

JOYERÍA SIMBÓLICA

PROYECTO ERASMUS + ART @ HEART
ESCUELA ARTE 3. MADRID

desde una
visita
al Rastro

ART@HEART

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication (communication) reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

Edición: Solange Contreras Pavez

Coordinación: Myriam Toledo

Fotografía: @txemaperez25

Dirección General
de Educación Secundaria,
FP y Régimen Especial
VICEPRESIDENCIA,
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES

Joyería simbólica desde una visita al Rastro

Proyecto Erasmus + ART&HEART

2020-1-FIT2-KA227-ADU-095157

Escuela de Arte 3. Madrid

Inauguración miércoles 15 marzo, 18.30h.

C/ Carlos Arniches, 3-S. 28005 Madrid

Lunes a viernes de 10,00 a 20,00

Sábados de 10,00 a 14,00

Monday to Friday 10.00 a.m to 8.00 p.m

Sunday 10.00 a.m to 2 p.m

Museo de Artes y
Tradiciones Populares

Centro Cultural La Corrala
del 15 al 30 de marzo de 2023

Patricia Álvarez Rodríguez

Sandra Babsky Nadel

Soraya Camacho

Cristina Cánovas Vacas

Solange Contreras Pávez

Mónica Encinas Pérez

Esteban Erosky

Lidia Gil Fernández de Mera

Victoria Gómez Carreño

Luz Juárez Ramallo

Yerson López Español

Elisa Cristina Moody Harmelok

Belén Mozas García

Carmen Muñoz Arnaiz

Mª Carmen Pérez Benítez

Alejandro Piqueras Martínez

Teresita Romero Zárate

Ana María Ruiz Marín

JOYERIA SIMBÓLICA

La Escuela de Arte 3, centro público de Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, está situado en el centro histórico de Madrid, en este centro histórico existe uno de los mercados más famosos del mundo “El Rastro”. En este mercado, existente desde la época medieval, se pueden encontrar especialmente objetos de segunda mano sobre todo que pueden ser susceptibles de manipulación para la creación de joyería simbólica con un concepto ecológico, sostenible y contemporáneo, (piezas talladas de madera, producciones textiles, libros viejos, cerámicas, vidrios ..). Labúsquedadeestosmaterialescongrancargasimbólica y de materiales ya manipulados anteriormente, nos sirvió, como materiales alternativos y complementarios para desarrollar este taller de Joyería Simbólica en la Escuela de Arte 3 dentro del Proyecto ART@HEART.

El Proyecto ART@HEART es una alianza estratégica Erasmus para apoyar la innovación de la rama de Educación de adultos, creada y proyectada para responder a la convocatoria extraordinaria “Alianzas estratégicas creadas para responder a la emergencia sanitaria COVID-19”. Este proyecto quiere ofrecer a los asistentes la posibilidad de desarrollar sus propias habilidades a través de una serie de laboratorios artísticos presenciales o a distancia. Este proyecto cuenta con varios socios: Liepajas Mūzikas (Letonia), Le Arti Orafe , Spazio Reale Formazione, y Atelier degli Artegianelli como coordinador (Italia). En la Escuela de Arte 3 el taller de Joyería Simbólica se realizó para 20 participantes en dos sesiones, una en junio de 2022 y otra en febrero de 2023. Durante 10 días en cada sesión se realizaron, con el eje conductor de “El Rastro”, conferencias, visitas al “Rastro” y talleres motivadores para luego desarrollar un proceso creativo completo, desde el concepto, proyecto y ejecución de piezas de Joyería Simbólica, resultando piezas cargadas de simbolismo con una gran fuerza estética. Estas piezas han sido expuestas tanto en Madrid en el Museo de Artes y Tradiciones Populares, como en Florencia en la Muestra Final, junto con las otras producciones del proyecto ART@HEART.

Los **objetivos** del proyecto Joyería Simbólica son:

- Investigar con nuevos materiales que se atengan al planteamiento del proyecto de Joya Simbólica contemporánea.
- Innovar en la concepción y estética de la Joya Simbólica contemporánea.
- Hacer nuevas dinámicas de trabajo en el centro educativo, con la elaboración de un proyecto común que favorezca la comunicación y el crecimiento personal y colectivo.
- Interactuar con otras disciplinas artísticas dentro del propio centro y fuera de él, retroalimentándose.
- Aportar las distintas visiones de la Joya Simbólica y contemporánea en los contextos sociales, culturales y económicos de los distintos socios del proyecto.
- Aplicación de las nuevas tecnologías en consonancia y complemento con la técnica tradicional.
- Seguir con la línea de expansión y desarrollo de

nuestra filosofía de trabajo.

- Desarrollo de metodologías creativas que favorezcan nuevas y novedosas dinámicas del trabajo y productos joyeros.
- Desarrollar la creatividad del alumnado, haciéndole más independiente y más crítico con su propio trabajo con el de los demás y más exigente en sus resultados.
- Seguir desarrollando las líneas de acción que desde la Escuela de Arte 3 se lleva trabajando en el campo de la joyería contemporánea sostenible.

El **impacto** que se ha logrado con la participación de la Escuela de Arte 3 en el proyecto se ve reflejado en:

- Cambio de metodologías de trabajo en equipo tanto de alumnado como de profesorado.
- Búsqueda de nuevos planteamientos creativos.
- Encuentro de nuevas posibilidades expresivas de los materiales.
- Mayor interés de alumnado por el conocimiento de la Joyería Simbólica y todo lo que ello abarca.
- Mayor confianza del alumnado en sus productos joyeros.
- Aportación estética y conceptual a la Joyería contemporánea.
- Mayor difusión de los estudios de Joyería contemporánea en el ámbito local, estatal y europeo.
- Innovación e investigación en el campo de la Joyería contemporánea y más específicamente Joyería Simbólica.

- Mayor visibilidad de los socios involucrados en el panorama actual del sector.
- Mayor desarrollo de habilidades creativas proyectuales y procedimentales.
- Aportar ideadeglobalidad, detrabajocolaborativo entre miembros de un mismo centro y de los centros socios.
- Desarrollo de competencias clave y de base.

Cumpléndose el propósito general de todos los talleres de los participantes en el proyecto que es aquel de animar a la creatividad de los participantes y sostener la inclusión mediante el arte y la creatividad.

Damos las gracias a todos los participantes, tanto a los profesores y profesoras involucrados y los participantes en los talleres que han demostrado su buen hacer, su motivación, su profesionalidad, dando lo mejor de sí mismos y con un magnífico resultado.

