

PREMIO NACIONAL de ARTESANÍA / 2018

ORGANIZAN / ORGANIZED BY:

Comisión Nacional Asesora de Artesanías

APOYA / SUPPORT BY:

URUGUAY 2018

PREMIO NACIONAL de ARTESANÍA / NATIONAL CRAFTS AWARD

PREMIO NACIONAL de ARTESANÍA / 2018

**PREMIO NACIONAL
de ARTESANÍA / 2018**

premio
nacional
de artesanías

Mesa de herramientas del taller de Pablo Bordagorry. Categoría Pieza Única / Segundo Premio

Tool table at Pablo Bordagorry's workshop. Unique Piece Category / Second Prize

ORGANIZAN / ORGANIZED BY:

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

**Ministerio de Educación y Cultura
Dirección Nacional de Cultura**

Ministry of Education and Culture
National Department of Cultural Affairs

**Comisión Nacional Asesora de Artesanías
Crafts National Advisory Committee**

APOYAN / SUPPORTED BY:

World Crafts Council – Uruguay (WCC)

Materiales orgánicos en la mesa de trabajo de Adriana Guelfi. Categoría Pieza Única / Mención Honorífica

Organic materials on Adriana Guelfi's work table. Unique Piece Category / Honorable Mention

ACERCA DEL PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA

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

SUS OBJETIVOS

El Premio Nacional de Artesanía apunta, entre sus principales cometidos, a 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

Ever since 2007, the National Office of Crafts, Small and Medium Enterprises of the Ministry of Industry, Energy and Mining (Dinapyme - MIEM), together with the National Department of Culture Affairs of the Ministry of Education and Culture (DNC-MEC), and the Crafts National Advisory Committee, has issued a call to artisans throughout the country to enter their pieces in the National Crafts Award.

AIMS

The essential objectives of the National Crafts Award are fostering creativity and innovation in handicrafts production so as to enhance the quality of artisan items produced locally and, at the same time, creating conditions for accessing new and more effective trading channels.

This Award encourages research on the foundations and origins of Uruguayan culture and its expression through contemporary handcrafted pieces, promoting the salvaging of trades and the use of almost extinct raw materials and techniques, either for cultural purposes or through their rebuilding into new and tradeable items.

In view of this aim, the National Crafts Award is deeply committed to supporting and disseminating all crafts activities performed in the country.

Alfredo Krause trabajando una guampa con el disco de pulido. Categoría Pieza Única / Tercer Premio
Alfredo Krause working a horn with polishing disc. Unique Piece Category / Third Prize

Mesa de trabajo en el taller de Verónica Clavelli. Categoría Pieza Única / Primer Premio
Working table at Verónica Clavelli's workshop. Unique Piece Category / First Prize

DEL JURADO

De acuerdo con las bases del Premio, el jurado estuvo compuesto por cuatro miembros. En esta oportunidad lo integraron el Arq. Mauro Escudero Lacroix por el Ministerio de Industria, Energía y Minería - Dinapyme, el Sr. Hugo Rodríguez en representación de la Comisión Nacional Asesora de Artesanías, la Sra. Carolina Arias Bianchi por la Cámara de Diseño de Uruguay y el Sr. Pedro García Lanza en representación de los concursantes.

ACERCA DE LAS CATEGORÍAS DE PREMIACIÓN

Como ha sido habitual a lo largo de sus doce 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 sea exactamente igual a otra.

THE JURY

According to the Award specifications, the Jury was composed of four members. On this occasion, Mauro Escudero Lacroix, Architect, represented the Ministry of Industry, Energy and Mining - Dinapyme, Mr. Hugo Rodríguez acted on behalf of the Crafts National Advisory Committee, Ms. Carolina Arias Bianchi was the Uruguayan Chamber of Design's representative and Mr. Pedro García Lanza acted on behalf of the participants.

AWARD CATEGORIES

The same as on all twelve editions of this Award, the National Crafts Award chooses winning pieces in two categories: Unique Piece category and Crafts Production category.

The Unique Piece category sets aside as such works that, due to their creation process and the ideas giving rise to it, are vested with singular and unrepeated features. In general, these are pieces born following a sometimes-unfinished research process, and hence, have sometimes not been market-tested yet.

On the other hand, the Crafts Production category comprises those works that, not only have been tried in the market, but have also been repeated in a serial pattern, albeit the outcome does not create pieces exactly resembling each other.

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 diez kilogramos.

DEL PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA 2018

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 veintisiete (27) propuestas para la categoría Pieza Única y nueve (9) para la categoría Artesanía de Producción, totalizando treinta y seis (36) postulaciones provenientes de todo el país.

It is worth noting that no limitations as regards techniques or materials used for the works are set, but maximum size specifications are established, so that the addition of their three main dimensions does not exceed neither two meters in size nor ten kilograms of weight.

NATIONAL CRAFTS AWARD 2018

Three winners are chosen in each category. First prizes are acquired by Dinapyme for their permanent collection. The Jury is allowed to award Honorable Mentions as they deem it appropriate. Participating artisans recognized with mentions receive a certificate.

On the other hand, creators of the winning pieces in each category receive prizes in cash. On this occasion, once the period for entering works ended there were twenty-seven (27) entries for the Unique Piece category and nine (9) for the Crafts Production category, totaling thirty-six (36) handcrafted pieces from all over the country in the competition.

Cerámicas, pinceles y tinturas en el taller de Cecilia Pagliari. Categoría Artesanía de Producción / Mención Honorífica

Pottery, brushes and dyes at Cecilia Pagliari's workshop. Crafts Production Category / Honorable Mention

Retazos de tafeta que se combinan en las piezas de Camila Abba. Categoría Artesanía de Producción / Tercer Premio

Pieces of taffeta that are combined in the artwork of Camila Abba. Crafts Production Category / Third Prize

CRITERIOS PARA LA PREMIACIÓN DE 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 segundo y tercer premio en la categoría Artesanía de Producción, se otorgaron tres menciones honoríficas en la categoría Pieza Única y una mención honorífica en la categoría Artesanía de Producción. El Primer Premio de la categoría Artesanía de Producción se declaró desierto.

En la presente publicación se exponen los premios y menciones otorgados y el afiche ganador del Concurso “Afiche del Premio Nacional de Artesanía 2018”.

CRITERIA USED FOR AWARDING PRIZES

This competition's specifications establish the features to be considered in order to make the selections and award the relevant prizes, among which are the assessments connected to design, manufacturing quality, finishing of the products and originality in comparison to regular handcrafts. Incorporation and reconstruction of features connected to our country's cultural heritage, including traditional techniques and raw materials, are also appreciated.

Careful presentation and packaging of the pieces is also considered by the Jury when making their selection. In particular, potential local and international market insertion is assessed for the Crafts Production category. In this edition, three Honorable Mentions were given in the Unique Piece category and an Honorable Mention in the Crafts Production category, as well as the three prizes in the Unique Piece category, and second and third prizes in the Crafts Production category. First prize in the Crafts Production category was declared vacant.

This publication showcases the awards and mentions granted, as is the winning entry in the “National Crafts Award 2018 Poster”.

Materiales en el taller de Alfredo Krause. Categoría Pieza Única / Tercer Premio. Categoría Artesanía de Producción / Segundo Premio
Materials at Alfredo Krause's workshop. Unique Piece Category / Third Prize. Crafts Production Category / Second Prize

LA ARTESANÍA DE EXCELENCIA COMERCIALIZABLE: ENTRE LA INVESTIGACIÓN CREATIVA Y LA REALIDAD DE LA PRODUCCIÓN

Arq. Mauro Escudero Lacroix

Integrante del Jurado

Premio Nacional de Artesanía 2018

HANDCRAFTS OF TRADEABLE EXCELLENCE:
BETWEEN CREATIVE RESEARCH
AND PRODUCTION REALITY

Arq. Mauro Escudero Lacroix

Member of the Jury

National Crafts Award, 2018

Han pasado ya doce años ininterrumpidos de lo que podría catalogarse como el termómetro de la artesanía nacional y que se mantiene tan vigente y valioso como en su primera edición: el Premio Nacional de Artesanía.

Los premios y menciones que se han entregado a lo largo de los años han cumplido con holgura los objetivos primarios y esenciales, no solo del Premio Nacional en sí, sino de lo que se le exige a la artesanía en general: calidad, originalidad, identidad, capacidad de comercialización. Se trata de aspectos tan arraigados en la concepción de lo artesanal como el propio rescate de oficios, técnicas y materias primas ya extinguidas o transitando el silencioso camino hacia su desaparición.

Cuando se realiza un análisis cuantitativo de las participaciones en el Premio Nacional de Artesanía desde su primera edición en 2007, los datos parecen indicar que una cosa es crear y otra, muy diferente, es producir y comercializar.

En efecto, las habilidades están centradas en la creación de nuevas piezas donde las responsabilidades, los compromisos y la satisfacción personal del artesano van asociados a una cuestión intelectual y de resolución manual, y no a la aprobación y rigor del público. Una de las posibles lecturas atiende a la complejidad y dificultad de crear un producto comercializable con las exigencias que actualmente impone el mercado.

Tal vez la categoría Artesanía de Producción del Premio Nacional de Artesanía resulte un certamen difícil y exigente dentro del ámbito artesanal. No en vano, el número de postulaciones a la categoría Artesanía Pieza Única es muy superior al de la categoría Artesanía de Producción.

Twelve uninterrupted years have gone by since the inception of what may be termed the thermometer of national handcrafts -remaining as current and meaningful as it was in its first edition-, the National Crafts Award.

Awards and mentions granted during these years have amply fulfilled the key and essential aims, not only of the National Award, but of what is demanded of handcrafts in general: quality, originality, identity, tradeability. These are such deeply embedded matters in the creation of crafts as is the rescue of ancient trades, techniques and raw materials which are already extinct or are silently walking the path of disappearance.

When you quantitatively analyze entries in the National Crafts Award ever since it was first held in 2007, data seem to point out that one thing is to create and another, quite different one, is to produce and trade.

Hence, abilities are focused on the creation of new pieces where the artisan's responsibilities, commitments and personal satisfaction are linked to an intellectual matter, of manual resolution, not to the approval and requirements of the public. One way of explaining this might be linked to the complexity and difficulty of creating a tradeable product within the market's current demands.

Maybe the Crafts Production category of the National Crafts Award implies a hard and demanding competition

Ciertamente, esta edición del Premio Nacional de Artesanía recibió la menor cantidad de propuestas de los últimos tres años. Pero esto no fue el elemento disonante, ya que la participación en el Premio Nacional de Artesanía ha tenido sus fluctuaciones: desde una participación de noventa y ocho propuestas en su primera edición en 2007, a un máximo de ciento diez propuestas en el año 2011, habiéndose dado un mínimo de treinta y dos en el año 2015. Sin embargo, sí es de hacer notar que año tras año la participación de artesanos en la categoría Artesanía de Producción ha sido cada vez menor. En los primeros cinco años de este Premio hubo cierta paridad de participantes entre las dos categorías. En esta edición 2018, con tan solo nueve postulaciones -que representa un 25% del total de propuestas- resulta un punto crítico que obliga a reflexionar al respecto.

No cabe duda alguna de que crear una pieza única para este concurso permite liberar la creatividad y la originalidad del artesano-artista sin tener la obligación de someterla, como indican las bases del Premio, a la prueba del mercado. Esta libertad estimula, en el mundo del diseño y de la creatividad, a la elaboración de un sinfín de piezas de calidad. Este virtuosismo del artesano queda plasmado en el presente libro, con magníficas piezas dignas de colección.

Se evidencia aquí la creación de la artesana Verónica Clavelli quien, luego de haber participado en las últimas cuatro ediciones del Premio Nacional de Artesanía, obtiene el Primer Premio en la categoría Artesanía Pieza Única en esta edición 2018; prueba de que este es un oficio que lleva años perfeccionar hasta alcanzar el reconocimiento de su obra. Seguramente, si hubiese también un premio a la trayectoria en el proceso de trabajo y por la perseverancia de superarse año tras año, Verónica sería una firme candidata a obtenerlo.

within the field of artisan creation. This might as well explain why the number of entries in the Unique Piece category is much larger than the Crafts Production one.

Indeed, this edition of the National Crafts Award received the smallest number of entries in the last three years. But this has not been the discordant feature, since participation in the National Crafts Award has fluctuated from ninety-eight entries in its first edition in 2007, to a high of one hundred and ten entries in the year 2011, and as few as thirty-two in the year 2015. Nevertheless, it is worth pointing out that participation in the Crafts Production category has been dwindling. During the first five years of this Award the number of entries in both categories was almost the same. In this 2018 edition of the Award, with only nine entries, -representing 25% of the total pieces entered- we may have reached a critical point forcing us to reflect on this issue.

There is no doubt that creating a unique piece for this competition allows for the creativity and originality of artists-artisans to be released, without any obligation to market-test the same -as established in the Award specifications. Such freedom fosters, in the world of design and creativity, the creation of endless quality pieces. The handcrafter's virtuosity is etched on this book, hosting magnificent pieces worthy of a collection.

Creations by Verónica Clavelli are showcased here. This artist, after having participated in the last four editions of the National Crafts Award, was awarded first place in the Unique Piece category in this 2018 edition, sufficient evidence that this is a trade that takes years to perfect until recognition of the artisan's work is achieved. If a prize were to be awarded to the work process and the forbearance of trying to improve year after year, Verónica would surely be a firm candidate for it.

El delicado resultado en cuero crudo y tiento fino de las piezas de Pablo Bordagorry demuestra que los objetivos del Premio Nacional de Artesanía de alentar el rescate de oficios, materias primas y técnicas en vías de desaparición siguen vigentes y arenga a seguir avanzando en esta línea.

Del mismo modo, el artesano Alfredo Krause rescata el uso de la guampa en obras artesanales con una expresión contemporánea y una gracia plástica destacable.

Noelia Martínez obtuvo una mención honorífica en esta edición 2018 con su original labor en fieltro, dando vida a una pieza tradicionalmente realizada en cerámica. Su primera experiencia en el Premio Nacional de Artesanía ya había cosechado sus frutos en la edición pasada.

Para Carolina Muiño esta fue su primera vez en el Premio Nacional de Artesanía, con manifiesta calidad de su artesanía a través de sus figuras humanas en cerámica.

Igual destreza demuestra la artesana Cecilia Pagliari quien, con experiencia acumulada en este juego de la creatividad y la producción comercial en varias ediciones del Premio, obtiene una mención honorífica en la categoría Artesanía de Producción en esta edición 2018.

Para Adriana Guelfi esta fue su primera apuesta por el Premio Nacional de Artesanía. Su pieza de joyería evidencia una búsqueda diferente de la producción corriente, lo que le valió una mención honorífica en la categoría Pieza Única.

También fue la primera edición para Camila Abba, pero con vasta experiencia en la comercialización de sus trabajos, quien obtuviera el tercer premio en la categoría de Artesanía de Producción, presentando una interesante combinación de materiales para lograr una joyería diferente.

The delicate work in raw leather and fine leather strips of Pablo Bordagorry's pieces evidences that the aims of the National Crafts Award -fostering the rescue of trades, raw material and techniques about to disappear- are still in force and encourages further progress along this line.

In the same way, artisan Alfredo Krause rescues the use of cattle horn in his handcrafts with contemporary expression and noteworthy grace.

Noelia Martínez was awarded an honorable mention in the 2018 contest with her original work in felting, recreating a piece traditionally made of pottery. Her first experience with the National Crafts Award had already earned her recognition in the last edition.

It was the first time for Carolina Muiño to take part in this National Crafts Award, evidencing the obvious quality of her craft through human pottery figures.

Similar skills are shown by artisan Cecilia Pagliari, who, with her amassed experience in this game of creativity and commercial production during several editions of the Award, in the 2018 contest has received an honorable mention both in the Unique Piece category and in the Crafts Production one as well.

This was the first time Adriana Guelfi took part in the National Crafts Award. Her piece of jewelry - exhibiting a search that is far removed from ordinary production, earned her an honorable mention in the Unique Piece category.

This is also the first time for Camila Abba, -obtaining the third prize in Crafts Production category with an interesting combination of materials achieving distinct jewelry- albeit she is widely experienced in selling her pieces.

No hay duda alguna de que la artesanía nacional mantiene su frescura que, con su gran abanico, abarca desde la artesanía tradicional hasta la artesanía más contemporánea sin ningún rastro histórico.

En esta edición, el mayor tema de atención que merece su análisis es la ausencia de un primer premio en la categoría Artesanía de Producción.

