

ARTESANÍA

Premio
Nacional
de Artesanía
2019

*National
Craft
Prize
2019*

**Premio
Nacional
de Artesanía
2019**

*National
Craft
Prize
2019*

Índice

Index

- 6.**ACERCA DEL PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA** / ABOUT NATIONAL CRAFT PRIZE
12.**EL JURADO** / THE JUDGES / 112.**CONTACTO DE ARTESANOS** / ARTISANS CONTACT
114.**AFICHE GANADOR EDICIÓN 2019** / 2019 NATIONAL CRAFTS PRIZE WINNING POSTER

Categoría Pieza Única

Category Unique Piece

- 38.**PRIMER PREMIO** / FIRST PLACE **ANA CAROLINA BARGO** 46.**SEGUNDO PREMIO**
SECOND PLACE **OLGA OLIVERA** / 54.**TERCER PREMIO** / THIRD PLACE **CECILIA PAGLIARI**
MENCIÓN HONORÍFICA / HONOURABLE MENTION 62.**SILVIA DE LA BARRERA**
68.**GRACIELA MILLER** / 74.**PABLO GRILLO**

Categoría Artesanía de Producción

- 82.**PRIMER PREMIO** / FIRST PLACE **YAMANDÚ OLIVERA** 90.**SEGUNDO PREMIO**
SECOND PLACE **NORA RUPPEL** / **MENCIÓN HONORÍFICA** / HONOURABLE MENTION
98.**CARLOS LIMA** / 104.**PABLO GRILLO**

Production Craft Category

Acerca del Premio Nacional de Artesanía

About the National Craft Prize

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 a promover la creatividad, la innovación y la calidad en la producción artesanal uruguaya. A su vez, busca visibilizar el trabajo de cientos de artesanos nacionales, dignificando la disciplina y favoreciendo nuevas posibilidades de comercialización. El Premio brinda la posibilidad de estudiar acerca de los fundamentos y características de la cultura uruguaya a través de obras artesanales contemporáneas. En este sentido, se pretende analizar si existe una identidad en la artesanía nacional, cuáles son sus orígenes y qué es lo que la hace única. A su vez, el Premio promueve el rescate de oficios, muchas veces olvidados o desvalorizados debido a la creciente producción a gran escala. Se destaca la nobleza de las obras en cuanto a la utilización de materias primas y técnicas diversas, a veces en vías de desaparición, ya sea con fines culturales como por medio de su reelaboración en productos nuevos y comercializables. Es con este propósito que existe un fuerte compromiso por parte de los organizadores del Premio Nacional de Artesanía en dar apoyo y divulgación a toda actividad artesanal realizada en el país.

From its first edition in 2007, the National Crafts and Small and Medium-sized Enterprises of the Ministry of Industry, Energy and Mining (Dinapyme-MIEM) together with the National Office for Culture of the Ministry of Education and Culture (DNC-MEC) and the National Crafts Advisory Committee, has issued a call to artisans throughout the country to take part in the National Crafts Prize.

AIMS

The National Crafts Prize seeks to promote creativity, innovation, and quality in Uruguayan craft production. At the same time, it seeks to shed light on the work of hundreds of Uruguayan artisans, elevating the discipline and supporting new marketing possibilities. Furthermore, the Prize will encourage research into the foundations and characteristics of Uruguayan culture through contemporary crafts works. This in turn will permit locating the possible existence of a Uruguayan craft identity, defining its origins and what it is that makes it unique. The Prize also promotes rescuing from oblivion trades often undervalued because of mass production. These noble works, made for cultural or commercial purposes, use a wide range of materials and a variety of techniques, many of which may be in danger of becoming extinct. The National Crafts Prize organisers are strongly committed to supporting and publicising all craft activities carried out in the country.

Trabajo en proceso
Work in progress
Taller / Workshop
Cecilia Pagliari

DEL JURADO

En esta edición, el jurado estuvo integrado por el Dr. Arq. Alberto de Betolaza en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería - Dinapyme, el Sr. Guillermo Aemilius por el Ministerio de Educación y Cultura -DNC, el Sr. Pedro Larama en representación de la Comisión Nacional Asesora de Artesanías, el Sr. Pedro Butler por la Cámara de Diseño de Uruguay y el Sr. Carlos Clavelli en representación de los concursantes.

ACERCA DE LAS CATEGORÍAS DE PREMIACIÓN

A lo largo de sus trece ediciones, el Premio Nacional de Artesanía ha establecido dos categorías para premiar a los artesanos participantes: categoría Pieza Única y categoría Artesanía de Producción. La categoría Pieza Única distingue como tal a aquella obra que, por su proceso de creación y en base a las ideas que le dieron origen, posee un carácter único e irrepetible. Se trata, generalmente, de piezas que son fruto de un proceso de investigación que, en ocasiones, aún se encuentra sin finalizar y que por ese motivo todavía no han sido comercializadas.

La categoría Artesanía de Producción comprende aquellas obras que, además de haber sido puestas a consideración del mercado, nacen a partir de un modelo que ha sido repetido en forma más o menos seriada, pero que, a pesar de eso, ninguna pieza es exactamente igual a otra. No se establecen limitaciones en cuanto a las técnicas y materiales utilizados en las obras, pero sí en su dimensión, de manera tal que la suma de sus tres dimensiones principales no supere los dos metros. Asimismo, el peso máximo de cada pieza no debe exceder los diez kilogramos.

DEL PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA 2019

Dentro de cada categoría se distinguen tres premios. Los primeros premios son adquiridos por 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 autores de los premios de cada categoría reciben también un reconocimiento en efectivo. En esta oportunidad, una vez concluido el plazo de inscripción se contabilizaron cuarenta y seis (46) propuestas para la categoría Pieza Única y trece (13) para la categoría Artesanía de Producción, totalizando cincuenta y nueve (59) postulaciones provenientes de todo el país

CRITERIOS PARA LA PREMIACIÓN DE OBRAS

De acuerdo con lo establecido por las bases del llamado, existen algunas consideraciones para la selección y posterior premiación, entre los que se destacan las valoraciones vinculadas a diseño, calidad de factura, terminación de las piezas y originalidad con respecto a la producción artesanal corriente.

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 la exitosa inserción del producto en el mercado nacional e internacional. En esta edición, además de los tres premios en la categoría Pieza Única y del primero y el segundo premio en la categoría Artesanía de Producción, se otorgaron tres menciones honoríficas en la categoría Pieza Única y dos menciones honoríficas en la categoría Artesanía de Producción. El Tercer 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 2019". Dicho afiche es elegido año a año en un llamado a concurso a artistas visuales en el que se presentan diferentes propuestas gráficas con el objetivo de comunicar y difundir el Premio Nacional de Artesanía. A su vez, es una forma de involucrar las artes

gráficas como una herramienta de visibilización de la artesanía nacional. El afiche del Premio Nacional de Artesanía 2019 fue realizado por el artista Diego Esteban Arrighetti Falero en el que fusiona varias técnicas de experimentación manual con herramientas digitales.

THE PANEL OF JUDGES

For this edition, the panel of judges was composed of five members: Alberto de Betolaza representing the Ministry of Industry, Energy and Mining – Dimapyme, Mr Guillermo Aemilius for the Ministry of Education and Culture – DNC, Mr Pedro Larama representing the National Crafts Advisory Committee, Mr Pedro Butler for the Uruguayan Design Chamber and Mr Carlos Clavelli representing the participants.

PRIZE CATEGORIES

Throughout its thirteen editions, the National Crafts Prize has established two categories for participants: the Unique Piece category and the Production Craft category. The Unique Piece category will distinguish a work whose creative process and the ideas leading to its creation possess unique and unrepeatable characteristics. In general, this refers to works that are the result of a process of research which occasionally may still be ongoing, and so have not been marketed.

The Production Craft category covers works which, while already on the market, were conceived as a model which was then serially repeated, but which nevertheless is never replicated fully, so that no one piece is exactly the same as another.

There are no limitations established for techniques or materials used for works presented, but the three principal dimensions combined must not exceed two metres. Also, the maximum weight allowed for each piece must not exceed 10 kg.

THE NATIONAL CRAFTS PRIZE 2019

There are three prizes in each category. First prizes are bought by the Dinapyme for their permanent collection. The jury may

also award Honourable Mentions if they so see fit. The winners for each category are also awarded a cash prize. At the end of the enrolment period for 2019, there were forty-six (46) entries for the Unique Piece category and thirteen (13) for the Production Craft category, totalling fifty-nine (59) entries from all over the country.

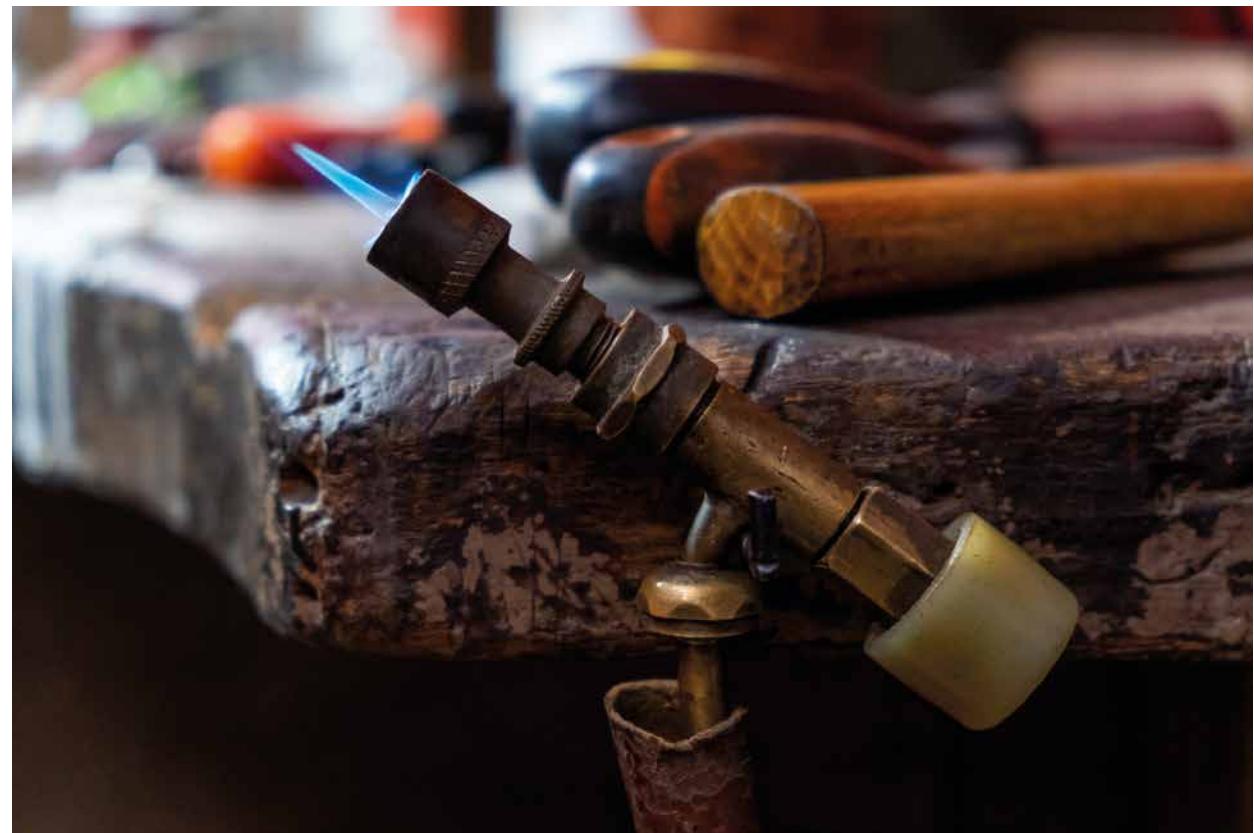
CRITERIA FOR EVALUATION OF THE WORKS

As stated in the call for works, some considerations are taken into account when selecting and awarding prizes, in particular when evaluating the design, quality, finish, and originality of the pieces, as compared to generally available craft production.

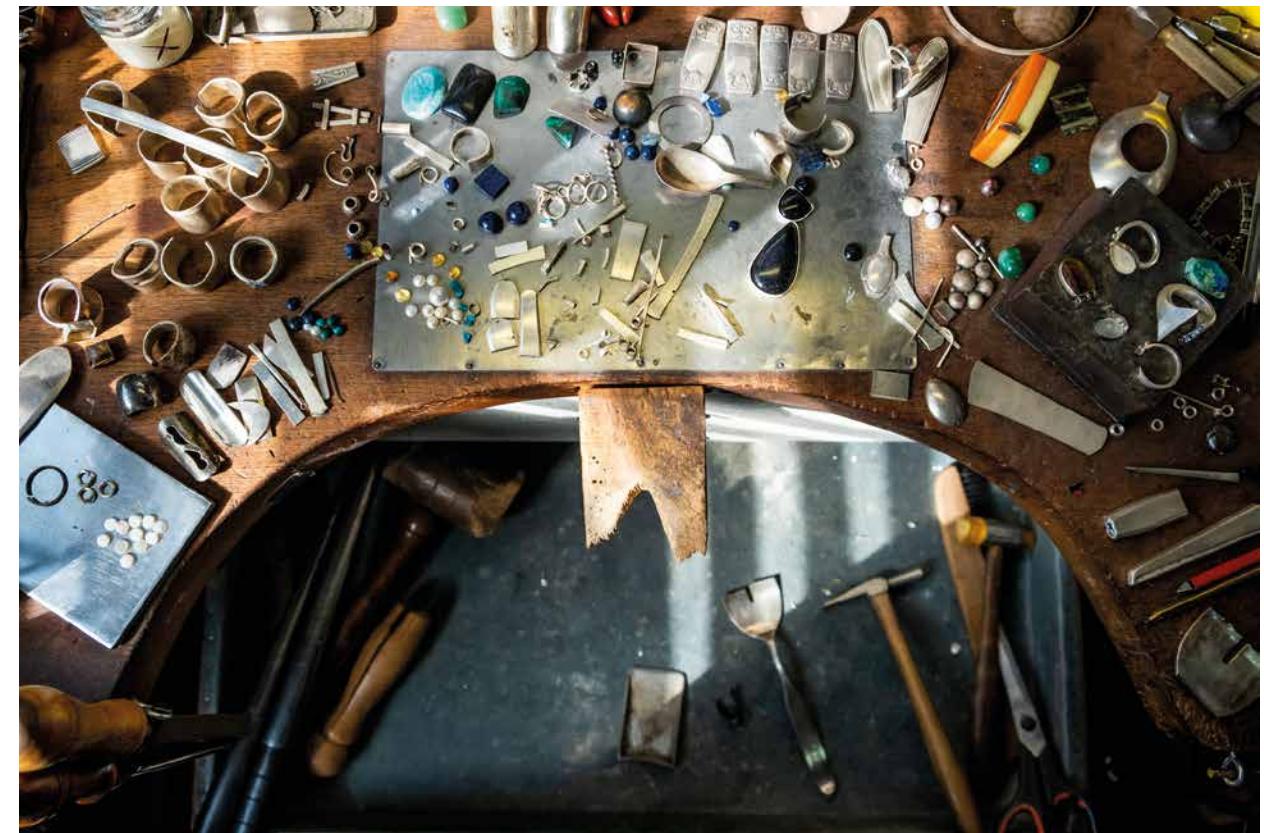
Incorporation and re-elaboration of Uruguayan cultural roots aspects are also evaluated; this includes the use of traditional techniques and raw materials. Care with the presentation and packaging of pieces is also taken into account by the jury in the selection process. In the Production Craft category, special attention is paid to evaluating the potential commercial success of the product in local and international markets.

