

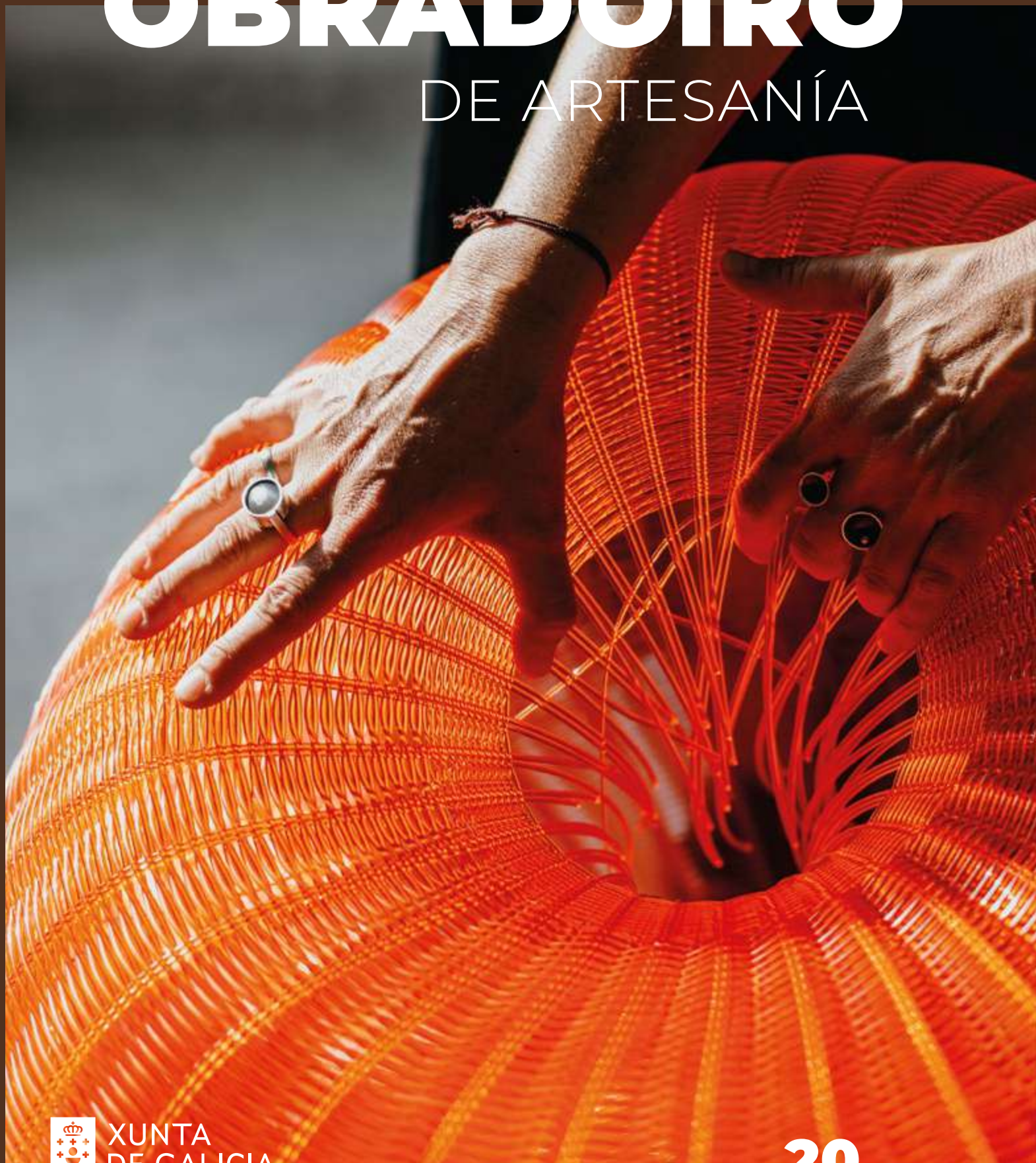
PUBLICACIÓN ANUAL DE
ARTESANÍA DE GALICIA

ANNUAL PUBLICATION FROM
ARTESANÍA DE GALICIA

MAIO / MAYO
MAY / 2022

OBRADOIRO

DE ARTESANÍA

XUNTA
DE GALICIA

Nº **20**

“Idoia Cuesta é unha referencia na actualización das técnicas da cestería e a súa aplicación en diferentes materiais coma o téxtil ou, neste caso, a tanza de pesca”