Damos las gracias a los socios y al socio coordinador por confiar en la Escuela de Arte 3 para la participación en este interesante y revelador proyecto.

Myriam Toledo

Directora

SYMBOLIC JEWELRY

The Escuela de Arte 3, a public center for teaching Plastic Arts and Design dependent on the Ministry of Education, Science and Spokesperson of the Community of Madrid, is located in the historic center of Madrid, in this historic center there is one of the most world famous "El Rastro". In this market, existing since medieval times, you can find second-hand objects, especially those that can be manipulated for the creation of symbolic jewelry with an ecological, sustainable and contemporary concept, (carved pieces wood, textile productions, old books, ceramics, glass...) The search for these materials with a great symbolic charge and for materials already manipulated previously, served us as alternative and complementary materials to develop this Symbolic Jewelry workshop at Escuela de Arte 3 within the ART@HEART Project. The ART@HEART Project is a Erasmus strategic alliance to support innovation in the field of Adult

Education, created and designed to respond to the extraordinary call "Strategic Alliances created to respond to the COVID-19 health emergency". This project wants to offer attendees the chance to develop their own skills through a series of face-to-face or distance art laboratories. This project has several partners: Liepajas Mūzikas (Latvia), Le Arti Orafe, Spazio Reale Formazione, and Atelier degli Artegianelli as coordinator, the latter from Italy. At Escuela de Arte 3, the Symbolic Jewelry workshop was held for 20 participants in two sessions, one in June 2022 and another in February 2023. During 10 days in each session, with the guiding axis of "El Rastro", conferences, motivating workshops were carried out to later develop a complete creative process, from the concept, project and execution of pieces of Symbolic Jewelry, resulting in pieces loaded with symbolism with great aesthetic force. These pieces have been exhibited both in Madrid at the Museum of Popular Arts and Traditions, and in Florence in the Final Exhibition of the project, together with the other productions of the ART@HEART project.

The objectives of the Symbolic Jewelry project are:

- Investigate with new materials that adhere to the approach of the Contemporary Symbolic Jewel project.
- Innovate in the conception and aesthetics of the contemporary Symbolic Jewel.
- Make new work dynamics in the educational center, with the elaboration of a common project that favors communication and personal and collective growth.
- Interact with other artistic disciplines within the center itself and outside it, giving feedback.
- Contribute the different visions of the Symbolic and contemporary Jewel in the social, cultural and economic contexts of the different partners of the project.
- Application of new technologies in line with and complement to traditional techniques.
- Continue with the line of expansion and development of our work philosophy.
- Development of creative methodologies that favor new and innovative work dynamics and jewelry products.
- Develop the creativity of students, making them more independent, more critical of their own work with that of others, and more demanding in their results.
- Continue developing the lines of action that the Escuela de Arte 3 has been working on in the field of sustainable contemporary jewellery.

The impact that has been achieved with the participation of the Escuela de Arte 3 in the project is reflected in:

- Change in teamwork methodologies for both students and teachers.
- Search for new creative approaches.
- Meeting of new expressive possibilities of materials.
- Greater interest of students for the knowledge of Symbolic Jewelry and everything that it encompasses.
- Increased student confidence in their jewelry products.
- Aesthetic and conceptual contribution to contemporary jewelry.
- Greater diffusion of contemporary jewelry studies at the local, state and European level.
- Innovation and research in the field of Contemporary Jewelry and more specifically Symbolic Jewelry
- Greater visibility of the partners involved in the current panorama of the sector.
- Greater development of project and procedural creative skills.
- Provide an idea of globality, of collaborative work between members of the same center and partner centers.
- Development of key and basic skills.

Fulfilling the general purpose of all the workshops of the participants in the project, which is to encourage the creativity of the participants and support inclusion through art and creativity.

We thank all the participants, both the teachers involved and the participants in the workshops who have demonstrated their good work, their motivation, their professionalism, giving the best of themselves and with a magnificent result.

We thank the partners and the coordinating partner for entrusting the Escuela de Arte 3 to participate in this interesting and revealing project.

Myriam Toledo

Director

Lidia Gill

Collar DEVOCIONAL

Brass wire, glass, enamel
badges, handmade paper,
glass, nickel silver and
seeds

Collar DEVOCIONAL
Devotional necklace

Collar elaborado con insignias religiosas y un rosario, encontrados en el Rastro Madrid. Representa la fuerte carga religiosa asociada a las tradiciones más castizas y constituye una tipología diferente que podría llamarse Custodia-Collar o Custodia de Cuerpo.

Necklace made with religious insignia and a rosary found in the Rastro, in Madrid. It represents the strong religious charge associated with the most traditional traditions and constitutes a different typology that could be called Custody-Collar or Custody of the Body.

Lidia Gill

Collar NUPCIAL

Bridal necklace

fabric

links brass

cristals

Collar NUPCIAL ***Bridal necklace***

Collar realizado con objetos encontrados en el Rastro Madrid. Representa el simbolismo asociado al matrimonio, como institución y como ceremonia. Juega con las ideas contrapuestas de fuerza/fragilidad, estabilidad/vulnerabilidad, representadas por los materiales y las técnicas empleadas.

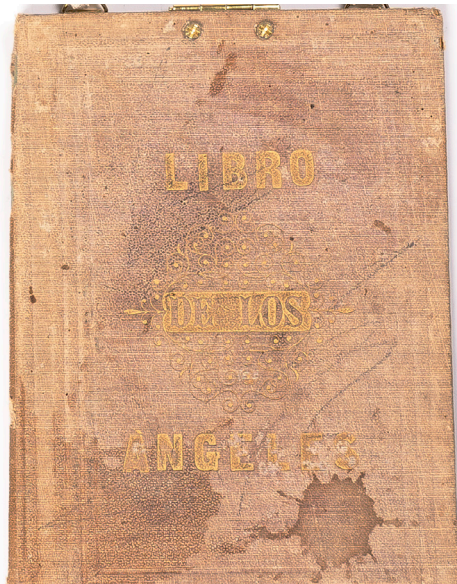
Necklace made with objects found in the Rastro, in Madrid. It represents the symbolism associated with marriage, as an institution and as a ceremony. Play with the contrasting ideas of strength/fragility, stability/vulnerability, represented by the materials and techniques used.

Patricia Álvarez

Escapulario LIBRO
DE LOS ÁNGELES

Cotton lace, tracing
paper, brass, and
found object

Escapulario LIBRO DE LOS ÁNGELES *Scapular Book of Angels*

Escapulario realizado a partir de objetos encontrados en el Rastro de Madrid. En su interior guarda a modo de escapulario unos recortes de papel antiguos preservados en papel vegetal que se encontraban entre las páginas del libro y que ayudan a imaginar la historia de su antiguo dueño.

