

CRAFTING
CONNECTIONS

9 sept - 13 oct | MuVIM

CRAFTING CONNECTIONS

Exploring collaborations in contemporary crafts

La materia alberga espacios que son comprendidos por distinto usuarios. Testigo de diseñadores, artesanos, artistas, creadores y comunicadores, lugares de interlocución complejos que se funden para mostrar la capacidad que tiene el ser humano de modificarla. Un diálogo con la materia, una herramienta que nos lleva unas veces a lenguajes tradicionales, suntuarios, otras a disruptivos o tecnológicos. La multifacética artesanía contemporánea alberga disciplinas diversas que requieren metodologías más complejas, nuevas estructuras de trabajo y acuerdos que configuren un pensamiento más abierto sobre lo que tradicionalmente comprendemos como artesanía.

Esta muestra representa en sí, desde su comisariado hasta su producción, un ejercicio de conversaciones entre profesionales que abordan la colaboración como el eje de la artesanía. La palabra tiene su origen en el latín “collaborāre”, que significa trabajar juntos. El artesano tradicional evoluciona y se hace valer de más herramientas o de un equipo compuesto por expertos en distintas disciplinas, repartiéndose tareas y roles, prestándose mutuamente ayuda, coordinando esfuerzos, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Son bases esenciales de la colaboración, un espíritu de cooperación entre sus integrantes y los valores de la solidaridad y la corresponsabilidad en la tarea asumida. La colaboración como elemento fundamental en la construcción de las comunidades humanas.

Adrián Salvador Candela

COLIBOWL

Colibowl se inspira en el paisaje máspreciado de Valencia: su huerta. Resaltamos su valor plasmándolo en cerámica. Valencia es como un gran almacén de productos frescos, la ciudad está rodeada de campos que nos proporcionan alimentos, tradiciones y bienestar. Cuencos hechos con el molde de una hermosa coliflor valenciana. Porcelana sin esmaltar por fuera, esmaltada por dentro en los tres colores más representativos del Mediterráneo: azul, amarillo y verde. Originales, divertidos y llamativos.

by Ana Illueca + Turia

Ana illueca es una ceramista que las refleja las tensiones humanas actuales a través de sus piezas realizadas en torno: la búsqueda de la identidad, las relaciones humanas, su evolución y su transformación. Su trabajo es un viaje de autodescubrimiento y empatía. La cerámica como vehículo de autoexpresión y motor de singularidad. La creatividad es su motor, destaca haber sido Finalista premio de innovación cerámica 2018 y dirige el proyecto ADN Cerámico, finalista en los premios Nacionales de Artesanía que entrega el Gobierno de España. Actualmente también se dedica a la docencia.

DEMONIOS

Demonios profundiza en las complejidades de la naturaleza humana, particularmente las mentes neuróticas, hiperactivas y deseosas que persiguen persistentemente la libertad y los deseos a pesar de las limitaciones. Se inspira en la maravillosa espiral logarítmica de Bernoulli, enfatizando la belleza de la repetición perpetua y el concepto de eterno retorno de Nietzsche, que considera la esencia de la vida en términos de voluntad, deseo, creación y crecimiento.

by Sara Sorribes + Cristina Omarrementería

“Mantener el oficio de vidrio artesanal como misión y poner en valor el trabajo de sus antepasados.” Eso mueve a Sara Sorribes a soplar vidrio cada día. Por otro lado, las esculturas de hierro de Cristina combinan técnicas artísticas tradicionales de forja mediterránea con vidrio soplado de la mano de la sopladora de vidrio Sara Sorribes. Ambas adaptan las técnicas de la artesanía tradicional a sus ideas contemporáneas.

SANDALIAS VEJA

Este modelo se enmarca en la colaboración con el diseñador de moda Vejas, que nos pidió una sandalia inspirada en la hoja de palmeta. Se trata de un corte sencillo que envuelve el pie sin ningún tipo de cierre. El relieve de la puntera se consiguió colocando unas piezas de piel curtido vegetal entre el forro y el corte, por encima del puntafuerte, de manera que al bajar la puntera del corte pudimos trabajar con un hueso las acanaladuras de la puntera reforzando las distintas secciones de la hoja.

by Aldanondoyfdez

Ignacio Aldanondo y Catuxa Fernández son licenciados en arquitectura. Se formaron en zapatería artesana durante 5 años como aprendices de los maestros artesanos Pitu Cunillera y Carlos Piñol. Desde 2018 compaginan el trabajo del taller con la labor docente en escuelas de diseño. En el año 2019 recibieron el Premio Nacional de Artesanía en la categoría de emprendimiento y en el 2022 volvieron a recibir el Premio Nacional de Artesanía, esta vez en la categoría de producto.