A la escasa participación de propuestas en esta categoría se podría agregar una posible sobreexigencia por parte del jurado, que esperaba la misma calidad y valor que bien está representada en la categoría Pieza Única. A pesar de las discusiones y de las diversas opiniones que se debatieron durante la evaluación de las diferentes propuestas artesanales, se dio un generalizado consenso al momento de seleccionar las mejores propuestas para esta categoría. Sin embargo, fue firme y unánime, y a la vez preocupante, la resolución de declarar desierto el Primer Premio.

También es de hacer notar que en algunos casos los participantes presentaron propuestas en la categoría Pieza Única cuando en realidad se trataba de piezas que se comercializan. Se desconoce de dónde surge la confusión en esta materia, ya que las bases del Premio resultan muy claras al respecto.

El aspecto peculiar de este asunto es que en el mercado nacional sí se encuentran piezas de interés y de estupenda factura. Es claro que el esfuerzo de crear un producto artesanal comercialmente exitoso es muy grande. A la excelencia del trabajo artesanal se debe agregar la inversión económica en investigación, desarrollo, producción y colocación del producto en el mercado, sin perder de vista que el valor final debe ser aceptado por el consumidor. Conquistar al público con un producto preciso en su aspecto formal y en su función, económicamente viable para el artesano y con un precio final adecuado para el público objetivo, resulta una tarea titánica. Es probable que estas cuestiones intervengan al momento de evaluar la postulación al Premio.

Without any room for doubts, national handcrafts have preserved their freshness which, with its large array, spans from traditional crafts to more contemporary artisan works devoid of any historical traces.

In this edition, the most noteworthy matter is the lack of a first prize in the Crafts Production category.

Added to the few entries in this category is the fact that the Jury was possibly over demanding, since they expected the same quality and value that have been so well portrayed in the Unique Piece category. In spite of the arguments and diverse opinions arisen during the assessment of the various handcraft pieces entered in the contest, a general consensus was reached when choosing the best works for each category. Nevertheless, the decision to declare the first prize as vacant was firm and unanimous, and at the same time a cause of concern.

It is noteworthy that some of the pieces entered under the Unique Piece category are crafts being sold. We are not aware of the cause of confusion in this matter, since the Award specifications are very straightforward in this respect.

The peculiarity of this issue is that pieces of interest and superbly made are to be found in the domestic market. The effort involved in creating commercially successful artisan wares is tremendous. Investing in research, development, production and placement of a product in the market are to be added to the excellence of an artisan's work, also taking into account the fact that the final value needs to be consumer-approved. Winning the public with a product that is at the same time formally and functionally accurate, economically feasible for the artisan and with a suitable final price for the target product, is a Herculean task. These issues are likely to come up when assessing entries in the Award.

En este sentido, el desafío que se presenta nos obliga a redoblar los esfuerzos para que la artesanía nacional sea de excelencia y comercializable; estimular su consumo dentro del país y hacer todo lo posible para que sea reconocida en los mejores mercados internacionales. Para ello es necesario insistir en la búsqueda de mercados, en nichos donde la artesanía es valorada, en espacios donde el público aprecie su valor real. Del mismo modo, es imprescindible que el artesano no claudique, intentando una y otra vez y perseverando en el ejercicio de la prueba del mercado, ante el gran desafío de encontrar ese lugar en el mundo. No es sencillo, no es un camino fácil, pero peor es no intentarlo. El Premio Nacional de Artesanía es una herramienta que estimula ese impulso a enfrentarse al mercado. Las piezas presentadas en la categoría de Pieza Única son el puntapié inicial para transformarse en verdaderos productos comercializables. La categoría Artesanía de Producción significa haber aceptado el desafío del mercado.

Lejos de un panorama desolador, el sector de la artesanía uruguaya ha acumulado una enorme experiencia, a la vez que ha sabido construir un importante entramado de actores e instituciones que le aportan gran pujanza y dinamismo. Existen numerosas ferias y eventos de gran convocatoria donde el público puede apreciar de primera mano la calidad de la artesanía de nuestro país, la que se nutre cotidianamente del esfuerzo de talentosos artesanos, reconocidos talleres y excelentes docentes, quienes junto con empresarios, comercios minoristas, galeristas y autoridades gubernamentales conforman un colectivo diverso con un denominador común: sentirse plenamente comprometidos con el desarrollo de la actividad. Por todo esto, más allá de lo coyuntural, resulta justo decir que existen fundadas razones para confiar en un futuro promisorio.

Hence, this challenge forces us to double our efforts for domestic handcrafts to be both excellent and tradeable; fostering their trade within the country and doing everything possible for them to gain recognition in top international markets. For such purpose we should persevere in the search for venues, for niches where crafts are cherished, areas where the public may appreciate their real worth. At the same time, it is imperative that artisans never give up, trying once and again and continuing to test their wares with the public, with the huge challenge of trying to find that certain place in the world. It is not an easy or simple path, but it would be worse to avoid this endeavor. The National Crafts Award is a tool for boosting the urge to face the market. Pieces entered under the Unique Piece category act as the kickoff for becoming actual tradeable items. The Crafts Production category implies having accepted the challenges posed by the market.

Far from being set within a bleak scenario, the Uruguayan handcrafts sector has amassed vast experience, at the same time being able to build a relevant framework of players and institutions that add much vigor and dynamism to it. People attend numerous fairs and widely attended events where one may appreciate firsthand the quality of our country's artisan works, which is nourished daily by the efforts of talented artisans, famous workshops and excellent teachers, who, together with companies, retailers, gallery owners and government authorities make up a diverse group with a common denominator: feeling fully committed to the development of this activity. In view of all these, beyond the merely circumstantial, it is fair for us to assert that there are sound reasons to trust in a promissory future.

UNIQUE PIECE CATEGORY CATEGORÍA PIEZA ÚNICA

PRIMER PREMIO

FIRST PRIZE

Verónica Clavelli / 24

SEGUNDO PREMIO

SECOND PRIZE

Pablo Bordagorry / 32

TERCER PREMIO

THIRD PRIZE

Alfredo Krause / 40

MENCIÓN HONORÍFICA

HONORABLE MENTION

Noelia Martínez / 46

MENCIÓN HONORÍFICA

HONORABLE MENTION

Carolina Muiño / 54

MENCIÓN HONORÍFICA

HONORABLE MENTION

Adriana Guelfi / 62

CRAFTS PRODUCTION CATEGORY CATEGORÍA ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN

SEGUNDO PREMIO

SECOND PRIZE

Alfredo Krause / 72

TERCER PREMIO

THIRD PRIZE

Camila Abba / 78

MENCIÓN HONORÍFICA

HONORABLE MENTION

María Cecilia Pagliari / 86

CATEGORÍA PIEZA ÚNICA

UNIQUE PIECE CATEGORY

Detalle de la pieza ganadora de Verónica Clavelli. Categoría Pieza Única / Primer Premio
Closeup of Verónica Clavelli's prize-winning piece. Unique Piece Category / First Prize

Verónica Clavelli

Reconocida en ediciones anteriores, Verónica Clavelli obtuvo en esta oportunidad el Primer Premio de la categoría Pieza Única.

Nacida en el seno de una familia muy vinculada al campo de la artesanía uruguaya, Verónica estuvo en contacto con este oficio desde pequeña. Su papá es carpintero, su tío es el director de un reconocido taller uruguayo (taller Clavelli) y su madre se especializaba en tapiz y pintura, no como modo de vida, pero sí como una actividad cotidiana. Durante su infancia, existía un taller en el fondo de su casa, donde tomó contacto por primera vez con herramientas y materiales.

En épocas de la adolescencia soñaba con ser violoncelista o dedicarse a la música, y fue así que asistió durante un periodo a la Escuela de Música. Su inmersión en el mundo de la madera se dio de manera casi fortuita. Cuando tenía 15 años, una amiga la invitó a anotarse en un curso en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari de Montevideo, y al no haber vacantes disponibles en el curso de Cerámica terminó entonces anotándose en Talla. Sus piezas "quedaban buenas y recibía muy buenas críticas". Desde entonces se apasionó con la madera y realizó numerosos cursos para su formación y luego ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entre los talleres particulares realizados por la artesana destaca los impartidos por la artista plástica Nelia Romero. También hizo cursos de carpintería y escultura, y luego se dedicó a investigar por su propia cuenta.

Having been awarded in previous editions of this competition, this time Verónica Clavelli got first prize in the Unique Piece category. Born amidst a Uruguayan crafts-oriented family, Verónica was connected to this trade from a very young age. Her dad is a carpenter, her uncle the director of a well-known Uruguayan handcrafts workshop (taller Clavelli), and her mother –albeit not as a job– specialized in tapestry and painting. A workshop functioned in her backyard during her childhood, where she first accessed tools and materials.

As a teenager she dreamed of being a violoncello player and it was thus that she attended the School of Music for a while. Verónica plunged into the world of wood almost by chance. At the age of 15 a friend invited her to enroll in the Dr. Pedro Figari School of Arts and Crafts in Montevideo, and since there were no vacancies in the Pottery course, she started taking Carving lessons. Her pieces "were good and received positive reviews". Her love affair with wood thus began, and she took several training courses and then enrolled in the National School of Fine Arts. Among the lessons taken by the artisan are those given by artist Nelia Romero. She also took carpentry and sculpting, and then went on to do research on her own.

Besides working as an artist, Verónica is a teacher at UTU, giving priority to this job which enables her to train young people in woodworks.

PIEZA DECORATIVA
DECORATIVE PIECE

Materiales / Materials:
madera / wood

Medidas / Measurements:
39 x 21 x 36 cm

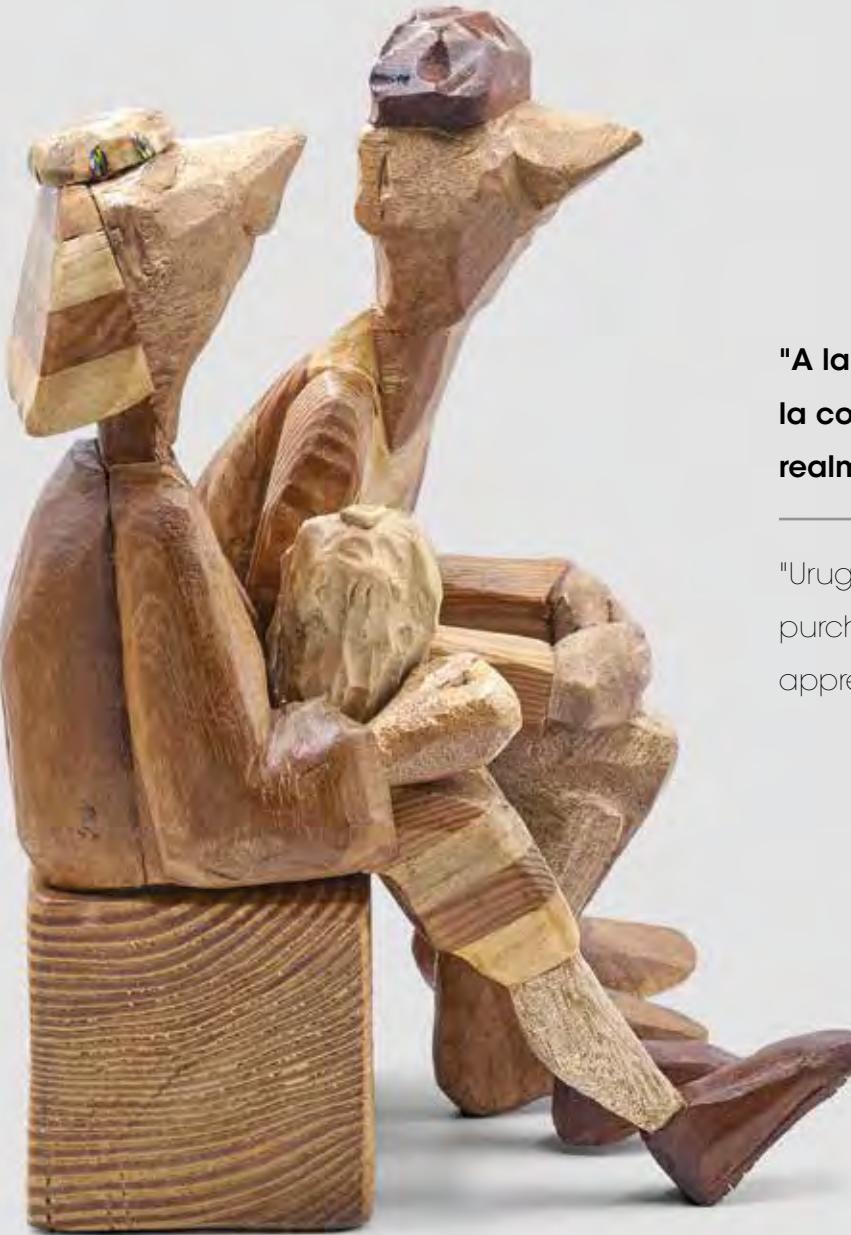
Peso / Weight: 1,8 kg

1er
PREMIO
—
1st
PRIZE

"Quizás mi principal desafío hoy sea fortalecer la colocación de mis piezas, especialmente ahora que estoy volcada a la producción"

"My greatest challenge currently is to enhance trading of my pieces, especially now that I am devoted to production"

"A la artesanía uruguaya solo la compra un público que realmente valora el trabajo"

"Uruguayan handcrafts are only purchased by customers who really appreciate the work"

BANCO / BENCH

Materiales / Materials:
madera / wood
Medidas / Measurements:
18 x 18 x 25 cm
Peso / Weight: 1,2 kg

Además de su trabajo artístico, Verónica se desempeña como docente de UTU, una tarea que prioriza y que le permite ir formando a jóvenes en el oficio de la madera.

De su propia obra valora la incorporación de la caricatura como elemento. Antes de hacer las piezas las boceta en líneas generales, con rayas rápidas, en estilo caricatura. Su idea es llevar luego el dibujo a la madera. Le gusta trabajar a partir de la forma de este material porque le dio "cosas que tal vez no hubiera hecho a partir del dibujo", afirma. A partir de las vetas y nudos es que ella interpreta que surgen el tipo de caras de los personajes que compone, mientras que la manera de ensamblar tiene que ver con la forma de los recortes. Para sus trabajos utiliza maderas nacionales e importadas y en su taller emplea máquinas antiguas, algunas que "ya son casi de colección, marca Taruco" resalta la artesana. Su trabajo tiene influencia de otros artistas locales; reconoce a Javier Abdala de quien toma el color y el hecho de explorar la caricatura y a su tío, Carlos Clavelli, le adjudica en parte el estilo desarrollado.

Para Verónica la participación en el Premio es una oportunidad de mostrar su trabajo, lo que le abre puertas también entre sus colegas artesanos. En su opinión "a la artesanía uruguaya solo la compra un público que realmente valora el trabajo". Se siente muy cómoda en el mundo de la artesanía, "legitimada". Le gustaría probar hacer feria en Uruguay y en el exterior, pero hasta ahora no cuenta con un stock grande porque no le gusta producir y acumular. Tiene piezas suyas en el local comercial La Pasionaria y en los locales comerciales de Manos del Uruguay y, aunque le gustaría abastecer a más tiendas, su trabajo docente no le permite dedicarle más tiempo a la producción.

Quizás su principal desafío hoy sea fortalecer la colocación de sus piezas, especialmente ahora que está volcada a la producción, a diferencia del pasado en el que se dedicaba más a hacer piezas únicas. Con este nuevo enfoque Verónica siente que debe "ir aprendiendo todo lo que implica

From her own work she highlights the inclusion of caricatures as a feature. Before making the pieces, the artisan drafts them in general lines, with quick strokes caricature-style. Her idea is then passing on the sketch to wood. She enjoys working as from the shape of this material, since it gave her "things I probably wouldn't have done if I had merely drawn them", she states. The artisan says that she understands that the faces of her characters appear from the wood's veins and knots, while her way of assembling the pieces has to do with the shape of the scraps. She uses domestic and imported woods and, in her workshop, operates antique machines, "almost collector pieces, Taruco Brand", the handcrafter describes. Her work has been influenced by other local artists; she acknowledges borrowing colors and caricature exploration from Javier Abdala, and from her uncle Carlos Clavelli, part of her style.

Verónica believes that taking part in this contest is a way of exhibiting her work, which also opens doors for her among her colleagues. In her opinion, "Uruguayan handcrafts are only purchased by customers who really appreciate the work". She feels very comfortable in the world of crafts, "legitimized", and would like to try and sell in street markets and fairs in Uruguay and abroad, but her stock so far is not big enough because she does not like producing and storing.

este proceso, desde el diseño al packing, una estrategia de venta, desarrollo de marca, etc."

