

LES MANS PARLEN
LAS MANOS HABLAN
LES MAINS PARLENT
LE MANI PARLANO
THE HANDS SPEAK

ESCOLA MASSANA I UAB

*Diploma d'Especialització
en Arts Aplicades Contemporànies*

Pilar Aravena *Desmedida*

Vicente Prieto *Blindaje*

M

COS

Negándome a que esto me defina como persona, me declaro cuerpo disidente y expongo la inconformidad que siento al habitar un cuerpo humano bajo unos parámetros que se imponen a los cuerpos, sobre cómo vivirlos y habitarlos.

Ayudándome de cómo el textil interpela, construye y dialoga en las construcciones sociales ofreciéndonos; protección, refugio, seguridad e independencia entre otras...

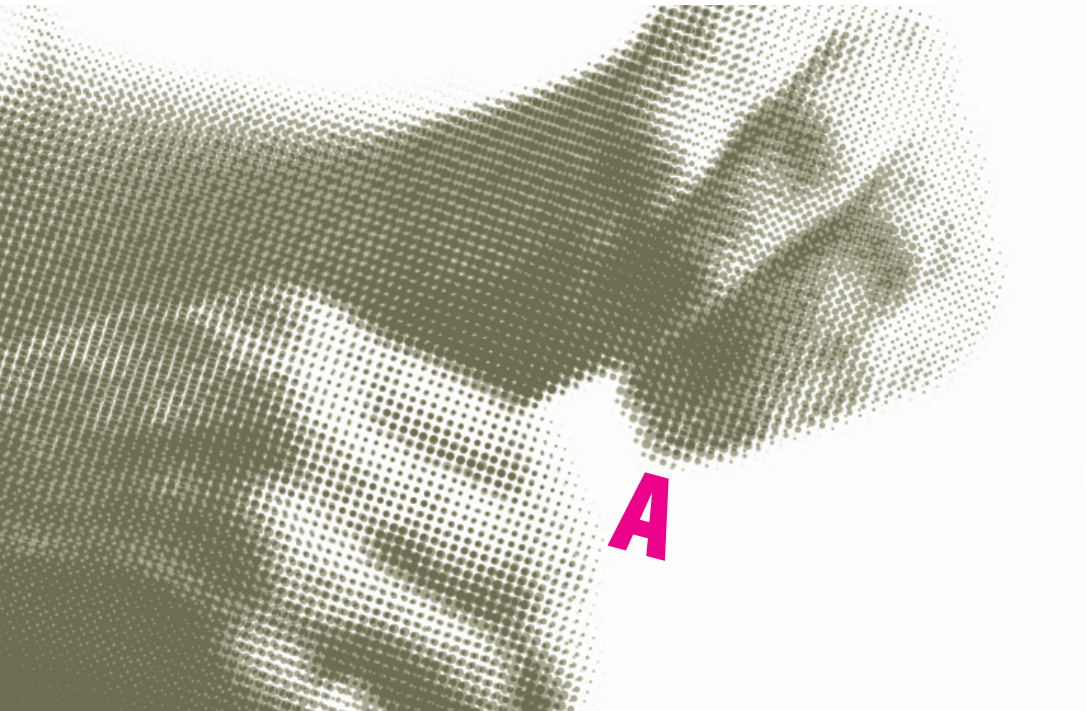
Intento cuestionar, proponer y crear desde lo táctil otras maneras de tocar.

Cuestionar la relación entre el sentido del tacto y el contacto con el cuerpo, encontrar formas propias de tocar y sentir el roce de la piel, experimentar el tacto desde otras maneras de sentir. Son algunas de las premisas que acompañan esta búsqueda.

Almudena Gonzalez *Corpórea*

En este cuerpo que construyo, hecho de arcilla, investigo dónde está la pulsión vital perdida en este sistema opresor en el que vivimos y por dónde empezamos a alimentar el alma. En búsqueda de un cuerpo que suene, mi deseo es permitir que la reverberación de esta fuerza vital alcance a los que me rodean, creando sonidos que recuerden los más profundos sonidos del propio cuerpo.