Scapular made from objects found in the Rastro de Madrid. Inside it, as a scapular, it keeps some old paper cuts preserved in tracing paper that were between the pages of the book and that help to imagine the history of

Patricia Álvarez
COLLAR DE LOS
ÁNGELES

angels necklace

Wood, paper, acrylic
and brass

COLLAR DE LOS ÁNGELES **angels necklace**

Collar realizado a partir de objetos encontrados en el Rastro de Madrid. Pieza perteneciente a una serie de dos, que analiza el peso de la religión en la tradición española. Resalta la idea de serenidad y protección a la que el ser humano se aferra ante lo inevitable o lo realmente inexplicable.

Necklace made from objects found in the Rastro de Madrid. Piece belonging to a series of two that analyzes the weight of religion in the Spanish tradition. It highlights the idea of serenity and protection to which the human being clings to the inevitable or the truly inexplicable.

Vivi Gómez

ESTO ES UN COLLAR

Rastro alpaca saucers,
transparent acetate
photographs, papier-
mâché, alpaca thread.

ESTO ES UN COLLAR *This is a necklace*

Partiendo del cuadro de Magritte "Esto no es una pipa" y su sentido conceptual que nos hace pensar en el objeto real y el objeto representado, nace la pieza "Esto es un collar" en la que se han utilizado cuatro platillos de alpaca y su representación en forma de imágenes fotográficas y de elementos volumétricos realizados en papel maché.

Podríamos preguntarnos qué es más real, a qué le damos más valor. El simbolismo de la apariencia.

Starting from Magritte's painting "This is not a pipe" and its conceptual meaning that makes us think about the real object and the represented object, the piece This is a necklace is born in which four nickel silver saucers have been used and their representation in form of photographic images and volumetric elements made of papier-mâché.

We could ask ourselves what is more real, what we give more value to. The symbolism of appearance.

Vivi Gómez

**Colgante A
DÓNDE VAMOS**

Old pieces of a
watch and a bracelet,
possibly made of
brass and nickel
silver. Brass wire
for rigid chain

Colgante A DÓNDE VAMOS

Where we go

Colgante formado por dos de los objetos encontrados en el Rastro, una probable pulsera con cabezas de mono y una pieza perteneciente a un reloj.

El simbolismo de la pieza tiene que ver con la evolución humana y su recorrido en el tiempo sobre el planeta Tierra, planteando si verdaderamente hemos caminado hacia adelante, mirando hacia el futuro. Los elementos reciclados que componen la pieza nos hablan de un planteamiento sostenible, la reutilización evitando el consumo masivo. En este caso la pregunta es: ¿hemos evolucionado o involucionado?

Rastro, a probable bracelet with monkey heads and a piece belonging to a watch.

The symbolism of the piece has to do with human evolution and its journey through time on planet Earth, asking whether we have truly walked forward, looking towards the future. The recycled elements that make up the piece speak to us of a sustainable approach, reuse avoiding mass consumption. In this case the question is: have we evolved or involuted?

Vivi Gómez

Colgante

COMUNICACIÓN

Rastro alpaca
saucers, transparent
acetate photographs,
papier-mâché, alpaca
thread.

Colgante COMUNICACIÓN

Pendant communication

Colgante con inspiraciones varias, las cajas de Joseph Cornell, la caja de Pandora, el Rastro. La caja es un objeto que guarda algo en su interior, que produce el deseo de abrirla para descubrir su contenido. Cornell construía un diálogo entre objetos que encontraba en tiendas de segunda mano. El Rastro es como una caja sin fondo donde encontrar infinidad de cachivaches. Escucha, comunicación, galimatías de palabras, acuerdo sobre un precio, regateo, compra-venta.

Pendant with various inspirations, the Joseph Cornell boxes, Pandora's box, the Trail. The box is an object that keeps something inside, which produces the desire to open it to discover its content. Cornell built a dialogue between objects he found in thrift stores. El Rastro is like a bottomless box where you can find an infinite number of odds and ends. Listening, communication, gibberish of words, agreeing on a price, haggling, buying and selling.

Cristina Cánovas

Broche VUELA

Embroidery scissors,
brass and faceted
glass bead

Broche VUELA
Flying brooch

Me recordaba las tardes de costura con mi abuela que nos ponía, más bien nos obligaba, a ser “mujeres útiles”, Tanto yo como muchas mujeres de mi generación hemos roto con los roles de mujer esposa y madre “ideal”. La deconstrucción de la pieza en dos, y las posibles combinaciones han sido muy sencillas pero para mí, efectistas. Pudo ser un colgante con unas lupas en los círculos, pero opté por el alfiler elegante y sencillo, como las formas de las piezas nos comunican.

It reminded me of sewing afternoons with my grandmother who made us, or rather forced us, to be “useful women”. Both I and many women of my generation have broken with the roles of “ideal” wife and mother.

The deconstruction of the piece in two, and the possible combinations have been very simple but effective for me. It could have been a pendant with some magnifying glasses in the circles, but I opted for the simple and elegant pin as the shapes of the pieces communicate to us.

Cristina Cánovas

Collar LIZ TAYLOR

3,80€

Bronze piece,
trimmings, cotton
cord and wire.

Collar LIZ TAYLOR 3,80€
Necklace We are crazy

Dos elementos tan sólo componen el collar: una pieza de bronce perteneciente a un mueble o lámpara barroca y una cinta de pasamanería plateada. Simplicidad dentro de la expresiva pieza que da una idea de lujo. Algo tan simple y barato que nos sugiere un lujo convencional al que he querido dar una nota de humor con el título .

Two elements only make up the necklace: a bronze piece belonging to a baroque piece of furniture or lamp and a silver trimming ribbon. Simplicity within the expressive piece that gives an idea of luxury. Something so simple and cheap that it suggests a conventional luxury to which I wanted to give a note of humor with the title.

Cristina Cánovas

Collar ESTAMOS
LOCOS

Porcelain doll, brass
necklace and acrylic
paint. The parts
except the funnel and
the box are reused.

Collar ESTAMOS LOCOS *Necklace We are crazy*

Enfrentándome a las piezas trate de combinarlos con los otros objetos y me resultaba tremendamente pesado. Fué al descomponer el muñeco desnudo en sus partes cuando me recordó al cuadro "El jardín e las Delicias" de El Bosco que más que delicias parecen locuras o tormentos. Renuncié al cuerpo por el gran volumen que suponía y aligeré la pieza con unas cadenas de latón. Me resistía a introducir los brazos y piernas sin embargo resultabn sugerentes. añadí un embudo símbolo medieval de la locura.