Vende la mayor parte de sus piezas en Uruguay, pero sabe "de boca de los encargados de las tiendas" que sus obras son muy apreciadas por el público extranjero. Esto impulsa su deseo de participar de ferias en el exterior, para mostrar su trabajo de producción.

Entre otros desafíos, le gustaría hacer otra obra a partir de un cuento del autor uruguayo Felisberto Hernández: *La boda*. A la artesana le encantó y le gustaría llevarla a la escultura, pero sabe que este proyecto le va a demandar bastante tiempo.

Sobre la pieza premiada describe que estaba mirando un libro del diario *El País* que tenía fotos del Museo Nacional. Se encontró con el cuadro del pintor uruguayo Carmelo Arzadum, *Partido de fútbol*, y le pareció que era ideal para llevarlo a madera y fue entonces que se puso a probar y percibió que le quedaba muy bien, lo fue haciendo pieza por pieza hasta ensamblarlo. Quería jugar con los tonos de la madera y la pieza ganadora combina cedro rosa, cedro mara, okumé, pinotea, pino Brasil y cedro. Este trabajo se enmarca dentro de una línea de investigación que la artesana está desarrollando en este momento y que incluye a otras obras de su producción.

Las técnicas utilizadas fueron encolado, ensamblaje, siluetado en máquina y tallado a mano (en los detalles: caras, manos) y después lijadora y un sellador incoloro, para jugar con los colores de la madera.

VERÓNICA CLAVELLI

Instagram: veroclavelli

Facebook: Verónica Clavelli Tohero

Mail: veronica.clavelli@gmail.com

Some of the artisan's work is sold in La Pasionaria and Manos del Uruguay stores, and although she would love to supply more venues, her work as a teacher leaves no room for more production. Her greatest challenge currently is to enhance trading of her pieces, especially now that she is devoted to production, while in the past most of her time was spent in making unique pieces. This new approach makes Verónica feel that "one should learn everything involved in this process, from design to packaging, sales strategies, brand development, etc."

Most of this artist's pieces are sold in Uruguay, but she knows from "store managers" that they are deeply appreciated by foreign visitors. This encourages the artist to take part in fairs so as to exhibit her production works. Among other challenges, she would love to create a piece based on a story by Uruguayan author Felisberto Hernández: *The Wedding*, which the artisan loved and would love to turn into a sculpture, although she is aware that this project will be very time consuming. Regarding her winning work, the creator recalls that she was glancing through a book from the *El País* newspaper collection that showed pictures of the National Museum, and came across the painting by Uruguayan artist Carmelo Arzadun, *Football Game*, deciding it was ideal for being portrayed in wood. Thus, she tried her hand on it, liked the outcome, and built it piece by piece and assembled it. The artist wanted to play with the timber hues, and the winning entry combines pink cedar, mara cedar, okumé wood, pitch pine, Brazilian pine and cedar. This piece is part of a research line Verónica is currently developing and includes other works of her creation.

Techniques used were gluing, assembly, machine silhouetting and hand carving (for details, such as faces, hands), and then the sander and a clear sealer so as to play with the wood colors.

Pablo Bordagorry

Nacido y criado en Montevideo, Pablo Bordagorry sorprende con una producción artesanal ligada a la vida rural y a la temática gauchesca. Su historia personal no es exactamente la de un artesano “de toda la vida” pero la calidad de su trabajo es la de un especialista. Sus obras exhiben una “fineza” que la hace especialmente atractiva en el rubro. “Yo no me considero guasquero, me considero artesano porque me gusta hacer de todo” afirma Pablo.

Recuerda que en su infancia se llevaba las tizas de la escuela y dibujaba en los cordones de la vereda. Siempre le gustó “hacer cosas con las manos”, con madera, con metales, con espuma plast, y le encantaba pintar y dibujar. En un período de su vida hacía cuadros de caballos pero siendo muy joven formó una familia y para sostenerla se apartó de la pintura. Su historia es bien particular ya que luego de estar 15 años trabajando de pistero en una estación de servicio, un día se quedó sin trabajo. En ese contexto recibió un buen despido y con ese dinero pudo comprar cierta cantidad de herramientas. Desde siempre las personas le decían que tenía “un don” y que lo desperdiciaba por no usarlo, pero hasta ese momento nunca había creído que la artesanía le iba a permitir mantener a su familia. Sin las seguridades del empleo, empezó a trabajar con madera, haciendo percheros con cabezas de caballos talladas a mano.

Born and raised in Montevideo, Pablo Bordagorry surprises with his rural life and gaucho theme-connected handcrafts production. His personal history is not exactly that of a “lifelong” artisan, but the quality of his works is that of a specialist. They show a “fine quality” which renders them especially attractive in this field. “I do not regard myself as a ‘guasquero’ or leatherworker, but I am self-defined as an artisan because I like to do a bit of everything”, states Pablo.

He recalls carrying pieces of chalk to school as a child, and drawing on sidewalks. Having always loved “doing stuff with his hands”, with wood, metals, Styrofoam, the child Pablo loved to paint and draw. During a period in his life he painted pictures of horses, but at a very young age he started a family and quit painting to support them. He is quite a story, since, after spending 15 years working at a petrol station, one day he was fired and got a good amount as severance payment. With this money he was able to buy some tools. People had always told Pablo that he had a “gift” and that he was not making good use of it, but hitherto the artist had never considered handcrafts as a means to make a living. Devoid of his job’s security, the artisan began to work with wood, making hangers with hand-carved horses’ heads.

CINTO / BELT

Materiales / Materials:
tiento fino, cuero crudo, argolla de acero inoxidable
horsehide, raw leather, stainless steel rings
Medidas / Measurements: 114 x 4 x 0,5 cm
Peso / Weight: 180 g

**2do
PREMIO**
—
2nd
PRIZE

Ese fue el primer producto que llevó a ferias barriales como la de Villa Biarritz de Montevideo y enseguida le empezó a ir muy bien. A sugerencia de una clienta, asistió por primera vez, en el año 2014, al evento tradicional anual denominado las Criollas de la Rural del Prado y el éxito allí fue rotundo. Participó varios años seguidos de esta actividad y empezó a observar a aquellos que vendían artículos en cuero, "siempre observaba ese tipo de trabajos con gran admiración".

Un día se animó a empezar, "fue tocar una pieza de cuero y me enamoré, me enamoré del material, del trabajo que lleva, del proceso, de cómo acomodar todos los tiempos para que quede algo lindo de ver y que sea algo funcional", describe sobre ese primer encuentro hace apenas cinco años. Aprendió a hacer aperos para caballos, "cosas que tienen buena colocación porque estamos en un país ganadero y existen numerosos clientes buscando este tipo de objetos" asegura. Considera que los dos primeros años fueron aprendizaje, pero desde hace tres años Pablo se dedica de tiempo completo a la guasquería. A los 38 años se ha convertido en un artesano hecho y derecho, que ha tenido un impresionante crecimiento en un corto plazo y que goza de enorme reconocimiento.

This was the first product Pablo took for selling at street markets such as Villa Biarritz in Montevideo, and from the beginning he did it very well. Following one of his customer's suggestions, the artist attended an annual traditional event called Criollas de la Rural del Prado for the first time in the year 2014, and was a tremendous success. Pablo attended this event for many years and began observing those selling leather goods, always "watching their pieces admiringly".

An one day he dared to begin, "after touching a piece of leather I fell in love with the material, the work implied, the process, how to place the leather strips so as to make something pretty to watch and functional all at once", the artisan recalls of that first encounter only five years ago. The artisan began making horse tack, "which is easily sold because we live in a cattle breeding country and several customers search for this type of things", he adds. He considers the first two years as training, but three years ago Pablo began working fulltime in leather working. At the age of 38, Bordagorry has become a full-blown artisan who has had amazing growth in a short while and is widely acknowledged. Defining his training as self-taught, he devotes many hours to surfing the

Se define cien por ciento autodidacta: dedica muchas horas a buscar información por internet y también encuentra referencias en libros y otras publicaciones. Le gusta analizar los trabajos realizados por otros colegas y desafiarlo para ver de qué manera hacerlos. "El mundo del cuero es infinito" afirma, y lo motiva a seguir aprendiendo cada día... "El autodidacta hace las cosas como le parece, como le salen y como piensa que está bien hecho, pero de repente, viene otra persona que se dedica desde hace más tiempo y te enseña una manera nueva mucho mejor". Es un gran admirador de la guasquería argentina que, a su entender, alcanza un gran nivel. Con el tiempo se ha armado un buen conjunto de herramientas, comprando e incluso diseñándolas él mismo, "me doy mucha maña" afirma reconociendo su destreza. Fabrica leznas y pinzas con funciones específicas que él necesita para trabajar el cuero. Asegura que además se precisa tiempo para hacer un buen trabajo y que es fundamental el apoyo de las personas cercanas.

Hoy la demanda lo desborda y por eso prefiere no participar en ferias. El artesano otorga parte de su éxito a Instagram, red social en la que exhibe sus trabajos, no solo aquellos terminados sino también los que se encuentran en proceso. En su opinión, las redes sociales son una gran

internet and also finding references in books and other publications. The artisan enjoys analyzing works by other colleagues and challenging himself in how to make them. "The world of leather is infinite", he states, which encourages him to continue learning every day ... "Self-taught people do things as they deem, as they can, and as they think is right, but, suddenly, another person comes along, who has worked longer, and teaches you how to do things in a novel and better way".

Being a huge fan of Argentine guasquería, he believes it has reached a high level. Bordagorry has assembled a sound tool set, purchasing and even designing them himself; I am "quite handy", he adds, acknowledging his skill. The artisan makes awls and clamps with specific functions needed to work with leather. The artist states that a good job takes time and that the support of those closest to you is essential to be able to follow this path.

Currently being unable to meet demands for his pieces, he prefers not to sell in fairs. The artisan recognizes some of his success is due to Instagram, the social network where he exhibits his works, not only finished ones but those in process as well. In his opinion, social networks are a great tool for artisans to exhibit their work.

REBENQUE

Materiales / Materials: cuero crudo, lonja de potro, cabo de alpaca / raw leather, horsehide, nickel silver end
Medidas / Measurements: 92 x 4 x 3 cm
Peso / Weight: 500 g

2do
PREMIO
—
2nd
PRIZE

herramienta para que los artesanos exhiban sus piezas. La matra que confeccionó para un jugador de fútbol de la Selección Nacional y de renombre mundial también le dio visibilidad y valoración, algo que a Pablo lo pone orgulloso. Le gusta ser prolíjo y cumplidor, características que sostiene le han ayudado a consolidar una clientela que confía en él tanto para una atención o un detalle, un regalo o una pieza personal. Prefiere clientes particulares que aprecian su trabajo y lo pagan, personas que valoran todo el tiempo invertido y la dedicación que requiere una pieza. "Es un trabajo sacrificado como todo lo hecho a mano" resume el artesano.

Pablo se hace cargo de todo el proceso; desde aprontar el material, prepararlo, trabajar los tientos o hacer los pequeños agujeros de los cintos uno por uno... El cuero fresco, que compra en frigoríficos o le llevan los clientes, se lonjea a cuchilla, se afeita, se estaquea en un marco para que se seque y después se corta en tiras y se soba a máquina o a maceta. Luego se hace un rollo y se le pega para ablandarlo porque el cuero seco es un material duro y difícil de trabajar, "como una chapa (...) no podés hacer nada y estropea las herramientas".

Punteras, adornos y ornamentaciones en plata le entregan sus clientes para que Pablo incruste, "platería antigua u otras piezas que constituyen una responsabilidad porque están cargadas de valores afectivos pero a la vez hace que las piezas sean más deseadas y sentidas" describe. Llaves, cintos, billeteras, monederos, carteras, materas, posamates, manijas para termo, cabezadas, riendas, encimeras y bozales, entre otros, integran la lista de creaciones.

Ha vendido para el exterior (Argentina, Brasil, Italia) e incluso le han escrito desde Pakistán, pidiéndole vainas de a miles, algo que Pablo no puede cubrir por una razón de escala.

The mate holder or *matera* Pablo made for a world-famous footballer from the national team made his pieces visible and appreciated, something which makes him proud. The artisan likes to be neat and prompt, which he insists has helped him create a set of customers who trust him both for small tokens and for personal gifts or pieces as well. Bordagorry prefers private clients who appreciate his work and pay for it, people who appreciate the invested time and devotion required by a piece. "It is hard work, as all handmade things are", the craftsman adds.

Pablo takes care of the whole process himself: from priming the material, preparing it, working the leather strips or boring small holes in belts one by one ... Fresh leather, bought in slaughterhouses or provided by his customers; it is cut with a knife, shaved, put on a frame to dry and then cut in strips and softened by machine or mallet. Then you make a roll and hit it to make it soft because dry leather is tough to work with "like metal plate (...) you cannot do anything with it and it damages tools".

Silver caps and ornaments are provided by clients for Pablo to encrust, "antique silverworks or other pieces that imply huge responsibility for me since they are loaded

"Fue tocar una pieza de cuero y me enamoré, del material, del trabajo que lleva, del proceso, de cómo acomodar todos los tientos para que quede algo lindo de ver, y que sea algo funcional"

"After touching a piece of leather I fell in love with the material, the work implied, the process, how to place the leather strips so as to make something pretty to watch and functional all at once"

Se presentó al Premio Nacional de Artesanía porque quería dar a conocer su artesanía a otros colegas y al público en general y se siente muy gratificado con el reconocimiento del jurado.

Defiende el trabajo artesanal y está muy orgulloso de este oficio. Subraya la producción artesanal uruguaya porque cree que "lo que se hace con las manos sale de lo más profundo del alma". Por esa razón, su taller es donde Pablo confiesa que quiere estar y donde querría pasar el resto de su vida "haciendo esto, sin volverme loco, cumpliendo con los clientes" asegura. No quiere ser famoso, pero sí tener trabajo y vivir de lo que le gusta.

Reconoce que no hubiera posible para él desarrollar esta carrera sin el apoyo incondicional que le brindó desde siempre Silvia Smirne Spagna, su compañera de toda la vida fallecida recientemente.

Cinto

Utilizó cuero crudo, lonja de caballo y argollas de acero inoxidable. Buscó darle un toque personal, originalidad porque esta es su búsqueda: "salirse de lo común, de lo que se ve en todos lados". Técnicas: pelado a cuchilla y sobado artesanal a maseta del cuero, costuras de borde, costuras cresta de gallo decorativas, manea con pasadores largos y sortijas.

Rebenque

El rebenque está hecho con lonja y cuero crudo, tiene un cabezal de alpaca que obtuvo en la feria y que iba con la medida del rebenque y los ensambló. Técnicas: tejido a leña, pasadores barqueros y costuras.

PABLO BORDAGORRY

Instagram: sebastianbordagorry

Facebook: Pablo Sebastian Bordagorry Blanco

Teléfono: 091 758 942

Mail: sebastianartesanias@gmail.com

Taller: Rocha 2214 esq. Martín García, Montevideo

with emotional values, but which make those pieces more desired and appreciated", he describes. Keyrings, belts, wallets, purses, handbags, mate holders, mate stands, thermos flask handles, head collars, reins, wide girth belts, among others, make up the list of his creations. Having sold to other countries (Argentina, Brazil, Italy), he has even received emails from Pakistan, ordering thousands of sheaths, which Pablo was unable to supply on such a large scale.

He submitted his pieces to the National Crafts Awards because he wanted his work to be known by other artisans and the general public, and feels very gratified with the Jury's recognition. Bordagorry is a staunch defender of handcrafts work and is deeply proud of this trade. Pablo highlights Uruguayan production since he believes that "what is made by hand comes from the deepest part of the soul". And thus, the artisan confesses that his workshop is where he would like to spend the rest of his life "doing this, without going mad, meeting clients' orders", and adds that he does not want to be famous, but to have enough work and make a living doing what he likes.

Pablo recognizes that developing this career would have been impossible without the unconditional support of Silvia Smirne Spagna, his life-long companion, who recently passed away.

Belt

The artisan used raw leather, horse hide and stainless-steel rings. Pablo tried to imprint his personal style, originality, because this is what he strives for: "go beyond the normal, what you can find anywhere". Techniques: leather shaved by knife and softened by mallet, edge stitching, ornamental braid stitching, a hobble with long pins and button knots.

Riding Crop

The riding crop is made of hide and raw leather, with a nickel silver head the artist got at the market and since it fit the crop, he assembled them. Techniques: awl knitting, pins and stitching.

