

21st century spanish crafts

الصناعة التقليدية الإسبانية في القرن XXI

artisanat espagnol du XXIème siècle

artigianato spagnolo del XXI secolo

artesanato espanhol do século XXI

spanisches Kunsthandwerk des XXI. Jahrhundert

21世纪西班牙工艺

Прикладное искусство Испании XXI века

Círculo de Amigos del Instituto Cervantes

singular.es artesanía española del siglo XXI

singular.es

artesanía española del siglo XXI

«Hacer visibles las prácticas de la excelencia artesana, señalar su singularidad plural, ilusionar al espectador con el goce de su experiencia, conectar al hacedor con el usuario».

Jesús-Angel Prieto

«إبراز ممارسات الجودة الحرفية، والإشارة إلى تفردها المتعدّد، وإثارة المتفرجين بالاستمتاع بتجربتهم، وربطُ الصانع بالمستخدم».

خيسوس أنخيل برييتو

21st century spanish crafts

الصناعة التقليدية الإسبانية في القرن XXI

artisanat espagnol du XXIème siècle

artigianato spagnolo del XXI secolo

artesanato espanhol do século XXI

spanisches Kunsthandwerk des XXI. Jahrhundert

21世纪西班牙工艺

Прикладное искусство Испании XXI века

singular.es

artesanía española del siglo XXI

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

FUNDESARTE
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA

INSTITUTO CERVANTES

Director
Víctor García de la Concha
Director de Gabinete
Luis Prados Covarrubias
Directora de Cultura
Montserrat Iglesias Santos
Subdirectora de Cultura
Juana Escudero Méndez

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA

Presidencia
Manuel Valle Muñoz
Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Vicepresidencia
Fátima Mínguez Llorente
Subdirectora General de Entorno Institucional y Coordinación Internacional en políticas de PYME
Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa
Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Coordinadora General
Mercedes Valcárcel Dueñas

Miembros del Patronato
Elena Valdés del Fresno
Subdirectora General de Desarrollo y Sostenibilidad Turísticas
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)

Faustino Díaz Fortuny
Subdirector General de Promoción de Industrias Culturales y de Fundaciones y Mecenazgo
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Juan López Martínez
Subdirector General de Ordenación Académica
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Gonzalo Vega Molina
Director del Gabinete Técnico
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

María del Mar Castro
Directora Adjunta de la División de Promoción de Servicios
Instituto de Comercio Exterior (ICEX)

Silvia Ordiñaga Rigo
Presidenta del Observatorio de la Artesanía

EXPOSICIÓN

Organizan
Instituto Cervantes
Fundación Española para la Innovación de la Artesanía
Comisaria
Lala de Dios
Coordinación de la itinerancia
Departamento de Actividades Culturales
del Instituto Cervantes

Jefe del departamento
Ernesto Pérez Zúñiga

Coordinación
Luz Bejarano, IC
Laura Miguel, Fundesarte

Administración
José Javier de la Fuente
José Luis Molina

Seguro
Aon Gil & Carvajal

Con la colaboración de
Sara Díez
Aroa Rubias

CATÁLOGO

Editan
Instituto Cervantes
Fundación Española para la Innovación de la Artesanía

Coordinación editorial
Luz Bejarano
Lala de Dios

Diseño y maquetación
Oficioyarte

Revisión textos
Lala de Dios

Traducción al árabe
Zakaria Meziane
Mezouar El Idrissi

Impresión
Palermo Artes Gráficas

Fotógrafos
Alberto Carvajal - pág 19
Martín Ruiz de Azúa - pág 21
Alfonso Soro - pág 23
Taller de la Imagen - pág 25
José Mª Ruiz - pág 27
Federico Morales - pág 29
Manuel Ramírez Ordóñez, Jose L. Bazán - pág 31
Adolfo Enríquez - pág 33
Antonio Ceruelo - pág 35
Candela Cort - pág 37
Taller del Sol - pág 39
Gustavo Cruz - pág 41
Luis Prado - pág 43
Oriol Aleu - pág 45
Josu Santesteban, Joseba Lekuona - pág 47
Joyas de la Raspa - pág 49
Carme Masia - pág 51
Luesma Vega - pág 53
José Blanco - pág 55
Maribel Aramendia - pág 57
David Lillo - pág 59
Pablo Orcajo - pág 61
Ramón Puig Cuyás - pág 63
Juanma - pág 65
Manuel Cazorla - pág 67
Tilo Martín - pág 69
Ruth Vaello - pág 71

© De los textos, fotografías y traducciones: sus autores.

NIPO: 503-12-008-6
ISBN: 978-84-92632-29-9
Depósito Legal: M-2230-2012

«Volveremos a dejar en herencia aquellos objetos que nos hicieron crecer».

Jesús-Angel Prieto

«مرّة أخرى سنترك إرثًا يتمثّل في تلكَ

الأشياء التي جعلتنا نكبُر».

خسوسُ أنخلُ بُرييطو

Presentación

El oficio del artesano, caracterizado tradicionalmente por la producción de piezas singulares y de calidad, ha constituido un claro ejemplo de manifestación cultural desde las civilizaciones más antiguas hasta nuestros días. En la actualidad, la artesanía ha incorporado en sus prácticas nuevos procesos tecnológicos e industriales que le han permitido desarrollar su actividad de manera competitiva. Aunque los modos de producción han cambiado, la actitud del artesano ha pervivido: continúa imprimiendo en sus piezas un sello personal y transfiriendo, en la elaboración de sus obras, su implicación emocional.

Con la inauguración de la exposición *Singular.es*, el Instituto Cervantes incorpora a su programación este sector fundamental que en el siglo XXI tiene ante sí, y está sabiendo resolver con audacia e imaginación el reto de conciliar el legado de la tradición de los oficios con el empleo de nuevos materiales y nuevos modos de producción. Se produce de ese modo un lenguaje fronterizo a la vez que se otorga a la materia un lugar central en el contexto de desmaterialización propia de la experiencia contemporánea.

Agradecemos profundamente la colaboración de la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía, gracias a la cual podremos llevar esta muestra de la labor de nuestros más prestigiosos artesanos a la red de centros del Instituto Cervantes en el exterior.

Víctor García de la Concha
Director del Instituto Cervantes

شكلت حرفة الصانع التقليدي، التي لطالما تميزت منذ القدم بإنتاج قطع فريدة و ذات جودة، مثالا حيا لحدث ثقافي عرفته أقدم الحضارات و الذي امتد إلى وقتنا الحاضر. اليوم، أدخلت الصناعة التقليدية على منتجاتها لمسات تكنولوجية و صناعية سمحت لها بتطوير نشاطها على وجه منافس.

و رغم أن أساليب الإنتاج قد تغيرت، فإن لمسة الصانع التقليدي ظلت حاضرة، فهو لا يزال يبصم قطعه بطابعه الخاص، باعثا مشاعره ضمنيا عبر أعماله المصاغة.

و بافتتاح معرض سينغولار.إيس (Singular.es)، يُدرج معهد سيرفانتيس، ضمن برمجته، هذا القطاع الأساسي الحاضر خلال القرن 21، و يعرف كيف يوفق، بجرأة و سعة خيال، بين الموروث التقليدي و استخدام أدوات و أساليب إنتاج جديدة. بهذه الطريقة تبرز لغة حدودية في الوقت الذي تتبوأ فيه المادة مكانة مركزية في سياق تجريد التجربة المعاصرة نفسها.

إننا نشمن و بعمق تعاون المؤسسة الإسبانية للابداع في الصناعة التقليدية، التي بفضلها سنتمكن من نقل هذا المعرض و حملته خارج الحدود إلى شبكة المراكز التابعة لمعهد سيرفانتيس.

فيكتور غارسيا دي لا كونتشا
مدير معهد سيرفانتيس

إن الأهمية المتنامية التي باتت تكتسبها الثقافة بوصفها عنصراً مُحفزاً للاقتصاد، والتشغيل، تبرز في بلدنا و ذلك باللجوء إلى نظام حساب المجال الثقافي الذي تكشف معطياته أن قطاع الثقافة و الإبداع في الأنشطة المرتبطة بالملكية الفكرية، يسهم بـ 3.9 في المائة من ناتجنا الوطني الاجمالي. و تشير التقديرات، فيما يتعلق بالتشغيل الثقافي، إلى أن هذا القطاع يحدث 750.000 منصب شغل. و المستقبل الواعد الذي يكتسبه هذا القطاع تنص عليه الإستراتيجية الأوروبية لعام 2020 للاتحاد الأوروبي، التي ترى في السياسة الصناعية و سياسة الابتكار النواة الرئيسية التي يتمحور حولها التغيير نحو مجتمع المعرفة.

لقد نشرت اللجنة الأوروبية عام 2010 كتيبها الأخضر: تحرير قوة الصناعات الثقافية و الابتكارية، حيث تنعكس فيها قدرة القطاع كونه عاملاً محفزاً لنمو فكري و مستدام و شامل.

إن الحكومة تريد أن تعمل على دعم الإبداع دعماً لا تردّد فيه، و كذلك التقدم و تحديث الصناعات الثقافية و الإبداعية بوصفه قطاع تنمياً، و تكوين الرأس المال البشري القادر على شغل سلسلة من مناصب ذات مؤهلات متنوعة. و الهدف من وراء ذلك هو إمكانية عرض منتوجات و خدمات فكرية بواسطة تقانات جديدة، و دعم الإبداع و نشر العروض الثقافية، و تكوين مديريين و متعهدين ثقافيين، بحيث يستفيدون إلى أقصى حد من الفرص التي تفسح المجال للتنوع الثقافي، و العولمة و الرقمنة داخل قطاع الصناعات الثقافية و الإبداعية.

إن وظيفة الإدارة العامة للسياسة و الصناعات الثقافية و الكتاب تكمن في رسم سياسات لتعزيز الصناعات الثقافية و تنميتها. و وتُعد "خطة التنمية للصناعات الثقافية و الإبداعية" الوسيلة لدعم هذه السياسات التي تتوخى تحسين بنية القطاع و نظامه، و ذلك بهدف زيادة قدرته على خلق مناصب شغل، و تحسين الإنتاجية و منافستها على الصعيد الوطني و الدولي، و تعزيز عمل المبدعين و المتعهدين الثقافيين و دعمه، و ذلك بإعطاء الأولوية إلى دعم العمال المستقلين، و المقاولات الصغرى و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. تهدف كذلك إلى دعم تدويل الصناعات الثقافية و الإبداعية و ذلك بتأييدها إنشاء شبكات أو أراضيات تعاون.

و يبقى مصدر تمويل المشروع الحالي، في إطار هذه الخطة، المعونات المالية و الدعم الثقافي الذي يهدف إلى تشجيع النشاطات التي تُسهم في خلق محتويات رقمية، و تعزيز و نشر مختلف التظاهرات الثقافية، المتطورة سواء داخل إسبانيا أو خارجها.

سينغولار.إيس *Singular.es* الصناعة التقليدية الإسبانية للقرن 21 يريد أن يكون تعبيراً للصناعة التقليدية الإسبانية الأكثر ابتكاراً، مُسهماً بذلك في نشر الثقافة الإسبانية إلى أعلى مستوى لها بالخارج، و في دعم العلاقات الثقافية بين إسبانيا و البلدان الأخرى. ممّا لا شك فيه أن الصناعة التقليدية و الأعمال التي جُمعت على امتداد هذا المشروع لهي تعبير ثقافي ينقل بكلّ أمانة قيم مجتمعنا و نمط حياته.

فاوستينو ديّاث فورتوني

نائب المدير العام المكلف بالرعاية و تعزيز الصناعات الثقافية.

كتابة النّولة المكلفة بالثقافة

وزارة التربية و الثقافة و الرياضة

La creciente importancia de la cultura como elemento dinamizador de la economía y el empleo, se pone de relieve en nuestro país acudiendo a la Cuenta Satélite de la Cultura, cuyos datos revelan que el sector cultural y creativo, en las actividades vinculadas con la propiedad intelectual, aporta el 3,9% de nuestro PIB. Con respecto al empleo cultural, se estima que genera unos 750.000 puestos de trabajo. El importante futuro que tiene este sector se reconoce en la Estrategia Europa 2020 de la UE, que considera la política industrial y de innovación como los núcleos principales sobre los que pivota el cambio hacia la sociedad del conocimiento.

La Comisión Europea publicó en 2010 el *Libro Verde: liberar el potencial de las industrias culturales y creativas*, en el que se refleja la capacidad del sector como agente dinamizador de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo.

El gobierno quiere apoyar decididamente la creación, el desarrollo y la modernización de las industrias culturales y creativas (ICC) como un sector de crecimiento, y la formación del capital humano capaz de generar ocupación en una amplia gama de empleos de diversos tipos de cualificación. El objetivo que se persigue es poder ofrecer productos y servicios culturales mediante nuevas tecnologías, impulsar la creación y difusión de la oferta cultural y formar gestores y emprendedores culturales, de modo que se aprovechen al máximo las oportunidades que ofrecen la diversidad cultural, la globalización y la digitalización en el sector de las ICC.

La Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro tiene la función de diseñar y desarrollar las políticas de promoción de las industrias culturales. El vehículo para impulsar estas políticas es el Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas que persigue mejorar la estructura y organización del sector, a fin de incrementar su capacidad de generar empleo, mejorar su productividad y su competitividad nacional e internacional, promover y apoyar la labor de creadores y emprendedores culturales, priorizando el apoyo a los trabajadores autónomos, las microempresas y las PYMES. También se dirige a favorecer la internacionalización de las ICC apoyando la construcción de redes o plataformas de cooperación.

El presente proyecto está financiado en el marco de este Plan mediante las ayudas de acción y promoción cultural que tienen por objeto el fomento de actividades que contribuyan a generar contenidos digitales y a promover y difundir las distintas manifestaciones culturales, desarrolladas tanto en el interior como en el exterior de España.

Singular.es – artesanía española del siglo XXI quiere ser la expresión de la artesanía española más innovadora, contribuyendo a difundir la cultura española al más alto nivel en el exterior y a fomentar las relaciones culturales entre España y otros países. Sin duda, la artesanía y las obras recogidas en este proyecto son una expresión cultural que transmite fielmente los valores y el estilo de vida de nuestra sociedad.

Faustino Díaz Fortuny

Subdirector General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo

Secretaría de Estado de Cultura

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

La Fundación Española para la Innovación de la Artesanía ha trabajado desde sus inicios, hace ya casi tres décadas, en la promoción del sector artesano. A lo largo de estos años, nuestras prioridades estratégicas han ido variando para adaptar nuestras actuaciones de apoyo a la microempresa artesana al contexto socioeconómico del país.