For this edition of the Prize, as well as the three prizes in the Unique Piece category and the first and second prizes for the Production Craft category, three Honourable Mentions in the Unique Piece category were awarded, and two in the Production Craft category. The Third Prize in the Production Craft category was not awarded.

This catalogue shows the prizes and mentions awarded, as well as the 2019 National Crafts Prize poster competition winner. A poster is selected every year following an open call to visual artists; various proposals for communicating and publicising the National Crafts Prize are entered. In this way, the graphic arts contribute to giving visibility to Uruguayan crafts. The poster for the 2019 National Crafts Prize was the work of artist Diego Esteban Arrighetti Falero, who fused various techniques of manual experimentation and digital tools.

Soplete
Blowtorch
Taller / Workshop
Yamandú Olivera

Mesa y herramientas
Workbench and tools
Taller / Workshop
Pablo Grillo

El jurado

The judges

PEDRO LARRAMA

Miembro del jurado
por la Comisión Nacional
Asesora de Artesanías

Member of the panel
of judges for the National
Crafts Advisory Committee

En Uruguay somos cada día más las personas que tenemos la artesanía como único medio de vida; el movimiento turístico es cada vez más grande y de mejor calidad; ya no dependemos de un solo destino, sino que con los cruceros y con los brasileros eligiendo nuestras playas y lugares turísticos nos ha permitido que haya una oferta artesanal durante todo el año.

Desde ya hace unos años he participado como jurado en varias ediciones del Premio Nacional de Artesanías y hay algo que cada edición me preocupa más: los artesanos deberíamos estar produciendo cada día una mejor calidad de artesanías, pero sucede que cuando se hace el llamado a presentar propuestas para el Premio Nacional de Artesanías la categoría que más propuestas tiene y más calidad presenta es la categoría de pieza única. Sin embargo, en la categoría de pieza de producción que, como la palabra lo dice, son piezas que ya se están comercializando, la cantidad de propuestas es bastante menor y la calidad es inferior a la otra categoría, a tal punto que hay veces que han quedado premios desiertos.

Para terminar, me preocupa esta realidad, creo que deberíamos estar llenos de piezas de producción, brindando al público productos con una alta calidad de elaboración como de diseño.

In Uruguay today, an ever-growing number of people depend on a sole income from their work as artisans; an increase in quality tourism allows us to maintain our offer in crafts throughout the year, with cruise ships arriving, and Brazilian tourists coming to our beaches and to our various holiday destinations.

For several years now I have been a member of the panel of judges for the National Crafts Prize, and have noticed, with each edition of the prize, something which I find worrying: as artisans we should be producing higher quality crafts every day, but what actually happens once the entries for the National Crafts Prize are opened, is that the category with most entries and highest quality is the Unique Piece category. However, in the Production Craft category, where, as the term itself suggests, works are already on the market, the number of entries is considerably smaller and of inferior quality when compared to the former category, to such an extent that there have been times when prizes have not been awarded in this category.

I am deeply concerned about this situation: I feel we should be receiving a greater number of production crafts works offering the public both high quality manufacture and design.

DR. ARQ. ALBERTO DE BETOLAZA

Miembro del jurado por la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria, Energía y Minería

EL PREMIO NACIONAL ES UNA FIESTA

Desde hace 13 años, el Premio Nacional de Artesanía opera como una serie de instancias movilizadoras del mundo de la artesanía uruguaya. Apenas finalizada la temporada estival, se difunde el concurso para el Afiche del Premio Nacional que convoca a estudiantes y profesionales del diseño gráfico, al tiempo que pone en guardia a los artesanos acerca de la convocatoria al premio nacional que tendrá lugar unos meses más tarde. Más adelante llega el momento de la difusión de las bases, de la recepción de las propuestas y de su evaluación por parte del Jurado designado a tales efectos.

Grande es la alegría de los ganadores y también la de todo el sector artesanal al observar que el Premio Nacional se consolida año a año con la participación de decenas de artesanos de todo el país que aplican su creatividad y su destreza técnica en la realización de sus propuestas. Ese proceso de consolidación se basa, sin lugar a dudas, en los pilares que sostienen el premio, que han sido construidos por las instituciones que lo organizan que han demostrado su compromiso desde el inicio. El Ministerio de Industria, Energía y Minería, junto con el Ministerio de Educación y Cultura establecen premios en concordancia con la importancia del evento y ambas instituciones, conjuntamente con la Comisión Nacional Asesora de Artesanía, aseguran la transparencia de los procedimientos y la idoneidad de los miembros del jurado.

La fiesta de premiación y la exposición de las propuestas galardonadas constituyen probablemente el punto más alto de todo

el proceso. Los artesanos participantes, sus familiares y los representantes de las instituciones organizadoras se dan cita en un espacio relevante y apropiado para la ocasión. El evento recibe un seguimiento singular, aunque nunca suficiente, por parte de la prensa, de manera que la noticia llega rápidamente a todo el país.

La difusión se completa con el Libro del Premio Nacional de Artesanía que se produce cada año y va conformando una colección que documenta las piezas premiadas y las inquietudes de los artesanos que las produjeron, a través de fotografías y entrevistas que no sólo ilustran los detalles del Premio Nacional sino que también generan un material relevante para quien, en el futuro, se interese en la artesanía uruguaya de las primeras décadas del siglo XXI.

Y la fiesta continúa porque, para quienes fueron galardonados, la posibilidad de obtener el Premio aparece como un objetivo cercano. Para los ganadores del Premio Nacional nada será igual. El reconocimiento logrado revierte sobre todas las actividades desarrolladas, así como también en la consideración de sus pares. Finalmente, para los organizadores, el motivo a festejar es que cada año más artesanos participen de esta fiesta y la artesanía obtenga un reconocimiento cada vez mayor, llegando a todos los públicos, a los entendidos y al público en general, no sólo para mejorar las ventas y lograr que cada vez más artesanos logren dedicarse exclusivamente a la artesanía como medio de vida, sino también para demostrar que se trata de una disciplina viva y una demostración óptima de la cultura uruguaya.

**ALBERTO
DE BETOLAZA, PhD**

Member of the Panel of Judges
representing the Bureau for National
Crafts and SMEs of the Ministry of
Industry, Energy and Mining

THE NATIONAL PRIZE IS A FEAST

For the past 13 years, the National Crafts Prize has worked as a series of events bringing together the world of Uruguayan crafts. As soon as the summer season is over, a call for participants for the National Prize Poster is issued. This call is open to graphic design students and professionals, and at the same time functions as an alert to artisans, announcing that the call to take part in the national prize will be issued in just a few months. Sometime soon after, the rules and regulations are published, and then the works are submitted to be judged by the designated panel of Judges.

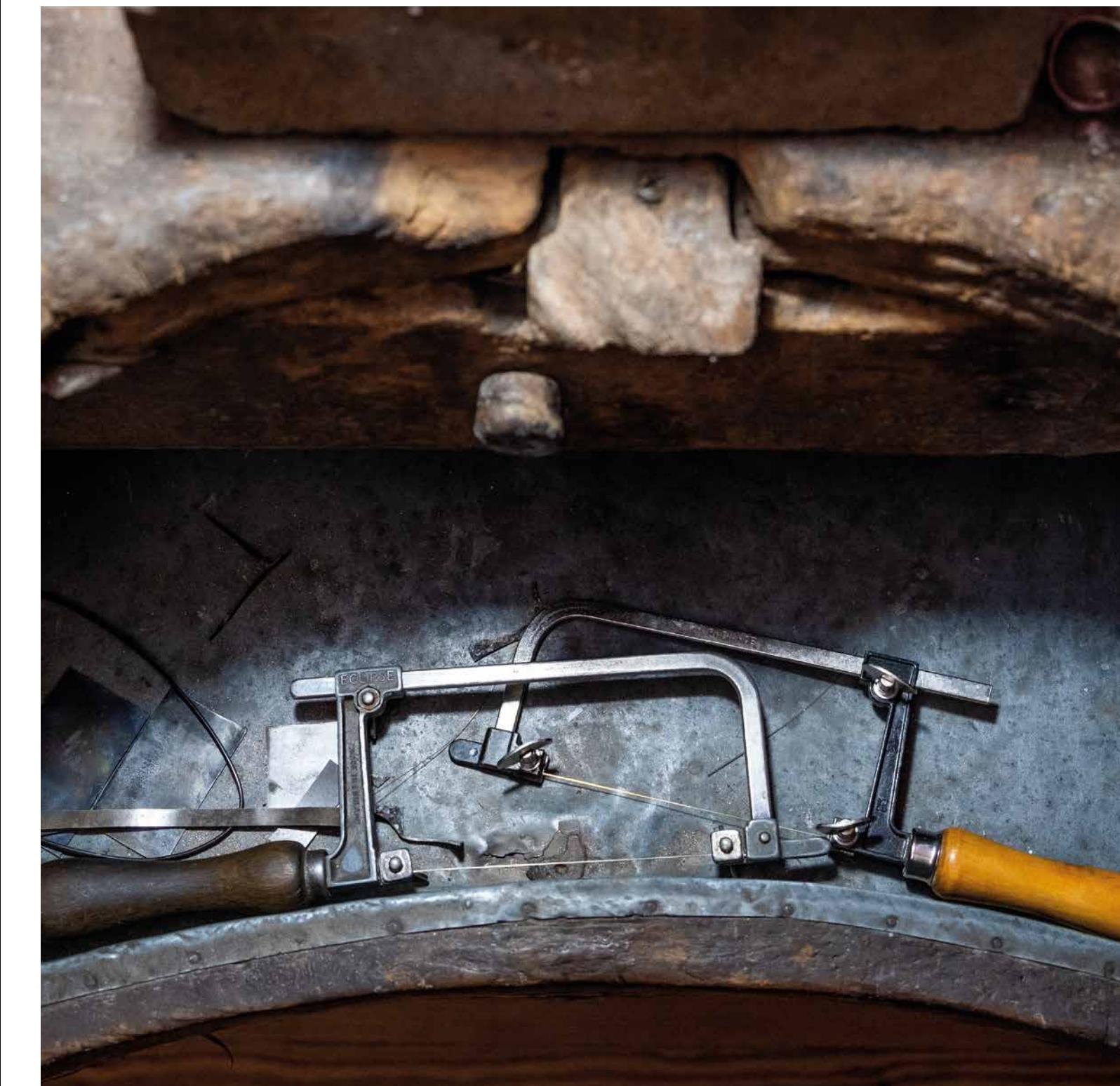
The winners, as well as all of the crafts sector, are delighted to see that the National Prize is being consolidated as year after year dozens of artisans from all over the country put their creativity and technical dexterity to use in the making of the works they submit. This consolidation process is sustained, undoubtedly, by the organising pillar-institutions who have shown their commitment from the very beginning. The Ministry of Industry, Energy and Mining together with the Ministry of Education and Culture award prizes on a par with the importance of the event, and both institutions, together with the National Crafts Advisory Committee, ensure transparency in the procedures and the suitability of jury members.

The prize-giving party and the exhibition of the award-winning works are the highlights of the process. The artisans taking part, their families, and representatives of the organising institutions join together at a venue appropriate for the occasion. The event is widely

covered – though never sufficiently – by the media, so that the news is quickly reported throughout the country.

Information regarding the National Crafts Prize is given wider circulation by the yearly publication of a book, now a series, presenting the award-winning entries together with the artisans' comments, photographs and interviews. These provide more detailed insight into the National Prize, with relevant material for whoever might be interested in learning about Uruguayan craft production in the first decades of the 21st century.

And celebrations continue for the award winners who have achieved their goal. For the Prize winners, nothing will ever be the same again. All their work will be met with recognition of a new kind, including that of their fellow artisans. The organisers celebrate the fact that every year a growing number of artisans take part, and that craft production is increasingly recognised, reaching both specialised and general public, which, in turn, leads to improved sales allowing more artisans to make a living from their craft. Certainly, crafts production is a living discipline, a perfect example of Uruguayan culture.

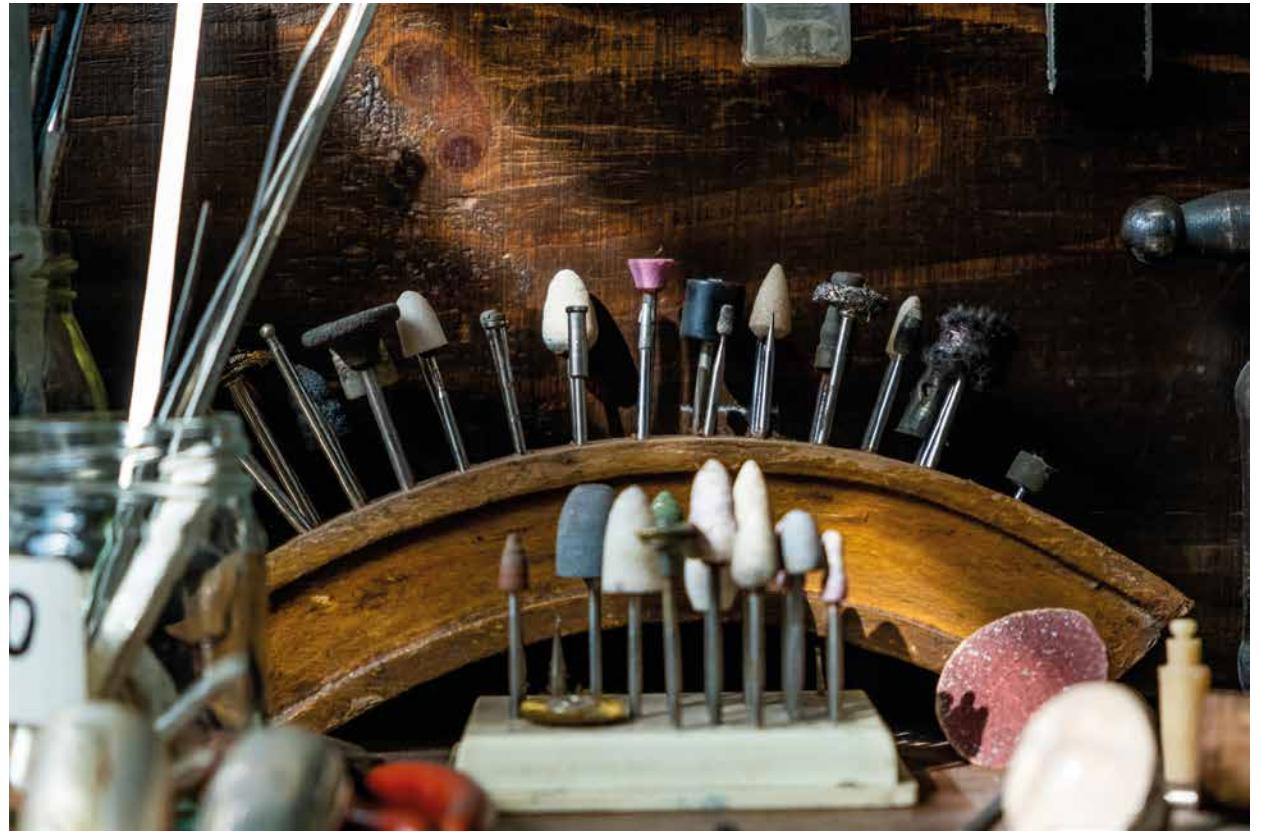

**Cubiertos antiguos
de plata**
Antique silver cutlery
Taller / Workshop
Pablo Grillo

Distintas limas
Various files
Taller / Workshop
Pablo Grillo

GUILLERMO AEMILIUS

Miembro del jurado
por el Ministerio de
Educación y Cultura

Antes que nada me siento muy honrado y agradecido al ser convocado nuevamente como jurado en representación de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura para el "Premio Nacional de Artesanía". Es un gran desafío y responsabilidad estar en este rol, ya que no es una tarea fácil ni sencilla.