Alfredo Krause

Alfredo Krause elige la temática de los barcos porque está atada a un pasado marino, a partir de la experiencia de su abuelo materno que tuvo una embarcación de pesca en la costa del Cerro de Montevideo.

Por el lado del padre, su familia vivía en la ribera del Río de la Plata, en la localidad de Juan Lacaze, departamento de Colonia. Los botes eran parte de su infancia y reconoce que le encantan. El agua siempre estuvo presente en su vida y también en sus tempranos recuerdos.

Alfredo nació en Buenos Aires, Argentina, pero recuerda haberse subido al Vapor de la Carrera -barco que hacía diariamente el cruce entre la capital argentina y Montevideo-, cuando se mudó a Uruguay a los 5 años. Tiene recuerdos fotográficos de esa instancia, de cuando los familiares y amigos lo fueron a despedir al puerto de la Boca.

Sobre la serie de barcos describe entusiasmado: "En los barcos represento al pescador, le agrego redes, incluso algunas que conservo de mi abuelo".

Revisando sus elecciones le reconoce a la guampa propiedades y características ideales para trabajar: su versatilidad, su coloración y su maleabilidad.

Alfredo Krause chose the ship theme because it is tied to his marine past, as from his maternal grandfather's experience, who owned a fishing boat on the coast of Cerro de Montevideo.

On his father's side, the family used to live on the coast of the River Plate, in the town of Juan Lacaze, department of Colonia. Boats were part of his life and the artist confesses he loves them. Water has always been present in Alfredo's life and is embedded in his earliest memories.

This artist was born in Buenos Aires, Argentina, but recalls getting into the Vapor de la Carrera -a ship which crossed daily from the Argentine capital to Montevideo-, when he moved to Uruguay at the age of 5. He has photograph-like memories of the occasion, when relatives and friends went to bid him goodbye at the port of la Boca.

About his ship series, the artist enthusiastically states: "in ships I portray the fisherman, add nets, even some I have kept belonging to my grandfather".

Thinking through his choices, the artisan explains that he chose cattle horn because of its ideal features to work with: versatility, coloring, and malleability.

BARCO / BOAT

Materiales / Materials: **guampa y madera** / cattle horn and wood

Medidas / Measurements: **10 x 5 x 17 cm**

Peso / Weight: **180 g**

A la hora de crear, elige la guampa que tenga el tamaño y la coloración que se presten para la pieza que quiere concebir. Luego de un proceso de cortado, lijado y pulido le ensambla otros materiales que se consideren necesarios.

La colección de barcos surgió hace unos años, si bien ya los realizaba, antes era más un tipo de pieza utilitaria y ahora tienden a ser más artísticos y decorativos. Usa la guampa como base en esta serie de barcos, "la idea es montarle arriba otros elementos para llevarlo conceptualmente hacia otro lado".

Quiere incorporar nuevos temas a sus obras, situaciones de la vida cotidiana y representar con personajes a la niñez. Para él, buscar nuevas representaciones es como un juego.

En el futuro le gustaría que sus obras crezcan en volumen, de hecho ya tiene imaginado cómo sería esa obra. Asimismo, desea darle mayor textura al material como parte de una apuesta estética, aunque el pulido y acabado final sea el habitual para este tipo de trabajos.

**"Uso la guampa como base en esta serie de barcos,
la idea es montarle arriba otros elementos para
llevarlo conceptualmente hacia otro lado"**

"I use the horns as the base for the ship series,
the idea is to place other items on top so as to shift
the concept"

When the time for creation comes, Alfredo chooses a horn with the suitable size and coloring for the piece he intends to make. After cutting, sanding and polishing, he adds other materials as he deems necessary.

The ship collection appeared some years ago, and although the artist had already worked with boat shapes, they used to be utilitarian pieces and now are more artistic and ornamental. Alfredo uses the horns as the base for the ship series, "the idea is to place other items on top so as to shift the concept".

He would like to add new themes to his works, everyday life situations and represent childhood through figurines. For this artist, finding new representations is like a game.

In the future he would like his works to be larger, -Alfredo has already imagined what such a work would be like. And also, the artisan wishes he could provide more texture to the material as a part of his esthetic approach, even if the final polishing and finish are the usual ones for this type of jobs with conventional horns.

"En los barcos represento al
pescador, le agrego redes, incluso
algunas que conservo de mi abuelo"

"In ships I portray the fisherman, add
nets, even some I have kept belonging
to my grandfather"

ALFREDO KRAUSE

Mail: vakrausedive@gmail.com

Noelia Martínez

Esta artesana de 37 años creció rodeada de familiares que trabajaban con las manos y narra que le encantaba jugar todo el tiempo con los materiales y las cosas que había en su casa o en los talleres de sus abuelos. La abuela de Noelia Martínez era sastre y todas las mujeres de su familia tejían, "siempre había lana" recuerda. Su mamá es odontóloga de profesión, pero tejer con dos agujas y el crochet han sido sus hobbies desde siempre. La artesana afirma que las mujeres de su familia habían asistido a un colegio de monjas donde aprendieron a bordar y a hacer manteles espectaculares. "La abuela nos hacía la ropa a todos, se hacían los ajuaires para los casamientos (...)" describe.

Por otra parte, su bisabuelo materno, su abuelo paterno y su padre fueron zapateros. Cuando sus abuelos paternos llegaron de España, él ya traía su oficio y durante el primer año trabajó en una fábrica hasta que pudo montar su propia zapatería donde el padre de Noelia comenzó a trabajar con solo 12 años.

En su casa se conservaba una atmósfera muy española que se hacía evidente en las comidas, en las costumbres... siempre estaba presente el origen inmigrante de la familia, en el relato y en el modo de hacer. Sintió el mandato de ir a la Universidad y comenzó estudiando Medicina, carrera que cambió por la Licenciatura en Psicomotricidad, que abandonó luego. Durante sus últimos años en la Universidad comenzó a interesarse por el fieltro.

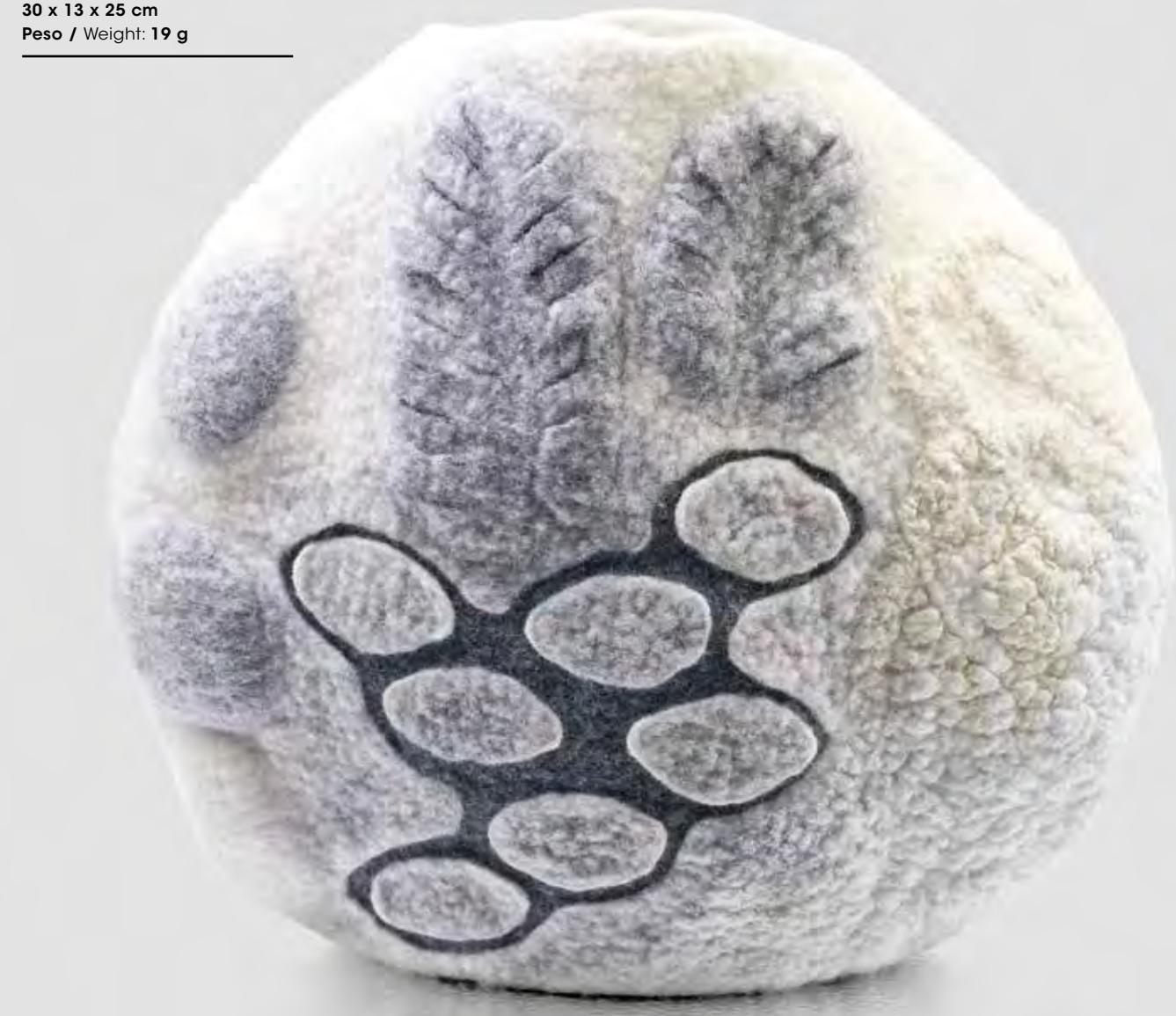
This 37-year old artisan grew up surrounded by relatives who worked with their hands and recalls she loved playing all the time with materials and stuff at home or at her grandparents' workshop. Noelia's grandmother was a tailor and all women in the Martínez family knit, "there was always wool around", she says. Although her mom is a dentist, knitting with two needles and crocheting have been her hobbies forever. The artisan remembers that the women in her family had attended a convent school where they learnt embroidery and making fabulous tablecloths. "Grandmother used to sew all our clothes, wedding trousseaus were made (...)", the artist describes.

On the other hand, her maternal grandfather, her paternal grandfather and her father were cobblers. When her paternal grandparents arrived from Spain, he was already a trained cobbler, and worked at a factory until he was able to establish his own shoe shop where Noelia's father began working at the tender age of 12.

The Martínez home had a very Spanish atmosphere which evidenced itself in meals, customs... the immigrant character of the family was ever-present, in their stories and their actions. She felt compelled to attend university and began Medical School, which she then quit to go on to a Bachelor's Degree in Psychomotor Therapy, where she graduated but never worked. During her final years at university she began taking an interest in felting.

CUENCO / BOWL

Materiales / Materials: lana merino, gasa de algodón, fibras de seda natural
merino wool, cotton gauze, natural silk fibers
Medidas / Measurements:
30 x 13 x 25 cm
Peso / Weight: 19 g

En un viaje a España conoció a Liliana Muzzopapa, una artesana que se especializa en el trabajo con este material y automáticamente Noelia adoró la técnica. Comenzó a aprender con ella comunicándose por correo electrónico, pero siente que su desarrollo como artesana en fieltro fue principalmente autodidacta. Miraba muchos tutoriales, incluso en idioma ruso e imitaba las técnicas y procesos que veía. Fue practicando y probando hasta lograr un mejor nivel, lo que alcanzó cuando tenía un poco más de 25 años. En ese entonces, Noelia buscó gente que hiciera fieltro en Uruguay, pero no la encontró. Se siente muy feliz de haber hecho su camino en forma personal, porque le permitió "experimentar y definir un estilo" alega. También realizó otros cursos, como un taller de tintes naturales para lana con Luciana Marrones en Buenos Aires y el workshop internacional de Lisa Klakulak en 2018.

Martínez confecciona principalmente piezas decorativas y carteras, pero en el futuro le encantaría incursionar más en joyería con fieltro y animarse a piezas completamente hechas de este material. En sus obras ha priorizado la textura y el diseño y actualmente sigue investigando y probando. Para la artesana, a diferencia de otras personas que trabajan con fieltro, las prendas de indumentaria no le resultan atractivas para desplegar su trabajo.

Noelia reconoce que la paleta de colores que utiliza ha ido cambiando, durante un tiempo fue muy variada, influenciada por la escuela rusa, pero luego se fue inclinando por colores más neutros, eligiendo una paleta pálida, como azul o mostaza y en algunas ocasiones optando directamente por la lana cruda sin teñir. Ella misma trabaja las piezas de cuero que llevan sus obras, le encanta trabajar ese material y en numerosas ocasiones también borda.

During a trip to Spain the artist met Liliana Muzzopapa, an artisan specialized in working with this material and Noelia adored this technique. She started training with Muzzopapa by email, but feels that her development as a felt artisan was mainly self-taught. Martínez watched many tutorials, even in Russian, and imitated techniques and processes she saw. She kept on practicing until reaching a better level, which she did when exceeding the age of 25. Then, Noelia began looking for people who worked with felting in Uruguay but was unable to find them. She feels very happy she was able to make her own way personally, since this allowed her to "experiment and define a style", she adds.

Martínez also took other courses, a workshop on natural wool dyes with Luciana Marrones in Buenos Aires, and Lisa Klakulak's international workshop in 2018. Noelia mainly makes ornamental pieces and handbags, but in the future, she would love to take up more felt jewelry and start making all-felt pieces. Her works have prioritized texture and design, and currently the artisan continues to research and try. The artist, unlike other people who work with felting, is not attracted to garments for exhibiting her work.

Noelia acknowledges that her palette has been changing, during some time it was very varied -influenced by the Russian school, but then turned to more neutral colors, choosing a pale palette, such as blue or mustard, and sometimes even undyed raw wool. The artisan herself works on the leather bits on her pieces, she loves using this material and many times also embroiders.

La artesana considera que el fieltro se puso de moda a partir del acceso a las redes sociales como Pinterest y ahora Instagram, que “son ideales para los que hacen cosas manuales porque podés ver el desarrollo de otras personas”.

También atribuye este fenómeno a “un retorno a lo elaborado y a lo manual”. Es una manera diferente de trabajar la lana y permite hacer cosas que no se pueden hacer con las dos agujas, explica. Noelia destaca las bondades de esta técnica que ha elegido para sus creaciones que se cree nació en Asia y menciona que hay personas que “construyen las tiendas donde viven debido a sus cualidades, ya que funciona como aislante y posee buenas aptitudes térmicas e hidrófugas”.

Su marca se llama Arbusta y el nombre tiene mucho que ver con su historia familiar y de vida, y lo sacó de un libro infantil que tenía que decía “Si no puedes ser pino en la cima, sé arbusto en el valle”. Para la artesana, Arbusta es “capaz de proteger, proveer, cuidar y de alguna manera ser gigantes”. El ombú es un arbusto grande y por eso lo eligió para su marca.

Vende sus piezas por medio de su página web, en la boutique del Mirador Panorámico (piso 22 del Palacio Municipal de Montevideo) y también participa de ferias ocasionales.

"(...) Un retorno a lo elaborado y a lo manual. Es una manera diferente de trabajar la lana y permite hacer cosas que no se pueden hacer con las dos agujas"

"(...) A return to handmade things. This is a different way of working with wool and allows for things one is unable to do with two needles"

Noelia believes that felting is now in due to access to social media such as Pinterest and now Instagram, which are “ideal for those working in manual stuff since you can watch other people's development”.

She also explains such phenomenon as a “return to handmade things”. This is a different way of working with wool and allows for things one is unable to do with two needles, the artisan explains. Noelia highlights the advantages of this technique she has chosen for her creations and which is believed to come from Asia, and mentions that people “make the tents where they live due to the nature of felting and the fact that it works as insulator and has sound thermal and waterproof features”.

Her brand, named Arbusta (a female bush), has much to do with her family history and life, and was taken from a children’s book Noelia had, which read “If you cannot be a pine tree at the top, be a bush in the valley”. For the artist, Arbusta is “capable of protecting, providing, caring and somehow becoming gigantic”. The ombú tree is a large bush and the artisan chose it for her brand.

Her pieces are sold on her web site, at the Mirador Panorámico boutique (22nd floor of the Montevideo City Hall), and also on occasional fairs.