Facing the pieces, I tried to combine them with the other objects and they seemed tremendously heavy. It was when I broke the naked doll into its parts that it reminded me of the painting "The Garden of Earthly Delights" by El Bosco, which more than delights seems like madness or torment. I renounced the body because of the great volume that it represented and I lightened the piece with some brass chains. I was reluctant to introduce the arms and legs, however they were suggestive, in the piece on the head I added a funnel, a medieval symbol of madness.

Carmen Muñoz

Collar

NUNC AUT NUNQUAM

Found objects,
brass red thread, textile

Collar
NUNC AUT NUNQUAM

Objetos inconexos, belleza escondida
Realidades dispares, cambio continuo
Arte y basura.

*Unconnected objects, hidden beauty
disparate realities, continuous
change.*

Carmen Muñoz

Collar VIOLETAS

Found objects,
brass red thread,
textile

Collar VIOLETAS
Violets Necklace

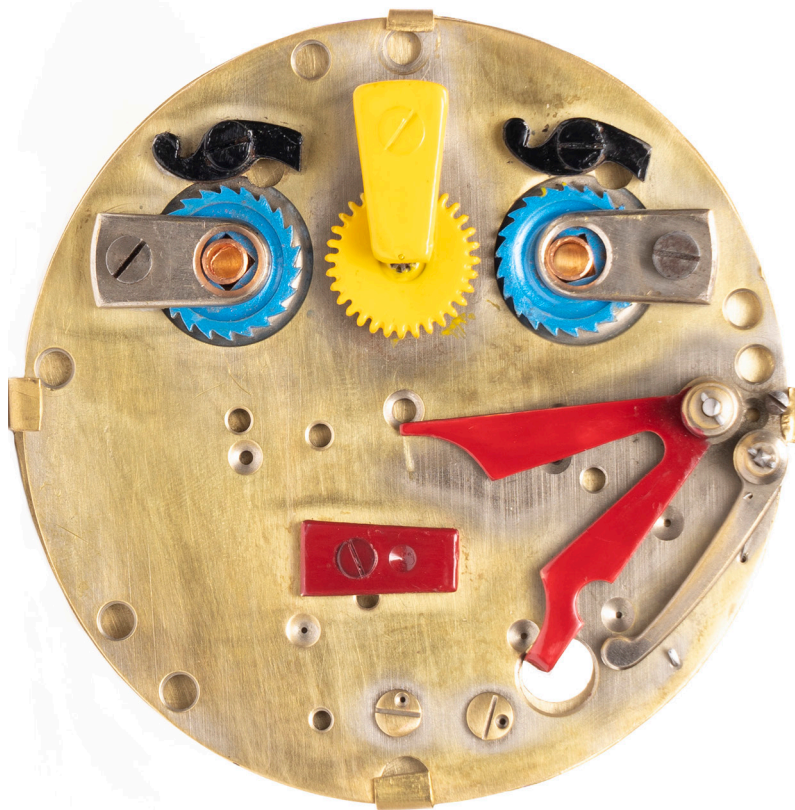

Intentamos mostrar al exterior nuestra mejor versión, pero el interior es más rico y más bello, no siendo conscientes de ello.

Enredadas en pensamientos, vivos y alocados, con ganas de crear, construir y embellecer aquello que tocamos.

Que nadie nos juzgue, ya nosotras nos juzgamos. Que toda la vida es una lucha y solo queremos serenarnos.

We try to show our best version abroad, but the interior is richer and more beautiful, without being aware of it. Entangled in thoughts, alive and crazy, wanting to create, build and embellish what we touch. Let no one judge us, we already judge ourselves. That all of life is a struggle and we just want to calm down.

Luz Juárez

Broche CONTROL

Clockwork,
brass,
steel and
nail polish.

Broche CONTROL
Control brooch

Con una parte de la maquinaria comprada en el Rastro, latón, acero y laca de uñas. Representa el control que ejerce nuestra mente sobre nuestras emociones.

With a part of the machinery bought in the flea market, brass, steel and nail polish. It represents the control that our mind exercises over our emotions.

Luz Juárez

Collar RECUERDOS

Clockwork,
brass and image transfer.

Collar RECUERDOS
Memories Necklace

Collar realizado con piezas de una maquinaria de un reloj comprado en el rastro, latón y transferencia de imágenes. Representa los recuerdos que nos trae el rastro de nuestra niñez.

Necklace made with pieces of a clock mechanism bought on the market, brass and transfer of images. It represents the memories that the trail of our childhood brings us.

Alejandro Piqueras

Collar AYER Y HOY

Iron,
brass,
DM

Collar AYER Y HOY *Yesterday anda today*

El elemento metálico representa el ayer y va montado sobre una placa de madera DM estratificada en color y alineada en un vértice inferior, simbolizando el peso de la experiencia en nuestra vida de futuro. Sobre el exterior aparecen una serie de hilos de latón que abrazan los dos elementos con la intención de transmitir que no puede haber un hoy sin el ayer, ni un futuro sin entender el pasado.

The metallic element represents yesterday and is mounted on a color-laminated DM wooden plate, aligned on a lower vertex, symbolizing the weight of experience in our future life.

On the outside there are a series of brass threads that embrace the two elements with the intention of transmitting that it cannot there is a today without yesterday, a future without understanding the past.

Alejandro Piqueras
Collar ESCULTÓRICO
Iron,
brass,
electromagnets

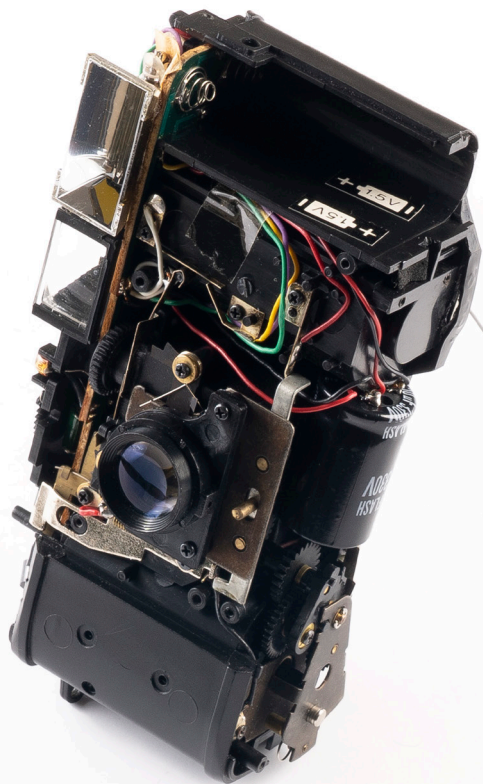
Collar ESCULTÓRICO *Sculpture Necklace*

Esta pieza se crea tomando como base unos auriculares de baquelita de los años 20-30, ya en desuso por el avance tecnológico y darles una segunda oportunidad mediante su transformación en una pieza escultórica que al trasladarla al cuerpo humano se transforma en un collar. El proceso de diseño parte con el desmontaje de todos los elementos que conforman los auriculares y descubrir en el interior una serie de electroimanes y aros metálicos.