colección de cestos máis ampla y basada en la zooloxía marina. “Si pienso en todos los sueños que me debo, me debía a mí misma conseguir este premio porque ya mi corazón es gallego”, afirmó Idoia después de que el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, le entregase el galardón.

Idoia Cuesta es una referencia en la actualización de las técnicas de la cestería y su aplicación en diferentes materiales como el textil o, en este caso, la tanza de pesca. Esta cestera contemporánea resultó ganadora también del Premio Producto en los Premios Nacionales de Artesanía en el año 2014 y del Premio de Artesanía Contemporánea 2021 otorgado por la asociación SACo.

El jurado de los Premios Artesanía de Galicia 2021 decidió también nombrar finalistas en la categoría **Premio Artesanía de Galicia 2021** a los talleres de cuero **Jatafarta** (Santiago de Compostela) y **Santiago Besteiro** (Monterroso).

El director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, subió al escenario junto a Carmen Oca, que acudía en representación de su hija **Edita Oca**, del taller **Jatafarta**, para entregarle su diploma por **Bolso Urbana**. Esta pieza integra varias funciones en un pequeño espacio, gracias a la incorporación de un

“Idoia Cuesta es una referencia en la actualización de las técnicas de la cestería y su aplicación en diferentes materiales como el textil o, en este caso, la tanza de pesca”

“Idoia Cuesta is a leading figure in updating basketry techniques and in the implementation of different materials such as textiles or, in this case, fishing line”

O **Premio Artesanía de Galicia**, que é a máxima categoría destes galardóns e está dotado con 9.000 euros, recaeu no obradoiro **Idoia Cuesta. Cestería Contemporánea** (Outeiro de Rei) pola súa peza **Abisal**, un cesto elaborado con tanza de pesca, un material plástico e translúcido empregado habitualmente para a pesca artesanal, que conforma a peza central dunha colección de cestos máis ampla e baseada na zooloxía mariña. “Se penso en todos os sonhos que me debo, débíame a min mesma conseguir este premio porque xa o meu corazón é galego”, afirmou Idoia despois de que o vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, lle entregara o galardón.

Idoia Cuesta é unha referencia na actualización das técnicas da cestería e a súa aplicación en diferentes materiais coma o téxtil ou, neste caso, a tanza de pesca. Esta cesteira contemporánea resultou gañadora tamén do Premio Produto nos Premios Nacionais de Artesanía no ano 2014 e do Premio de Artesanía Contemporánea 2021 outorgado pola asociación SACo.

O xurado dos Premios Artesanía de Galicia 2021 decidiu tamén nomear finalistas na categoría **Premio Artesanía de Galicia 2021** os obradoiros de coiro **Jatafarta** (Santiago de Compostela) e **Santiago Besteiro** (Monterroso).

O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, subiu ao escenario xunto con Carmen Oca, que acudía en representación da súa filla **Edita Oca**, do obradoiro **Jatafarta**, para lle entregar o seu diploma por **Bolso Urbana**. Esta peza integra varias funcións

Abisal, Idoia Cuesta

Idoia Cuesta. Cestería sen límites

A cesteira Idoia Cuesta é unha referencia da artesanía contemporánea en España a través da actualización das técnicas da cestería e a súa aplicación a diferentes materiais como as fibras téxtiles, o coiro ou a tanza de pesca. Colaboradora dende o ano 2012 da prestigiosa firma Loewe, Idoia Cuesta está a enfocar a súa actividade cara a unha cestería máis artística e menos funcional. Marcas como Zara Home ou Adolfo Domínguez contaron neste último ano con ela para intervir con montaxes de cestería as súas tendas de referencia en Galicia. Idoia traballa cos sentidos para lle dar un enfoque persoal ás pezas. Do tacto cálido da la feltrada coa que sorprendeu o público e o

xurado dos Premios Nacionais de Artesanía 2014 pasa aos xogos de luz e á frescura que lle ofrece a colección *Abisal*, baseada na zooloxía mariña, cuxa peza central resultou gañadora do Premio Artesanía de Galicia 2021.