En la actualidad, la artesanía en España es un sector productivo formado por más de 60.000 empresas, que da trabajo a 200.000 personas y representa el 0,4% del PIB. Es además un sector económico que es componente fundamental de nuestro patrimonio cultural.

El proyecto Singular.es nace en respuesta a la necesidad de trasladar y promocionar en el exterior nuestro patrimonio cultural. Este catálogo es una muestra de la artesanía como expresión de la cultura española caracterizada por su contemporaneidad, diseño, sostenibilidad y calidad.

Con esta exposición, Fundesarte quiere dar a conocer la artesanía española en el exterior y provocar emociones en los visitantes. Nuestra intención es que disfruten, reconozcan y se empapen de nuestra cultura.

Mercedes Valcárcel Dueñas
Coordinadora general
Fundación Española para la Innovación de la Artesanía

إشتغلت المؤسسة الإسبانية لتجديد الصناعة التقليدية منذ بداياتها، لعقود ثلاثة خَلَّتْ، على تنشيط قطاع الصناعة التقليدية، وظَلَّتْ أولوياتنا الاستراتيجية، على امتداد هذه السنوات، تتنوع كي تُكَيِّفَ عملنا مع دعم المقاولات الصغرى للصناعة التقليدية.

حاليا، تعدّ الصناعة التقليدية في إسبانيا قطاعا منتجا، يتألّف من أكثر من 60.000 شركة، وتوفّر العمل لـ 200.000 شخص، وتمثّل 0,4% من الناتج الوطني الإجمالي. بالإضافة إلى أنها قطاع اقتصادي وجزء أساسي من تراثنا الثقافي.

تأسس مشروع سينغولار.إيس Singular.es استجابة للحاجة إلى دعم تراثنا الثقافي ونقله إلى خارج الحدود. إن هذا الدليل هو عيّنة من الصناعة التقليدية، وتعبير عن الثقافة الإسبانية المتميّزة بمعاصرتها وتصميمها الفنّي، و استدامتها و ميزتها.

وتسعى فونديسآرتي Fundesarte، من خلال هذا المعرض، إلى التعريف بالصناعة التقليدية الإسبانية في الخارج، و إثارة العواطف لدى الزوّار. إن مراننا يكمن في أن يستمتع هؤلاء بثقافتنا، وأن يتعرّفوا عليها، وأن يتشرّبوها.

مرثيدس بلكارثيل دوبينيان

المنسقة العامة

المؤسسة الإسبانية لتجديد الصناعة التقليدية

Reescribir la Historia del Arte y llamarla Historia de la Artesanía. Añadir que desde la Revolución Burguesa y la aparición del capitalismo de mercado, aparecen dos nuevas prácticas: el Arte y el Diseño Industrial. Hacer constar que en la nueva era del salario y del precio/hora, las actividades como la agricultura y la artesanía pierden poco a poco su rentabilidad y su capacidad de excelencia urgidas por la productividad de la máquina.

«Es posible que el término ‘artesanía’ sugiera un modo de vida que languideció con el advenimiento de la sociedad industrial, pero eso es engañoso. ‘Artesanía’ designa un impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea, sin más».

Predecir que ese impulso redefinirá una manera transversal de entender la creatividad aplicada a la formalización de imágenes y objetos que nos mejoren la vida.

La materialidad será cada vez más el contrapeso gozoso de la virtualidad de nuestras TIC, de los productos de uso rápido y obsolescencia urgente, de nuestros entornos cambiantes. Entenderemos esas ventajas, pero buscaremos una vida más plena en experiencias comunicativas y sensoriales que nos hagan de toma a tierra, donde el peso y el tacto definan nuestra consciencia de estar vivos.

¿Utopía? No, el planeta y su clima se harán cada vez más presentes, más urgentes. Y redefiniremos nuestras vidas en un carpe diem que buscará el sentido en la autenticidad y el compromiso.

El capitalismo financiero con su sociedad líquida (cuando no directamente gaseosa) está llamado a ser superado en un mundo que ya no puede prescindir de la globalidad de la cultura y su comunicación en tiempo real, pero que dará a la materialidad su justa medida para hacernos responsables de lo que pasa. Y perderemos movilidad física (las materias, las personas) y ganaremos en raíces y tiempo. Diseñaremos servicios y valoraremos la apropiación de las cosas con un sentido ético y cooperativo.

Producir localmente con respeto a las materias primas próximas, mirar a los ojos cada vez que nos lanzamos a producir un nuevo útil, una nueva experiencia, entender las preguntas de nuestros congéneres, sus necesidades, y responder generosamente con objetos amables, funcionales, reparables, durables. Y volveremos a dejar en herencia aquellos objetos que nos hicieron crecer, de la misma manera que estaremos orgullosos de dejar a nuestros nietos una tierra reequilibrada.

Éste es el programa de la artesanía, del buen diseño, del buen arte. Por eso rescatar, mirar, hacer visibles las prácticas de la excelencia artesana, señalar su singularidad plural, ilusionar al espectador con el goce de su experiencia, conectar al hacedor con el usuario, nos resulta un trabajo inexcusable.

Y ello da como resultado no sólo una exposición (que lo es) sino una ocasión para disfrutar, enamorarse, y también preguntarse por nuestra responsabilidad para cooperar con un mundo respetuoso, con un mundo del que nos sintamos orgullosos.

«El artesano representa la condición específicamente humana del compromiso».

Jesús-Angel Prieto
La Floresta, Barcelona, marzo del 2010

(Los entrecorridillos son citas de: Sennett, Richard (2009), *El artesano*, ed. Anagrama: Barcelona)

كتابة تاريخ الفن من جديد و تسميته بـ«تاريخ الصنّاعة التقليدية»، و إضافة أمر مفاده أنّه منذ الثورة البورجوازية و ظهور رأسمال السوق ظهرت ممارستان ألا وهما : الفن والتصميم الصناعي. يلاحظ أنه في الحقبة الجديدة المتعلقة بالأجر و السعر عن كل ساعة، أخذت الأنشطة كالزراعة و الصناعة التقليدية تفقد مردوبيّتها تدريجيا، و كذلك قدرة جودتها التي ألحّتها إنتاجية الآلة.

« من الممكن أن يوحي لنا مصطلح ‘آرتيسانيا’ بنمط حياة فائر مع مجيء المجتمع الصناعي، لكن ذلك أمر مضلل. إن ‘آرتيسانيا’ تشير إلى نزوة إنسانية دائمة و أساسية، و إلى الرّغبة في إنجاز مهمة على الوجه الأكمل، لا غير».

إنّ التتوّ بأن تلك النّزوة ستُعيد إعطاء تعريف لطريقة ملتوية في فهم الإبداعية المطبّقة على إضفاء الطابع الرسمي على الصوّر و على أشياء تُحسّن ظروف حياتنا.

و ستكون الماديّة أكثر و أكثر بمثابة الثّقَل الموازنَ و الباعث على الفرح لتقانتنا المعلوماتية و التواصلية الافتراضية، و لمننوجات ذات الاستعمال السّريع و الأيْلة إلى الزوال العاجل، و كذلك لبيئاتنا المتغيّرة. سنفهم تلك الامتيازات، لكننا سنبحث عن حياة أكثر مليئة بتجارب تواصلية و حسّية تجعلنا كأننا مسرى أرضي حيث الثقل و التماس يحدّدان وعينا من أنّنا على قيد الحياة.

أهي طوباويّة؟ ليس كذلك، فالكوكب ومناخه سيكونان أكثر حضورا و إلحاحا. وسنُعيدُ تعريف حياتنا من خلال الكاربي ديبم أو اغتنام اليوم، الذي سيفتّش عن المعنى في الأصالة و الالتزام.

إن الرأسمالية المالية بمجتمعها المائع (حتى لا نقول الغازي) مدعوّة إلى أن تتجاوزَ في عالم لم يعد يستطيع الاستغناء عن عولمة الثقافة وتواصلها في الوقت الحقيقي، و لكنه هو الذي سيُعطي للماديّة مقدارها المضبوط كي تجعلنا مسؤولين عمّا يحدث. و سنفقد قابليّة الحركة المادية (المواد و الأشخاص) و سنكسب في الجذور و الزمان، و سنصمّم خدمات، و سنقيّم امتلاك الأشياء بحسّ أخلاقي و تعاوني.

محليًا، سندفع عجلة الإنتاج مع احترام المواد الأوليّة القريبة، و سنرقب العيون كلّما أطلقنا أداة جديدة، و تجرّبة حديثة، لنفهم أسئلة منْ يُشابهننا، و نلبي حاجياتهم، و نستجيب بكرم و سخاء بأدواتٍ لطيفة، و وظيفيّة، وقابلة للإصلاح و الدّوام. و سنترك مرّة أخرى إرثًا يتمثل في تلك الأشياء التي جعلتنا نكبر، و سنكون بالطريقة نفسها فخورين بأن نترك لأحفادنا أرضا استعادت توازنها مجددا .

هذا هو برنامج الصناعة التقليدية، التصميم الجيّد و الفنّ الجيّد. و لذلك فبالنسبة لنا إستعادة الأشياء والبحث و إبراز ممارسات الجودة الحرفية، والإشارةُ إلى تفرّدِها المتعدّد، وإثارة المتفرجين بالاستمتاع بتجربتهم، وربطُ الصانع بالمستخدم يظل عملا لا يَدّ منه.

و المحصّلة النهائية لا تكمن في مِعْرض فحسب (وهو كذلك)، وإيّا أيضا في فرصة للإستمتاع و العشق، وللتساؤل أيضا حول مسؤوليتنا كي نتعاون مع عالم يتّسم بالاحترام، مع عالم نشعر بأننا فخورون به.

«يمثل الصانع التقليدي على وجه التّحديد الطبيعة البشرية للإنلترام».

خوسين آنخلُ بريبطو

لا فلوريسطا، برشلونة، مارس/ آذار 2010

(ما بين علامتي التنصيص شواهد لريشارد سنييت (2009)، الصانع التقليدي، طبعة أنغراما، برشلونة)

El proyecto Singular.es ha sido desarrollado por la Fundación Española para la Innovación en la Artesanía, con el apoyo del Ministerio de Cultura, para mostrar en el exterior una parte de la artesanía que se está haciendo hoy en España, precisamente aquella parte más comprometida con la contemporaneidad y el hecho creativo.

Como comisaria de la exposición, desde el primer momento he considerado Singular.es como un proyecto necesario, apasionante y complejo. ¿De dónde proviene esta complejidad?

Es bien conocida la atomización del sector artesano, similar en España al resto de países de nuestro entorno. Atomización no sólo física sino, y sobre todo, de práctica y de identidad. Deberíamos hablar, más que de artesanía, de artesanías: arte popular, artes decorativas, suntuarias, industrias artesanas, artesanía del souvenir, neoartesanía, artesanía urbana, de autor, artesanos-diseñadores, diseñadores artesanos, artesanía artística, generación ND...

Esta complejidad, provocada por la variedad de puntos de vista a la hora de encarar la producción, más o menos manual, de objetos, lejos de ser un problema, es un factor positivo porque es fuente de una extraordinaria riqueza de actitudes ante la materia, los procesos, el mercado, el yo, los otros, o los grandes temas de nuestro tiempo.

La encrucijada por antonomasia que se plantea un artesano cuando se enfrenta al hecho creativo, su gran dilema, es el balance entre tradición e innovación, un cóctel siempre presente en la artesanía, bien que en dosis variables. Una de sus paradojas históricas –¿congénitas?– es que, siendo considerada como depositaria del legado de la tradición, ha sido, al tiempo, punta de lanza del progreso tecnológico. Progreso que, de nuevo la paradoja, la lleva prácticamente al borde de la extinción en el momento en el que el modo de producción pasa a ser industrial.

Ante los cambios provocados por la industrialización, la artesanía cambia, se transforma y renace para ocupar un nuevo lugar en la sociedad, pasando de la producción masiva de bienes de consumo a formar parte de las industrias culturales y creativas, y a asociarse con valores como la sostenibilidad y la experimentación con materias y procesos. La revolución tecnológica y la globalización le plantean nuevos retos y también le proporcionan herramientas valiosísimas para desarrollarse y crecer.

Singular.es no pretende ser un compendio exhaustivo de la artesanía que se está haciendo en España a principios del siglo XXI, pero sí aspira a ser una muestra significativa de oficios y enfoques diversos con el nexo común de la contemporaneidad. Están colectivos artesanos tradicionales, como las bordadoras de Lagartera, junto con Ramón Puig, un visionario de la joyería de vanguardia, reconocido a nivel internacional. Figuras consolidadas como Candela Cort o Kima Guitart y jóvenes valores como Jordi Peñaranda o Maribel Aramendía. Artesanos que se mueven por los museos del mundo y otros que venden sus obras en ferias de calle. La creatividad, la innovación, el diseño, la capacidad de transmitir emociones, de hacer soñar o sonreír, han sido criterios importantes. La excelencia técnica se daba por descontada. Y ha habido más de un descubrimiento. El más gozoso: hay mucho talento ahí fuera.

Como sucede siempre en estos casos, la realidad se impone. Todos los que están son, pero no están todos los que son. Para ellos y ellas mi más profundo respeto.

Lala de Dios
Comisaria de Singular.es

بدعم من وزارة الثقافة قامت المؤسسة الإسبانية لتجديد الصناعة التقليدية بتطوير مشروع سينغولار. إيس Singular.es للتعريف بجانب من الصناعة التقليدية الإسبانية خارج الحدود، لاسيما الجانب الأكثر التزاما بالمعاصرة و العمل الإبداعي.

بصفتي مندوبة مفوضة لدى المعرض، رأيت منذ الوهلة الأولى في سينغولار.إيس Singular.es مشروعاً ضروريا و محمّسا ومُعقّدا. فما مصدر هذا التعقيد؟

معروفةٌ جيّدا التَّنْزِيَةُ التي عليها قطاع الصناعة التقليدية، المشابهة في إسبانيا لباقي بلدان الجوار. تنزِيَةُ ليستْ مائِدية فحسب، وإنما هي، على الخصوص، تنزِيَةُ ممارسة و هويَّة. سينبغي لنا أن نتحدّث، ليس عن صناعة تقليدية واحدة، بل عن صناعات تقليدية تتمثّل في فن شعبي، وفنون تزيينيَّة، وفنون ترفيحية، وصناعات تقليدية، وصناعة تقليدية للذكرى، وصناعة تقليدية جديدة، و صناعة تقليدية حضرية، و أخرى للمحترف، وصنّاع تقليديُّون و مصمّمون، وصناعة تقليدية فنّية، و الجِبِل الرقمي...

هذا التعقيد الناجم عن اختلاف وجهات النظر ساعة مجابهة إنتاجات يدويَّة، إلى حدِّ ما، لأدوات لا تشكّل أدنى مشكلة هو عامل إيجابي، لأنه مصدر غنى غير عادي لمواقفٍ إزاء المادَّة، والسوق، والأنا، والآخرين، أو القضايا الكبرى التي تطبع زمننا هذا.