This piece is created based on Bakelite headphones from the 20s-30s, already in disuse due to technological advances, and giving them a second chance by transforming them into a sculptural piece that, when transferred to the human body, becomes a necklace.

The design process begins with the disassembly of all the elements that make up the headphones and discovering a series of electromagnets and metal rings inside.

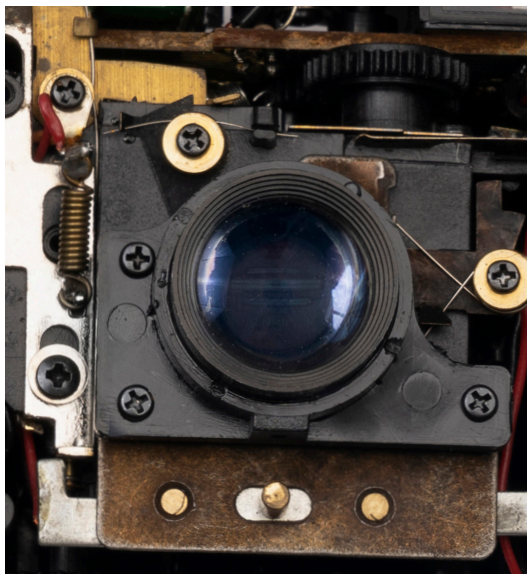

Yerson López España

Broche VALOR OCULTO
Photography camera, system for the brooch in nickel silver.

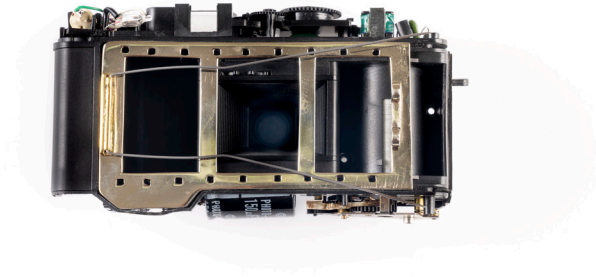
Broche VALOR OCULTO

Hidden value brooch

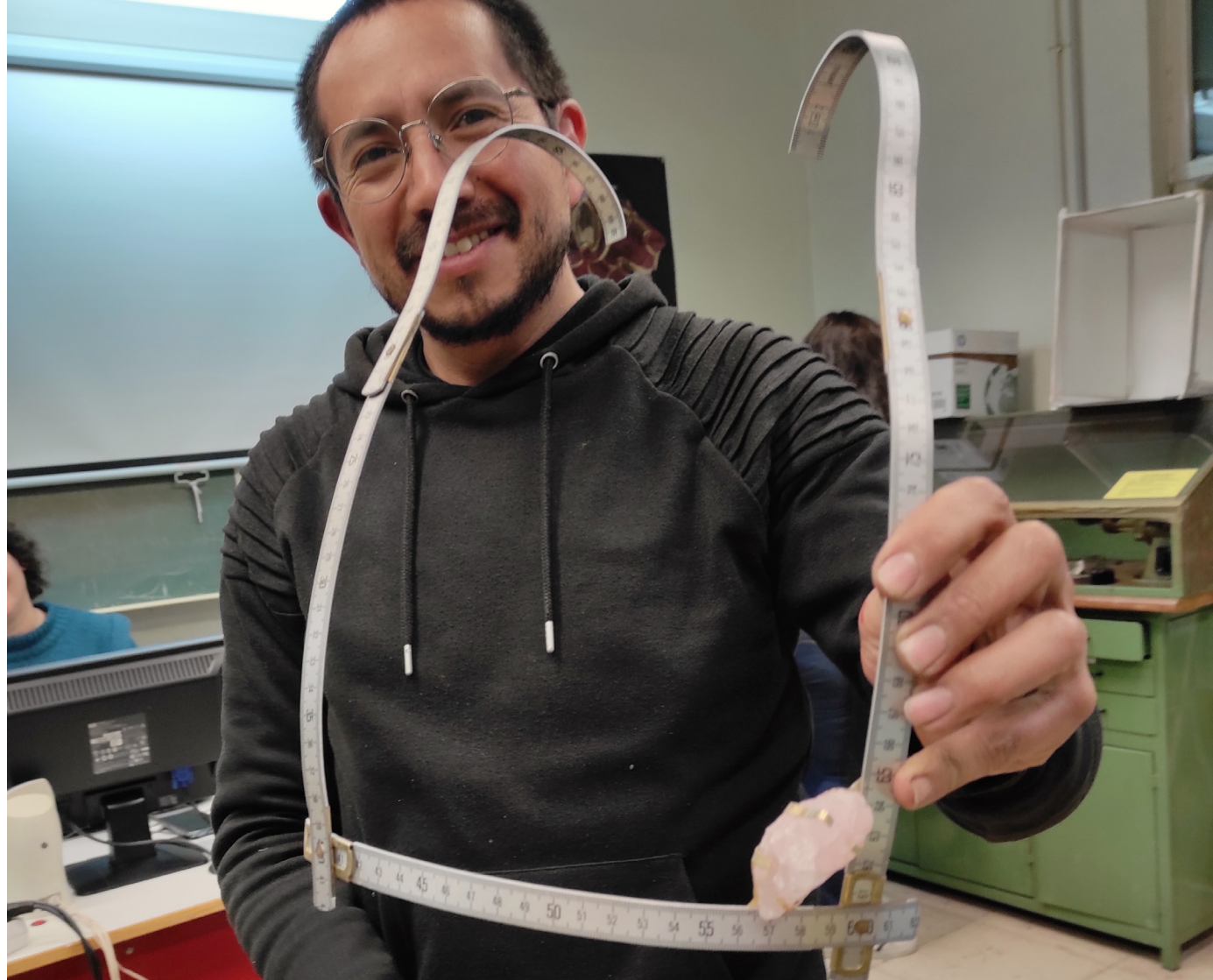
La fotografía nos da la posibilidad de congelar el tiempo en una imagen y a la vez esta imagen nos puede transportar de regreso al pasado. La idea inicial era trabajar con partes de la cámara pero al momento de retirar la capa exterior tuve la grata sorpresa de evidenciar la gran complejidad que compone el funcionamiento de este objeto y la belleza que este implica, es por esto que decido conservar la cámara intacta y realizar un broche que muestre el valor que está oculto detrás de una carcasa.