Abisal é un cesto elaborado con tanza de pesca, un material de nylon, translúcido, empregado habitualmente para a pesca artesanal. Quería unha peza un pouco máis artística pero cunha funcionalidade. Un cesto que xoga tamén cun novo concepto de iluminación, dende fóra, para ver como a propia peza vai modificando o seu aspecto en función de como estea iluminada.

Idoia Cuesta. Cestería sin límites

La cestería Idoia Cuesta es una referencia de la artesanía contemporánea en España a través de la actualización de las técnicas de cestería y su aplicación a diferentes materiales como las fibras textiles, el cuero o la tanza de pesca. Colaboradora desde el año 2012 de la prestigiosa firma Loewe, Idoia Cuesta enfoca su actividad hacia una cestería más artística y menos funcional. Marcas como Zara Home o Adolfo Domínguez han contado en este último año con ella para intervenir con montajes de cestería sus tiendas de referencia en Galicia. Idoia trabaja con los sentidos para dar un enfoque personal a las piezas. Del tacto cálido de la lana fieltada con la que sorprendió al público y el jurado de los Premios Nacionales de Artesanía 2014 pasa a los juegos de luz y la frescura que le ofrece la colección *Abisal*, basada en la zoología marina, cuya pieza central resultó ganadora del Premio Artesanía de Galicia 2021.

Abisal es un cesto elaborado con tanza de pesca, un material de nylon, translúcido, empleado habitualmente para la pesca artesanal. Quería una pieza un poco más artística pero con una funcionalidad. Un cesto que juega también con un nuevo concepto de iluminación, desde fuera, para ver cómo la propia pieza modifica su aspecto en función de cómo esté iluminada. Me atrae el interiorismo, jugar con espacios y hacer piezas más artísticas.

Después de diferentes reconocimientos nacionales, ¿qué supone el Premio Artesanía de Galicia 2021?

Ha supuesto el reconocimiento de Galicia, que para mí era necesario porque mi trayectoria como artesana y mi formación han estado siempre aquí. Presentarse a un premio implica también un esfuerzo enorme: pensar en una pieza diferente, romper un poco con el trabajo que estabas haciendo y buscar la sorpresa. Recibirlo es la alegría máxima.

El primer reconocimiento importante llega en el año 2011, con una Mención Especial en los Premios Nacionales de Artesanía, en la categoría Innova, y el salto definitivo llega en 2014 al ganar el Premio Producto en estos mismos galardones. Son muchos años en la vanguardia de la artesanía, ¿cómo se consigue?

Es algo innato, quizás por mi formación como bióloga. Yo quería ser investigadora y esa curiosidad es lo que me motiva. Me he formado mucho y todavía sigo en proceso porque creo que estos conocimientos son fundamentales y me dan recursos para aplicar a otros materiales. En origen trabajaba con la cestería tradicional —con mimbre y cuerda de esparto— pero encontré el filamento de lana fieltada y se conectó mi mundo textil con el de la cestería. Después llegó Loewe y comencé a trabajar con la piel. A lo largo de los años

Idoia Cuesta. Unlimited basketry

Basketmaker Idoia Cuesta is a reference of contemporary craftsmanship throughout Spain courtesy of her updating traditional basketry techniques and applying these methods to different materials such as textile fibres, leather or fishing line. Working in collaboration with the prestigious Loewe fashion house since 2012, Idoia Cuesta channels her energy towards a more artistic and less functional basketry. Brands such as Zara Home and Adolfo Domínguez have counted on her in the last year to intervene with basketry assemblies in their reference shops in Galicia. Cuesta works with the senses to provide a personal approach to the pieces. From the warm touch of felted wool; with which she surprised the public and the jury of the 2014 National Crafts Awards, Cuesta has moved on to light play and the freshness offered by the *Abisal* collection, based on marine zoology, the central piece of which won the 2021 Artesanía de Galicia Award.