GANCHO

«Quiero crear arte de uso cotidiano que mejore la experiencia del diseño de forma casual. Esto permite una interacción crucial del consumidor con el diseño a la altura de los ojos». El objeto escultórico se convierte en el centro de atención de cualquier habitación. Los ganchos de pared adoptan libremente la forma de sus nombres: seta, limón y rebozuelo, y son tanto una pieza escultórica como un accesorio funcional, ya que pueden utilizarse como ganchos de pared para ropa y accesorios, pero también como pomos de puerta, tiradores de armario o asideros de armario.

by Helena Rohner + Ferm Living

La pureza de líneas, la simplicidad de las formas y la original combinación de la plata con materiales tan sorprendentes como la porcelana o la madera se traducen en belleza en estado puro en las joyas de Helena Rohner. Desde su Canarias natal a la magia de Florencia, la vitalidad de Londres o la luminosidad de Madrid han dejado huella en las creaciones de Helena. Pero, actualmente las joyas se producen íntegramente en España. Además, de joyas, en su recorrido de 29 años ha creado originales vajillas, lámparas, jarrones, juego de te , etc.,

LOEWE

La artesana Idoia Cuesta creó una serie de piezas únicas para la colección primavera-verano 2021 de Loewe, fusionando la tradición de la cestería con el trabajo en cuero. Utilizando una innovadora técnica que entrelaza la cestería y la marroquinería, Idoia Cuesta crea accesorios de gran valor artesanal y estético. Estas piezas, caracterizadas por su textura orgánica y sofisticada, combinan funcionalidad y arte, aportando un toque contemporáneo y natural a las colecciones de Loewe.

by Idoia Cuesta + Loewe

Loewe, bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson, ha abrazado profundamente la artesanía contemporánea, fusionando la tradición con la innovación. La casa de moda española colabora con artesanos para crear piezas que celebran el saber hacer manual, integrando técnicas ancestrales en diseños contemporáneos. Loewe destaca por su compromiso con la excelencia artesanal, especialmente en el trabajo del cuero, y su apoyo a la preservación de oficios antiguos, posicionándose como un referente. En la colaboración, el trabajo de Idoia Cuesta destaca por su atención al detalle, revalorizando técnicas ancestrales en un contexto de diseño actual.

«CRAFTING CONNECTIONS: EXPLORING COLLABORATIONS IN CONTEMPORARY CRAFTS»

HONGO

Una pieza multifuncional que destaca por su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes espacios. Además de cumplir su función principal, puede transformarse en una elegante mesa auxiliar, proporcionando una solución flexible y práctica en diversas estancias. Su diseño compacto lo convierte en una opción ideal para áreas con limitaciones de espacio o ambientes acogedores. Con un estilo que incorpora elementos de la artesanía mediterránea, el taburete Hongo aporta un toque distintivo inspirado en la riqueza cultural de Valencia a cualquier entorno doméstico.

by Tina Vaia

Tina Vaia es una especialista británica en diseño espacial y de marca, vive en Valencia y trabaja a nivel mundial. Tina se especializa en crear entornos hermosos y transformadores que dan vida al espíritu de una marca, a menudo para exhibir productos deseables. Trabajando durante muchos años en el mundo de la moda y la arquitectura, el amplio conocimiento y experiencia de Tina informan su proceso de diseño, desarrollo y producción. Su trabajo transmite la calidez del toque humano, mientras que su ejecución es elegante y meticulosa.

MITOS 17/IGUANA 2024

Esta pieza es el resultado de un ejercicio de exploración entre diversas técnicas de construcción cerámica. Sin una intención original más allá de generar una experiencia, su propósito es exponernos a situaciones típicas de una relación consciente entre el creador y el observador en diálogo con la materia. Está diseñado y producido como parte del proceso de creación de una serie de 25 piezas en colaboración con la marca de muebles hechos a mano Lawson Fenning (Los Ángeles, California).