مجازا، يتمثّل مفترق الطّرق الذي يطرحه الصانع التقليديُّ، حينما يجابه العمل الإبداعي، مُعضلته الكبيرة، في إيجاد التوازن بين التقليد و التجديد، فهو خليط لا يغيب البتَّة في الصناعة التقليدية، ولو بجرعات متنوّعة. إنّ أحد تناقضاته التاريخية –الفطرية؟– بوصفه مُستوَدعا للتراث التقليدي، كان مع الوَقْت بمثابة رأسِ حربة للتقدّم التكنولوجي. فالتقدّم، و هنا يطفو التناقضُ على السطح مُجدّدا، سيقود الصناعة التقليدية عمليًّا إلى حافة الانقراض في اللحظة التي تصير فيها صيغة الإنتاجِ صناعيَّة.

وأمام التغيُّرات التي كان وراءها التصنيع، تتغيَّرُ الصناعة التقليدية، وتتحوّل، وتولد من جديد لكي تحتملَ مكانة جديدة في المجتمع، بالانتقال من كتلة لإنتاج البضائع إلى تشكيل جزءٍ من الصناعات الثقافية والإبداعية، وإلى الارتباط بقيَم مثل الاستدامة والتجريبية بمواد و عمليات.

وتطرح عليها الثورة التكنولوجية والعلومة تحدياتٍ جديدة، وكذلك تُمدُّها بأدواتٍ ثمينة كي تتطور وتنمو.

لا يدّعي سينغولار.إيس Singular.es أنه خلاصة مستفيضة للصناعة التقليدية بإسبانيا في بداية القرن 21، لكنه يطمح إلى أن يغدو معرضا دالًّا على حرفٍ و وجهات نظر متنوّعة ذات صلة مشتركة بالمعاصرة. توجد جمعياتُ صنّاع تقليديّين، ومُطرزات من بلدة لاغارتيا، إلى جانب رَأمون بُويج، وهو رجل خبير بصياغة المجوهرات الراقية، و مُعترفٌ به على الصعيد الدّولي. وجوه معروفة مثل كانديلا كورطت أو كيما غيتارط، و مواهب شائِة مثل جوردي بينياراندا أو مارييل آرامينديا. إنهم صنّاعُ تقليديُّون يجوبون متاحف العالم وآخرون يبيعون أعمالهم في حفلات تنصّب بالشوارع. لقد كان الإبداع، والتجديد، والتصميم، والقدرة على نقل المشاعر، وعلى إطلاق العنان للخيال، و استحضار الابتسامه، معاييرَ مهمَّة. إن الجودة التقنية مسألة لا بُدّ منها، ولقد حدث أكثر من اكتشاف. و الأكثر منها إمتاعا يتجلّى في وجودُ الكثير من المواهب هنالك في الخارج.

ومثلما يحدث دائما في هذه الحالات، فإن الواقع يفرض نفسه. فكل من أدرج اسمه له مكانه هنا، و ليس كل من له مكانه هنا أدرج اسمه. لهم مني كما لهن عميق احترامي.

لالى دي ديُوس

مفوضة سينغولار.إيس Singular.es

«'Artesanía' designa un impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea, sin más».

Richard Sennett

«تُشير 'آرتيسانيا' إلى نزوة إنسانية دائمة و أساسية، تلك الرغبة في إنجاز مهمة ما على الوجه الأكمل، لا غير».

ريتشارد سِنِت

ألبرطو كارڤال

Alberto Carvajal

Mi método de trabajo es absolutamente artesanal no porque utilice técnicas tradicionales, de hecho intento estar al tanto de los avances tecnológicos, sino como actitud. Me gusta que prime la calidad sobre la cantidad y la innovación frente a la repetición. Mis series son siempre limitadas y no muy extensas, y como la mayor parte de la producción que realizo es por encargo, puedo hacer cada obra distinta de las demás. Al fin y al cabo, cada cliente y circunstancia lo son.

Pero de forma paralela, también desarrollo una actividad creativa mucho más personal por encontrarse libre de cualquier condición derivada del mercado.

En el universo por el que transcurre ese camino persigo la reconciliación entre conceptos que se entienden como antagónicos. Así voy del caos al orden o de lo previsible a lo aleatorio y viceversa.

La silla Milán es un resultado de esa búsqueda.

إن منهجي في العمل تقليدي بالكامل، ليس لأنني أستعمل تقنيات تقليدية، و لكن لأنه لا يعدو أن يكون موقفاً، و فعلاً فأنا أحاول أن أكون على علم بالتقنم التكنولوجي. يعجبني أن تتفوق النوعية على الكم، والتجديد مقابل التكرار. إن سلسلة أعمالي تكون دائماً محدودة و غير شاسعة جداً، وهي مثل أغلب إنتاجي تكون بتكليف، ويمكنني أن أصنع كل عمل في صورة تختلف عن الأخرى. وأخيراً، فإن كل زبون وظرف يكونان كذلك.

لكن وبشكل متواز، أنا أطور أيضاً نشاطاً إبداعياً ذا صبغة أكثر شخصية، لأنني أجدني حراً من أي شرط مشتق من السوق.

إن الكون الذي يمضي عبره ذلك الطريق يرنو إلى المصالحة بين مفاهيم تفهم على أنها متناقضة. هكذا أمضي من الفوضى إلى النظام أو من المتوقع إلى الاحتمالي وبالعكس.

إن كرسي ميلان نتيجة لذلك البحث.

Silla Milán

Perfilería de hierro y acero inoxidable. Troceado y prensado de los perfiles de hierro. Soldadura eléctrica sobre molde. Lacado transparente al horno. 65x110x70 cm

كرسي ميلان

عوارض حديدية و فولاذ
مقاوم للصدأ.
جوانب قطع حديدية
مضغوطة و مقولبة.
لحام كهربائي مقولب.
ورنيش شفاف على الفرن.
70×110×65 سم

أليكس غونزاليث · لويثت ثراميك

Loitz Cerámica, el taller de Alex González, tiene una producción basada en piezas de alfarería popular que suman funciones prácticas y cualidades decorativas. Habiendo iniciado su formación cerámica en 1979, Alex siempre ha querido seguir aprendiendo. En 2006 acudió a un curso de Análisis y Diseño de Productos Artesanales impartido por Martín Ruiz de Azúa, a quien mostró un salero de sobremesa de elaboración habitual en el taller. A partir de aquí, comenzó a hacerse preguntas sobre la función del mismo: ¿Por qué este tamaño? ¿Por qué no hay más agujeros para la salida de la sal? ¿Y si cambiamos el lugar de entrada por donde se rellena el salero? ¿Y si ponemos otro sistema de cierre? ¿Y si pensamos en otras especias? ¿Y si...?

De esta forma comenzó un proyecto que ha dado como resultado la colección Especialex, un conjunto de especieros que ofrece distintas posibilidades tanto de vertido como de relleno. Y el proceso de investigación continúa.

لويثتُ ثراميك، محترفُ الكِسْ غُونَالِثُ، لديه إنتاج يرتكز على قطع من الفخار الشعبي يجمع بين وظائف عملية ومزايا تزيينية. لقد رغب أليكس في مواصلة التعلُّم منذ أن بدأ تكوينه في الخزف عام 1979. حضر عام 2006 درسا في «تحليل وتصميم منتجات من الصناعة التقليدية» أشرف عليه مارتين رُوَيْثُ دي أُوَا، الذي عرض عليه مملحة مائدة عادة ما تُستخدم في التحضير داخل المُحترف. وشرع منذئذ في طرح تساؤلات حول وظيفتها: لماذا حجمها بهذا الشكل؟ لماذا لا توجد بها ثقوب أكثر لرش الملح؟ وماذا لو بدلنا موضع مدخل المملحة من حيث تُملى؟ وماذا لو وضعنا نظاما آخر للإغلاق؟ وماذا لو فكّرنا في أصناف أخرى؟ وماذا لو...؟

وبهذه الطريقة بدأ مشروعٌ أذى إلى ظهور إيسپيسيالِكِسْ، وهي مجموعة عُلَب نوابل تُوفّر إمكانيات مختلفة للصَبِّ وللملء على حدٍّ سواء؛ ولا يزال البحث مستمرا.

Alex González · Loitz Cerámica

Colección Especialex

Arcilla roja torneada, esmaltada en blanco. 12 cm altura x 7 cm diámetro

مجموعة إيسپيسيالِكِسْ

خزف أحمر مخروط،
مُطليّ بالابيض.
العلو: 12 سم.
القطر: 7 سم.

ألفونسو سورو غايان

Alfonso Soro Gayán

Vaso de alabastro

Torneado y tallado.
22 cm altura x 16,5
cm diámetro

كأس من مرمر

مخروط و منحوت.
22 سم في العلو×16,5
في القطر

Alfonso Soro se inicia en el mundo de la alfarería con catorce años, reproduciendo las piezas típicas de Fuentes de Ebro y siendo sus maestros los tres alfareros tradicionales del pueblo, a cuya familia pertenece.

Autodidacta, su afán por aprender más le lleva a realizar lecturas especializadas, visitar ferias, o interesarse por el trabajo de otros ceramistas. Pronto comprará un horno para experimentar con los esmaltes.

En 1988 decide crear su propio taller, tomando de algún modo el relevo generacional pero asumiendo un nuevo compromiso con la cerámica al buscar una línea creativa personal.

En los últimos años trabaja con otros materiales como el alabastro, materia prima de larga tradición en Aragón, combinándolo a veces con maderas exóticas como el wengué.

En su currículum destaca la participación en Cerco, la Feria Internacional de Cerámica Contemporánea de Zaragoza, donde fue seleccionado en las ediciones de los años 2004, 2005 y 2007.

بدأ ألفونسو سورو الولوج إلى عالم الخزف و الفخار في الرابعة عشرة من عمره ، بإعادة إنتاج القطع النموذجية لفوينتيس دي إبرو، كون معلميه الثلاثة بالقرية كانوا فخارين من عائلته.

شخصيته العصابية، وحماسه لمزيد من التعلم سيقودانه إلى القيام بقراءات متخصصة، و إلى زيارة معارض، أو إلى الاهتمام بعمل خزفيين آخرين. و سرعان ما اشترى فرنًا كي يجرب طلاءات المينا.

قرّر عام 1988 إنشاء مختبره الخاص، حالاً بصيغة ما محلّ الجيل السابق، لكنه مؤلماً التزاماً جديداً مع فن الخزف أو السيراميك عند البحث عن خط إبداعي ذاتي.

اشتغل في الأعوام الأخيرة بمواد أخرى منها المرمر، و هي مادة خام لها تقليد طويل في أراغون، ملائماً إيّاها أحياناً مع أخشاب دخيلة مثل الوينغ.

تشير سيرته الذاتية إلى مشاركته في المعرض الدولي للخزف المعاصر، ثيركو، بمدينة سرقسطة، حيث انتخب في دورات أعوام 2004 و 2005 و 2007.

أندريس أموريس

Andrés Amores

La serie Olas, diseñada por diez+diez diseño para Andrés Amores, está formada por una amplia familia de piezas de usos y dimensiones muy variadas, que poseen todas ellas un nexo formal común. Dicho elemento unificador consiste en un disco cóncavo en su centro y que se repliega hacia sus extremos, sin llegar a tocar éstos la superficie sobre la que está apoyado el objeto; esto crea una zona perimetral de sombra que propicia el efecto de suspensión o elevación de la pieza.

A partir de este disco se ha generado toda la serie mediante la modificación de las dimensiones del mismo o la incorporación de elementos singulares para cada uso.

El color y acabado elegido pretende ofrecer una imagen de levedad que aligere la percepción formal de las piezas y potencie el valor de uso de las mismas.

تتألف سلسلة اولاس أو امواج المصممة من قبل عشرة+عشرة تصميم لأندريس أموريس، من تشكيلة واسعة من قطع الاستعمال ذات أحجام جد متنوعة، و التي تتوفر جميعها على صلة شكلية مشتركة. ويمثل هذا العنصر الموحد المذكور في أسطوانة ذات مركز مقعر بأطرافه المطوية دون أن تلامس هذه الأخيرة الأرضية التي تستند عليها هذه الأداة، وهذا يخلق منطقة محيطية من الظل تلائم تأثير تعليق القطعة أو رفعها.

تولدت انطلاقاً من هذه الأسطوانة كل السلسلة بواسطة تغيير أبعادها أو إدراج عناصر فريدة خاصة بكل استعمال.

يحاول هذا اللون الذي وقع عليه الاختيار في النهاية أن يمنح صورة ملوفاً الرشاقة تُخفف من الشعور الشكلي للقطع، و تقوّي قيمة استعمالها.

Serie Olas

15 objetos para la mesa. Arcilla blanca con esmalte transparente

سلسلة اولاس

15 أداة لتزيين الخوان.
صلصال أبيض بطلاء شفاف.

آر طائير

Cueros de Oficio · ArTaller

Cuenco Ostrón

Cuero de vaca de 3 mm, pasta de cuero, cola blanca y tintes al alcohol. Cuero hervido, modelado y tintado.
40x32x8 cm

محادرة على شكل جفنة

جلد البقر من 3 مم، عجينة جلدية، وغراء أبيض وصباغة بالكحول. جلد مغلي ومقوَّلب ومصبوغ.
40 سم 32x سم 8x سم

ArTaller, Cueros de Oficio es un proyecto que surge en 2005 cuando dos profesionales de larga trayectoria, Ernesto Sánchez y José María Ruiz, deciden investigar y desarrollar su oficio conjuntamente. En su investigación trabajan todo tipo de cuero, empleando indistintamente técnicas tradicionales no muy utilizadas en nuestros días como el modelado, el incisado, el cuero hervido, el repujado o el policromado.

Los ejemplos de cooperación no son frecuentes en el mundo de la artesanía y también resulta peculiar el método de trabajo. Las piezas son producidas conjuntamente y ambos artesanos dejan su huella en todos los objetos producidos, piezas únicas de imposible repetición. Sus prioridades son la investigación, la creación y el diseño con el objetivo de crear productos diferentes y actuales, al tiempo que mantengan la esencia y la referencia de los oficios tradicionales de transformación del cuero.

آر طائير، كويروس دي أوفيشيوس، مشروع انبثق سنة 2005 حين قرَّر كلٌّ من إرنستو سانتشيث وحوصي ماريًا رُويث، مُحترِفان ذوا مسار طويل، البحثَ وتطوير حِرَفَهما معاً. في بحثهما يشغلان على كل أشكال الجلد، ويستعملان على السواء تقنياتٍ تقليديَّة، نادرة الاستعمال في وقتنا الحاضر مثل النمذجة والجلد المحزوز، والجلد المُغلي، والمنقوش بنقش ناتئٍ أو متعدّد الألوان.