Abisal is a basket produced with fishing line, a translucent nylon material commonly used for artisanal fishing. I was looking for a piece that was a little more artistic but also functional. A basket that also plays with a new concept of lighting, from the outside, to see how the piece itself changes its appearance depending on how it is illuminated. I'm attracted to interior design, playing with spaces and making more artistic pieces.

After various national awards, what does the 2021 Artesanía de Galicia Award mean for you?

It has meant the recognition of Galicia, which was necessary for me because my career as a craftswoman and my training have always taken place here. Presenting yourself for an award also entails an enormous effort: thinking of a different piece, breaking away from the work you were doing and looking for a surprise. Receiving it is the greatest joy.

The first important recognition came in 2011, with a Special Mention at the National Crafts Awards, in the Innova category. Then, the ultimate leap came in 2014, when you won the Product Award at the same competition. You have been at the forefront of craftsmanship for many years, how has this been achieved?

It is something inborn, perhaps thanks to my training as a biologist. I wanted to be a researcher and that curiosity is what drives me. I have trained a lot and I keep on going because I believe that this knowledge is fundamental and gives me resources to apply to other materials. At first I worked with traditional basketry —with wicker and esparto grass rope— but I found the felted wool filament and that connected my textile world with that of basketry. Then Loewe came along and I started working with leather. Over the years new

“Na situación actual o tema das materias primas complicase moito e creo que temos que volver a recursos de fácil acceso e ser máis sostibles”

son fundamentais e danme recursos para aplicar a outros materiais. Na orixe traballaba coa cestería tradicional —con vimbio e corda de esparto— pero atopei o filamento de la feltrada e conectouse o meu mundo téxtil co da cestería. Despois chegou Loewe e comecei a traballar coa pel. Ao longo dos anos van chegando novos materiais, as técnicas son as mesmas de sempre pero hai que pescudar como se adaptan a eles. Iso é o divertido e o apaixonante.

Sempre estou buscando materiais e pezas diferentes. Coa la tiven un problema a nivel de custo de material e de provedores e isto agora é tamén un condicionante. Na situación actual o tema das materias primas complicase moito e creo que temos que volver a recursos de fácil acceso e ser máis sostibles. No meu caso estou volviendo ás fibras naturais tradicionais, coma o vimbio e as láminas de castiñeiro, e teño interese tamén polos materiais reutilizados, de proximidade, excedentes de materiais de fábricas ou materiais como a tanza de pesca, que atopei por casualidade nun almacén.

Ademais de crear as túas coleccións, nos últimos anos estás moi centrada nas colaboracións con empresas, deseñadores de moda e de produto ou interioristas. Como foi a evolución?

A primeira colaboración foi con Martín Azúa para a Cidade da Cultura, despois foron xurdindo outras e sempre me sentín cómoda. Tiña a cabeza amoblada para entender os conceptos de deseño e levalos á realidade, aínda que agora estou nunha fase na que me apetece máis deseñar as miñas propias pezas. Todos estes anos de aprendizaxe valéronme para que esas colaboracións sexan agora de igual a igual, non só como unha artesá que executa unha peza deseñada por outro, senón achegando tamén propostas propias. Véxome máis como artesá deseñadora. Pensar e crear é fácil pero hai que saber executalo tamén, por iso é imprescindible o oficio e para iso é imprescindible a formación. Fai falta ser multidisciplinar.

Ao principio as colaboracións eran con deseñadores de moda e de interiorismo. O cambio radical foi comezar con Loewe. Son boa prototipando, levando á realidade o que eles plasman nun debuxo, é un proceso marabilloso e divertido. O que máis valoran os deseñadores de min é que falamos a mesma linguaxe e complementámonos moito.

