.
Bandoneon player carved in wood, dressed with recycled fabric.*

José Rolando Vázquez Fleitas

José Vázquez is widely trained on visual arts. He has worked with many techniques and materials, trying to express himself while making a living off his work. It seems like he has finally achieved both goals.

In 1972, when he was 15 years old, he began to attend the National Fine Arts School. The next year, the Institute was shut down, so he continued with his training with the artist Manolo Lima in his workshop in Maldonado, learning the basics of ceramics as well as painting.

In 1985 he set up a very well-equipped and professional pottery workshop that lasted until 2002. "Right then, I understood that the playing field was not level and I decided to go to Europe, where I stayed for twelve years, mainly in Spain but travelling to other countries as well" says José.

In Europe, he dedicated mainly to painting, in relatively small formats easy to travel with, since buyers were usually tourists. This format also allowed him to work in small places or even outdoors. "Ceramics tie you to one place because you need an adequate work space". Finally, since he always had the idea of returning to his home country where he had his roots, four years ago he decided to move back to Uruguay with his wife. Here, he changed of technique once again, because he believes the market for paintings is not too big or it is concentrated in galleries.

He always liked wood. As a child, there was a carpenter's workshop next to his house; the owner was an old carpenter who felt passionate for wood and could transmit this passion.

"With my neighbor's children, we used to play with wood offcuts and I used to love their scent" he remembers.

Wood was just there, "waiting for its moment". And this moment came years later. José still paints, but he has found in wood other more popular and marketable alternatives: magnets for refrigerators, small boxes, and especially xylography works with which he tries to preserve the rich tradition of the Montevideo Engraving Club. This is the main focus of his production, although he also creates small pieces representing popular characters or situations, such as those prized on this occasion. He approached this theme trying to go along with a trend in national craftwork, promoted by Dinapyme (the National Agency for Craftwork and SMEs), which encourages artisans to reflect the Uruguayan identity in their work. In addition, he believes they can transcend the local level because, as José likes to say, quoting Tolstoi: "Paint your own village and you'll paint the world". He wants this sort of work to become the main focus of his production and source of income. "And I think I will achieve it. But in order to do so, I need to adapt them to a productive process that will inevitably affect them". Another determining factor, right now, is the small working spaces he has access to. He sells his work in markets and in the Artisans Market in Montevideo and he considers direct contact with the public is "a great source of energy".

Caja con formas que sugieren un barco. Confeccionada con varias maderas - eucaliptus colorado, curupay, acacia negra y ciprés - y coloreada con pintura acrílica. Medidas: 35 x 40 x 60 cm - Peso: 9 Kg.
Box with shapes evoking a boat. Composed with various woods - red eucalyptus, curupay, black acacia and cypress - colored with acrylic paint. Dimensions: 35 x 40 x 60 cm - Weight: 9 Kg.

Enrico Lima

Categoría
Pieza Única
Mención Honorífica

Unique Piece Category
Special Mention

La obra de Enrico se encuentra en un raro equilibrio entre la artesanía y la escultura.

Tal vez sea por su formación en Artes Plásticas, principalmente en pintura, dibujo, escultura y serigrafía que aprendió durante su pasaje por varios talleres. Eso le permite ver y trabajar con formas abstractas. También recibió otras influencias: cursó hasta tercer año en la Facultad de Arquitectura y su padre era artesano en cuero.

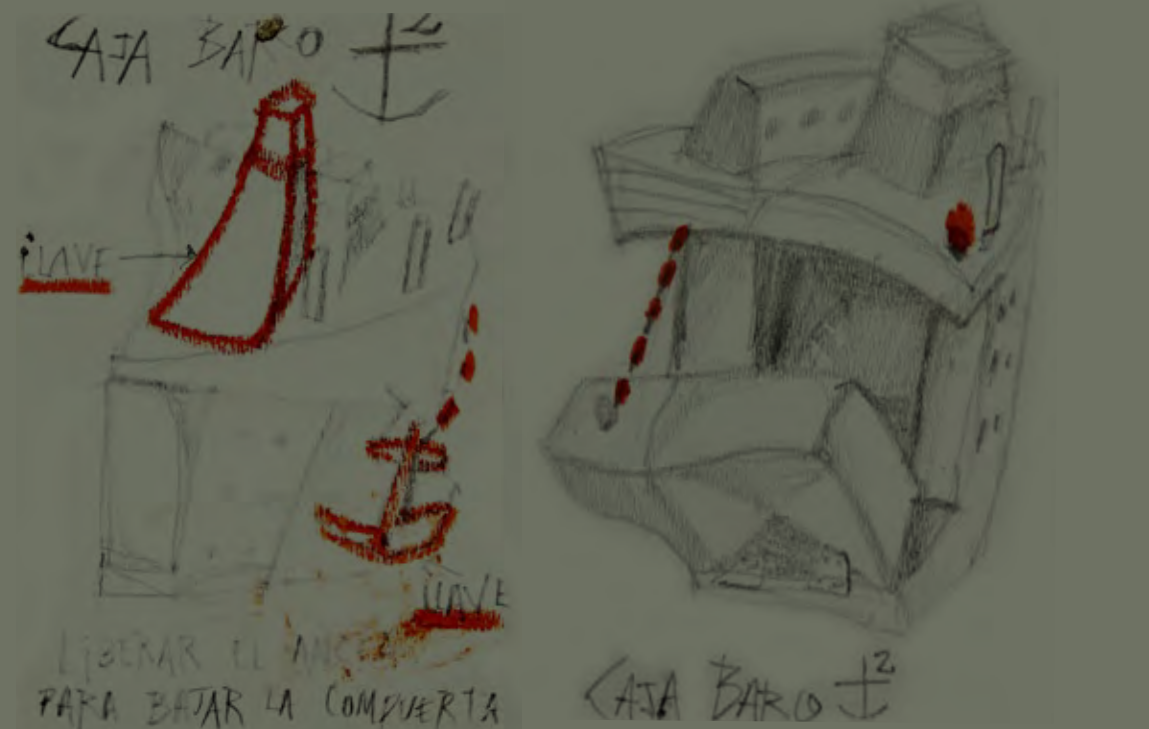
En 2007 entró como aprendiz en el taller de un artista plástico que producía artesanías en serie haciendo reproducciones del reconocido pintor nacional Torres García sobre cajas de madera o aluminio pintadas y esmaltadas. Hacían más de docientas piezas por mes.

