

Catálogo de obras

**Exposición del III Encuentro
entre Artesanos, Diseñadores
y Artistas**

Del 29 de septiembre al 19 de octubre de 2023

www.proyectoada.es

Comisarios:

Ana García López y César González Martín

Diseño expositivo:

David López Rubiño, Francisco Caballero Rodríguez, Amalia Belén Mazuecos Sánchez, María Dolores Gallego Martínez, Beatriz Rodríguez, Rosario Velasco, Pilar Manuela Soto Solier, Andrea Piñeiro Piñeiro

Diseño gráfico y maquetación:

David Benardo Bravo Sáenz, Emmanuel Edward Cantón Córdova y Ana María Mingorance Paredes

ISBN
978-84-338-7536-5

Depósito legal
GR 255-2025

Edita
Editorial Universidad de Granada
Campus Universitario de Cartuja. 18071 Granada
Web: editorial.ugr.es

Imprime
BODONIA ARTES GRAFICAS, S.L.

Organizan:

FACULTAD DE
BELLAS ARTES

UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA

aad DISEÑADORES
DE ANDALUCÍA

Esta publicación ha recibido financiación de la Unión Europea a través del proyecto RRREMAKER de I+D+i, programa H2020-MSA-Research and Innovation Staff Exchange, Ref. #101008060

This publication has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie project RRREMAKER grant agreement Ref. #101008060

Participan:

ADA: ARTESANÍA + DISEÑO + ARTE

El proyecto ADA (Artesanía+Diseño+Arte) es una experiencia basada en la co-creación entre artesanos/as, diseñadores/as y artistas con el objetivo de innovar en la producción artesanal mediante la propuesta de un prototipo basado en la experimentación, la innovación, la creatividad y los saberes tradicionales, en un trabajo colaborativo para impulsar la artesanía desde la tradición a la vanguardia.

ADA tiene como objetivo vincular a artesanos y artesanas con diseñadores y diseñadoras y artistas contemporáneos para establecer una revisión contemporánea de la artesanía. Partiendo de los saberes artesanales, técnicas, materiales y tecnologías se propone abrir nuevas vías de investigación en procedimientos tradicionales utilizados por artesanos de Andalucía con materiales autóctonos o reciclados, con el fin de recuperarlos para el mercado actual y la economía local.

La colaboración entre diferentes agentes propicia la innovación desde diferentes perspectivas, partiendo del diseño (co-diseño) del producto hasta las estrategias de su comercialización, produciendo un valor añadido que le permita ser más atractivo y competitivo.

La formación es un pilar fundamental en el proyecto ADA, ya que la colaboración supone abordar nuevos conceptos y metodologías de trabajo que impactan sobre la propiedad intelectual, comercialización del producto co-creado, royalties, etc.

La lectura contemporánea de las tradiciones y saberes artesanales permite tender un puente entre Arte, Artesanía y Diseño, rediseñando formas, colores y nuevos usos a través del arte y el diseño. Con el propósito de, por un lado, fomentar el conocimiento y la difusión del patrimonio tangible e intangible artesanal y, por otro lado, establecer sinergias entre arte, artesanía, ecología y economía, para ofrecer productos competitivos al sector de la artesanía andaluza y propiciar relevo generacional.

ADA fue seleccionado como ejemplo de buenas prácticas en el proyecto Interreg [CRAFTS CODE](#).

UN POCO DE HISTORIA

El proyecto ADA se creó en 2018 a propuesta de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada como actividad de colaboración con el Centro Albayzín de Artesanía para establecer un espacio que favoreciera la investigación e innovación en el sector artesanal mediante la co-creación entre artesanos/as, artistas y diseñadores/as, proponiendo una revisión contemporánea de la artesanía con el fin de fortalecer el sector y propiciar el relevo generacional.

Este objetivo se tradujo en las siguientes acciones u objetivos específicos tales como: incorporar estrategias de diseño a la PYME artesana para aumentar su competitividad; establecer sinergias entre artesanía, ecología y economía, para fomentar una producción más sostenible y sensible con el entorno; construir puntos de encuentro entre el mundo académico y el laboral; mostrar nuevas salidas profesionales a estudiantes relacionados con especialidades de Bellas Artes y el Diseño; promover una revisión contemporánea de la artesanía, rediseñando formas, métodos de producción y posibles usos, con el fin de mejorar la rentabilidad de los productos artesanos y su sostenibilidad, vinculando sus procesos a la

Economía Circular; y por último, mejorar los canales de comunicación, promoción y comercialización de las empresas artesanas a través del fomento de modelos y procesos de negocio innovadores.

Así, ADA 2018 generó un nuevo marco de difusión de nuestro legado cultural y natural que fomenta su preservación y al mismo tiempo abre líneas de investigación y temas de reflexión en torno a la artesanía, la creación artística y el diseño. Además, se propusieron nuevas estrategias de comunicación y comercialización de la artesanía contemporánea vinculadas a las propuestas de creación, producción, difusión y comercialización innovadoras.

ADA continuó en 2020, año del COVID19, que nos hizo repensar y rediseñar el proyecto en su segunda edición, cuya fase formativa pasó a ser online en forma de webinars, dándonos una excelente oportunidad de llegar a muchos profesionales y personas interesadas de nuestro país y de países de habla hispana.

ADA TERCERA EDICIÓN

ADA comenzó su tercera edición en 2022 auspiciada por la nueva Cátedra de Innovación de Artesanía, Diseño y Arte contemporáneo que se creó en el seno del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada en 2021. Dicha edición se alargó hasta septiembre de 2023. Cuenta con la colaboración del Centro de Referencia Nacional de Artesanía, la Asociación MATRIART y la Asociación Andaluza de Diseñadores.

Esta edición ha aportado varias novedades pues por primera vez ha abarcado toda la autonomía andaluza y ha contado con la colaboración de artesanos/artesanas y diseñadores/diseñadoras de toda comunidad andaluza. Otra novedad es su vinculación al proyecto **RRREMAKER**¹ que la ha enfocado a la transición a la economía circular y el diseño generativo aportando nuevas tecnologías a los procesos, productos y materiales sostenibles. Por otra parte, se ha vinculado igualmente al Proyecto **Maker Art**² que ha generado una plataforma de intercambio entre diseñadores y artistas que los binomios han utilizado para poner en pie y establecer sus colaboraciones.

ADA ha producido grandes externalidades positivas: hacia el sector, cumpliendo una de sus principales necesidades formativas y hacia la propia institución, abriendo nuevos nichos de investigación a través de la creación de la primera Cátedra de Innovación en Artesanía en el seno de la universidad de Granada.