Con el correr de los años, el Premio Nacional de Artesanía, fue creciendo generando en sí mismo un referente para el patrimonio Artesanal Nacional teniendo como rasgo principal la valoración del objeto contemporáneo, generando así un espejo de la identidad cultural y social.

El artista y/o artesano/a en sí mismo es un ser innovador y creativo por su convicción, idiosincrasia e impronta, ya que tiene la necesidad de expresarse a través de los objetos que con sus manos le dan forma, transformando así un mundo mágico a un mundo matérico por un camino que transitan todos los sentidos. Es desde ahí, que difunde su identidad con sus propias perspectivas y realidades estimulando así el crecimiento individual como también su profesionalismo tanto en la técnica de los materiales, en la presentación, como en la morfología en sí misma.

Este premio que se transita año a año, tiene como principal protagonismo y primordial fundamento, para los artistas y artesanos/as, el empoderarse, fomentar y enriquecer el acervo cultural de su identidad y comunidad teniendo como protagonista la creatividad en la gestión del proyecto, que nos da el resultado del objeto en sí, siendo el artesano su referente principal. Para el colectivo de artesanos es una oportunidad

única, ya que este premio plantea el reto y desafío de gestar un proyecto, objeto o pieza que pasa a ser un hecho, la realización de la expresión y permitirse descubrir nuevos horizontes.

En resumen, significa el espacio de nutrirse, enriquecerse, involucrarse y maravillarse con el resultado de la pieza u obra, tanto sea a nivel personal desde la idea hasta el desarrollo del objeto, con todos los desafíos que hay en el proceso creativo de trabajo y su desarrollo. El objeto o pieza va ser con lo que se identifique y asocie al artesano/a por lo que, con estos objetos cotidianos, tenemos al mismo artista y artesano con nosotros. El Premio Nacional de Artesanía es una experiencia única para la comunidad de artistas y artesanos uruguayos dado que el mismo es una fuerte apuesta a la difusión y valorización del trabajo que realizan. Esta experiencia debería transformarse en el pretexto y la excusa para transitar y explorar nuevos caminos, apostar a lo nuevo, involucrarse en la investigación, incentivar la creatividad, para así perfeccionar la técnica y plasmar la innovación manifestando el desarrollo intelectual, cultural y social de cada creador.

Particularmente como jurado, creo que es el creador/a el que forja y plasma el objeto o la pieza que refleja un contexto, que se identifica con su pieza, tanto sea en una persona, una localidad, ciudad o país. En cada oportunidad que se realiza este evento apostamos a construir un presente con la impronta e impresión tan particular como somos todos los seres humanos y proyectando nuevos paradigmas a futuro. Finalizando estas líneas, me despido dándole las gracias

Página / Page 23
Trabajo en proceso
Work in progress
Taller / Workshop
Cecilia Pagliari

por ser parte de este importantísimo premio y hago extenso este agradecimiento a todos los participantes que le dedicaron su tiempo, esfuerzo, cuidado y energía al trabajo presentado para así poder seguir creando y proyectando este presente, construyendo un valor histórico contemporáneo e intangible en lo que refiere a cultura e identidad, algo tan importante para la sociedad y sus ciudadanos.

**GUILLERMO
AEMILIUS**

Member of the panel of judges representing the Ministry of Education and Culture

In the first place I should like to say I am honoured and grateful to be called upon to serve as a member of the panel of judges representing the National Department of Cultural Affairs of the Ministry of Education and Culture, for the "National Crafts Prize", a role involving both challenge and responsibility, no easy or nor simple task.

Over the years, the National Crafts Prize has grown and become a referent for our National Crafts heritage, its main commitment being the evaluation of contemporary pieces, becoming a mirror of cultural and social identity.

Artisans are innovative, creative people who, by conviction, idiosyncrasy and imprint, have a need to express themselves through the forms they shape with their hands. They transform a magical world into a material one traversed by all five senses. In this way, they disseminate their identity through self-perspectives and realities and stimulate their own individual growth and professional involvement with material-specific techniques, presentation and, ultimately, shape and form.

This yearly prize plays a main role in forming a basis for artisans, which is to empower, stimulate and enrich the cultural heritage of their

identities and communities, with creativity for project management as a main component, the result being the object itself, and the artisan its principal referent.

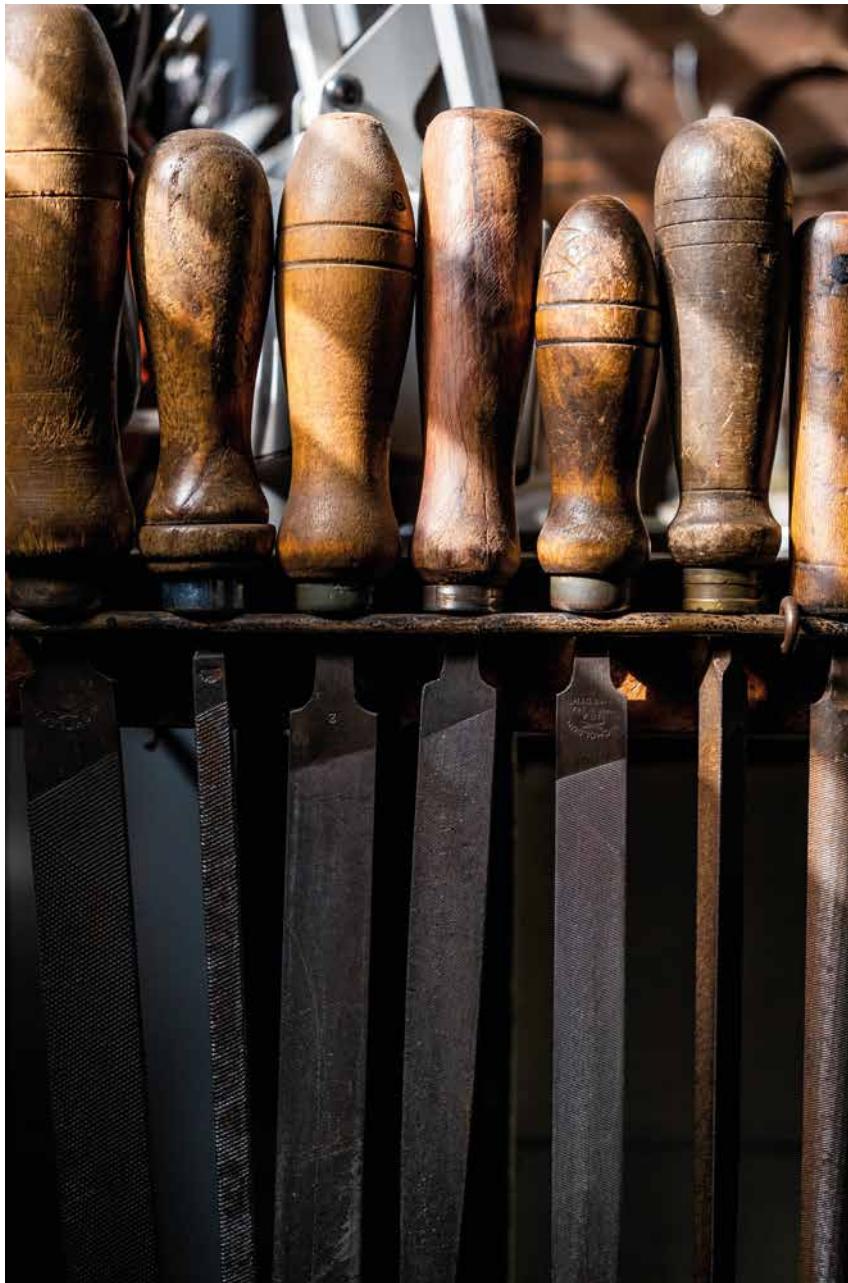
For the artisan community this is a unique opportunity, as this prize presents the challenge to create a project, object, or piece, as the realisation of expression and the possibility of discovering new horizons.

Briefly, it is a space for nourishment, enrichment, involvement and then, finally, for marvelling at the result: a person's piece, or work, from original idea to completion, surmounting all the difficulties involved in the creative process of work and its development. The object or piece will identify and be associated with the artisan, so that, in these everyday objects, the artisan will always be present.

The National Crafts Prize is a unique opportunity for the Uruguayan artisan community, as the Prize is strongly committed to publicising and valuing their work. This experience should become the pretext and excuse to take and explore new roads, to stake out the new, to become involved in research, to stimulate creativity, thereby perfecting a technique and embodying innovation, to ex-

press each creator's intellectual, cultural and social development. As a member of the panel of judges I believe that the creator forges and materialises the object, or piece, reflecting a context which can be identified with the piece, whether a person, a place, a city, or a country. Every time this event takes place, we commit to the construction of a present time bearing an imprint as unique as all human beings are, building new paradigms for the future.

Finally, I should like to express my gratitude for including me in this very important prize, and would like to extend my thanks to all the participants who devoted time, effort, care and energy to the work presented, so as to continue creating and constructing our present time, thus contributing towards building up the intangible contemporary historical value in our culture and identity, which is so important for our society and its citizens.

Distintas limas
Various files
Taller / Workshop
Pablo Grillo

Moluscos
Mollusc shells debris
Taller / Workshop
Olga Olivera

Aparadores
Shelving units
Taller
Enrico Lima

CARLOS CLAVELLI

APUNTES SOBRE EL PREMIO.

Miembro del jurado
por el Ministerio de
Educación y Cultura

La particular conformación social histórica de nuestro país nos dio un lugar también particular en el contexto regional de la artesanía. La producción artesanal contemporánea uruguaya no se nutre de la repetición de patrones culturales y técnicas de larga genealogía, sino que integra la tradición cultural de una manera diferente y propia.

Los objetos producidos interpretan y representan relatos históricos o contemporáneos. Paisajes, costumbres, literatura, arquitectura, música, mitos y leyendas están presentes en nuestra artesanía y en muchos casos también dialogan con el legado de los maestros de la pintura nacional. De diversas formas, la producción artesanal hace referencia a su lugar y contexto cultural.

La práctica artesanal uruguaya está caracterizada por desarrollarse en talleres independientes, de autor o con pocos integrantes y es predominantemente urbana. Ha alcanzado innovación en el diseño, en el nuevo uso de materiales tradicionales y en la integración de antiguas técnicas en nuevas propuestas formales.

Podemos observar que los objetos producidos transitan un camino propio que, en forma paralela, se integran las técnicas artesanales, las artes y el diseño. Estos componentes se amalgaman en diversas proporciones en cada pieza y sin límites definidos, en ellas cada autor o taller ha puesto su original forma de crear y su particular mirada. El Premio Nacional de Artesanía es un reflejo de las características antes mencionadas y ha creado un valioso espacio para el reconocimiento y valoración de los

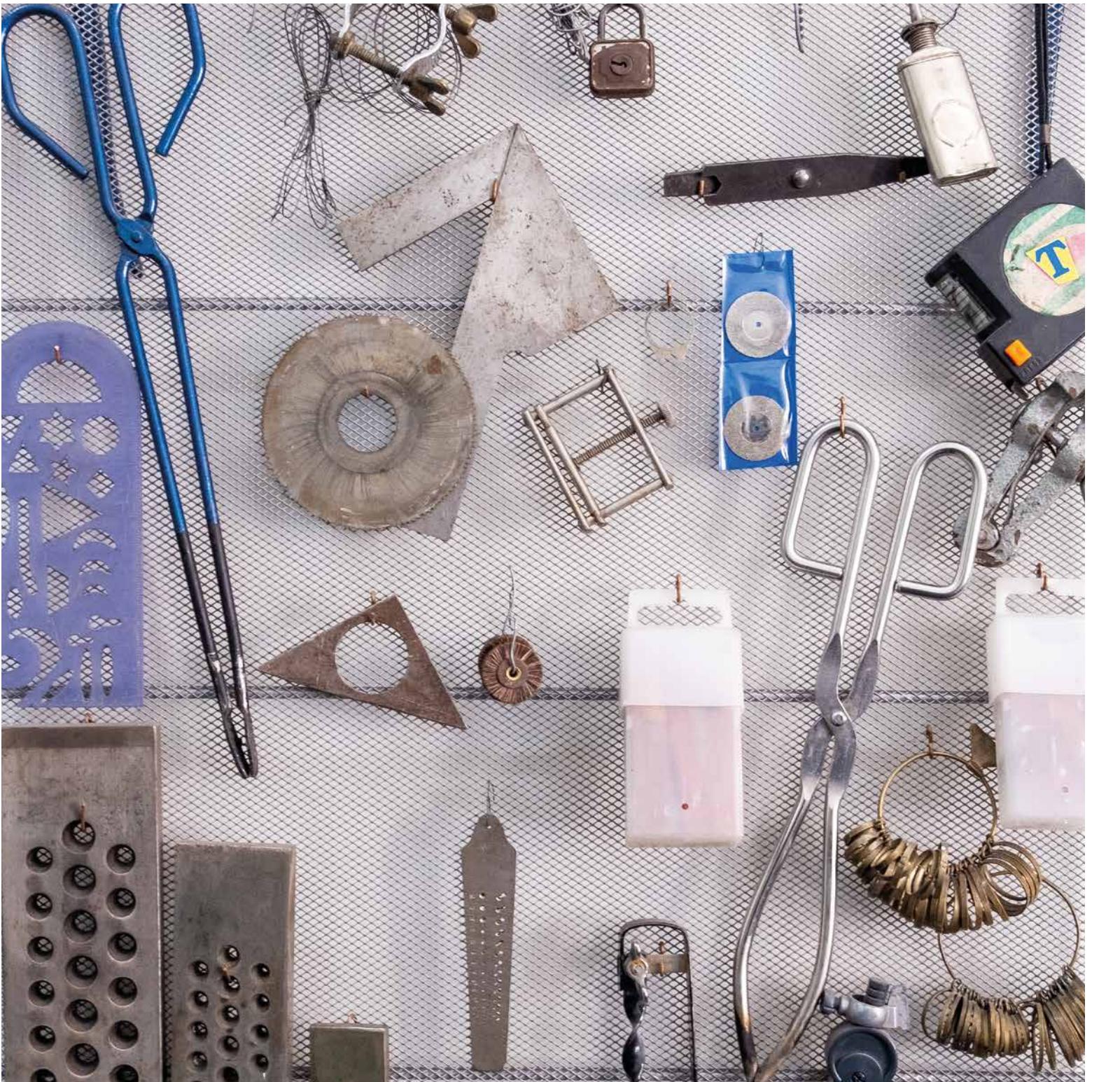
artesanos. También es una instancia significativa y simbólica para la imagen de la artesanía uruguaya, ya que la premiación es uno de los pocos eventos de reconocimiento que se ha realizado con continuidad durante 13 años desde su inicio.