من النادر أن نجد أمثلة للتعاون في عالم الصناعة التقليدية؛ كما أن منهج العمل يبدو منهجاً مميزاً. تُنتج القطع معاً، وكلُّا الصانعين يضعان بصمتهما على كل الأشياء المُنتجة، التي تشكّل قطعاً فريدة من المستحيل تكرارها. إن أولوياتهما تكمن في البحث والإبداع والتصميم بهدف خلق منتجات مختلفة مواكبة للعصر، في الوقت الذي يُحافظان فيه على جوهر ومرجعية الحرف التقليدية المرتبطة بالصناعة الجلدية.

آرتي بلانكو

Arteblanc

Alfombra Círculos

Esparto.
Proceso integral del
esparto: recolección,
secado, blanqueado,
machacado, trenzado,
tintado (si procede) y
cosido a mano.
405x225 cm

سجاد على شكل دوائر

حلفاء.

العملية الكاملة لصنع للحلفاء:

إعادة الجمع و تجفيف،

تبييض و ذلك، تصفير و

صبغ (إذا اقتضى الأمر

ذلك)، والخياطة باليد.

سم 405x225

Arteblanc S.L. nace en abril de 2007, fecha en la que José Mª Molina recuperó una fábrica ya cerrada y busca una vía que le permita mantener la técnica de elaboración artesanal del esparto, de larga tradición en la zona, pero prácticamente extinguida en la actualidad excepto como seña de identidad cultural mantenida por algunos artesanos de edad avanzada. Tenía claro que sus herramientas tenían que ser la creatividad y el diseño, y su objetivo, llevar este oficio milenario al siglo XXI y hacerlo rentable.

Recuperar, mantener y posicionar la artesanía tradicional del esparto en el ámbito del hábitat significa ponerla al servicio de profesionales como arquitectos, diseñadores e interioristas a través de la actualización de los diseños y formas, prestando especial atención al sector de la alta decoración y la hostelería. Todo lo que es contemporáneo y actual en el mundo de la decoración le sirve de fuente de inspiración.

أسست شركة آرتي بلانكو ايس. ايل في أبريل/ نيسان من عام 2007، وهو التاريخ الذي أحيا فيه خوصي ماريا مولينا شركة كانت موصودة الأبواب، و بحث لنفسه عن طريق تسمح له بالحفاظ على تقنية التحضير التقليدي للحلفاء، التي لها تقليد طويل في المنطقة، لكنها تكاد تكون منعدمة في وقتنا الحاضر، اللهم كعلامة على الهوية الثقافية التي حافظ عليها بعض الصناعات التقليدية الطاعنين في السن. لقد كان من الواضح له أن أدواته يجب أن تتمثل في الإبداع و التصميم الفني، و أن هدفه هو أن يصبح معه هذه الحرفة الألفية إلى القرن الواحد والعشرين، وأن يجعلها مربحة.

إن إحياء صناعة الحلفاء التقليدية والحفاظ عليها، و وضعها في موطنها الطبيعي، يعني استخدامها من قبل محترفين مثل المهندسين و المصممين ومهندسي الديكور عبر تحيين التصميمات والأشكال، و ذلك بإيلاء عناية خاصة لمجال الديكور الراقي و الفندقية، فكل ما هو معاصر في عالم الديكور و له صلة بالحاضر هو بمثابة مصدر إلهام له.

آرْتِي نَثْرِي أَوْ فَن بِنِي نَصْر

ArteNazari

Colección Iberia

Cuero ahormado al agua y tintado con aerógrafo.
4x16x16/20/26 cm

كوليكسيون إيبيريا

جلد مُقَوَّب بالماء و طلاء
بواسطة البخاخة.
سم 26/20/16×16×4

La tradición del trabajo artesanal del cuero es muy importante en España, especialmente en Andalucía, donde zonas como Ubrique cuentan con agrupaciones de talleres y pequeñas industrias que surten a las grandes firmas del mercado del lujo, exportando una buena parte de su producción. El taller de Isabel García y José Luis Bazán, repartido entre las provincias andaluzas de Cádiz y Málaga, elabora series limitadas de cuencos y cajas de esmerados acabados y vivos colores que les dan un aspecto extraordinariamente atractivo, como esta Colección Iberia inspirada en las bandejas de comida de los aviones.

En estos tiempos de crisis, apuestan por una producción que mantenga el carácter personal, la calidad y la originalidad de las piezas, al tiempo que, en el plano comercial, crearán un punto de venta en su taller de Genalguacil y venderán a través de su web. Otro de sus planes es compartir sus conocimientos del oficio del cuero a través de una serie de cursos.

تكتسي الصنعة الجلدية المتوارثة بإسبانيا أهمية كبيرة، لاسيما بإقليم الأندلس، حيث تتوفر مناطق مثل ألبريك على مجموعة ورشات ومصانع صغيرة تزود كبرى المؤسسات التجارية للأسواق الفاخرة، مُصدرة بذلك الجزء الأكبر من إنتاجها. إن مُحترَف إيسابل غارتيا وُخوصي لويديس بَنان، المُوزَّع بين مقاطعتي قاديش ومالقة بإقليم الأندلس، يُنتج سلسلة محدودة من الجففات وعلبًا مُنقَّنة وتامة ذات ألوان زاهية، تمنحها مظهرًا جذابًا جدًا، مثل كوليكسيون إيبيريا المُستوحاة من صواني الطَّعام بالطائرات.

إنهما يراهنان، في أوقات الأزمات هاته، على إنتاج يُحافظ على الطابع الشخصي، و نوعية القطع و أصالتها، في الوقت الذي سينشئان فيه، على الصعيد التجاري، نقطة للبيع داخل محترفهما الذي يحمل اسم خينالغواثيل أو جنة الوزير، وسيبيعان عبر موقعهما على الإنترنت.

هذا؛ و من بين مشاريعهما تقاسم معرفتهما للصناعة الجلدية مع الآخرين عبر تقديم سلسلة من الدروس.

أرتورو ألباريت

Arturo Álvarez

Arturo Álvarez tiene como centro de su trabajo el ser humano con sus necesidades e intereses. Esto le lleva a explorar distintas posibilidades y técnicas manuales para aplicar en iluminación. Entre sus intereses actuales están la mezcla de materiales cotidianos concibiendo otros nuevos, la cada vez mayor preocupación por el medio ambiente y las tecnologías de ahorro energético, y el desarrollo de diseños más sostenibles. La naturaleza, en todas sus manifestaciones, está presente de forma constante en su trabajo, en forma de objetos orgánicos que cobran vida al llenarse de luz.

Sus piezas se encuentran presentes en las principales ciudades de Europa, EEUU, EAU y el sudeste asiático. Sus diseños han participado en numerosos eventos en NY, Londres y Tokio, entre otras ciudades. Ha ganado dos años consecutivos, en 2008 y 2009, el prestigioso premio de diseño Good Design por los modelos Gea y Fluo, que vienen a avalar un trabajo serio y riguroso a lo largo de sus 15 años de historia.

الإنسان بحاجياته و اهتماماته من صلب عمل «أرتورو ألباريت»، وهذا يقوده إلى استكشاف مختلف الإمكانيات والتقنيات اليدوية كي يستخدمها في الإضاءة. نجد من بين اهتماماته الحالية مزج مواد مألوفة مع تصورات أخرى جديدة، واهتمام متزايد بالبيئة وتقنيات توفير الطاقة، وتطوير تصاميم فنية أكثر استدامة. و تبقى الطبيعة، بكل تجلياتها، حاضرة في أعماله حضوراً ثابتاً، في شكل كائنات عضوية تستعيد الحياة عند امتلائها بالنور.

قَطَعَهُ الفنية حاضرة بالمدن الرئيسة بأوروبا و أمريكا، والإمارات العربية المتحدة، وجنوب شرق آسيا. لقد عُرضت تصاميمه ضمن العديد من التظاهرات الفنية بنيويورك، ولندن، وطوكيو من بين مدن أخرى. و حصل في عامين متتاليين، 2008 و 2009، على أفضل جائزة تصميم مرموقة تسمى «غود نيزاين Good Design» عن نموذجي Gea و Fluo، اللذين ضمنا عملاً جاداً وصارماً على امتداد 15 سنة من مساره الفني.

Iki

Lámpara de mesa para uso doméstico o comercial. Pantalla de malla metálica y silicona plisada, material mixto desarrollado por Arturo Álvarez. Pies de acero inoxidable. Procesos manuales. 80x50 cm

إيكي

مصباح منضدة للاستعمال المنزلي أو التجاري. عاكس ضوء معدني وسيليكون مطوي، و مادة مختلطة طورها أرتورو ألباريت. قوائم فولاذية غير قابلة للصدأ. صناعة يدوية 80×50 سم

طين مخدوم

Barro a mano

Espejo Mundoredondo

Gres, espejo y
madera. Planchas y
esmalado por
inmersión.
65 cm diámetro
x 3 cm de grosor

مرآة مُونْدورُونْدو أو
عالمُستدير

حجر رملي و مرآة و خشب.
صفائح و طلاء بالمينا
بواسطة الغمر.
65 سم في القطر x 3 سم
في الحجم

El taller de cerámica Barro a Mano se crea en 1994 con la intención de producir piezas comerciales destinadas al uso en el hogar, apoyándose en el diseño y en el acabado manual.

Durante estos años Barro a Mano ha introducido en su catálogo piezas como tiradores, cenefas, azulejos, espejos o accesorios de baño y lavabos, siendo estos últimos los que le han dado un mayor sello de identidad gracias a colecciones como Sólo para Héroe o Sólo para equilibristas. Además, le han ayudado a introducirse en un mercado dominado por los acabados industriales que, sin embargo, sabe apreciar los trabajos artesanales.

Siguiendo estas líneas, el espejo Mundoredondo busca combinar la practicidad y el diseño con la sugestión de un espacio inacabado e infinito, aportar a una pieza de hogar algo personal, cercano y único.

أُنشئَ مُحترِفَ بارُو أ مانو أو طين مخدوم عام 1994، بهدف إنتاج قطع فنية تجارية مخصصة للاستعمال المنزلي، وذلك بالاعتماد على التصميم الفني و الممسات اليدوية.

خلال هذه السنوات، أدخل مُحترِفَ بارُو أ مانو إلى فهرسه المصور قطعاً مثل المقابض و الأفريز، الزليج و المرايا، ولوازم الحمامات و المغاسل، كُونُ هذه الأخيرة أضفت عليه سمة مميّزة بفضل تشكيلات فنية مثل للأبطال فقط أو للبهلوانات فقط. بالإضافة إلى أنها ساعدته على ولوج سوق تُهيمن عليها التّطبيقات الصناعية التي تُعرف كيف تُقدّر الحرف التقليدية رغم كل شيء.

تمشياً مع هذا الخط، تسعى مرآة مونْدورُونْدو أو عالمُستدير إلى ملاءمة التطبيق العملي و التصميم الفني مع فضاء مُقترَح غير منتهٍ و لا نهائي، و إلى إضفاء لمسة شخصية و قريبة و فريدة على قطعة فنية ما للاستعمال المنزلي.

كانديلا كُورت

Candela Cort

Tras una etapa inicial como fotógrafa de moda y publicidad, Candela Cort lleva años volcando todo su talento en la creación de sombreros y tocados en los que muestra una concepción escultórica del espacio. Sus creaciones, una verdadera explosión de creatividad, han podido admirarse en las mejores pasarelas de moda, películas, museos, óperas, bodas reales...

Trabaja utilizando cualquier material: rafia, malla de metal, tul, terciopelo, plástico, alambres, cintas, cristal, papel, crin... en un amplísima gama de colores, aunque con especial preferencia por los tonos brillantes. Según Juan Manuel Bonet, «con muchas chinchetas, con muchos papelitos y muchas muestras por todas partes, siempre obra en marcha, siempre collage, siempre probar y añadir y quitar, sobre todo quitar, para despojar y dejar la situación reducida a sus mínimos elementos, siempre encontrándole posibilidades nuevas a materiales y objetos encontrados e inesperados y que luego van a resultar perfectamente compatibles con el resto de los elementos en presencia».

قصتُ كانديلا كُورت، بعد مرحلة أولى اشتغلت فيها مُصوِّرة للموضة والإشهار، أعواما و هي تَبذل قصارى جهدها لابتكار قُبَعات وعباءات تُظهِر فيها تصوُّرا نَحْتِيًّا للفضاء. إبداعاتها التي هي بمثابة تجبير حقيقي لموهبتِها مَكْنَتها من نيل الإعجاب من خلال أفضل معارض الموضة، والأفلام، والمتاحف، والأوبرات، والزقافات الملكية...