Since photography gives us the possibility of freezing time in an image and at the same time. Perhaps this image can transport us back to the moment the photo was taken, making us feel again all the sensations that our mind processes at that moment. The initial idea was to work with parts of the camera, but when I removed the outer layer, I was pleasantly surprised to see the great complexity that makes up the operation of this object and the beauty that it implies. For this reason, I decided to keep the camera intact and make a brooch that shows the value that is hidden behind a casing.

En la cotidianidad nos enfrentamos con diferentes sistemas de medición y el tiempo es uno de ellos , para esta actividad me llamo la atención una cámara fotográfica que encontré en el Rastro.

In everyday life we are faced with different measurement systems and time is one of them. For this activity, a camera that I found in the flea market called my attention.

Yerson López España

Collar DISTANCIA

Aluminum,
rose quartz and
brass meter

Collar DISTANCIA
Distance necklace

Este collar es el resultado de adaptar un metro en aluminio (encontrado en el rastro) a la forma de un collar dándole un nuevo significado y uso, también utilizo un cuarzo rosa que complementa el concepto del collar y su estética general.

This necklace is the result of adapting an aluminum meter (found in the store) to the shape of a necklace giving it a new meaning and use, I also use a rose quartz that complements the concept of the necklace and its general aesthetics.

Sandra Babsky Nadel

Collar EL EQUILIBRIO
satin, zamak
kitchen cabinet handle,
enameled glass fringe, red
plastic bead,
buttons fringes.
stainless steel chain and
silver carabiner

Collar EL EQUILIBRIO
"The balance" necklace

Una de las características típicas de El Rastro es la venta al peso. Inspirada en esta costumbre, realicé este collar en el que la pieza fundamental es el tirador de un cajón de cocina que hace las veces de balanza. Según el estado emocional de la persona que lo lleva, puede estar equilibrado o no.

One of the typical characteristics of El Rastro is the sale by weight. Inspired by this custom, I made this necklace in which the fundamental piece is the handle of a kitchen drawer that acts as a scale. Depending on the emotional state of the person who wears it, it may or may not be balanced.

Sandra Babsky Nadel

Collar EL EQUILIBRIO

brass

recycled materials

decorative glass

from a chandelier and cuts
from an old book.

Collar EL EQUILIBRIO
"The balance" necklace

El Rastro representa, para mí, la vida madrileña. Es un mercado de confluencia, de diversidad y por tanto de contraste. La idea de este collar manifiesta el contraste entre distintos materiales como: metal y plástico, melamina y fenólico, papel y botones. Formas geométricas y formas orgánicas, el contraste de color, lo positivo y lo negativo, etc. Todo ello conforma la vida y nuestro aprendizaje se realiza en forma de espiral: avanzamos, nos detenemos, retrocedemos y volvemos a avanzar. Adquirimos la experiencia cuando somos capaces de equilibrar los contrastes.

El Rastro represents, for me, Madrid life. It is a market of confluence, of diversity and therefore of contrast. The idea of this necklace manifests the contrast between, materials: metal and plastic, melamine and phenolic, paper and buttons. Geometric shapes and organic shapes. White, black and colour. The positive and the negative. All of this makes up life and our learning is carried out in a spiral: we advance, we stop, we go back... and we advance again. We gain experience when we are able to balance the contrasts.

Teresita Romero Zárate

Collar REENCARNACIÓN

Necklace: Made of bronze,
ancient coins, ceramics,
leather and textile.

Collar REENCARNACIÓN

Reincarnation necklace

Se puede decir que cada uno de los objetos que he utilizado para hacer el collar, me han encontrado a mí, cada uno de ellos tiene una esencia individual, como la pieza ornamental que en su día decoró una puerta, el pimentero que se utilizó en una mesa y el caballito de cerámica como adorno de un hogar, y las monedas que han recorrido el mundo hasta llegar al Rastro de Madrid la simbología que he encontrado es la segunda vida de los objetos, manteniendo casi su esencia, sin alterar su estado original excepto la pieza ornamental que la he fragmentado para darle forma al collar y para hacerlo más ergonómico.

It can be said that each of the objects that I have used to make the necklace have found me, each of them has an individual essence, such as the ornamental piece that once decorated a door, the pepper shaker that was used in a table and the little ceramic horse as a home decoration, and the coins that have traveled the world until they reached the Rastro de Madrid. the symbology that I have found is the second life of the objects, maintaining almost their essence, without altering their state original except for the ornamental piece that I have fragmented to give shape to the necklace and to make it more ergonomic.

Esteban Erosky

Broche FE

Old plastic frame,
thermoformed
methacrylate,
old photo, glass stones,
aluminum, brass and thread
of steel.

Broche FE
Faith brooch

Broche realizado a partir de un marco comprado en el mercadillo de segunda mano de El Rastro y una foto antigua de mi madre en su primera comunión.

En este caso utilizo un retrato de mi madre en su primera comunión como símbolo de fe, de confianza y de seguridad, la que representa para ella y lo que es para mí, la teta primigenia de mi vida.

Brooch made from a frame bought at the El Rastro second-hand market and an old photo of my mother in her first communion. In this case I use a portrait of my mother in her first communion as a symbol of faith, trust and security, which it represents for her and what is for me, the primal tit of my life.

Esteban Erosky

Broche ESPERANZA

Antique polychrome plastic
frame, system of
battery light, thermoformed
methacrylate.

Broche ESPERANZA
Hope brooch

Broche realizado con un marco antiguo y el sistema luminoso de una veladora antigua de pilas encontradas en el mercadillo del Rastro. En esta pieza la teta es una teta luminosa, una teta que tiene "lo divino", tanto lo divino de lo espiritual, lo divino de lo maternal como lo divino del deseo. Elementos intangibles de nuestra condición humana.

Brooch made with an old frame and the lighting system of an old battery candle found in the flea market. In this piece the breast is a luminous breast, a breast that has "the divine", both the divine of the spiritual, the divine of the maternal and the divine of desire. Intangible elements of our human condition.

Esteban Erosky

Broche BENEFICENCIA

Antique polychrome plastic frame,
leather,
3D printing in PLA, brass, and
steel wire.