¹ Proyecto Europeo de I+D "RRREMAKER Reuse Reduce Recycle AI-based platform for automated and scalable Maker culture in Circular economy". Ref. #101008060 <https://www.rrremaker.com/>

² Proyecto de financiación FEDER "MAKER ART: propuesta para la transformación digital de la industria cultural relacionada con la artesanía, a través del diseño, los procesos colaborativos y la cultura Maker". Ref. PROYECTOS DE I+D+i EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA 2014-2020. Convocatoria FEDER I+D+i código B-HUM-407-UGR18, Reto "Economía y Sociedad Digital / Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas" www.makerart.es

PARTICIPANTES:

Ana Marcos Rolando
Humildad Ríos (MediterráneoArt)

Andrea Piñeiro Joyas de Autora
Sarah Clair Doyle (Annie's Fingers)

María Jurado
Beatriz Martínez

Ana Santiago y Francisco Carrasco (Ana y Francis Tejedores)
Damián López e Irene Corbacho

María Soto (Las Granadas de María)
Flavia Santini

Inés Casas (Prehistoria Contemporánea)
Inma Chincoa

Victoria Fernández-Capel (Benalúa Jewelry)
Joaquín Araujo (SOLARU)

Antonio García (Katho Percusión)
Laura Sanz Santillán

Antonio Javier y Mari Cruz Donaire Pascual (HD Joyeros)
Manuel Navarrete López (Performanuel)

Cristina Outón
Marien Otero

Beatriz Constan
Pilar Rivero (La Sentía)

Rocío Conesa (Tetera de Madera)
Jonathan Taibo

WOODTWIST

Ana Marcos Rolando / Humildad Ríos Escalona

Ana Marcos Rolando

Me gusta describirme como una mujer del Renacimiento, de esas que tenían muchas inquietudes y que poseían talento para dedicarse a varias disciplinas. Por un lado, mi parte más racional hizo que estudiara Bioquímica, una carrera de ciencias puras, que promueve la resiliencia y la concentración. Por otra parte, mi faceta más creativa consiguió que desarrollara interés por el Arte y empezase a dibujar desde pequeña. Poco a poco, fui dándome cuenta de que mi parte científica hacía que me gustase resolver problemas, pero no de una forma convencional. Me encantaba aportarle diferenciación, identidad, y sobre todo mucha creatividad. Cuando por fin encajaron todas las piezas, me di cuenta de que lo que me gustaba era el diseño, que permitía unir ambas pasiones. Diseñar con el corazón es lo que impulsa mi creatividad y hace que día a día encuentre nuevas formas de expresar a nivel visual lo que las palabras no son capaces de transmitir.

Humildad Ríos Escalona

Soy Humildad Ríos, mujer emprendedora desde hace más o menos seis años; mi vida cambió cuando decidí dar un giro radical a mi trabajo. Hacía años que me ilusionaba la idea de realizar artesanía con corazón, dentro de un marco lo más sostenible posible, donde pudiese utilizar materiales del entorno e innovadores, donde poder plasmar mi creatividad. Fui dándole forma a esas ideas y así nació mi propia marca, Mediterráneo Art, donde uso maderas nobles con resina, añadiendo diferentes tipos de pigmentos. Empecé realizando platos decorados con estilos marinos, tras muchas pruebas y errores, y gracias a mi curiosidad por aprender y experimentar cosas nuevas me decidí a ampliar mis trabajos. Un viaje apasionante que me ha llevado a lo que hago actualmente: diferentes artículos del hogar (tablas de presentación de alimentos, ensaladeras, cuencos, salseras...), variando los motivos decorativos, tanto pintados a mano como añadiendo texturas y formas diferentes, todos y cada uno de ellos con un toque peculiar, único, pero siempre manteniendo la idea inicial de usar maderas nobles resinadas. Un trabajo muy especial y del que espero seguir aprendiendo.

Acerca del proyecto:

Enfocamos el proyecto tirando de un hilo en común que nos unía, la capacidad de cambiar y reconvertirse para crear arte. Ambas venimos de disciplinas totalmente ajenas a lo que nos dedicamos ahora, sin embargo, a nivel profesional nos encontramos satisfechas y orgullosas de lo que cada una está desarrollando. Decidimos usar ese concepto como motor de empuje en el proceso, y de ahí desarrollamos dos ideas para los dos prototipos iniciales:

Concepto del universo: Entendemos el mundo del arte como un gran universo compuesto por distintas estrellas, constelaciones y galaxias donde nos encontramos en el planeta de la artesanía o el planeta del diseño como un elemento más que conforma el universo artístico.

Concepto del crecimiento/naturaleza: Nuestro proceso de transformación ha supuesto que pasásemos de disciplinas científicas y económicas a otras artísticas, suponiendo un crecimiento y florecimiento como el que sufren las flores en la naturaleza. Además, el medioambiente y la ecología son valores que ambas tenemos muy presentes a nivel personal.

Teniendo en cuenta todo esto, desarrollamos dos lámparas con base de madera ecológica (una con forma de cubo y otra con forma de lasca), cuyo diseño se apoya en ambos conceptos anteriores. Concretamente, usamos la madera sobrante de la poda de olivos (que de otra forma se desecharía), y la cortamos, le damos forma y la lijamos hasta que adquiere la forma de un cubo (en el caso de la lámpara del concepto del universo) o una lasca gruesa de madera (lámpara del concepto de la naturaleza).

Posteriormente utilizamos resinas epoxi ecológicas que son un material impermeable y respetuoso con el medio ambiente. Con ello conseguimos decorar los bloques de madera y dibujar una constelación o impermeabilizar la capa de flores secas que forman respectivamente la lámpara del universo y la de la naturaleza.

Después nos encargamos de su perforación para introducir el cableado. De esta forma conseguimos elaborar lámparas con diseños exclusivos que narran nuestra historia. Para dar coherencia al producto que elaboramos decidimos construir una marca que le diese identidad al proyecto: Woodtwist. Este nombre significa literalmente "darle un giro a la madera", ya que nos encargamos de darle una segunda vida a la madera. Se trata de una marca cuyos valores principales son la ecología, la atención por los detalles y la creatividad. Paralelamente a estos prototipos, desarrollaremos una tercera lámpara, basada en la forma de cubo con un diseño diferente, y aplicando los conocimientos obtenidos en el taller de Materfad de neomateriales (materia digital y vegetal). El concepto en este caso se centra en nuestra región de origen: Málaga.