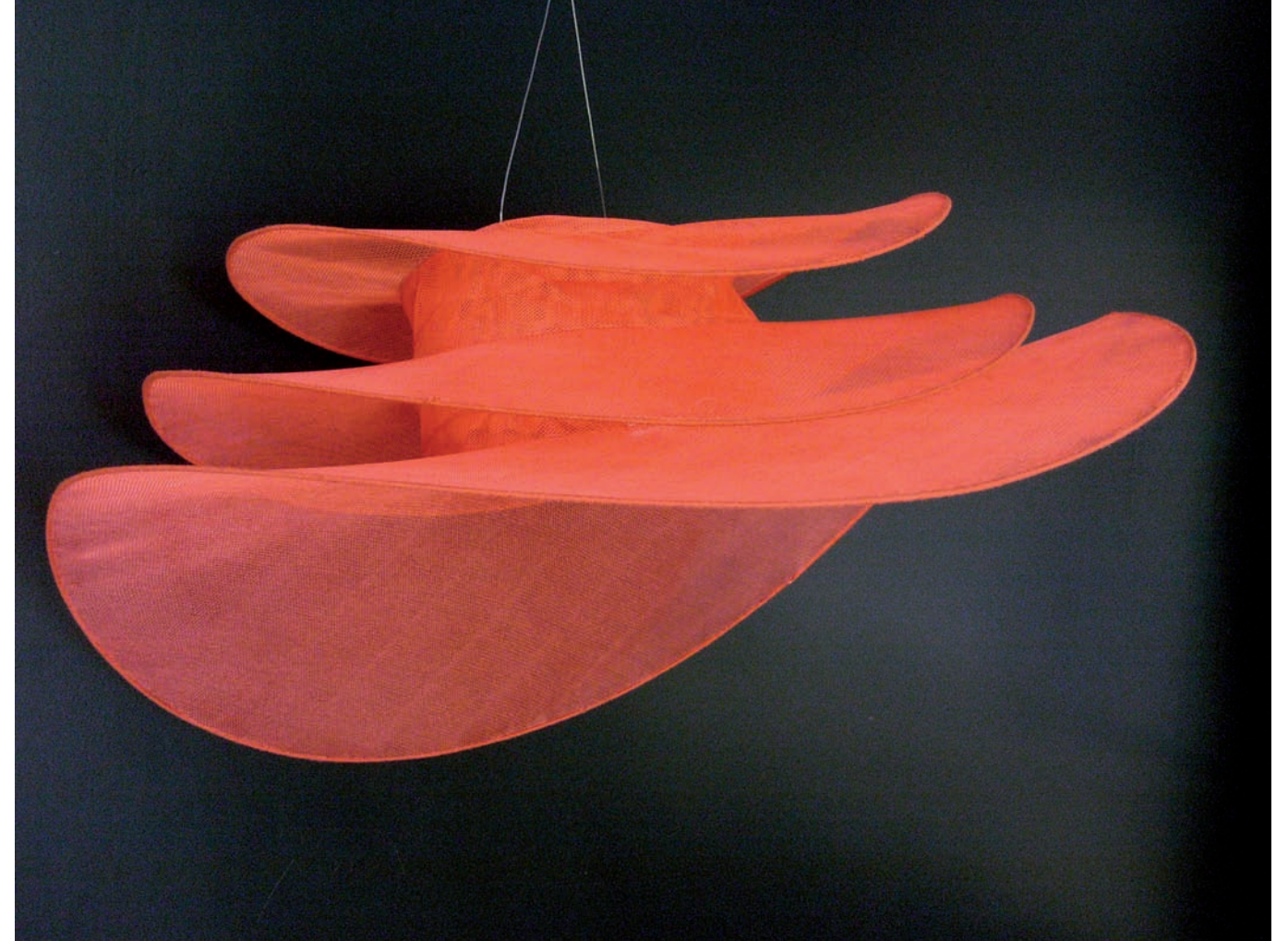
إنها تستعمل أيّ مادة من المواد من قبيل ألياف نخل الرّافية و أنسجة معدنية، أقمشة شفّافة و مخملية، لدائن و أسلاك معدنية، شرائط و بلّور، أوراق و شعر الخيول... بالإضافة إلى قائمة واسعة جدا من الألوان، ولو أن هناك تفضيلا خاصا للتدرجات اللونية الزاهية. وحسب خُوانِ مانويل بُونيت فهو يشتغل «باستخدام دُبابيس كثيرة، و قُصاصات أوراق وفيرة، وكثير من العيّنات في كلِّ مكان، و مباشرة العمل و التصيِّق بصورة دائمة، والتجريد و الإضافة و الإزالة الدائمة على الخصوص، لأجل التجريد و اختزال مُكوّنات الوضع إلى أقصى حدّ، و هو دائما ما يعثر على ضالّته في مواد وأدوات جديدة و غير متوقّعة، و التي تصير لاحقا متلائمة تماما مع باقي العناصر الموجودة».

Sombrero

Lycra teñida y alambre bordado. El sombrero se pliega y es prácticamente plano. 60x60x4 cm

القُبْعة

ليكرا مصبوغة، و سلك تطريز .
القُبْعة قابلة للثني و هي مسطّحة تقريبا .
4×60×60 سم

دِيمْتَرِيَا خ. ميسَا و مُحْتَرَفَ دِيلُ صَوْلُ

El Patacón Puf es un producto dinámico desde cualquier aspecto que lo abordemos. Redimensionando las antiguas esteras para empaquetar pescado, en desuso y casi olvidadas, se ha creado otro tipo de fardo, esta vez no para empaquetar y transportar, sino para sentarse. Se revitaliza un oficio artesano tradicional desarrollando un producto contemporáneo en el que intervienen personas de distintas generaciones y de diversos campos profesionales. Sus autores integran identidad cultural y creatividad. Para ello se sirven no sólo de referencias etnográficas, sino de cualquier otro elemento de la cultura contemporánea, principalmente de la literatura y las artes plásticas.

Se apartan de toda actitud comercial pasiva, ligada por lo general a los oficios tradicionales, anticipándose a la demanda, creando la necesidad de incorporar a nuestras vidas un Patacón Puf, porque es sinónimo de autenticidad, trabajo bien hecho y autoría. También se invita a participar en el producto final a los clientes a los que va destinado, personalizando los botones.

«الباتاكون بوف» منتج دينامي من أي زاوية نظرنا منها إليه. صنّع نوع آخر من الرُّزَمَات لإعطاء أبعاد جديدة للحصائر القديمة لتعليب السمك، و هي تقنية هُجرت أو كادت تُنسى، هذه المرة ليس للتعليب والنقل فحسب، وإنما للجلوس. يُعادُ إحياءُ حرفةٍ صناعيةٍ تقليدية بتطوير منتج معاصر حيث يتدخلُ فيه أفراد من أجيال مختلفة و من مجالات مهنية متنوعة، ويُدمج صناعوه هوية ثقافية وإبداعية. ولأجل ذلك لا تجدهم يستخدمون مرجعيات إثنوغرافية فحسب، وإنما أي عنصر آخر من عناصر الثقافة المعاصرة، لاسيما من الأدب والفنون التشكيلية.

إنهم يبتعدون عن كل سلوك تجاري سلبى، مرتبط عموماً بالحرف التقليدية، مُستيقين الطُّلب، و هو ما يخلق الحاجة إلى دمج «باتاكون بوف» في حياتنا، لأنه مرادف للأصالة و العمل المثقن و التأليف. و تُوجّه الدعوة أيضاً إلى الرُّبِناء للمشاركة في المنتج النهائي المُخصَّص لهم و ذلك بإضافة طابع شخصي على الأزرار.

Demetria G. Mesa y Taller del Sol

Patacón Puf

Asiento en estera de palma, tela de algodón, ristra de platanera y gomaespuma. Tejido tradicional de estera de palma, relleno y cosido manual. Botones: impresión digital y forrado manual. 55x55x50 cm

بَاتَاكُون بُوْف

مَقْعَد من حَصِيرِ سَعْف،
و ثُوبُ قُطْنِي، أَيْف الموز،
ومطاط رِغوي.
نسيج تقليدي من حَصِير
سَعْف مَحْشُو ومَخِيط يدويًا.
أزْرار: طباعة رقمية و
تغليف يدوي بأزْرار.
50×55×55 سم

غوستابو غارثيا كروث للوماكَا - غير مألوف

La memoria en los dedos nace a propósito de una exposición sobre los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua. ¿Cómo interpretar, actuar? En un principio huyo de sus formas, por otra parte, difícil lejos de las conocidas, y me adentro en su filosofía, en el significado de todas ellas en una: creación, vida, serenidad, violencia, tristeza, encanto, algo muy físico, muy humano, conocimientos, sabiduría, expresión, improvisación, leyes, teorías estimulantes, cerámica, sí, cerámica. En su creación todos estos elementos convergen y se transforman, se reciclan. Sorpresas, contemplar el mar, quemarse, subir montañas, bajarlas, observar el cambio de dirección de las nubes. Duele y complace. La memoria en los dedos, grietas y arrugas. Huellas. Dos colores, dos materias, formas que se retuercen y deforman. Sin esmaltes, yo, las tierras y una búsqueda, un encuentro, una historia.

تولّد مشروع «ذاكرة الأنامل» بمناسبة تنظيم معرض حول العناصر الأربعة ألا وهي التراب و النار و الهواء و الماء. كيف نُفسرها و كيف نتصرّف إزاءها؟ في البدء، أفرّ من أشكالها الصّعبة، من جهة، و البعيدة عن الأشكال الأخرى المعروفة، من جهة أخرى، فأنتغلغل في فلسفتها، و في دلالتها جميعاً التي تُجمع في الإبداع، و الحياة، و الصّفاء، و العنف، و الحزن، و الجمال الأسر، و ما هو جسدي حقاً، و إنساني جداً، و معارف، و حكمة، و تعبير، و ارتجال، و قوانين، و نظريات محفّزة، و خزف، و أجل... خزف. عند إنشائها تتلاقى كل هذه العناصر و تتحوّل ليعاد تصنيعها من جديد. المفاجآت و تأمل في البحر، و الاحتراق، و الصعود إلى الجبال و النزول منها، و ملاحظة تغيّر وجهة الغيوم... يُحدث ألما كما يُطيّب النفس. «ذاكرة الأنامل»، شقوق و تجاعيد. بصمات. لوان و مادّتان، أشكالٌ تتلوّى و تتشوّه. دون طلاءات المينا، أنا، أثرية، بحث، لقاء، قصة.

Gustavo García Cruz La Lumaca · Inusual

La memoria en los dedos

Gres rojo y negro.
Alta temperatura
(1230°). Técnica
personal.
64x32 cm

ذاكرة الأنامل

فخار أحمر و أسود

درجة حرارة عليا (1230)

تقنية خاصة

32×64 سم

خابيير باردو دي دونليبون

Belleza, perfección técnica y funcionalidad. Mi trabajo se basa en la búsqueda de estos tres logros.

Mis muebles están diseñados teniendo en cuenta la naturaleza de la madera y su comportamiento, por lo que están destinados a perdurar: su belleza reside no solo en su aspecto final, sino también en sus detalles constructivos, compendio de soluciones acreditadas por siglos de tradición enriquecidas con brillantes aportaciones contemporáneas.

El trabajo manual es la parte principal de mis realizaciones: no conozco otras técnicas o recursos que me permitan alcanzar con tanta satisfacción los resultados que persigo.

Mis fuentes de inspiración son muy diversas y están en continuo aumento. La observación, la búsqueda de información y el intercambio de experiencias me conducen a continuos bellos hallazgos.

Todos mis muebles son piezas únicas. Empleo toda clase de maderas y en ocasiones me sirvo también de otros materiales.

الجمال و الإحكام التقني و الميزة العملية تلكم هي الأهداف الثلاثة التي يركز عليها بحثي أثناء اشتغالي.

صممتُ قطع أثاثي أخذًا في الحسبان طبيعة الخشب و نمط سلوكه، ذلك أن إسهامات معاصرة مشرقة أغنت خصائص جمالها التي تكمن في مظهرها النهائي، و كذلك في تفاصيلها البنائية المصممة للبقاء، و في خلاصة وافية من حلول أثبتت صديقيتها قرون من التقاليد.

العمل اليدوي هو الشق الأساسي من إنجازاتي، فأنا لا أعرف تقنيات أخرى أو وسائل تسمح لي ببلوغ النتائج التي أتوخاها بارتياح كبير.

مصادر إلهامي متنوعة جدا وهي في تمام مستمر؛ فالملاحظة، والبحث عن المعلومة، وتبادل التجارب كلها تقودني باستمرار إلى اكتشافات رائعة.

يتشكّل أثاثي كله من قطع فنية فريدة من نوعها. أستعمل كل أنواع الخشب، و أحيانا أستعمل مواد أخرى كذلك.

*In memoriam
J. Krenov*

Consola para coleccionista realizada a mano con cerezo francés, nogal americano y nogal español. Acabado con aceite y cera. Dispone de una bandeja y tres cajones de tamaños en disminución proporcional. 110x80x30 cm

إن ميموريام
ج. كرينوف

منضدة مستندة إلى حائط
لهواة الجمع، مصنوعة من
خشب شجر الكرز الفرنسي،
و خشب الجوز الإسباني.
استخدم الزيت و الشمع في
وضع اللمسات الأخيرة.
مجهّزة بصينية و ثلاثة
أدراج بأحجام تتناقص
تناسيًّا.
110×50×30 سم

جوردي بنياراندا

Jordi Peñaranda

Mesa Tresors
Hierro, madera,
vidrio, cuero, tesoros.
Corte, soldadura,
doblado de chapa,
talla de madera.
62x100x45 cm

مائدة ذخائر

حديد، وخشب، وزجاج،
وجلد، و ذخائر، و قطعة
قمائم، و لحام، و صفيحة
معدنية مطوية، و خشب
منحوت.
45×100×62 سم

Esta pieza toma referencia directa del entorno en el que se ubicará; el tratamiento de los elementos que la rodean la convierten en un contenedor de tesoros; diferentes compartimentos explican historias que suceden en una cálida tarde de verano.

Partiendo de un rectángulo de cuidadas proporciones, se trazan líneas perpendiculares definiendo cinco espacios. Dos de ellos nos hablan del entorno natural con piedras del acantilado –muy cercano– e iconos del bosque. El espacio central cumple una función práctica acerca de la lectura. Una pieza de madera tallada a mano cumple la función de bandeja gracias a sus asas de cuero y el último espacio forrado de cuero esconderá el resto de tesoros.

تتخذ هذه القطعة الفنية مرجعيتها المباشرة من الوسط الذي ستوجد فيه، فمعالجة المكونات التي تحيط بها، تجعل منها حاوية ذخائر؛ تروي أجزاء مختلفة حكايات تحدث في مساء من مساءات الصيف الدافئة.

انطلاقاً من مستطيل ذي نسب مُحافظ عليها، تُرسم خطوط عمودية محدّدة خمسة مسافات. يحدثنا اثنان منها عن الوسط الطبيعي بأحجار الجرف القريب جداً و أيقونات الغابة. يُودي الفضاء المركزي وظيفة عملية حول القراءة. تُؤذي قطعة فنية خشبية منحوتة يدويًا وظيفية «صينية» بفضل مقبضها الجلديين؛ وسُخفي الفضاء الأخير المُطنن بالجلد بقية الذخائر.

جُوسيبا لِكُونَا · آرْتِيَا

Mi trayectoria vital, en buena parte, está unida a la piedra. La piedra, al igual que las personas, se expresa de muy diversas formas. A través de la textura nos puede transmitir calidez o frío; a través de la forma, sensaciones o racionalidad; a través del color, emociones más o menos intensas. La piedra es materia pura y por eso le conferimos valor.

Los centros de mesa pertenecen a una colección donde represento distintas etapas del Camino de Santiago a su paso por Navarra, utilizando formas geométricas. Los pequeños objetos son el resultado de la experimentación con las formas y los diferentes materiales.

Harteia ofrece servicios de cantería destinados a la construcción, diseño urbano, paisajismo, restauración, decoración o aquel proyecto donde la piedra natural tenga un protagonismo especial.

ارتبط مسار حياتي إلى حد كبير بالحجر، فهذا الأخير، يُعبّر عن نفسه، شأنه في ذلك شأن البشر، بأشكالٍ شتى. ويُمكنه أن ينقل إلينا دفئا أو بردا عبر تركيبه، و مشاعرا أو عقلانية عبر شكله، أو انفعالات حادة تقريبا عبر لونه. إن الحجر مادة خام، ولذلك نضفي عليه هذه الهالة من القيمة.