En 2011 comenzó a experimentar con el volumen, insertando metales en las cajas como una especie de collage decorativo. En 2014, aunque carecía de formación en carpintería, comenzó a trabajar en su casa sin más herramientas que un taladro, una caladora de mano y un cajón lleno de recortes de madera.

Hoy comparte el taller Aquél Ciprés ubicado en el balneario Lagomar, departamento de Canelones, con Marcelo Salazar, artesano experto en madera quién también ha sido su maestro en la parte técnica.

Paralelamente, comenzó a impartir talleres para adolescentes en centros juveniles.

Su vocación por la docencia y el voluntariado le fueron inculcados por su maestro de pintura y dibujo, Eduardo Espino y por su formación como Scout. Otro maestro, Mario Vasallo, que conoció hace tres años, lo vinculó a la docencia para niños. Vasallo daba clases en el Club Layva cercano a su taller

Boceto de Enrico Lima / Sketch by Enrico Lima

y Enrico veía fascinado las obras de los niños que colgaban en las ventanas. Un día decidió entrar a la institución y ofrecerse para colaborar. A partir de entonces comenzó a brindar talleres en escuelas públicas y trabaja en tres institutos de enseñanza. El taller Aquél Ciprés comercializa su producción en los locales comerciales del Mercado de los Artesanos del barrio Ciudad Vieja y frente a la Plaza Cagancha en el centro de la ciudad de Montevideo, en el Museo Gurvich, en el local comercial Manos del Uruguay y en la feria Ideas+ que anualmente se desarrolla en el Parque Rodó de Montevideo. Entre los años 2014 y 2015 también estuvo presente en las Ferias especiales de Villa Biarritz y del Parque Rodó. "El contacto directo con el público cansa un poco pero es muy motivador", dice Carlos. También vende en Francia por catálogo y por pedido lo que le permite y le exige crear cosas nuevas permanentemente. Está trabajando con piezas más grandes y su objetivo es que lleguen a ser verdaderas esculturas. Porque, como dice Carlos, "Detrás de un escultor hay un artesano. Una persona que necesita manejar herramientas y conocimientos técnicos".

Enrico Lima

Enrico's work presents a rare balance between craft and sculpting. Maybe this is due to his extensive training on Plastic Arts, mainly painting, drawing, sculpting and screen printing, in various workshops. This allows him to work with abstract shapes. He also received other influences: He studied Architecture for three years and his father is a leather artisan. In 2007, he started working as an apprentice in the workshop of a plastic artist who produced crafts, such as wooden or varnished aluminum boxes, painted with reproductions of the famous national painter Torres García. They made more than two hundred pieces every month.

In 2011, he began to experiment with volume, inserting metals in boxes in a sort of decorative collage. In 2014, although he had no training in woodworking, he started to work in his home with just a drill, a coping saw and a box full of wood offcuts. Today

Categoría Pieza Única Mención Honorífica

Unique Piece Category
Special Mention

Caja con formas que sugieren un barco. Confeccionada con varias maderas - eucalipto colorado, curupay, acacia negra y ciprés - y coloreada con pintura acrílica. Box with shapes evoking a boat. Composed with various woods - red eucalyptus, curupay, black acacia and cypress - colored with acrylic paint.