Luisa Khun *Vibraciones corpóreas*

Ángela Luesma_Adat

TEMPS

A través de la cerámica, intenté crear un espacio en el que la introspección no sea un acto abstracto, sino una experiencia sensorial concreta. El resultado final es un ensamblaje de fragmentos cerámicos, unidos sobre una base, describiendo un recorrido y haciendo visible una huella. Una composición que remite tanto a la materialidad del cenote como a los procesos de sedimentación, erosión y hallazgo. Una arqueología personal construida a partir de la materia, el recuerdo y los sentidos. El recorrido se vuelve emocional, aromático, táctil. La arcilla y los esmaltes, con los minerales que los componen, conservan la huella del tiempo, del proceso y de la intención, como materia viva.

Al final, el recorrido no busca resolverse ni cerrarse, sino permanecer abierto, como un fragmento de paisaje, un eco de un cenote, un laberinto de memoria.

Ximena Avila Muñoz_Fragmentos inquietantes

Valentina Rodríguez_Venus es una vasija

Rosario Cárdenas_En las grietas también hay luz

Finalmente, se llega al paso del tiempo. Al significado. Al relato de nuestra historia. A la extinción de la vida y la perpetuidad de la existencia en la materia. A los pueblos extintos del pasado y a la inevitable y natural extinción propia. A partir de la intención de generar una instalación de las piezas presentadas como si fuese un falso museo etnográfico, se reflexiona sobre la manera que tenemos de percibir el pasado, los mecanismos que hemos construido para comprenderlo desde el presente y la importancia de los objetos para generar un relato.

Antonia Barra_*Objeto y devenir*

S

Sofía Romero_*Un camino en la piedra*

MATÈRIA

Una ruina se convierte en la oportunidad de constituir una nueva materia. Una masa moldeable que transfigure lo intangible en una cosmología sintética. Las partes que configuran las piezas propuestas son partículas dentro del gran universo de material en desuso que se puede encontrar por la ciudad. Un espacio que constantemente esta mutando por la movilidad y transformación de los que la habitan. Lo cual deja un huella efímera en el desecho, que pronto dejare todo rastro de procedencia

Javier Bravo de Rueda_*Ruinas y transformación*

Bárbara Garcia Garcia_*A la frontera*

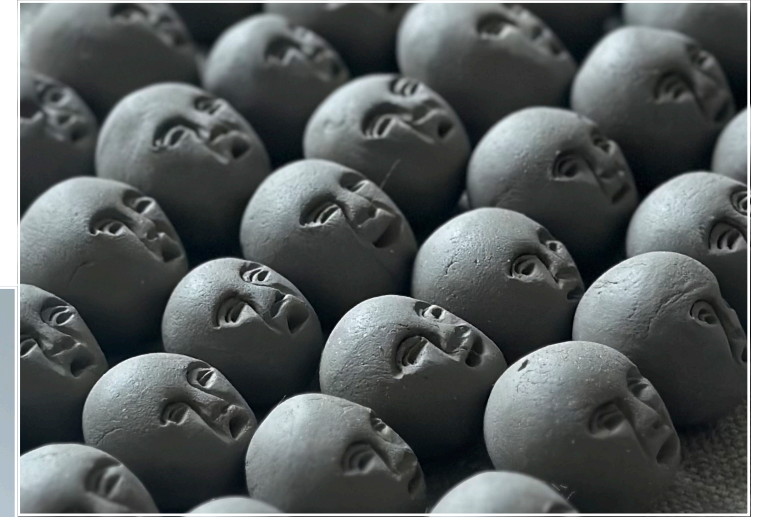
COMUNITAT

Suelto la exigencia.
Quiero ser libre.
¡No soy solo una mamá!
No quiero tener que aclarar más que mi pareja es mujer.
Soltar el peso de las miradas.
Maternidad algo tan hermoso y tan durísimo a la vez.
Basta de ser las encaradas de todos los cuidados.
Quiero que me crean.
Basta de materner adultos.
Me merezco.
Ser madre, mujer, trabajadora es una triple balanza difícil de mantener en equilibrio.
Me encantaría ser tan libre como un hombre.
Me pesa hacer valer mis ideas.
Todos esos cuerpos soy yo. El que goza y el que está herido.
Juntas siempre.
Me pesa el reloj biológico.
La culpa siempre es de una. Siempre.
Se diluye el tiempo para cuidarnos, para frenar.
Parece que o somos santas o somos putas. Nunca personas.
¿Cómo dejar lugar al padre que hoy elijo compañero cuando los padres previos estuvieron en ausencia?
«Adelgazá, hasta desaparecer. Usá ropa suelta. Sé anónima» La impunidad masculina en la sociedad va a cambiar.
«Me pondré tan fea que seré libre como un hombre» me apropio de esta frase de María Bashkirtseff, escritora, escultora y pintora rusa.
Quisiera soltar el peso de la belleza hegemónica.
Basta de tener miedo de escrachar abusos.
Quisiera que en lo laboral no haga una diferencial la belleza física.
Es hora de quebrar el techo de cristal.
Basta de acoso callejero!!
Es probable que creas que detrás de esto no hay mujeres actuando.
Me comprometo a priorizarme.
Tu huella pasada reflejada en mi miedo presente.
Suelto el mandato de la maternidad perfecta.
Soy madre y quiero que me reconozcan también como mujer.
Estoy cansada del micro machismo.
Me permito gozar y disfrutar de mi cuerpo.
Pertenece a los lugares donde se toman las decisiones.
No quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo que siento.