Reflexionar sobre el premio y su trayectoria nos conduce a preguntarnos ¿cómo podemos potenciar o ampliar su alcance? ¿cómo darle mayor visibilidad al desarrollo de la artesanía uruguaya en todas sus dimensiones? La artesanía es una actividad cultural diversa y de gran complejidad que establece vínculos con múltiples sectores de la sociedad, entre otros, economía, comercio, patrimonio, arte, turismo, educación. Intervienen en esas áreas diversos actores desde lo público y lo privado que pueden aportar cada uno diferentes perspectivas para su análisis.

Es necesario observar la práctica artesanal desde esa totalidad para crear mayor conocimiento sobre el tema y la sinergia necesaria para la realización de proyectos amplios, diversos y con permanencia a largo plazo. En definitiva, conducir a una política general para el desarrollo de la artesanía.

Consideramos que la premiación es un importante punto de partida para la construcción de la imagen de una artesanía uruguaya contemporánea. La entrega de premios puede ser una oportunidad para sumar al debate y generar una mayor visibilidad al sector artesanal. -La revisión del premio en su adecuación y alcance en convocatoria, categorización y difusión. -La promoción y el estímulo para la investigación desde diferentes abordajes. -Involucrar más actores que ya intervienen en el quehacer artesanal

Página / Page 30
Herramientas
Various tools
Taller / Workshop
Pablo Grillo

desde lo público y lo privado en las áreas de comercialización, formación, etc. -Ampliar la categorización de la artesanía para todas sus aplicaciones. -Promover y valorar la profesionalización de los artesanos y de otros actores que interactúan en el sector. -La importancia de un espacio museal permanente para la artesanía, que cumpla la función expositiva, de acervo y documentación.

Los puntos mencionados son algunos de los temas que identificamos como relevantes para debatir y desarrollar. Creemos que integrados y proyectados por la instancia de premiación anual, podrían ampliar la reflexión colectiva y profundizar el camino iniciado por el Premio Nacional.

NOTES ON THE PRIZE

Our country's unique social and historical processes have led to the unique position our crafts occupy within a regional context. Contemporary Uruguayan artisan production is not nourished by repetition of cultural patterns and long-standing techniques; it integrates cultural tradition in a different and unique way.

The objects produced interpret and represent historical or contemporary narratives. Landscapes, customs, literature, architecture, music, myths and legends are present in our crafts, and often, they also dialogue with the inheritance left by the great masters of Uruguayan painting. In various ways, artisan production refers to its location and cultural context. A characteristic of the practice of Uruguayan crafts is that it is carried out in independent workshops by a single author or a few members in mainly urban contexts. Innovation

in design, the new ways of using traditional materials, as well as integrating ancient techniques, have led to the forms achieved.

We note that the objects produced move in unique ways along which the techniques of craft, art and design are integrated. These components are amalgamated in various proportions in each piece with no defined limits; each author or workshop impresses his or her unique form of creating and personal viewpoint.

The National Crafts Prize reflects the characteristics mentioned above and has opened a valuable space to recognise and value artisans. It is also a significant and symbolic instance for the image of Uruguayan craftsmanship: the Prize has been one of the few events recognising their importance with a continuity spread over the 13 years since it was first introduced. Reflection on the prize and its continuity leads us to ask ourselves: how might we increase or extend its reach? How might we give greater visibility to the development of Uruguayan craftsmanship in all its dimensions?

Craftsmanship is a diverse and complex cultural activity which establishes links with multiple sectors of society, such as economy, commerce, heritage, art, tourism, education. In these areas we find various actors from both the private and the public sector able to contribute a variety of viewpoints for an analysis of the subject. We should observe the practice of craftsmanship from this overall perspective to generate more information on the subject together with the synergy needed to be able to carry out broad, diverse, long-term projects. In fact, to lead a general policy for the development of craftsmanship.

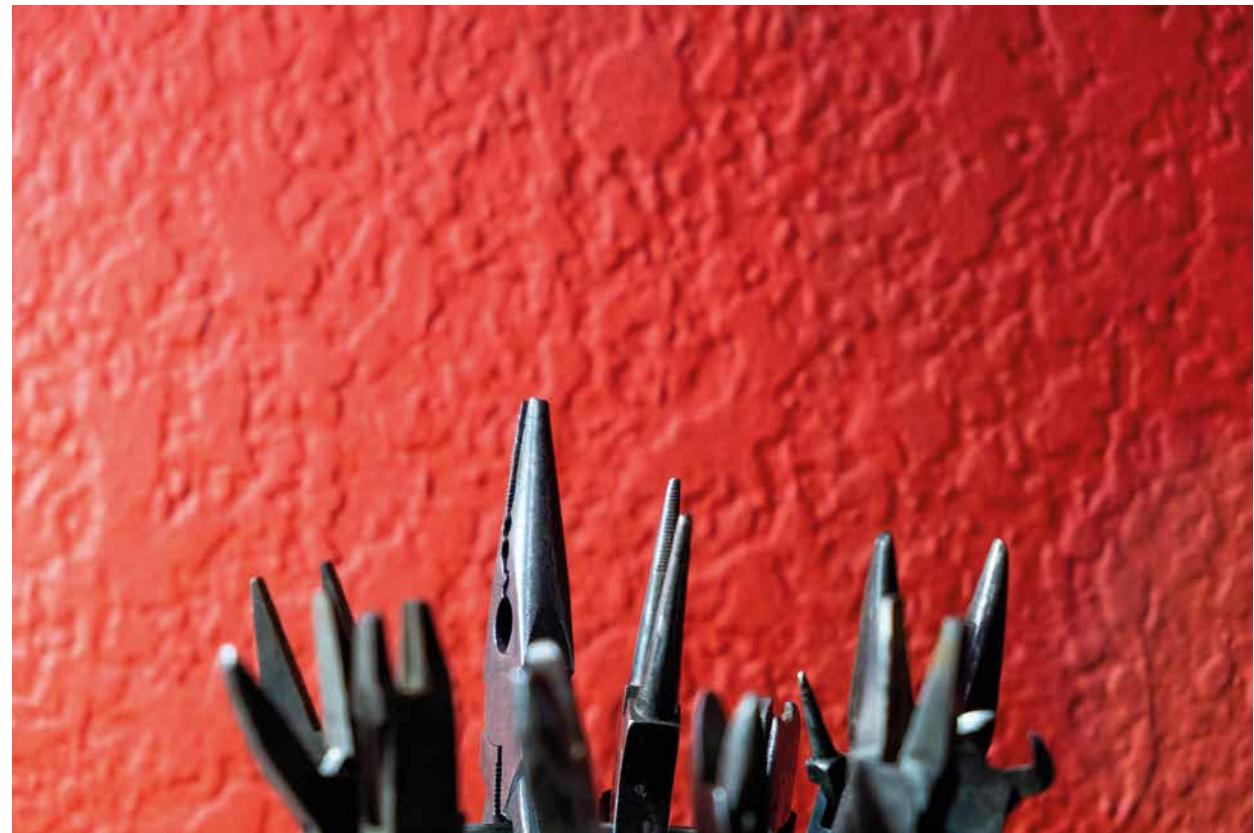
We believe that awarding the prize is an important starting point for the construction of an image of Uruguayan contemporary craftsmanship. Prizes provide an opportunity to add to the debate and generate greater visibility for the artisan sector.

Some of the issues we have identified as relevant for discussion and consideration are:

- reviewing the prize to check appropriateness and reach of the call, categories, and dissemination. -promoting and stimulate research from different perspectives.*
- involving more actors than those at present involved in crafts-related tasks from the private and public sectors in areas such as marketing, training, etc.*
- extending the category of craftsmanship to cover all its applications.*
- promoting and valuing the professionalisation of artisans and other actors who are part of the sector.*
- discussing the importance of a permanent museum space for crafts, for purposes of exhibiting, collecting and documenting.*

We believe that if these points are integrated and extended by the annual awards event, they will serve to encourage collective reflection and broaden the way opened by the National Prize.

Pinzas y alicates
Pliers and pincers
Taller / Workshop
Taller Yamandú Olivera

Tunas tejidas
Knitted cactuses
Taller / Workshop
Nora Ruppel

**Categoría
Pieza Única**

*Unique Piece
Category*

Ana Carolina Bargo

LA BELLEZA DE LA PERFECCIÓN

A Carolina o Carola, como la conocen popularmente, siempre le gustó el arte. Desde niña se nutrió de un universo creativo multidisciplinario: su padre era carpintero, su madre peluquera y su tío diseñador de modas. Todo esto alimentó su espíritu inquieto y apasionado por el diseño, las tendencias y el arte. A sus diecisiete años, antes de ingresar a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (Udelar), se fue un año de intercambio a Estados Unidos, a la ciudad de Saint Petersburg, Illinois. Allí se hizo un grupo de amigas en la clase de arte y la introdujeron a este mundo del que jamás quiso salir.

THE BEAUTY OF PERFECTION

Carolina, or Carola, as she's popularly known, has always loved art. As a child she was nurtured by a multidisciplinary creative world: her father was a carpenter, her mother a hairdresser and her uncle a fashion designer. All this fed her restless spirit and her delight in design, the latest trends, and art. At the age of 17, before entering the School of Architecture of the Universidad de la República, she travelled to St. Petersburg, Illinois, on a student exchange programme. It was there that she made friends with a group of girls in her art class who introduced her to a world she would never want to leave.

Anillo y colgante en plata y amatista
Silver/amethyst ring and pendant

“Siempre me fascinó el hacer. Todo lo vinculado a la manufactura.”

“I've always loved making thinks. Anything connected with manufacturing.”

**Primer
Premio
First
Prize**

***“Es una forma de
desafiarme a mí
misma: hasta dónde
lo puedo llevar.”***

*“It’s a way of setting
myself a challenge: to see
how far I can take it.”*

Comenzó un curso de joyería en la Asociación de Arte de Springfield con Poppy Vincent y Bob Ritz; ese fue su primer impulso para seguir por este camino. Cuando volvió a Uruguay, comenzó a estudiar en la Facultad de Arquitectura y en paralelo cursó joyería en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari con Mara Lagamma y Heber Farias.

Carola articula sus conocimientos de arquitectura con la joyería. De hecho, las piezas premiadas devienen de una exploración arquitectónica, una maqueta que realizó para su tesis de arquitectura a través de la técnica de la papiroflexia. Nunca llegó a concluir ese proyecto en la Facultad, pero fue fuente de inspiración para diseñar estos modelos donde priman las figuras geométricas, las líneas puras y la estética minimalista.

Las piezas presentadas pertenecen a la línea VULCA, este nombre deriva del Dios Vulcano, encargado del fuego, la forja y el trabajo en metales según la mitología romana. La presencia de las piedras y las formas de las piezas llevaron a la artista a asociarlo con lo ígneo.

She began a jewellery course at the Springfield Art Association with Poppy Vincent and Bob Ritz; this propelled her on her way. On her return to Uruguay, she began attending classes at the School of Architecture while at the same time taking a jewellery course at the Pedro Figari School of Arts and Crafts, with Mara Lagamma and Heber Farias.

Carola blends what she knows of architecture with her jewellery design. In fact, the pieces she was awarded the prize for spring from her architectural explorations: she constructed a model for her thesis using origami. She never actually completed the project, but it became the source of inspiration for the design of these pieces made mainly of geometrical figures, clean lines and a minimalist aesthetic. They are part of the VULCA line, the name taken from Vulcan, the god of fire, forges and metal works, in Roman mythology. In the artist's mind, these igneous aspects are associated with the stones and the shapes of the pieces.

“Crecí con revistas finlandesas de diseño, revistas alemanas de arquitectura, entre desfiles de haute couture y ateliers de intercoiffure.”

“I grew up among Finnish design magazines, German architectural magazines, haute couture shows and intercoiffure workshops.”

Carola se considera una obsesiva de la perfección, desde el detalle más mínimo de cada pieza hasta el diseño de packaging de forma personalizada para cada una de ellas. Todo es pensado para que tenga un sentido estético armonioso y el resultado sea perfecto. La idea de la artesana es que una persona pueda mirar una pieza desde cualquier ángulo y que siempre la vea bella.

A la artesana le desafía pensar en opciones innovadoras de piezas que ya existen, no para complejizarlo, sino para que sea más interesante.

Carola recognises herself as an obsessive perfectionist, caring from the smallest detail of each piece, to the design of her personalised packaging for each piece. Everything is worked out to achieve aesthetic harmony and a perfect result. The artisan's idea is for a person to be able to look at the piece from any angle, and always see its beauty.

As an artisan, Carola feels the challenge to devise innovations for existing pieces, not to make the piece more complex, rather, to make it more interesting.

Categoría/Category:
Pieza única/Unique Piece

Materiales: Plata esterlina
y puntas de amatistas
Materials: Sterling silver
and amethyst points

Peso/Weight:
Anillo/Ring 15 grs
Colgante/Pendant 10 grs

Medidas/Measurements:
Anillo/Ring:
3cm x 1.5cm x 2cm
Colgante/Pendant:
1.5cm x 1.5cm

***“Es tal su perfección
que no me atrevo a
intervenirlas. Miro
las piedras y les
pido que me digan
qué hacer. Soy su
esclava.”***

*“They are so perfect I
can't bring myself to
modify them. I look at
the stones and ask them
what I should do. I'm
their slave.”*

Olga Olivera

LOS RESTOS COMO OBRA

A sus 80 años, Olga sigue con su joven espíritu intacto. Estudió arquitectura lo que la llevó a ser una persona científica por excelencia. Durante 30 años fue profesora de Matemáticas aunque a veces también de Física y Dibujo. Diseñadora por excelencia, incursionó en el diseño textil y de alhajas a nivel profesional. Luego de retirada de su vida científica, se dedicó a la escritura y al arte. Vivió gran parte de su vida en el campo en el departamento de Rocha y desde hace más de cuarenta años está instalada en Montevideo aunque sigue unida a sus raíces.