"Elijo hacer cuencos porque es algo muy ligado a la historia humana, en todo vestigio arqueológico se encuentras vasijas que sirvieron para llevar alimentos y semillas"

"I choose to make bowls since these items are so much connected to human history; all archaeological remains host some vases or bowls that were used for carrying food and seeds"

NOELIA MARTÍNEZ - ARBUSTA

Instagram: arbustafeltro

Facebook: Arbusta/ Noelia Martínez Montero

Teléfono: 091 436 587

Mail: noemarmont@gmail.com

Taller: Corrales 2776 Torre 6 / 301, Montevideo

Pieza premiada

Su cuenco en fieltro amasado le llevó unos tres días de elaboración, porque le gusta dejar descansar la lana. Admira en su pieza que exhibe diferentes tipos de texturas. Para su concepción, Noelia afirma haberse inspirado en la costa este del país, por eso los diferentes grosores y volúmenes que representan rocas y otros elementos simulan la espuma del agua e incluso alguna palmera. "Elijo hacer cuencos porque es algo muy ligado a la historia humana, en todo vestigio arqueológico se encuentras vasijas que sirvieron para llevar alimentos y semillas. Es algo que contiene vida, un alimento, una poción". Para esta pieza utilizó diferentes tipos de fibras, no solo lana Merino, también seda y algodón, cambiando el gramaje en algunos lugares (la cantidad de lana por superficie), y otras veces utilizando lo que se conoce como técnica de reserva. Le gusta llegar al nivel máximo de compresión de la lana de manera de garantizar la durabilidad de la pieza.

Award Winning Piece

Her wet felting bowl took some three days to prepare, since the artist likes to let her wool rest. Noelia recalls that for its conception she felt inspired by the country's west coast, hence, the different widths and volumes representing rocks and other items emulating water foam and even some palm trees. "I choose to make bowls since these items are so much connected to human history; all archaeological remains host some vases or bowls that were used for carrying food and seeds. They contain life, nourishment, a potion". For this piece the artist used different types of fibers, not only merino wool but also silk and cotton, sometimes changing the grammage (the amount of wool per surface), and other times what is known as reserve technique. The artisan likes to achieve the highest level of wool compression so as to ensure durability of the piece.

Carolina Muiño

Carolina Muiño descubrió que quería dedicarse a la cerámica cuando rondaba los 20 años. Estudió para tallerista de expresión plástica en el Taller Malvín (Nená Badaró). Allí tuvo la posibilidad de conocer numerosos materiales. Desde un primer momento se enamoró del barro. En la infancia soñaba con ser bióloga marina o antropóloga, pero después de haber descubierto que lo artístico le atraía siguió ese camino y por esa razón comenzó a estudiar cerámica en la escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari, que pertenece a la Universidad Técnica del Uruguay (UTU), donde cursó la carrera completa. Una vez graduada comenzó a trabajar en diversos talleres, como el de Pico, un reconocido taller artesanal que abastecía de un flujo importante de piezas y cuya producción de cerámica era enormemente valorada. Es muy común encontrar esas piezas cuando uno visita la casa de un montevideano.

Fue entonces cuando se animó a montar el suyo propio en la calle Williman, en el barrio de Punta Carretas de Montevideo. Actualmente Carolina es docente de Expresión Plástica. Realizó una profundización en Cerámica Arqueológica Argentina en la Fundación Condorhuasi con Jorge Fernández Chiti, también una profundización en cerámica de la cultura Maya en el Museo Nacional de Antropología de México y otra profundización en composición de esmaltes de alta temperatura en la Escuela Experimental de cerámica-Maestro Ceramista Díaz de Cossio,

Carolina Muiño discovered her calling for pottery at about the age of 20. The artisan took the plastic arts teacher training course at Taller Malvín (Nená Badaró), where she says she fell in love with mud. There she was able to become acquainted with various materials. She felt immediately attracted. During her childhood Carolina dreamt of being a marine biologist or anthropologist, but after discovering her feelings for art, enrolled in the pottery course at the Dr. Pedro Figari School of Arts and Crafts, belonging to Universidad Técnica del Uruguay (UTU), graduating from this school. After graduation the artisan began working at several workshops, such Pico, a well-known handcrafts shop with a vast supply of highly appreciated artisan wares, which one may usually come across when visiting homes of Montevideo dwellers.

It was then that the artist dared to found her own at Williman street, in Montevideo's Punta Carretas district. Currently, Carolina works as a Plastic Arts teacher. She took a specialized course on Archaeological Argentine Pottery at Condorhuasi Foundation with Jorge Fernández Chiti, and another one on Maya culture pottery at the National Anthropology Museum in Mexico, and yet another one on high temperature enamel composition at the Escuela Experimental de cerámica-Maestro Ceramista Díaz de Cossio, in that country as well. During a long time, she worked as a teacher and not so much in pottery production, teaching children at Colegio-Liceo Palotti

Se propuso rescatar la herencia de uno de los pueblos originarios que habitaban el territorio actual del Uruguay antes de la llegada de los españoles, los charrúas, y vincularla de algún modo a su obra.

She intends to rescue the inheritance of one of the original people inhabiting the current territory of Uruguay – the Charrúas before the arrival of the Spanish, and somehow connect the same with her work.

and Colegio y Liceo John F. Kennedy. Currently Carolina is working at Saint George's School.

Also, during a period in her life the artisan worked at a psychiatric facility for adults as occupational therapist, where mud was her material of choice with the patients. Carolina adds that her mum, while being a manually skilled and super creative person, did not take up arts for a living.

ESCULTURA / SCULPTURE

Materiales / Materials:
cerámica / ceramics

Medidas / Measurements:
28 x 13 x 10 cm
Peso / Weight: 2 kg

en ese mismo país. Durante un largo período se dedicó a la docencia y no tanto a la producción de cerámicas, dando clases para niños en el Colegio-Liceo Palotti y en el Colegio y Liceo John F. Kennedy. Actualmente trabaja en el Colegio Saint George.

Asimismo, en una etapa de su vida se desempeñó en un centro de rehabilitación psiquiátrica para adultos en el cual oficiaba como terapista ocupacional, y donde el barro era siempre lo que más le gustaba para trabajar con los pacientes. Carolina señala que su mamá era una persona con buenas habilidades manuales y aunque era super creativa, no se dedicaba de lleno a eso.

Después de un largo recorrido decidió hacer piezas para vender, hace unos diez años atrás. Luego comenzó a buscar un estilo diferente, propio, lo que le llevó cierto tiempo ya que el hecho de haber trabajado para otros considera que influyó mucho en ella. Se fue a vivir unos años a México y estima que en ese país fue donde empezó a aflorar lo que buscaba. Quedó impactada con todo el mundo de la cerámica precolombina. Tomó varios talleres en la capital mexicana y aprovechó todo lo que se presentaba. Permaneció durante seis meses en Ciudad de México y luego otros dos años y medio en Playa del Carmen, en la península de Yucatán. Carolina entiende que se vincula con lo ancestral en numerosos aspectos de su vida, con la cerámica fue que descubrió y pensó "es por acá lo mío, este es mi camino".

Trabajó en diversas actividades, pero siempre vinculadas al oficio de crear. Junto a una amiga, que es diseñadora textil, incursionó en ese campo también. En 2018 fue invitada a participar de un encuentro que se realiza cada dos años en la provincia de Salta, en el norte argentino, que se llama "Barro Calchaquí". En ese lugar pudo realizar su trabajo en una plaza, en forma pública y conoció gente de Perú, de Argentina y de Bolivia. En esa región, tiene mucha presencia la artesanía vinculada a las tradiciones heredadas de la cultura indígena y existe un rico legado que se hace presente en la producción artística y

After a long process, some ten years ago, the handcrafter decided to make pieces for sale, and then began to search for her own, unique style which took some time, since in her opinion, having worked for others had a huge influence over her. Carolina moved to Mexico for some years and it was there that what she was looking for came into being. She was in awe with the world of pre-Columbian pottery, and attended several workshops in the Mexican capital city, absorbing everything that she met with. The artisan remained in Mexico City for six months, and then spent another two and a half years in Playa del Carmen, in Yucatán Peninsula. Carolina believes she is linked to ancestral matters in various aspects in her life, and pottery led her to discover and think "this is my thing, my way".

The artist has engaged in various activities, always connected to the trade of creation. Together with a textile designer friend, Carolina also tried this field. In 2018 she was invited to attend a meeting held every two years in the province of Salta, in the North of Argentina, called "Barro Calchaquí". There, the artisan was able to create in the square, publicly, and met people from Peru, Argentina and Bolivia. This region is filled with handcrafts connected to traditions inherited from indigenous culture, with a rich legacy ever-present in the artistic and cultural production of this area. Believing that, although in Uruguay there are people committed to such rescue, there is still a long way ahead, Carolina deems it is her duty to do so through pottery. This work, *El Origen* (The Origin), is a personal homage the artist intends to pay the Charrúas.

This link between the ancestral and the artistic happening in pottery, the artist states, is also present in various aspects of life, such as food, language, among others. She intends to rescue the inheritance of one of the original people inhabiting the current territory of Uruguay – the Charrúas – before the arrival of the Spanish, and somehow connect the same with her work. What Carolina knows about Charrúa culture she learnt as an adult, since she says that in our country people received almost no information, something which seems to be changing nowadays.

cultural de la zona. Carolina considera que en Uruguay, si bien existen personas que se encuentran comprometidas con este rescate, todavía queda un largo camino por recorrer y ella entiende que su deber es hacerlo a través de la cerámica. Con esta obra, *El Origen*, desea materializar un homenaje personal a los charrúas.

Esta vinculación entre lo ancestral y lo artístico que se da en la cerámica, sostiene, también se da en numerosos aspectos de la vida, como la alimentación, el idioma, entre otros. Ella se propuso rescatar la herencia de uno de los pueblos originarios que habitaban el territorio actual del Uruguay antes de la llegada de los españoles, los Charrúas, y vincularla de algún modo a su obra. Lo que sabe de la cultura Charrúa lo aprendió de grande, ya que sostiene que en nuestro país era habitual que los niños recibieran poca información, algo que actualmente pareciera estar cambiando.

El ejercicio de ir al norte argentino y conectar con esa forma de concebir el quehacer cerámico le hizo reflexionar y la empujó para tomar “lo Charrúa” para el desarrollo de sus obras, sin tanto prurito a que fuera señalada por tomar algo impropio. Apela a que las personas y especialmente los artistas se deshagan de ciertos prejuicios a la hora de crear ya que “somos todos de todos lados...” Así fue que se animó a hacer estas piezas, porque sintió que podía formar parte de toda esta movida que tiene que ver con el mundo, no solamente con una región, y se dispuso a conocer más e investigar acerca de las técnicas que los pueblos originarios utilizaban, “la pasta elaborada para las piezas de la obra son un mestizaje (...) un mestizaje de acá, de allá”.

The fact of travelling to the Argentine North and connecting to their manner of making pottery made her reflect and compelled her to take up the Charrúas for developing her pieces, without being accused of taking up something that did not “belong” to her. She makes an appeal to people and especially to artists, to do away with certain prejudice when creating, since “We all come from everywhere...” It was thus she resolved to create these pieces, feeling that she could still become a part of this movement that has do to with the whole world, not merely a region, and intended to learn more and research the techniques used by the native people, “the paste prepared for the pieces in the work are a crossbreeding (...) a crossbreeding from here, from there”.

In Carolina's opinion, Uruguay does not live its pre-Hispanic cultural legacy in depth, “there is sometimes a certain self-limitation imposed by the artists that if one does not live in countries where this heritage is perceived, then you may not do it”. The artisan believes that this manner of thought is changing, that we are living in times where origin and identity are constantly being defined, and points out that many people who were born abroad are currently living in Uruguay, and that if she were to trace her own history her roots are diverse as well, they are connected to Galicia, Spain, to France...

The artisan will continue sculpting, which has inspired her for two years. Receiving this Honorable Mention in the National Crafts Award renewed her confidence and made her think she is taking the right path. Carolina would like to expand her knowledge and dare to create larger pieces, something she has been trying to do. The winning pieces are a set and are called *El Origen*, representing the male side and the female side, the joining of both as a symbol of creation, representing those two sides on all aspects. She explains that the couple need not be a man and a woman. Her palette has to do with hues she saw in the Argentine North, some of them, “very similar to those seen in Uruguay... Maybe not so colorful (...) Colors related to earth”.

En su opinión en Uruguay no se vive el legado de la cultura prehispánica con intensidad, “a veces hay una autolimitación impuesta de parte de los artistas de que si uno no vive en esos países donde si se palpa esa herencia entonces no puede hacerlo”. Carolina cree que está cambiando esta mentalidad, que vivimos en tiempos donde el origen y la identidad están en permanente definición, y señala que hay muchas personas nacidas en el extranjero viviendo actualmente en Uruguay y si ella rastrea en su propia historia sus raíces también son diversas, tienen que ver con Galicia, en España, con Francia...

En el futuro calcula que va a seguir con la escultura, lo que la inspira desde hace dos años. Recibir esta Mención Honorífica del Premio Nacional de Artesanía renovó su confianza y le hizo pensar que va por buen camino. Carolina desea profundizar conocimientos y animarse a piezas más grandes, algo a lo que viene apostando. Las piezas ganadoras van juntas y se llaman *El Origen*, representan el lado masculino y el lado femenino, la unión de estos como un símbolo de creación, representando esos dos lados en todos los aspectos. Aclara que la pareja no tiene por qué ser hombre y mujer. La paleta de colores que eligió tiene que ver con tonalidades que vio en el norte argentino, en algunos casos “muy similares a los que se ven en Uruguay... tal vez no tan coloridos (...) colores vinculados a la tierra”.

La arcilla con la que hizo las piezas proviene en parte de los Valles Calchaquíes, paisaje que se extiende entre las provincias argentinas de Salta y Catamarca. Utilizó el modelado a mano, totalmente a mano, algo característico de las piezas indígenas. El primer paso del paleteado es hacer un cuenco, el cuerpo de la escultura se trabaja con una paleta de madera para moldear mejor y compactar la pasta. Luego se deja secar un poco y después se aplica engobe, arcillas con pigmentos de colores.

Carolina considera que sus piezas no son exclusivamente representativas del Uruguay pero si de la región, de Latinoamérica. "El nombre de la marca, HUM, deriva de una búsqueda que comenzó con la palabra fuego, humo. Práctico yoga y HUM es una palabra en sánscrito, y después me enteró de que HUM era el nombre que le daban los Charrúas al río Negro" explica la artesana.

Además de vivir en el exterior residió durante siete años en la ciudad de La Paloma, departamento de Rocha, y se está mudando ahora para Punta del Este. Se siente una persona con espíritu nómada. Cuando llegó a La Paloma daba clases y de a poco fue encontrando un estilo y haciendo cosas para vender en la feria que le permitieran vivir.

Evalúa que todo su periplo fue un largo proceso que todavía se encuentra en desarrollo, de una búsqueda que comenzó con la palabra fuego, humo, hum..."

Sus piezas se han vendido en la Feria de La Paloma durante los últimos cinco años, también en la Feria del Libro, en el Mercado de los Artesanos, y a veces le compra piezas el empresario uruguayo Emilio Lamaison que tiene una galería en el Quartier Latin de París (Francia) y que exhibe a varios exponentes de la artesanía uruguaya. También participó de ferias en México, de la mano de la Dinapyme.

CAROLINA MUIÑO

Facebook: Hum Arte en Cerámica

Teléfono: 099 554 437

Mail: humceramica@gmail.com

Taller: Hum Arte en Cerámica

Mercado de los Artesanos

The clay used by the artist for her creations comes in part from the Valles Calchaquíes, landscape extending between the Argentine provinces of Salta and Catamarca. She used hand modelling, totally by hand, something typical of indigenous pieces. The first step in the paddle and anvil technique is making the bowl, the sculpture's body is worked with a wooden paddle for molding and compacting the paste. Then, it is left to dry for a while and thereafter, engobe, clays with colored dyes, is applied.

Carolina believes her pieces do not only represent Uruguay, but also the region, Latin America. "The brand name, HUM, derives from a search beginning with the word fire, smoke. I practice yoga and HUM is a word in Sanskrit, and then I learnt that HUM was the name by which the Charrúas called the Negro river", she explains.

As well as abroad, Carolina lived for seven years in the town of La Paloma, department of Rocha, and is now moving to Punta del Este. The artisan feels she has a nomad spirit. Upon arrival to La Paloma she gave lessons and bit by bit she found her style and began making things to sell at the market with which she could support herself.

She assesses her path as a lengthy process which is still in progress, a search beginning with the word fire, humo (smoke in Spanish), hum..."