Pretendíamos usar esta tercera lámpara como puente entre las dos anteriores, por ello decidimos darle la forma de cubo (para que recordara a la lámpara del universo) y añadirle aceite de la flor de Azahar (flor que simboliza el sur de España, concretamente Málaga) haciendo un guiño a la lámpara de la naturaleza.

De esta manera, al encenderse la madera adquiere mayor temperatura y se transmite dicho olor. Así, la experiencia al usar esta lámpara se extiende en el ámbito visual, táctil y olfativo. En este caso, usamos la resina epoxi para plasmar la imagen de una jábega (embarcación malagueña por antonomasia) junto con el ojo ashtartés (símbolo de la vida y la creación), que solía ir pintado en el exterior del barco simbolizando suerte en una nueva aventura, al igual que la que nosotras emprendimos al cambiar de una profesión a otra.

Por otro lado, con los conocimientos del taller de materia digital, le adaptamos un dispositivo que permite el control del encendido de la lámpara a través de un dispositivo móvil de forma remota o mediante el dispositivo Alexa. Aplicando pinceladas del taller de materia vegetal, decidimos incluir en el interior del packaging de esta lámpara un papel plantable que contiene semillas para que una planta germine.

Por último, diseñamos el packaging de las tres lámparas. Consiste en una caja de cartón reciclable a la que abraza una faja corporativa de Woodtwist que posee ilustraciones adaptadas al concepto de cada una de las lámparas.

The background features a repeating pattern of white line-art outlines of various jewelry items, including rings, pendants, and earrings, scattered across the white space.

Puente Mudéjar

Andrea Piñeiro Joyas de Autora / Annie's Fingers

Andrea Piñeiro Joyas de Autora

Mi inquietud artística me ha permitido profundizar en una trayectoria profesional multidisciplinar en relación con la artesanía, el complemento y la expresión artística a través de la ornamentación del cuerpo humano. La joyería es el medio con el que intento ahondar en el concepto de creación y de arte. La considero un medio de expresión artística en tanto que me permite investigar, experimentar, crear, reforzando al mismo tiempo mi identidad creativa.

Mis intereses creativos pasan por las temáticas relacionadas con la naturaleza y sus estructuras. Posiciono el cuerpo humano como eje principal de mi obra, no solo a nivel formal, sino como mi medio de acción. Mis joyas se incorporan a la cotidianidad, me gusta pensar que las personas que las visten se transforman en una especie de museos portátiles.

La base fundamental de mi investigación artística es la joyería. Mi metodología está directamente relacionada con los oficios y con la materia prima intervenida manualmente. Búsqueda constante y experimentación con materiales, incluso objets trouvés con gran carga subjetiva. Fusión de técnicas y disciplinas que manifiestan procesos de investigación acentuados por la minuciosidad de la obra.

Annie's Fingers

Es un negocio Granadino de ilustración aplicado al corte láser. Sarah Doyle empezó este proyecto en el 2009 y actualmente diseña y fabrica joyería contemporánea en su taller en casa.

Sarah se formó profesionalmente en la Escuela de Arte de Granada donde completó el Ciclo Superior de Diseño de moda, el cual complementó con varios cursos de patronaje y confección. Trabajó durante un tiempo con varias compañías de teatro en el departamento de vestuario y como profesora de inglés hasta decidir dedicarse 100% a su propio negocio.

Acerca del proyecto:

En el primer encuentro del binomio formado por las diseñadoras y artesanas Annie's fingers y Andrea Piñeiro, ya se forjó la idea de desarrollar un proyecto de diseño de unos lentes. Fusionando sus disciplinas artísticas y artesanales, ambas relacionadas con la joyería contemporánea pero materializada con técnicas y materiales diferentes, muy apropiados para alcanzar el objetivo del diseño.

Por una parte, la joyería contemporánea de Annie's fingers, que realiza piezas en metacrilato con ilustraciones propias, y por la otra, la joyería de autora de Andrea Piñeiro, realizada mediante las técnicas tradicionales del oficio integrando materiales sostenibles.

De este proyecto colaborativo, nace Puente Mudéjar, unos lentes inspirados en la interculturalidad de la ciudad de Granada, marcada por la influencia tradicional y artística de la cultura árabe presente en todos los ámbitos de la ciudad.

El proceso de co-creación comienza con la decisión de materiales, colores y soluciones técnicas referidas a la funcionalidad de la pieza. Para ello, se realizan varios prototipos que permiten estudiar la estética, la ergonomía y la practicidad del producto.

Seguidamente, se depura el diseño investigando modelos estéticos basados en las diferentes técnicas decorativas del arte nazarí y su representación en la Alhambra: azulejería, yesería, encofrado, celosías, dorados y policromías.

La obra se materializa en metacrilato blanco, transparente, madera y latón, colores y texturas que nos evocan a la Alhambra y sus técnicas ornamentales. Las técnicas empleadas para el trabajo del metacrilato así como de la madera, son el corte y grabado láser, realizando minuciosos calados que permiten jugar con la superposición de materiales.

El trabajo de latón está realizado mediante las técnicas tradicionales de joyería: segueteadado, limado, perforado, conformado, soldado y pulido, finalizando con el ensamblaje y montaje final de la pieza.

Puente Mudéjar se trata del prototipo de unas gafas que, además de su funcionalidad original, están diseñadas a modo de souvenir de la ciudad. Por una parte, por sus elementos estéticos inspirados en el arte nazarí, por la otra, por la singularidad de contar con unos cristales extraíbles e intercambiables donde aparece representado el skyline de la Alhambra. Este sistema permite intercambiar estas piezas por otras siluetas características de la ciudad, o incluso realizar modelos de otras ciudades del mundo con su respectivo skyline.

The background features a repeating pattern of white line-art icons on a light gray background. The icons include a wedding ring, a needle, a basket, a bottle, a candle, and a ring. The text is centered over this pattern.

CAPA NUPCIAL / OBSEQUIO INVITADOS

Beatriz Martínez / María Jurado

Beatriz Martínez

Es una artista en desarrollo cuya trayectoria ha abarcado varios campos artísticos, incluyendo la fotografía, la artesanía y el mundo textil. Actualmente, se encuentra en proceso de formación de una empresa dedicada a la creación de elementos decorativos, aprovechando todas las habilidades adquiridas a lo largo de su carrera. Tiene una profunda conexión con la naturaleza y dedica mucho tiempo a la observación y estudio de los entornos naturales. Esta conexión le permite comprender las complejidades y la belleza de la naturaleza, así como las amenazas que enfrenta debido a la actividad humana.