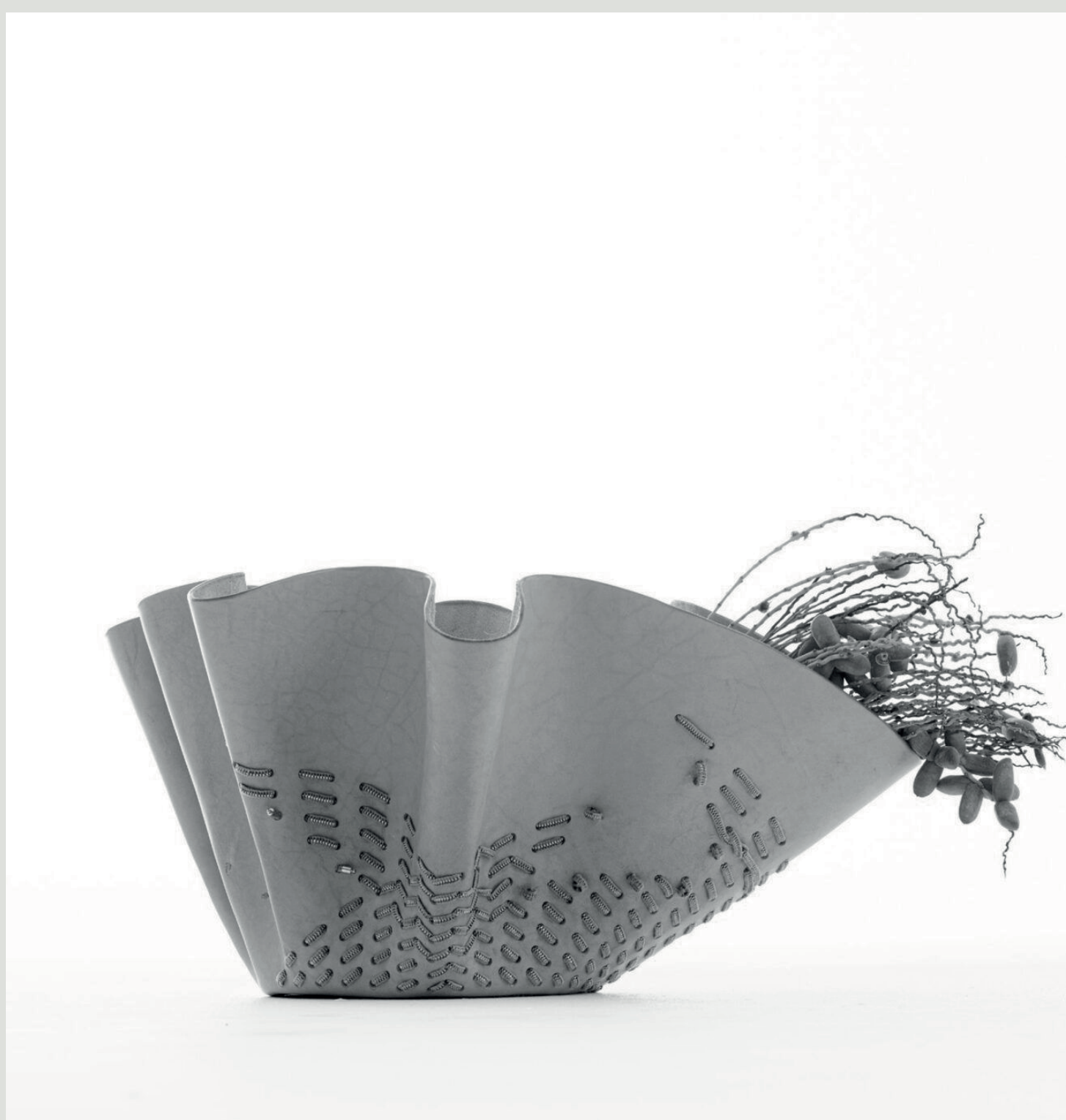

by Canoa Lab

Canoa Lab, formado por Raquel Vidal y Pedro Paz es un estudio de cerámica contemporánea con sede en Valencia. Su inspiración proviene de la arqueología y las vasijas y cántaros de la edad antigua en el Mediterráneo. Su trabajo es una reinterpretación contemporánea de formas atemporales y una experimentación con diferentes técnicas tales como el torno, el molde, la técnica de rollos y el esmaltado. El trabajo del dúo ha sido presentado en diversas exposiciones internacionales. También han recibido numerosos reconocimientos.