The artist's pieces have been sold at the La Paloma Fair during the last five years, and Feria del Libro, Mercado de los Artesanos, and sometimes Uruguayan entrepreneur Emilio Lamaison purchases some pieces for his gallery in the Quartier Latin in Paris (France), which shows several Uruguayan handicrafts. She also took part in fairs in Mexico, together with Dinapyme.

"El nombre de la marca, HUM, deriva de una búsqueda que comenzó con la palabra fuego, humo, hum en catalán quiere decir humo"

"The brand name, HUM, derives from a search beginning with the word fire, smoke"

Adriana Guelfi

Adriana Guelfi señala que su atracción por el arte comenzó cuando era niña y recuerda que de pequeña recogía siempre elementos de la naturaleza –tanto en la ciudad, en el campo o en la playa– y armaba esculturas con piezas de madera, alambres, chapas y ladrillos que encontraba en la vereda. Durante la época escolar se volcó al dibujo y a la pintura y si bien sus padres no eran artesanos ni artistas, en su familia existía una importante inquietud por lo todo lo artístico. A pesar de que ninguno se dedicó al arte como actividad principal, muestran alguna veta, lo que Guelfi resume en que “todos hacían cosas con las manos”.

De acuerdo a esta artesana de 48 años, el arte en su vida fue tomando diferentes formas. En una primera etapa lo canalizó incluso a través del cuidado del jardín, del arreglo de flores, en tejidos y bordados, entre otras actividades. Desde que terminó el secundario siempre estuvo tomando clases, cursos y talleres. Estudió Comunicación y durante años trabajó en agencias de publicidad, siempre vinculada al arte. Más tarde realizó un posgrado en diseño de packaging en Nueva York, Estados Unidos, ciudad en la cual vivió dos años. Al retornar, se desempeñó como diseñadora independiente y fue en ese entonces que comenzó a hacer bijouterie “cuando nadie hacia”. Hoy se siente sólida en este camino, que comenzó en el momento que abrazó esta vocación a los 30 años, momento en que se dio cuenta de que le gustaba no solo armar sino crear.

Adriana Guelfi points out that her attraction for art began when she was a child and recalls that being a little girl she would always collect items from nature, either in the city, the countryside or the beach, and would make sculptures with pieces of wood, wire, metal sheet, bricks and even bits and pieces she found on the sidewalk. During her school years, Adriana took up drawing, and although her parents were neither craftspeople nor artists, at her home there was an interest for all things artistic. Although none of them took up art as their main activity, everybody has some calling, which Guelfi summarizes as “everybody did things with their hands”.

As this 48-year old artisan recalls, art started taking different shapes in her life. During a first stage, she channeled it through gardening, flower arrangement, knitting and embroidering, among other activities. Ever since Adriana finished high-school she was always taking lessons, courses and workshops. Guelfi studied communications and for several years worked in advertising agencies, always in connection to art. She took a postgraduate course in packaging design in New York, United States, where she lived for two years. Upon her return, Guelfi worked as an independent designer and it was then she began making bijouterie, “when nobody did”. Nowadays, the artisan feels solid in this path, beginning when she acted upon this calling at the age of 30, when she realized she not only liked to assemble but to create.

PULSERA / BRACELET

Materiales / Materials:
plata 925 / Sterling 925 Silver
Medidas / Measurements:
8 x 8 x 3 cm
Peso / Weight: 31.5 g

Por otra parte, Adriana es también docente de niños en contextos vulnerables, en el barrio Casavalle de Montevideo, actividad que desarrolla con gran compromiso y que disfruta mucho. A través de su conocimiento y sensibilidad contribuye con un hogar de niñas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, impartiendo talleres de oficios vinculados al arte.

De su formación en artesanía y más específicamente en joyería destaca algunas experiencias, especialmente el taller de Gastón Zina, de quien considera adquirió un excelente dominio de la técnica que le ha valido alabanzas en el exterior. En Buenos Aires, Argentina, encontró un curso con énfasis en el desarrollo de pautas creativas en el taller de María Médici. Esta formación duró tres años y la prueba final consistía en el armado de una colección, lo que sirvió de manera importante para el desarrollo de su carrera y asevera "fue el momento en que me sentí consolidada". Asimismo, realizó un curso en un atelier francés con la diseñadora Agathe Saint-Girons, que le permitió introducirse en nuevas técnicas y materiales y donde aprendió a trabajar con vidrio y esmalte.

Su primera colección de joyas la expuso en la ciudad de Montevideo en 6280 Galería de Arte, en el mes de setiembre de 2016 y la denominó *Naturaleza muerta, Viva*. La muestra estaba integrada por 200 piezas forjadas a mano, en plata, bronce, baño de oro, piedras nativas y cuero que componían un ecosistema de pequeñas series inspiradas todas en la naturaleza.

Adriana es una apasionada deportista y le encanta salir a correr. En esos recorridos aprovecha para recolectar hojas, semillas, ramas y demás elementos que va guardando en los frascos de su taller. La naturaleza "es mi fuente de inspiración" asiente y esto se evidencia en todas sus obras. En este momento, tiene entre manos una nueva colección y la naturaleza está una vez más reflejada en esas piezas.

On the other hand, Adriana has been teaching children from vulnerable contexts in the Casavalle district of Montevideo, an activity she performs with great commitment and enjoyment. Through her knowledge and sensitivity, the artisan cooperates with a girls' home of the *Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay* (Uruguayan Bureau for Children and Adolescents), giving workshops on trades connected to art.

From Guelfi's training as an artisan, more specifically as a jewel maker, she highlights some experiences, such as Gastón Zina's workshop, from whom Adriana believes she acquired excellent command of the technique which earned her praises abroad. In Buenos Aires, Argentina, the artist found a course focused on the development of creative guidelines at María Médici's workshop. This training lasted three years and the final test was to assemble a collection, which was quite useful for developing her career. Adriana states "this was the moment when I felt firm". The artisan also took a course in a French atelier with designer Agathe Saint-Girons, where she was introduced to new techniques and materials and learnt to work with glass and enamel.

Adriana's first jewelry collection was shown at 6280 Galería de Arte in Montevideo, during September 2016 and was named *Naturaleza muerta, Viva* (*Still life, alive*). The show comprised 200 hand forged pieces in silver, bronze, gold plate, native stone and leather which made up an ecosystem of small series inspired in nature.

Adriana is a passionate sportswoman and loves to go running, where she collects leaves, seeds, branches and other items she keeps in jars at her workshop. Nature "is my source of inspiration" she asserts, and this is evident in her work. Currently she is preparing a collection with nature once again reflected in those pieces.

Adriana expresa que el camino artesanal en Uruguay es difícil, principalmente por una cuestión de escala y porque se están perdiendo muchos de los oficios que existían anteriormente. Adriana se reconoce como artesana y asegura que, si bien se adueña de todo el proceso de creación, en ocasiones necesita complementar su trabajo, dar un baño en oro por ejemplo y no encuentra a la persona que lo haga con la calidad que ella querría. Al ser consultada por las características del público para sus creaciones refiere al conservadurismo, a pesar de que identifica avances en el país: "El público todavía busca la joyería tradicional". Al analizar sus piezas señala que su trabajo es un intermedio "entre joyas tradicionales y modernas" por lo que encontrar el público adecuado es un desafío.

Considera que en Uruguay los artesanos se encuentran muy limitados por el precio de los materiales y la imposibilidad de trasladar esos costos al público. Este aspecto obstaculiza el desarrollo de piezas altamente creativas y de mucha dedicación. En su opinión el conservadurismo vuelve a pesar, "el público gasta en una joya de oro, pero solo si la adquiere en una joyería y le cuesta más apreciar el valor creativo que puede tener una pieza artesanal (...)" . Según Adriana en otros países de la región es diferente por las tradiciones que existen en términos de artesanía precolombina y por los bajos costos de materiales y piedras.

Ya ha participado en numerosas ferias internacionales, estuvo en Milán, Italia, exponiendo en la Semana del diseño y también fue invitada a participar en la Bienal de Florencia. En este momento se encuentra trabajando con el instituto Uruguay XXI en un plan de internacionalización y tiene organizado un viaje a Nueva York. Si bien ya vende piezas al exterior, su deseo pasa por profundizar ese camino y salir al mundo con su marca.

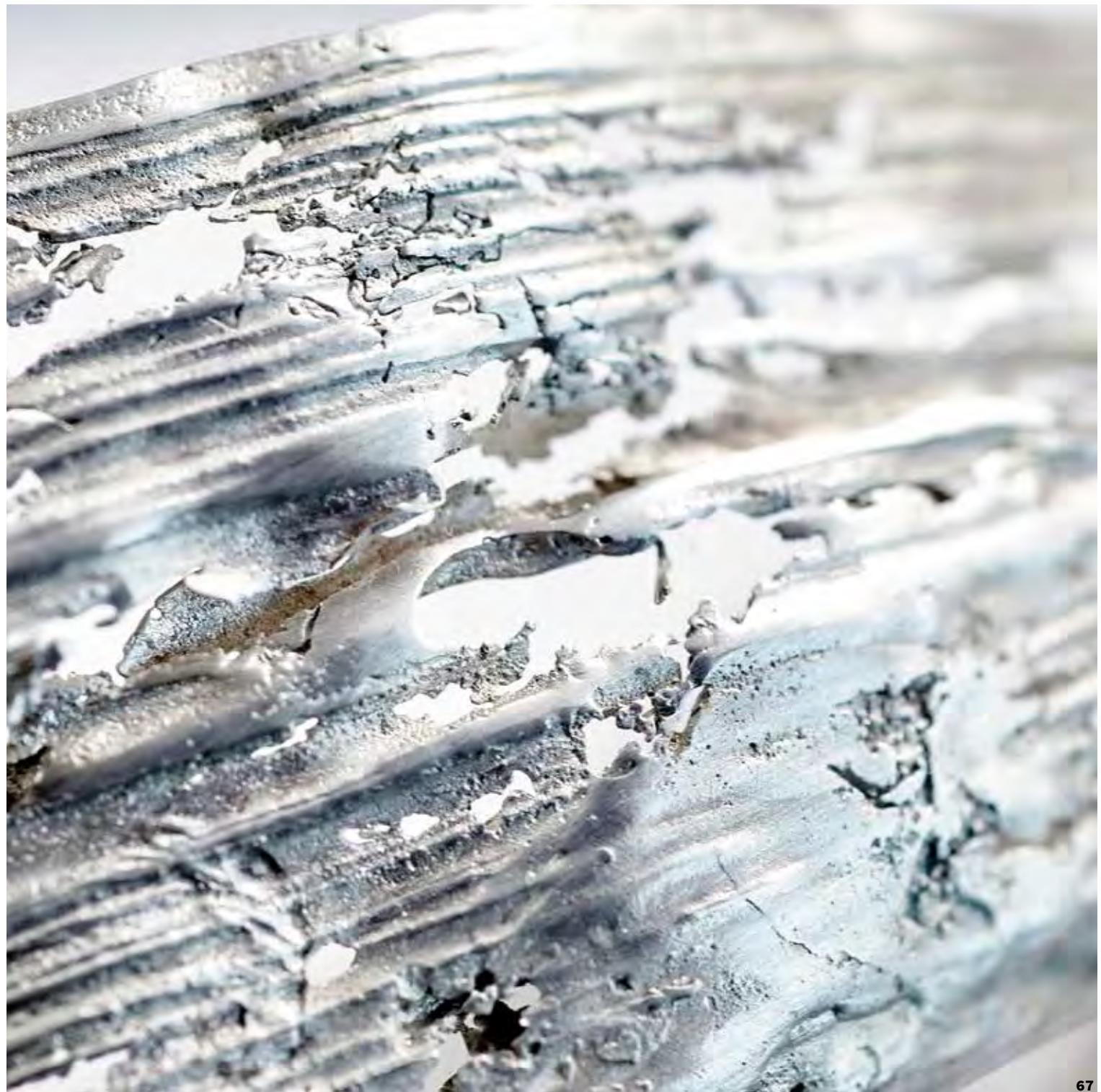
Su sueño es producir piezas cada vez más artísticas, reafirmando su enfoque de hacer piezas únicas. "Cada una es especial y se diferencia de las demás" explica la artesana que cree que la línea entre artesanía y arte es muy difusa.

The artisan believes that the handcrafts path in Uruguay is tough, mainly due to an issue of scale, and because many old trades are disappearing. Adriana recognizes herself as a handcrafter and assures that, even though she takes care of the whole creation process, on occasion she needs a supplementary job, someone to gold-plate a piece, for example, and it is hard to find someone to do it with the quality she requires. When questioned regarding the type of target public for her creations, the artisan refers to conservatism, although some progress has been made in the country: "The public still searches for traditional jewelry". When assessing her pieces, the artisan points out that her work is halfway "between traditional and modern jewels" due to which finding suitable customers poses a challenge.

Adriana believes that in Uruguay artisans face many constraints due to the price of materials and the impossibility of those prices being translated to the public. This hampers development of highly creative and time-consuming pieces. She believes that conservatism still matters, "people spend in a gold piece of jewel, but only if it was acquired in a jeweler's shop, and are more reluctant to appreciate the creative value a handcrafted jewel might have (...)" . According to the artist, other countries in the area are different due to their traditions in terms of pre-Columbian crafts and the low costs of materials and stones.

Guelfi has participated in several international fairs, also in Milan, Italy, showing at the Design Week, and was also invited to the Florence Biennale. Currently, she is working with Uruguay XXI on an internationalization scheme and has arranged a trip to New York. Although this artisan's pieces are already being sold abroad, her wish is to expand and launch her own brand globally.

She would love to produce increasingly artistic pieces, reassuring her focus on making unique pieces. "Each of them is special and distinct from each other", explains the handcrafter -who believes that the line between arts and handcrafts is quite diffuse.

"La naturaleza es mi fuente de inspiración"

"Nature is my source of inspiration"

Brazalete

En la obra premiada, Guelfi utilizó Plata 925 y las técnicas de tallado en cera, fundición a la cera perdida, soldado, limado y pulido. El proceso empieza en el boceto, para luego tallarlo en cera. Para esta pulsera, en una de sus tantas caminatas en una plaza, encontró unas cáscaras y las utilizó para hacer el diseño en cera. Una vez que la pieza volvió del fundidor, retiró los sobrantes y pudo trabajarla.

Bracelet

For her award-winning piece, Guelfi used 925 silver and wax carving with foundry, welding, polishing and filing. The process begins with a sketch, then the piece is wax carved. During one of her many walks, Adriana found some pieces of bark and used them to make the design of this bracelet's mold. Once it came back from the foundry, the artisan removed the leftovers and was able to work on the piece.

ADRIANA GUELFI

Instagram: adrianaguelfiherrera
Facebook: adrianaguelfiherrera
Sitio web: www.adrianaguelfiherrera.com
LinkedIn: Adriana Guelfi Herrera
Mail: adriana@adrianaguelfiherrera.com
Taller>Showroom: Montevideo

CATEGORÍA ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN

CRAFTS PRODUCTION CATEGORY

Detalle del juego de té de María Cecilia Pagliari. Categoría Artesanía de Producción / Mención Honorífica
Closeup of Maria Cecilia Pagliari's tea set. Crafts Production Category / Honorable Mention

Alfredo Krause

Alfredo Krause incursiona en la artesanía en el 2005, cuando conoce a Verónica Fagián. Con ella y su madre Gladys Lavadie aprende técnicas para la creación de piezas hechas en guampa.

Anteriormente, Alfredo había tenido diferentes ocupaciones, teniendo pasajes por diferentes oficios como aprendiz, por ejemplo, en carpinterías y en la industria metalúrgica y si bien había desarrollado algún trabajo manual no se había dedicado nunca a la artesanía. De todas formas no le resultaba un mundo ajeno ya que su madre es artesana en tapices y su padre siempre había realizado muebles o piezas de diferentes materiales para la decoración de su hogar de forma autodidacta. Lo que el artesano siempre tuvo en mente fue buscar su independencia, configurar “un trabajo independiente”.

Comenzó a producir piezas de carácter utilitario y seriado que lo conducen a explorar en otras piezas de realización espontánea. Alrededor de un año atrás, comenzó a elaborar personajes y a desarrollar una veta más artística, como las figuras inspiradas en el fútbol.

Alfredo Krause tried his hand in the world of crafts in the year 2005 when he met Verónica Fagián. From Verónica and her mother, Gladys Lavadie, Alfredo learnt techniques for the creation of pieces made of horn.