Fragment de *210 testimonios de mujeres*
Florença Fornaro Heine *_Un peso en la espalda*

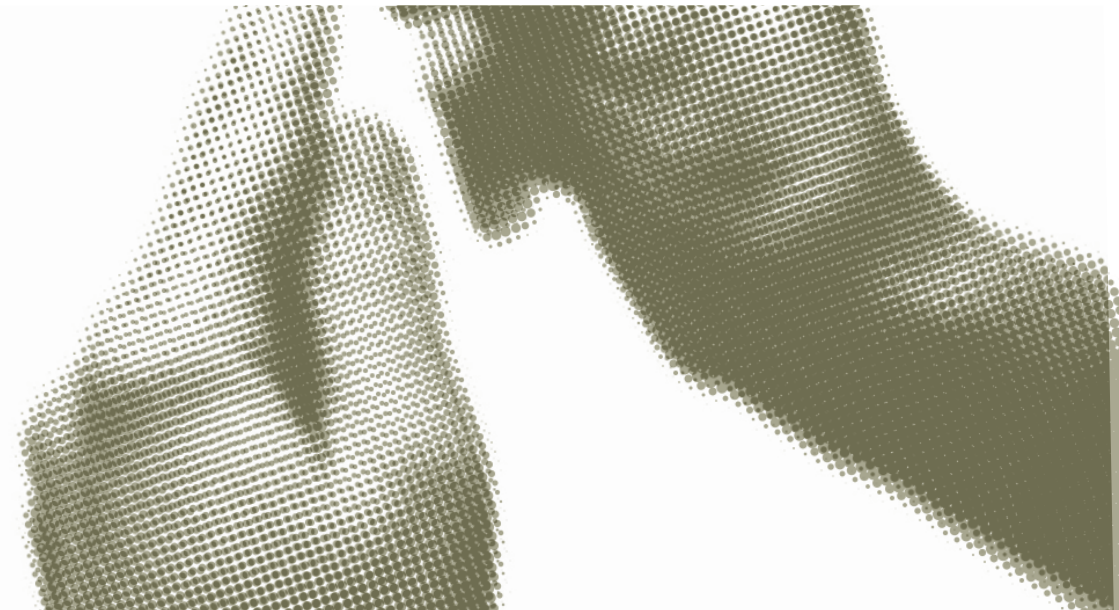

Silvia Berté & Gabin Verboud *_O Beijo*

Viktoria Kazakova *_Vidas destruidas*

S

ACCIÓ

Retorns és una col·lecció de peces ceràmiques que visualment reflexionen sobre la dualitat d'acció entre la tendència humana i cultural del perfeccionament i l'aleatorietat de la natura, la qual és imprevisible i universal.

En cada una de les peces apareix un desafiament a les mans transmutadores que l'home exerceix sobre la matèria, i a l'alteració que persegueix l'ordre i formes artificials, allunyades del que la natura és i presenta.

Servint-me de dos agents transformadors com són el foc i la cendra de pi aquests cossos ceràmics treballats amb control i domini retornen a un estat materi orgànic i intuïtiu. En elles, un estat més natural és manifesta i deixa en evidència la finita temporalitat de l'acció humana

Marta Ribas_*Retorns*

La magia puede ser una forma de reconectarnos con el universo vivo, rechazando las visiones del mundo que lo objetivan y lo despojan de su misterio y poder. La magia es una forma de manifestar nuestra afinidad con mundos más que humanos, es un acto político. Hay muchas maneras de activar la magia y sus procesos invisibles.