María Jurado

Es una artesana profesional desde 2007, con una sólida herencia familiar en la artesanía. A pesar de su formación en Ciencias Biológicas y su década en la enseñanza, María cambió de rumbo debido a circunstancias personales y se adentró en el mundo de la artesanía. Su amor por la naturaleza la llevó a explorar los tintes naturales y la impresión vegetal (ecoprint).

Acerca del proyecto:

PROTOTIPO 1: CAPA NUPCIAL

Hemos optado por la magia de la naturaleza plasmada en una hermosa capa de novia con la fascinante técnica del ecoprint en seda natural. En este prototipo presentamos un diseño único y encantador que fusiona la elegancia de la moda nupcial con la belleza orgánica de la flora.

Esta capa utiliza hojas cuidadosamente seleccionadas y recolectadas en la costa de Granada para crear estampados botánicos acordes con el diseño elegido. Cada hoja deja su huella única en la tela, creando un patrón sutil y fascinante que evoca la serenidad y el esplendor de la naturaleza.

PROTOTIPO 2: OBSEQUIO INVITADOS

Este prototipo es un ejemplo cautivador de cómo podemos fusionar la naturaleza y la tecnología para crear productos verdaderamente únicos y eco-amigables. En nuestra búsqueda continua de opciones de como intervenir al primer prototipo con esta neomateria se nos presentó una manera sostenible y única para obsequiar a los invitados en estos eventos especiales, des cubriendo una verdadera joya ecológica: obsequios con neomateria vegetal y germinados.

Esta propuesta innovadora combina la belleza de la naturaleza con la frescura y la vitalidad de los germinados, brindando un regalo memorable y consciente para tus invitados.

COBIJO

Damián López e Irene Corbacho / Ana y Francis Tejedores

Damián López e Irene Corbacho (Leblume)

El equipo está formado por los diseñadores Damián López, diseñador industrial por la Universidad de Málaga, fundador y director creativo de Leblume, e Irene Corbacho, diseñadora gráfica e ilustradora en Leblume y graduada por la ESADA (Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía) en Granada.

Ana Santiago y Francisco Carrasco

Son los creadores de la firma artesana textil Ana y Francis Tejedores. Se han especializado en el tejido hecho a mano en sus telares sin mecanizar, con fibras naturales, ecológicas o recicladas. Inspirados en la naturaleza que les rodea, tejen piezas atemporales como bufandas, chales, mantas, cojines y piezas de obra textil artística. Destacando, la diversidad de técnicas artesanas y la calidad de sus diseños y sus acabados, como pauta de trabajo que busca la belleza y la perfección en cada una de sus piezas.

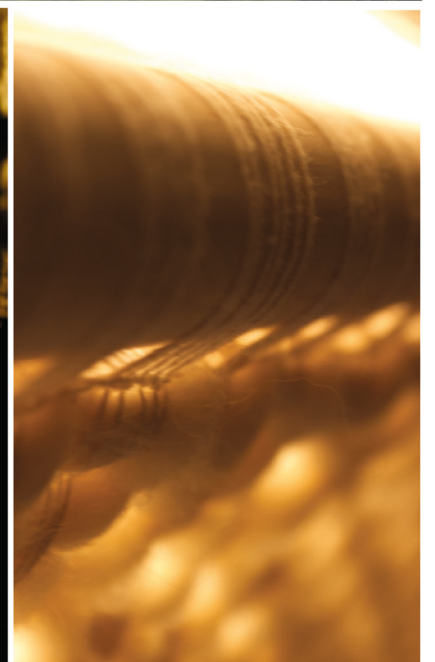
Acerca del proyecto:

Cobijo es un proyecto de experimentación donde se funden diseño y artesanía con la idea de explorar la construcción de objetos mediante tejidos estructurales.

Fruto de esta experimentación nace *Cobijo*, un objeto funcional con carácter escultórico. La pieza consiste en un techo acústico en suspensión con propiedades fonoabsorbentes que mejoran la calidad de escucha de un espacio, donde se exhiben dos tejidos de diseños complejos y diferentes, cada uno con distintas propiedades y tejidos a mano por Ana y Francis en sus telares, únicamente empleando fibras naturales. Para la cara superior, se emplea un tejido más denso en lana fielturada y, para la inferior, otro más liviano en vellón de lana.

Para realzar la singularidad de los tejidos, en su interior se aloja un sistema de iluminación led controlado mediante Arduino que permite retroiluminar el tejido y darle vida, convirtiendo al objeto en cuestión en una lámpara de luz tenue y creando un ambiente cálido y acogedor. Un refugio sonoro y sensorial que invita a la contemplación y la relajación.

The background features a repeating pattern of light gray line-art icons. These icons include various sewing tools and accessories: a spool of thread, a basket with a handle, a bottle, a ring, a needle, and a circular object. The icons are scattered across the white background, creating a subtle, thematic texture.

UN BOLSO PARA EMILIA

María Soto / Flavia Santini

María Soto (Las Granadas de María)

Artesana orfebre desde hace más de 15 años, cuarta generación de orfebres granadinos desde 1926. El modelo de joyería de María Soto es un modelo de artesanía muy tradicional que conserva las técnicas más tradicionales de la joyería. Mis piezas siempre rinden homenaje a la ciudad de Granada, fuente infinita de inspiración.

Flavia Santini

Diseñadora de Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires. Cursó una maestría en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. El legado de Al-Ándalus en la Universidad de Granada donde dedicó su investigación a las producciones textiles de la Alpujarra granadina.

Acerca del proyecto:

El proyecto encuentra inspiración en el vínculo de amistad entre Federico García Lorca y Emilia Llanos Medina. Una relación que los unió el 29 de agosto de 1918 y que se consolidó con el tiempo; en particular con un gesto del propio Federico al regalarle una copia de su primer libro: *Romancero Gitano*.

Este bolso busca homenajear esta amistad utilizando como recursos los dibujos extraídos del facsímil de *Romancero Gitano* hechos por el mismísimo Federico García Lorca. A su vez decidimos emplear dos técnicas que como artista orfebre y diseñadora nos fueron familiarmente heredadas : la joyería y el tejido.

María aportó su saber hacer recreando en latón dorado algunos de los dibujos de García Lorca, como el jarrón de flores y la luna, la cual el escritor dibujó especialmente para su amiga Emilia y que constituyen las asas del bolso.

Flavia por su parte, dio forma a este bolso que fue tejido con un hilado de trapillo color azul Klein y técnica de tejido dos agujas.

