

Hau Voces

Colección de joyería de autor

Marina Botella Sánchez de Rojas

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Hau *Voces*

Colección de joyería de autor

Joyería inspirada en deidades y leyendas de la cultura Ainu, así como en diseños de su arte textil tradicional. Las piezas están realizadas por medio de la técnica de la microfusión en bronce, latón y plata. Presentan variedad de acabados, desde pulidos y patinados, hasta otros más naturales.

Cada pieza o conjunto presenta su descripción conceptual, y fotografías de estudio e integradas en el entorno natural.

Kamuy yukar

Serie de joyería inspirada en relatos del folclore oral Ainu

Pendientes
Shirokanipe, konkanipe
Gotas de plata, gotas de oro

Relato representado: La Canción que cantó el Dios Búho
Título original: Kamuycikap kamuy Yaieyukar

El refrán que precede, y se va repitiendo a lo largo de este relato, es lo que se ha representado en estos pendientes. El refrán dice: Shirokanipe ranran pishkan, Konkanipe ran ran pishkan, que podría traducirse como “Llovizna de gotas plateadas, llovizna de gotas doradas”.

Los pendientes, fundidos en latón y plata, muestran tres lágrimas grabadas, que se disponen suspendidas de menor a mayor tamaño para representar la caída.

Pendientes *Shirokanipe, Konkanipe*, 2021
Gotas de plata, gotas de oro
Serie *Kamuy Yukar*
Microfusión en plata

Colgantes *Agua y hoja*

Relato representado: La canción que cantó el mejillón
Título original: Pipa yaieyukar

En este relato, un mejillón cuenta cómo él y sus compañeros piden ayuda desesperadamente por estar deshidratándose en la tierra. Tras haber sido ignorados y pisoteados por la primera mujer que pasa, la segunda se apiada de ellos y, con la ayuda de una hoja, los introduce en el agua. Como agradecimiento, los espíritus bendijeron la cosecha de mijo de su salvadora, mientras que dejaron que se seque la de su agresora. Estas dos mujeres resultaron ser la hermana del antihéroe, y la hermana del héroe de las sagas ainu.

Las piezas representan la hoja y el agua que ayudaron a los mejillones a volver a la vida. Las tres piezas, fundidas en bronce, que forman el primer colgante representan el fluir de un río. Estas piezas presentan distinta longitud y están separadas entre ellas por cuentas de madera. El colgante de la hoja se ha realizado a partir de una hoja de arce japonés (*acer palmatum*).

Agua y hoja, 2021
Serie *Kamuy Yukar*
Microfusión en bronce patinado

Colgante *Tres mensajeros*

Relato o mito representado: Konkuwa

La pieza consiste en un colgante compuesto por tres plumas de diferentes formas, fundidas en plata. Estas plumas representan a cada una de las aves que aparecen en el relato kamuy yukar *Konkuwa*, en el que el dios de la tierra o dios búho, antes de ascender a su mundo, busca un espíritu mensajero que pueda volar hasta el mundo humano para llevar un mensaje y mediar entre los humanos y dos de sus compañeros espíritus. Se presentan voluntarias tres aves: un cuervo, un azulejo y un mirlo acuático, siendo finalmente elegido este último, al haber salido victorioso de la prueba impuesta por el dios búho.

Las tres plumas se han diseñado tomando como referencia las aves que aparecen en el relato, y sus tallos hacen de pasador para el cordaje del colgante.

Colgante *Tres mensajeros*, 2022
Serie *Kamuy Yukar*
Microfusión en plata

Brazalete

La creación de un humano

Relato o mito representado: Mito de la creación del ser humano

Uno de los mitos de la creación del folklore ainu cuenta cómo el Dios de la Creación toma tres elementos para crear al ser humano, una flor para la cabeza, una ramita de olmo para la columna, y barro para la piel. Por esta razón se cree que, cuando envejecemos, es la rama de olmo la que se va curvando.

Esta pieza consiste en un brazalete fundido en latón, que se cierra por la parte superior de la muñeca, en cuyos extremos se encuentran la flor y la rama a partir de los que se modeló el ser humano.

A la pieza se le ha aplicado una pátina marrón desde extremo de la rama, como representación del barro que formó la piel del ser humano, que progresivamente se atenúa hasta llegar a la flor, pulida.