تنتمي القطع المركزية إلى مجموعة فنية حيث أمثل مختلف مراحل طريق سانتياغو عند مروره بإقليم نابار، وذلك باستعمال أشكال هندسية. إن الأشياء الصغيرة هي حسيلة اختيار أشكال و مواد مختلفة.

تقدم آرتيا خدمات موجهة إلى البناء كنحت الحجارة و التصميم العمرانية، و رسوم المناظر الطبيعية، و الترميم، والديكور، أو ذلك المشروع حيث تغدو للحجر الطبيعي بطولة خاصة.

Harriki

Centro de mesa.
Piedra.
Labra, lijado manual.
33,5x33,5x6 cm

Hargiak

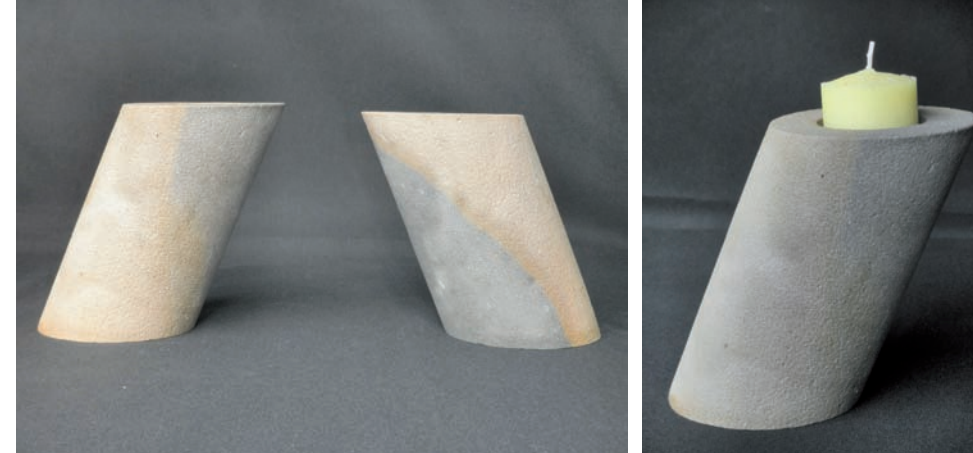
Candelabros.
Piedra.
Corte, chorro de arena en seco.
9 cm diámetro
x 14 cm altura

آريكي

قطع مركزية. حجر.
نحت حجارة، صقل باليد.
6×33,5×33,5 سم

آرجياك

شمعدان، حجر.
قطعة قماش، دقة من رمل
ناشف.
قطره 9 سم
علاه 14 سم

جواهر لاراسنبا

Joyas de la Raspa

Anillo aro Peixe

Plata. 4x2,7 cm

خاتم حلقي بيكشي

فضة. 2,7×4 سم

Queremos recuperar el valor simbólico de las joyas y conseguir que la persona que las lleve se identifique con ellas, de manera que se cree una relación en común. Pensamos que las joyas hechas de una manera y con sentimientos especiales pueden ser un verdadero catalizador de la energía.

Desde las partículas microscópicas del plancton, hasta las mareas y las olas, los pulpos, medusas, o el simbolismo que diferentes culturas han obtenido del mar...todo ha sido nuestra fuente de inspiración para realizar estas colecciones.

Rolan Barthes ha dicho que «cuando una obra desborda el sentido que parece plantear en un primer vistazo, es que tiene algo de poética: lo poético es, de un modo u otro, el suplemento del sentido».

A lo que Román Pereiro añade: «la joya no es más que el diseño breve de algún objeto visto o imaginado. Una síntesis poética. Como un haiku cuyo fin es substanciar el pensamiento para comunicar un sentimiento».

نرغب في أن نستعيد القيمة الرمزية للجواهر، وأن يتماهى معها الشخص الذي يحملها، بحيث تنشأ علاقة مشتركة بينهما. نتصور أن الجواهر المصنوعة بطريقة مُعَيَّنة و بأحاسيس خاصة يمكن أن تصير مُحفِّزًا حقيقيًا للطاقة.

انطلاقاً من الجزيئات الميكروسكوبية للعوالق و حتى التمارجات، الأمواج و الأخطبوطات، قناديل البحر أو الرمزية التي اكتسبتها ثقافات مختلفة من البحر... كل ذلك كان مصدر إلهامنا لإنجاز هذه المجموعات الفنية.

قال رولان بارت: «حينما يتجاوز عمل فني المعنى الذي يبدو أنه يطرحه لأول وهلة، فلأن فيه شيئاً شاعرياً: فما هو شعري، بطريقة أو بأخرى، تتمم للمعنى».

وهو ما يُضيف إليه رومان بريرو بقوله: «ليست الجوهرة سوى تصميمًا فنيًا موجزًا لشيء ما مرئي أو متخيل. إنها تركيب شعري، كالهايكو الذي غايته أن يصير الفكر موجزاً كي ينقل إحساساً ما».

كِيْمَا غِيْطَارْت

Kima Guitart

Chaqueta Jardins

Crêpe de China de seda natural, estampada a la lionesa. 60x80 cm

سِتْرَةٌ جَاغِدَان

فُماش رقيق صيني مصنوع من حرير طبيعي، نسيج مطبوع على الطريقة الليونية. 80x60 سم

Kima Guitart pinta piezas únicas en seda natural desde 1971 y además diseña y produce su propia colección de complementos estampados a la lionesa a partir de 1986. Sus principales fuentes de inspiración son la naturaleza, el lenguaje simbólico de los signos, las caligrafías y los tejidos étnicos.

Sus piezas de indumentaria se sitúan fuera de los dictámenes de la moda y no dependen de tendencias, ni en la forma ni en los colores. Quieren ser atemporales y para mujeres de todas las edades y morfologías.

El crítico de arte Giralt-Miracle se pregunta si la obra de Kima pertenece al reino de la moda o al del diseño, al de la producción artesana o al de la práctica artística, ya que ella incide en todos estos territorios y los hace suyos.

En palabras de Kima: «Con el tiempo he aprendido que la gracia es no imponer nada, simplemente saber escuchar y establecer ese diálogo entre la seda, los colores, el gesto, el pincel y yo».

منذ عام 1971 و كِيْمَا غِيْطَارْت تلوّن قِطْعًا فَنِيَّة فريدة من نوعها مصنوعة من الحرير الطبيعي، و تُصمّم وتُنتج مجموعتها الفنية التي تحمل بصمتها الخاصة و المكونة من تكمّلات على الطريقة الليونية، و ذلك بدءًا من عام 1986. تُعدّ الطبيعة مصدرًا من مصادر إلهامها الأساسية، بالإضافة إلى اللغة الرمزية للعلامات، والخط اليدوي، أو الأقمشة الإثنية المطرزة.

تظل ألبسة غيطارت خارج قواعد الموضة، و غير خاضعة للاتجاهات الفنية شكلاً و ألواناً، فهي لا تريد أن تكون مرتبطة بزمان من الأزمان، أو أن تتناسب مع نساء من نفس الأعمار و الأشكال.

يتساءل الناقد الفني جيرالت ميراكل إن كانت الأعمال الفنية لِكِيْمَا تنتمي إلى عالم الموضة أو إلى عالم التصميم الفني، إلى عالم الإنتاج التقليدي أو إلى عالم الممارسة الفنية، إذ أنها تشقّ كل هذه المجالات و تجعلها ملكاً لها.

و على حدّ تعبير كِيْمَا: «تعلّمت مع مرور الوقت أن الدُعاية هي ألا أفرض شيئاً، إنها ببساطة إحسان الإصغاء و إجادته، و إقامة ذلك الحوار بين الحرير والألوان، و بين الحركة والريشة و أنا».

لُويْسَمَا بِيغَا

Luesma Vega

Persiguiendo a Fontana II

Vidrio, trabajo de horno y técnicas en frío.
Díptico 60x40x2 cm

مطاردة فونطانا II

زجاج، وفرن، وتقنيات باردة.
لوحة فنية مزدوجة.
2×40×60 سم

Ester Luesma y Xavier Vega conforman el tándem Luesma Vega desde 1991.

Utilizamos las técnicas de horno de vidrio para producir diseños que pueden navegar en diferentes mundos, desde el regalo institucional, proyectos de decoración, el souvenir, la joyería, la pieza única y la pieza utilitaria.

Nos preocupa sorprender, emocionar e investigar. Nuestra fuente de inspiración es contundente: la naturaleza.

Nos interesan los mundos abstractos a partir de la mirada micro o de de las vistas aéreas, el diseño producido por la adaptación, las texturas, los reflejos, el juego de engañar a la vista. Siempre teniendo en cuenta el material y aprovechando las magníficas posibilidades de las técnicas contemporáneas del vidrio.

El díptico está inspirado por las texturas que se pueden encontrar en la naturaleza, que van desde la superficie de una piedra o el corte realizado en una piel tersa. Los resultados nos recuerdan al concepto espacial de Fontana.

تُشكّل إستر لويْسَمَا و خابيير بيغَا منذ 1991 ثنائيا هو لويْسَمَا بيغَا.

نستخدم تقنيات فرن الزجاج لإنتاج تصاميم فنية قادرة على الإبحار في عوالم مختلفة، بدءًا من الهدية المؤسسية و الديكورات الداخلية، التذكارات و صياغة المجوهرات، والقطعة الفنية الفريدة و القطعة النفعية.

يهمنا عنصر المفاجئة و إثارة العواطف و الاستقصاء. فالطبيعة هي المصدر الأم لإلهامنا.

تَهْمُنَا العوالم المجرّدة انطلاقًا من النظرة الصغرى أو أخرى من علّ، والتصميم الناجم عن التّكْيُف، و النّسج، و الانعكاسات، و خداع البصر، أخذين في الحسبان دائما المادّة، و مستفيدين من الإمكانيات الرائعة لتقنيات الزجاج المعاصرة.

إن اللوحة الفنية المزدوجة مستلهمة من البناء الذي يمكن إيجاده في الطبيعة، الذي يبدأ من وجه حجرة أو قطعة من جلد ناعم. أمّا النتائج فهي تُذكّرنا بالمفهوم المكاني لفونطانا.

لويس مينديث أرتسانوس

Luis Méndez Artesanos significa 80 años de joyería artesana y tres generaciones de filigranistas. Actualmente los hermanos Luis, Raúl y Jerónimo Méndez se han convertido en un referente en cuanto a la recuperación para la joyería contemporánea de una técnica hoy relegada, la filigrana.

Su trabajo muestra y difunde las posibilidades de esta antigua técnica aplicándola en los modelos clásicos, así como en sus creaciones contemporáneas.

El proceso de fabricación de cada una de sus joyas requiere dedicación exclusiva de sus manos expertas, confiriéndole, por tanto, el carácter de piezas únicas.

Sus obras han obtenido un notable reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Han recibido diplomas en las ediciones 2004 y 2006 de los premios ARTFAD, fueron finalistas en los Premios Nacionales de Artesanía 2007 y ganaron el Premio Trayectoria Artesana de Castilla y León 2009. Su autenticidad les ha valido una invitación para participar en el Santa Fe Folk Art Market 2010, Nuevo Mexico.

إن اسم لويس مينديث أرتسانوس يرادف ثمانين عاماً من الصياغة التقليدية للمجوهرات، بالإضافة إلى ثلاثة أجيال من حرفيي الزركشات المُخزّمة. حالياً، صار الإخوة لويس و رؤول و خرونمو مينديث مرجعاً فيما يتعلق بإحياء تقنية الصياغة التخريمية التي أمست اليوم مهجورة بالنسبة للصياغة التقليدية للمجوهرات المعاصرة.

يقوم عملهم بإبراز إمكانيات هذه التقنية القديمة و نشرها مطبقين إيّاها على النماذج التقليدية و في ابتكاراتهم المعاصرة على حدّ سواء.

إن عملية صناعة كل جوهرة من الجواهر، يقتضي منهم استقراغ خبرة أيديهم، و ذلك بإضفاء طابع القطع الفريدة عليها.

لقد نالت أعمالهم اعترافاً يستحق الذكر، سواء على المستوى الوطني أو الخارجي. وحازوا شواهد في دورات 2004 و 2006 لجوائز أرتفاد، و بلغوا نهائيات الجوائز الوطنية للصناعة التقليدية لعام 2007، وفازوا بجائزة تريكطوريّا للصناعة التقليدية لإقليمي قشتالة و ليون لعام 2009. طابعم الأصيل قادمهم إلى الحصول على دعوة للمشاركة في سائتاً في فولك أرت ماركيت 2010، بسنتيو مكسيكو.

Luis Méndez - Artesanos

Sortija y pendientes Botón de Filigrana

Oro blanco de 18 quilates, diamantes. Filigrana, joyería artesanal

خاتم و أقراط،
زيرُ مُصاغ.

ذهب أبيض من 18 قيراط،
ألماسات، صياغة سلكية،
صياغة تقليدية

ماريبيل أرامنديا

Maribel Aramendia

Anillos

Lámina de plata
enrollada, plástico.
2 cm diámetro x
1,4 cm altura x
0,2 cm grosor

خواتم

صُفِيحة من فضة مُكَوَّرَة و
بلاستيك.
2 سم، قَطْرها «س»
1,4 سم، عَظْوها «س»
0,2 سم من الحجم

Desde hace 17 años me esfuerzo por conseguir esa joya diferente, divertida, especial y bella, haciendo, aunque no radicalmente, de la forma tradicional de entender la práctica de la joyería. Uso para ello materiales diversos, papel, textil, plástico y, por supuesto, también los clásicos materiales nobles que he aprendido a trabajar despacio, en el taller, con ellos en mis manos.

Comencé en Pamplona, donde he crecido. Mis estudios universitarios fueron casi contradictorios con mis aptitudes e intereses artísticos. Sentí la necesidad de desarrollarlos de manera intuitiva y con materiales muy sencillos. Después realicé un curso de joyería en Vitoria y de allí me trasladé a Barcelona, donde continué mi formación y me nutrí de la creatividad que se respira en esa ciudad. Ahora, en Suiza, sigo trabajando, investigando con nuevos materiales, formas y conceptos, fabricando en su mayor parte piezas únicas.

منذ 17 عاماً وأنا أجتهد كي أحصل على تلك الجوهرة المختلفة والمُسلية، الخاصة والجميلة، هاربة و لو بطريقة عرضية من الشكل التقليدي في فهم ممارسة الصياغة. لأجل ذلك أستعمل مواد متنوعة منها الورق و النسيج و اللدائن، و بالطبع أستعمل المواد التقليدية النبيلة التي تعلمتُ الاشتغال عليها بتوادة و هي تحت رحمة يدي داخل المحترف. بدأتُ في مدينة بامبلونا، حيث نشأتُ، وكانت دراستي الجامعية شبه متناقضة مع مؤهلاتي واهتماماتي الفنية. شعرتُ بالحاجة إلى تطويرها تطويراً حداثياً، وبمواد بسيطة جداً. بعد ذلك درستُ الصياغة بمدينة بيطورنيا، ومن هناك انتقلتُ إلى مدينة برشلونة، حيث تابعتُ تكويني وتشبعتُ بمملكة الإبداع التي تستنشقُ في تلك المدينة.