Broche BENEFICENCIA
Charity brooch

Broche realizado con un marco antiguo y el sistema luminoso de una veladora antigua de pilas encontradas en el mercadillo del Rastro. En este caso el broche representa un pezón, culmen de la teta dadora de vida. Pero también es el deseo de tocarlo, de sentirlo, se saber si es blando o duro, frío o cálido convirtiendo a este broche en una pieza tangible.

Brooch made with an old frame and the lighting system of an old battery candle found in the flea market.

In this case, the brooch represents a nipple, the culmination of the life-giving breast.

But it is also the desire to touch it, to feel it, to know if it is soft or hard, cold or warm, turning this brooch into a tangible piece.

Carmen Pérez Benítez

Collar MAGA

brass piece, brass chain,
vinyl tube, methacrylate and
fabric

Collar MAGA **Magician necklace**

Este collar parte de un broche comprado en el Rastro de Madrid, es de latón fundido y en él se ve a una mujer que lleva en su mano izquierda un ave. Parece salida de un bosque magico. Con él he querido hacer un collar en honor a ella, utilizando distintos materiales pero sin quitarle la importancia que tiene el broche.

This necklace is part of a brooch bought at the Rastro in Madrid, it is made of cast brass and on it you can see a woman carrying a bird in her left hand. She seems to have come out of a magical forest. With it I wanted to make a necklace in honor of her using different materials but without taking away the importance of the brooch.

Ana Ruiz

Pectoral DESOLLADERO
Alpaca, aluminum, nylon thread
and red crystals.

Pectoral DESOLLADERO

Skinning pectoral

Rastro era en el siglo XVI sinónimo de desolladero y cuenta la tradición popular que los restos de animales degollados eran arrastrados desde el matadero dejando a su paso un rastro de sangre, de esta tradición surge el nombre del "RASTRO" Madrileño. La pieza diseñada como un pectoral, representa ese arrastre mediante el carro y la cadena. De este carro cuelga remachado una placa de alpaca de un cerdo calado que muestra el despiece del animal. Los cristales de color rojo cosidos en su despiece representa la sangre.

Rastro was synonymous with butcher shop or skinning in the 16th century and popular tradition tells that the remains of slaughtered animals were dragged from the slaughterhouse, leaving a trail of blood behind, from this tradition comes the name of the current and famous Madrid Sunday market "TRACE".

The piece designed as a pectoral, represents this drag by means of the car and the chain. From this cart hangs riveted a nickel silver plate of an openwork pig that shows. The red crystals sewn into its quartering represent the blood that emanates from the animal, leaving its traces in its drag.

Ana Ruiz

Collar QUINCALLA

Cane bone, chicken bones, paper, cloth tape, methacrylate and brass.

Collar QUINCALLA

Necklace

Collar realizado con hueso de caña de vaca en los que mediante remaches se han transferido imágenes antiguas a un metacrilato de los oficios o tipos populares del Rastro, chulos o chulapos, las cigarreras de la fábrica de Embajadores, los charlatanes que vendían crecepelo y elixires curalotodo, los soguillas o mozos de cuerda, los sacamuelas, los horteras recién llegados de la huerta, las gitanas, los guindillas (policías), etc. Estas piezas van colgadas con unas anillas de latón a una cinta tejida a mano. Los cierres están elaborados con hueso.

Necklace made with cow cane bone in which old images have been transferred to a methacrylate by means of rivets of the trades or popular types of the Rastro, chulos or chulapos, the cigarette makers of the Embajadores factory, the charlatans who sold hair growth and cure-all elixirs, the soguillas or porters, the toothpick, the tacky newcomers from the orchard, the gypsies, the chilli peppers (police), etc. These pieces are hung with brass rings on a hand-woven ribbon. The closures are made with bone.

Belén Mozas

Torqués

WAR IS OVER

Brass, nibs,
Found Objects,
textile.

Torqués
WAR IS OVER

Como mensaje principal de la pieza, está el WAR IS OVER de John Lennon y Yoko Ono reivindicando que aunque en la naturaleza del hombre existe la guerra, también está el anhelo incansable de paz.

As the main message of the piece, there is WAR IS OVER by John Lennon and Yoko Ono claiming that although war exists in the nature of man, there is also the tireless desire for peace.

Elisa Cristina Moody

Collar DISRUPTIVO

Objects found in the trail watch parts, found plastic and plastic mesh, broken ceramic, gold-plated wire, openwork brass, red thread and leather.

Collar DISRUPTIVO ***Disruptive Necklace***

Pedazos que seremiendan, reconfiguran su forma creando nuevas historias. Hilos de sangre, marcas del tiempo, cicatrices que sanan y dejan RASTRO de nuestro paso, ese que queda reflejado en nuestro cuerpo. El quiebre nos muestra el camino, reconstruirnos de forma distinta, deconstruyendo para volver a encontrarnos en esencia

Pieces that are mended, reconfigure their shape creating new stories. Threads of blood, marks of time, scars that heal and leave a TRACE of our passage, the one that is reflected in our body. The break shows us the way, to rebuild ourselves in a different way, deconstructing to find ourselves again in essence.

Mónica Encina Pérez

Collar ÁRBOL FLORIDO
Made of brass and recycled
materials: bone and lace
trims.

Collar ÁRBOL FLORIDO
Flowering tree Necklace

Inspirado en los versos del soneto "Si para recobrar lo recobrado" del poeta argentino Francisco Luis Bernández, este collar invita a reflexionar sobre cómo nuestras vivencias más íntimas, aunque sean dolorosas, nos hacen crecer y evolucionar, florecer y madurar

Inspired by the verses of the sonnet "Si para recuperar lo recuperado" by the Argentine poet Francisco Luis Bernández, this necklace invites us to reflect on how our most intimate experiences, even if they are painful, make us grow and evolve, flourish and mature.

Mónica Encina Pérez

Collar TALISMÁN

Made of brass and recycled materials: decorative glass from a chandelier and cutouts from an old book

Collar TALISMÁN *Talisman Necklace*

Cada pieza del collar tiene un significado personalizado para el portador y está realizada con la intención de potenciar un propósito de vida para esa persona. La parte visible de cada colgante lleva una imagen simbólica. El reverso, un texto elegido al azar, en el que se han resaltado palabras de especial significado para el dueño.

The visible part of each pendant bears a symbolic image. The back, a text chosen at random, in which words of special meaning for the owner have been highlighted.