El hogar de la sal / Retícula

Inma Chíncoa / Inés Casas

Inés Casas

Es ceramista y arqueóloga. Estudió la Licenciatura de Historia, (especialidad de Prehistoria) y comenzó a trabajar como arqueóloga en 2003, desarrollando estudios de materiales cerámicos, excavaciones y proyectos de gestión de patrimonio histórico. Motivada por el estudio de cerámicas prehistóricas, decide formarse como ceramista en la Escuela de Artesanos de Gelves. A continuación, y buscando perfeccionar su aprendizaje realiza cursos específicos con distintos ceramistas. Comienza a exponer y vender su obra en la galería sevillana 1 de 7 Espacio de Autor, y participa en muestras colectivas de arte contemporáneo como ArtsSevilla. Después de años de formación y trabajo en Sevilla, traslada su casa taller a Chiclana de la Frontera (Cádiz), fundando el Espacio Creativo La Escalera, donde imparte clases y cursos específicos, realiza su labor como arteterapeuta y crea su obra personal. En su trayectoria ha estado muy presente la continua observación de la naturaleza, la experimentación con materiales y técnicas y la búsqueda de simplicidad, respeto por el medio ambiente y atemporalidad de las formas.

Inma Chincoa

Artista, cursó la Licenciatura de Bellas Artes en la facultad NCAD, Dublín, Irlanda. Sus áreas de interés creativo incluyen Landart/Ecoarte, medio ambiente, escultura social y proyectos artístico participativos en el ámbito de la educación. Ha trabajado en Eco-Unesco, Dublín, en artístico educativos medioambientales, en Dublín Contemporary 2011 en el departamento educativo, diseñando e impartiendo programas artísticos a estudiantes. Una constante en sus proyectos es el uso de materiales de reciclaje, con la intención de fomentar una conciencia de respeto al medio ambiente, sin necesidad de producir nuevos materiales para crear piezas artísticas. Proyectos como: TTK Arte y Sostenibilidad, Kinsale (Irlanda), Criaturas Marinas, Chiclana, (España), proyecto de reciclaje artístico Centro Social Luz y Sal, Cádiz, (España) son muestra de ello. En 2014, volvió a España, actualmente reside en Cádiz, donde lleva a cabo proyectos artístico educativos en el ámbito de Landart de forma individual y colaborativa, con el fin de impulsar una conciencia de cuidado y conexión con los ecosistemas que habitamos, proyecto Yoga por el Planeta.

Acerca del proyecto:

PROTOTIPO 1: EL HOGAR DE LA SAL

El primero de los prototipos es un salero inspirado en una escena subacuática. Volviendo la vista al mar, encontramos un erizo sobre una piedra.

El prototipo consta de dos partes, una peana modelada a mano y texturizada con piedra natural realizada en gres negro con chamota y un contenedor con forma de erizo cortado a la mitad destinado a recoger la sal. La parte superior, a modo de tapa se retira. Esta segunda parte se ha elaborado también a mano en gres blanco de chamota impalpable y se ha decorado mediante la técnica de la barbotina. La pieza se ha sometido a dos cocciones, un primer bizcochado a 980° y el esmalte (receta de formulación) a 1260°. Se ha probado con varios vidriados para obtener distintas posibilidades.

PROTOTIPO 2: RETÍCULA

El segundo prototipo parte de la estructura interna del erizo de mar, las líneas reticuladas que conforman su caparazón. Se trata de diseños geométricos que sólo son visibles una vez abrimos el erizo, y nuestra motivación era profundizar en la observación de la naturaleza para extraer un diseño sencillo y armonioso.

El material es gres blanco sin chamota trabajado por plancha y calado. Tras la primera cocción, también a 980°, se ha aplicado un vidriado transparente brillante para protegerlo. El cordón es de fibra de papel.

Este prototipo incluye también el elemento de neomateria vegetal con un pequeño espacio reservado a la germinación, de modo que invitamos a llevar un complemento vivo mediante el cual nos seguimos relacionando con la naturaleza y nos envolvemos en su ciclo. Hemos elegido las semillas de chía para la germinación.

The background features a repeating pattern of various jewelry icons in a light gray outline style. These icons include rings, pendants, earrings, and other accessories, scattered across the white background.

Agua

Benalúa Jewelry / Joaquín Araujo

Joaquín Araujo

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, está actualmente realizando su doctorado en la misma universidad, centrado en los nuevos procesos de artesanía digital, con especialización en modelado y diseño 3D. Su interés se enfoca en los procesos escultóricos y su impacto en el mundo de la joyería. Además, es socio fundador de la marca de joyería sostenible SOLARU.

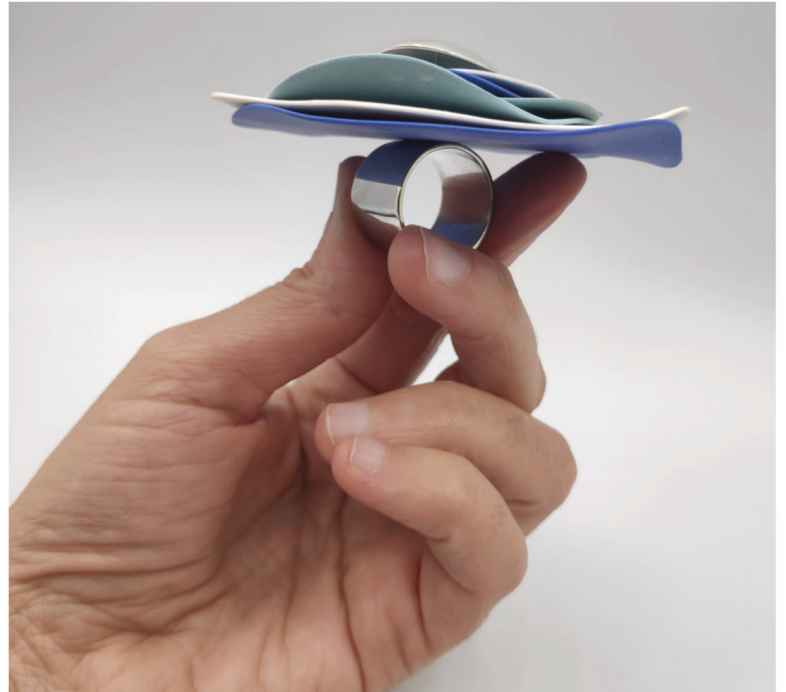
Benalúa Jewelry

Es una marca de joyería contemporánea que adopta una forma de producción original y a escala única, rompiendo con los esquemas de consumo masivo globalizado e irrespetuoso con el medio ambiente. Como un pequeño negocio familiar, mantenemos un compromiso ético y sostenible detrás de cada joya. Nuestro sistema de producción es 100% artesanal, enfocado en lo local y utilizando técnicas de joyería tradicional para elaborar diseños contemporáneos. Este enfoque contribuye a preservar un oficio ancestral, promoviendo una manera de trabajar responsable, sin prisas y con valores.