MOUI COLLECTION

Artesanía, cultura, empoderamiento y paisaje se entremezclan una vez más formando un diálogo en la nueva colección de Irthi x Estudio Savage, una exclusiva serie de fruteros que buscan recontextualizar el tradicional arte emiratí entrelazándolo con la marroquinería española. Irthi Contemporary Crafts Council, de Al-Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, se trata de un proyecto que busca empoderar a artesanas emiratíes, generar ingresos sostenibles y poner en contacto el arte de estas mujeres con artesanos de España. Apoyados por este proyecto y bajo las directrices de Estudio Savage, han creado una colección de fruteros elaborada combinando técnicas de ahormado de cuero vegetal, tinte natural y pasamanería 'Talli', una trenza hecha a mano en algodón y khose metálico que va entretejida sobre estos. Inspirados por las dunas del desierto y los velos drapeados de las mujeres emiratíes, los fruteros se pliegan en formas escultóricas y curvilíneas. Esta última colección en piel azul royal recuerda a las olas del mar, presente también en la geografía de Sharjah. La colaboración asocia y fusiona artesanías y técnicas internacionales y preserva el patrimonio artesanal indígena.

by Estudio Savage + Irthi Contemporary Craft

«CRAFTING CONNECTIONS: EXPLORING COLLABORATIONS IN CONTEMPORARY CRAFTS»

OBJ-01 TABLE LAMP

OBJ-01 es un gesto sencillo y comprensible, un objeto que no necesita explicación. de un vistazo, revela su material, su proceso de fabricación, su función y su uso.