Helena Freiria_*El ritual como espacio liminal donde aquello que no se puede nombrar aparece.*

La creación resulta del aprendizaje, testimonio representativo del trayecto recorrido. Conocer todo condicionante (factores, elementos y circunstancias) que repercute en la constitución del material, permite durante el progreso, en el contacto con la fibra, mantener presente la memoria de los elementos; consciencia que ayuda a apreciarlos, enriqueciendo la experiencia y en definitiva, dando más sentido al oficio. Todo ello comporta un mayor mimo en la creación del producto.

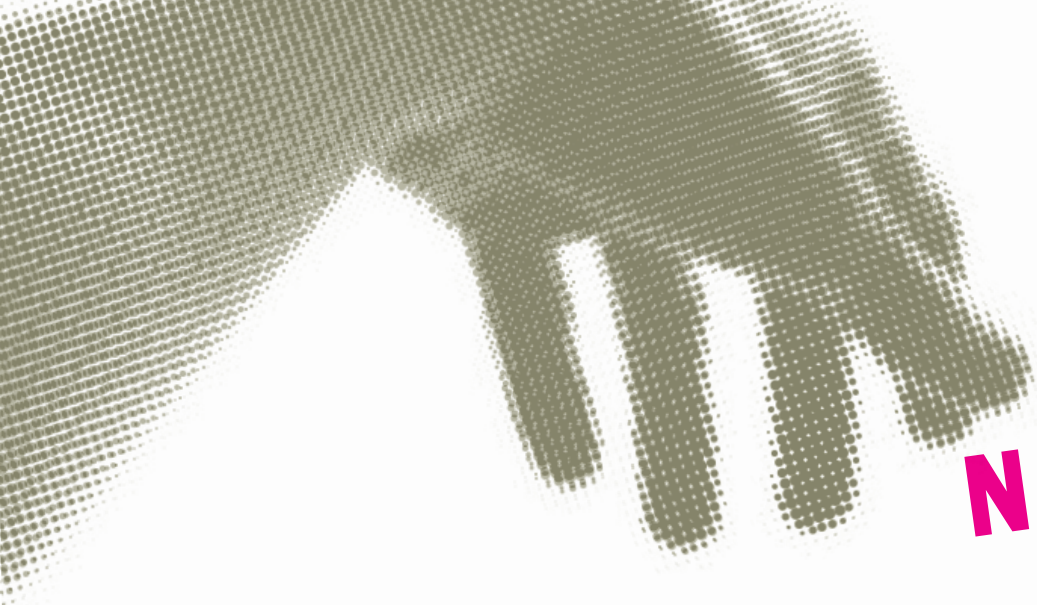
Lidia Vilches_*(Mi) límite*

Muntsa Pous, Tomás Olivos_*Converses el fang i la corda*

Marina Gurman_*Modelos de casas para armar*

Maria Suja_*Dispersiones*

IDENTITAT

Al reflexionar más profundamente, comencé a entender que este proyecto no trataba solo de la conexión, sino también de la desconexión —de los espacios intermedios, los nudos, los enredos, las rupturas. Pensé en los momentos de mi infancia en los que el silencio pesaba entre mi madre y yo. O en los momentos en que el lenguaje no lograba transmitir lo que necesitaba decirse. En esos vacíos se acumula la memoria. En esas pausas emerge otro tipo de comunicación— una que es física, emocional e incluso táctil. Tejer me permitió tocar esas ausencias.

Leyli Alakbarova_ *Conexiones inquietantes*

Estas reflexiones nacen a partir de una serie de encuentros con el mundo textil presentes en zonas andinas y amazónicas de sudamérica, siendo guías para entender el acto de tejer que se realiza en diferentes culturas indígenas, a través de cosmovisiones ligadas especialmente a la naturaleza, sus ciclos y la simetría entre lo humano y no-humano. Esta forma de pensamiento no occidental se transforma en una resistencia y lucha territorial que Boaventura de Sousa Santos llama «epistemologías del sur» (2018), no necesariamente desde un sentido geográfico, sino metafórico, sobre aquellos que asumen ser parte de la tierra. Un sur antiimperial que busca romper las barreras del conocimiento universalista para descolonizar el saber y eliminar la idea preconcebida de una inferioridad étnico-cultural.