Nuestra marca utiliza materiales reciclados y opera sin intermediarios, asegurando una atención personalizada y buscando siempre satisfacer y conectar al cliente con su historia a través de la joya. Trabajar bajo encargo significa que cada joya es única y que su diseño es exclusivo. Creamos joyas para ser sentidas y valoradas.

Acerca del proyecto:

Pieza de joyería contemporánea, inspirada en el agua como concepto creativo. Materias primas utilizadas para la elaboración: porcelana, pigmentos y plata de ley. Finas y delicadas láminas de porcelana teñidas con diferentes pigmentos dan las tonalidades azules, verdes y blancos, formas orgánicas van definiendo la pieza. La parte metálica está elaborada en plata de ley utilizando técnicas de joyería tradicional como: calado, limado, soldado, conformado, pulido, etc. Este anillo escultórico es el resultado de la fusión entre diseño y artesanía contemporánea.

Tarasca cajón de luz

Katho Percusión / Laura Sanz Santillán

Antonio García

Mi trabajo como constructor de cajones flamencos y otros instrumentos de percusión, comenzó en el año 2004. Un año antes, empecé a fabricar cajones de una manera no profesional, simplemente como hobby, pero a partir del año 2004 al cerrar la empresa de restauración en la que había estado trabajando durante 20 años, comienzo a dedicarme profesionalmente en este mundo de la madera y los instrumentos musicales.

Enseguida se puso en contacto conmigo un distribuidor, Sans Luthier y desde entonces, seguimos trabajando justos, yo me dedico a la fabricación y él a la distribución. Nuestra marca registrada es Katho Percusión. En estos casi 20 años de trabajo, hemos fabricado casi 50.000 unids. de cajones flamencos de forma totalmente artesanal.

Laura Sanz Santillán

Tras estudiar el Bachillerato Artístico decidí continuar mi formación como Técnica Superior en Artes Plásticas y Diseño aplicado a la Escultura en la Escuela de Artes y Oficios "La Palma", en Madrid, ciudad donde también aprendí unas pinceladas de fundición en Bronce en la Fundación "José Moreno", en Fuenlabrada y de Esmaltado al Fuego sobre Metal. A partir de una excursión organizada por la Escuela de Arte "Tres" conocí lo que en ese momento era el Consorcio-Escuela de Joyería en Córdoba y poco tiempo después hice allí una F.P.O. en la que aprendí Diseño, Fabricación Industrial y me especializé en Fabricación Artesanal de Joyas. Gracias a una Beca "Leonardo" tuve la oportunidad de aprender un poco de Soplado en Vidrio en la empresa-museo "Dorotheenhütte", en Wolfach, Alemania. Allí diseñé y fabriqué algunas piezas aglutinando las Técnicas del Vidrio y la Joyería.

En Gelves (Sevilla) comencé mi formación académica de Lutier, hice una F.P.E. de Fabricación Artesanal de Guitarras Española y en Granada continué mi formación con una F.P.E. de Reparación y Mantenimiento de Instrumentos Musicales de Cuerda, en el Centro de Formación "Albayzin".

Acerca del proyecto:

Desde el principio de la colaboración se decidió la tipología del objeto a fabricar. Como el artesano del binomio es constructor de cajones flamencos, decidió hacer uno pero metiéndole un toque de diseño diferente, realizado por una diseñadora. El motivo estético del Dragón-Tarasca también estuvo desde el germen del proyecto.

Se comenzó haciendo pruebas con unas escamas en relieve, realizadas con una máquina de control numérico y rellenando con resina los huecos que había fresado la máquina.

Se diseñó algo más eficiente, ecológico, cómodo de elaborar y más apropiado para un objeto de arte aplicado como lo es un instrumento musical, en el que influyen muchos factores para conseguir que su funcionalidad/sonoridad sean adecuadas. Se empleó la técnica de la tinta china aplicada con pinces orientales de caligrafía y se dibujaron escamas.

Elegido el diseño de escamas, se procede a reproducirlas sobre un tablero de contrachapado de madera de *Aesculus hippocastanum* (plátano de sombra).

Tras alguna prueba usando la máquina de grabado láser y, debido a las profundidades y grosores de las líneas, a las limitaciones de la máquina e instalaciones y al alto coste que supondría esta técnica; ya que la máquina tendría que estar muchas horas activa, se decidió emplear esta técnica solo en la chapa principal de toque de uno de los cajones. Para la chapa del frente del otro cajón y para los costados de ambos se eligió la sublimación de los diseños a través de otra de las máquinas disponibles en el taller.

La diferencia radical entre ambos cajones nació a partir del taller de neo-materiales impartido en la Escuela de Formación "Albayzin". En ese taller se empezó a gestar, la idea de usar un sensor que hiciera una comunicación interactiva entre música y cajón. Tras estudiar diversas opciones y sistemas, se decidió implantar un sensor de ruido que activa una tira de luces led y que luce en función de los estímulos percusivos y sonoros.

The background features a repeating pattern of various jewelry icons in a light gray outline style. These icons include rings, pendants, earrings, and other accessories, scattered across the white background.

Kancha o Pachakuti

Manuel Navarrete López (PERFORMANUEL) / HD Joyeros

HD Joyeros

Es un taller de joyería artesanal dedicado a la fabricación de joyería y bisutería, venta, reparación, diseños en bisutería, metales nobles y otros materiales, así como todo lo que tenga que ver con el amplio mundo de la joyería, accesorios y complementos personales.

Manuel Navarrete López.

Cuyo nombre artístico es Performanuel, es un artista que reside actualmente en la Alpujarra granadina, aunque su origen es desconocido ya que es muy probable que proceda de algún lugar que todavía no conocemos. A lo largo de su vida ha realizado creaciones en diferentes técnicas como fotografía, pintura mural, bodyart, escritura, arte sonoro, etc.100% a su propio negocio.

Acerca del proyecto:

El interés comenzó con la idea de Manuel de realizar un objeto que sirviese para ser introducido en el agujero del septum que tiene en la nariz. Entonces realizó varios bocetos con los que Antonio pudiera captar sus intenciones. Más tarde, ambos intercambiaron puntos de vista sobre posibilidades técnicas, tanto por parte de los metales para ser trabajados como los límites que existían en el objeto para poder ser usado más tarde en una acción artística.