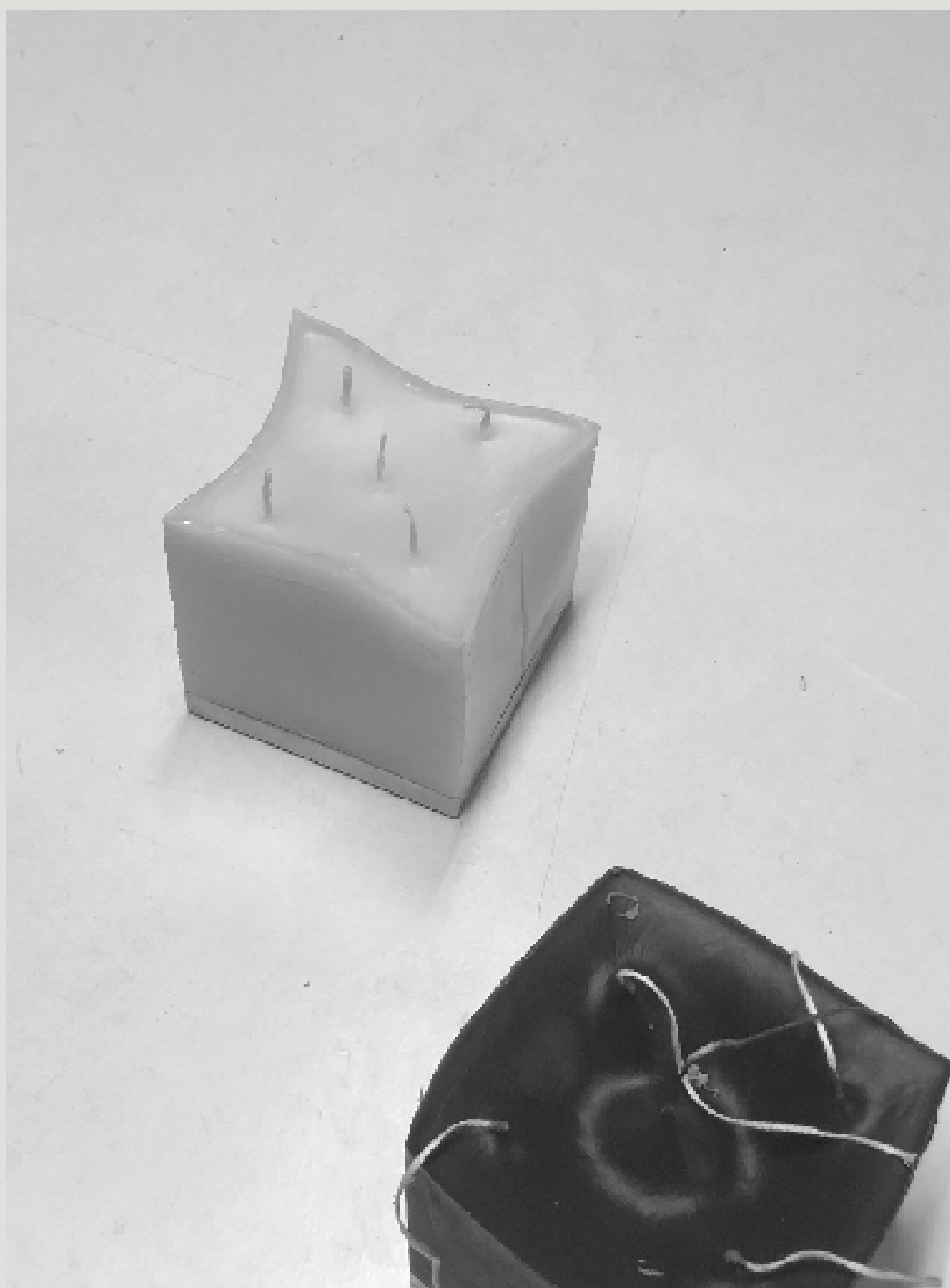

by Manu Bañó

El diseñador valenciano Manu Bañó ha crecido en un entorno creativo y experimental, despertando desde muy temprana edad su interés por los materiales, las técnicas artesanales y la naturaleza de los objetos. Ha expuesto su trabajo en ferias de diseño como design miami/basilea, salone satellite en milán, maison&objet en parís y zona maco en méxico, y también ha sido galardonado con premios como best of year por la revista interior design, a design award e if design award. Actualmente reside y trabaja desde México.

AI8 Y AI5

Estas velas son el fruto de la colaboración entre el diseñador industrial Vicent Orts y Vale Objects. El proyecto surgió a partir de la necesidad de la marca de agilizar sus procesos de fabricación sin renunciar a su carácter artesanal. Como resultado, se desarrollaron estas velas, que combinan una base de aluminio que fija las mechas y se envuelve con una lámina de plástico reutilizable. La flexibilidad de las paredes de plástico permite deformarlas, creando formas únicas y variadas. Además, la base de aluminio puede utilizarse de manera independiente como portavelas

by Vicent Orts + Carmen Errando

Vicent Orts es un diseñador industrial que busca generar conversaciones sobre la temporalidad de los materiales, defendiendo la relocalización de la producción y aprovechando al máximo los recursos ya existentes. Por otro lado, Carmen Errando compagina su trabajo de estilista con la dirección creativa en el estudio que colidera con su hermano y su proyecto Vale Objects. Además, imparte docencia en tres másteres del centro de estudios superiores Barreira. La combinación de todas estas disciplinas ha creado las piezas expuestas.

ARTISANAL SHIRT

La colaboración entre Abbatte y Carlota Barrera, destacada diseñadora de moda masculina, combina lo mejor de ambos mundos: tradición y modernidad. En esta alianza, Abbatte aporta su maestría en la creación de tejidos naturales y sostenibles, mientras que Barrera integra estos materiales en prendas contemporáneas, con una estética elegante y minimalista. Juntas, han creado una propuesta que destaca por su calidad artesanal y su diseño refinado, fusionando técnicas tradicionales de tejido con un enfoque vanguardista en la moda masculina.

by Carlota Barrera + Abbatte

Carlota Barrera es la fundadora y directora creativa de su marca homónima. Ha sido galardonada por su compromiso con la preservación y evolución de la artesanía y el patrimonio cultural. La marca explora reinterpretaciones modernas de prendas clásicas, caracterizándolas por una interacción entre sencillez y atrevimiento. Por otro lado, Elena Goded es la fundadora de Abatte y presidenta de la Asociación Española de Artesanía Contemporánea. Como abanderada de la alta artesanía insiste en la importancia de aspirar a la excelencia, porque “representa un compromiso con la pieza que se crea, con el que la encarga y, sobre todo, con la pervivencia del oficio”.