Atráeme o interiorismo, xogar con espazos e facer pezas máis artísticas.

Despois de diferentes recoñecementos nacionais que supón o Premio Artesanía de Galicia 2021?

Supuxo o recoñecemento de Galicia, que para min era necesario porque a miña traxectoria como artesá e a miña formación estiveron sempre aquí. Presentarse a un premio implica tamén un esforzo enorme: pensar nunha peza diferente, romper un pouco co traballo que estabas a facer e buscar a sorpresa. Recibilo é a alegría máxima.

O primeiro recoñecemento importante chega no ano 2011, cunha Mención Especial nos Premios Nacionais de Artesanía, na categoría Innova, e o salto definitivo chega en 2014 ao gañar o Premio Produto nestes mesmos galardóns. Son moitos anos na vangarda da artesanía, como se consegue?

É algo innato, se cadra pola miña formación como bióloga. Eu quería ser investigadora e esa curiosidade é o que me motiva. Formeime moito e aínda sigo en proceso porque creo que estes coñecementos

“En la situación actual el tema de las materias primas se complica mucho y creo que tenemos que volver a recursos de fácil acceso y ser más sostenibles”

van llegando nuevos materiales, las técnicas son las mismas de siempre pero hay que averiguar cómo se adaptan a ellos. Eso es lo divertido y lo apasionante.

Siempre estoy buscando materiales y piezas diferentes. Con la lana tuve un problema de coste de material y proveedores y esto ahora es también un condicionante. En la situación actual el tema de las materias primas se complica mucho y creo que tenemos que volver a recursos de fácil acceso y ser más sostenibles. En mi caso estoy volviendo a las fibras naturales tradicionales, como el mimbre y las láminas de castaño, y tengo interés también por los materiales reutilizados, de proximidad, excedentes de materiales de fábricas o materiales como la tanza de pesca, que encontré por casualidad en un almacén.

“In the current situation the issue of raw materials is very complicated and I think we have to go back to easily accessible resources and become more sustainable”

materials arrive, the techniques remain the same, except that you have to find out how to adapt them to the new materials. That's what's fun and exciting.

I'm always seeking different materials and different pieces. Wool had a problem with the cost of materials and suppliers, and this is now also a conditioning factor. In the current situation the issue of raw materials is very complicated and I think we have to go back to easily accessible resources and become more sustainable. In my case I am returning to traditional natural fibres, such as wicker and chestnut sheets, and I am also interested in reused materials, local materials, surplus materials from factories, or materials such as fishing line, which I found by chance in a warehouse.

“Marcas que nada teñen que ver coa artesanía buscan agora comunicar os valores a través da miña imaxe”

Tes predilección por colaborar con algún ámbito en concreto?

Non teño preferencia, cada mundo ofrece cousas diferentes, non é o mesmo pensar nun complemento ou unha colección de moda inspirada en cestos como fixo Loewe, como levar un cesto pequeno a un vestido, ou a unha peza case de escultura de moda. Calquera proxecto supón un reto de mellorar de avanzar. Cos cociñeiros, deseñadores de moda... ou no caso dos interioristas, a súa visión do espazo e do que pode encaixar nun ambiente é impresionante. O que pasou co mural para Zara Home, de velo no taller a velo colocado, a peza triplica o seu valor e cobra sentido.

Idoia Cuesta é xa unha marca de referencia da artesanía contemporánea.

A sorpresa que estou tendo agora é que me están chamando marcas que nada teñen que ver coa artesanía pero que buscan comunicar os seus valores de marca a través da miña imaxe, é como se eu reflectira os valores da artesanía e hai unha tendencia das empresas a buscar iso. As redes sociais axudan moito a dar esa imaxe e é moi necesario saber rodearse dun bo equipo de profesionais que saiba comunicalo. Eu acabo de renovar a miña web, co mesmo equipo que hai 11 anos, foi un proceso difícil porque quería cambiar a imaxe de artesá ao uso e buscar algo máis fresco que conecte coa xente nova. Estou encantadísima co resultado. É importante que os máis novos vexan que a artesanía ten futuro non só para facer produtos senón que se pode levar a moi diferentes ámbitos.