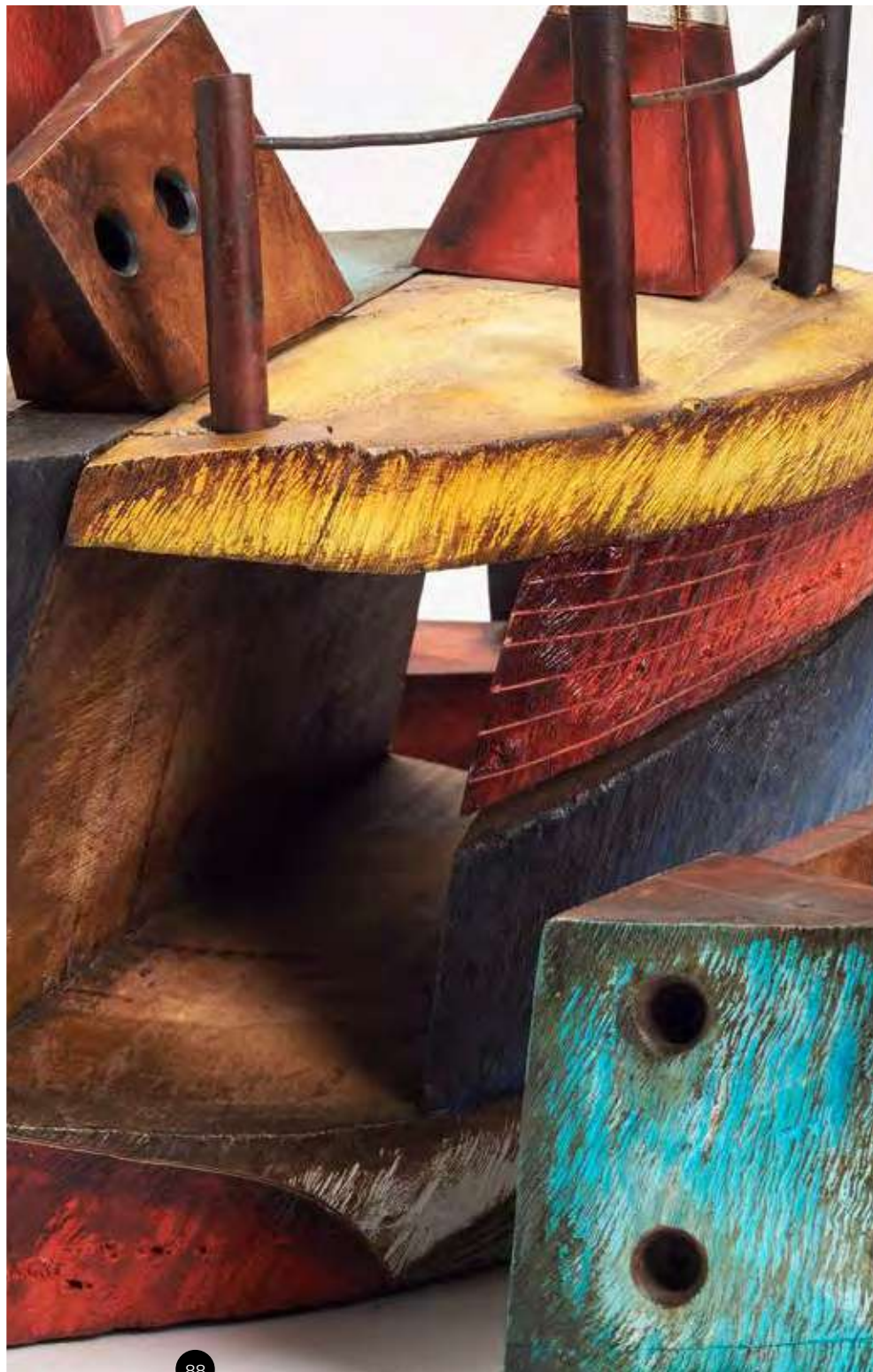
Las piezas premiadas

Se trata de dos cajas secretas de madera que recuerdan la forma de un barco.

En el centro de un volumen constituido por un tronco de eucalipto, se encuentra oculto un hueco al que puede accederse. A partir de ese núcleo, que aún conserva su corteza y presencia natural, comienza a deconstruirlo y a componer un nuevo concepto quitando partes que vuelve a incorporar en otro rol. Eso armoniza las partes entre sí porque mantienen relaciones de ancho, de largo, de textura. Finalmente, Enrico las ha coloreado con acrílico pero de manera muy sutil para preservar la vista de la veta vegetal. "Son casi esculturas, no precisamente utilitarias, a pesar de que les adjudico la función cajas", confiesa.

Awarded Work

Two secret boxes made of wood, which remind of the shape of a boat. In the center of a volume made with a eucalyptus trunk, there is a hidden hole. This core, which still preserves its natural bark and presence, is then deconstructed and becomes a new concept, by removing parts that are then re-incorporated with a different role. There is harmony between the different parts, because they maintain relations of width, length and texture. Finally, Enrico colored them with acrylic, but very subtly, so that wood streaks can still be seen. "They are almost sculptures, not precisely functional, although I appoint them the function of boxes" he explains.

Enrico Lima en su taller. / Enrico Lima in his workshop.

Enrico Lima
098 290 631
enrico.limag@gmail.com

"Detrás de un escultor hay un artesano. Una persona que necesita manejar herramientas y conocimientos técnicos".

"Behind every sculptor there is a craftsman. Someone who needs to know how to handle tools and have technical skills".

he shares the workshop Aquél Ciprés - located in Lagomar, department of Canelones - with Marcelo Salazar, an expert woodcraftsman, who has also taught him technical skills.

Simultaneously, Enrico started teaching workshops for adolescents in youth centers.

He got his vocation for teaching and volunteer work from his painting and drawing teacher, Eduardo Espino, and from his training as a Boy Scout. Another teacher, Mario Vasallo, who he met three years ago, introduced him to teaching children. Vasallo would teach at Club Layva, near his workshop and Enrico was fascinated by the children's art work hanging on the windows. One day, he decided to go inside the institution and offer his collaboration. Since then, he conducts workshops in public schools and works in three educational institutions.

The workshop Aquél Ciprés sells its production in shops at the Artisan's Market in the neighborhood of Ciudad Vieja, facing Plaza Cagancha, in downtown Montevideo, at the Gurvich Museum, in Manos del Uruguay shops and in the Ideas+ exhibition, held every year at Parque Rodó in Montevideo. In 2014 and 2015 he also participated in the special markets of Villa Biarritz and Parque Rodó. "Direct contact with the public can be exhausting but it is also very motivating" says Carlos. He also sells in France through a catalogue and by orders, which, at the same time, allows him and forces him to create new things constantly. He is working with larger pieces and his aim is for them to become real sculptures, because, according to Carlos "behind every sculptor there is a craftsman. Someone who needs to know how to handle tools and have technical skills".

Categoría
Artesanía de
Producción
Craft Production
Category

Categoría
Artesanía de
Producción
1er Premio

Craft Production Category
1st Prize

Luis Siage

Desde hace veinticinco años, Luis es Guardavidas en una de las playas de Santa Teresa, departamento de Rocha. Allí encontró los primeros restos de madera arrojados a la playa por el mar que despertaron su interés por hacer algo con ellos. Comenzó a trabajar con los pocos elementos que tenía pero, en cuanto pudo hacerlo, comenzó a armarse un pequeño taller

Casi en seguida apareció el hierro. "Porque, con él, uno puede plasmar rápidamente la idea como quien dibuja. La madera es más rígida, más asociada a la recta, mientras que el metal permite curvas más libres", comenta Luis. Por eso sólo trabaja con varillas de hasta 10 mm de diámetro que puede doblar en frío a mano con una grifa o un tubo en torno a pernos o topes distribuidos sobre matrices creadas por él. "Eso, además de asegurar cierta homogeneidad

entre piezas similares como los ganchos, genera una unidad para toda la pieza ya que todas las curvas son congruentes". Luis une las piezas con bulones o remaches y únicamente utiliza soldaduras invisibles en los contados casos en que necesita asegurar cierta rigidez.