Luz Moreno Pinart + Loewe Foundation

Luz Moreno Pinart, finalista del Loewe Craft Prize 2023 estudió diseño y escenografía en la École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de París, después en la Aalto School of Design de Helsinki donde se especializó en fibras textiles y finalmente en la École Supérieure d'Art et de Design de Reims se interesó por las fibras comestibles. Su obra finalista del Loewe Craft Prize 2023 expuesta en Nueva York "El Retiro" consiste en finas hebras de papel anudado, utilizando técnicas que aprendió durante una residencia artística en Kioto. El resultado es una red interconectada en la que cada nudo representa un momento de su vida, que se ha pintado de rojo para resaltar la importancia del recuerdo, y los largos y finos hilos de papel que los conectan se asemejan al estambre de una flor, que contiene el polen de la planta, que representa la vida y el crecimiento. Su trabajo son experimentaciones con hilos naturales que alcanzan formas orgánicas entrelazadas. Una evolución que tiene su origen en una premeditada arqueología de los elementos domésticos más arraigados y son proyectados al futuro mediante la intervención del diseño y la artesanía.

by Luz Moreno Pinart + Loewe Foundation

«CRAFTING CONNECTIONS: EXPLORING COLLABORATIONS IN CONTEMPORARY CRAFTS»

PIEZA "GOD1" (finalista Loewe Craft Prize)

Tras tallar tradicionalmente a mano cada colgante a partir de una sola piedra, se realiza un escaneado 3D del colgante y otro de la piedra en bruto y se elabora un grabado mecanizado CNC del negativo del colgante en la piedra natural. De este modo, el colgante se incrusta parcialmente en el objeto en pie, creando una relación simbiótica entre lo que fue y en lo que se ha convertido, lo que parece y lo que es. Una reciprocidad de técnicas, de la tradición a la modernidad, que invita a racionalizar sobre el propio proceso donde el «qué» se genera como reflejo del «cómo».

by Edu Tarín + Loewe Foundation

Hijo de joyeros, se formó en el taller de la empresa familiar en sus inicios. Posteriormente, estudió joyería artística en la Escuela EASD Valencia y se licenció en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Sciences Trier y se graduó con un Máster en Bellas Artes en Alemania. Actualmente, se dedica a la investigación de nuevas tecnologías aplicadas al diseño de joyas, dominando la técnica del grabado en Piedra. Además, también ha trabajado como investigador en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes. Recientemente su obra ha sido galardonada con premios tanto nacionales como internacionales.

ANHELO 01

Este taburete forma parte de una serie limitada de objetos que exploran la intersección entre el diseño de producto y la fabricación artesanal. Su diseño está profundamente enraizado en la memoria personal de la diseñadora. Simboliza la conexión con el pasado y la nostalgia de momentos compartidos, como el acto de pelar habas junto a su abuela sentadas en taburetes en un pequeño corral. La obra busca cerrar la brecha entre la ausencia de estos recuerdos de infancia y las referencias adquiridas en la etapa adulta en un contexto cultural diferente al de origen."