DEBRIS AS THE WORK

At age 80, Olga's youthful spirit is still intact. She studied architecture, as a result of which her inclination is scientific. For 30 years she taught mathematics, and also at times physics and drawing. A designer par excellence, she worked as a professional designer in textiles and jewellery. When she retired from teaching, she devoted her time to writing and to art. She lived most of her life in the countryside, in the department of Rocha; however, for the last forty years and more, she has been living in Montevideo, although she is still close to her roots.

Yegua echada
Mare lying down

“Una pieza encontrada al azar es la que me da la idea de la totalidad.”

“It’s the chance finding of a certain piece that will give me the idea for the whole work.”

**Segundo
Premio
Second
Prize**

“Descubrí la hermosura que encierra la morfología de las piezas que el mar arroja a las playas. Morfología riquísima pero totalmente depreciada y me propuse darle el valor que se merece.”

“I discovered beauty in the forms of the debris the sea washes up onto the beaches. This richness in forms is greatly underappreciated, so I decided to show their true value.”

***“Tuve que ponerme
a estudiar
biología marina,
arqueología,
paleontología para
poder clasificar los
materiales que uso.”***

*“I had to start
studying marine
biology, archaeology,
palaeontology, to be able
to classify the materials
I use.”*

Su casa es un pequeño museo lleno de recovecos y tesoros donde pasa gran parte de su tiempo yendo del taller, donde crea sus piezas, al escritorio, donde escribe sus libros. Su dedicación por las artes comienza en los 2000 luego de jubilarse.

Para poder clasificar las piezas que utiliza, debió estudiar Biología marina, Paleontología, etc., pues su clasificación le da un valor didáctico y testimonial a sus obras. Los restos de caparazones de moluscos, huesos, piedras y maderas talladas y pulidas por el mar y mucho más, se transforman en caballos, bailarines y Cristos crucificados, etc.

Her home is a small museum, full of nooks and crannies and treasures. She goes from her workshop where she creates her pieces, to her desk, where she writes her books. On her retirement, in 2000, she began devoting all her time to the arts.

In order to classify the pieces she uses, she had to study marine biology, palaeontology and other disciplines, because her classifications are didactic and lend her works symbolic value. Bits of mollusc shells, bones, stones and pieces of wood carved and smoothed by the sea, and more, are transformed into horses, dancers, and crucified Christ-figures.

“A mi no me pueden encargar una obra. Una pieza es la que me da la idea.”

“It’s impossible to commission a work from me. My idea for a work will come from a piece I find.”

Categoría/Category:
Pieza única/Unique Piece

Materiales: piedras, moluscos
y maderas curadas por el mar
Materials: stones, mollusc shells
and driftwood

Peso/Weight:
3.900 kg

Medidas/Measurements:
70cm x 28cm x 28cm

Su obra es tan original que ha recorrido todo el mundo exponiendo y vendiendo sus piezas. “Cuando viajo, a veces encuentro obras más por el Mundo como un Quijote en un museo Cervantino de España.”

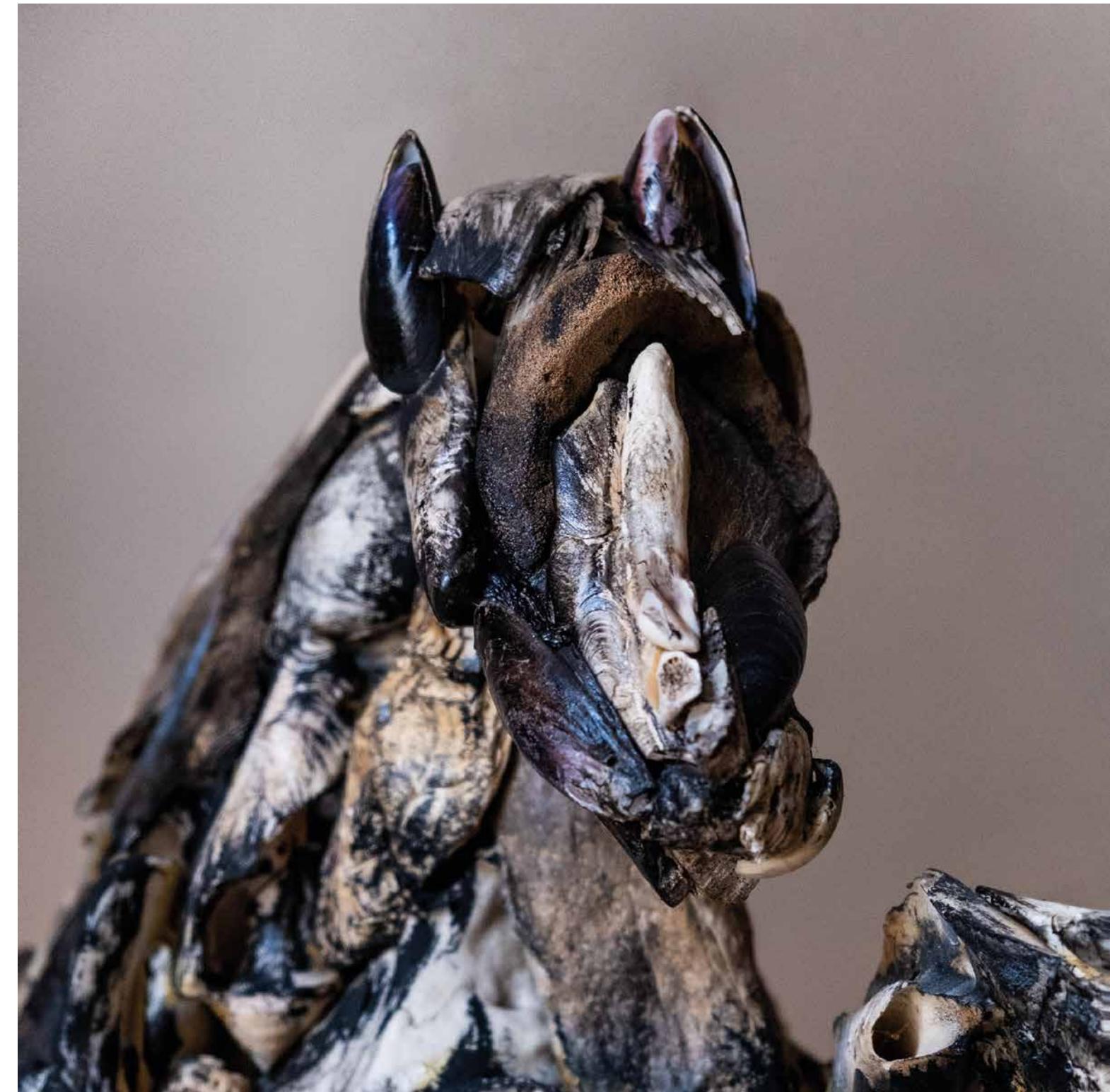
El detonante que dio origen a la pieza presentada por Olga fue un ala desecada de un pingüino y un cráneo de tortuga. “Esas dos piezas me dijeron lo que tenía que hacer. Era una yegua.” Luego de encontrar esas piezas fundamentales, el proceso puede llevar un mes hasta llegar a la obra terminada.

Olga trabaja de forma intuitiva. Una pieza le da la idea de la obra en su totalidad y busca los materiales que terminan de conformarla. No boceta sus obras previamente, sino que deja que ellas vayan llegando a través de las formas de los materiales que va recolectando. Su inspiración es la naturaleza. Olga es una ferviente impulsora de lo original, de lo distinto. Para ella, eso es lo más importante en un artesano.

Her work is so original that she has travelled all over the world exhibiting and selling her pieces. “When traveling, I sometimes come across my works in different parts of the world, such as a Quixote figure in one of the Cervantes museums in Spain.”

What triggered the piece presented by Olga, was finding a penguin’s dried wing and a tortoise skull. “These two pieces told me what I had to make. It was a mare.” After finding these foundation pieces, the process to complete the work might take a month.

Olga works intuitively. One piece will give her the idea for the work, then she searches for the materials she needs. She does not make sketches of her ideas, rather, she allows them to come to her from the shapes of the materials she collects. Her inspiration is nature. Olga is a keen promoter of originality, of what is different. To her, this is of supreme importance in an artisan.

Cecilia Pagliari

FUERA DEL MOLDE

Cecilia comenzó su proceso como artesana en la adolescencia. Ninguna de las opciones de bachillerato la convencían, probó varias, pero se dio cuenta que su camino era otro. "Pensaba en trabajar en una oficina ocho horas y me moría de angustia". Es así como ingresó en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari a los 18 años. La maternidad interrumpió sus estudios y retomó nuevamente al cumplir 40 años. De todos modos, durante ese período nunca dejó de experimentar y trabajar en cerámica por su cuenta y acompañada por otros ceramistas.

OUT OF THE BOX

Cecilia's vocation as an artisan was a process begun when she was a teenager. She wasn't interested in any of the options offered by the sixth-form secondary school curriculum. She realised that her path was elsewhere. "The thought of working in an office for eight hours was distressing to me". So she started the Pedro Figari Arts and Crafts School when she was 18. She took time off to raise a family and went back when she was 40. But she never stopped experimenting and working with ceramics, both on her own and with other ceramicists.

Centro de mesa de arcillas nacionales
Table centrepiece of Uruguayan clays

"Yo quería vivir de esto y tenía que empezar a comercializar."

"I wanted to make my living as artisan, so I had to start selling".

Tercer
Premio
Third
Prize

“Cada cliente se lleva un pedacito de mí.”

“Every customer takes away a little piece of myself”.

Su taller es su santuario donde crea todo, desde los materiales - la pasta, los esmaltes hasta la elaboración de cada pieza. Además, allí también imparte talleres de cerámica a grupos diversos de alumnos.

Su taller es su hogar, no solo metafóricamente sino también literalmente. Uno de los espacios, donde se encuentra la mayor parte de su obra, supo ser su cuarto de adolescente donde experimentaba y trabajaba en barro. Allí comenzó su inquietud como artesana y poco a poco se fue involucrando en ferias y mercados - por ejemplo, en la feria semanal barrial de Villa Biarritz, en la feria de verano en el balneario Piriápolis y en el Mercado de los Artesanos en Montevideo - donde vendía muñecos de arpillería y almohadones. Actualmente comercializa sus productos en los locales del Mercado de los Artesanos y en la feria Ideas Más, que se realiza durante el mes de diciembre en la plaza Florencio Sánchez ubicada en el Parque Rodó.

Her workshop is her sanctuary. She creates everything there, including the materials she uses: paste, enamel, and the piece itself. That is also where she teaches various groups of pupils.

Her workshop is her home, not just metaphorically but also literally. One of the areas, where most of her work is kept, used to be the room she had as a teenager when she experimented and worked with clay. This is where she felt her calling as an artisan, and little by little she began going to markets and fairs with her work, for example, the summer market in the seaside resort of Piriápolis and the Artisans' Market in Montevideo, where she sold dolls made from burlap and cushions. Nowadays she sells her work at the Artisans' Market and at the Ideas+ Fair, which takes place in December every year at the Florencio Sánchez square located within the Parque Rodó.

“La fortaleza de los artesanos es estar juntos.”

“The strength of artisans is to be together.”

En los últimos 10 años viene trabajando sobre el concepto de la belleza en lo cotidiano. Es así como piensa y crea cada pieza para que cada momento sea agradable. La pieza presentada por Cecilia deviene de este concepto en el que trabaja sobre líneas envolventes que surgen de la observación de un caracol que encontró en la playa. El proceso creativo de una pieza puede llevar hasta un año, desde la visualización de la idea hasta el resultado final y eso fue lo que le llevó a Cecilia, entre ensayo y error, llegar a la pieza ahora premiada.

En su trabajo mezcla diferentes técnicas: torno, manual y molde. “Esto lo hace más divertido y también te despierta nuevas ideas. Una pieza te lleva a la otra.” Cecilia cree que la clave es buscar lo diferente, desde la innovación en el diseño hasta la calidad del producto final.

For the past 10 years she has been working on the concept of beauty found in everyday things. So she conceives and creates each piece for every moment to be a happy one. The piece Cecilia presented springs from this concept: she works with the enveloping curved lines inspired by observing a shell she found on the beach. The creative process involved in the production of a piece might take up to a year, from the first glimmerings of an idea to the final piece, and this is the process Cecilia went through, with trial and error, to finally achieve her award-winning piece.

She uses a mixture of various techniques in her work: lathe, manual and mould. “This makes it more fun and it also gives you new ideas. One piece leads on to another”. Cecilia believes that the key is to look for what is different, from an innovative design to the quality of the final product.

En cada pieza ella deposita su vida, sus sentimientos, sus ideas y define su identidad como artesana como "un viaje personal". Considera que la observación es fundamental para cualquier artesano: recorrer diferentes lugares, bazar, ferias, y a partir de allí sacar ideas. Cecilia define a los artesanos uruguayos como "buscadores" en el que cada uno investiga y desarrolla su identidad personal a partir de los intereses individuales. Pero, a pesar de eso, lo más rico está en compartir el conocimiento entre todos y permanecer unidos.

She puts her life, her feelings and her ideas into each piece, and defines her identity as an artisan as a "personal journey". She believes that observation is of fundamental importance for every artisan: everyone should explore different places, shops, markets, to get ideas. Cecilia defines Uruguayan artisans as "searchers", with each carrying out their specific research, and finding their personal identity based on individual interests. But, in spite of this, what is really richly rewarding is to share their findings with everyone and to remain together.

Categoría/Category:
Pieza única/Unique Piece

Materiales: Arcillas Nacionales, Feldespatos, Cuarzo, Óxidos metálicos
Materials: Uruguayan clays, Feldspars, Quartz, Metal oxides

Peso/Weight:
2 kg

Medidas/Measurements:
23cm x 23cm x 17cm

"La cerámica me fascinó. Reunía todo lo que yo quería: el volumen, el color, la forma. Es infinito. No tengo límites."

"I was fascinated by ceramics. It had everything I wanted: volume, colour, form. It's infinite. I feel there are no limits".

Silvia de la Barrera

UN UNIVERSO TEXTIL DE COLORES

Silvia es oriunda del departamento de Rivera, allí maneja una empresa familiar y, en un espacio contiguo, que supo ser la casa de su abuela, instaló su taller. Aunque confiesa que su casa también funciona de taller. Su vínculo con el mundo textil comienza de niña. Todas sus amigas sabían bordar, tejer y coser. De tanto hacerlo, terminó descubriendo la orfebrería textil a la cual dedica gran parte de su tiempo. "En el proceso, encontré otras posibilidades, se transformó en un juego", dice Silvia. Estudió construcción en el Instituto de Enseñanza de la Construcción, participó en varios talleres en Montevideo, pero su despertar creativo comenzó cuando se fue a vivir a la ciudad de Porto Alegre, Brasil, donde cursó dos años en el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes.