En los bocetos había objetos que podían medir varios metros, aunque finalmente se valoraron otras opciones más pequeñas y el resultado ha sido que hemos creado un septum simétrico de plata de varios centímetros de ancho. El objeto es único y está personalizado para que el artista Performanuel lo pueda usar para realizar una performance. En es-

ta acción, Manuel se pondrá el septum en el agujero de la nariz y por dentro del tubo que tiene este objeto, meterá un hilo y realizará un recorrido a través de la intervención que ha creado durante los días previos a esta acción.

Dichos hilos serán de color fluorescente y tendrán una mayor intensidad en su color al ser iluminados por luces UV. Para realizar esta performance quizá deba arrastrarse por el suelo o realizar cualquier otro tipo de movimiento para intentar escapar de la gran cantidad de hilos que lo rodean.

Esta performance cuestiona el sentirse atrapado, las normas sociales, las normas morales, el abuso de poder y el imaginario colectivo.

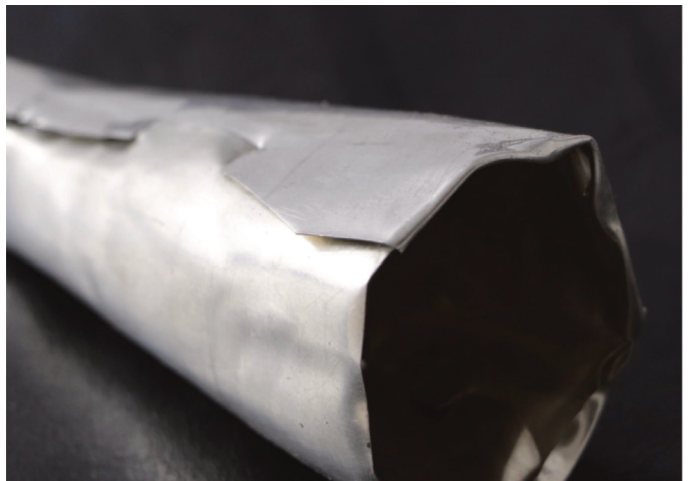
Esta especie de tela de araña quedará expuesta en la sala que se realice la intervención una vez que haya acabado la performance.

En esta acción se podrán ver diferentes movimientos llevados a cabo por el artista y descubriremos si éste consigue por sí sólo liberarse del amasijo de hilos o queda atrapado en ellos.

Este objeto está siendo expuesto por primera vez en lo que era la capilla del Hospital Psiquiátrico de la Virgen, que pasó a sustituir el manicomio del Hospital Real. Puedes ver el tipo de ventanas que tenía el edificio originariamente y verás que por ellas, difícilmente pasa un cuerpo humano al abrirlas.

Qué mejor lugar que éste para preguntarse sobre la posibilidad de salir/escapar y en caso de poder estar fuera del edificio, cuando sales del manicomio, en qué lugar has entrado.

Portaincienso: Rueda Cuatro Elementos.

Marien Otero / Cristina González-Outón

Cristina Outón

Una vez toqué el barro y me quedé enganchada a él. Cualquier pieza de arcilla que veo me resulta atractiva. No es para menos; agua, tierra, aire y fuego en manos del ceramista para dar vida a una obra. Me encanta embarrarme, amasar, modelar construir, coser, ahuecar, secar, esmaltar, pero sobre todo abrir el horno y escuchar su sonido (el tintineo del material contrayéndose), un sonido asociado a la sorpresa de ver como habrá quedado cada pieza.

Me considero una vieja ceramista, me gradué en Artes Aplicadas en la especialidad de Cerámica en 1994 y en la especialidad de Grabado y Técnicas de estampación en 2013. Ahora me dedico a la cerámica ancestral. Busco yacimientos de arcillas por los alrededores. Recojo el barro directamente de la tierra, lo transporto, machaco, humedezco, amaso, dialogo con el material y veo sus posibilidades. Nos hacemos el uno al otro y a partir de ahí voy sacando piezas. Es una labor de conexión con la tierra y los diferentes elementos. Estudié Arteterapia y utilizo también el barro como material terapéutico para relajarnos, expresar emociones y como forma de conexión con el inconsciente, nos ayuda a sanar las heridas del alma.

Marién Otero

Creadora de MAROTECART STUDIO, se forma en Grado de Publicidad y Relaciones públicas que, junto con el Máster en Diseño gráfico le dan las herramientas para luchar por hacer comunicación y diseño consciente. A día de hoy se dedica a ayudar a pequeñas y medianas empresas en la creación de su marca, además de diseño editorial, ilustración personalizada y todo lo relacionado con el diseño gráfico.

Imparte talleres de creatividad para ayudar a las personas a desconectar del mundo exterior ayudándoles a indagar en su interior. En su día a día necesita sentir la naturaleza, la soledad.. pero también la compañía, es por ello que practica a diario la creatividad (la cual requiere de mucho mirar hacia adentro) y el arte (expresarlo hacia afuera). "El arte reconforta, ayuda a llenar cada espacio del cuerpo y contribuye a una mayor consciencia y color interno".

Acerca del proyecto:

Un día el destino quiso que Cristina Outón y Marien Otero colaborásemos para unir diseño, creatividad y artesanía.

Tras varios encuentros en los que compartimos intereses personales, artísticos y posibles creaciones de productos, nos dimos cuenta que nos unía el amor por la naturaleza, sus ciclos vitales, los procesos creativos y el auto-cuidado, tan importantes para la vida.

Decidimos crear un producto cerámico que reflejara estos aspectos y pudiese ser empleado en meditaciones, rituales de crecimiento personal, momentos de relax... como un auto-regalo para estar en el momento presente.

El concepto clave para expresar nuestra idea fue: "la naturaleza y sus 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego". Todos ellos necesarios para la elaboración de una pieza cerámica.

El diseño iba en consonancia, un círculo en forma de rueda que se adaptaba a los ciclos vitales. Comenzamos a buscar materiales orgánicos que pudiesen recrear, por medio de texturas, cada elemento de la naturaleza en la propia pieza.

Anduvimos parques y playas para recopilar plantas y conchas que nos ayudasen a hacer visible: aire, fuego, tierra y agua.

Probamos estas muestras en diferentes arcillas. Algunas texturas eran más visuales y reconocibles, sin embargo otras no. Nos resultó muy complejo representar el aire y el fuego.

Tras varios días de investigación comenzamos a hacer pruebas de esmaltes y óxidos colorantes cerámicos. Anotábamos cada gramo, cada detalle, para que luego, una vez analizado el resultado supiésemos qué cantidad emplear para la pieza final.