Desde el comienzo le gustó mucho lo que hacía pero, sobre todo al incorporar el metal, comprendió que debía

encontrar una salida comercial para esa actividad porque, como hobby, le resultaba cara. Por eso se relacionó con algunos locales de artesanía y decoración del balneario La Paloma, Rocha.

"Ganchera" – mueble utilitario para cocina – realizada en madera de lapacho con planchuelas hierro negro de 1/8" por 1/2". - Medidas: 87 x 44 x 15 cm - Peso: 12 Kg
"Hook Rack" – kitchen functional furniture – in lapacho wood with black iron strips of 1/8" by 1/2". - Dimensions: 87 x 44 x 15 cm - Weight: 12 Kg

Categoría
Artesanía de
Producción
1er Premio

Craft Production Category
1st Prize

Vendía una cantidad importante de piezas ya que gustaban mucho, sobre todo a los turistas argentinos que comenzaban a descubrir ese departamento.

Muchas personas lo llamaban diciéndole, por ejemplo, que habían desmontado un piso de tablas antiguas y no sabían qué hacer con ellas pero les daba pena tirarlas o quemarlas. Según él, "era mágico" que pusieran tantos materiales a su disposición. Poco a poco comenzó a vivir de esas creaciones y aún hoy continúa realizando trabajos por encargo.

A partir de sus primeras obras surgió la iniciativa de dedicarse al diseño y desarrollo de un estilo propio aplicado a pequeños muebles de campo y accesorios utilitarios para el hogar.

En su pequeño taller ubicado en el barrio Ciudad Vieja de Montevideo, trabaja con madera reciclada, que formó parte de otros objetos o "que ya tuvo vida", como le gusta decir. En cambio, utiliza hierro nuevo porque el usado, ya oxidado, tiene fisuras que facilitan que vuelva a oxidarse rápidamente.

Desde el año 2015, Luis Siage participa de exposiciones y ferias de diseño organizadas por Dinapyme (Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas - Ministerio de Industria, Energía y Minería). También participa de propuestas comerciales como Arte5, feria que se realiza durante la temporada estival en la zona de Trouville, así como en recientes ediciones de la clásica feria de diseño Ideas+. Estas últimas en el departamento de Montevideo.

Por comentarios del público descubrió que su trabajo tiene reminiscencias de antiguos muebles utilitarios del interior rural. "Por ejemplo, un gancho para ropa que creé por pura

inspiración resultó ser muy similar a otros, de procedencia alemana, que había en los antiguos vagones del ferrocarril", cuenta.

Luis explica que le resulta difícil concurrir a ferias internacionales por el tamaño y el peso de sus trabajos, pero está intentando conformar un circuito terrestre que incluya Argentina y Brasil. "Países que tienen una gran tradición de trabajo en hierro y donde se aprecia mucho este tipo de obras", concluye.

Luis Siage

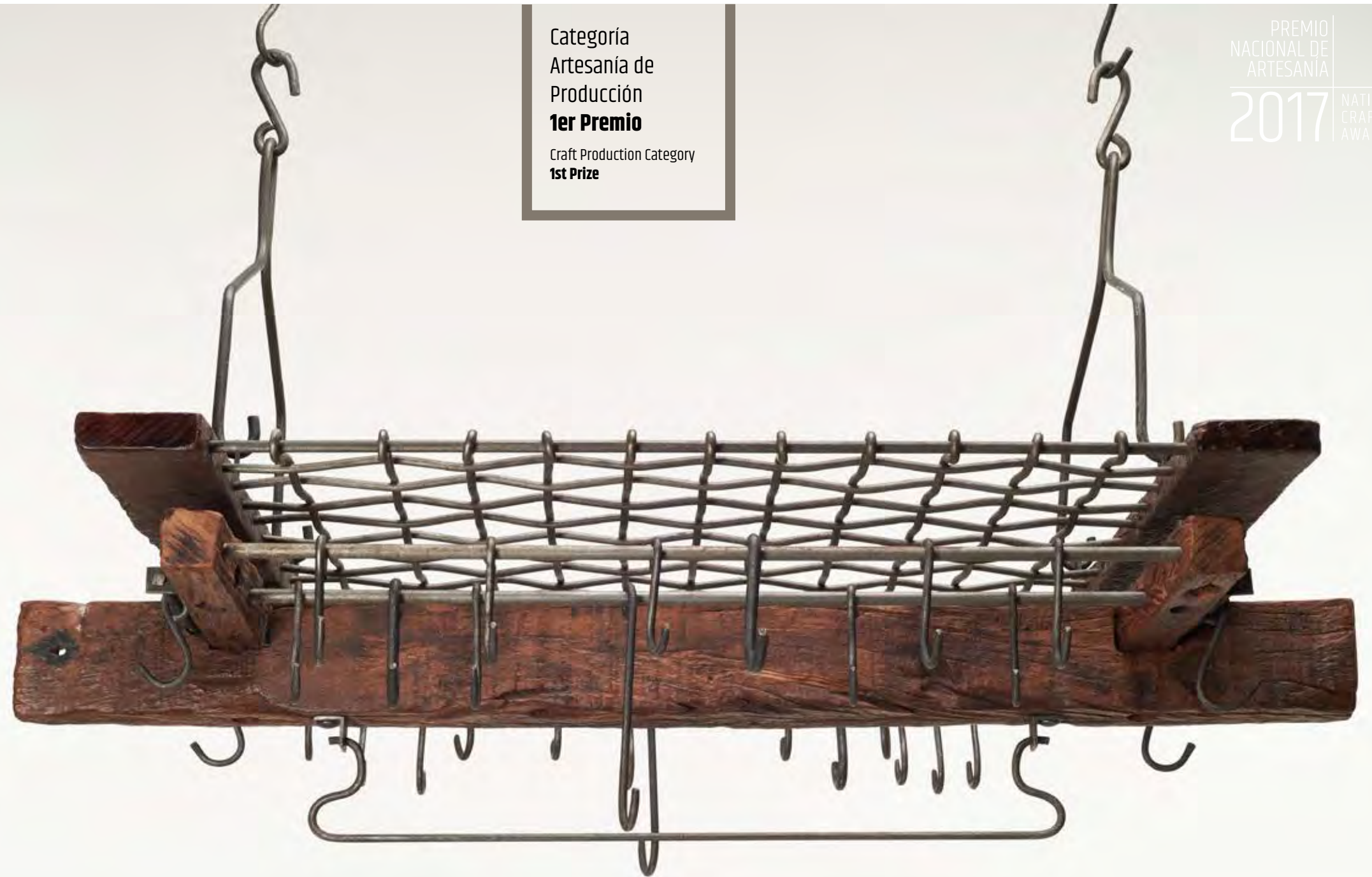
Luis has been a Baywatch for twenty-five years at one of the beaches in Santa Teresa, in the Department of Rocha. There, he found the first scraps of wood thrown to the beach by the sea and he became interested in doing something with them. He started working with the few elements he had but, as soon as he could, he started to build his own little workshop.