Solange Contreras Pavez

Collar LA MIRILLA

Found objects, various metals,
glass, purse, keyholes, old
photos and textile

Collar LA MIRILLA
The peephole Necklace

Relaciona la puerta, la mirilla como barrera entre el ámbito doméstico y el desarrollo social de la mujer. Se hace referencia a la memoria y al paso del tiempo, utilizando objetos simbólicos como los bocallaves, un monedero, marcos de fotos y fotografías antiguas, todos elementos destinados al espacio del hogar y a los cuidados.

She relates the door, the peephole as a barrier between the domestic environment and the social development of women. Reference is made to memory and the passage of time, using symbolic objects such as keyholes, a purse, photo frames and old photographs, all elements intended for the home space and care.

Solange Contreras Pavez

Broche CERRADUDRA
antique objects found, various
metals, photographic transfer

Broche CERRADUDRA
Lock brooch

Este proyecto consta de un trozo de balanza, un tirador de un mueble y una cerradura, estos objetos aluden a la propiedad privada, a la pertenencia y a la medida de la riqueza, en contraposición a la fotografía de una pareja, dando pie a lecturas opuestas, por un lado el sentimiento libre y desinteresado y por otro, el compromiso social pactado, cerrado y estructurado por factores económicos.

This project consists of a piece of scales, a furniture handle and a lock, these objects allude to private property, belonging and the measure of wealth, as opposed to the photograph of a couple giving rise to opposite readings, for on the one hand the free and disinterested feeling and on the other, the agreed social commitment, closed and structured by economic factors.

Ana Mª Ruiz Martín

@reciclanar

Alejandro Piqueras

@tenlo_joyas

Belén Mozas García

@morirdeamor_jewells

Carmen Muñoz Amaiz

@tenlo_joyas

Carmen Pérez Benítez

@carmencitaperez01

Cristina Cánovas Vacas

@cristina_3973

Elisa Moody Hamerlok

@moodyjoyas

Esteban Martínez Orduña

@esteban_erosky

Luz Juárez Ramallo

@luzjuarez1111

Mónica Encinas Pérez

@hederaelix

Lidia Gil Fernández de Mera

@lidiagf

Patricia Álvarez Rodríguez

@uncloudy_patriciaalvarez

Sandra Babsky Nadel

@sandrababsky

Solange Contreras Pavez

@hibridajoya

Soraya Camacho

@sorayacamacho

Tatiana García Sarti

@conspiradoras

Teresita de Jesús Romer Zárate

@tesa_complementos_artesanales

Victoria Gómez Carreño

@vikianvil

Yerson López Español

@yersonespanol

<https://www.art-heart.eu/>

<http://arte3.es/>

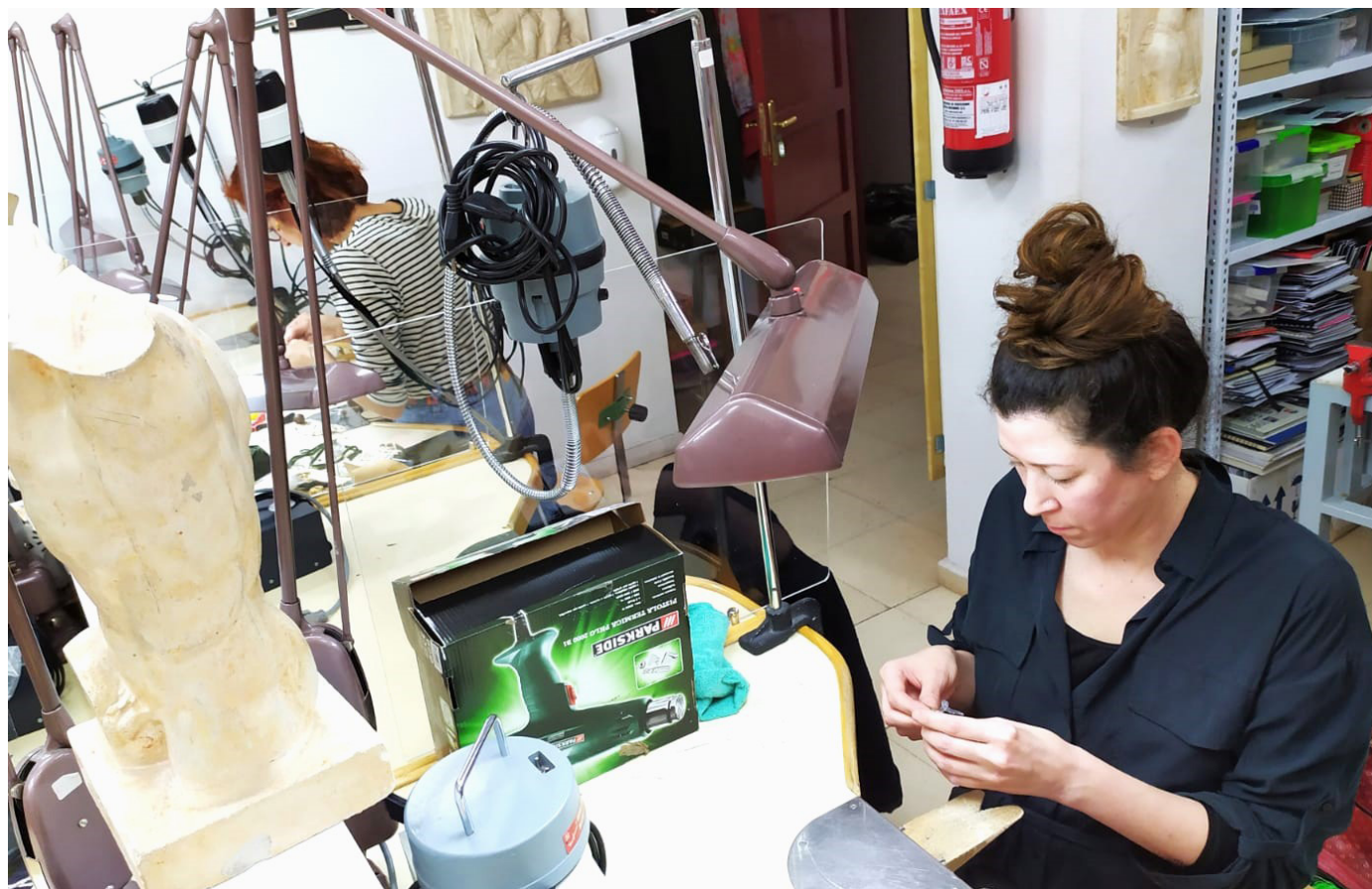
Paneles Proyecto

Vídeos Proyecto

ART@HEART

Comunidad
de Madrid

Dirección General
de Educación Secundaria,
FP y Régimen Especial

VICEPRESIDENCIA,
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES

ESCUELA
DE ARTE