Tomás Olivos_ *Pensar desde el sur*

Núria Carrascal_ *Impressions*

Ignacio Gómez Trujillo_ *Pensar desde el hacer*

Eva Pobeda_ *Renata*

Antonia Barra_ *Objeto y devenir*

Anca Ion_ *Vanu-Xía*

Emy Parra_ *Entrelazando lana*

RESPONSABILITAT

El concepto «Buen vivir», hace referencia a un paradigma o filosofía impulsada por varias culturas indígenas de América latina distribuidas principalmente en la Cordillera de los Andes, entre ellas, Aymara, Quechua, Colla, Guaraní, Mapuche, cuya visión se relaciona con la armonía entre las personas, la naturaleza y el cosmos. Este concepto enfatiza la vida en equilibrio, el respeto por la tierra, la comunidad y la conexión espiritual con el entorno. Invita a repensar la economía desde lo comunitario, local y sustentable. También implica una descolonización del pensamiento, reconociendo saberes ancestrales como fuentes de conocimiento. En síntesis, es una propuesta ética, política y espiritual para una vida digna en comunidad y equilibrio con el entorno.

Paulina Fernanda Lagos Burgos_ *Respira-observa-conecta.* Una ruta para vitalizar nuestra autonomía creativa

Provant de (re)fer possibles teixits proposo en la pràctica del projecte, com l'artesanía permet retornar-nos la consciència de pertinença a un territori concret si ens immergim en la identificació dels recursos que ens ofereix -moltes vegades, rebutjats, maltractats, oblidats, substituïts- i possibilitar un canvi vers una consciència ecosòfica.

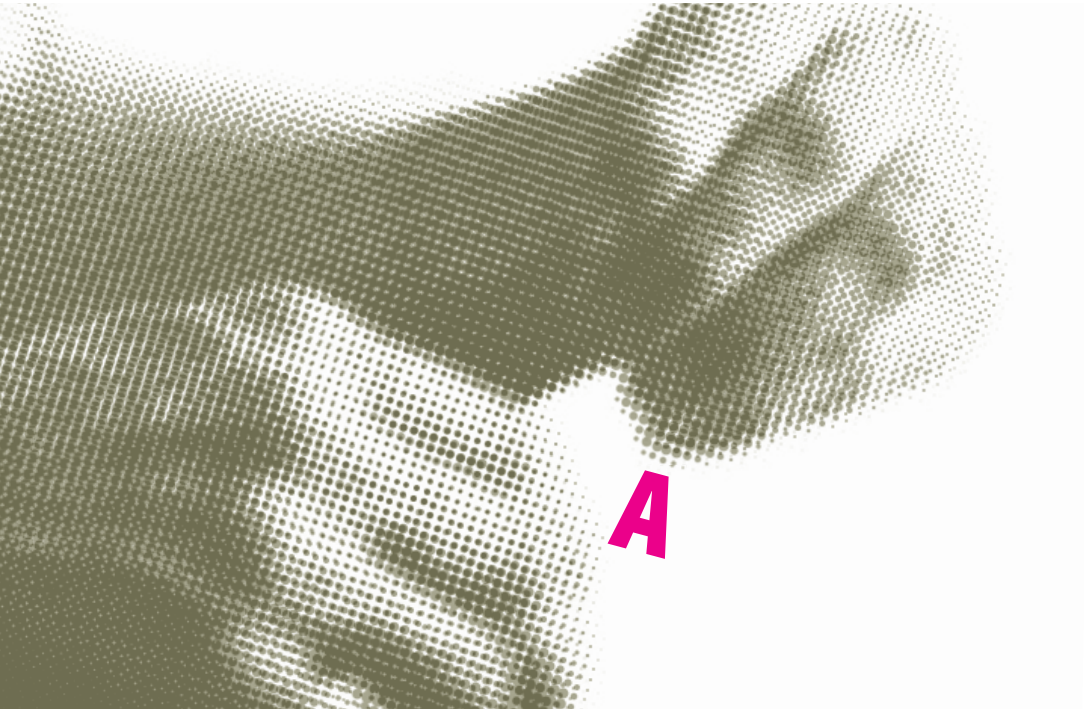
Alexia Lleonart_ *Ser lloc*

Al promover interacciones más inteligentes y sostenibles con la materia generaremos nuevos modos de vincularnos basados en una ruptura de jerarquías (nosotros no estamos a cargo de esta materia aunque sí tenemos mucha responsabilidad). Esta teoría partirá de estos planteamientos para intentar dar respuesta a problemáticas políticas.