وأنا أقيم بسويسرا لا أزال أعمل الآن و أبحث بمواد جديدة، و أشكال ومفاهيم، جاعلة من معظمها قطعاً فريدة من نوعها.

أنطونيو دُورادُو

Iconos surge de la necesidad conceptual. El mercado está lleno de maletines y objetos similares, pero todos son parecidos, y su comunicación y dialogo son planos. La colección viene a cubrir estos aspectos, dando a los usuarios la posibilidad de diferenciarse de una forma directa, utilizando una serie de objetos que hablarán de su forma de ser y sentir.

La fuente de inspiración es la iconografía del interfaz gráfico del ordenador, tanto para las nomenclaturas, como para las formas.

El target de este producto está muy definido, si bien en los últimos años se ha producido un segundo grupo alrededor de este principal. Usuarios asiduos de Internet, la web 2.0 y las redes sociales online. Gente preparada que pertenece a la *generación Y*, que han crecido con los móviles, los ordenadores y las videoconsolas. Público de la *generación X* que a pesar de una mayor edad, se ha reenganchado a las nuevas tecnologías, bien por motivos laborales o lúdicos.

ينبع إيكونوس أو أيقونات من الحاجة التصوريّة. فالسوق يعجّ بحقائب صغيرة و أدوات مماثلة، لكنها جميعها متشابهة، و ذات اتصال سلس فيما بينها. تأتي هذه المجموعة من الأشكال لتُغطّي هذه الجوانب، مانحةً المستعملين إمكانيةً مباشرةً للتمييز، و ذلك باستعمال سلسلة من الأدوات التي سنكلّمنا عن قوامها و إحساسها.

إن مصدر الإلهام هو أيقونية الترابط التخطيطي لجدول الأسماء و الأشكال على حدّ سواء.

الهدف من هذا المنتج محدّد جيّدًا، ولو أنه في الأعوام الأخيرة قد ظهرت مجموعة أخرى تدور في فلك هذه المجموعة الرئيسية. مستخدمي الإنترنت المثابرون، و صفحات الويب 2.0 والشبكات الاجتماعية أون لاین. أناس مستعدّون ينتمون إلى جيل «ي» كَبُرُوا مع الهواتف المحمولة، والحواسيب، و ألعاب الفيديو. و جمهور من جيل «س» الذي، بالرغم من السن المتقدّم، وجد نفسه متعلّقًا بالتكنولوجيا الجديدة إمّا لدوافع مهنية أو لمجرد التسلية.

Iconos Colección

Contenedores destinados a proteger y transportar objetos tecnológicos e informáticos.
Piel 100% natural.
Troquelado, rebajado, corte, cosido y grabado.
Maletín:
42x28x9 cm
Funda grande:
14x9,4x2,3 cm
Funda pequeña:
10x8x2 cm

مجموعة أيقونات

حاويات مخصصة لحماية و حمل أدوات تكنولوجية و معلوماتية.

جلد 100% طبيعي.

مختوم و مُقلّطح، قطعة جلدية، مخيطة و منقوشة.

حقيبة صغيرة:

9×28×42 سم

كيس جلدي كبير:

2,3×9,4×14 سم

كيس جلدي صغير:

2×8×10 سم

نورِيَا كُونِسَا · نُونَا

Cuando me proponen realizar unas piezas para un homenaje a Balenciaga, me pongo a temblar. El maestro Balenciaga. ¿Cómo se interpreta a un genio? Mejor ni lo intento.

Pienso en el mar Cantábrico que tanto le inspiraba. Debo buscar una historia que me llene a mí también. ¿Qué hay de mágico en un mar tan frío? ¿Qué le otorga su color? ¿Qué esconde ese mar tan especial? ¿Y si debajo de sus aguas existiese otra vida?

Siempre vemos a las sirenas en los mares del sur. La colección se inspira en la suposición de que las sirenas también existen en los mares del norte, y necesitan vestirse y adornarse. Balenciaga creció mirando este mar. Seguro que, alguna vez, él también tuvo que vestir a una sirena fría del Cantábrico. Aportarles calidez, colores para confundirse con los peces, con las algas, con las rocas.

El abrigo está confeccionado sobre tejidos teñidos y realizados a mano por su creadora.

عندما يعرضون عليّ إنجاز قطع فنية إجلالا لسبالنثياغا، أشعر بالارتجاف، إنه المعلم بلانثياغا. كيف نمثّل عبقرِيَا من هذه الطّينة؟ فالأفضل لي ألا أحاول ذلك البتّة.

أفكر في البحر الكنتابري الذي لطالما ألهمه كثيرا. عليّ أن أبحث عن حكاية تُرضيني أنا أيضا. أين مكن السحر وراء بحر بارد جدًا؟ ما الذي يعطيه هذا اللون؟ ماذا يُخفي هذا البحر الخاص جدا؟ وماذا لو كانت توجد تحت مياهه حياة أخرى؟

دائما ما نرى الحوريات في مياه الجنوب. تُستلهم المجموعة الفنية هذه الفكرة انطلاقا من افتراضها أن الحوريات توجد أيضا في مياه الشمال، و هن يحتجن إلى أن يرتدين ملابس ويتزين.

ترعرع بلانثياغا و هو ينظر إلى هذا البحر. من المؤكّد أنه في مرّة من المرّات كان عليه هو أيضا أن يلبس حوريّة باردة من بحر الكانتبيري. وأن يمنح الحوريات دفئا، ولوانا كي تختلط مع الأسماك والطحالب والصخور.

لقد صنّع ملابس المعطف بأنسجة مُخصّبة، مخطّطة باليد من قِبَل مُبدعيّها.

Nuria Conesa · Nuna

Balenciaga, abrigo para una sirena del Cantábrico

Lana, algodón y seda.
Fielto Nuno, tintes, confección.
120x60 cm

بِلَانثِيَاغَا، معطف لحورية من بحر الكانتبيري.

صوف، وقطن، وحرير.
لُبابة نونو، و أصباغ، و
البيسة جاهزة.
60×120 سم

رَمُونُ بُوِيغِ كُوِيَّاسُ

Ramón Puig Cuyás

Serie Utopos

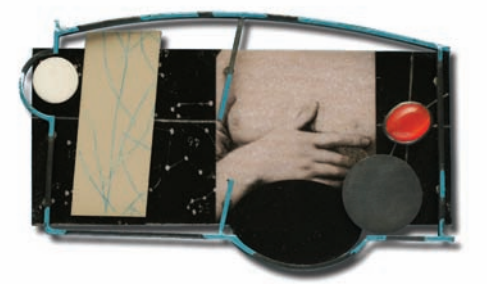
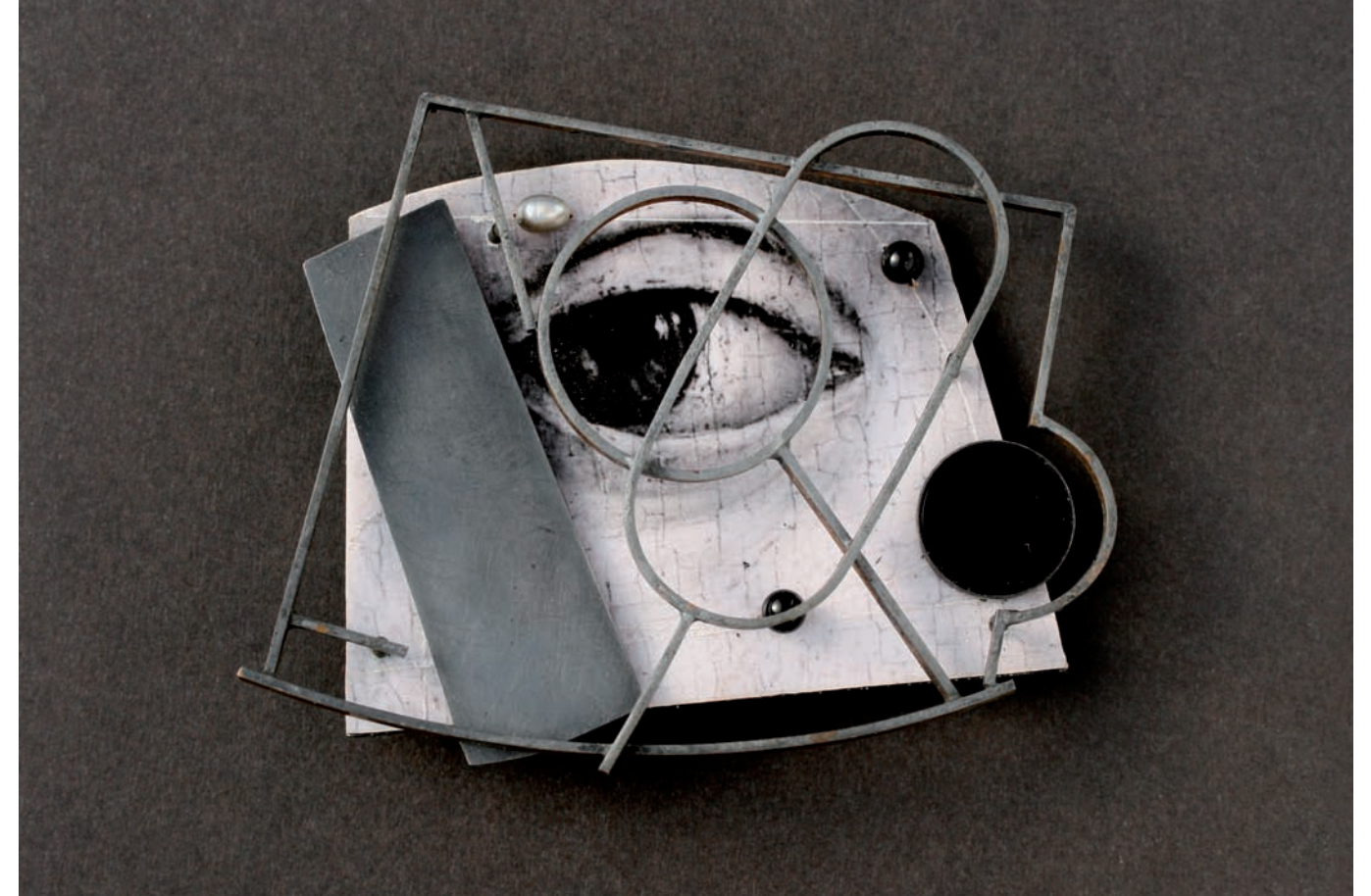
Broches, 2008-2009.
Plata, alpaca,
plástico, papel con
resina, algunas con
esmalte, ónice,
perlas, coral, hueso.
Construcción por
ensamblaje.
5,6x5,6x1 cm

سلسلة «أوطوبوس»

ديابيس، 2008 2009
فضة، سبائك النيكل و
الفضة، لدائن، بلاستيك مع
راتنج، بعضها من طلاء
المينا، عقيق الجزع، لالي،
مرجان، عظام. بناء
بالتركيب.
1x5,6x5,6 سم

Utopos es una metáfora, una forma poética de expresar los interrogantes sobre el universo, sobre la dimensión del tiempo. Un tema no muy original pero que el arte ha cuestionado y continúa cuestionando a lo largo de la historia de la cultura. Una pregunta, una curiosidad insatisfecha, y la mejor manera de acercarse a la respuesta es con los sentidos, especialmente con el tacto y con la mirada. La mano representa el aspecto humanizante, la conciencia con la que hay que acercarse al saber, no conquistándolo, sino comprendiéndolo. El negro es la oscuridad donde hay que buscar la luz.

«أوطوبوس» عبارة عن استعارة، إنها صورة شعرية للتعبير عن التساؤلات المطروحة حول الكون، وعن أبعاد الزمن؛ إنه موضوع ليس بجديد، لكن الفن وضعه على بساط البحث، و ما يزال يفعل ذلك على امتداد تاريخ الثقافة. إنه سؤال و فضول لم يشف الغليل بعد، وتظل الحواس أفضل طريقة للاقتراب من الإجابة، لاسيما باللمس والنظرة. فاليد تمثل المظهر المؤنس، والوعي الذي يلزم أن يقترب به من المعرفة، ليس بالاستيلاء عليها، وإنما بفهمها. اللون الأسود بمثابة العمّة حيث يجب البحث عن النور.

رينالدو ألبريث

Rinaldo Álvarez

Secretos Dañinos
Colgante y
pendientes en
alambre, polímero,
plata, pintura acrílica
Colgante,
22x6x4 cm
Pendientes, 7,5 cm

أسرارٌ مُضرةٌ

طوق وأقراط في سلك،
بوليمر، فضة، طلاء أكريلي.
حلية مُعلّقة،
4×6×22 سم
أقراط، 7,5 سم

Ésta es mi manera de poner orden en el mundo. Colecciono (recuerdos, fotos, objetos...) y fuerzo conscientemente a estos pequeños elementos (personajes, estructuras, formas...) para que dialoguen entre ellos, para crear un discurso universal en el lenguaje de los objetos: la poesía. La mayor parte de las veces esta conversación termina por descubrirme cosas sobre mí mismo que soy demasiado perezoso para analizar de forma lógica, consciente e introspectiva.

La joyería es la forma en la que comprendo cómo me relaciono con el mundo. A veces siento que podría hacer muchas obras a partir de una misma, simplemente combinando los elementos de maneras diferentes, haciendo que mantengan entre ellos conversaciones diversas, pero algo, que está más allá de mí ser consciente, escoge finalmente una combinación de los elementos, escoge sólo una de las conversaciones. Cuando oigo esta conversación me hace sentir por un momento como si todo en el mundo encajase perfectamente. Justo en ese momento me siento bien. Espero que vosotros también la oigáis.

هذه هي طريقتي لوضع النظام في العالم. أقوم بجمع (تذكارات، و صور، و أشياء...) وأجبر بوعي هذه العناصر الصغيرة (شخصيات و بنيات و أشكال و هلم جرا) على أن تتحاور فيما بينها كي تخلق خطابا كونيا بلغة الأشياء ألا وهي الشعر. غالبا ما ينتهي هذا الحوار كاشفا لي أشياء عني شخصيا، مؤداهها أنني كسول أكثر من اللازم لأحلل الأمور تحليلا منطقيًا و واعيا و استقرائيا.