by Amanda Selvi + Lebrel + Mario Momplet

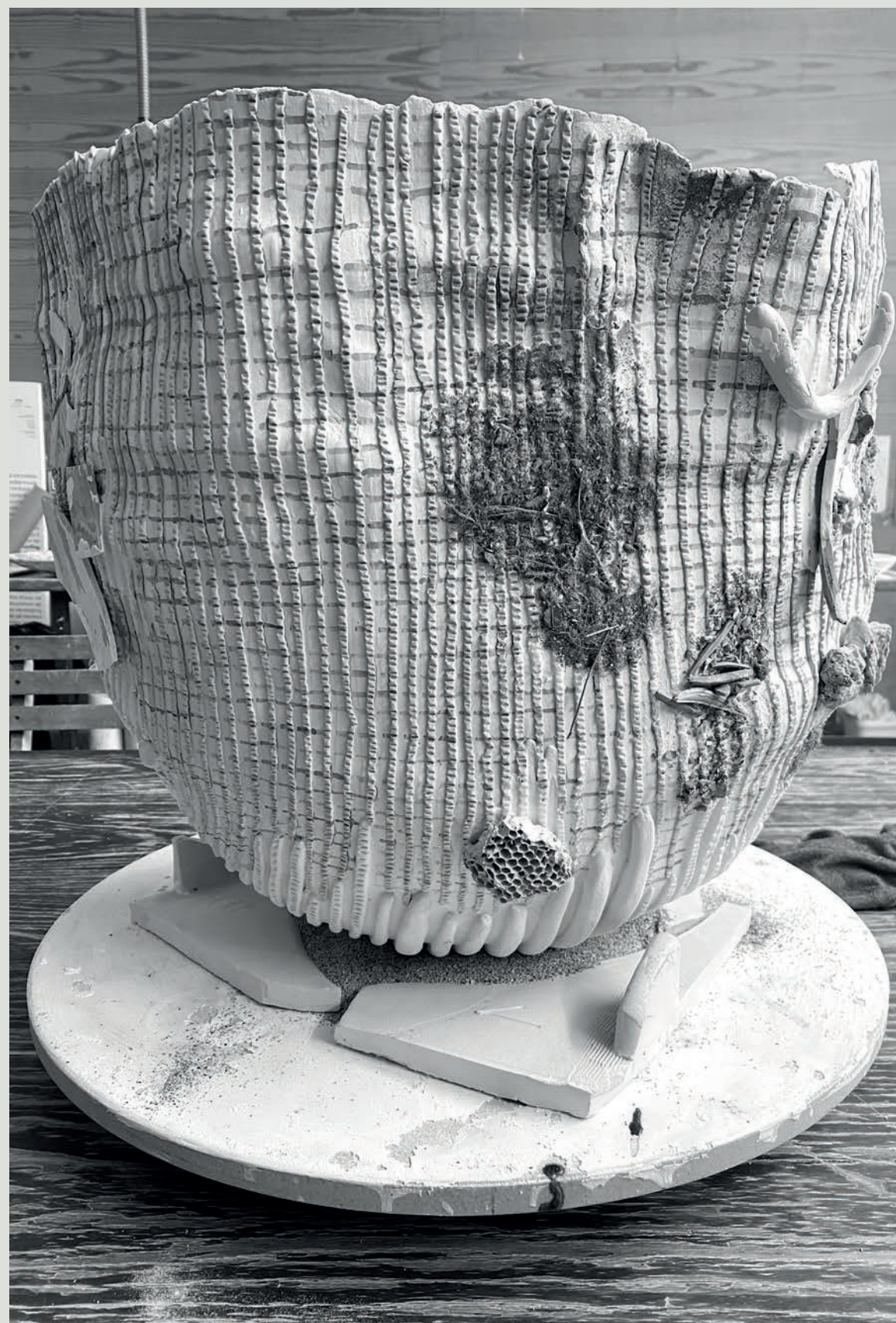
Amanda Selvi es graduada en Diseño Industrial (CEU UCH) y en Ingeniería de Materiales (TUHH). Tras una extensa carrera como Directora de Arte en Alemania, busca reconectar con sus raíces y explorar nuevas posibilidades creativas, alejándose del trabajo digital. Inspirada por el legado artesanal de su abuelo, aspira a establecer un estudio de creación propio en la casa donde este ejercía de herrero, devolviendo el carácter original al lugar y transformando sus anhelos en objetos tangibles. Su trabajo rinde homenaje al diseño artesanal generando sinergias entre tradición y modernidad.

ROSA 322

El jarrón ROSA 322 está realizado con trescientas veintidós hojas de porcelana, usando a modo de molde perdido las hojas de olmo, que por su condición de hoja caduca, cubren el suelo de mi entorno de trabajo en otoño.

by DELAMORYLABELLEZA

by DELAMORYLABELLEZA

CALENDARIO DE MIS PASEOS POR MURCIA 2022

Utilizando una gran hoja cuadrículada de porcelana a modo de almanaque de todo un año, incorpora sobre su superficie los materiales que la artesana recogió sobre sus paseos del año, incluyendo restos minerales, trozos de cerámica antigua o industrial, vidrios y algún que otro mineral. Para poder leer e interpretar el calendario de los paseos, la cuadrícula está subdividida en cuatro sectores utilizando los solsticios y equinoccios a modo de ejes divisorios, y a su vez, subdividiéndolos en meses y semanas.