It didn't take long for him to start working with iron, "Because it is easier to depict an idea, just like drawing. Wood is more rigid, more associated with straight lines, while metal provides you with more freedom for curves", says Luis. That is why he only works with rods of up to a 10 mm diameter, which he can fold without heating, using his own hands or a rod bender or a tool he created himself, using a tube and bolts. "This, apart from ensuring certain homogeneity between similar pieces, such as hooks, gives the entire piece unity because all curves are consistent". Luis attaches pieces together using bolts and rivets and he only uses invisible welding in the few cases he needs to give the piece firmness.

He liked his work from the beginning, but it was when he started using metal that he realized he had to commercialize his product, because it became too expensive for a hobby. Therefore, he got in touch with some crafts and decoration shops in the beach resort La Paloma, in Rocha. He sold a significant number of pieces; his work was very much admired, especially by Argentinean tourists who were only discovering this area of the country. He started receiving calls from people saying, for instance, that they had dismantled a wooden floor

Categoría
Artesanía de
Producción
1er Premio

Craft Production Category
1st Prize

"Ganchera" en madera de curupay y tejido de varillas cilíndricas de 6 mm de diámetro. - Medidas 97 x 68 x 16 cm - Peso: 15 kg / "Hook Rack" in curupay wood and mesh of black iron cylindrical strips of 6 mm. / Dimensions 97 x 68 x 16 cm - Weight: 15 kg

Luis Slage en su taller. / Luis Slage in his workshop.

Luis Slage
2916 7310 / 098 810 005
luislage@gmail.com

Las piezas premiadas

Se trata de dos gancheras (el término proviene de la palabra "gancho" y, generalmente ubicada sobre el espacio donde se cocina, sirve para colgar múltiples utensilios). Una consta de una parrilla trenzada de varillas cilíndricas de 6 mm de diámetro encastrada en un bastidor de madera de curupay. La otra es de madera de lapacho con parrilla de planchuelas de 1/8" por 1/2". De esas parrillas cuelga una estructura con barras metálicas y líneas de ganchos de distintos espesores y tamaños.

Luis explica que no aplica pátinas al hierro para simular envejecimiento. "Hay quienes manejan las pátinas de manera increíble pero yo trato de presentar el material de la manera más natural posible", dice. Sus obras, que reinterpretan las antiguas cocinas de campaña, se asocian a entornos rústicos pero funcionan perfectamente sobre islas de cocina modernas y de líneas estilizadas. "Se integran muy bien al conjunto aportando un toque de calidez y quebrando el predominio de colores claros", complementa Luis.

Awarded Work

The pieces that received the prize are two hangers or "gancheras" (hook rack) (the term comes from the word "gancho" that means "hook" in Spanish; usually found over a cooking space and used to hang many cooking utensils). One of them consists of a mesh made with 6-mm diameter cylindrical rods, fixed to a base made in curupay wood. The other awarded "ganchera" is made of lapacho wood, with a mesh made from 1/8"x1/2" strips. A structure, made of metallic bars and lines of hooks of different sizes, is then hanged from these meshes. Luis does not give iron any patina to make it look older, "There are people who work amazingly with patinas but I try to present materials as naturally as possible".

His work, inspired in old countryside kitchens, is often associated with rustic environments; however, his pieces also work perfectly well over modern and stylish kitchen islands. "They integrate very well to surroundings, contributing with a touch of warmth and contrasting with light colors", says Luis.

"Hay quienes manejan las pátinas de manera increíble pero yo trato de presentar el material de la manera más natural posible".

"There are people who work amazingly with patinas but I try to present materials as naturally as possible".

and had all these old wood planks and did not know what to do with them and felt bad about burning them or getting rid of them. According to Luis, suddenly having access to all these materials felt "magical". Little by little he started to make a living out of his creations and still works by orders until today. His first works gave rise to the idea of dedicating himself to the design and development of small countryside furniture and home appliances, using his own style.

In his workshop, located in a small garage in his house in the neighborhood of Ciudad Vieja in Montevideo, he works with recycled wood that was once part of other objects, "that has already lived another life" as he likes to describe it. On the other hand, he uses new iron, because used iron, already rusty, has cracks that make it more corrosible.

Since 2015, Luis takes part in design exhibitions and fairs organized by Dinapyme (National Office for Crafts, Small and Medium Enterprises - Ministry of Industry, Energy and Mining). He also takes part in commercial events such as Arte5, a fair that is set up in the area of Trouville during the summer season, as well as in recent editions of the Ideas+ design fair, in Montevideo.

Because of comments from the public, he discovered that his work resembles antique functional furniture used in rural areas of the country. "For instance, I created a clothes hanger purely by inspiration that ended up being very similar to some German-origin hangers found in some old rail wagons" he explains.

Luis explains the difficulties of attending international exhibitions, given the size and weight of his pieces, but he is trying to come up with a land tour including Argentina and Brazil, "both countries have a great tradition of working with iron and they really appreciate this kind of work".