Tamén te dedicas á divulgación e á formación de novas xeracións de artesáns e deseñadores. Como son estas actividades e que che achegan?

Gocei tanto formándome que teño a sensación de que lle debo ese favor á sociedade, como se fose unha responsabilidade miña como empresa. O curso non é só o que aprendes senón o contacto que fas coa xente e as sinerxías que se poden crear. Agora podo seleccionar un pouco máis os cursos e dar formación máis específica para xente nova que comeza a súa traxectoria. Pero tamén fago cursos máis pequenos e estou tamén en Domestika, unha plataforma mundial que che axuda a poñerte no mundo e chegas a moitísima xente. Os cursos presenciais teñen moita máis alma pero calquera actividade deste tipo axuda a que a xente valore máis a artesanía.

IDOIA CUESTA ALONSO Outeiro de Rei (Lugo)

idoiacuesta@yahoo.es
idoiacuesta.com

Obradoiro artesán / taller artesano
/ craft workshop n° 525

“Marcas que nada tienen que ver con la artesanía buscan ahora comunicar sus valores a través de mi imagen”

“Brands that have nothing to do with craftsmanship but that are trying to communicate their brand values through my image”

Además de crear tus colecciones, en los últimos años estás muy centrada en las colaboraciones con empresas, diseñadores de moda y de producto o interioristas. ¿Cómo ha sido la evolución?

La primera colaboración fue con Martín Azúa para la Cidade da Cultura, después han ido surgiendo otras y siempre me he sentido cómoda. Tenía la cabeza amueblada para entender los conceptos de diseño y llevarlos a la realidad, aunque ahora estoy en una fase en la que me apetece más diseñar mis propias piezas. Todos estos años de aprendizaje me han servido para que esas colaboraciones sean ahora de igual a igual, no sólo como una artesana que ejecuta una pieza diseñada por otro, sino aportando también propuestas propias. Me veo más como artesana diseñadora. Pensar y crear es fácil pero hay que saber ejecutarlo también, por eso es imprescindible el oficio y para eso es imprescindible la formación. Hace falta ser multidisciplinar.

Al principio las colaboraciones eran con diseñadores de moda e interiorismo. El cambio radical fue comenzar con Loewe. Soy buena prototipando, llevando a la realidad lo que ellos plasman en un dibujo, es un proceso maravilloso y divertido. Lo que más valoran los diseñadores de mí es que hablamos el mismo lenguaje y nos complementamos mucho.

¿Tienes predilección por colaborar con algún ámbito en concreto?

No tengo preferencia, cada mundo ofrece cosas diferentes, no es lo mismo pensar en un complemento o una colección de moda inspirada en cestos como ha hecho Loewe, como llevar un cesto pequeño a un vestido, o a una pieza casi de escultura de moda. Cualquier proyecto supone un reto de mejorar y avanzar. Con los cocineros, diseñadores de moda... o en el caso de los interioristas, su visión del espacio y de lo que puede encajar en un ambiente es impresionante. Lo que pasó con el mural para Zara Home, de verlo en el taller a verlo colocado, la pieza triplica su valor y cobra sentido.

As well as creating your own collections, in the last few years you have focused a lot on collaborations with companies, fashion and product designers, and interior designers. What has the evolution been like?

The first collaboration was with Martín Azúa for the Cidade da Cultura, after which others have emerged and I've always felt comfortable. I had my head furnished to understand design concepts and bring them to reality. However, now I'm in a phase where I feel more like designing my own pieces. All these years of learning have helped me so that these collaborations are now on an equal footing, not only as a craftswoman executing a piece designed by someone else, but also presenting my own proposals. I see myself more as a designer craftswoman. Thinking and creating is easy but you have to know how to execute it too; that's

“Gocei tanto formándome que teño a sensación de que lle debo ese favor á sociedade”

“He disfrutado tanto formándome que tengo la sensación de que le debo ese favor a la sociedad”

“I have enjoyed training so much that I have the feeling that I owe that favour to society”

Idoia Cuesta es ya una marca de referencia de la artesanía contemporánea.