Brazalete *La creación de un humano*, 2022
Serie *Kamuy Yukar*
Microfusión en latón patinado

Pulsera *Towa towa to!*

Relato o mito representado: La canción que cantó el zorro
Título original: Chironnup yaieyukar

Esta pieza representa el refrán que se repite a lo largo del relato: *Towa towa to!*, que podría traducirse como “salta y corre sin parar”, lo que insinúa quién es el protagonista del relato, que se trata del espíritu zorro.

Esto es representado en la pulsera por medio de tres piezas, fundidas en latón, que muestran tres zorros en posición de salto, que se unen uno detrás de otro por medio de anillas de 5mm, quedando el más grande en el centro.

Estas piezas quedarían a su vez unidas por un cordaje o cadena en los extremos.

Pulsera Towa towa to! (2022)
Serie *Kamuyukar*
Microfusión en latón

Kamuy Mosir

Serie de joyería inspirada en espíritus del folkllore Ainu

Colgante *Yuskep kamuy*

Kamuy representado: Yuskep kamuy
Diosa araña

Las diosas araña eran veneradas por las mujeres. Algunas de las chamanas las invocaban como sus compañeras espirituales, y también eran invocadas para asistir el parto. La diosa araña es un espíritu benevolente y sabio, tradicionalmente representada con la apariencia de una mujer anciana que teje sin cesar.

La pieza, fundida en bronce, presenta el diseño de una telaraña, como uno de los trabajos de costura de la diosa. Este diseño, con forma de pirámide invertida, pretende adaptarse al pecho de su portadora.

Colgante *Yuskep kamuy*, 2021
Diosa araña
Serie *Kamuy Mosir*
Microfusión en bronce

Brazaletes y colgante *Kina-sut kamuy*

Kamuy representado: Kina-sut kamuy
Dios Serpiente

Las dos piezas, fundidas en bronce, representan al dios de las serpientes, un dios benevolente y protector de los humanos frente a las enfermedades. En la cultura ainu, se cree que las serpientes poseen a los humanos, provocándoles enfermedades oculares y parálisis. Kina-sut kamuy controla el comportamiento de las serpientes y protege a quienes lo veneran de sus mordeduras.

Ambas piezas, colgante y brazaletes, poseen el mismo diseño, inspirado en la figura griega del uróboros. Mientras que el colgante presenta una pátina verde, el brazaletes muestra diferentes niveles de pulido, generando contrastes tonales.

Brazaletes y colgante *Kina-sut kamuy*, 2021

Dios Serpiente

Serie *Kamuy Mosir*

Microfusión en bronce y bropatinada

Colgantes *Sol y Luna*

Kamuy representado:
Tokapkup kamuy y Kunnecup kamuy
Diosa Sol y dios Luna

En uno de los mitos de la creación del folklore ainu, la diosa Sol y el dios Luna son partícipes en la creación de los humanos, asistiendo al Dios de la Creación (Kotan-kor kamuy). Como agradecimiento, éste les permitió reinar sobre el día y la noche. Tradicionalmente, ambos son de los espíritus o divinidades más importantes en las creencias ainu.

Las piezas, que se llevan como gargantillas, están diseñadas para complementarse visualmente, mientras que el metal en el que están fundidas (plata y bronce) favorece su contraste.

Colgantes *Sol y Luna*, 2021
Serie *Kamuy Mosir*
Microfusión en bronce y plata

Brazalete *Chikisani kamuy*

Kamuy representado: Chikisani kamuy
Diosa árbol

Para los ainu, todas las plantas que son útiles para la vida se consideran divinidades. Entre ellas destaca Chikisani kamui como la diosa más preciada, tradicionalmente representada con aspecto humano y portando hojas de olmo japonés, puesto que las fibras de sus hojas proporcionaron a los ainu la capacidad de hacer fuego y la materia prima para confeccionar su indumentaria. Es decir, se creía que fue indispensable para el desarrollo de la civilización humana.

El brazalete, fundido en bronce, ha sido creado a partir de hojas de jacaranda soldadas a un hilo de cera. Las hojas presentan una pátina verde, mientras que los extremos del brazalete están pulidos.