Previously, he had had different jobs, such as in woodwork shops, the metal industry, and although he had engaged in manual labor the artisan had never worked in handcrafts. This world, though, was not foreign to him since his mother is a tapestry maker and his father had taught himself to make furniture and ornamental pieces in different materials for his home. What Krause has always had in mind was to strive for independence, configuring “independent work”.

The artisan began creating utilitarian items in series, which led him to explore the making of other spontaneous pieces. About a year ago, he began creating characters and developing a more artistic trend, such as his football inspired figurines.

ARQUERO DE FÚTBOL / FOOTBALL GOALKEEPER

Materiales / Materials: **guampa y madera /** cattle horn and wood
Medidas / Measurements: **19 x 5 x 6 cm**
Peso / Weight: **170 g**

**2do
PREMIO**
2nd
PRIZE

JUGADOR DE FÚTBOL
FOOTBALL PLAYER

Materiales / Materials: guampa
y madera / cattle horn and wood
Medidas / Measurements: 14 x 5 x 6 cm
Peso / Weight: 140 g

El artesano reflexiona con respecto a este proceso que "Una cosa te lleva a la otra, sin duda, es lo divertido del trabajo creativo, lo que nos llena de emoción al ver el resultado de lo logrado". Además de la guampa agrega otros materiales a la obra, Alfredo recicla hierros y maderas que recoge en la playa, a pocas cuadras de donde vive en el balneario Costa Azul, ubicado a 55 kilómetros de Montevideo, en el departamento de Canelones.

Sus piezas son apreciadas por el público local y extranjero. Es integrante de A.U.D.A. (Asociación Uruguaya de Artesanos) y vende sus piezas en uno de sus locales ubicado en la Ciudad Vieja (Piedras y Pérez Castellano) frente al Mercado del Puerto en Montevideo.

Ha participado en ferias locales e internacionales, exposiciones realizadas en la sala de convenciones y eventos del LATU, la feria artesanal en Córdoba - Argentina, y la feria artesanal de Porto Alegre - Brasil, entre otras.

La artesanía como forma de vida es algo que forma parte de él, le ocupa el tiempo, aunque pretende que le rinda más y cree que puede lograrlo. "Siempre fue todo muy sobre la marcha... a veces trabajando contra reloj". Por ese motivo desea organizarse y tener una mayor producción durante el invierno, porque sabe que en el verano es cuando más se vende por la llegada de turistas.

The artist reflects as regards this process, "One thing leads to another, this is the fun part of creative work, what fills us with emotion when we see the outcome of our efforts". As well as the horn, Alfredo adds other materials to his pieces; pieces of iron and wood he picks up on the beach -only a few blocks from his home in the seaside town of Costa Azul, 55 kilometers from Montevideo, in the department of Canelones, and recycles.

His pieces are appreciated both by local and foreign public. Alfredo is a member of A.U.D.A. (Asociación Uruguaya de Artesanos – Uruguayan Handcrafters' Association) and sells his crafts at one of the venues in the district of Ciudad Vieja (Piedras and Pérez Castellano) opposite "mercado del puerto" (the port market) in Montevideo.

Alfredo has attended local and international fairs, exhibitions held at LATU convention center, the artisan fair in Córdoba, Argentina, and the artisan fair at Porto Alegre, Brazil, among others.

Handcrafts as a way of life is a part of him, which takes up his time, albeit he intends this to be more fruitful and believes he can make it. "Everything has always been done on the fly, sometimes working against the clock", Alfredo explains, and this is why he would like to get organized and produce more during the winter because he knows that he will be selling a lot in the summer to visiting tourists.

Con la serie de figuras futbolísticas percibe que en su obra existe una evolución, que desde un planteo inicial ha ido sumando elementos y buscando nuevas prestaciones, aprovechando al extremo las capacidades del material para darle torsión

With the series of football figures, he perceives that in his work there is an evolution, which from an initial approach has been adding elements and looking for new benefits, taking advantage of the material's capability for twisting

Piezas premiadas / Awarded piece

En la pieza que elaboró para la categoría Artesanía de Producción eligió el fútbol porque es algo propio de nuestra cultura nacional y sensiblemente apreciado por el público extranjero.

For the piece the artisan made for the award in the Crafts Production category he chose football because it is part of our country's culture and deeply appreciated by foreign public.

ALFREDO KRAUSE

Mail: vakrausedive@gmail.com

Camila Abba

Camila Abba nació en Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia dedicada al arte y el diseño. Se define como una artista 100% autodidacta; salvo por una fugaz incursión en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari no tuvo oportunidad de formarse en otros cursos o talleres. Con un padre arquitecto y escultor y una madre ceramista y diseñadora pudo adquirir en ese entorno los instrumentos para iniciarse en la creación artística. Con orgullo afirma "tuve grandes maestros en mi familia". Con ellos aprendió a trabajar la arcilla desde muy niña, lo que le facilitó más adelante trabajar la cera para la realización de modelos que mandaba a fundir en bronce y plata (a través del método por cera perdida), "así nacieron mis primeras joyas" describe.

Recuerda que en su infancia, por la actividad de sus padres, pasaba sus días visitando carpinteros, bronceros, vidrieros, costureras... familiarizándose con diversos oficios. Siendo una adolescente abandona la carrera de Psicología que había comenzado cuando, asistiendo a su madre en su local del bohemio barrio de San Telmo, se apasionó por la creación artesanal y decide dedicarse a pleno a la producción de joyas.

Camila Abba was born in Buenos Aires, Argentina, in the midst of a family of artists and designers. Camila defines herself as a 100% self-taught artist, since except for her brief interlude at the Dr. Pedro Figari School of Arts and Crafts, the artisan did not take any other training courses or workshops. Having an architect and sculptor father and a potter and designer mother, the artisan was able to acquire from this environment the tools to begin her artistic creations, and proudly states "I had great teachers in my family". From them she began working with clay at a very young age and went on to work with wax to prepare models she then had cast in bronze and silver (through the lost wax casting method), "it was thus my first jewels were born", Camila describes.

The artisan recalls that during her childhood, due to her parents' activities, she used to spend days visiting carpenters, bronze workers, glaziers, dressmakers, getting acquainted with various trades. While still a teenager, she quit the degree course in Psychology she had enrolled in when -while acting as assistant to her mother in her shop at the bohemian district of Sant Telmo, the artisan felt passioned about handcrafts production and decided to work full time in jewelry production.

COLLAR NIDO / NECKLACE NIDO

Materiales / Materials:

plata 925, telas, alambre de cobre
925 silver, fabrics, copper wire

Medidas / Measurements:

25 x 5 cm / 16 x 4 cm

Peso / Weight: 30 g / 5 g

3er
PREMIO
—
3rd
PRIZE

COLLAR MOORE

NECKLACE MOORE

Materiales / Materials:
telas, piezas de aluminio
fabrics, aluminium pieces

Medidas / Measurements:
25 x 5 cm / 16 x 4 cm

Peso / Weight: 30 g / 5 g

En este marco se vinculó con diseñadores de objetos, joyas y accesorios que la incentivarón y de quienes apren-dió numerosas técnicas que le permitieron iniciarse en el oficio, siendo la artesanía latinoamericana, que preva-lecía tanto en el local como en su casa familiar, su mayor fuente de inspiración.

A los veinte años Camila Abba se mudó a Uruguay, donde encontró su lugar en el mundo," quería vivir en un lugar más tranquilo...". En este terroño formó su familia y desarolló plenamente su actividad creativa. Una persona muy importante en su historia fue Verónica Artagaveytia, artista uruguaya muy reconocida, quien la impulsó a tra-bajar con materiales más livianos, maleables y menos costosos que la plata, que fue el material empleado en sus inicios. "A Verónica la conocía de Buenos Aires, porque vendía sus piezas en el local de mi madre (...) De alguna manera le tomé prestado el material, además de apren-dedor mucho al observar su trabajo" explica. Fue así como a través de una búsqueda permanente pudo transitar su propio camino hasta alcanzar una identidad.

Primero utilizando la chapa como material, luego el alambre, más tarde las combinaciones con telas, cueros, piedras, hueso, etc., pero para esta artesana siempre el objetivo fue innovar y crear un estilo propio.

Camila prioriza la simplicidad en las formas y la fuerza del material, sobre el que trabaja de forma sencilla con chapas a las que le imprime diferentes texturas, alambres martillados y moldeados, usando en ocasiones la tela, el cuero y cordones de algodón como sostén.

Un protagonista importante es el color. En sus piezas, en líneas generales, predominan los mismos colores. Tiene una especial predilección por los tonos terrosos aunque se reconoce como esencialmente monocromática.

Immersed in this idea Camila got to know designers of objects, jewelry and accessories who encouraged her and from whom she learnt several techniques enabling her to begin her trade, with Latin American artisan work –prevailing both within the shop and her family home– as her largest source of inspiration.

At the age of twenty, Camila Abba moved to Uruguay, finding "my own place in the world", "I wanted to live in a quieter place ...". In this terroir she made her family and fully developed her creative activity. One of the most important people in the artisan's story was Verónica Artagaveytia, a well-known Uruguayan artist, who encouraged Abba to work with lighter, more malleable and less expensive materials than silver, her material of choice at the beginning. "I knew Verónica from Buenos Aires because she sold her pieces at my mom's shop (...) I somehow borrowed her material, as well as learning so much from watching her work", she explains. It was thus that, through an ongoing search, the artist was able to find her way until achieving her own identity.

En el proceso de trabajo, cuando está definiendo una pieza, la pregunta que la guía es "¿de cuántas maneras se podría usar?", ya que le gusta que sus piezas se transformen y recreen permanentemente.

Camila sigue insistiendo con el aluminio, también imprimiéndole colores varios a través del proceso de anodizado. En este material encuentra infinitas posibilidades. "Al no poder soldarlo hay que buscar siempre diferentes maneras de ensamblarlo" y agrega entusiasmada "Creo que ahí todavía queda un camino por recorrer...". Considera que sus obras no están ligadas a un tipo de artesanía local o regional, porque reflejan algo muy ligado a su personalidad.

Finalmente Camila encuentra en este oficio una forma de expresión y sustento que la estimula en la búsqueda permanente de nuevos horizontes artísticos.

En su trabajo no hay una planificación empresarial. Sin embargo le encantaría poder exponer y vender sus piezas en el exterior y así ampliar su mercado y alcanzar mayor trascendencia.

En el proceso de trabajo, cuando está definiendo una pieza, la pregunta que la guía es "¿de cuántas maneras se podría usar?"

During the work process, while defining a piece, the lead question is "in how many ways can it be used?"

At first using metal sheet as material, then wire, and later combinations with fabric, leather, stone, bone, etc., this artisan's aim was always innovating and creating her own style.

Camila gives priority to simplicity of form and the strength of the material, with which she works merely with metal sheet bestowing on it different textures, hammered and molded wires, sometimes using fabrics, leather and cotton laces as support.

One of the essential features is color. In this artisan's pieces, mostly the same colors appear. She is especially fond of earthy hues although she defines herself as essentially monochromatic.

During the work process, while defining a piece, the lead question is "in how many ways can it be used?", since she loves her art to be in constant transformation and rebirth.

The artisan still insists on using aluminum, also coloring it in various tones, through the anodization process. She finds endless possibilities in this material. "Since it may not be welded, one needs to look for various ways of assembling it", and enthusiastically adds, "I believe there is still a way to go ...". The artisan believes that her work is not connected to a local or regional type of handcraft since it reflects something closely linked with her personality.

Finally, in this trade Camila finds a means of expression and of making her living that encourages her in an ongoing search for new artistic horizons.

Reflexiona que si bien sus productos son muy apreciados y solicitados tiene una capacidad limitada de producción ya que cada pieza que sale del taller pasa por sus manos.

Camila Abba vende sus piezas a través de su showroom, en locales comerciales como La Pasionaria en Ciudad Vieja, Montevideo, o en Buenos Aires, en el local Paula Saralegui (diseños) en el barrio de San Telmo y en La Buena Tierra en Barrio Norte.

En París, Francia, sus piezas se exhiben y venden en el local Pays de Poche del empresario uruguayo Emilio Lamaison, en donde se expone una gran variedad de artesanía de nuestro país. Desde hace diez años participa en la feria Ideas+ del Parque Rodó de Montevideo, que se realiza cada diciembre. Participó durante muchos años en ferias de Porto Alegre y de São Paulo, Brasil, pero al crecer la familia se vio obligada a suspender los viajes al exterior, los que piensa retomar en un futuro cercano.

De igual manera fue a México con el apoyo de Dinapyme, a la feria Manos del Mundo, experiencia que considera la enriqueció muchísimo.

There is no entrepreneurial planning in this artisan's work, although she would love to be able to show and sell her pieces abroad and expand her market and become better known.

She reflects that although her products are much appreciated and demanded, her output capacity is limited, since each piece exiting the workshop passes through her hands.

Camila Abba sells her work at her showroom, in shops such as La Pasionaria in the Ciudad Vieja district of Montevideo, or in Buenos Aires, at Paula Saralegui's shop (designs) in San Telmo, and La Buena Tierra in Barrio Norte.

This artisan's pieces are also shown and sold in Paris, France, at the Pays de Poche shop belonging to Uruguayan entrepreneur Emilio Lamaison, where many handcrafts from Uruguay are exhibited. She has participated for ten years in the Ideas + fair at Montevideo's Parque Rodó, held each December. She attended fairs in Porto Alegre and São Paulo, Brazil, for many years, but when her family grew, she felt bound to cancel trips abroad -although she is planning to take them up again in the near future.

Camila also travelled to Mexico with the support of Dinapyme, to attend the Manos del Mundo fair, an experience she believes has been deeply enriching.

Camila encuentra en este oficio una forma de expresión y sustento que la estimula en la búsqueda permanente de nuevos horizontes artísticos

in this trade Camila finds a means of expression and of making her living that encourages her in an ongoing search for new artistic horizons

Piezas premiadas

El collar Nido está formado por varias piezas de plata 925, que abrazan una larga tira o tubo de telas combinadas. Dentro de las telas corre un alambre de cobre que permite que se le pueda cambiar la forma al collar cada vez que se coloca. Las caravanas Nido que lo complementan están realizadas en alambre de plata 925 martillado y modelado.

El collar Moore consta de dos piezas de aluminio que forman una bisagra y dan cierre a la gargantilla de telas combinadas. Las caravanas de este conjunto están realizadas en chapa de aluminio calada y martillada y plata 925.

Son dos apuestas bien diferentes por las técnicas de trabajo y por los materiales utilizados, pero se asemejan en la búsqueda de contraste o tensión armónica entre el metal y el material textil.

Award Winning Pieces

The Nido necklace is formed of several 925 silver pieces embracing a long strip or tube of combined fabrics; within the fabric there sits a copper wire allowing the necklace's shape to be altered whenever it is worn. The matching Nido earrings are made of 925 silver wire that has been hammered and molded.

The Moore necklace is composed of two aluminum pieces forming a hinge and providing a fastener to a choker made of combined fabrics: the matching earrings are made of aluminum perforated sheet that has been hammered and 925 silver.

CAMILA ABBA

Facebook: abbataller

Teléfono: 099 809 364

Mail: abbacamila@gmail.com

Taller: San Salvador 1719, Montevideo

These are two very different approaches due to her working techniques and the materials used, but have some similarities in their search for contrast or harmonic tension between the metal and the textiles.

María Cecilia Pagliari

Para Cecilia Pagliari la artesanía – más específicamente la cerámica– es su vida, quizás algo que aprendió de su maestro Raúl Rial, quien le trasmitió que era un oficio que demandaba mucho más que ocho horas. Esta artesana de 45 años trabaja en su taller personal, “su lugar en el mundo”, en la misma casa familiar donde vivió de niña.

Cecilia es egresada de la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari en las carreras de Cerámica y Dibujo y pintura. Afirma que en su trabajo se ven trazos que conectan con la obra de Torres García y se lo adjudica a la influencia de su maestro Rial, pintor uruguayo que se formó con discípulos del célebre artista plástico. La artesana lo recuerda como un docente que “tenía mucha fuerza, mucha intensidad para transmitir sus conocimientos”. Él la impulsó y le inculcó la importancia de cultivar un oficio con gran dedicación. Le reconoce la solidez de su formación a la escuela Figari, a la que Cecilia asistió en dos períodos diferentes: el primero cuando se formó en dibujo y pintura y el segundo, después de cumplidos los 40 años, cuando tuvo tiempo para retomar su formación en cerámica. Durante el intervalo siguió formándose, esencialmente experimentando con los materiales, con gran apoyo de Mariana Soler y Beatriz Cabezas, dos reconocidas ceramistas uruguayanas. Desde que comenzó a trabajar con cerámica hace casi tres décadas no paró nunca ni tampoco se dedicó a otra actividad.