A TEXTILE WORLD OF COLOURS

Silvia was born and lives in the department of Rivera, where she runs the family business, and next door, in what was her grandmother's home, she has her workshop. But she confesses that her own house is part workshop too. She was immersed in the world of textiles from childhood. All her friends knew how to embroider, knit and sew. This close involvement led her to discover textile goldsmithing, which she devotes a large amount of her time to. "In the process I came across other possibilities, it became a kind of game", Silvia says. She studied construction at the Construction Teaching Institute, took part in several workshops in Montevideo, but her real creative awakening took place when she went to live in Porto Alegre, Brazil, where she spent two years at the National Fine Arts Institute.

Dos broches
Two brooches

"Es necesario encontrar un lugar desde donde expresarse y trabajar."

"You've got to find a place from which you can express yourself and work."

Mención Honorífica
Honourable Mention

“Los materiales de desecho, la inspiración en la naturaleza, las formas orgánicas y el color rojo forman parte de mi lenguaje. Son mi identidad.”

“Waste materials and the inspiration I get from nature, organic forms, and the colour red are my language. They are my identity.”

Cuando volvió a Uruguay, se anotó en los talleres que Marieta Veloso dictaba en el departamento de Artigas, una artista española que trabaja en la Real Fábrica de Tapices. “Eso fue un gran estímulo. Ella me dijo que mi camino era el textil”, confiesa. Luego siguió vinculándose en otros talleres que la siguieron motivando a seguir por el camino de la orfebrería textil.

El proceso creativo de Silvia es manual, no utiliza máquinas ni ningún tipo de tecnología más allá de las diferentes agujas. Las técnicas textiles que más aplica son el wrapping y el button hole, dos formas de trabajar los hilos generando piezas con más volumen y escalas diferentes, como argollas o discos. A su vez, también trabaja con crochet y bordado, generando piezas únicas a partir de una mixtura de técnicas textiles. Cada pieza le puede llevar varios días, dependiendo del tipo de producto.

Silvia es una apasionada de la botánica, compra libros con fotos e ilustraciones de la naturaleza y, a través de la observación de sus formas, se le disparan ideas.

On her return to Uruguay, she joined the workshops led by Marieta Veloso, in the department of Artigas. Veloso is a Spanish artist who works in the Royal Tapestry Factory. “The experience was extremely stimulating. She told me that textiles were my path”, Silvia explains.

Silvia’s process is manual: she does not use machines or any kind of technology beyond various types of needles. The textile techniques she most often uses to work with threads are wrapping and buttonhole, which produce pieces of greater volume and a different scale, such as rings or discs. She also works with crochet and embroidery, creating unique pieces from a mixture of textile techniques. Each piece can take her several days, depending on the type of product.

Silvia is a passionate botanist who buys books with photographs of the natural world in which she observes the forms that inspire her ideas.

**“Es un juego.
Voy mezclando
piezas, armando,
desarmando y
transformando.
Es un proceso
experimental.”**

*“It’s a game. I begin
mixing pieces, putting
together, taking apart,
and transforming.
It’s an experimental
process.”*

Las piezas presentadas por Silvia parten de una estructura de malla de alambre y del reciclado de telas de camisetas, medias e hilos. A partir de esa estructura inicial comienza a bordar e incorporar otros materiales como mostacillas, cuentas o piezas que ya tenía creadas, como pelotas de medias bordadas, por ejemplo. Actualmente se encuentra investigando en el mundo de los plásticos, tiñéndolos, transformándolos y agregándolos a sus piezas para darles más volumen y brillo.

Silvia, como la mayoría de los artesanos, es una gran acumuladora de materiales que luego toma como inspiración para crear nuevas piezas. La artista insiste que el ejercicio de lo manual, de un gesto o un movimiento es la forma que tienen los artesanos de encontrar un lenguaje para desarrollarse. Según Silvia, la práctica es lo que hace al artesano.

The pieces Silvia presented are constructed on a structure of wire-meshing and recycled T-shirts, socks, and threads. Onto this structure she began embroidering and incorporating other materials, such as tiny beads, larger beads and other pieces she had made, such as embroidered balls made from socks, for example. At present she is investigating the world of plastics, dyeing, transforming and then adding them to her pieces for greater volume and brilliance.

Like most artisans, Silvia is a great collector of materials she will later use to create new pieces. The artist insists it is through manual exercise, through a gesture, or movement, that artisans find their language to develop their ideas. According to Silvia, it's practice that makes the artisan.

Categoría/Category:
Pieza única/Unique Piece

Materiales: malla de alambre,
camisetas, medias, papel,
hilo de bordar, cuentas y
mostacillas

Materials: wire netting, T-shirts,
socks, paper, embroidery thread,
beads

Peso/Weight:
200 grs

Medidas/Measurements:
10cm x 10cm x 4/5cm

Graciela Miller

EL DISEÑO A TRAVÉS DE LA FIBRA VEGETAL

Graciela, oriunda de la ciudad de Mercedes, siempre estuvo vinculada a las fibras vegetales: su familia trabajaba elaborando cortinas y otros productos. De ellos aprendió el uso y manejo de los materiales naturales como el juncos que recolectaban en los bañados. Su familia siguió dedicándose a la elaboración de productos con juncos hasta estos días. Graciela decidió comenzar un proceso de búsqueda personal en el que incorporó una mirada más artística en su trabajo con las fibras naturales. Desde niña, Graciela expresaba que quería ser artesana. "Me encantaba ver a mi madre y a las mamás de mis amigas tejer", cuenta. Le gustaba colecciónar flores y hojas prensadas que guardaba en libros. Luego este material fue el primero que incorporó en sus cestos.

DESIGN USING PLANT FIBRE

Graciela comes from the city of Mercedes. She lived in close connection with plant fibres, as her family made curtains and other products. From her family she learnt how to use and manage natural materials such as the reeds they collected in the marshlands. Her family works with reed products still today. Graciela decided to begin her own personal search, looking at natural fibres from a more artistic point of view. As a child, Graciela always said she wanted to be an artisan. "I loved watching my mother and my friends' mothers weaving", she says. She liked collecting flowers and leaves, pressing them in books. Later, these materials were the first she added to her baskets.

Clutch o sobre de fiesta
Party clutch

"Me inspira la trama; las formas y texturas que se crean a partir del tejido con las cuerdas."

"The weft inspires me, the form and texture created from the woven ropes."

Mención Honorífica
Honourable Mention

“Yo observaba a mi familia trabajar y jugaba con los materiales. Ese fue mi primer contacto.”

“I watched my family at work and played with the reeds. That was my first contact.”

Su primera pieza fue para su hija: una bailadora de flamenco hecha en pinocha. Su trabajo pasó por varias etapas de experimentación con fibras vegetales hasta llegar a lo que hace actualmente.

Graciela trabaja con totora y caraguatá que junta en un bañado cerca de donde vive, una chacra en la localidad de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado, luego arma las cuerdas en el jardín de su casa y una vez que tiene una cantidad suficiente, se instala en su taller a trenzarlas en un bastidor. Tiene de varios tamaños y medidas que elige dependiendo del diseño que vaya a realizar. Su inquietud y curiosidad por el diseño y el arte la han llevado a vincularse en diferentes talleres que la ayudaron a ir perfeccionando su obra.

The first piece she made was for her daughter: a Flamenco dancer made from pine-needles. Her work went through several experimental stages with plant fibres, until she reached the point she's at now.

Graciela works with the totora and caraguatá reeds she collects from the marshlands near her home, a small farm in Pan de Azúcar, in Maldonado. She makes them into ropes in her garden and once she has enough, she begins braiding them onto a frame. She has frames of different sizes, for the various designs she chooses to make. Interest and curiosity about design and art led her to workshops which have helped her perfect her production.

Las piezas presentadas por Graciela son el resultado de toda una investigación en el área textil del taller de la diseñadora industrial Ángela Rubino. A través de diferentes pruebas de mejora en el proceso de trenzado de la cuerda y de experimentación en el bastidor, la artesana llega a estos accesorios de diseño únicos. Los apliques metálicos que forman parte de los accesorios premiados son piezas que la artesana encontró en una fábrica de Montevideo que estaba por cerrar. Cuando los vio, compró todo el lote porque sabía que servirían para su diseño. Graciela se define como una artista textil, "pero con una mezcla de cestera", cuenta entre risas.

The pieces presented by Graciela are a result of textile research carried out at the workshop of industrial designer Ángela Rubino. Through various techniques for improving the rope-braiding process and experimenting with frames, Graciela creates these uniquely designed accessories. Graciela found the metal appliques shown on the award-winning accessories in a factory in Montevideo which was about to close down. When she saw them, she bought the lot, because she knew she would use them on her designs. Graciela defines herself as a textile artist, "but with a touch of the basket maker", she laughs.

Categoría/Category:
Pieza única/Unique Piece

Materiales: materias primas de origen vegetal y metal; totoras y avíos de bronce
Materials: vegetable fibres and metal; totora reed and brass applications

Peso/Weight:
300 grs

Medidas/Measurements:
Clutch con mango
Clutch with handle
20cm x 20cm x 8cm
Clutch sin mango
Clutch without handle
30cm x 14cm x 14cm

"investigando con Pinocha, las juntaba y las ordenaba para poder tejer; una vez las paré sobre sus vainas y me encantó la posibilidad como escultura".

"I was trying out things with pine-needles, I'd tidy them to be able to weave; one day I stood them up on their pods, and was delighted with the possibility of sculpting with them."

Pablo Grillo

UNA FLOR EN EL PISO INSPIRA UNA JOYA

Pablo paseaba por la calle y una flor caída en el piso llamó tanto su atención que le tomó una foto. Este es el comienzo de un proceso de creación por el cual una flor natural se transforma –ante los ojos del artista– en una joya. Creó esta pieza única e irrepetible materializando en un anillo aquella inspiración que tuvo su génesis en los pétalos y colores de una hermosa flor, que con generosidad, se mostró ante Pablo Grillo, se interpuso en su camino, y solo él supo descubrir, desvelar la belleza que había en ella. La creó para su compañera quien no usaba anillos hasta ese instante. La maravilla de la naturaleza traducida por las manos del artesano en un amoroso símbolo de belleza femenina, hizo que en un parpadeo, ella comenzara a lucir en sus manos –hasta entonces desnudas– esa hermosa obra de arte, para deleite de los que ven moverse sus manos y para el suyo propio.

A FLOWER LYING ON THE STREET INSPIRES A JEWEL

Pablo was walking along a street when a flower fallen on the ground so caught his attention that he took a photograph of it. This was the beginning of a creative process whereby a natural flower becomes, in the eye of the artist, a piece of jewellery. He created a unique, unrepeatable piece: a ring inspired by the lovely flower lying in his way, generously displaying its petals and colours, and only he, Pablo Grillo, was able to discover and unveil its hidden beauty. He created it for his partner who had never, until then, worn any rings. One of nature's marvels was transformed by the artisan's hands into a loving symbol of feminine beauty: she immediately put it on her finger, up until that moment, ringless. Wearing this beautiful work of art has been a source of endless delight both for herself and for others who are drawn to the movements of her hand.

Dos anillos de cubiertos de plata antiguos
Two antique silver cutlery rings

**“Siempre se
puede avanzar
un poco más”**

*“You can always
go one step further.”*

**Mención
Honorífica**
Honourable
Mention

**“Esto no es un hobby,
tenés que dedicarle.”**

*“This isn’t a hobby.
You’ve got to devote
time to it.”*

Aunque el proceso de investigación aún continúa. Para su confección utilizó cubiertos antiguos de plata, cucharas de té de fines del SXIX y principios de SXX. Utilizando soldadura de plata, los engastes de las gemas semipreciosas, como ámbar, turquesa y piedra luna entre otras, fueron realizados también en plata 950.

Todo el proceso fue realizado en el Taller de Pablo, mezclando el antiguo arte de la orfebrería con diseños contemporáneos inspirados en nuestra naturaleza.

Así como ninguna flor es igual a la otra, por más que pertenezcan a la misma especie la sabiduría de la naturaleza inventa nuevas formas y colores, nuevas luces y brillos, nuevas combinaciones y texturas; así también en el taller de Grillo se crean nuevas y únicas piezas de joyería a partir de cubiertos de plata, de piedras de jade, de ámbar, de turquesas y de otros muchos materiales nobles imposibles de anotar en un breve texto.

Investiga nuevos engarces, busca expresiones estéticas inéditas, lo que implica un trabajo constante e incansable, sistemático y enriquecedor.

Nevertheless, Pablo’s process of exploration and research is still ongoing. To make the ring he used antique, silver teaspoons from the turn of the 20th century. Using silver welding, the settings for semi-precious stones such as amber, turquoise, moonstones and others were also made of 950 silver.

The whole process was carried out at Pablo’s workshop, blending the ancient art of the silversmith with contemporary designs inspired by Uruguayan nature.

Just as no flower is exactly the same as another, not even within the same species, and nature’s wisdom invents new forms and colours, new lights and brilliance, new combinations and textures, so in Grillo’s workshop unique pieces of jewellery are created from silverware and jade, amber, turquoise and many other noble materials impossible to detail in a short text.

He explores and experiments with new types of settings, seeking unique aesthetic expressions which require constant, tireless, systematic work -ultimately, richly rewarding.

Pablo tiene cuarenta y cinco años, es uruguayo, de la ciudad de Canelones. Ha viajado bastante lo que le permite incorporar distintas mixturas culturales a su estilo, a su arte. En Uruguay vivió en diferentes zonas, y cada una impregnó en él las tonalidades, las luces, la flora y los habitantes de sus paisajes únicos. Desde siempre investiga, estudia, experimenta, fiel a su lema: "Siempre se puede avanzar un poco más"

Pablo is 45 years old, he's Uruguayan and lives in Canelones. He's done quite a bit of travelling, which has led him to incorporate a variety of cultural blends to his style, to his art. He's lived in several places in Uruguay, each steeping him in its tones, light, flora, and inhabitants of beautiful landscapes. Throughout his life he has constantly explored, studied and experimented, true to his dictum: "You can always go one step further."

"Cada tanto hay que inventar algo, hacer algo que te saque de tu zona de confort."

"Every now and then you've got to invent something, do something that will get you out of your comfort zone."