Chikisani kamuy, 2021
Serie *Kamuy Mosir*
Microfusión en bronce patinado

Anillo *Vínculo*

Kamuy representado: Kim-un kamuy
Dios oso, dios de la montaña

El espíritu Oso o espíritu de la tierra es uno de las principales divinidades en las creencias ainu. Por ello, el ritual más importante en su cultura era el *Iyomante*, que consistía en el envío de Kim-un kamuy de vuelta a su mundo, matando a un oso una vez alcanzada la madurez, para así liberar a su espíritu. Este oso era criado por las mujeres del pueblo y debidamente venerado en el poblado. Creían que, de ese modo, al regresar el espíritu del oso al mundo de los dioses, volvería para agradecerse más adelante.

Lo que pretende representar esta pieza es el vínculo forjado entre las mujeres y los oseznos antes del ritual, que los criaban y cuidaban como a sus propios hijos durante varios años, incluso amamantándolos ellas mismas.

La pieza de joyería consiste en un anillo adaptable, en cuyos extremos se encuentran una mano tatuada, como se tatuaban tradicionalmente las mujeres ainu, y la pata de un oso, que al cerrarse, se entrelazan.

Anillo *Vínculo*, 2021
Serie *Kamuy Mosir*
Microfusión en bronce

Colgante *Cikap kamuy*

Kamuy representado: Kamuycikap kamuy
Dios de los búhos y de la tierra

El dios búho o dios de la tierra, al igual que el oso o la orca, es uno de los espíritus más apreciados dentro de sus creencias, pues se creía que protege las tierras en las que viven los humanos. Este colgante representa las alas del dios de la tierra, realizadas a partir de hojas de jacaranda fundidas en bronce.

Colgante *Cikap kamuy*, 2021
Serie *Kamuy Mosir*
Microfusión en bronce

Colgantes *Yukkor kamuy*

Kamuy representado: Yukkor kamuy
Dios de los ciervos y la caza

Yukkor kamuy es el dios de la caza y de los ciervos, que proporciona a los humanos su carne para alimentarse, y su piel para vestirse.

Uno de los colgantes representa el cráneo de un ciervo adulto, con la parte trasera plana, cuyo diseño se asemeja a una máscara en miniatura. El segundo colgante representa unos cuernos de ciervo que se entrelazan y unen en los extremos, formando una figura ovalada.

Las piezas presentan una pátina negra que se ha mantenido en algunas áreas, mientras que otras se han pulido para generar un mayor contraste.

Colgantes *Repun kamuy*

Kamuy representado: Repun kamuy
Dios del mar

El espíritu del mar Repun kamuy, es tradicionalmente representado como una orca, que eran animales muy apreciados en la cultura ainu tradicional por la facilidad con la que capturan a sus presas, entre las que se incluyen las ballenas, que en muchas ocasiones iban a parar a la orilla, siendo uno de los alimentos más valorados en la dieta de los ainu hasta.

Esta representación tradicional se refleja en uno de los colgantes, que muestra la cola del espíritu del Mar, cerrada sobre sí misma y decorada con una serie de motivos en hueco.

Por otro lado, el conjunto de colgante y anillo presenta unas formas que se han obtenido al experimentar vertiendo cera líquida en agua, al ver que se asemejaban a elementos marinos, como la espuma de mar, burbujas o corales.

Colgante Repun kamuy, 2021
Dios del Mar
Serie *Kamuy Mosir*
Microfusión en bronce patinado

Colgante y anillo *Repun kamuy*, 2022
Dios del Mar
Serie *Kamuy Mosir*
Microfusión en latón patinado

Colgante *El baile del viento*

Kamuy representado: Diosa del Viento

En la cultura ainu, se creía que la fuerza del viento, así como la aparición de fenómenos meteorológicos como los tifones o tornados eran determinados por la pasión con la que bailaba la diosa del viento.

El colgante, fundido en latón, presenta la forma de una mujer sin rostro efectuando un paso de danza clásica. De sus caderas cae su falda, de cuyos extremos se colgarían unas cadenas, que se moverían y tintinearían al hacerlo la persona que llevara la pieza.

Colgante *El baile del Viento*, 2022
Serie *Kamuy Mosir*
Microfusión en latón

Pendiente

Ape Huchi kamuy

Diosa del fuego

Kamuy representado: Ape Huchi kamuy
Diosa del fuego

La diosa del fuego, es la intermediadora entre los espíritus y los humanos, por ello, el culto a esta diosa es central en las creencias ainu tradicionales.

