



Concurso Internacional De Diseño

Andalusí Vivo 2022

Organizado por:

INNOVARTe

En el marco del proyecto:

Continuadores Arte Vivo Andalusi

En el presente catálogo se muestran las propuestas seleccionadas y premiadas en el marco del "Concurso Internacional de Diseño: Andalusí Vivo. El Arte de vivir andalusí y su reflejo en la cerámica, la orfebrería y la joyería", realizadas por los estudiantes de prestigiosas escuelas de Colombia, Ecuador, España, Marruecos y México.



Concurso Internacional De Diseño

Andalusí Vivo 2022

Con la participación de las escuelas:



Y el apoyo de:



Uno de los sectores más antiguos relacionados con el Patrimonio cultural de nuestros pueblos son las artesanías, elementos que en los inicios de las civilizaciones se crearon como elementos para facilitar ciertos procesos y maneras de la vida cotidiana, pero también como expresiones de las culturas de los pueblos.

Las artesanías fueron evolucionando junto con las civilizaciones y, su principal valor, sin duda, es el hecho de cómo se elaboran y lo que representan para nuestros pueblos. Iberoamérica, es una región diversa y rica en su patrimonio cultural inmaterial, representado en sus textiles, cerámicas, madera, fibras naturales, minerales y piedras preciosas que están presentes, por ejemplo, en la joyería.

Cuando conocimos el trabajo que impulsa Innovarte y en el particular el Concurso Internacional de Diseño “Andalusí Vivo 2022”, decidimos acompañar esta iniciativa que busca rescatar, conservar y fomentar la creación de calidad de piezas de artesanía, en este caso relacionadas con la cerámica, la orfebrería y la joyería con inspiración Andalusí. El Concurso tiene especial relevancia por la articulación que tiene con las escuelas de Diseño, Artes y Oficios de España, Marruecos, México, Colombia y Ecuador. Los proyectos que se han presentado y lógicamente los y las ganadoras, son una muestra clara de la belleza, creatividad e innovación, este proyecto constituye un impulso de calidad a los y las artesanas de nuestra región. Es por ello, que esperamos que este Concurso y, sobre todo, la formación que es fase inicial de este proyecto llegue a más personas a lo largo y ancho de Iberoamérica.

Debemos seguir impulsando al sector artesanal de nuestros países, porque es una de las maneras de garantizar la transmisión de los saberes ancestrales y por ende de nuestras culturas ricas y diversas. Disfruten de este catálogo que nos muestra las piezas participantes, pero también, a quienes crearon e impulsaron a estos artistas tan valiosos a quienes les deseamos todo el éxito en sus carreras profesionales.

Natalia Armijos Velasco

Directora General de Cultura de la OEI

DIMAD es una Asociación y una Fundación que cuenta entre socios con profesionales de las distintas ramas del diseño (gráfico, producto, interiores, moda, servicios), estudiantes de las distintas escuelas de diseño y empresas colaboradoras ligados al mundo de la comunicación, la enseñanza o la gestión de la disciplina. Su objetivo es ser un instrumento estratégico de referencia para la promoción, proyección y divulgación de la cultura del diseño. Para ello se desarrollan proyectos propios, se acogen iniciativas externas afines con nuestra misión y se establecen acuerdos y colaboraciones con instituciones y diferentes profesionales.

En esta ocasión apoyamos y damos la bienvenida a la labor de Innovarte recibiendo en la Central de Diseño de Matadero Madrid, espacio que gestiona DIMAD, y dentro del Encuentro BID de Enseñanza y Diseño 2023, a la Exposición de los premios y finalistas del “Concurso Internacional de Diseño Andalusí Vivo. El arte de vivir andalusí y su reflejo en la cerámica, la orfebrería y la joyería”.

Para DIMAD es una valiosa oportunidad dar voz y visibilizar ese diálogo entre oficios, arte y jóvenes talentos que han aceptado el desafío de experimentar nuevas propuestas, nuevos usos y materiales a partir de saberes, ideas y expresiones rescatados de la tradición y el patrimonio cultural. El diseño siempre crece en esa transmisión de conocimientos y parte de su fuerza es hablar de territorios, de intersecciones y conexiones. DIMAD espera acompañar a este Certamen en próximas convocatorias y en muchas más rutas que pongan en valor ese quehacer creativo para acercarlo y difundirlo a todos los públicos.

Fundación DI_MAD



Medina Zahara
Foto: Julia Cart

Índice

Introducción.....	06
Escuelas.....	10
Categoría Cerámica.....	18
Categoría Orfebrería y Joyería....	66
Agradecimientos.....	104

El arte de vivir andalusí y su reflejo en
la cerámica, la orfebrería y la joyería.



Introducción

El “Concurso Internacional de Diseño Andalusí Vivo. El arte de vivir andalusí y su reflejo en la cerámica, la orfebrería y la joyería”, es una iniciativa de Innovarte Consultoría que se enmarca en el proyecto “Continuadores. Arte Vivo Andalusí” y representa su compromiso con la puesta en valor y conservación de las técnicas y los oficios artesanales, así como su empeño en apoyar su transmisión a las nuevas generaciones. La celebración de este concurso entre escuelas y universidades de artesanía, artes y oficios y diseño, de España, Iberoamérica y Marruecos, se ha revelado como un excelente vehículo para el logro de esos objetivos.

El proceso comenzó en el último trimestre de 2022 con una invitación a las prestigiosas escuelas seleccionadas, de las cuales podrán encontrar información en las páginas siguientes. Con el fin de apoyarles en la fase de documentación, desde Innovarte se les prepararon y enviaron unos materiales pedagógicos sobre la cerámica y la orfebrería y joyería andalusí, las dos especialidades artesanales concernidas en esta edición. Los tutores gozaron de libertad para escoger la forma en la que los alumnos llevarían a cabo sus propuestas, pudiendo utilizar este concurso para la celebración de un taller proyectual corto (workshop), como tema de una asignatura lectiva, o bien como una actividad extraescolar. Los trabajos, desarrollados de forma individual o en grupo, fueron enviados para su valoración en formato digital.

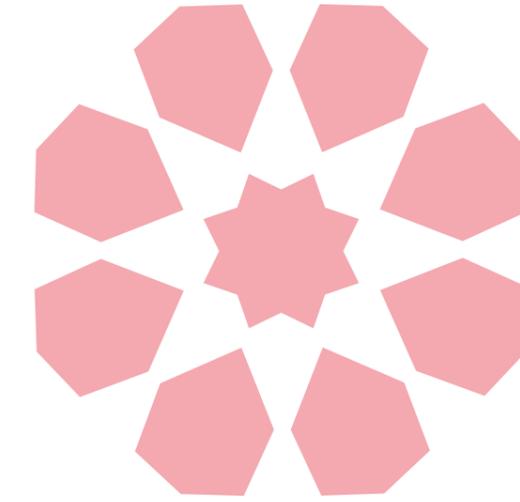
El propósito de este concurso ha sido que los participantes disfruten la aventura de descubrir los tesoros de origen andalusí que forman parte de nuestra común historia y acervo cultural: los repertorios, técnicas, formas, colores, símbolos y motivos decorativos, que han inspirado a arquitectos, artesanos, artistas y diseñadores a lo largo de los siglos. Admirable sigue mostrándose la decoración de las construcciones andalusíes, relumbrante su colorido, formas y capacidad artística, con una exuberancia que sobre todo se guarda para los interiores de sus edificios, mucho más austeros al exterior. Con gran acierto decorativo, se

alternan materiales diversos: cerámica, yeso y madera, luz y sombra, y motivos vegetales o atauriques, geométricos y epigrafía. Todo esto, y el resto de la vida cotidiana, requería diversas artesanías utilitarias y ornamentales, con desarrollos extraordinarios y en muchos casos duraderos, vivas gracias a sus continuadores: azulejería, madera tallada y pintada, cerámica, seda, filigrana, cuero, orfebrería...

Las principales fuentes de inspiración han sido los grandes monumentos islámicos que se conservan en España: la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, la ciudad palatina de Medina al-Zahra..., motivos icónicos como la estrella de ocho puntas, y las piezas magistrales del arte andalusí, como los Jarrones de La Alhambra o las joyas halladas en los denominados “tesoros”. En esta publicación podrán verlas reflejadas en las imágenes de Elisabeth Eguía y otros fotógrafos colaboradores del proyecto “Continuadores”, que acompañan en cada una de las propuestas a los dibujos, fotografías y textos enviados por sus autores.

Un jurado internacional compuesto por reconocidos expertos de la Cerámica y la Joyería, asumió la difícil tarea de asignar los premios y las menciones, debiendo valorar la incorporación innovadora de los hallazgos estéticos, técnicos y funcionales de las manifestaciones artísticas andalusíes, así como su adaptación a los nuevos ritos y tiempos, junto a otros aspectos tales como la sostenibilidad, la viabilidad y la propuesta de valor de los productos.

Escuelas Participantes.



Son las escuelas como éstas las grandes transmisoras de las técnicas y saberes tradicionales, y, al mismo tiempo, los laboratorios donde las nuevas generaciones diseñan los objetos del futuro.

Cuenca, Ecuador.



12

La Universidad del Azuay nació en 1968 y tiene su sede en Cuenca, “Capital Mundial de la Artesanía” universalmente conocida por la excelencia de sus sombreros de «panamá» (paja-toquilla), su filigrana y su cerámica vidriada.

Acreditada con estándares nacionales e internacionales, esta prestigiosa Universidad tiene la visión de estar orientada hacia la investigación, y de constituirse en un referente académico. Su amplia oferta abarca Estudios de grado, Formación tecnológica, Estudios de posgrado y Formación continua, complementada por Congresos, Jornadas, Talleres y Cursos.

Su Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte imparte, entre otras, la Licenciatura en Diseño de Productos, cuya misión es formar profesionales creativos, reflexivos e innovadores con sólidas bases teóricas y conceptuales en diseño de productos para el hogar, el trabajo, el ocio o en general para las actividades cotidianas; diseñadores capaces de desarrollar proyectos estratégicos que respondan a las necesidades del contexto en compromiso con la cultura, el ambiente y la sociedad, a través de la creación de productos encaminados a la mejora de la calidad de vida y el crecimiento colectivo, en los que la artesanía juega un importante papel.

“Formamos ciudadanos capaces de cuidar y de transformar el mundo”



Ciudad de México,
México.

13

La Escuela de Artesanías de la INBAL se ocupa de la formación profesional de técnicos artesanales capaces de prevenir, afrontar y resolver problemas de tipo artístico y comercial por medio de la enseñanza sistematizada, organizada y creativa de las artesanías, en diversas especialidades: Cerámica, Ebanistería, Esmaltes, Estampado, Joyería y Orfebrería, Metales, Textiles y Vitrales.

Las enseñanzas se orientan hacia el desarrollo de habilidades cognitivas y perceptuales, la adquisición de las destrezas para el manejo de técnicas, materiales y herramientas, así como del conocimiento de los principios con los que se lleva a cabo el diseño, la manufactura y la producción de objetos artesanales. A lo largo de 6 semestres, los estudiantes asimilan en esta Escuela los conocimientos necesarios para adquirir un perfil profesional con un amplio dominio en las diferentes áreas, integrando conocimientos artísticos, técnicos, teóricos y metodológicos. Las obras producidas por el alumnado, los docentes y la comunidad artesanal de México, una de las más relevantes del mundo, se dan a conocer en las Exposiciones y Muestras Didácticas que aquí se organizan.

“Una escuela pública que acerca las técnicas artesanales a la sociedad”

Escuela de Artes y Oficios de Santo Domingo

Bogotá, Colombia.



14

Situada en el corazón del centro histórico de Bogotá, la Escuela de Artes y Oficios de Santo Domingo se ocupa desde 1996 de formar a los futuros artesanos en oficios tradicionales, generando emprendedores capaces de forjar exitosamente su futuro laboral a través del trabajo artesanal. Sus estudiantes aprenden a través de la observación, la repetición y el ejemplo, en una interacción permanente con expertos maestros artesanos, bajo un enfoque didáctico que se desarrolla a través de ejercicios pedagógicos, como herramienta fundamental para facilitar el aprendizaje. Este reconocido centro de enseñanza promueve la excelencia en la práctica de seis oficios: el Bordado, el Cuero, la Madera, la Orfebrería, la Tejeduría en telar y la Tejeduría con agujas.

Su amplia oferta formativa se complementa con talleres de profundización, cursos libres y un programa de maestros. Este último ofrece a sus estudiantes, egresados y personas vinculadas a la práctica de los oficios, la oportunidad de ampliar o profundizar sus habilidades a través del conocimiento de maestros invitados de diferentes lugares del mundo. En la Tienda, situada en su preciosa sede, se brinda un apoyo a los creadores con la comercialización de productos artesanales de alta calidad.

“Aprender a hacer haciendo”



15

Madrid, España.

Escuela de Cerámica de La Moncloa

La Escuela de Cerámica de la Moncloa es un centro de enseñanza del Ayuntamiento de Madrid cuyo proyecto se inicia en 1911. Sus enseñanzas están concebidas como un proceso interdisciplinar y se orientan a la adquisición de conocimientos artístico-técnicos, de sensibilización ante el hecho artístico y el diseño, y a la promoción de los valores críticos y de experimentación. Sus objetivos y contenidos buscan el equilibrio entre los conocimientos teóricos, el desarrollo de la práctica y el manejo de la metodología científica y de las nuevas tecnologías, para capacitar a los estudiantes en el desarrollo de una actividad profesional. La oferta formativa se compone de Bases de enseñanza cerámica, Talleres de libre creación, Cursos monográficos y Cursos de verano, junto a un variado programa de actividades complementarias.

Cuenta con aulas, laboratorios y hornos capaces de realizar distintas variables técnicas de cocción, así como con una biblioteca especializada, un valioso fondo histórico documental y con la sala "Espacio de Arte y Cerámica de la Moncloa", en la que se celebran exposiciones de las obras producidas por los alumnos, docentes y otros reconocidos ceramistas.

“Un centro de referencia en la formación e investigación artística de la cerámica”

Escuela de Arte Dionisio Ortiz

Córdoba, España.



16

El casco histórico de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, está declarado también “Zona de Interés Artesanal” por la Junta de Andalucía gracias a la variedad y calidad de los talleres que continúan trabajando técnicas artesanales de la época califal, como la filigrana y el guadamecí. Aquí se encuentra la Escuela de Arte Dionisio Ortiz, que fue sede desde mediados del S.XIX de la Escuela Provincial de Bellas Artes.

Partiendo de la tradición y el patrimonio cultural, este emblemático centro académico busca el crecimiento de la visión crítica y el pensamiento divergente. Ofrece una formación basada en la interdisciplinariedad como base de la creación, innovando tanto en la estética como en los aspectos técnicos y tecnológicos. Cuenta con una oferta educativa en Bachillerato de Artes y Ciclos Artísticos de Grado Medio y Superior, en materias como la Orfebrería y Platería Artísticas, la Cerámica Artística, Moldes y Reproducciones Escultóricas, Ebanistería Artística y Encuadernación Artística, entre otras. En la Escuela se imparten también clases magistrales y talleres, celebrándose importantes exposiciones en sus instalaciones. En la actualidad, la Escuela de Arte Dionisio Ortiz lleva a cabo el desarrollo del Programa Erasmus+, ofertado y financiado por la Unión Europea.

“Desarrollando las habilidades creativas”



17

Tetuán, Marruecos.

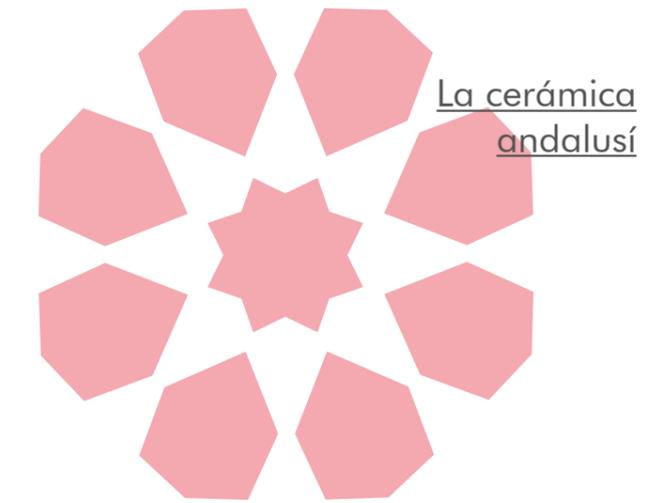
La centenaria Escuela Nacional de Artes y Oficios de Tetuán es una joya cultural hispano-marroquí que, desde su creación, se ha ocupado de salvaguardar y transmitir los oficios tradicionales andalusíes a las generaciones futuras.

La escuela taller, muy vinculada al empleo, acompaña a los alumnos en el proceso de acceso al mercado y de creación de pequeñas empresas. Su metodología didáctica se caracteriza por un enfoque eminentemente práctico. Los jóvenes estudiantes reciben los fundamentos de estos oficios de la mano de experimentados maestros en los talleres de la Escuela Nacional de Artes y Oficios de Tetuán, y realizan las prácticas en los edificios a restaurar de la Antigua Medina de Tetuán, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Escuela Nacional de Artes y Oficios de Tetuán es una joya cultural que, desde su creación, ha asumido la responsabilidad de salvaguardar y transmitir los oficios tradicionales andalusíes a las generaciones futuras.

“Proteger nuestro Patrimonio incentivando la Creatividad”

L' Association Marocaine
Chantier-Écoles pour le Développement

Categoría Cerámica



Fusión de la alfarería tardorromana y fenicia con la de los pueblos bereberes y los orientales, es la cerámica una de las más notables aportaciones de al-Andalus al arte universal. Desde el siglo VII hasta el XV, se desarrollaron y perfeccionaron técnicas como la cuerda seca y el vidriado, con las que realizaron los más refinados azulejos y vasijas. Estas producciones llegaron a superar a sus predecesoras de Oriente por la variedad y belleza de los colores y por sus reflejos metálicos, pasando desde la Península Ibérica al resto de Europa y, a partir del siglo XVI, al Nuevo Mundo americano.

Primer Premio El Árbol de la Vida

16 Alumnas/os del 1º curso del Ciclo formativo de grado superior de Cerámica Artística.

Escuela de Arte Dionisio Ortiz de Córdoba, España.

En este proyecto grupal, cada participante ha elegido e interpretado un pequeño fragmento de los relieves decorativos tallados en piedra de uno de los paneles del “Salón Rico” de la ciudad palatina de Medina Al-Zahra: el llamado “Árbol de la Vida”, realizando un plato de entre 20 y 40 centímetros. Como referencias cerámicas los alumnos se inspiraron en la alfarería califal verde – manganeso y en los reflejos metálicos de los mosaicos bizantinos del mihrab de la Gran Mezquita y los de los azulejos de la Capilla Mudéjar de San Bartolomé, de Córdoba. Las piezas, decoradas con esmaltes a pincel y cocidas con la técnica del rakú, debían respetar estas premisas: interpretar los atauriques a base de líneas y tintas planas, utilizar los mismos colores y esmaltes, diseñar las piezas de forma que pudieran ser también colgadas o expuestas sobre la pared y, por último, elaborarlas de forma completamente manual. El resultado: 16 piezas que recrean el resplandor de Medina Al-Zahra, la “ciudad brillante”, edificada en el siglo X por Abderramán III.

Inspiración



Panel decorativo del Salón Rico denominado «Árbol de la Vida». Medina Zahara, Córdoba.







Magdalena Canovaca Caballero



Mª Teresa Piquera Jiménez



Clara Gutiérrez Ruiz



Belén Elías Granados



Mª José Casana López



Angela Santos Dominguez



Pepa Camacho Mata



Marta Roldán Barrios



Mª Teresa Pacha Portillo



Mariana Salazar López



Carmen Bascuñana Trives



Ascensión Franco Cobo



Rafael López Pastor



Fátima Huertas Maestre



Juan Manuel Gutiérrez Gallardo



Manuel Jesús Gámez Luna

Segundo Premio Dispensador “ojala”



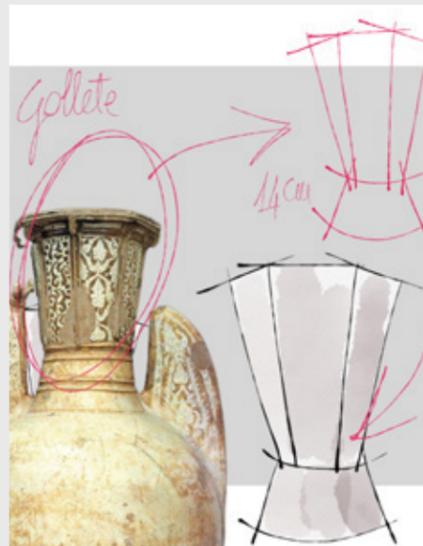
Alessandra Guadagno

Escuela de Cerámica de La Moncloa, Madrid, España.

Esta pieza de porcelana esmaltada está inspirada en los llamados jarrones de la Alhambra. El análisis de la silueta de la pieza se centra en el gollete, elemento bi-troncocónico superior. Incubando ideas y dándole nuevos enfoques, la autora llegó a esbozar un modelo de diseño caracterizado por una gran limpieza estética. Se abstraieron las geometrías y se produjeron ensayos esquematizando, incluso eliminando los frisos, dando vida así a un objeto constituido por líneas simples y minimalistas. Finalmente, el dibujo adquirió un carácter tangible cuando nació la idea de asociarle la función de dispensador de sal o cacao, un utensilio de cocina que ofrece posibilidades creativas lúdicas y divertidas. La decoración se inspira en uno de los motivos de tema vegetal presentes en el gollete del “Jarrón de la Cartuja de Jerez”. Se trata de un diseño alegre que puede ser reproducido con aplicación a pincel de grasas al tercer fuego o con calcas cerámicas.

26

Inspiración y proceso



Jarrón de la Cartuja de Jerez.
Segundo cuarto del siglo XIV.



27

Tercer Premio (ex aequo) Módulo de cerámica

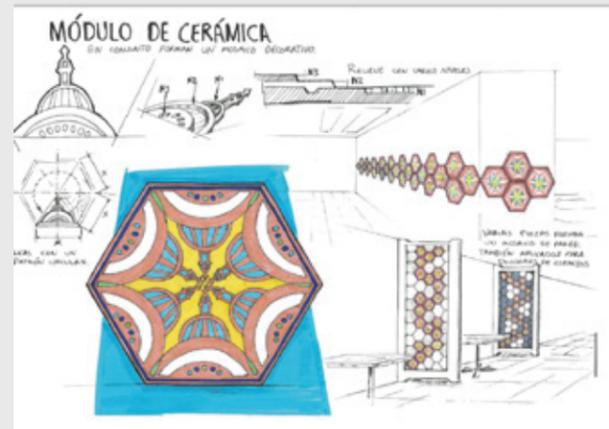


Rafael Nieves

Escuela de Diseño de Productos de la Universidad del Azuay, Ecuador.

La expresión de la cultura andalusí fue trasladándose en espacio y tiempo a otras culturas y países, adaptando estos saberes en sus diversas expresiones, siempre conectados a un eje central que ha perdurado, en este caso la azulejería andalusí. Se fusionan en esta propuesta el arte geométrico islámico con la decoración que lo ocupa: una ilustración de las cúpulas de la icónica Catedral Nueva de Cuenca. Los colores reproducen los brillantes colores de la arquitectura, la naturaleza y la variedad de culturas que conviven en esta ciudad. Para su elaboración, el autor recurrió a un proceso de estampado que vincula las técnicas ancestrales alfareras con las nuevas tecnologías. Las hexagonales piezas de arcilla esmaltada ofrecen múltiples posibilidades compositivas y pueden combinarse con otros elementos y estructuras, generando propuestas como estos módulos de separación de ambientes.

Inspiración y proceso



**Tercer Premio
(ex aequo)
Lueba Lawn**



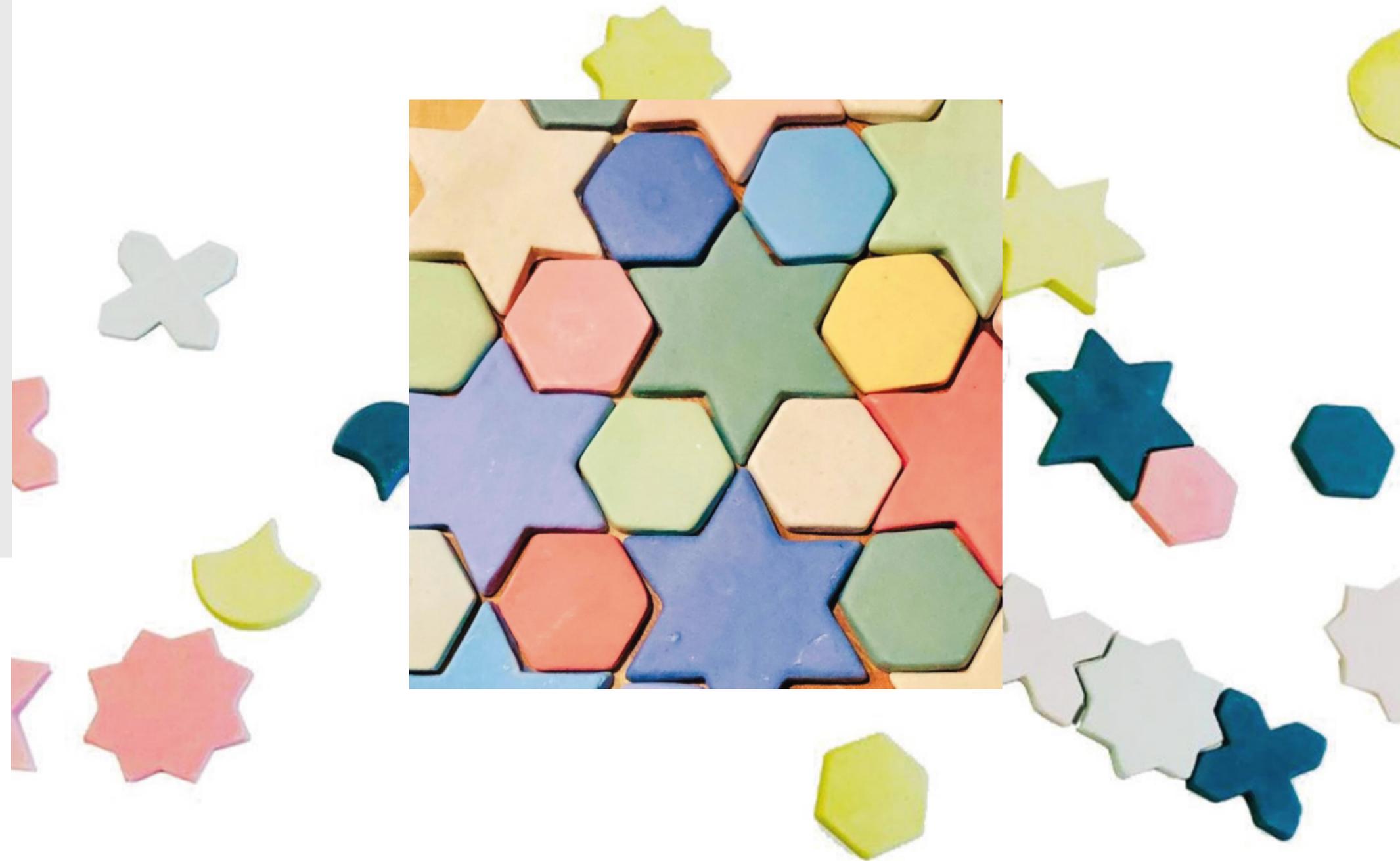
Rosa María García Sanz

Escuela de Cerámica de La Moncloa, Madrid, España.

Según la cromoterapia, cada uno de los colores tiene una vibración diferente que puede generar distintas emociones en nuestro cuerpo. LUEBA LAWN (juego de colores) es un juego pensado para interactuar con las piezas inspiradas en la azulejería andalusí, en el que se trata de formar distintas composiciones, libremente, en función del estado de ánimo de cada jugador, teniendo en cuenta las formas y el color. Es para todas las edades y se puede jugar de manera individual o colectiva.

Las piezas están hechas de porcelana coloreada y para su realización se han utilizado moldes de escayola sobre los cuales se ha realizado la técnica de collage por vertido de la porcelana líquida, teñida previamente con óxidos y pigmentos minerales.

Proceso



Mención a la Innovación Tote bag moderno



Nihad Akhrikhar

L' Association Marocaine Chantier-Écoles pour le Développement,
Tetuán, Marruecos.

El zellij fue introducido hace 7 siglos en Tetuán, ciudad costera del norte de Marruecos, por los moriscos y mudéjares llegados de la Península Ibérica. Esta forma de azulejería, con sus estrictas reglas cromáticas, se parece conceptualmente al zellij de Fez o a los de La Alhambra de Granada, pero se asemeja a la azulejería mudéjar en la forma de cortar las piezas, con el barro en dureza de cuero. Nos dice la autora de TOTE BAG MODERNO: “El zellij que aprendemos a hacer en la Escuela sirve para decorar la paredes y suelos de los palacios de la Antigua Medina... Pero en este proyecto yo quería proponer algo diferente, como un bolso. Quería que fuera moderno y tradicional, con olor y sabor a Marruecos, y que transmitiera que esta ancestral cultura nos acompaña a lo largo del día”. Esta bolsa representa un paso hacia la innovación mediante la diversificación. Respetando todos los aspectos tradicionales del zellij de Tetuán, se aplica de forma “portable” a un artículo de uso cotidiano.

32

Inspiración



Zellij. Escuela de Artes y Oficios de Tetuán «Dar Sanaâ».
Foto: E. Eguía

33



Mención a la Innovación Estrellas en el agua



José María Sánchez Torres

Escuela de Cerámica de La Moncloa, Madrid, España.

Para el autor de esta obra, la esencia de lo andalusí está en su actitud hedonista ante la naturaleza. Su búsqueda del deleite de los sentidos se propone aquí con una instalación visual y sonora que tiene como protagonista las formas estrelladas y el rumor del agua. Se parte de la obra cumbre de la cerámica andalusí: el jarrón de las gacelas. Obviando sus asas y gollete, e invirtiéndolo, se consigue una forma de gota. Las lámparas son 16 piezas cerámicas de diferente tamaño realizadas en terracota, moldeadas a torno, retorneadas, caladas con forma de estrellas en dureza de cuero, bizcochadas y vidriadas en esmalte en 6 vibrantes colores. Las lámparas se anclan a una plataforma oval de madera en la que se ubica de forma invisible la instalación eléctrica. Las grabaciones de sonidos del rumor del agua corriendo sobre canales, fuentes y ríos pedregosos, se accionan con los detectores al encender las lámparas estrelladas, generando una experiencia sensorial que nos transporta a entornos naturales.

34

Inspiración



Baños árabes de Ronda, Málaga.
Siglo XIII.

35



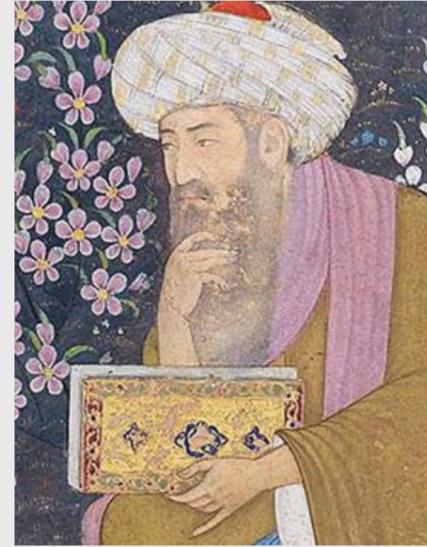
Finalista

Estrella pitagórica

Beatriz Peralta Martínez, Cecilia Catalina Quesada, Isil Joyeux, Ana Larrea Paguaga
Escuela de Cerámica de La Moncloa, Madrid, España.

Al-Andalus fue en su día cuna de notables filósofos y místicos, así como escenario del desarrollo de nuevos modelos y formas artísticas. Esta propuesta se inspira en las ideas cosmogónicas neoplatónicas de los filósofos y místicos de la edad de oro andalusí, particularmente en Ibn Arabi (1165-1240), que halló en el pensamiento de Pitágoras la forma de alcanzar la unidad divina estudiando el orden geométrico de la naturaleza, bajo la premisa de que "todo es parte de una única fuente de luz". Los materiales empleados en esta propuesta hacen referencia a los que Ibn Arabi halló en Ruta de la Seda provenientes de China: papel y porcelana, con adición de la seda. Se ha usado también madera, conector de plástico dorado, latón e impresión 3D en algunas piezas.

Inspiración



Ibn Arabi. Grabado en color. S.XIX.



Finalista

Aplique para pared

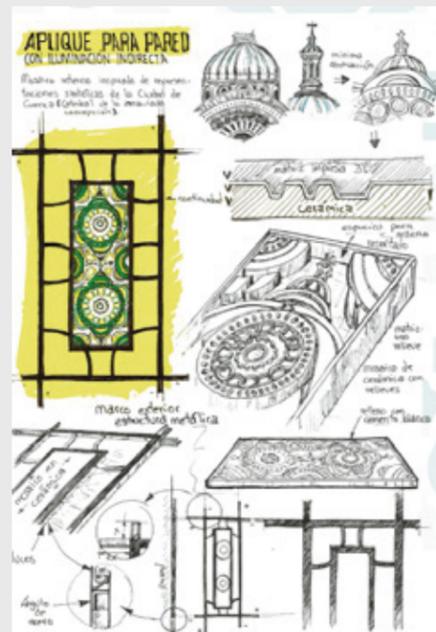


Julio Sinche

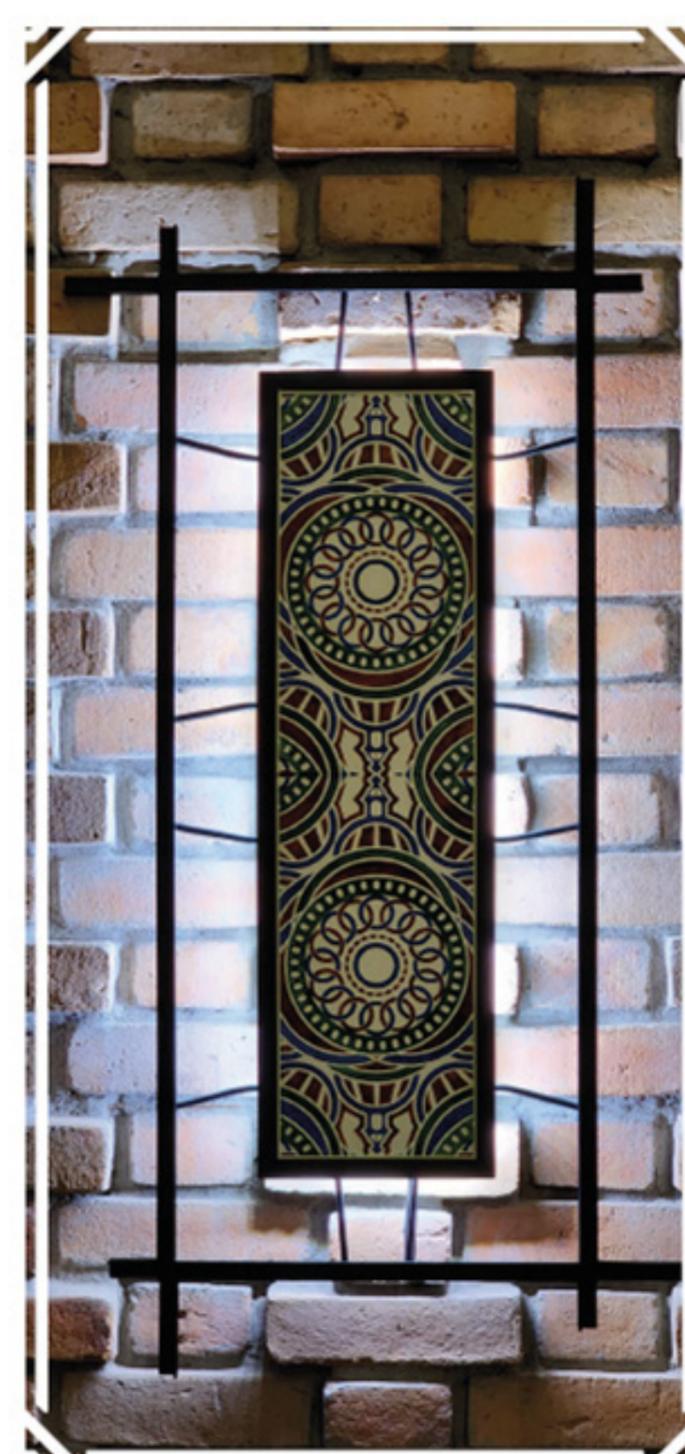
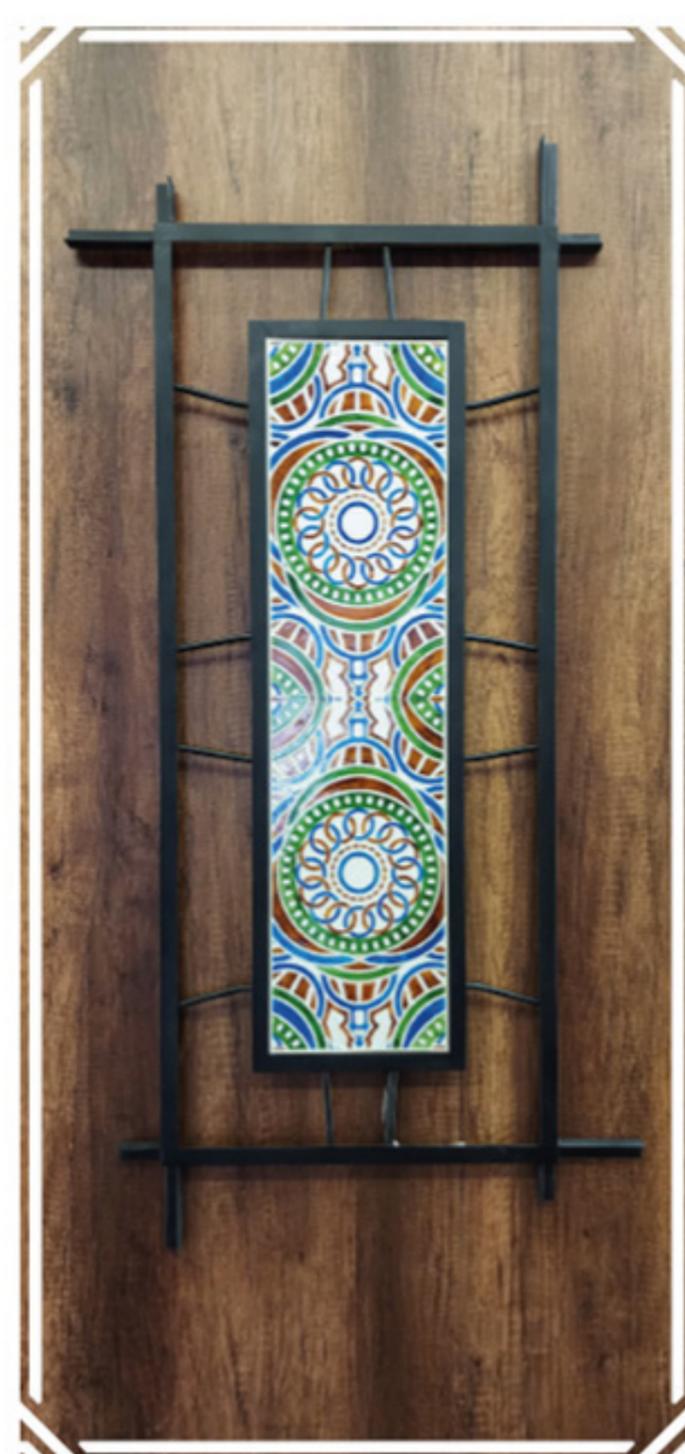
Escuela de Diseño de Productos de la Universidad del Azuay, Ecuador.

El concepto parte de la abstracción y extracción de estructuras arquitectónicas representativas de la ciudad de Cuenca. Haciendo uso de líneas continuas y discontinuas, el aplique funciona como un objeto decorativo que brinda una iluminación indirecta. Su mosaico interno está realizado en cerámica inspirada en la técnica andalusí del estampillado. La matriz de estampado se obtuvo mediante impresión 3D. Los colores utilizados son: el verde, que representa la armonía, calma y equilibrio de la Catedral de la Inmaculada Concepción de Cuenca; el azul -color del manto de la Virgen-, que se refleja en las cúpulas estructurales de la Catedral, y el terracota, color que identifica a esta ciudad al hallarse presente en los ladrillos de las fachadas y en las tejas de las cubiertas de sus edificios antiguos y modernos.

Inspiración y proceso



Baños árabes de Ronda, Málaga. S. XIII.



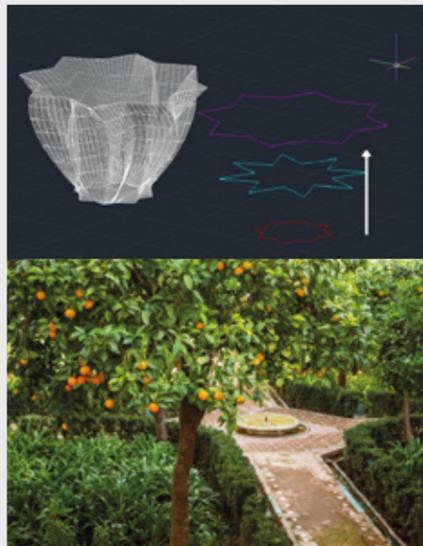


Raquel Sánchez Aguilar

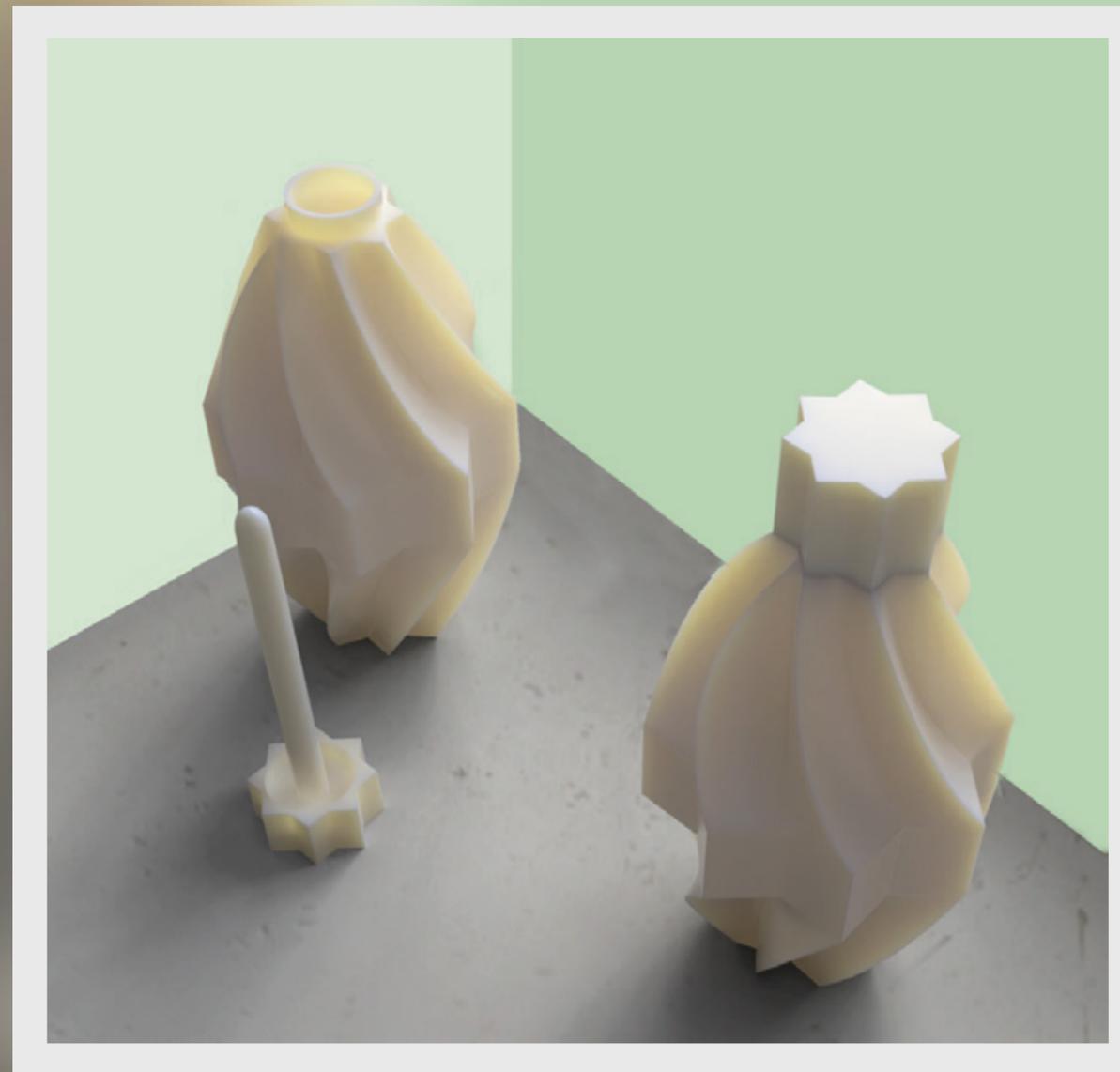
Escuela de Cerámica de La Moncloa, Madrid, España.

Esta pieza está inspirada en la geometría, en la simetría de los jardines de la Alhambra y en los recuerdos que evocan en su autora los olores de su infancia, transcurrida en Almería, y en su época de estudiante universitaria en Granada, muy cerca de la Alhambra. Al-Andalus es para ella el olor a azahar y el sonido del agua de las acequias. Por eso ha creado un perfumero o esenciero, objeto que invita al disfrute de los sentidos y con los sentidos. Pero también al recuerdo. Su nombre, "Yawharu", es la transcripción fonética de "esencia" en árabe. Realizado con un material clásico en la artesanía, la cerámica, la introducción de técnicas como el prototipado en impresora 3d representa un avance a tener en cuenta a la hora de la comercialización y rentabilidad de producción de un objeto que, en todo caso, mantiene el proceso artesanal en su manufactura.

Proceso e inspiración



Patio del Alcázar Andalusí de Córdoba. S. VIII
Foto E. Eguía



Finalista Al Satashry



**Houda Gzennai Ayoubi, Khaoula Zellout
Ferdaouss El Habti.**

L' Association Marocaine Chantier-Écoles pour le Développement,
Tetuán, Marruecos.

Presentamos una pieza hecha con zellij tradicional tetuaní según el diseño «Al-Satashry en al- Ankabouti, de 54 cm de largo y 28 cm de ancho, con la que se ha creado un mesa de jardín.

Este zellij se caracteriza por sus colores, que no superan los cinco: blanco, negro, verde, azul y amarillo, y por su forma de fabricación. Las piezas, tras ser cocidas, se esmaltan y se introducen nuevamente al horno, se colocan una a una con el lado coloreado hacia abajo, y las pequeñas piezas de zellij forman el diseño final. Después se vuelca sobre ellas una mezcla de yeso y cemento que fija estas piezas entre sí.

42

Proceso



43

Finalista

Jarra CONEXIONES



Ana Paula Sempéretegui

Escuela de Diseño de Productos de la Universidad del Azuay, Ecuador.

En la época andalusí fueron mucho más numerosos los bereberes del norte del Magreb que se asentaron en la Península Ibérica, que los árabes. El origen de la alfarería femenina bereber (o amazigh), que aún hoy se elabora en las montañas del norte de Marruecos, se pierde en la noche de los tiempos y tiene un altísimo valor etnológico y cultural. Las utilitarias piezas están decoradas con los mismos símbolos tribales de sus producciones textiles y sus tatuajes. La autora de esta propuesta observó que la cerámica de los cañari, antiguos pobladores de las actuales provincias de Azuay y de Cañar guarda similitudes con la amazigh, tal y como sucede generalmente entre los pueblos originarios. Así, decidió unir ambas culturas para darle forma a una jarra con sus pequeños vasos, ideal para servir el “canelazo”, una bebida ritual a base de aguardiente que los cañari utilizaban para propiciar el encuentro con los espíritus.

Proceso e inspiración



Alfarera rifeña
Foto: M. Crespo





Rabab Khaldi Zuiyeng

L' Association Marocaine Chantier-Écoles pour le Développement,
Tetuán, Marruecos.

Esta azulejería estaba hace pocos años en riesgo de desaparición, pero afortunadamente, el trabajo que lleva a cabo la Escuela-Taller de Tetuán está logrando asegurar su supervivencia. Esta propuesta reproduce el motivo de zellij denominado "Tanashary", en cuyo centro se sitúa una estrella de 16 puntas, una de las piezas más difíciles de lograr. La idea de su autora es que pueda ser utilizado para alicatar toda una pared, o bien solo un fragmento de la misma, pudiendo venderse también de forma modular para que los clientes decoren sus paredes y otras superficies.

Proceso



Finalista

Jaula de luz



Alumnos del Taller de libre creación, Cerámica y Reinterpretación , sobre una primera idea de Isabel Sopranis.

Escuela de Cerámica de La Moncloa, Madrid, España.

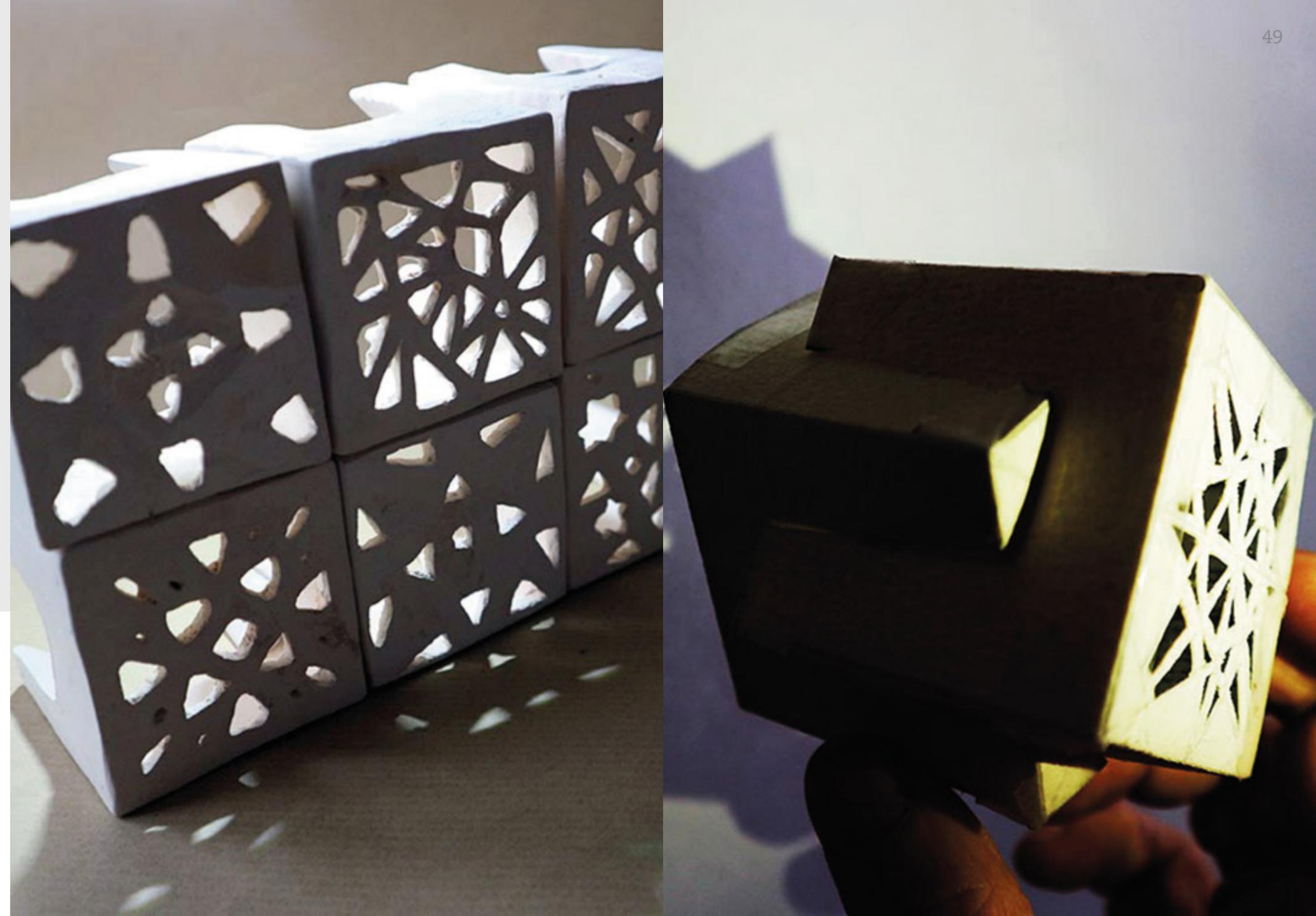
El concepto sobre el que gira esta propuesta es el siguiente: «Esta estrella no despiende luz, la encierra en sí misma.» La figura inicial es el cuadrado. Si ampliamos la forma a las tres dimensiones tenemos un cubo, dos cubos concéntricos que, girando 45° uno de ellos sobre el otro, forman una estrella de ocho puntas. Dos cubos entrecruzados forman el mundo andalusí. Cuatro puntas que se convierten en ocho, encierran una variada lectura lumínica según se expongan más o menos directamente a la luz. Si se dispone de varios filtros, la luz que los traspasa es capaz de dar diferentes lecturas. Sólo las puntas, que definen la única forma perenne, son las que sostienen firmemente la geometría en su densidad oscura. El resultado: módulos apilables, cuyo tamaño, decoración y material cerámico dependerá del uso al que se destine: lámparas y mesas de distintos tamaños, murales de exterior e interior, celosías...

48

Proceso



49



Mención a la Innovación Al Muthaman



Nihad Akhrikhar

L' Association Marocaine Chantier-Écoles pour le Développement,
Tetuán, Marruecos.

Al Muthaman significa en árabe “octágono”, que es como se denomina este modelo. Con esta pequeña pieza realizada en zellij de Tetuán, su autora rinde honor a la estrella octogonal, fundamental en esta artesanía y omnipresente en la arquitectura y las artes aplicadas marroquíes. La estrella de ocho puntas fue un símbolo religioso muy común en las antiguas civilizaciones mediterráneas. Ya aparece en la Biblia con el nombre de Estrella de Salomón y, en la Edad Media, fue denominada en al-Ándalus como “Estrella de Abderramán”, extendiéndose desde la Península Ibérica al Magreb y, después, de la mano del mudéjar, a América. La pieza está pensada para que pueda enmarcarse y ser expuesta como un cuadro.

Proceso





Marta Romo Donaire

Escuela de Cerámica de La Moncloa, Madrid, España.

Este proyecto tiene como objeto de interés LA PIEDRA, e intenta establecer una conexión entre ella y el ser humano en el ámbito doméstico. De ahí que aparezcan residuos artísticos procedentes de la cerámica utilitaria y/o decorativa con carácter desgastado, recordando un pasado estético, en este caso basado en el legado andalusí y mudéjar en la Península Ibérica.

Las piedras están realizadas a partir del modelado en gres y pasta refractaria lila fina, creando piezas huecas y ligeras, siendo cada una de ellas única. El color se aplica con engobes de alta temperatura y óxidos colorantes. La decoración está hecha con la técnica de calcas cerámicas al tercer fuego, a partir de imágenes originales de la decoración andalusí manipuladas para dar ese aspecto desgastado del paso del tiempo. No es un proyecto cerrado, por lo que las piezas podrán colocarse según los gustos y necesidades del espacio.

Proceso



Finalista
Reinterpretando
el pasado

Isabel Dobon

Escuela de Cerámica de La Moncloa, Madrid, España.

Esta propuesta es una reinterpretación de uno de los jarrones de La Alhambra, obras maestras de la cerámica nazarí. El jarrón versionado, de líneas predominantemente rectas, ofrece una imagen sobria y minimalista, en contraposición con la forma del jarrón original. Las solapas laterales son una versión de las que decoran los jarrones nazaríes. Esmaltadas en amarillo, contrastan con el negro del cuerpo principal. Los jarrones de La Alhambra funcionaban como filtros de agua, lo que explica la base sin vidriar y el soporte, que permitía la recogida del agua. Este conjunto es también funcional, estando compuesto por diferentes elementos utilitarios, como una vasija, dos cuencos y dos cilindros. El esgrafiado de las palabras «historia» y «cultura» señala la convivencia de diferentes culturas en la Península Ibérica. La tipografía, diseñada por Paco Fernández, está basada en la que adorna los muros de La Alhambra.

Inspiración



Jarrón de las Gacelas. Segunda mitad del siglo XIV.

PIEZAS QUE COMPONEN EL JARRÓN:



el texto va esgrafiado como en el ejemplo

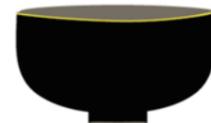
Vasija esgrafiada de la palabra historia



cuenco inferior



cuenco superior



rectángulos sobresalientes que encajan en los cilindros que componen el jarrón



solapas del jarrón de quita y pon



Finalista
(Sólo) por la
fuerza del río



Berta López

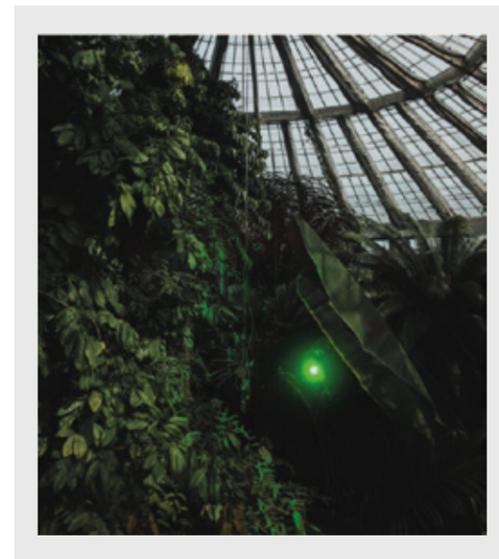
Escuela de Cerámica de La Moncloa, Madrid, España.

Esta propuesta es un homenaje al huerto-jardín andalusí. Su autora, de entre las diversas formas de reconducción del agua practicadas en al-Andalus, se fija en la noria hidráulica, un ingenio que ya se usaba en Mesopotamia y Egipto alrededor del año 200 a.C. El movimiento de la noria no sería posible sin una sencilla pero inteligente pieza llamada arcaduz que, al girar en movimiento cilíndrico, se llena de agua, la eleva y la deposita en un conducto asociado. Se desarrollan aquí tres propuestas en las que el arcaduz será el protagonista: “El rumor a veces calla”, instalación multisensorial que juega con el concepto del semáforo alternando los sonidos del agua con el silencio; “Somos río y jardín”, y “Riégame, que es verano”, un elogio a la cotidianidad representado por la jarra de agua. Las dos últimas están decoradas en bajocubierta pintada a la manera de la cerámica granadina de Fajalauza.

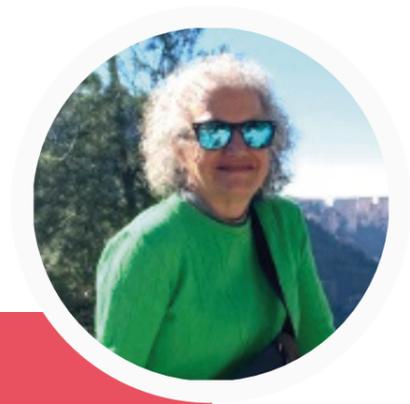
Inspiración



Arcaduz y noria hidráulica usada por los árabes.



Finalista
Aliceres. La belleza
infinita de la
geometría



Carmen Sandín

Escuela de Cerámica de La Moncloa, Madrid, España.

Este proyecto retoma la pasión andalusí por la geometría y su conocimiento empírico de la cristalografía. Aliceres es un set que incluye una base metálica y 17 teselas magnéticas. Las piezas móviles pueden disponerse en distintas posiciones en función del estado de ánimo. Una vez creada la composición, la pieza pueden enmarcarse de muy diversas formas.

La posibilidad de Aliceres de modificar y cambiar las piezas pretende hacernos partícipes del proceso creativo. Parte de las piezas geométricas de los azulejos de La Alhambra de Granada denominados “pajarita” y de las formas generadas en su descomposición: la “pata de cabra”, la “estrella de seis puntas” y el “hexágono”. Las piezas pueden adquirir propiedades magnéticas si se mezcla el barro con magnetita, ferrita y otros minerales.

Inspiración



Alicatado nazari. La Alhambra de Granada. S.XIV.
Foto E. Eguía



Finalista

Estrella mudéjarbajo la bóveda celeste



Karla Marisol Alegría Gómez. Dirigido por Linaloe González Cortés y Rita Luz del Carmen Terán Maldonado
Escuela de Artesanías
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México.

Se presenta aquí un cofre o arca cerámica inspirada en la cúpula de la sala de Abencerrajes de la Alhambra, obra culmen de la arquitectura nazarí, que repite en su cuerpo la estrella de ocho puntas mientras que la cúpula hace las veces de tapa. Se utilizaron en su fabricación artesanal arcillas locales mexicanas, como el barro de Oaxaca. A través de la técnica de placas, se construyó el cuerpo de la pieza y la tapa se realizó en torno. Para la decoración de esta pieza se preparó una cuerda seca usando pigmento negro y manganeso mezclados con un medio graso. Con la ayuda de una pequeña mamila, se aplicó cuidadosamente el esmalte. Las medidas generales del cofre son: 26 x 26 x 21 cm.

Inspiración



Cúpula de la Sala de los Abencerrajes, La Alhambra de Granada. Segunda mitad del siglo XIV.
Foto E. Eguía



**Presentados
fuera de concurso
Formas
CORDOBESAS**

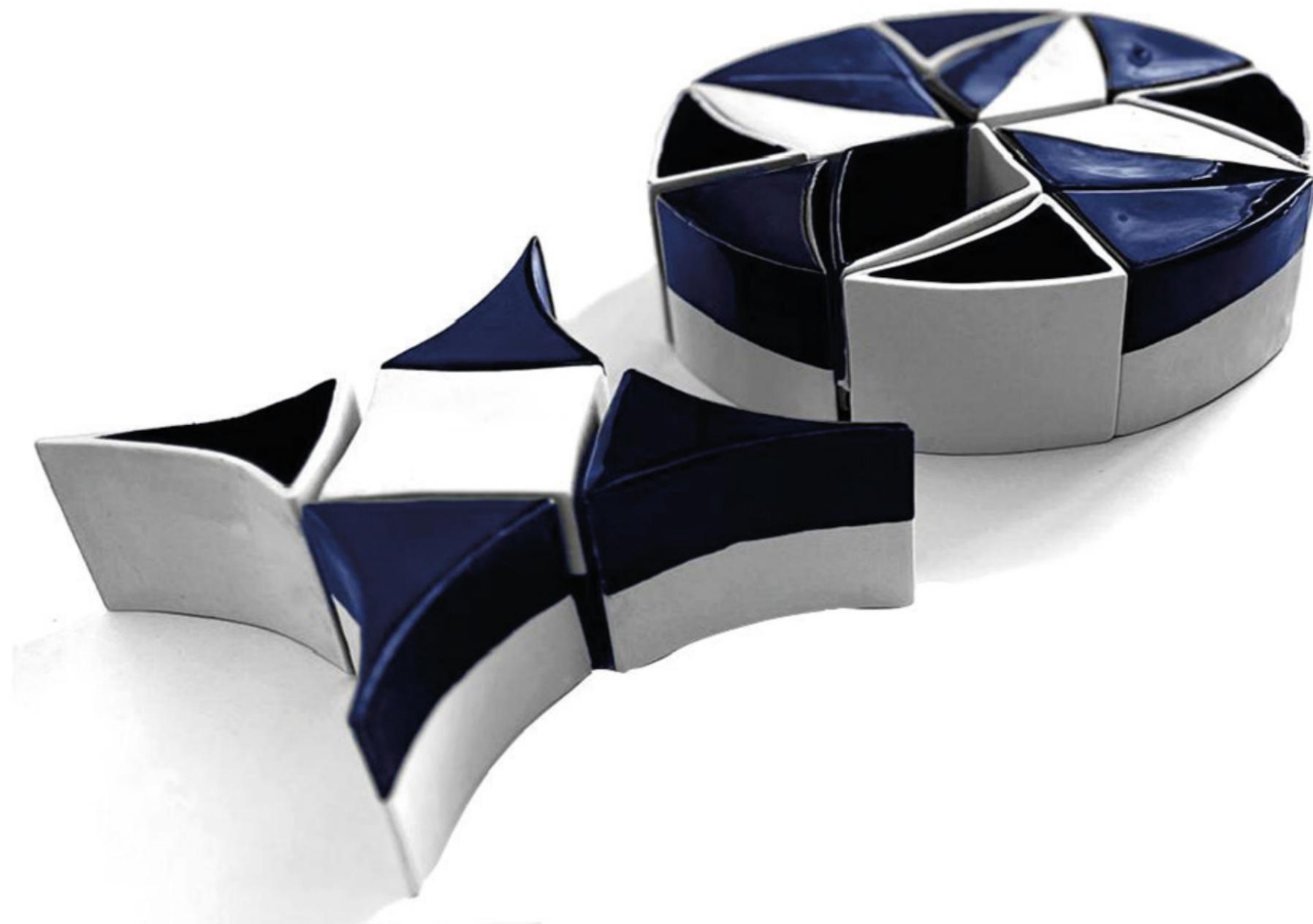


Aurora Prados, Silvia Numidia Fontecha y Carlos Eusebio Preciado

Escuela de Cerámica de La Moncloa, Madrid, España.

“Formas Cordobesas” es una obra realizada en porcelana. Consiste en un conjunto de elementos inspirados en la arquitectura andalusí que se pueden combinar entre sí para formar murales o celosías. En la Mezquita de Córdoba encontramos la Capilla de Villaviciosa, y en ella, coronando su cúpula, está el lucernario original de la época de Al-Hakam II (961-976), que transforma el cuadrado que forman sus arcos en un octógono mediante pequeños planos triangulares. La proyección en el plano de la estructura de este lucernario y su posterior elevación en volumen es el origen de este proyecto. Se obtienen así 5 formas básicas con las que se pueden realizar múltiples combinaciones y diseños que mantienen la armonía de las proporciones andalusíes. El proceso seguido consiste en una colada de porcelana, utilizando moldes para los distintos elementos, combinándose moldes abiertos y moldes cerrados. La decoración se ha realizado con un vidriado azul de cobalto.

Inspiración



Presentados fuera de concurso Pilar



Verónica Hueck

Escuela de Cerámica de La Moncloa, Madrid, España.

«Pilar» es el nombre de estos candelabros apilables de porcelana que aportan un toque elegante y exótico a cualquier espacio. Inspirados en la Mezquita de Córdoba, evocan la grandeza de la intrincada arquitectura y diseño califales, con sus imponentes detalles y formas únicas. Las piezas fueron elaboradas con un molde de escayola fabricado a medida, arduo y detallado proceso, principalmente con una pieza modelo hecha en escayola. Esta pieza es la base para el molde, que se fabricó a continuación. Posteriormente, se llevaron a cabo las coladas de porcelana y, tras dejar transcurrir el tiempo de secado necesario, se procedió a detallar y repasar las piezas antes de bizcochar. Por último, se esmaltaron delicadamente.

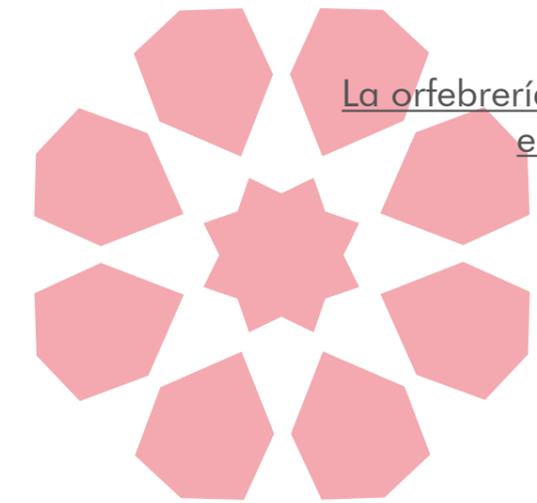
Inspiración



La Mezquita de Córdoba.
«Días de Lluvia»
Foto: Marcos Corpas



Categoría orfebrería y joyería



La orfebrería y la joyería en al-Andalus

A lo largo de ocho siglos, desde el emirato de Córdoba hasta la época de su mayor esplendor, el Reino nazarí de Granada, las artes del metal produjeron en al-Ándalus los más bellos y diversos productos: joyas, arcas, monedas, bienes suntuarios, instrumentos científicos, armas y esculturas, entre otros. Se utilizaron en ellos de forma virtuosa técnicas heredadas de las grandes culturas precedentes, como la cera perdida, el cincelado, el repujado, el granulado, el esmalte y la filigrana al aire, junto a otras propiamente andalusíes: el nielado, el damasquinado y el dorado al mercurio.

Primer Premio Monumentos de al-Andalus

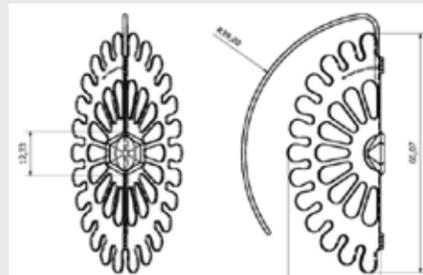


Arianna Vinueza

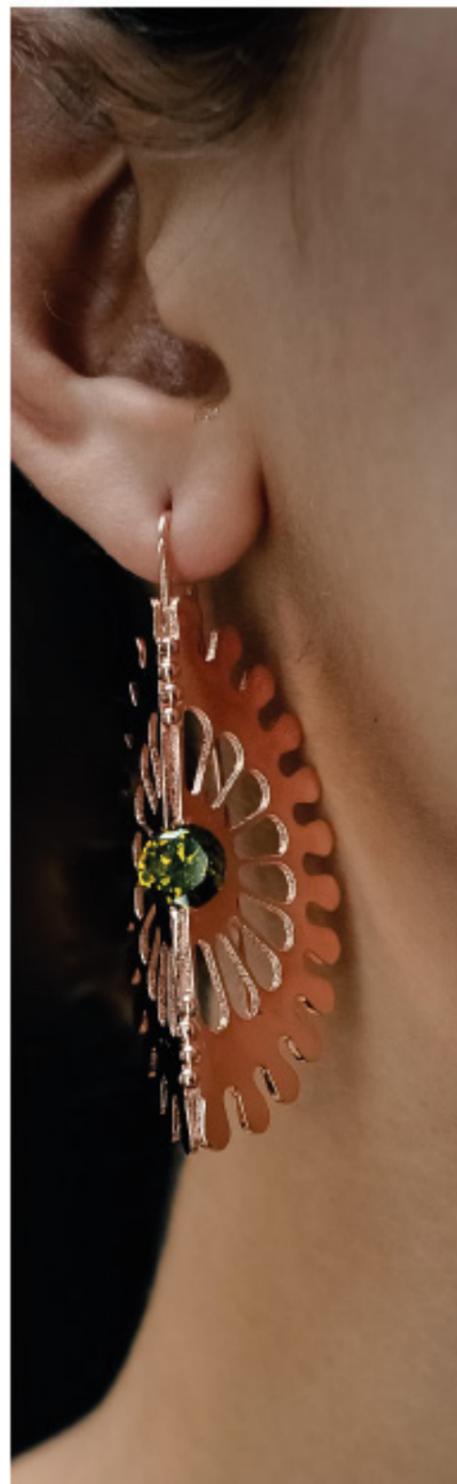
Escuela de Diseño de Productos de la Universidad del Azuay,
Ecuador.

En España se encuentran algunos de los monumentos islámicos más sobresalientes y mejor conservados del mundo. Esta colección, compuesta por aretes (pendientes), anillo y dije (colgante), se inspira en los elementos arquitectónicos, concretamente en los arcos y pilares, de La Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba y el Real Alcázar de Sevilla. Se desarrollan todas las piezas en torno a un “punto central”, elemento clave en la decoración geométrica islámica, que no es otra cosa que la representación simbólica de Alá, a partir del cual se crea el Universo. En el caso de los aretes el punto central es una piedra peridoto, por ser el verde el color sagrado del Islam. El anillo, cuyas formas han sido extraídas de la arquitectura andalusí, está realizado a partir del corte del metal en baño de oro rosa. El colgante, igualmente construido a partir del corte del metal, combina el mármol -un material muy bello y común en estas estructuras- y el metal en baño de oro rosa.

Proceso e inspiración



Mezquita – Catedral de Córdoba
Foto: E. Eguía





70



71

Segundo Premio Gargantilla vegetal Al-Zahra



Nerea Montes de Austria

Escuela de Arte Dionisio Ortiz. Córdoba, España

Este centro de gargantilla, compuesto por cuatro piezas articuladas, se ha logrado combinando varios diseños extraídos de los motivos ornamentales del arte califal, en concreto de los atauriques con motivos vegetales del Salón Rico de Medina Al-Zahra. La pieza, realizada íntegramente en el taller, es de latón bañado en plata de ley. Tiene una composición simétrica de gran dinamismo, no solo por las líneas que la conforman sino también por el uso de las chapas con diferente tumbo y curvatura, las formas de estrella de las flores, los calados geométricos y el uso de batas. Lleva una bata de luz, un estudio volumétrico jugando con las diferentes curvaturas, el lleno y el vacío, dos técnicas propias del taller, incluyendo el calado como la parte más importante de la pieza. Articulada con asas para darle movimiento, la pieza incorpora una piedra engastada con cañoncillo y unas flores con estudio volumétrico.

72

Proceso e inspiración



Ataurique. Medina Azahara.
Córdoba

73



Tercer Premio Tesoros andalusíes

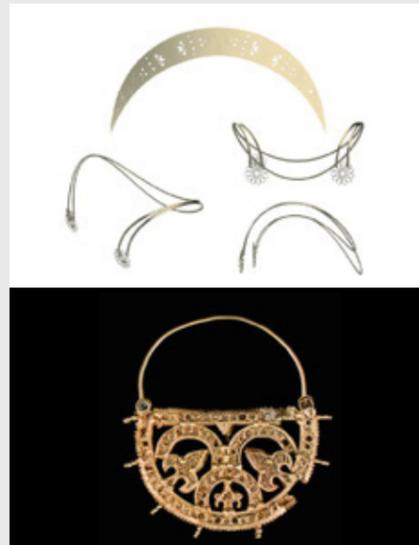


Melanie Quito

Escuela de Diseño de Productos de la Universidad del Azuay,
Ecuador.

Esta colección se inspira en la arquitectura andalusí y en las magníficas piezas descubiertas en los denominados “tesoros”. Se compone de unos aretes calados y grabados en lámina de latón, que toman como referencia los hallazgos del Tesorillo del Cortijo de la Mora, de época califal. Los aretes reproducen el engaste de piedras -aquí, crisocola- de las piezas del Tesoro de Charilla. Completan la colección dos collares, cuya estructura se inspira en los arcos presentes en los principales monumentos islámicos. Las técnicas que se han utilizado son las propias de la orfebrería andalusí: el calado - que vemos en el Tesoro Nazarí de Cuéllar-, el grabado y el granulado, alternando procedimientos tradicionales con tecnologías actuales, como el láser. Una de las piezas rinde honor a la filigrana, un tesoro compartido entre al -Andalus y el Nuevo Mundo Americano. La otra, al brillante color de la azulejería islámica, aquí representado por vidrios transformados por la técnica de la vitro fusión.

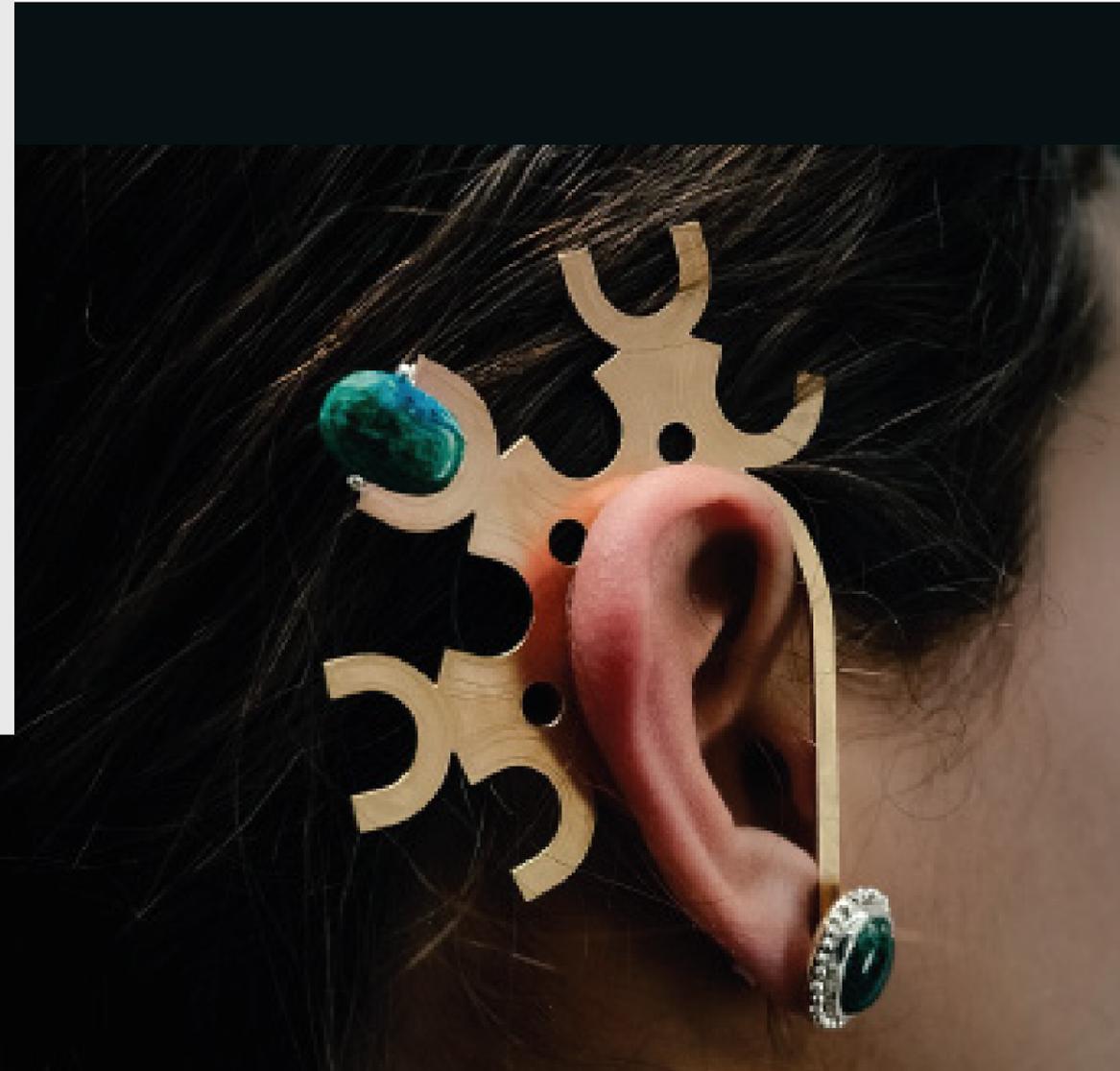
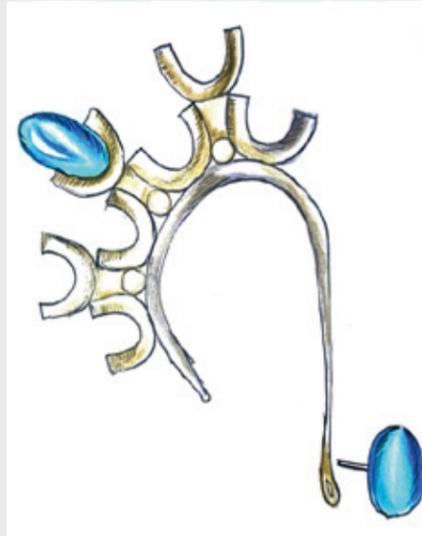
Proceso e inspiración



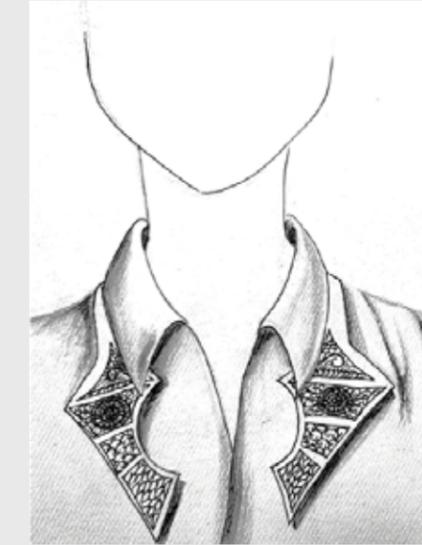
Pendientes (arracadas) del
Tesorillo del Cortijo de la Mora



Proceso



Proceso



Mención a los Procesos Tiara-gargantilla al-Zahra



Álvaro Hidalgo Suárez

Escuela de Arte Dionisio Ortiz. Córdoba, España

“Al-Zahra” es un conjunto de tres estructuras ornamentales unidas en una misma pieza de sujeción, que tienen como referencias artísticas los atauriques del Salón Rico de la ciudad califal de Medina Al-Zahra de Córdoba y, en su remate, el yamur que coronara el antiguo alminar de la mezquita de Sevilla, después campanario, conocido hoy como La Giralda. El color aparece estratégicamente ubicado con dos piedras verdes, color identitario de Andalucía. Esta es una pieza exclusiva no solo por su ergonómico diseño vegetal sino también por su doble funcionalidad, al poder ser usada como tiara o como gargantilla, al estilo de las icónicas gargantillas “art decó” diseñadas por Cartier y otros grandes nombres de la joyería de las décadas 20 y 30 del pasado siglo. La pieza está realizada en Plata de Ley 925, empleando las técnicas de conformado, soldado, engastado, grabado, empernado y pulido.

78

Proceso



79



Mención a la Innovación Pulseras modulares articulables



Rubén Almagro González, Lorena Carmona Carreño, Julia Franco García, Blanca García Becerra y David Antonio Pulido Cuevas.

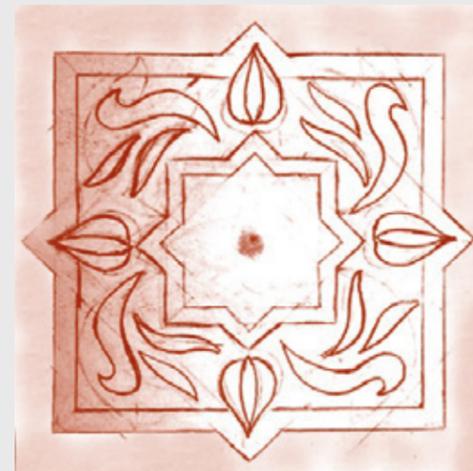
Escuela de Arte Dionisio Ortiz. Córdoba, España.

Se planteó a este grupo de estudiantes el diseño de una pulsera modular articulada con bisagras, cuyo módulo estuviera basado en la ornamentación y decoración andalusí, que se divide en tres categorías: los motivos geométricos o estrellas, la caligrafía, y los motivos vegetales estilizados o atauriques. Cada alumno realizó el diseño de un módulo que posteriormente fue prototipado mediante un programa de modelado 3D, seguido de renderizado y de la impresión 3D en resina calcinable para su microfusión en plata. Todos los módulos incorporan una piedra roja, símbolo actual de Córdoba, que aporta el toque de color al conjunto. En la construcción de estas piezas se ha tenido en cuenta la composición espacial en diferentes volúmenes y niveles y el uso de batas ciegas o de luz, dándosele al calado una gran importancia.

Inspiración



Motivos decorativos andalusíes.
Foto: Valle Delgado

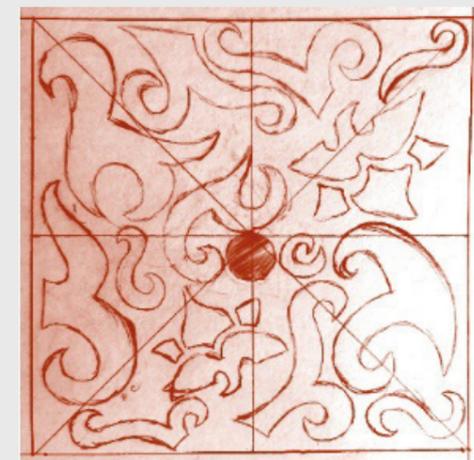


David Antonio Pulido Cuevas





Blanca García Becerra



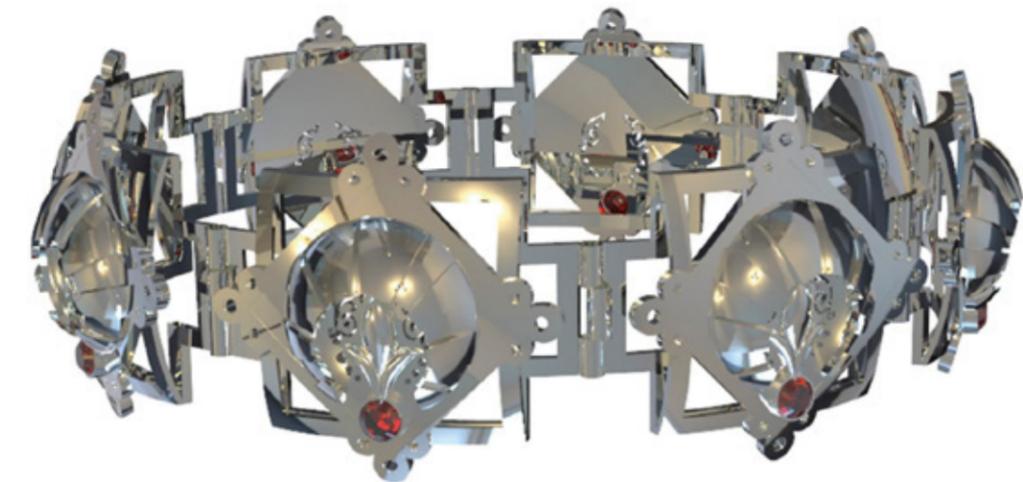
Julia Franco García



Lorena Carmona Carreño



Rubén Almagro González



Mención a la Innovación Alicatado Orfebre

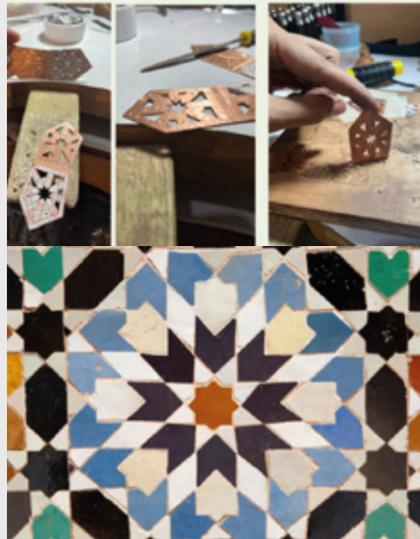


Nicolás Martínez Téllez

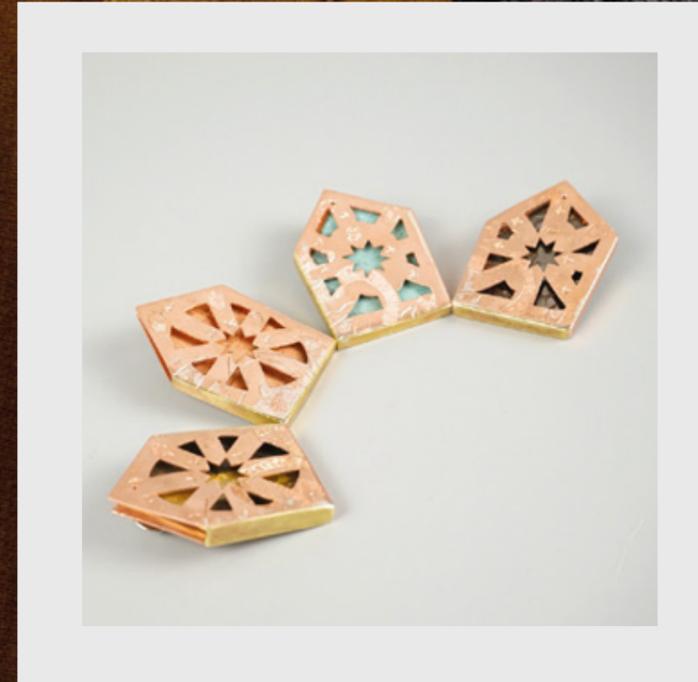
Escuela de Artes y Oficios de Santo Domingo, Bogotá, Colombia.

La idea de este proyecto parte de unos de los principales motivos en la decoración arquitectónica de estilo andalusí y mudéjar: las formas geométricas. Podemos ver en los monumentos, las ilustraciones y las artes aplicadas, fascinantes motivos de estrellas tallados y esculpidos en piedra, yeso y madera. Deslumbran por sus vivos colores las formas geométricas de la cerámica vidriada. Los azulejos, con los que se alicataban muros y pavimentos, inspiran también esta colección de prendedores modulares realizados en una variedad de metales, pues las combinaciones del cobre, el latón, la alpaca y la plata, nos ofrecen múltiples posibilidades. El resultado: “alicatados orfebres” modulares y portables. Las técnicas utilizadas son: calado, burilado, armado y acabados.

Proceso e inspiración



Alicatado (zellij) de la Madrasa de Ben Youssef, Marrakech. S. XIV
Foto: E. Eguía



Finalista

Collar pilar del tiempo



Julio César Sinche Naula

Escuela de Diseño de Productos de la Universidad del Azuay, Ecuador.

El diseño de este collar está conformado por dos piezas iguales que representan los arcos y los espacios que se generan, conteniendo a los pilares. Las formas extraídas de las fachadas de la arquitectura andalusí se plasman en toda su riqueza decorativa en el metal, generando gran impacto visual. Contienen en su centro una pieza de mármol que recuerda a los pilares, símbolo de la solidez con la que fue edificada esta cultura y testigo de su durabilidad en el tiempo. Las dos piezas van unidas mediante una cadena, un hilo conductor que significa el largo ciclo en el que transita la cultura andalusí, entre el pasado y el presente, como inagotable fuente de inspiración para artistas y diseñadores.

Proceso e inspiración

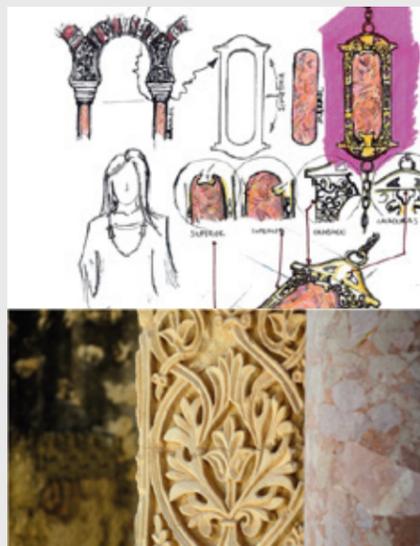


Foto: Aquilino Perales



Finalista

Ornamentos de fachada «al-cuerpo»

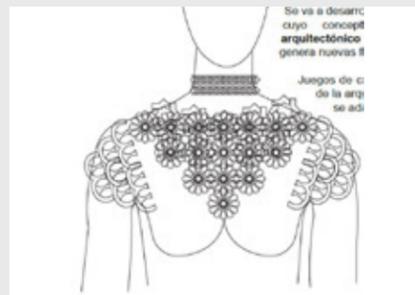


Yira Catalina Martínez

Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, Bogotá, Colombia.

El concepto de diseño es el ornamento arquitectónico, que se traslada al cuerpo mediante la Orfebrería, adornando la “fachada humana”. La pieza está elaborada en latón y plata con las técnicas del calado y armado. Se compone de capas móviles escaladas que pueden combinarse de diferentes formas, como escenografías que se adaptan, se suman, se restan y que con su composición crean diferentes efectos sobre el cuerpo, adaptándose a él. Es un ornamento dinámico que mediante superposición de capas y texturas, genera diferentes sensaciones de volumen e imágenes sobre la “fachada”.

Proceso e inspiración



Yeso esculpido andalusí
Foto: E. Eguía



Finalista

Liberta Azahara



Manuel Tejadera Baena

Escuela de Arte Dionisio Ortiz. Córdoba, España.

Cuenta la leyenda que la ciudad cordobesa de Medina Azahara (Madinat Al-Zahra), "la Ciudad brillante", debe su nombre a una bella esclava de nombre "Azahara", para quien el califa Abd al-Rahman III ordenó construir la más esplendorosa ciudad del mundo de su época. Esta gargantilla lleva el nombre de la legendaria joven.

Elaborada en plata calada, su diseño incorpora el principal elemento de identidad del arte califal cordobés: las dovelas bicolores de los arcos de herradura, y lo consigue con la incrustación de piedras rojas. Sus líneas geométricas, rotundas, se ven dulcificadas por la incorporación de la filigrana, orgullo de la artesanía cordobesa.

Proceso e inspiración



Salón Rico de Medina Azahara



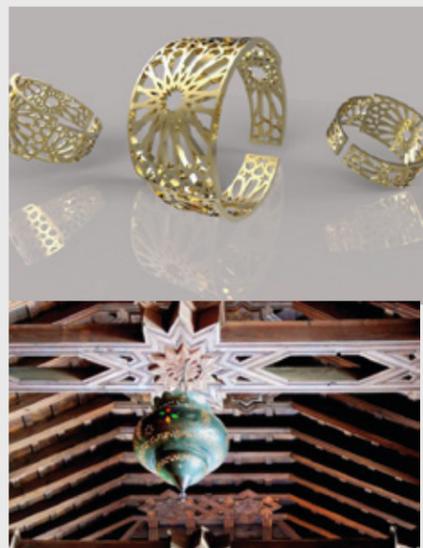
Finalista
Colección
Mumtaz (estelar)



Ángel Francisco Villalta Jiménez
Escuela de Arte Dionisio Ortiz. Córdoba, España.

El tema principal de esta colección es la representación del motivo más característico el arte andalusí: las estrellas, que adornan los artesanados y yesos esculpidos. "Mumtaz" se compone de 9 piezas que nos recuerdan el firmamento en una noche clara: 1 modelo de pendientes de tambor, 4 pulseras y 4 brazaletes de diferentes tipologías y variadas soluciones constructivas. Presentamos en estas páginas una selección: los pendientes "Aturik" (Ataurique), inspirados en las yeserías de la catedral de Córdoba, que recrean un delicado entramado vegetal; la pulsera "Daw' Alqamar" (Brillo De Luna), extraída de un eslabón de un artesanado enmarcado con un pavé de brillantes reproduciendo el efecto de la vía láctea, y el delicado brazaletes "Aiqtiga' 'Athar" (Tracería), que se inspira en los artesanados nazariés.

Proceso e inspiración



Brazaletes "aiqtifa athar", inspirado en la tracería de los artesanados nazariés.



Finalista

Anillo Alcázar



Eduardo Moreno

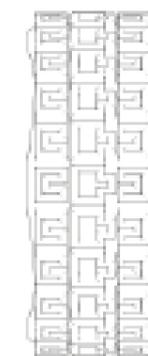
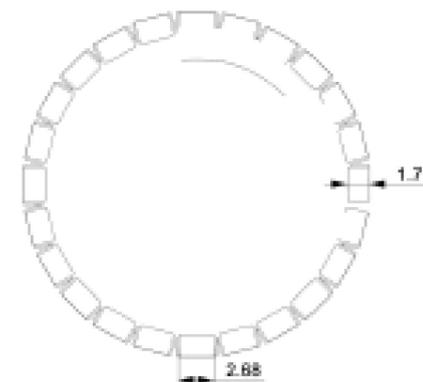
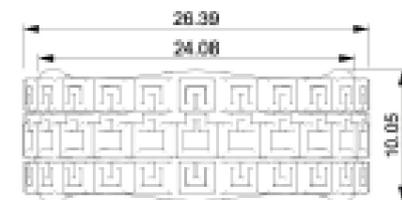
Escuela de Diseño de Productos de la Universidad del Azuay, Ecuador.

Diseñado para ser usado por un hombre, el anillo Alcázar luce una trama de patrones de figuras geométricas que reproducen las del conjunto de palacios del Real Alcázar de Sevilla, motivos que, mediante la repetición, caracterizan este abigarrado y único estilo. A lo largo del tiempo, el legado andalusí ha dejado sentir su influencia en la arquitectura y otras formas de arte en culturas y pueblos. Modelado en Blender, se han utilizado operaciones booleanas para realizar adiciones, sustracciones y diferencias, y el modo de escultura para suavizar los vértices y las uniones de los lados. Mediante el comando array se repiten volúmenes alrededor del anillo, que permiten crear una trama con una cierta saturación, teniendo como referencia motivos decorativos del Real Alcázar de Sevilla. Su tamaño es el número 10 1/2 (USA). Su material es oro macizo de 24k.

Inspiración



Patio de Las Doncellas. Real Alcázar de Sevilla. S. XIV
Foto: S. Garcés





Emilia Carrión

Escuela de Diseño de Productos de la Universidad del Azuay, Ecuador.

Cuando hablamos de al-Andalus nos viene a la mente su majestuosa arquitectura, que esconde en su interior jardines llenos de vida, sobresaliendo un motivo decorativo: la simbólica estrella de 8 puntas. El espíritu andalusí puede verse tanto desde el interior como desde su exterior. En el exterior, los arcos, y en su interior sus jardines, que representan la vida y el paraíso. El diseño está conformado por 3 piezas. La primera representa los arcos, la segunda los jardines y el tercero, las estrellas de 8 puntas. Los arcos pueden ir por delante o por detrás. Así podemos representar un al-Andalus que puede verse desde el exterior de los edificios o desde su interior. El diseño se obtuvo tras ensayar varios procesos y materiales. Fueron dibujados digitalmente. Posteriormente se realizó un corte a láser en un acrílico de 3mm. Una vez aprobados los tamaños, el diseño fue cortado en una placa de 0,8mm de bronce con una máquina de corte y grabado láser para metal, obteniendo así las piezas necesarias.

Proceso e inspiración



Arabesco. Hotel Minzah, Tánger, Marruecos.
Foto: M. Crespo





María Camila Idarraga

Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, Bogotá, Colombia.

Esta propuesta es una alegoría sobre los procesos históricos de colonización, que su creadora expresa mediante una cabeza de mujer aplastada por un casco militar, símbolo del patriarcado, bajo el que aparecen como representación de lo femenino flores salvajes autóctonas, la naturaleza que se resiste a ser explotada y colonizada, que transitan entre la flora andaluza de la unidad fitogeográfica Aljibica - situada al sur-oeste de la Península Ibérica, incluyendo la costa atlántica marroquí- y las endémicas orquídeas colombianas del alto Magdalena. Los materiales empleados en esta alegórica pieza son el latón y la pátina. La pieza mide 16 cm. de alto por 22 cm. de ancho. Las técnicas que la autora ha utilizado son el cincelado y acabados.

Proceso e inspiración



Finalista

Jardín andalusí



Jorge Andrés Gómez Herrera

Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, Bogotá, Colombia.

El jardín es un elemento estructural de la cultura andalusí, articulando la vida en torno a los patios de las viviendas. En el jardín andalusí, realmente un “huerto-jardín”, se cultivaron y aclimataron nuevas especies. Bajo todas las perspectivas de esta cultura, aparece el jardín en el centro de interés: en la poesía, en la mística, en la ciencia... Este “paraíso en la Tierra” se llenó de plantas aromáticas y flores que pasaron a las artes aplicadas en forma de arabescos vegetales. El diseño de este prendedor emula la geometría del mirhab de la Mezquita de Córdoba y su decoración reproduce los brillantes esmaltes de la azulejería vidriada nazarí. Los materiales utilizados son la plata de ley 950 y la resina epóxica. Sus dimensiones son: 6 x 12 x 1,5cms y las técnicas empleadas son el calado, el cincelado, el armado y las aplicaciones de resina.

Proceso e inspiración



Cúpula del mihrab de la Mezquita de Córdoba.
Foto: E.Eguía



Finalista

Aceitera inspirada en traje andaluz



Gabriela Lombo, Luis Catacoli, Melisa Godoy, Adriana Niño.

Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, Bogotá, Colombia.

Este grupo presenta una aceitera o alcuza -del árabe hispánico “alkúza”-, cuyo refinado diseño se inspira en los complementos de los trajes femeninos típicos andaluces: la mantilla y la peineta. La alcuza puede tener diferentes tamaños y tipologías, siendo muy usual en las mesas españolas. Precisamente, al estar prohibido por el Corán el cerdo y sus derivados, como la manteca, el saludable aceite de oliva fue desde la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica la grasa utilizada en la gastronomía y en la fabricación de jabón. Esta propuesta involucra los ornamentos propios de la indumentaria típica con el “oro líquido” de Andalucía, hoy la mayor productora mundial de aceite de oliva. Fabricada en lámina de cobre 50 cm por 60 cm, calibre 0,70, con soldadura de plata y seguetas, se han utilizado las siguientes técnicas: torno, armado, calado, burilado y acabados. Sus dimensiones son 8 cm. de ancho por 23 cm. de alto.

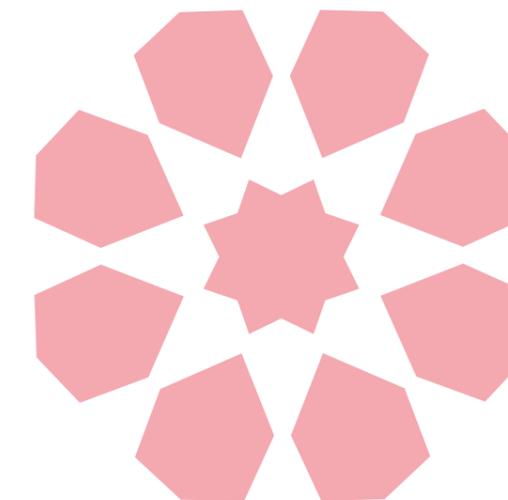
Inspiración



«La Tirana»
J. Casado del Alisal



Agradecimientos



Nuestro agradecimiento a los responsables, tutores y estudiantes de las escuelas, por su valiosa participación.

A los miembros del Jurado de la Categoría Cerámica: Rafael Estrella Toral, Alfonso d'Ors, Mohamed Taha Morarech, Verónica Reboredo, Manuel Sánchez Algora y David Zimbrón Ortiz; y de la Categoría Orfebrería y Joyería: Juan Manuel Delgado, Jesús Molina Bautista, Diego Larriva Calle, Fabio Villalba y Samuel Yáñez Lozano.

Un reconocimiento especial a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), por su contribución a la creación de los materiales de comunicación y la edición del presente catálogo digital, así como a Córdoba Califal, por la donación de gadamecías del maestro Juan José García Olmedo entregados como premios y a la Fundación DI_MAD.

Y a todas las demás instituciones y expertos que han apoyado este concurso.

Coordinación del concurso:

España: Marga Crespo, Elisabeth Eguía; Iberoamérica: Silvana Navarro; Marruecos: Hind Akri.

Diseño del catálogo:

Marga Crespo, Silvana Navarro, Felipe Pardo.

¡Gracias!