Sofia Romeo Gascón_ *Un camino en la piedra*

Juana Riso_ *Peso y levedad, la dualidad de ser persona*

LES MANS PARLEN

Hi ha una manera de comprendre el món a través de les mans i de la matèria.

Aleshores, el procés esdevé camí i és més important que el resultat.

L'error és aprenentatge.

La lentitud és resistència i escolta

La pràctica sedimenta el coneixement en el cos.

Als llindars –entre art i ofici, entre objecte i acció, entre matèria i relat– les diferències convergeixen i dialoguen.

Aquí, les mans pensen i la matèria parla.

Cada gest és interrogant, cada superfície, memòria.

El Diploma d'Especialització en Arts Aplicades Contemporànies és un espai de reflexió per aquelles persones que volen donar forma a les idees i volen aprofundir en la pràctica material des d'una mirada contemporània, crítica i situada. Un lloc on l'ofici no és nostàlgia, sinó futur; on la tècnica no és repetició, sinó investigació; on el taller es converteix en laboratori de pensament.

El Diploma articula una base teòrica crítica amb un treball intensiu als tallers de joieria, ceràmica i tèxtil. La teoria no funciona com a marc abstracte, sinó com a eina per contextualitzar la pràctica dins dels debats actuals sobre materialitat, identitat, territori i sostenibilitat.

El programa acompanya l'alumnat en el desenvolupament d'un projecte propi, connectant artesanía i contemporaneïtat, cos i territori, comunitat i responsabilitat.

Es tracta d'experimentar i posicionar-te, trobant una veu material pròpia, una manera singular de tocar, construir, transformar i significar.

Els tallers es conceben com a espais d'especialització i recerca. L'alumnat aprofundeix tècnicament en els processos propis de cada disciplina, experimenta amb materials i desenvolupa un projecte personal amb un alt nivell d'exigència formal i conceptual.

Mitjançant tutories individualitzades, es treballa l'articulació entre discurs i matèria, afavorint la construcció d'una veu pròpia i situada. La metodologia fomenta la interdisciplinarietat i el contacte amb professionals del sector, facilitant la transició cap a la pràctica professional o la recerca artística avançada.

Pensar i fer no són processos separats. Treballar amb ceràmica, tèxtil, joieria o materials híbrids és activar preguntes i escoltar el que la matèria proposa. És assumir que cada gest conté una posició davant el món.

Núria Bitria, coordinadora del Diploma d'Especialització en Arts Aplicades Contemporànies

Agraïment especial a totes les alumnes que han confiat en la nostra manera d'entendre la contemporaneïtat de les arts aplicades. En aquest document compartim reflexions i imatges dels projectes finals de diferents promocions:

Pilar Aravena_Desmedida

Vicente Prieto_Blindaje

Ángela Luesma_Adat

Luisa Khun_Vibraciones Corpóreas

Ángela Luesma_Adat

Valentina Rodriguez_Venus es una vasija

Rosario Cárdenas_En las grietas también hay luz

Ximena Avila Muñoz_Fragmentos inquietantes

Bárbara Garcia Garcia_A la frontera

Sofia Romero_Un camino en la piedra

Antonia Barra_Objeto y devenir

Javier Bravo de Rueda_Ruinas y transformación

ViKtoria Kazakova_Vidas destruidas

Silvia Berté i Gabin Verboud_O Beijo

Florencia Fornaro Heine_Un peso en la espalda

Munta Pous i Tomás Olivos_Converses entre el fang i la corda

Maria Suja_562 dispersiones

Marina Gurman_Modelos de casas para armar

Marta Ribas_Returns

Helena Freiria_El ritual como espacio liminal donde aquello que no se puede nombrar aparece

Lidia Vilches_(Mi) límite

Ignacio Gomez Trujillo_Pensar dede el hacer

Eva Pobeda_Renata

Nuria Carrascal_Impressions

Leyli Alakbarova_Conexiones inquietantes

Tomás Olivos_Pensar desde el sur

Juana_Riso_Peso y levedad, la dualidad de ser persona

Emy Parra_Entrelazando lana

Anca Ion_Vanu-xía

Paulina Fernanda Lagos Burgos_Respira-observa-conecta. Una ruta para vitalizar nuestra autonomía creativa

Alexia Lleonart_Ser lloc