Categoría Artesanía de Producción
Mención Honorífica
Craft Production Category
Special Mention

Manta de una plaza confeccionada en lana de colores naturales de treinta y dos micras. Medidas: 220 x 150 cm - Peso: 3,2 Kg
Single-size bed blanket in natural colors, in thirty-two-micron wool. Dimensions: 220 x 150 cm - Weight: 3.2 Kg

Andrea Karina Díaz Trindade

Andrea nació en el medio rural, “en campaña” como dice ella, en la localidad de Cambará del Arapey, departamento de Salto, donde vivió hasta los trece años. Allí aprendió desde pequeña los rudimentos del tradicional trabajo con la lana. Actualmente vive en Masoller, un pequeño pueblo del departamento de Rivera que cuenta con 240 habitantes. Ya radicada allí con su familia, decidió estudiar técnicas de tejido en telar con la profesora Milia Gómez, venida desde la ciudad de Rivera. A partir de entonces, a sus actividades de ama de casa les ha añadido la de tejedora que le reporta un ingreso económico y le ha dado grandes gratificaciones. “Es una enorme satisfacción ver cómo un vellón se transforma en una prenda con el trabajo de las manos. Es algo que sólo puede entender el que lo hace”, dice. Luego, en 2012 y 2013, participó con la misma profesora

en cursos del proyecto Urbal Pampa, auspiciado por la Unión Europea, gracias al cual, además, viajó para exponer sus productos a la ciudades de Durazno, Paso de los Toros, Tacuarembó y Montevideo. En esta última, participó en dos ediciones de la Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agroindustrial y Comercial, Expo Prado, que se realiza anualmente. En 2016, cursó otro taller auspiciado por la Intendencia de Rivera y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Con el apoyo de la Dinapyme (Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas - Ministerio de Industria, Energía y Minería) también expuso en el evento anual Fiesta de la Patria Gaucha, en la ciudad de Tacuarembó. Ella misma realiza todo el proceso desde el vellón hasta la pieza terminada. Incluso alguna vez ha esquilado corderos de su propiedad aunque esa lana no es apta para el trabajo porque su mecha es muy corta y no permite hilarla bien.

Una vez que adquiere el vellón, lo carda manualmente y lo hila, también a mano, con una rueca de madera. Generalmente crea un hilo fino, de textura y grosor parejos, salvo cuando quiere o le piden algún aplique o guarda más rústicos. Recién cuando el hilo está pronto procede a lavarlo porque los procesos anteriores se realizan mejor con la lana aún sucia.

Finalmente viene la etapa de tejido. Realiza la mayoría de sus trabajos en telar pero ocasionalmente utiliza bastidor o agujas. “Un chaleco que tejí con dos agujas está en Valencia. Me lo encargó una señora para regalárselo a su hijo. Eso también es motivo de orgullo”, comenta Andrea.

Comercializa su producción a través de redes sociales y también recibe pedidos telefónicamente.

Rueca de madera para hilar utilizada por Andrea Karina Díaz Trindade.
Wooden spinning wheel used by Andrea Karina Díaz Trindade.

Las piezas premiadas

Los trabajos de Andrea Díaz son dignos exponentes de las más antiguas tradiciones artesanales uruguayas por el material y la técnica con que fueron realizados.

La manta fue confeccionada con lana de dos colores naturales, gris y marrón. Se trata de lana gruesa de 32 micras para que resulte más abrigada.

El chal fue realizado con lana más fina, 27 micras, que es más suave y brinda un contacto con el cuerpo más agradable. Andrea le ha incorporado el detalle muy acorde de un prendedor que hizo su esposo con madera dura extraída de un poste en desuso que se utiliza para sostener los alambrados, también conocido como "pique".

En ambos casos, el sello distintivo es la calidad tanto del tejido como de las terminaciones. "Eso fue lo primero que me inculcó mi profesora y nunca lo descuido", concluye Andrea.

Awarded Work

Andrea Díaz' work is a worthy exponent of the most ancient Uruguayan craftwork traditions, given materials used and techniques applied.

The blanket was made with wool in two natural colors, grey and brown. Thick wool (32 microns) was used to make the blanket warmer. The shawl was made using thinner wool (27 microns), which feels softer to the touch, and is therefore more pleasant to wear. Andrea added as a very suitable detail a brooch made by her husband with hard wood taken from an old "pique" (a post used to hold wire fences in the countryside).

In both cases, the distinctive hallmark is the quality of the knitting as well as the finishings. "This was the first thing that my teacher taught me and I never neglect it" concludes Andrea.

Detalle del telar de madera utilizado por Andrea Karina Díaz Trindade.
Detail of wood loom used by Andrea Karina Díaz Trindade.

Categoría
Artesanía de
Producción
Mención Honorífica

Craft Production Category
Special Mention

Detalle de guarda de la manta premiada. / Pattern detail of the prizewinning blanket.

Categoría Artesanía de Producción
Mención Honorífica
Production Craftwork Category
Special Mention

“Es una enorme satisfacción ver cómo un vellón se transforma en una prenda con el trabajo de las manos. Es algo que sólo puede entender el que lo hace”.
“It is very satisfying to see how fleece transforms into a piece of clothing through your own hands’ work. This is something that only those who do it can understand”.

*Andrea Karina Díaz Trindade hilando en su casa.
Andrea Karina Díaz Trindade spinning in her house.*

*Andrea Karina Díaz Trindade
098 145 754
lanartemasoller@hotmail.com*

Andrea Karina Díaz Trindade

Andrea was born in the rural area of Uruguay, in the countryside or “campaña”, in her own words, in the town of Cambará del Arapey, in the department of Salto. She lived there until she was thirteen years old. Since a very young age, she learnt the basics of traditional wool work. She currently lives in Masoller, a small town of 240 inhabitants, in the department of Rivera. After settling down there with her family, she decided to study loom knitting techniques with Milia Gómez, a teacher who came from the city of Rivera. Since then, apart from a housewife she also became a knitter. In addition to providing her with a financial income, this activity has been very rewarding. “It is very satisfying to see how fleece transforms into a piece of clothing through your own hands’ work. This is something that only those who do it can understand” she explains.