La diosa, que presenta la apariencia de una anciana, mora en la chimenea, desde la que los ainu realizaban los rituales para comunicarse con los espíritus, y antes de hacerlo, debían ofrecer una oración a la diosa.

Esta pieza, fundida en bronce, se ha hecho a partir de la experimentación con elementos orgánicos, pues se ha fundido a partir de una membrana de cactus seca, cuya forma obtenida fue asociada con una llama de fuego.

Anillo

Wakka-ush kamuy

Diosa que mora las aguas

Kamuy representado: Wakka-ush kamuy
Diosa que mora las aguas

Wakka-ush kamuy, o Petru-ush-mat (Mujer que habita el medio acuoso), como también es llamada, era venerada con ofrendas junto al río y en la valla espiritual fuera de la casa. El anillo, tallado a partir de un molde para anillo de cera para joyería y fundido en latón, presenta una serie de relieves que se entrelazan entre sí, como un remolino de agua.

Moreu

Serie de joyería inspirada en el arte textil Ainu

Brazalete, 2022
Serie *Moreu*
Microfusión en bronce

Brazalete, 2021
Serie *Moreu*
Microfusión en bronce

Anillo, 2021
Serie *Moreu*
Microfusión en bronce patinado

Pieza en proceso: Brazaletes

La canción del pez espada

Relato o mito representado: La canción que cantó el pez espada

Este relato cuenta la experiencia del espíritu del pez espada al ser pescado por el héroe cultural Okikirmui, en una incursión en bote con su hermano Samayunkur, el antihéroe de las sagas ainu. El pez se niega a ser pescado, burlándose del héroe, y éste lo amenaza con que los materiales de los que está fabricada su caña, como el olmo o las hortensias, crecerán en su interior, creando bosques en su estómago.

El brazalete, fundido en plata, presenta dos piezas individuales: unas flores de hortensia germinando y la representación de un pez espada, que se soldarían a los extremos de un hilo de plata, formando un brazalete que se cerraría sobre la parte superior de la muñeca. Esta pieza se muestra en proceso de finalización, a falta de darle los acabados a las piezas y soldarlas a un hilo de plata.

Brazaletes en proceso *La canción del Pez Espada*, 2022
Serie *Kamuy Yukar*
Microfusión en plata

Hau
Colección de joyería de autor

TFM: ANEXO 1

Marina Botella Sáchez de Rojas

THE SONG THE OWL GOD SANG

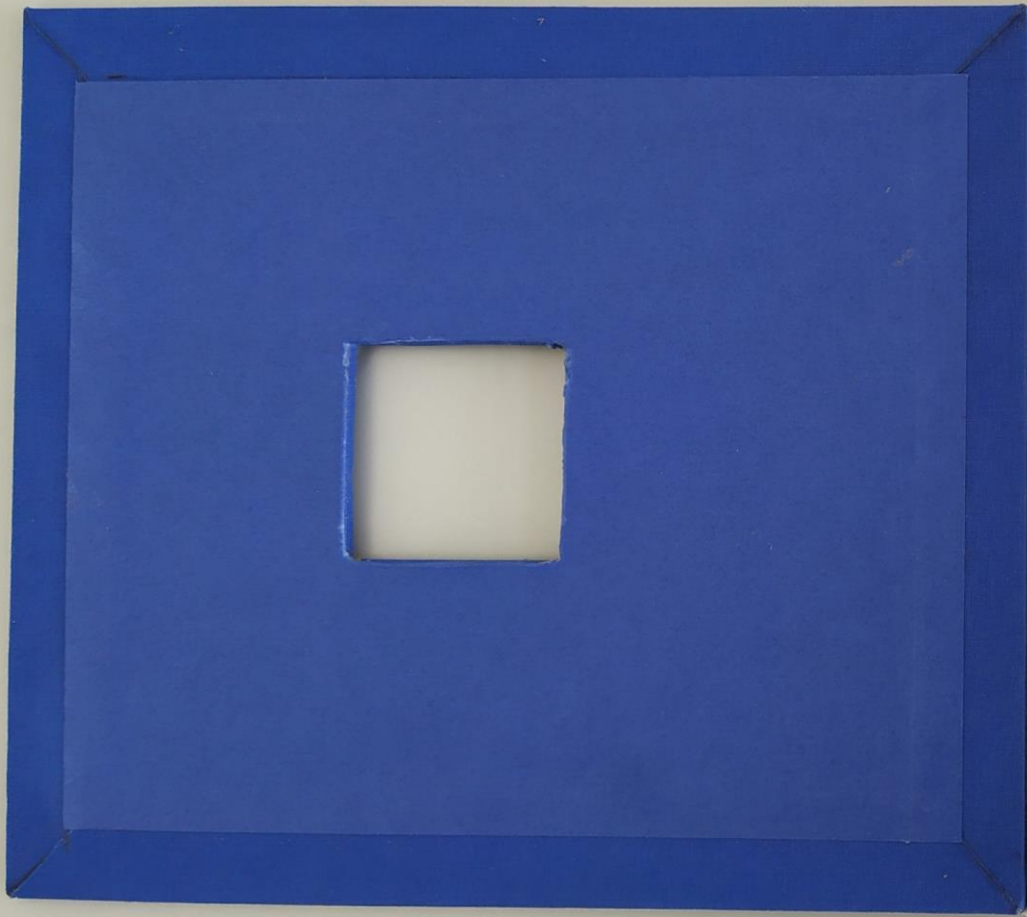
Silver drops fall all around
Golden drops fall all around
I sang as I gilded above a stream and over a village,
And as I passed I gazed down -
Those who had been poor had become rich,
Those who had been rich were now poor, it seemed.