Categoría/Category:
Pieza única/Unique Piece

Materiales: cubiertos antiguos
en plata, piedra de la luna,
cuarzo, turquesa, jade y ámbar
Materials: Antique silver cutlery,
moonstone, quartz, turquoise, jade
and amber

Peso/Weight:
25 grs

Medidas/Measurements:
5cm x 4cm

**Categoría
Artesanía de
Producción**

*Production
Crafts
Category*

Yamandú Olivera

LA CRISIS COMO OPORTUNIDAD CREATIVA

Yamandú comenzó a trabajar a los 17 años en Freccero, una de las joyerías más importantes de Latinoamérica en la década del 80. Se desempeñaba como cadete. Consiguió ese primer trabajo gracias a su padre quien había pintado la casa de uno de los dueños de la joyería y luego lo contrataron para pintar las paredes de la empresa. Su buen vínculo con los dueños hizo que su hijo pudiera comenzar a trabajar allí. Estuvo 7 años como empleado de la joyería, conoció todos los principales talleres que habían en Montevideo, observó a cientos de joyeros trabajar, "robaba con la mirada", confiesa. La experiencia en Freccero le ayudó a entender el oficio, sentándose cada tanto en alguna de las mesas y manipulando las herramientas y los materiales.

CRISIS AS A CREATIVE OPPORTUNITY

Yamandú started working at the age of 17 at Freccero's, one of the most important jewellers in Latin America in the 1980s. He worked as an office-boy. He got the job through his father, who had painted the home of one of the owners of the store and was later hired to paint the walls there. Because he got on well with the owners, his son was given a job in the firm. He worked at the jewellers for 7 years, and got to know all the main workshops in Montevideo, where he watched hundreds of jewellers at work. "I stole with my eyes", he confesses. His experience with Freccero's helped him understand the trade, as he would occasionally sit at the benches and handle tools and materials.

Anillo y colgante en plata y madera
Silver/wood ring and pendant

***“Te va llevando.
Es un proceso de
juego y creación.”***

*“It carries you along.
It’s a process of creating
and playing.”*

**Primer
Premio
First
Prize**

***“Salí del closet:
comencé a
vincularme con lo
artesanal, a hacer
algo totalmente
distinto. En cinco
años hice más de lo
que había hecho en
treinta y cinco años
trabajando como
joyero.”***

*“I came out of my cocoon.
I started becoming
involved with craft work,
doing something totally
different. In five years
I had done more than
I'd done in 35 years as a
jeweller.”*

Uno de los joyeros que trabajaba en Freccero, al ver su curiosidad con la joyería, lo impulsó a arrancar su carrera en el oficio. “Un día llegó y me dijo: “Ya te apunté (en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari), empezas tal día.” Y comencé y me fascinó.”

Yamandú trabajó toda su vida en relación de dependencia en diferentes talleres. A sus 51 años, luego de 35 años trabajando como joyero, se quedó sin trabajo. Esto lo llevó a re-inventarse y buscar nuevas opciones.

Fue en el taller de un amigo de su pareja en ese momento, donde viendo como éste trabajaba, descubrió la materialidad que se convirtió en la pieza clave de la identidad de la obra de Yamandú: la madera.

Comenzó a jugar y articular todo su conocimiento sobre joyería fina con la madera. Su trabajo es una combinación de técnicas finas con técnicas artesanales. Expuso en ferias nacionales e internacionales, fue reconocido en varias premiaciones, abrió su propio local, conoció y compartió conocimientos con cientos de artesanos.

One of the jewellers who worked at Freccero's noticed his interest and encouraged him to start working in the trade. “One day he came up to me and said, ‘I've enrolled you at the Pedro Figari Arts and Crafts School. You're starting on such and such a day.’ And so I did. I was utterly fascinated”.

Yamandú was employed by various workshops for most of his life. At the age of 51, having worked as a jeweller for 35 years, he was left without a job. Consequently, he had to re-invent himself and look for new possibilities.

It was in the workshop of a friend of his then-partner that Yamandú discovered the material which was to become the key identifying element in his work: wood. He began playing and articulating his knowledge of fine jewellery, with the wood. His work is a combination of fine jewellery and craft techniques. He exhibited his work at local and international fairs, and won several prizes. He opened his own shop, learnt, and shared what he learnt, with hundreds of artisans.

Las piezas presentadas por Yamandú son un mosaico de diferentes maderas engarzadas en plata. Su proceso creativo tiene mucho de improvisación ya que se sienta en la mesa de trabajo con una idea, pero deja que vaya mutando dependiendo de lo que va surgiendo en el contacto con la madera. Comienza a cortar, pegar y ensamblar maderas y las mismas formas lo van guiando a la idea final. Entre el abanico de maderas con las que Yamandú trabaja podemos encontrar: Cancharana, Álamo, Acacia negra, Fresno, Taragüí, Lapacho, Eucaliptus y Purple heart, entre muchas otras.

Una pieza puede contener hasta veinticinco tipos de maderas diferentes. El artesano se convirtió en un apasionado de la madera y se dedica a colecciónar y comprar maderas de todas partes del mundo.

The pieces presented by Yamandú are a mosaic of different kinds of wood set in silver. He improvises a lot in the process of creating: he will sit down at his workbench with an idea in mind, which transmutes as he becomes involved with the wood. He starts to cut, glue and fit together, the shapes themselves guiding him to the final idea. Among the various kinds of wood Yamandú works with, are cancharana, poplar, black acacia, ash, taragüí, lapacho, eucalyptus and Purple Heart, among many others.

One of his pieces might contain up to twenty-five different kinds of wood. Yamandú is now passionate about wood and collects and buys wood from all over the world.

Categoría/Category:
Artesanía de Producción
Production Crafts

Materiales: Plata y madera
Materials: Silver and wood

Peso/Weight:
Anillo/Ring 18 grs
Colgante/Pendant 25 grs

Medidas/Measurements:
Anillo/Ring:
3cm x 2cm
Colgante/Pendant:
4cm x 3cm

“Descubrir la madera fue un verdadero tesoro. Te brinda una infinidad de posibilidades.”

“In discovering wood I discovered a real treasure. It offers you infinite possibilities.”

Nora Ruppel

TEJER EL MUNDO

Nora es oriunda del departamento de Salto. Desde niña su madre le enseñó a tejer. A pesar de que su pasión eran las agujas, estudió profesorado de idioma español y actualmente articula su trabajo como docente con su amor por el tejido. Comenzó su camino como artesana tejiendo juguetes a dos agujas para sus hijos. Su primer juguete fue una jirafa que sus hijos llamaron Tela.

KNITTING THE WORLD

Nora was born in the department of Salto. As a child, her mother taught her how to knit. Although knitting needles were her passion, she nevertheless qualified as a Spanish-language secondary-school teacher, and today combines teaching with her love for knitting. Her first steps as an artisan were taken when she began making two-needle knit toys, for her children. The first toy she made was a giraffe her children named Tela.

Oveja tejida en lana merino
Merino wool knitted sheep

“Es una rebeldía en contra de la producción en serie.”

“It’s an act of rebellion against series production”.

Segundo
Premio
Second
Prize

***“Todo se puede tejer.
Mi idea es tejer el
mundo, lo que veo
en el mundo lo
quiero tejer.”***

*“Everything can be
knitted. My idea is to
knit the world, what I
see in the world is what I
want to knit”.*

En el 2016, en un viaje a Perú, descubrió una tienda únicamente de juguetes de lana. Ese viaje fue el impulsor para crear su propia marca: Tilana. El nombre surge de la palabra de origen quechua “tilaña” que significa “preparar los hilos para el telar” y que luego Nora transforma para vincularla con su universo lanar.

Los juguetes tejidos en lana, o también llamados muñecos de punto, son una reivindicación por volver al origen, a lo natural y, de esta forma, evitar los plásticos y las baterías. A través de este tipo de juguetes, los niños pueden conectarse desde lo lúdico con otras texturas, con formas más maleables y naturales y, a su vez, descubrir los materiales nobles de nuestro país como son la lana merino y corriedale.

In 2016, on a trip to Peru, she discovered a shop selling only woolen toys. This trip inspired her to create her own brand, Tilana, from the Quechua word “tilaña” which means “to prepare the loom threads”; Nora changed it slightly so it would fit in with her world of wool (lana, in Spanish).

Woollen toys, also known as flat-knitted toys, raise a voice for returning to the sources, to what is natural, and so to avoid using plastics and batteries. This kind of toy allows the child to connect with other textures through play, as well as with more malleable, natural forms, and at the same time discover noble Uruguayan materials, such as Merino and Corriedale wool.

“Descubrí que se podían hacer muchos objetos tejiendo en dos y cuatro agujas.”

“I discovered it was possible to make many things with two- or four-needle knitting”.

***“Esto es una
cadena de valor
para reivindicar
lo artesanal y el
comercio justo.”***

*“This is a value chain
vindicating crafts and
fair trade”.*

Si bien su producción se centra en el tejido de conejos a dos agujas y de ovejas a cuatro agujas, también explora otros mundos como alimentos, frutas, huevos de pascua o plantas tejidas. A su vez, produce almohadones, cortinas, senderos y otros objetos de decoración textil que luego interviene con bordados en lana merino. Toda su producción en lana parte de la observación de la naturaleza, respetando sus colores y sus formas.

La pieza presentada por Nora es un homenaje a la oveja y sobre todo a nuestra lana merino y corriedale. Todo el proceso de producción de Nora es artesanal: desde el hilado, el teñido, las bolsas de papel hasta las etiquetas en madera o cuero que aplica en cada producto.

Although she produces mainly woollen two-needle knit bunnies and four-needle knit sheep, she has also explored other areas, knitting food, fruit, Easter eggs, and plants. She also makes cushions, curtains, table mats and other textile decorative items, which she then embroiders using Merino wool. All her knitted products are made to resemble nature closely, keeping natural colours and shapes.

The piece presented by Nora is a tribute to Uruguayan sheep, and especially to our Merino and Corriedale wool. Nora's production is a craft-process in its entirety, from spinning and dyeing the wool, to the paper bags she uses and the wooden or leather tags she puts on each product.

Categoría/Category:
Artesanía de Producción
Production Crafts

Materiales: Lana merino
hilada y teñida a mano
Materials: Hand-spun and
hand-dyed Merino wool

Peso/Weight:
40 grs

Medidas/Measurements:
15cm x 9cm x 10cm

Enrico Lima

EL JUEGO EN LA DECONSTRUCCIÓN DE LAS FORMAS

Enrico se crió entre talleres. Su padre hacía carteras, zapatos, mochilas y accesorios en cuero de forma artesanal y su madre era modista. Su casa de niño era un taller enorme. Quizá para no perder ese sentimiento de hogar, Enrico decidió convertir su casa de adulto en un taller. Lima tiene en su brazo tatuada la América invertida del artista Joaquín Torres García. Es un gran admirador del artista y eso se ve expresado en su trabajo.

THE PLAYFUL DECONSTRUCTION OF FORMS

Enrico was raised in workshops. His father made hand-crafted leather handbags, shoes, backpacks and accessories and his mother was a dress-maker. His home as a child was one large workshop. Perhaps to keep this feeling of home alive, Enrico decided to make a workshop of his home as an adult as well. Enrico Lima has a tattoo on his arm showing the inverted map of South America first created by the artist Joaquín Torres García, whom he greatly admires, as his work clearly shows.

Dos búhos-lapiceros
Two owl pencil-holders

“Busco escapar de la repetición para darle lugar a la sorpresa.”

“I try to escape repetition to create surprise instead.”

Mención
Honorífica
Honourable
Mention

“Intento respetar una tradición del arte nacional como fue la Escuela del Sur.”

“I try to be respectful of the tradition of Uruguayan art established by the Escuela del Sur art group.”

Estudió arquitectura por cuatro años aprobando dos de ellos. Es aquí que comienza su búsqueda artística en diferentes talleres de dibujo y de pintura en Montevideo. Uno de los tantos talleres en los que participó era de artesanía y estaba inspirado en la obra de Joaquín Torres García. Allí trabajó, junto a Enrique Moalli, 10 años como aprendiz experimentando en diferentes técnicas y materiales. Pero fue cuando comenzó a trabajar en el taller de su amigo artesano Marcelo Salazar cuando realmente empezó a desarrollar su impronta personal en su obra. “Trabajar con Marcelo fue un punto clave en mi trayectoria”, dice.

Allí comenzó a vincularse con una estética más escultórica y con el material que se convertiría en el eje de su obra: la madera. Enrico trabaja en composiciones en madera donde crea piezas escultóricas pero funcionales. En su taller uno puede encontrarse con un barco construido por diferentes piezas de madera, pero que a su vez funciona como caja o con unos búhos asimétricos que también son portalápices.

He studied architecture for four years, and passed the examinations corresponding to two years. This was the point when he began his artistic search among various drawing and painting workshops in Montevideo. One of the several he joined was a crafts workshop whose inspiration was the work of Torres García. He worked there, with Enrique Moalli, for 10 years, as an apprentice experimenting with different techniques and materials. However, it was when he began working in his artisan friend Marcelo Salazar's workshop that he truly began to develop his own personal style. "Working with Marcelo was a turning point in my career", he says.

It was there that he became more involved with the aesthetics of sculpture and to work with what would become his staple: wood. Enrico creates compositions made of wood: sculptures which are also functional. In his workshop you might find a boat made out of various pieces of wood which also functions as a box, or asymmetrical owls which are also pencil-holders.

Enrico destruye la madera para construir una forma nueva, juega con las líneas y las formas que le dan lugar a una pieza única. En este último tiempo comenzó a dejar que la forma de las diferentes maderas lo lleven a crear la obra. "Me estoy permitiendo encontrarme con la casualidad de la forma a través de los materiales", comenta.

Para la creación de la obra presentada, una serie de búhos-lapiceros, Enrico partió de un volumen macizo de madera, lo descompuso y a través de un juego de formas y combinaciones de las diferentes maderas generó una composición abstracta y figurativa que resultó en estas piezas premiadas. Para ello creó una fórmula definida por tres elementos principales: el cuerpo, las alas y los ojos. A través de la variación de estos elementos creó diferentes representaciones de búhos. Cada pieza es una variante de esa misma fórmula.

El artesano insiste que la clave para desarrollar una artesanía uruguaya de calidad está en hacer algo único, genuino, artístico con carácter e identidad.

Enrico deconstructs the wood to construct a new shape: he plays with lines and forms, creating a unique piece.

Lately, he has been allowing the shapes of different kinds of wood to lead him to the piece. "I'm giving myself the freedom to encounter possible forms through the materials themselves", he says.

The piece he presented was a series of owl pencil-holders. To create the piece, he started off with a solid piece of wood which he deconstructed and through playing and combining the different pieces, created an abstract and figurative composition which received an honourable mention. To achieve the composition he created a formula defined by three main elements: bodies, wings and eyes. By introducing variations he created the different owl figures. Each piece is a variant of the same formula.

This artisan affirms that the key to developing quality Uruguayan crafts is to make something unique, genuine and artistic, showing character and identity.

"Yo siempre concebí a mis piezas como esculturas."

"I've always conceived my pieces as sculptures."