Afterwards, in 2012 and 2013, she attended courses with the same teacher, within the framework of project Urbal Pampa, sponsored by the European Union, thanks to which, in addition, she travelled to the cities of Durazno, Paso de los Toros, Tacuarembó and Montevideo to exhibit her products. In Montevideo, she participated in two editions of the annual exhibition Expo Prado. In 2016, she attended another workshop sponsored by the local government of Rivera and the Planning and Budget Office.

With the support of Dinapyme (National Direction for Craftwork, Small and Medium Enterprises – Ministry of Industry, Energy and Mining) she also exhibited her work in the annual event Fiesta de la Patria Gaucha, in the city of Tacuarembó.

She works the entire process herself, from fleece until the finished piece. On some occasions, she has even sheared her lambs, although this wool is not really fit for work because its staple is too short to spin. Once she gets the fleece, she wools and spins it manually, using a wooden spinning wheel. She usually makes a thin thread, with an even texture and thickness, except when she wants or is requested some kind of more rustic pattern or decoration. She only washes the thread when it’s ready, because previous processes are better carried out using raw wool.

Finally, it’s time for the knitting stage. She makes most of her pieces using the loom, but she occasionally uses needles or frames. “I knitted a vest using needles that is now in Valencia. A lady ordered it to give it to her son as a gift. That also fills me with pride”, says Andrea.

She sells her production through Facebook: @lanarte.com.uy. She also takes orders by phone (098 145 754) and email (lanartemasoller@Hotmail.com).

Categoría
Artesanía de
Producción
Mención Honorífica

Craft Production Category
Special Mention

Yamandú Olivera López

Collar de plata 925 con engarce de taracea de maderas varias: taragüí, fresno, cancharana y palosanto. Medidas del colgante: 3,2 x 3,2 cm - Peso: 10 g. / Medida del collar: 45 cm. - Peso: 4 g
925 sterling silver necklace with inlaid mounting of various woods: taragüí, ash, cancharana and palosanto. Pendant dimensions: 3.2 x 3.2 cm - Weight: 10 g / Necklace dimensions: 45 cm - Weight: 4 g

Yamandú Olivera llegó a la joyería por casualidad.

En 1980 su padre, pintor de oficio, había sido contratado para pintar el interior de un local comercial de la joyería Freccero S.A. en Montevideo. Por aquél entonces, dicha empresa era una de las más importantes del país en ese rubro, y le pareció una buena oportunidad para que su hijo de dieciséis años accediera a su primer trabajo. “Si mi padre hubiera estado pintando un local comercial de otro rubro, tal vez hoy sería tornero”, comenta Yamandú Olivera en tono humorístico.

Permaneció siete años trabajando en esa empresa. Al principio se desempeñaba como cadete para llevar trabajos de un local a otro o de un joyero a otro y de esa manera se fue involucrando con la profesión porque no perdía oportunidad de aprender el oficio preguntando y practicando. “Pero recién me di cuenta de todo lo que había aprendido el día en que me permitieron sentarme a trabajar”, comenta. Entones decidió hacer el curso de Joyería en la Escuela Nacional de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari y, al terminarlo, renunció a la empresa y comenzó a trabajar por su cuenta.

Luego pasó por otros talleres hasta que, hace poco más de dos años, volvió a tener uno propio en la calle Tristan Narvaja 1629. “Fue un desafío impuesto porque es duro quedarse sin trabajo a los cincuenta y tres años”, asegura.

A partir de su participación en la feria de libros, grabados y artesanías Ideas+, que se realiza anualmente en el Parque Rodó de Montevideo, muchas personas comenzaron a conocerlo y a llamarlo para encargarle piezas, invitarlo a otras ferias o tomarle artículos a consignación. Su principal punto de venta siguen siendo las ferias. Por eso dice: “He tratado de adaptarme a ese público que no busca cosas que pueda encontrar en una joyería”.

Anillo de plata 925 con engarce de taracea de maderas varias: taragüi, fresno, cancharana y palosanto.
Medidas: 2,4 x 2,4 cm. Aro Nº18 (1,88 cm) - Peso: 8 g

925 sterling silver ring with inlaid mounting of various woods: taragüi, ash, cancharana and palosanto.
Dimensions: 2.4 x 2.4 cm. Ring Nº18 (1.88 cm) - Weight: 8 g

Yamandú Olivera López trabajando en su taller.
Yamandú Olivera López working in his workshop.

Categoría
Artesanía de
Producción
Mención Honorífica
Craft Production Category
Special Mention

Esa búsqueda de lo diferente y esa libertad hacen que, cuando se sienta a trabajar, nunca sabe exactamente en qué va a terminar su obra. Sobre todo porque nunca boceta previamente sino que se deja llevar por las ideas que van surgiendo en el momento.

Al principio trabajaba con piedras con pulido redondeado de tipo cabujón hasta que descubrió que la plata combinaba muy bien con madera taraceada. Eso también se dio casualmente porque no contaba con piedras para trabajar y un amigo escultor le regaló una gran cantidad de recortes de maderas finas que lo inspiraron para aplicar esa delicada técnica en la joyería. Hoy, Yamandú Olivera dice orgullosamente: "Hasta donde sé, soy el único en el país que trabaja con esta conjunción de materiales". En 2017 sus trabajos fueron premiados en la 35ª edición de la Feria Internacional de Artesanías de Córdoba, República Argentina.