A la par realizábamos varios moldes de escayola (con y sin texturas) para agilizar el proceso de creación de las piezas.

Verdes, azules, amarillos y naranjas tiñeron nuestros sentidos hasta dar con la pieza final: una rueda de la vida para meditar y estar en el momento presente. Creada con arcilla blanca, oxido verde y esmalte traslúcido.

Además creamos una pieza secundaria con barro rojo y esmalte turquesa que evocase al mar.

Estamos muy contentas de haber creado un producto multifuncional. La persona que lo tenga entre sus manos puede desde encender una vela y un incienso para olerlo hasta crear su propio ritual de meditación añadiendo a cada "hueco" un componente que represente los diferentes elementos de la naturaleza. Para la tierra, puede posar una piedra o arena. Para el aire, una pluma. Para representar el agua, una concha. Y por último para sentir el fuego, una vela o un incienso

Esta rueda de los cuatro elementos puede formar parte de tu propio altar personal, añadiéndole cualquier amuleto o material que tenga sentido para ti.

Fierro
Puro

Proyecto Hebra

Beatriz Constan / Pilar Rivero

Beatriz Constan

Estudió en la Escuela de Arte la especialidad de diseño de tapiz y alfombras. Su trabajo lo desarrolla a partir de fibras naturales y materiales reciclados. Con ellos crea tapices de diferentes modelos con técnicas tradicionales. Además, ha creado varias colecciones de joyería utilizando un material ecológico y vegano llamado piñatex. Ha participado en ferias internacionales y actualmente imparte cursos por la provincia de Granada dándole valor a la memoria histórica y al papel de las mujeres.

Pilar Rivero

Estudió Ciencias Ambientales y Diseño Gráfico y producción. Creó la marca personal 'La Sentía Design' que lanzó una serie de productos de menaje de acero esmaltado vitrificado con sus diseños aplicados a la superficie. Con el tiempo, ha ampliado a otros soportes sobre los que estampa sus ilustraciones, como seda, cerámica, metal y papelería.

Todo su trabajo lleva implícito una producción de objetos que sean respetuosos con el medio ambiente y de larga duración. Actualmente trabaja en un corral de artesanos en Sevilla.

Acerca del proyecto:

En una primera toma de contacto, Beatriz explicó a Pilar la manera de trabajar las fibras para saber qué diseño sería fácilmente aplicable. A partir de ahí, Pilar diseñó vectorialmente un prototipo de lo que más adelante Beatriz trabajaría a mano. Decidimos realizar dos lámparas. En la primera, hay un tapiz haciendo la función de pantalla de una lámpara de pie. En la segunda, con piñatex como material de base, bordó un diseño que más adelante, Beatriz colocó sobre una estructura reciclada de malla para que sirviese de base. El resultado son dos objetos decorativos y artesanos, en los que se han usado materiales reciclables y que aúnan el diseño y la artesanía.

ANCÁ, set de cuidados.

Rocío Conesa Vera / Jonathan Taibo

Rocío Conesa Vera

Se forma como ceramista en la Escuela de Arte de Granada, donde finaliza sus estudios en 2009. Inmediatamente se traslada a Huelva, donde comienza a investigar y experimentar con distintas formas de creación, técnicas de cocción y arcillas locales.

En ese periodo, trabaja en “Alfarería David” (Beas) con la restauración del Hotel Alfonso XIII –símbolo de Sevilla– aprendiendo a pintar la cerámica de forma tradicional. Seguidamente, retorna a la capital hispalense donde lanza la marca “tetera de madera”, hoy “cerámica sin prisa”: un proyecto en el que continúa desarrollando su trabajo en la creación de objetos funcionales “únicos” bajo el emblema slow ceramics. Imparte talleres de cerámica en su espacio 12-50°, situado en el Barrio San Julián, donde también forma parte de la ruta artesana Recoveco Market.

Jonathan Alexis Taibo

Es Licenciado en Diseño de Comunicación Visual por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). En el año 2019 migra desde latinoamérica a España para continuar con su formación, obteniendo los másteres en Comunicación y Cultura (2020) y en Antropología (2023), en la Universidad de Sevilla. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral en la misma Casa de Altos Estudios, profundizando su investigación en emprendimiento social y educativo. Se desempeña como profesional del diseño, de forma freelance, desde hace más de diez años. También como formador, impartiendo talleres y sesiones de cocreación basados en procesos de innovación con enfoque local para emprendedores y proyectos independientes.

Acerca del proyecto:

Pieza: ANCÁ, conectar.

Experiencia ampliada: comparte el cuidado. Complementa tu “Echar raíces” con “Conectar”: un pequeño tótem que indica las condiciones del crecimiento de la planta. Así, puedes compartir el cuidado entre familiares, pareja o amigxs. El kit se compone de sensores que permiten medir las condiciones del ambiente (luz, temperatura, humedad) y la tierra (para la Etapa 3, en maceta). Estos sensores envían información al tótem, que emite una luz cálida –en caso de que los parámetros sean adecuados– o fría –si es necesario revisar alguna de las condiciones–.

ANCÁ set de cuidados ha sido gestado en el marco de la tercera edición de Proyecto ADA, “una experiencia basada en la co-creación entre artesanos/as, diseñadores/as y artistas con el objetivo de innovar en la producción artesanal”. Particularmente, del trabajo en conjunto entre Vera Conesa, artesana ceramista, y Jonathan Alexis Taibo, diseñador en comunicación visual. Fue llevado a cabo en el taller Espacio 12-50u, en el barrio de San Julián de Sevilla.

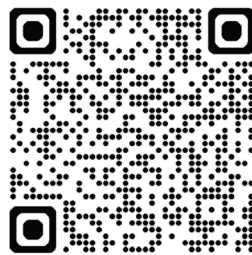
Pieza: ANCÁ, echar raíces. Creamos este set buscando fomentar experiencias de unión, cultivo, enseñanza, diálogo y escucha. Porque donde hay plantas, hay vida... Pero, primero que todo, hay que “echar raíces”. Si te han regalado este kit, es porque hay alguien que piensa en ti y quiere conectar contigo de una nueva forma. Si te lo has autoregalado, es un buen comienzo para reconectar contigo mismx, disfrutar de tu tiempo libre y de tu espacio. Sea como sea, esperamos que disfrutes esta aventura.

Exposición del III Encuentro entre Artesanos, Diseñadores y Artistas

www.proyectoada.es

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

eug EDITORIAL
UNIVERSIDAD
DE GRANADA