Libro de artista ilustrado
Forgotten songs. Kamuy Yukar

Marina Botella Sánchez de Rojas	
Año	2021-2022
Título	<i>Forgotten Songs. Kamuy Yukar</i>
Dimensiones	23,5 x 20,5 cm
Contenido	20* páginas de 20 x 20 cm. 25 imágenes.
Técnica	Grabado calcográfico y xilográfico. Cuadernillos cosidos a un fuelle y tapa dura. Tipografía impresa.
Materiales (exterior)	Cartón gris cubierto con tela de encuadernar y Canson Edition 250gr (fuelle).
Materiales (interior)	Canson Edition 250gr, papel japon 18gr.
Edición única	

*Algunas son desplegadas

Forgotten Songs

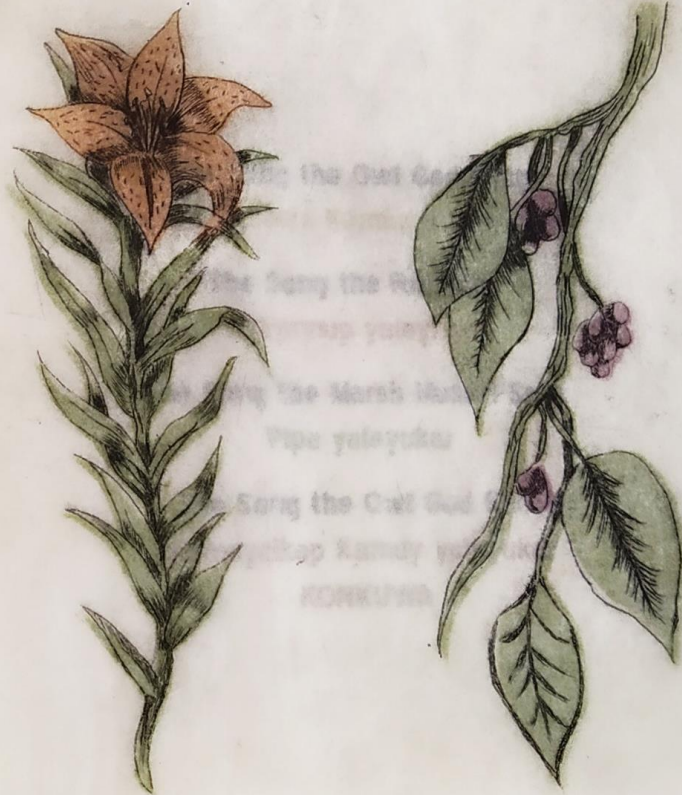
KAMUY YUKARI

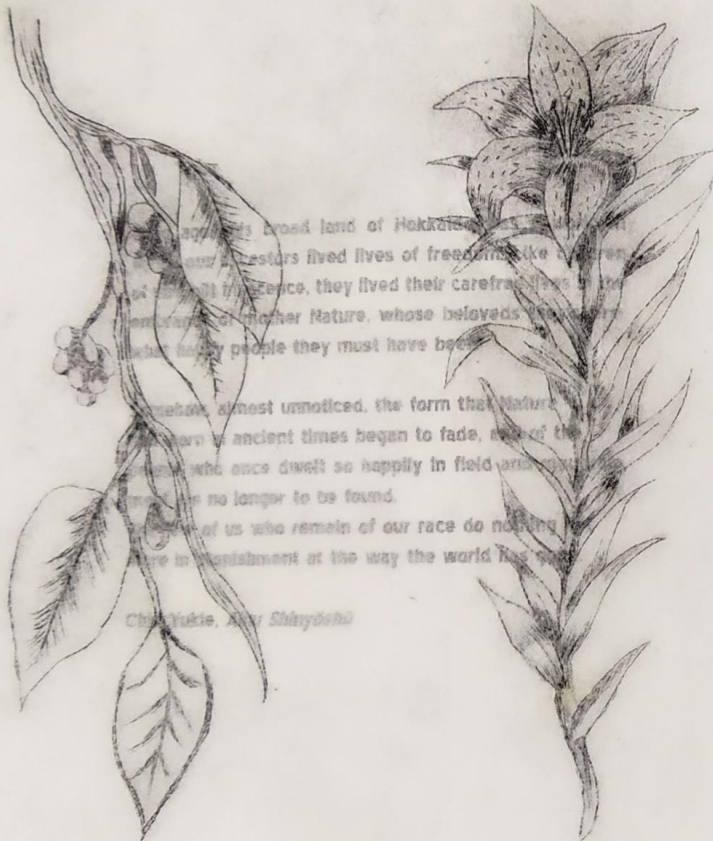
Long ago, this broad land of Hokkaido was a world in which our ancestors lived lives of freedom. Like children of unspoilt innocence, they lived their carefree lives in the embrace of mother Nature, whose beloveds they were—what happy people they must have been!

Somehow, almost unnoticed, the form that Nature had worn in ancient times began to fade, and of the people who once dwelt so happily in field and mountain, most are no longer to be found.

The few of us who remain of our race do nothing but stare in astonishment at the way the world has gone.

Chiri Yukie, *Ainu Shinyōshū*

...the broad land of Hokkaido...
 ...lived lives of freedom like...
 ...they lived their carefree lives...
 ...Nature, whose beloved...
 ...what happy people they must have been...
 ...almost unnoticed, the form that Nature...
 ...ancient times began to fade, none of the...
 ...who once dwell so happily in field and...
 ...no longer to be found...
 ...of us who remain of our race do nothing...
 ...in amazement at the way the world has...

Chū Yūkie, *My Shinyōshū*

The Song the Owl God Sang
 Kamuycikap Kamuy yaieyuka
 The Song the Fox Sang
 Ironnup yaieyuka
 The Song the Marsh Mussel Sang
 Pipa yaieyuka
 The Song the Owl God Sang
 Kamuycikap Kamuy yaieyuka
 KONKUWA

The Song the Owl God Sang
Kamuycikap Kamuy yaieyukar

The Song the Fox Sang
Chironnup yaieyukar

The Song the Marsh Mussel Sang
Pipa yaieyukar

The Song the Owl God Sang
Kamuycikap Kamuy yaieyukar
KONKUWA

Shirokanipe ran ran pishkan

kanipe

a

r

a

r

pishkan

Silver drops fall all around

drops fall all around

Shirokanipe ran ran pishkan

Konkanipe

r
a
n

r
a

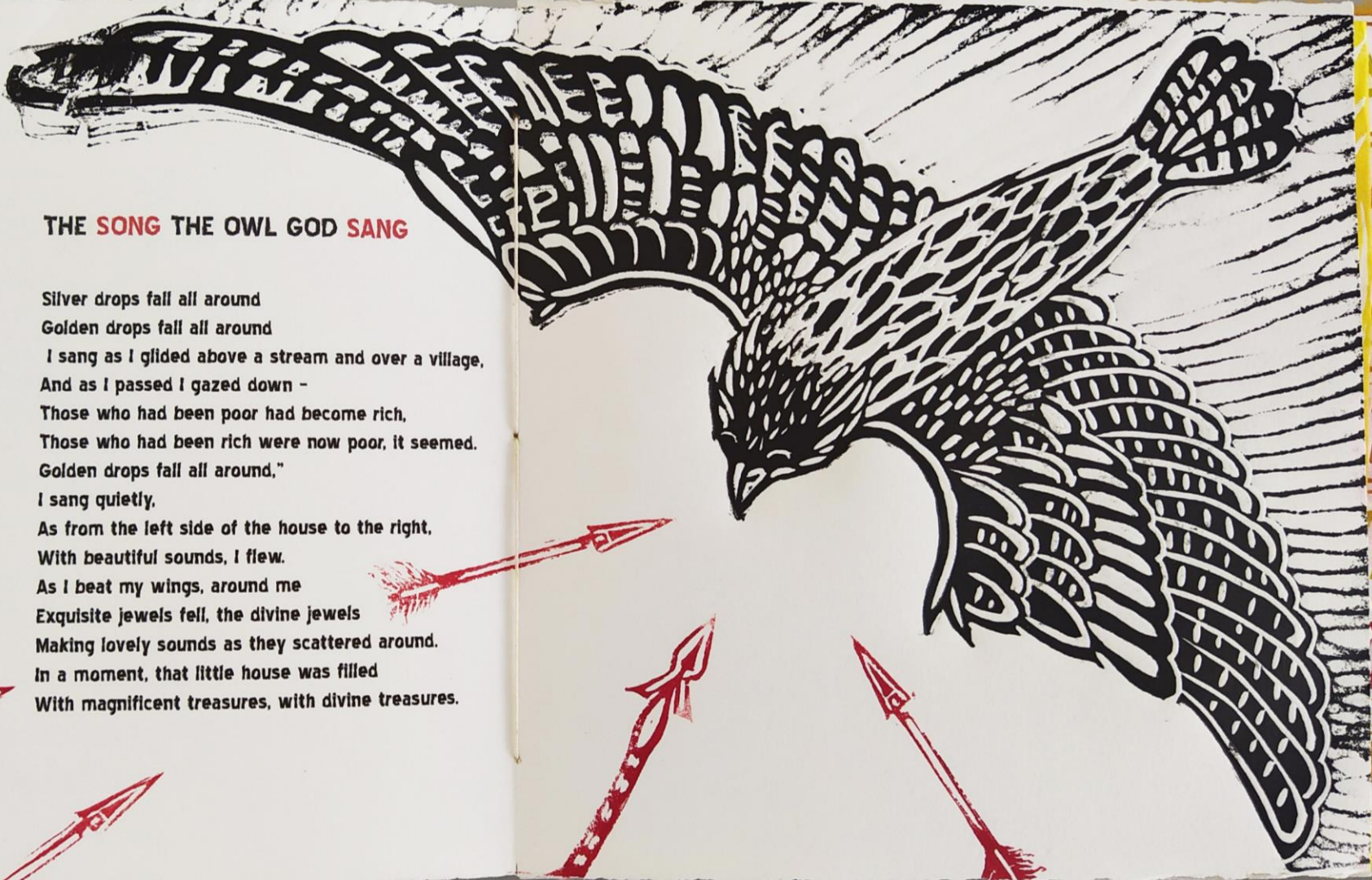
n

pishkan

Silver drops fall all around

Golden drops fall all around

THE SONG THE OWL GOD SANG

Silver drops fall all around
Golden drops fall all around
I sang as I glided above a stream and over a village,
And as I passed I gazed down -
Those who had been poor had become rich,
Those who had been rich were now poor, it seemed.
Golden drops fall all around,"
I sang quietly,
As from the left side of the house to the right,
With beautiful sounds, I flew.
As I beat my wings, around me
Exquisite jewels fell, the divine jewels
Making lovely sounds as they scattered around.
In a moment, that little house was filled
With magnificent treasures, with divine treasures.