ÁBREGO

La pieza es fruto de la colección V de SOCÁIRE STUDIO con la artista Nati Rodríguez de Kabuki Artesanía Contemporánea. Esta colección se centra en la creación de nuevos elementos realizados con materiales creados a partir de residuos, fruto del trabajo, experimentación e innovación de Nati con diferentes biomateriales. El resultado es asombrosamente delicado y crea interesantes texturas basadas en los diferentes residuos utilizados.

by Nati Kabuki + Socaire

Nati Kabuki incorporó la Artesanía Contemporánea y su diseño conceptual y emocional. Sus objetos giran en torno al imaginario femenino, recogiendo la idea ancestral de aprovechamiento y reutilización doméstica de las mujeres, pero también con una importante defensa de la delicadeza a través de formas principalmente florales. Además, Kabuki fué Premio Nacional de Artesanía 2019.

GARDENIAS

“La colección Gardenias representa la sutileza, la belleza y ese clasicismo renovado al que nos tiene acostumbrados Jaime Hayon. También la voluntad de que sea un programa amplio, variado, polivalente y abierto donde caben jarrones escultóricos y macetas de una terracota sorprendentemente fina. La línea de producto Gardenias se completa con sillones con o sin pérgola, bancos y hasta una bonita regadera. Los jarrones se fabrican con terracota torneada a mano y posteriormente se les aplica un tratamiento de impermeabilidad.”

by Jaime Hayón + BD Barcelona Design

El artista y diseñador español Jaime Hayon nació en Madrid en 1974. Desde sus primeras colecciones Jaime conforma una nueva ola que desdibujó las fronteras entre arte, decoración y diseño, y también añadió un renacimiento de objetos intrincados y finamente elaborados dentro del contexto de la cultura del diseño contemporáneo. El trabajo de Jaime ha aparecido en las publicaciones de arte y diseño más prestigiosas del mundo. Ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales. Es considerado uno de los creadores más influyentes de la última década.

PLATDEPA

"El pan ha sido un alimento básico durante siglos, en todo el mundo, en todas las culturas, en la cocina tradicional catalana, la clásica <pa amb tomata>. PlatDePa es ese escenario o "lienzo" donde colocar diferentes delicias y aperitivos, y pretende potenciar su presencia, fabricado en aluminio, cada plato es diferente y único, ya que se utilizaron como modelos barras de pan reales que al unirse forman una barra entera. PlatDePa se utilizó por primera vez y se sigue utilizando en El Celler de Can Roca, Mejor Restaurante del Mundo 2013 y 2015 y Best of the Best 2020."

by Andreu Carulla + El Celler de Can Roca

Con la materialidad, la artesanía y la sostenibilidad como objetivos, Andreu Carulla crea bellos objetos y espacios con un atractivo atemporal. Siguiendo el sueño de su infancia de convertirse en inventor, el catalán Andreu Carulla fundó su estudio de diseño de producto homónimo en 2006, convirtiéndose en una de las empresas de diseño más versátiles que trabajan actualmente en España. La exploración constante de materiales, técnicas de la vieja escuela y procesos contemporáneos caracteriza los proyectos del estudio, que incluyen mobiliario, vajillas, iluminación, dirección creativa, interiores y mucho más.

PELOTAS 2024

"Hablamos de esos objetos vintage redondos, cosidos a mano, que se usan para jugar al fútbol, al tenis o al baloncesto. Sin ellos, no sentiríamos la pasión e imaginación imparables de las estrellas del deporte que inspiraron nuestro mayor icono.

Pelotas de nombre, pelotas por naturaleza. Nuestro Icono Camper regresa más icónico que nunca. Porque la calidad es confianza. Ahora con un nuevo acabado cepillado a mano, y un modelo inspirado en las botas de boxeo, basado en un diseño de nuestro archivo.

Con la misma silueta suave. La inimitable suela de 87 pelotas, cosida a lo largo de todo el empeine de piel de curtido vegetal."

by CAMPER

ORGANIZA

Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana

CON LA COLABORACIÓN DE

**Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat. MuVIM
Diputació de València**

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

Vicente J. Mompó Aledo

DIPUTADO DEL ÁREA DE CULTURA

Paco Teruel Machí

DIRECTOR DEL MUVIM

Rafael Company

SUBDIRECTORA

Carmen Ninet

JEFE DE EXPOSICIONES

Amador Griñó

COORDINACIÓN TÉCNICA

Pilar Albiach

DENTRO DEL PROGRAMA DE

València Design Fest

COMISARIADO

Estudio Savage

Un proyecto de:

Comisariado por: Con la colaboración de:

