

CASTILLA- LA MANCHA DISEÑA

VOLVER A LA ESENCIA

**EXPOSICIÓN ORGANIZADA POR LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA**
COMISARIO, TOMÁS ALÍA, ESTUDIO CARAMBA.

9 FEBRERO - 31 MARZO 2024
FERNÁN GÓMEZ - CENTRO CULTURAL DE LA VILLA - MADRID

@Sebastian

CASTILLA-LA MANCHA DISEÑA: Volver a la esencia

Se trata de una indagación sobre la poesía existente en las señas de identidad que nuestra tierra atesora.

Surge de la necesidad de borrar fronteras entre disciplinas, crear, reformular, profesionalizar y visibilizar, pero, sobre todo, materializar con el objetivo de interpretar la contemporaneidad. Necesidad de hablar de identidades plurales, de excelencia y maestría, de orígenes...

Es un espacio de agitación cultural donde ocurren muchas cosas, donde se dan cita personajes apasionantes, artistas y amantes de lo puro.

Pero sobre todo es un espacio de reflexión. Reflexionar sobre la necesidad de pensar con las manos para volver a la esencia de la artesanía.

Tomás Alía.

**UNA INDAGACIÓN SOBRE LA
POESÍA EXISTENTE EN LAS
SEÑAS DE IDENTIDAD QUE
NUESTRA TIERRA ATESORA**

PIEZAS ARTESANAS

JUAN MANUEL MARCILLA

Esta **"capsula del tiempo"** fabricada en mimbre de forma artesanal por Juan Manuel Marcilla, aloja todas estas piezas icónicas de la excelencia artesana de Castilla La-Mancha:

LABORES DE LAGARTERA

Declaradas Bien de Interés Cultural, con la categoría de Bien Inmaterial; las **Labores de Lagartera**, sus indumentarias y otros procesos textiles (BIC). Procedentes del Museo Municipal Marcial Moreno Pascual así como de colecciones privadas, presentamos estas gorgueras femeninas de ceazos y tejidillos del siglo XVII y siglo XVIII, mostrando su identidad a modo de esencia.

PEDRO MERCEDES

Desde Cuenca, protagonizando el corazón de la exposición, encontramos estos **"Cacharros" de Pedro Mercedes**. Término amoroso, que no vulgar, con el que él mismo se refería a la parte de más importancia artística de sus piezas. Adaptándose siempre a la forma que salía del torno, la embellecía, decorándola aprovechando hasta el último rincón. El "horror al vacío" será una característica de su obra.

«UN MISMO DUENDE NOS HA
ROZADO A MÍ Y AL ALFARERO
DE CUENCA» Pablo Picaso

SERGIO ROSA

Sus piezas están tejidas en un sistema ya extinto, llamado **"la hoja de la rosa"**.

La urdimbre es algodón y la trama es de lana local. La fecha de fabricación es de la década de 1960 y el artesano es Eustaquio Rosa, fundador del taller y padre de Sergio Rosa, quien sigue trabajando en los mismos telares.

Este sistema de tejeduría se caracteriza por tener unos labrados grandes y en relieve. Gracias al grosor y a los materiales, estas prendas eran utilizadas normalmente como colchas y rara vez como alfombras.

LUIS MACHI

Esta técnica, en su versión más pura, no ha experimentado apenas cambios en más de ocho siglos, concretamente desde que en el siglo XIII Venecia desarrollará y perfeccionará esta técnica al más alto nivel. Desde entonces, tanto la técnica como las herramientas y el procedimiento han permanecido prácticamente inalterables.

Todas las piezas aquí expuestas están realizadas con un **vidrio de formulación propia**, con unas características exquisitas y de una alta calidad óptica al más alto nivel para satisfacer las exigencias de los maestros del vidrio soplado.

AURELIO ARCE

Piezas torneadas de forma manual en madera procedente de árboles locales: **olmo y nogal y maderas pasmadas**.

Esta colección presenta una serie de cuencos torneados a mano, dejando al descubierto la historia del árbol del que procede la madera, siendo protagonista el elegante veteado que hace de cada uno de ellos, una pieza única.

MARIAN DELGADO

Sus piezas representan un **contraste de emociones**, transmiten movimiento y representan la simetría, la calma, un equilibrio elegante.

Su trabajo cuenta con identidad propia, que obliga al espectador a imaginar entidades complementarias sujetas a estados de ánimo concretos.

Las composiciones de vasijas entrelazadas son figuras cambiantes que forman parte de un todo.

MARIA CAMISÓN

Con estas piezas de porcelana trabajadas a mano la artista representa diferentes aspectos de la planta: desde su fuerte naturaleza hasta su frágil estereotipación. La artista cuestiona el androcentrismo de la medicina occidental, y en especial, el exceso de medicación y los diagnósticos erróneos que influyen en la percepción y tratamiento de los cuerpos femeninos.

Este paralelismo le sirve a María Camisón para subrayar la necesidad de un cambio de paradigma. Con **Adormidera**, la artista quiebra la histórica construcción superficial del género femenino para abogar por una comprensión más holística de la salud y el bienestar.

FERNANDO GARCÉS

En su trabajo conviven en armonía materiales, aparentemente opuestos, desde las blancas e impolutas porcelanas, a las ásperas arcillas refractarias, potenciando más, si cabe, las calidades y cualidades de cada una de ellas. Las pastas, en ocasiones desnudas, evocan los colores de la tierra, y muestran las huellas del alfarero como única decoración.

El reflejo metálico, los lustres y la aplicación de oro es una constante en su trabajo. Los limpios perfiles, reducidos a su esencia y despojados de toda distracción, se centran **en la sobriedad, la tranquilidad, el ritmo**, la proporción, y el movimiento, para transmitir de una forma atemporal la esencia de una actividad milenaria.

TALLER DE CERÁMICA SAN GINÉS & ANDREA SANTAMARINA

Andrea Santamarina colabora activamente en las producciones de sus piezas desde 2018 con el Taller de Cerámica de San Ginés, dirigido por Mónica García del Pino.

Esta colección **inspirada en el libro Los seres imaginarios, de Jorge Luis Borges**. Se trata de un conjunto de piezas que recuperan la tradición de pintura sobre cerámica talaverana, un oficio principalmente realizado por mujeres. Los motivos de animales han sido una constante en las representaciones de la cerámica popular.

La colección de cerámicas son cuerpos reversibles sin un género concreto, donde las siluetas aparecen en ambos lados de las piezas hasta formar un todo al voltearlas y colocarlas en distintas posiciones.

AITOR SARAIBA

La obra textil de Aitor Saraiba **cumple 20 años** y para celebrarlo en esta muestra podemos ver una de las primeras obras textiles que realizó en Manchester en el año 2003 y que resume lo que será su obra a partir de entonces. El arte como catarsis, el textil recuperado y reciclado como soporte, las puntadas salvajes y las pinturas a veces casi rupestres que las pueblan. Una oportunidad única para ver los inicios y el presente de la obra textil de este premio ICON de Artesanía.

Las cerámicas de Aitor Saraiba llevan más de una década reivindicando el diseño realizadas junto a Centro Cerámico Talavera.

CENTRO CERÁMICO TALAVERA

Taller referente en la producción de cerámica actual que desde 1992 trabaja respetando la técnica de la cerámica de Talavera de la Reina, pintando a mano como lo hacían los maestros ceramistas del siglo XVI, conjugando **tradición e innovación**.

DEJUAN VAJILLAS & LEANDRO CANO

Diseñador y artesano se unen para presentar esta obra de arte. La evolución en el trabajo de Leandro Cano ha ido de la mano de su propia vida. Desde muy joven siempre ha estado rodeado de artesanos, de artistas, de pintores, de escultores... aprovechando el talento de estos para intervenir con sus disciplinas en las colecciones. En cada una de sus colecciones se puede ver la riqueza de la artesanía española.

En esta ocasión nos presenta este **collar "Catalina"** a gran escala realizada al completo en barro cocido, fabricada completamente de forma artesanal en el taller de Francisco Agudo.

FERNANDO ALCALDE

De la tradición oriental, también aprendió a buscar en la contemplación de la naturaleza la inspiración para su trabajo como artesano. **"La naturaleza me ha ayudado a ver los colores"**, explica. "A veces no hace falta buscar lo extraordinario. Tenemos muchas cosas al alcance de la mano, es solo cuestión de saber darles una vuelta". Las obras más conocidas de Fernando Alcalde están inspiradas en las formas del mundo vegetal. Son piezas únicas en las que el diseño se mezcla con el arte, pero que no renuncian a su funcionalidad. "El uso te pone en contacto con la pieza a través del tacto. Me interesa hacer una cerámica placentera", apunta.

PEPITA ALÍA

La **"Tesoro Viviente"** Pepita Alía, Labranderera Lagarterana , 93 años proyecta estos individuales de almuerzo "Ras".

Suponen la síntesis de la técnica del plegado y empasillado de la camisa de Ras o leyes, de la mujer de honor de Lagartera (jamallera)

Labores de Lagartera: Bien de Interés Cultural con la Categoría de Bien Inmaterial. A cuatro manos: Pepita Alía & Tomás Alía.

WOOLDREAMERS & CONCEPCION MORENO

SANTA MARÍA

“**Hilando el Cielo**” es una obra de arte creada por Concepción Moreno Santa María en la línea artesanal Wool4life del proyecto Wooldreamers . Esta pieza fusiona el proceso artesanal de lavado, hilado y tejido de lana trashumante con un mensaje de conexión entre el cielo y la tierra.

El proceso artesanal de Wooldreamers busca elevar aún más la excelencia de la artesanía, sirviendo de puente entre artistas y pastores locales, fomentando la sostenibilidad de comunidades rurales y oficios que están en peligro de extinción, como el del Pastor Trashumante.

La artista Concepción Moreno describe su obra como una representación de la relación indivisible entre el cielo y la tierra. Utilizando la lana como el símbolo de unión, “Hilando el Cielo”.

JUSTINO DEL CASAR

En sus obras propone reflexionar sobre lo efímero de la producción humana en la actual sociedad de consumo y **el poder dignificador del arte**.

Pretende jugar con el concepto de dignificación, dotando de nuevos atributos a materiales destinados a ser destruidos y que están presentes en nuestro día a día: documentos bancarios, embalajes de envíos postales, propaganda comercial... Objetos que pasan desapercibidos, que han sido desposeídos de su valor en cuanto a objetos, pero que son inseparables al tránsito cotidiano de los días.

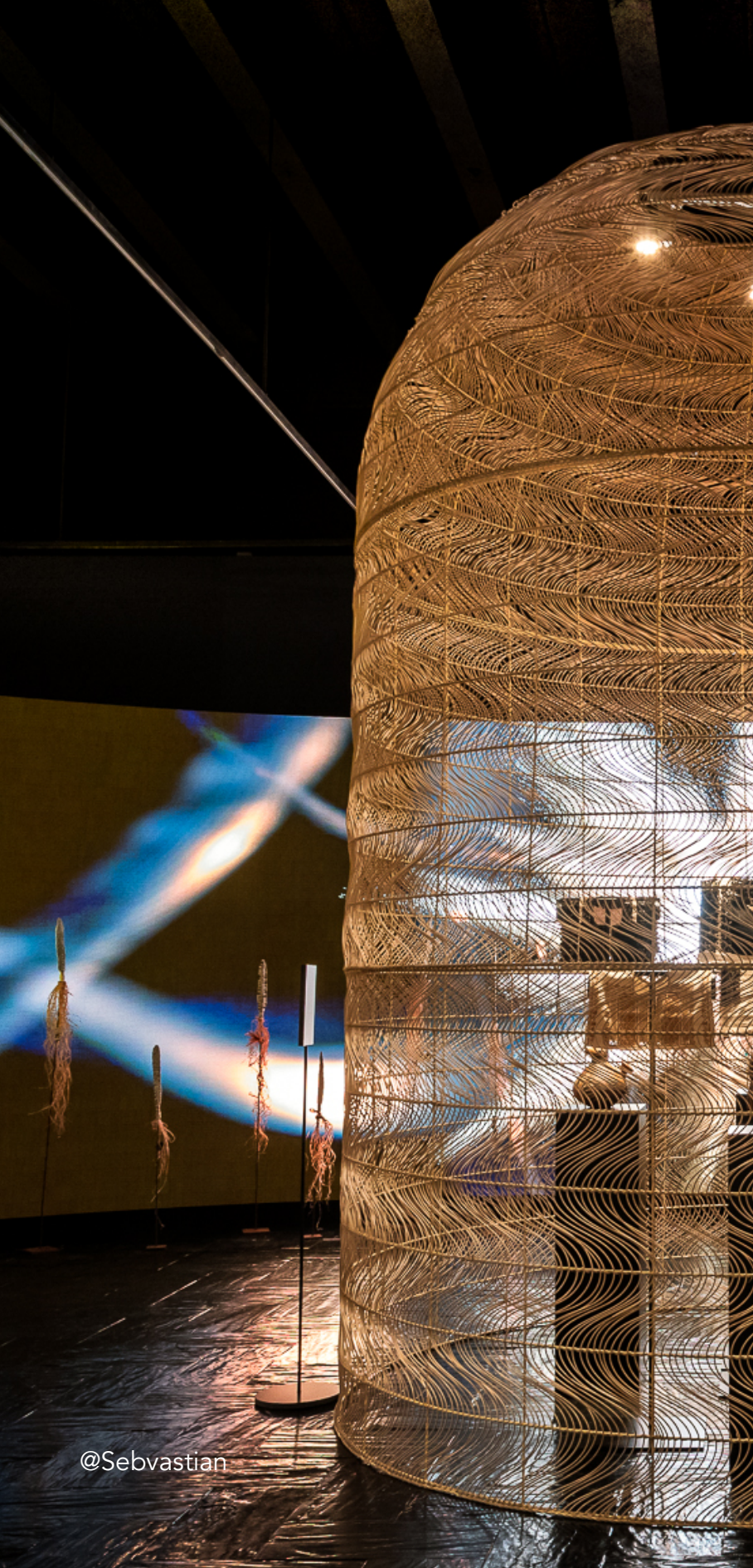
Su obra invita a una reflexión sobre el concepto de temporalidad, las nuevas formas que adquieren estos materiales consumibles recuerdan a ánforas romanas, máscaras tribales, vasijas funerarias

MONDEMA

Todas las piezas están expuestas sobre extracturas realizadas de manera artesanal en el taller de restauración y carpintería de Juan Carlos y Rocío.

EUGENIO RECUENCO

La pieza audiovisual que envuelve al espacio es una creación del Eugenio Recuenco para Legado Artesano Castilla-La Mancha. Este fotógrafo y artista considerado uno de los más creativos del mundo, consigue con su estilo tan personal evocar el carácter onírico y artístico de los oficios artesanos de la región.

@Sebastian

www.legadoartesano.castillalamancha.es

www.jccm.es