Categoría/Category:
Artesanía de Producción
Production Crafts

Materiales: madera de eucalyptus, curupay y hierro, pintura acrílica, betún de judea, barniz al agua
Materials: eucalyptus and curupay wood and iron, acrylic paint, bitumen, water-based varnish

Peso/Weight:
2 kg - 2.4 kg

Medidas/Measurements:
30cm x 13cm x 15cm
22cm x 13cm x 22cm

Pablo Grillo

LA TRANSFORMACIÓN COMO FORMA DE CREACIÓN

El taller de Pablo es un portal a su universo íntimo donde pasa gran parte de su tiempo "jugando" - como llama él al trabajo - rodeado de herramientas, metales, cubiertos, piedras, máquinas y objetos diversos. Se considera un "artesano de toda la vida", un autodidacta; de niño diseñaba y armaba sus propios juguetes, de adolescente le hacía colgantes, anillos y cerámicas a sus amigos. Luego estudió fotografía y encontró en esta herramienta una forma diferente de contar historias, hoy las cuenta a través de sus piezas de joyería.

TRANSFORMATION AS CREATION

Pablo's workshop is the gateway to his private world, where he spends most of his time "playing" - as he calls his work - surrounded by tools, metals, cutlery, stones, machines and a variety of other objects. He thinks of himself as a "life-long artisan", self-taught. As a child he used to design and put together his own toys, and as a teenager he made pendants, rings and ceramic objects for his friends. Later he studied photography and found a different way to tell the stories he tells today through his jewellery.

Tres anillos de cubiertos de plata antiguos
Three antique silver cutlery rings

**"Yo me quiero despertar para venir a trabajar.
Los lunes son mis días preferidos"**

"I love to get up and come to work. Mondays are my favourite days."

Mención Honorífica
Honourable Mention

La historia de cómo Pablo termina haciendo de la artesanía su forma de vida es un sinfín de sincronías. Marcela, una gran amiga, es quien le da el puntapié inicial tras regalarle todos sus materiales y apuntes de la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari y también algunas herramientas que tenía: sopletes, materiales y demás. A partir de allí, nunca dejó de estudiar y de formarse impulsado por su espíritu inquieto y por sus vínculos de amistad, quienes siempre lo motivan para ir un paso más allá.

Tras años de experimentación e investigación descubre el material con el que decide trabajar y que define su identidad como artesano: los cubiertos de plata. A lo largo de los años se convirtió en un experto del cubierto, entendiendo sus formas, sus infinitas posibilidades y transformándolos al punto de convertirlos en piezas de joyería exquisitas.

Las piezas presentadas por Pablo Grillo devienen de un proceso creativo que surge de la observación de las flores. Para su creación utiliza cubiertos de plata que transforma en increíbles anillos con una gran variedad de piedras engarzadas que forman una flor. Esta es la primera vez que Pablo se presenta a un premio. Cuando le muestra la serie de siete anillos inspirados en flores autóctonas a Natalia, otra gran amiga suya, enseguida lo motiva e impulsa a anotarse y concursar.

Para Pablo ser artesano "es un lujo", este oficio le permite vivir de lo que le gusta, expresar lo que siente y armarse su propio espacio de trabajo en el que pueda estar cómodo. "Es parte de un juego y eso es lo más hermoso". Pero confiesa que para ser artesano y vivir de ello hay que tener disciplina y ser muy exigente con uno mismo.

The story of how Pablo came to make handcrafting his way of life is a story of endless synchronicities. Marcela, a good friend, gave him a head start when she presented him with all her notes and the materials she had used at the Pedro Figari Arts and Crafts School, as well as some of her tools, among them a blowtorch. From then on, he never stopped studying, propelled by a restless spirit and by his friends who constantly urged him to go one step further.

Following years of research and experimentation with materials, he discovered silverware, the material he would work with to make his now signature pieces. Over the years he has become an expert in silver cutlery, understanding its forms and endless possibilities, to the point of transforming them into exquisite pieces of jewellery.

The pieces presented by Pablo Grillo were created following a process stemming from close observation of flowers. He uses silver cutlery, which he transforms into fabulous rings set with a variety of stones to form a flower. This is the first time Pablo enters his work for a Prize. He first showed his series of seven rings inspired by Uruguayan flowers to his friend Natalia, who urged him to enter his work for the Prize.

For Pablo, being an artisan "is a luxury", as he is able to make a living from what he loves doing, to express his feelings and to be able to construct his own comfortable workspace. "It's all part of a game, that's the beauty of it". But he also confesses that being an artisan and making a living as one requires self-discipline and high standards.

***“Estoy totalmente
agradecido a mis
amigos y amigas”***

***“I am so grateful to all
my friends.”***

Según Grillo, la artesanía uruguaya está muy marcada por los materiales autóctonos y nobles como las piedras, la lana y el cuero que son muy valorados por los turistas. Para Pablo no hay límites, es un curioso eterno y su objetivo es seguir estudiando y experimentando en el mundo de la artesanía con diferentes materiales.

Cada año Pablo crea, diseña y ejecuta una colección de piezas de joyería que se pueden apreciar y adquirir en diversos puntos: en el local comercial MERCADO DE LOS ARTESANOS en Montevideo, Canelones capital y en la ciudad de Mercedes, Uruguay. También está presente en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, principal aeropuerto de Uruguay y en el Aeropuerto Internacional de Punta del Este, departamento de Maldonado.

According to Grillo, Uruguayan handcrafts bear the imprint of noble local materials such as stones, wool and leather and are highly sought-after by tourists. For Pablo there are no limits: he's avidly curious and his aim is to study and explore the world of handcrafts through different materials.

Every year Pablo creates, designs and crafts a collection of pieces of jewellery displayed for sale in several places: the Artisans' Market in Montevideo, in Canelones and in Mercedes, as well as at Carrasco International Airport, and Punta del Este International Airport, in Maldonado.

Categoría/Category:
Pieza única/Unique Piece

Materiales: cubiertos antiguos
en plata, piedra de la luna,
cuarzo, turquesa, jade y ámbar
Materials: Antique silver cutlery,
moonstone, quartz, turquoise, jade
and amber

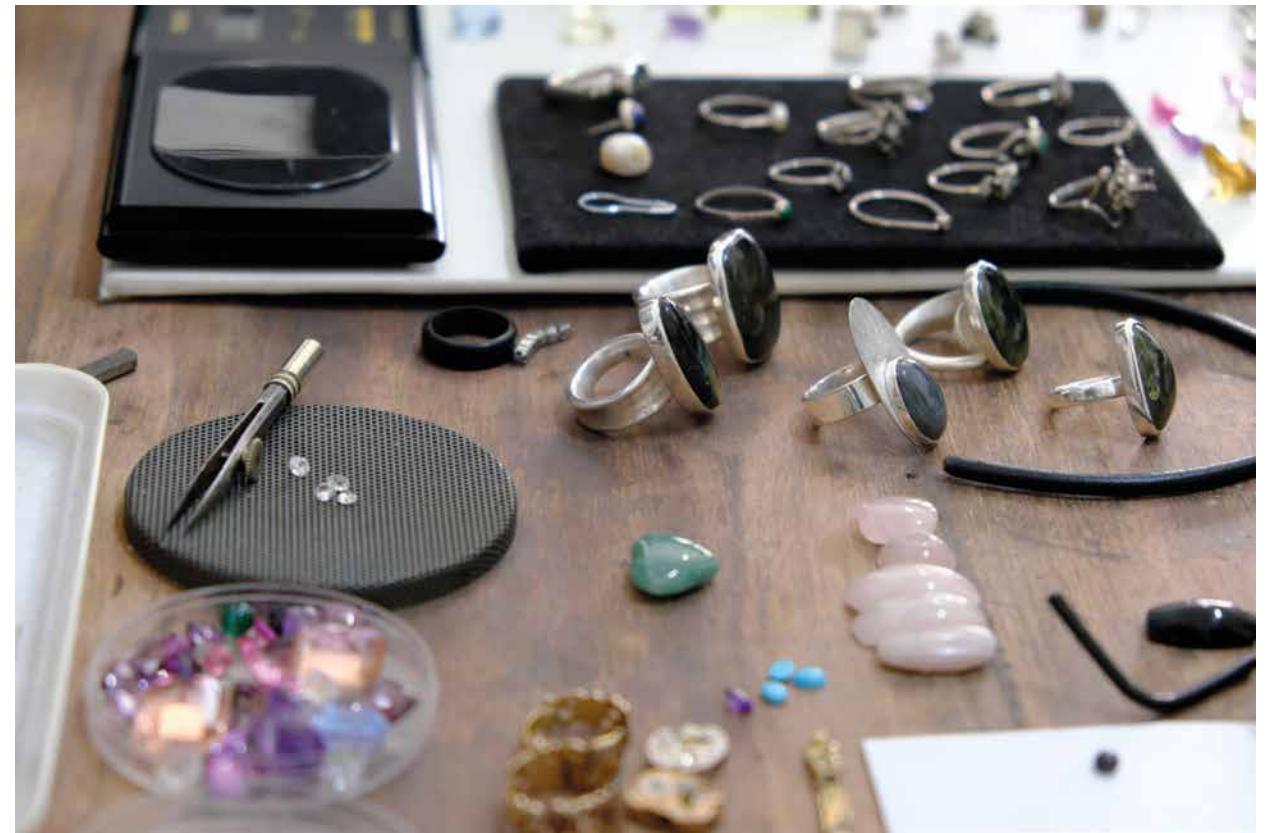
Peso/Weight:
28 grs

Medidas/Measurements:
5cm x 4cm

Esbozos
Sketches
Taller / Workshop
Silvia de la Barrera

Trabajos en proceso
Work in progress
Taller / Workshop
Carolina Bargo

Contacto

Contact

CAROLINA
BARGO e-mail
contact@atelierbargo.com

Teléfono / Phone
(+598) 94564808

Web/facebook/instagram
www.atelierbargo.com
IG: @atelierbargo

GRACIELA
MILLER e-mail
tallerhojas@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 099340958

Web/facebook/instagram
[IG: @graciemiller_tallerhojas](https://www.instagram.com/@graciemiller_tallerhojas)

PABLO
GRILLO e-mail
Joyeroartesanal@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 099104155

Web/facebook/instagram
www.grillojoyas.com
IG: @Joyeroartesanal_grillo
FB: JoyeroartesanalGrillo

OLGA
OLIVERA e-mail
omoensambles@hotmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 099641783 - 24088973

Web/facebook/instagram
www.olgaolivera.com

YAMANDÚ
OLIVERA e-mail
yamaolivera@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 094845086

Web/facebook/instagram
[@taller_prado](https://www.instagram.com/@taller_prado)

CECILIA
PAGLIARI e-mail
cpcrecer@hotmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 093426862

Web/facebook/instagram
@tallercrecer
f: Cecilia Pagliari

NORA
RUPPEL e-mail
tilanauniversotextil@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 099714087

Web/facebook/instagram
www.tilana.com.uy
IG: @tilana1607

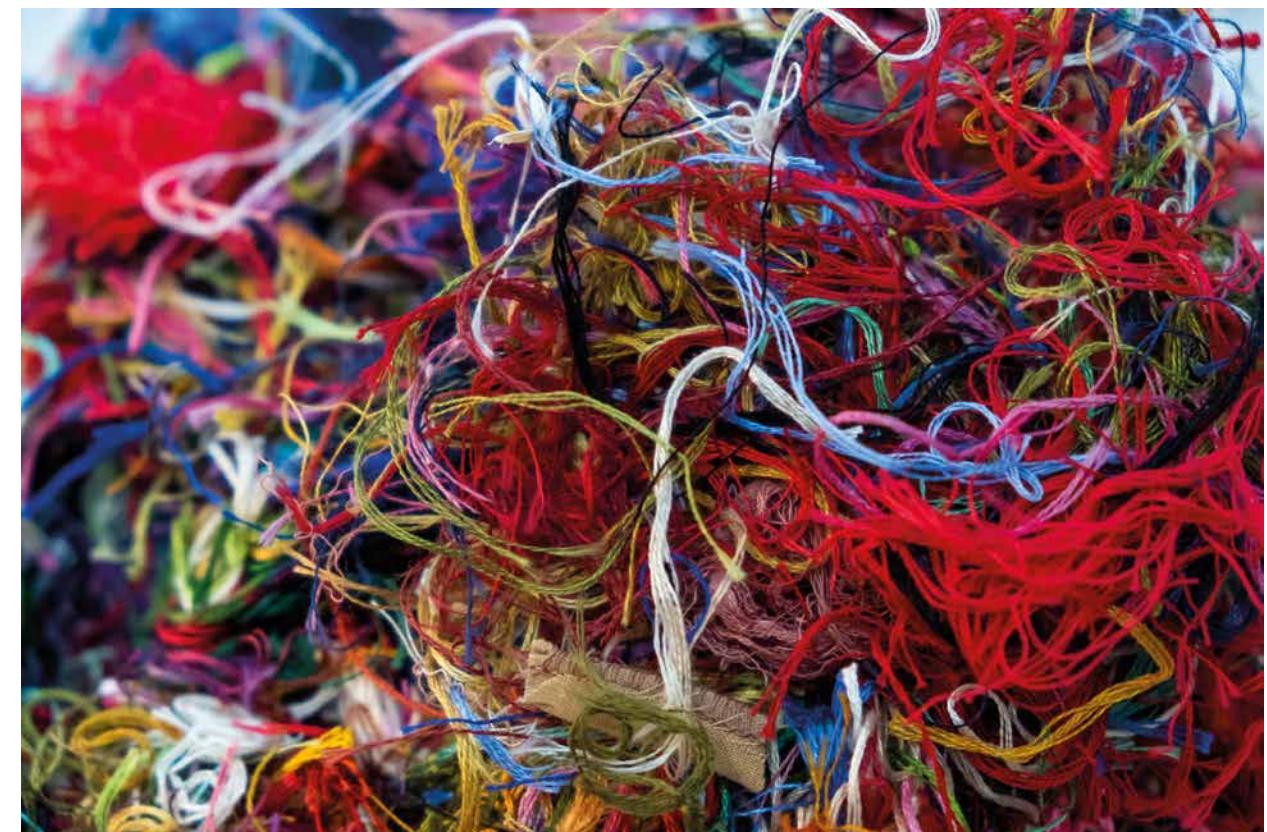
SILVIA
DE LA
BARRERA e-mail
silviedelaba@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 098259680

ENRICO
LIMA e-mail
enrico.limag@gmail.com

Teléfono / Phone
(+598) 098290631

Web/facebook/instagram
IG: @Taller_Enbruto
FB: Taller EnBruto
Youtube: Enrico Lima

Distintos hilos
Various threads
Taller / Workshop
Silvia de la Barrera

Producción y diseño
Book design and
content production:
metodo.uy

Traducción al inglés
English translation:
Lindsey Cordery and Pablo Deambrosis

Fotografía / Photography
Ignacio Veliovich

Organizan
Organised by

Ministerio
de Industria,
Energía y Minería

Dirección Nacional
de Artesanías, Pequeñas
y Medianas Empresas

Apoyan
Support by

World
Crafts Council

Ministerio
de Educación
y Cultura

Dirección Nacional
de Cultura

Comisión Nacional
Asesora de Artesanías