و تبقى صياغة المجوهرات الشكل الأنسب الذي أفهم من خلاله كيف أرتبط بالعالم. أحيانا أشعر أنه بإمكانني أن أنجز أعمالا فنية كثيرة انطلاقا من عمل واحد بعينه، وذلك بملائمة العناصر ببساطة بأشكال أخرى مختلفة، دافعا إياها إلى أن تحافظ فيما بينها على حوارات متنوعة، لكن ثمة شيء، يتجاوز إدراكي، هو الذي يختار في نهاية المطاف توليفة للعناصر، و حوارا واحدا فقط من بين تلك الحوارات. حين أسمع هذا الحوار يُشعرني في لحظة من اللحظات كما لو أن كل شيء في هذا العالم قد انسجم مع نفسه و تلائم. في تلك اللحظة بالضبط أشعر بأنني بخير. أمل أن تسمعوه أنتم أيضا.

رُوثِيُو لُثَانُو

Rocío Lozano

Uno

Vestido de mujer sin mangas, lino, fibra sintética, algodón.
Técnicas tradicionales del bordado de Lagartera, elaboración de botones a mano.
Largo 93 cm x ancho mayor 68 cm

أونو

رداءة لامرأة دون أكمام، وكتان، و ليف تركيبي، و قطن.
تقنيات طرز تقليدية للغارطيرا، صناعة الأزرار باليد.
الطول 93 سم
العرض 68 سم

El vestido Uno es el resultado de un proyecto de aplicación del diseño de moda a la artesanía textil de Lagartera, ambos sectores representados en este caso por la bordadora Rocío Lozano y la diseñadora Ana García.

Entre los elementos innovadores que el diseño incorpora al proyecto pueden citarse la alteración radical de las funcionalidades de algunos elementos, como los botones del traje tradicional, y el cambio de la temática y simbología del bordado.

El principal objetivo del proyecto es liderar la reorientación de la artesanía del bordado en la región de Lagartera hacia soluciones dignas de su riqueza histórica, consiguiendo al mismo tiempo el mantenimiento y perfeccionamiento de técnicas de costura y bordados de escasa transmisión en la actualidad.

Uno es una prenda para consumidoras que viven en primera persona y buscan un estilo de vida refinado y sensible, no necesariamente relacionado con el lujo, sino con la distinción.

الرداء أونو أو واحد هو نتيجة مشروع لتطبيق تصميم الأزياء على الصناعة التقليدية لنسيج لغارطيرا. في هذه الحالة، تمثل كل من المطرزة روثيو لثانو ومصممة الأزياء آنا غارثيا هاذين القطاعين.

ومن بين العناصر المجددة التي يُضيفها التصميم إلى المشروع يُمكن أن نذكر التغير الجذري لوظائف بعض العناصر مثل أزرار البذلة التقليدية، و تغيير الموضوع، و رمزية الطرز.

إن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو توجيه صناعة الطرز التقليدية توجيها جديدا بمنطقة لغارطيرا نحو إيجاد حلول تليق بغناها التاريخي، محققة في الوقت نفسه صيانة تقنيات الخياطة و الطرز و تحسينها، و التي لم تعد دارجة كثيرا في الوقت الحاضر.

أونو هو لباس للمستهلكات اللواتي يعشن حياتهن الخاصة، و يبحثن عن نمط حياة مُهذب و مُرهف، و الذي ليس بالضرورة أن يكون مرتبطا بالرفاه، و إنما بالاختلاف.

تِلْمَار

Tilomar

Colección Labios

Piel de cordero y de búfalo cortada superficialmente con láser

التشكيلة الفنية لابيوس

جلد غنم و جاموس مقطوع سطحياً بالليزر

Hablan Lidia Caravia y Jesús Martín, creadores de la marca Tilomar y diseñadores de todas las colecciones:

Comenzamos sin pretensión alguna hace 25 años. Poco a poco, a base de formación e investigación, hemos conseguido posicionarnos en el mercado.

Nuestro compromiso: que la producción se realice íntegramente en el taller tanto a nivel de diseño como de producción. Nuestro objetivo: sorprender con diseños personales e innovadores cada temporada. Nuestro mercado son tiendas multimarca de nivel medio alto en España y en el extranjero.

El mundo y sus habitantes son nuestra fuente de inspiración. Nuestro planteamiento es crear dos colecciones al año. La búsqueda de información es una de nuestras armas antes de ponernos delante de un papel en blanco y trabajar formas y colores.

La colección Labios es un homenaje a Dalí, al diálogo y al amor.

يتحدث كل من ليديا كرابافيا و خيسوس مرتين مُبدعًا علامة تِلْمَار و مُصمِّمان فنيان لكل المجموعات الفنية بالقول:

بدأنا مسيرتنا دون طموح منذ 25 عاما. وشينا فشيئا، و على أساس التكوين و البحث، تمكنا من أن نتموقع في السوق.

التزامنا: أن يُنَجَزَ المُنتج داخل الورشة بصورة كلية سواء على مستوى التصميم أو الإنتاج. هدفنا: أن نخلق جواً من المفاجئة في كل موسم بتصميمات خاصة ومجددة. سوقنا يتمثل في متاجر متعددة العلامات ذات مستوى متوسط و عال في إسبانيا وفي الخارج.

مصدر إلهامنا هو العالم و سكانه. و خطتنا إبداع مجموعتين فئيتين في العام. إن البحث عن المعلومة هو أحد أسلحتنا قبل أن نقف أمام ورقة بيضاء و نشغل على أشكال و ألوان.

مجموعة لابيوس أو شفاه هي احتفاء بالفنان دالي Dalí، وبالحوار والخُب.

برُونيكا بِالومارسِ

Verónica Palomares

Menina, figura de cartón-piedra

Cartón, cola, endurecedor, pintura.
135x60x68 cm

مينينا، صورة من عجينة الورق أو بابيي ماتشي.

كارتون، و غراء، و مادة مُصلبة، و صباغة.
68×60×135 سم

Arqueóloga de formación, Verónica Palomares aprendió con un artista fallero a trabajar esta técnica en la que pronto descubre interesantes posibilidades expresivas, por otro lado evidentes para cualquiera que haya visitado Valencia para ver arder las fallas el 19 de marzo. Se confiesa gran admiradora de los artistas valencianos Equipo Crónica, pioneros en la representación de los grandes iconos culturales e históricos españoles en un material tan alejado de la alta cultura y tan asociado a la fiesta popular, como el cartón-piedra.

Con los años ha ido desarrollando sus modelos y creando sus propias señas de identidad contribuyendo a que un material anteriormente calificado como *pobre* alcance la categoría de artesanía de calidad. Es una de las representantes más destacadas de la artesanía de autor en su comunidad, a la que ha representado en numerosas ferias y exposiciones en el extranjero, y ha colaborado con conocidas figuras del arte y el diseño como Javier Mariscal y Ripollés.

برونیکا بالومارسُ عالمة آثار، تعلّمتُ على يد فنانٍ تقنية صناعة تماثيل ورقية، التي سرعان ما اكتشفت فيها إمكانياتٍ تعبيرية مهمة، لا تغيب عن أي شخص زار مدينة بَلنسية يوم 19 مارس/أذار -بمناسبة عيد القديس يوسف- ليرى كيف تقام هناك تماثيل من الكارتون و تُحرق. إنها لا تُخفي إعجابها الكبير برواد تمثيل الأيقونات الثقافية و التاريخية الإسبانية الفنانين البَلنسيين ليكيو غرونیکا، الذين يستخدمان مواد بعيدة جدا عن الثقافة الرفيعة و لصيقة بالاحتفال الشعبي مثل تقنية عجينة الورق أو بابيي ماتشي.

أخذت بالومارس، مع مرور الأعوام، تُطوّر نماذجها، و تترك طابع هويتها الخاص، مُسهمّة في أن تحتل المادة، التي كانت تُعدّ سابقا رديئة، مكانة ضمن الصناعة التقليدية ذات الجودة العالية. إنها إحدى أبرز الفنانات اللواتي يُمثلن الصناعة التقليدية بمنطقتها التي مثلتها من قبل في تظاهرات ومعارض عديدة خارج إسبانيا وقد تعاونت أيضا مع وجوه معروفة في عالم الفن والتصميم مثل خابيير ماريسكال و ريبوليس.

18

Alberto Carvajal
 Mayor 29 · 28350 Ciempozuelos (Madrid)
 T (+34) 918 930 495
 drym@telefonica.net
 www.drym.es

20

Alex González · Loitz Cerámica
 Jon Arrospeide 8 (Trasera) · 48014 Bilbao (Bizkaia)
 T (+34) 944 760 147
 info@especialex.com · www.especialex.com

22

Alfonso Soro Gayán
 Camino Valderranca, Nave 9 · 50740 Fuentes de Ebro (Zaragoza)
 T/F (+34) 976 161 038
 info@soroiluminacion.com · www.soroiluminacion.com

24

Andrés Amores
 San Miguel 18 · 10870 Ceclavín (Cáceres)
 T (+34) 927 393 399
 andresamoresartesano@gmail.com

26

ArTaller · Cueros de Oficio
Ernesto Sánchez Bribian y José María Ruiz Sánchez
 Pozanco 2 · 14001 Córdoba
 T (+34) 957 473 264 · (+34) 692 640 655
 artaller.jm@gmail.com

28

Arteblanc S.L.
José Mª Molina
 Polígono Industrial San Roque, Villa de Blanca s/n
 30540 Blanca (Murcia)
 T (+34) 968 459 103 · Fax (+34) 968 778 155
 info@arteblancsl.com · www.arteblancsl.com

30

ArteNazari
Isabel García Durán y José Luís Bazán Fernández
 Avda. de Estepona · 29492 Genalguacil (Málaga)
 T (+34) 956 125 583 · (+34) 615 490 855
 artenzari@artenzari.com
 www.artenzari.com

32

Arturo Álvarez
 San Miguel de Sarandón 9
 15886 Vedra · Santiago de Compostela (A Coruña)
 T (+34) 981 814 600 · Fax (+34) 981 502 000
 calor-color@arturo-alvarez.com
 www.arturo-alvarez.com
 blog.arturo-alvarez.com

34

Barro a Mano
 Luís Cernuda 76 · 50840 San Mateo de Gállego (Zaragoza)
 T + 34 976 684 342 · + 34 627 858 513
 contacto@barroamano.com
 www.barroamano.com

36

Candela Cort
 Doña Juana I de Castilla 22 · 28027 Madrid
 T (+34) 917 417 357
 candelacort@telefonica.net
 www.candelacort.com

38

Demetria García Mesa y Taller del Sol
 Alojera s/n · 38852 Vallehermoso · La Gomera
 (Santa Cruz de Tenerife)
 T (+34) 626 235 526
 info@pataconpuf.eu
 www.pataconpuf.eu

40

Gustavo García Cruz · La lumaca · Inusual
 Dr. Nuez Aguilar 36-2
 35001 Las Palmas de Gran Canaria
 T/F (+34) 928 372 384 · (+34) 667 229 718
 gusual@gmail.com
 www.lalumaca.com
 ceramica-unica.blogspot.com

42

Javier Pardo de Donlebún Montesino
 Camino de las Bodegas 1 - 3º
 26141 Albarite (La Rioja)
 T (+34) 666 353 849
 javier@donlebun.es
 www.donlebun.es

44

Jordi Peñaranda
 Venda Sa Miranda, Cala Saona 805
 07860 Sant Francesc · Formentera (Balears)
 T (+34) 971 322 904 · (+34) 659 340 920
 jordi@jordipenyaranda.com
 www.jordipenyaranda.com

46

Joseba Lekuona · Harteia
 Juslarrotxa 18 - 4ºC · 31014 Pamplona (Navarra)
 T (+34) 628 552 300
 info@harteia.net
 www.harteia.net

48

Joyas de la Raspa S.L.
 Méndez Núñez 16 · 36202 Vigo (Pontevedra)
 T/F (+34) 986 221 079
 joyas@delaraspa.com · www.delaraspa.com

50

Kima Guitart
 Vallirana 26 · 08006 Barcelona
 T (+34) 932 388 086 · (+34) 616 578 890
 kima@kimaguitart.com · www.kimaguitart.com
 www.vimeo.com/5027147 · www.vimeo.com/10074744

52

Luesma Vega
 Avda. Marqués de Comillas 13 · Poble Espanyol, Buzón 113
 08038 Barcelona
 T (+34) 933 278 025 · Fax (+34) 933 278 024
 info@luesmavega.com
 www.luesmavega.com · www.luesmavega.es

54

Luis Méndez · Artesanos
 taller/*workshop*: Diego Velázquez 10 · 37600 Tamames (Salamanca)
 galería/*gallery*: Felipe Espino 2 · 37002 Salamanca
 T (+34) 923 449 111 · (+34) 923 260 725
 info@luismendez.net
 www.luismendez.net

56

Maribel Aramendia
 Pastorico 4 - 1º izq · 31620 Huarte (Navarra)
 maribel.aramendia@bluemail.ch
 www.maribelaramendia.ch

58

Antonio Dorado
 Remedios 21 · 45710 Madridejos (Toledo)
 T (+34) 902 106 062 · (+34) 667 637 673
 molinuxdorado@yahoo.es · ventas@iconoscoleccion.com
 www.iconoscoleccion.com

60

Nuria Conesa · Nuna
 Zaldu 4 · 01139 Domaikia (Álava)
 T (+34) 945 430 080 · (+34) 606 006 036
 nuna@nuna.es
 www.nuna.es

62

Ramón Puig Cuyás
 puigcuyas@gmail.com
 puigcuyas.blogspot.com · puigcuyas2.blogspot.com

64

Rinaldo Álvarez
 taller/*workshop*: C.C. Mercasa, local 2 · 33770 Vegadeo (Asturias)
 exposición/*exhibition*: Reynante 18 · 27700 Ribadeo (Lugo)
 T (+34) 627 970 106 · (+34) 982 128 142
 joyacreativa@rinaldoalvarez.com
 www.rinaldoalvarez.es

66

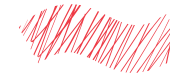
Rocío Lozano
 Avda. Maestro Guerrero 61 · 45567 Lagartera (Toledo)
 T/F (+34) 925 450 494 · (+34) 607 559 041
 ancara60@gmail.com
 www.artesianiarociolozano.es

68

Tilomar
Jesús Martín y Lidia Caravía
 Camoca 9 · 33312 Villaviciosa (Asturias)
 T/F (+34) 985 891 512 · (+34) 676 759 732
 tilo@tilomar.com
 www.tilomar.com

70

Verónica Palomares
 Elías Tormo 15 b · 46035 Benimamet (Valencia)
 T/F (+34) 963 922 996
 veronica@tallerdelarte.es
 veronica-tallerdelarte.blogspot.com

Círculo de
Amigos
del Instituto
Cervantes

Socios

Patrocinadores

Colaboradores