Categoría Artesanía de Producción
Mención Honorífica

Craft Production Category
Special Mention

Collar de plata 925 con engarce de taracea de maderas varias: taragüí, fresno, cancharana y palosanto.
Medidas del colgante: 3,2 x 3,2 cm - Peso: 10 g / Medida del collar: 45 cm. - Peso: 4 g
925 sterling silver necklace with inlaid mounting of various woods: taragüí, ash, cancharana and palosanto.
Pendant dimensions: 3.2 x 3.2 cm - Weight: 10 g / Necklace dimensions: 45 cm - Weight: 4 g

Las piezas premiadas

Se trata de dos conjuntos de anillo y colgante de joyería fina confeccionados en plata 925. La sorpresa viene con el engarce ya que se trata de taraceas sumamente delicadas donde se unen minúsculos trocitos de varios tipos de maderas de colores contrastantes como fresno, cancharana, ébano, palo santo y cedro. Han sido pulidas a espejo pero sin agregado de ceras ni barnices. A pesar de eso, las piezas son muy durables y resistentes al uso y a diferentes condiciones de calor y humedad. "Pero lo más importante es el amor que yo pongo al hacerlas. De ahí nace la energía que transmiten", agrega Yamandú.

Awarded Work

Two sets including a fine jewelry ring and a necklace made with 925 silver. The surprise is the delicate wood inlay work, with tiny pieces of various types of wood with contrasting colors, such as ash, cancharana, ebony, palo santo and cedar. They are mirror-finished but have no wax or varnish. However, they are long-lasting pieces, resistant to wear, and different heat and humidity conditions. "The most important thing is the love I put into them. That is where the energy they transmit comes from", adds Yamandú.

Categoría Artesanía de Producción
Mención Honorífica
Craft Production Category
Special Mention

Anillo de plata 925 con engarce de taracea de maderas varias: taragüí, fresno, cancharana y palosanto. Medidas: 2,4 x 2,4 cm. Aro N°18 (1,88 cm) - Peso: 8 g
925 sterling silver ring with inlaid mounting of various woods: taragüí, ash, cancharana and palosanto. Dimensions: 2.4 x 2.4 cm. Ring N°18 (1.88 cm) - Weight: 8 g

*"He tratado de adaptarme a ese público que no busca cosas que pueda encontrar en una joyería".
"I have tried to adapt to this audience, who are looking for things they cannot find at a jeweler's shop".*

*Yamandú Olivera López trabajando en su taller.
Yamandú Olivera López working in his workshop.*

*Yamandú Olivera López
094 845 086
yamaolivera@gmail.com*

Yamandú Olivera López

Yamandú Olivera became acquainted with jewelry by chance. In 1980 his father, a painter, was hired to paint the inside of the jewelry shop Freccero S.A. in Montevideo. Back then, this was one of the most important Jewellery shops in the country, and his father thought this was a good chance for his 16-year-old son to have his first job. "If my father had been hired to paint a different kind of shop, maybe today I'd be a turner", jokes Yamandú Olivera.

He worked in the company for seven years. At the beginning, he would run errands from one shop to the other, from one jeweler to the other and this way he gradually got involved with the profession, because he would not miss the chance to learn the trade by asking questions and practicing. "I only realized how much I had learnt the day the allowed me to sit down and get to work" he says. That was when he decided to take the Jewelry course at the National Arts and Craftwork School Dr. Pedro Figari and, when he completed it, he left the company and started working on his own.

Throughout the years he worked in other workshops until, around two years ago, he decided once again to have his own workshop at Tristan Narvaja 1629. "This was an imposed challenge, because it is tough to lose your job when you are fifty-three years old" he says.

When he started to take part in the books, engravings and craftwork fair Ideas+, organized once a year in the Rodo Park in Montevideo, many people saw his work and started to call

him to order pieces, invite him to other exhibitions or to order articles in consignment. His main points of sale are still fairs. That is why he says "I have tried to adapt to this audience, who are looking for things they cannot find at a jeweler's shop". As a result of this search for something different and this freedom, when he sits down to work, he never knows how his work is going to end. Especially because he never draws a sketch before starting; he just lets his ideas spontaneously guide him.

At the beginning he would work with cabochon-style stones until he discovered that silver goes very well with inlaid wood. This was also by chance, because one time he did not have any stones to work with and a sculptor friend gave him a number of fine wood offcuts that inspired him to apply this delicate technique in jewelry. Today, Yamandú is proud to say: "As far as I know, I'm the only one working with this combination of materials in the country".

In 2017, his work was awarded in the 35th Edition of the International Craftwork Fair of Córdoba, Argentina.

PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA 2017

ENTREGA DE PROPUESTAS

Fecha
30 y 31 de octubre de 2017

Horario
12 a 15 horas

Lugar
Dirección Nacional de Artesanías,
Pequeñas y Medianas Empresas
Rincón 723 piso 2
C.P. 11.000
Montevideo

PREMIOS

Categoría "Pieza Única"
Primer Premio \$ 70.000.-
Segundo Premio \$ 25.000.-
Tercer Premio \$ 12.000.-

Categoría "Artesanía de Producción"
Primer Premio \$ 70.000.-
Segundo Premio \$ 25.000.-
Tercer Premio \$ 12.000.-

BASES COMPLETAS
www.miem.gub.uy
www.cultura.mec.gub.uy

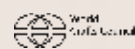

Organizan:

Comisión Nacional
Asesora de Artesanías
(Ley 17.554)

Apoya:

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.

Dissemination campaigns for the National Crafts Award, carried out annually, begin with the open call to students and graduates from institutions that offer courses in graphic design, fine arts, architecture and related courses, for the design of a poster promoting such Award. This ensures participation from people from other fields or trades related to design and art.

Propuesta ganadora del concurso
Afiche del Premio Nacional de Artesanía 2017

*Winning entry of the
2017 National Crafts Award Poster Contest*

Autor / author: Matias Reyes

Equipo de Producción / Production Team:

Agencia / Agency: Teorema

Redacción / Writing:

Álvaro Rodríguez De Sanctis

Traducción / Translation:

Agustina Gari

Diseño / Design:

Teorrema

Fotografía / Photography:

Jorge Caggiani

ORGANIZAN / ORGANISED BY:

COMISIÓN NACIONAL
ASESORA DE ARTESANÍAS (Ley 17554)

APOYA / SUPPORT BY:

PREMIO
NACIONAL DE
ARTESANÍA
2017 NATIONAL
CRAFTS
AWARD