La sorpresa que estoy teniendo ahora es que me están llamando marcas que nada tienen que ver con la artesanía pero que buscan comunicar sus valores de marca a través de mi imagen, es como si yo reflejase los valores de la artesanía y hay una tendencia de las empresas a buscar eso. Las redes sociales ayudan mucho a dar esa imagen y es muy necesario saber rodearse de un buen equipo de profesionales que sepa comunicarlo. Yo acabo de renovar mi web, con el mismo equipo que hace 11 años, ha sido un proceso difícil porque quería cambiar la imagen de artesana al uso y buscar algo más fresco que conecte con la gente joven. Estoy encantadísima con el resultado. Es importante que los más jóvenes vean que la artesanía tiene futuro no sólo para hacer productos sino que se puede llevar a muy diferentes ámbitos.

También te dedicas a la divulgación y la formación de nuevas generaciones de artesanos y diseñadores. ¿Cómo son estas actividades y qué te aportan?

He disfrutado tanto formándome que tengo la sensación de que le debo ese favor a la sociedad, como si fuese una responsabilidad mía como empresa. El curso no es sólo lo que aprendes sino el contacto que haces con la gente y las sinergias que se pueden crear. Ahora puedo seleccionar un poco más los cursos y dar formación más específica para gente joven que comienza su trayectoria. Pero también hago cursos más pequeños y estoy también en Domestika, una plataforma mundial que te ayuda a ponerte en el mundo y llegas a muchísima gente. Los cursos presenciales tienen mucha más alma pero cualquier actividad de este tipo ayuda a que la gente valore más la artesanía.

why the craft is essential and that's why training is indispensable. You have to be multidisciplinary.

Originally, the collaborations were with fashion and interior designers. The radical change was to start with Loewe. They are good at prototyping, bringing what they capture in a drawing to reality, it's a wonderful and exciting process. What designers value most about me is that we speak the same language and we greatly complement each other.

Do you have a predilection for collaborating with any particular field?

I don't have a preference, each world offers different things: thinking about an accessory or a fashion collection inspired by baskets, as Loewe has done, is not the same as taking a small basket to a dress, or to a piece that is almost like a fashion sculpture. Any project is a challenge to improve and move forward. Whether it's with chefs, fashion designers ... or in the case of interior designers, their vision of space and what can fit into an environment is impressive. This is what happened with the mural for Zara Home, from seeing it in the workshop to seeing it in place, the piece triples its value and makes sense.

Idoia Cuesta is already a benchmark in contemporary craftsmanship.

The surprise I'm having now is that I am getting calls from brands that have nothing to do with craftsmanship but that are trying to communicate their brand values through my image — it's as if I were reflecting the values of craftsmanship and there is a tendency for companies to look for that. Social media helps a lot to project that image and it is vital to know how to get a good team of professionals who know how to promote it. I have just revamped my website, with the exact same team as 11 years ago. It has been a difficult process because I wanted to change the image of a traditional craftswoman and look for something fresher that connects with young people. I am delighted with the result. It's important for them to see that craftwork has a future, not only for making products, but that it can be used in many different areas.

You are also involved in the dissemination and training of new generations of artisans and designers. What are these activities like and what do they bring to you?

I have enjoyed training so much that I have the feeling that I owe that favour to society, as if it were my corporate responsibility. The training is not only about what you learn, but also about the contact you make with people and the potential synergies that can be created. I can now choose the courses a bit more and give more specific training for young people who are starting out on their careers. However, I also run smaller courses and I'm on Domestika, a global platform that helps you get out into the world and reach a lot of people. Face-to-face courses have much more soul but any activity of this kind helps people to value craftsmanship more.