For Cecilia Pagliari crafts, more specifically pottery, are her life. This maybe something the artisan learnt from her teacher Raúl Rial, who taught her that this was a trade that demanded more than 8 hours. This 45-year old handcrafter works at her personal workshop, “her place in the world”, in the same family home where she lived as a child.

Cecilia graduated from the Dr. Pedro Figari School of Arts and Crafts Pottery and Drawing courses. She asserts that in her work one can see traces connecting to the works of Torres García and explains this is due to the influence of her teacher Rial, a Uruguayan painter who trained with students of the famous artist. The artisan recalls that as a teacher “he was very forceful, highly intense when imparting his knowledge”. He encouraged her and instilled in her the importance of devoting yourself fully to a trade. She attributes her robust training to the Figari school, which Cecilia attended in two different periods: the first one when she trained in drawing and painting, and the second one, after her fortieth birthday, when she had enough time to take up her pottery training again. During her intermission, the artisan continued to learn, mainly experimenting with materials, profoundly supported by Mariana Soler and Beatriz Cabezas, two renowned Uruguayan pottery makers. Ever since she started working with pottery almost three decades ago, Cecilia never stopped, and neither did she engage in any other activity.

CENTRO DE MESA / CENTERPIECE

Materiales / Materials:
arcillas, cuarzo, óxidos metálicos
clays, quartz, metal oxides

Medidas / Measurements:
20 x 26 x 10 cm

Peso / Weight: **1,3 kg**

JUEGO DE TÉ / TEA SET

Materiales / Materials: arcillas, cuarzo, óxidos metálicos
clays, quartz, metal oxides

Medidas / Measurements:
tetera / teapot:

20 x 14 x 12 cm

lechera / milk jug:

14 x 10 x 10 cm

azucarera / sugar bowl:

15 x 10 x 8,5 cm

Peso / Weight: 1,7 kg

Para Cecilia, este recorrido comenzó a los 16 años. En Secundaria supo claramente que lo artístico era realmente su vocación. Tapaba su cama y desplegaba todos los materiales para trabajar en su cuarto y describe: "el dormitorio se transformaba en taller". Si bien nadie en su familia estaba vinculado a lo artístico hubo sí mucha libertad y apoyo para crear y jugar. Su primera incursión en lo manual fue confeccionar muñecos de arpillería y con estos ingresó tempranamente al Mercado de los Artesanos. Poco después se anotó en clases de cerámica que ofrecía AUDI (Asociación Uruguaya de Artesanos), curso del que ahora le toca ser a ella la responsable. En esta experiencia descubrió la cerámica, que "reunía todo lo que yo quería... el volumen, el color, la forma (...)" Cecilia sintió que todo aquello que había aprendido en dibujo y pintura ahora sí lo podía volcar a través de este material, que le brindaba muchísima libertad y explica: "empezás de la nada que es el polvo, es la arcilla, y terminás en lo que vos querés". Cecilia es una apasionada de la alquimia, de la transformación de los elementos y encuentra que la cerámica es uno de los oficios que más permite transformar.

En el proceso, la artesana prepara desde la pasta y los moldes hasta los colores. Compra los minerales todos sueltos, mezcla la arcilla, el feldespato, el caolín... Los moldes son de yeso y hace las matrices a partir de alguna pieza que previamente diseña. Luego comienza el proceso de la arcilla, con intervenciones manuales porque no le gusta que las piezas sean exclusivamente producto de la colada. De esa manera consigue aplicar su creatividad en las piezas y la aleja de la monotonía en el trabajo. "La cerámica está muy vinculada a la química" señala la artesana, y destaca que uno de los procesos más importantes es el horneado. También hace gres, que reconoce como un material ideal para vajilla. Desde hacía varios años Cecilia estaba interesada en lograr su propia paleta de colores y consideraba que el desarrollar un esmalte, a partir de fórmulas propias, era la llave para desarrollar un estilo personal: "Si lograba tener mis fórmulas iba a tener mis tonos, mis colores y mis texturas". Algunos de los minerales que utiliza hoy para

This path began for Cecilia at the age of 16. During her years at high-school she knew for certain that art was her real calling. She would cover her bed and display all her materials to work in her bedroom and recalls: "the workshop became a workshop". Although none of her family members were connected to art, there was a lot of freedom and support for creation and play. The artisan's first attempt at manual work was to make burlap dolls which she was able to start selling at once in the Mercado de los Artesanos (Handcrafters' Market).

Sometime later Cecilia enrolled in a pottery course given by AUDI (Asociación Uruguaya de Artesanos – Uruguayan Handcrafters' Association), which she is now responsible for. In this experience the artisan discovered pottery, which "comprised everything I wanted... the volume, the color, the shape (...)" Cecilia felt that all she had learnt about drawing and painting she was now able to apply through this material which granted her a lot of freedom, and explains: "you start from nothing that is dust, it is clay, and then you finish doing what you want". Cecilia is passionate about alchemy, transforming the elements, and finds that pottery is one of the trades involving the most transformation.

componer los esmaltes son nacionales pero otros tantos son de origen español o argentino. Cecilia no acostumbra a bocetar en papel, los modelos surgen en su cabeza y cuando siente que lo tiene definido, arma el modelo. Le lleva un largo proceso y una vez que lo compone luego lo usa de matriz para hacer los moldes.

La mayoría de las piezas que salen de su taller tienen una función utilitaria y esa es la pretensión inicial, aunque en algunos casos se da ciertas licencias y elabora piezas que son consideradas sencillamente un adorno. Considera que la búsqueda de la funcionalidad en los objetos tiene que ver con una cuestión personal: "reconocer la utilidad de los objetos en el interior de una casa (...) para sentirse bien en donde uno vive es importante rodearse de objetos que sean bellos". Por eso Cecilia hace juegos de té, de café, centros de mesa, platos, copetineros, bowls, ensaladeras... Su toque se traduce en elementos que hacen a estas piezas diferentes a las convencionales, como por ejemplo las asas o la forma del plato.

Vende sus piezas en el Mercado de los Artesanos de Ciudad Vieja y de Plaza Cagancha, y cada diciembre en la feria Ideas+ del Parque Rodó de Montevideo. Es directiva en AUDI, donde materializa su compromiso institucional para con sus pares y al que considera un ámbito que jerarquiza la artesanía nacional. A su entender "los artesanos tienen una gran responsabilidad en sensibilizar al público de lo importante que es el trabajo artesanal". Desde su experiencia como docente subraya que existe un enorme talento en los jóvenes artesanos, "posiblemente producto de la creatividad para resolver ya que en nuestro país nunca las cosas se dan fácilmente".

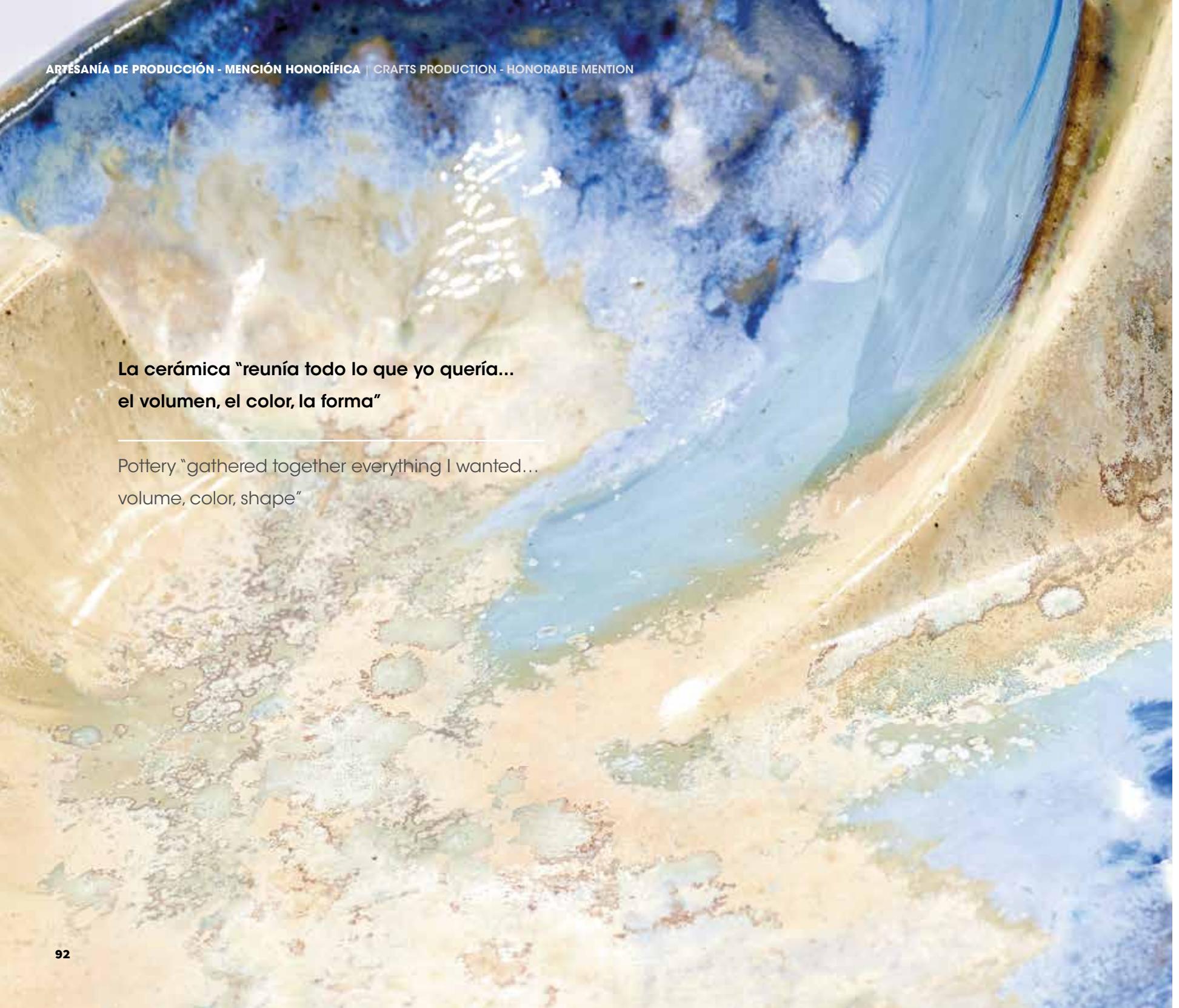
Al realizar un balance de su vida Cecilia se siente muy cómoda y satisfecha con su trabajo y cuando piensa a futuro le gustaría continuar con esta búsqueda de dotar de belleza a elementos utilitarios de la vida cotidiana.

In the process, the artisan prepares the paste and the molds, even the colors. She purchases separate minerals, mixes the clay, feldspar, kaolin... Molds are made of plaster and she makes the matrixes as from some piece previously designed by her. Then, Cecilia begins the clay process, with manual interventions since she does not like her pieces to be merely a product of the casting. In this manner she manages to apply some creativity to the pieces and does away with monotony in her work. "Pottery is closely linked to chemistry", she points out, and highlights that one of the most important processes is baking. Cecilia also works in gres, which she believes is ideal for crockery. The artist has been interested in forming her own palette for many years and believed that developing an enamel from her own formula was the key to developing a personal style: "If I could achieve my formulas, I would achieve my hues, my colors and my textures". Some of the minerals she uses nowadays to prepare the enamels are of local production but others come from Spain or Argentina. Cecilia does not usually sketch in paper; models appear in her head and when she feels they are sufficiently defined, she makes the model. This implies a lengthy process and once composed, she uses the matrix to make her molds.

Most of the pieces leaving her shop have a utilitarian purpose and this is their initial claim, although in some cases she grants herself certain liberties and makes items that are simply an ornament. Cecilia believes that the search for functionality in goods is related to a personal question: "recognizing the usefulness of items inside a home (...) To feel good where one lives it is essential to be surrounded by beautiful objects". This is why the artisan makes tea and coffee sets, center pieces, plates, snack bowls, bowls, salad bowls ... Her touch is translated to features rendering these pieces different from conventional ones, such as, for example, their handles or the shape of a dish.

The artist's pieces are sold at Mercado de los Artesanos store in Ciudad Vieja and Plaza Cagancha, and every December at the Ideas+ fair at Parque Rodó in Montevideo.

La cerámica "reunía todo lo que yo quería... el volumen, el color, la forma"

Pottery "gathered together everything I wanted... volume, color, shape"

Piezas premiadas

El plato surge a partir de un molde con cuatro taceles. Desde la base común de media esfera, comenzó a jugar y probar. Con líneas que ella considera presentan reminiscencias de Torres García y un singular equilibrio entre las líneas que entran con las que salen, alternando bordes más gruesos y bordes más finos. Así llegó al centro de mesa. Un tiempo atrás había estado investigando el tema de esmaltes que en el trabajo en cerámica representa otro gran asunto. Los cristales del plato se generan dentro del horno durante un proceso largo de horneado que lleva más de ocho horas y que alcanza los 1.200 grados Celcius y un proceso de enfriamiento de otras diez o doce horas, lo que produce que los cristales afloren y hagan ese tipo de manchas.

El set de té, lechera, azucarero y tetera fue confeccionado con moldes, con intervenciones en las asas. Para estas piezas la artesana partió de la misma premisa que considera siempre: "elementos que acompañen las acciones cotidianas con una bella presentación" para poder observar y disfrutar de las piezas, la textura, el calor en las manos. Esta línea de artículos acompaña la producción de Cecilia desde hace unos diez años.

MARÍA CECILIA PAGLIARI

Instagram: tallercrecer

Facebook: Cecilia Pagliari

Teléfonos: 2222 4914 / 2220 0784

Mail: cpcrcer@hotmail.com

Taller Crecer

She is a member of the board of AUDI, where commitment to this institution is materialized towards her peers, and which Cecilia believes enhances national handicrafts. In her opinion, "handcrafters are hugely responsible for raising the public's awareness on how important artisan work is". From her experience as a teacher, Pagliari highlights that there are hugely talented young artisans, "possibly due to their creativity for resolving, since in our country things never occur easily".

When taking stock of her life, Cecilia feels quite comfortable and satisfied with her world, and when thinking of the future she would like to continue on this search to providing beauty to household utilitarian items.

Award-winning pieces

The dish arose from a mold with four casts. As from the half sphere common base, she began playing and trying. With lines the artist believes are reminiscent of Torres García, and a singular balance between those entering and exiting, alternating thicker and finer edges, it was thus Cecilia arrived at this centerpiece. Sometime before she had been researching the topic of enamels, that in pottery imply a huge issue. Crystals in the dish appear within the kiln during the lengthy baking process taking more than eight hours and exceeding 1200 degrees Celsius, and a cooling process lasting another ten or twelve hours, which makes crystals appear and creates this kind of stains.

The tea set, composed of milk jug, sugar bowl and tea pot was made from molds, with interventions in their handles. The artisan started these pieces from the same premise she always considers: "items participating in daily actions with a beautiful appearance" to be able to watch and enjoy the pieces, the texture, the warmth on one's hands. This line of goods has been part of Cecilia's production for ten years.

Mesa de trabajo en el taller de Camila Abba. Categoría Artesanía de Producción / Tercer Premio
Work table in the workshop of Camila Abba. Crafts Production Category / Third Prize

PREMIO NACIONAL DE ARTESANIA

ENTREGA DE PROPUESTAS

FECHA

16 y 17 de octubre de 2018

BASES COMPLETAS
www.miem.gub.uy

URUGUAY
2018

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	\$ 80.000
Segundo Premio	\$ 30.000
Tercer Premio	\$ 15.000

CATEGORÍA "ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN"

Primer Premio	\$ 80.000
Segundo Premio	\$ 30.000
Tercer Premio	\$ 15.000

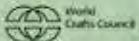

ORGANIZAN

Ley N° 17.554
Dirección Nacional
Artesanías
(ley 17.554)

APoya

2018

Propuesta ganadora del concurso Afiche
del Premio Nacional de Artesanía 2018

Winning entry of the 2018 National Crafts
Award Poster Contest

Autores / Authors: Lucía Riera Hinojosa
y Guillermina Oten Cancela

Agencia / Agency: Objeto Directo

Producción y Edición / Production & Edition:

Constanza Narancio

Redacción / Writing: Jorge Varela

Traducción / Translation: Frances Lake

Diseño / Design: Nacha Valenti

Fotografía / Photography: Carlos Penadés