ari kamuycikap kamuy isoitak

Such was the tale the Owl God sang

Such was the tale the Owl God sang

TOWA TOWA TO

TOWA TOWA TO

TOWA TOWA TO

TOWA TOWA TO

TOWA TOWA TO

TOWA TOWA TO

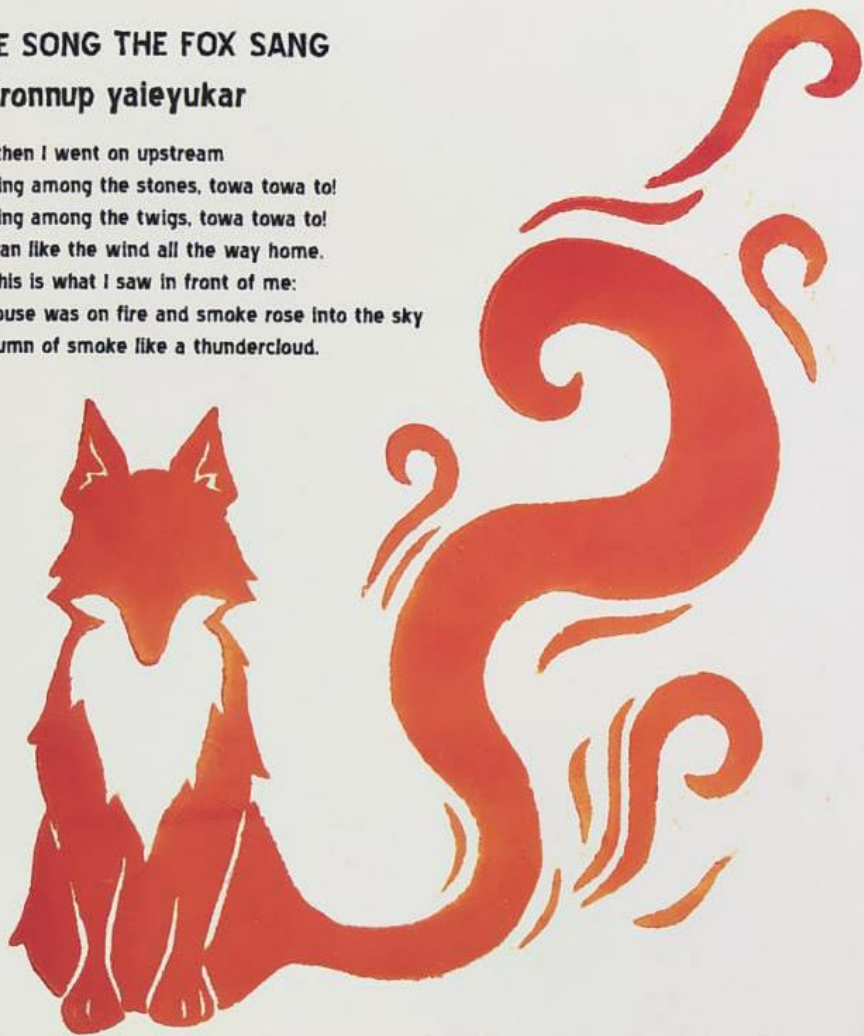
TOWA TOWA TO

OT AWOTAWOT
OT AWOTAWOT
OT AWOTAWOT
OT AWOTAWOT
OT AWOTAWOT
OT AWOTAWOT
OT AWOTAWOT

THE SONG THE FOX SANG
Chironnup yaileyukar

And then I went on upstream
Hopping among the stones, towa towa to!
Hopping among the twigs, towa towa to!
And ran like the wind all the way home.
But this is what I saw in front of me:
My house was on fire and smoke rose into the sky
A column of smoke like a thundercloud.

Although I thought I'd seen my house on fire
There it was still looking about the same as ever.
There was no fire or smoke.
It turned out my wife had been pounding grain
And the winnowed husks of millet
Were what I'd thought was smoke.

Blind moron
Myopic idiot
Stink-bottomed fool
Smelly-assed twit
Incontinent oaf
What on earth was I thinking?

And I was so furious I threw myself to the floor
Crashed to the ground, and just lay there.

Chironnup tono yaieyukar

So said the Chief of Foxes

TOWA TOWA TO
TOWA TOWA TO
TOWA TOWA TO
TOWA TOWA TO
TOWA TOWA TO
TOWA TOWA TO
TOWA TOWA TO

ari

Such wa

OT AWOTAWOT
OT AWOTAWOT
OT AWOTAWOT
OT AWOTAWOT
OT AWOTAWOT
OT AWOTAWOT
OT AWOTAWOT

Pipa yaieyukar
TONUPEKA

The song the Marsh Mussel sang

Pipa Ysiquka

OT AWO TAWA
OT AWO TAWA
OT AWO TAWA
OT AWO TAWA
OT AWO TAWA
OT AWO TAWA

The song the Marsh Murrel sang

TONUPEKA

RAIN
RAIN
RAIN

VA

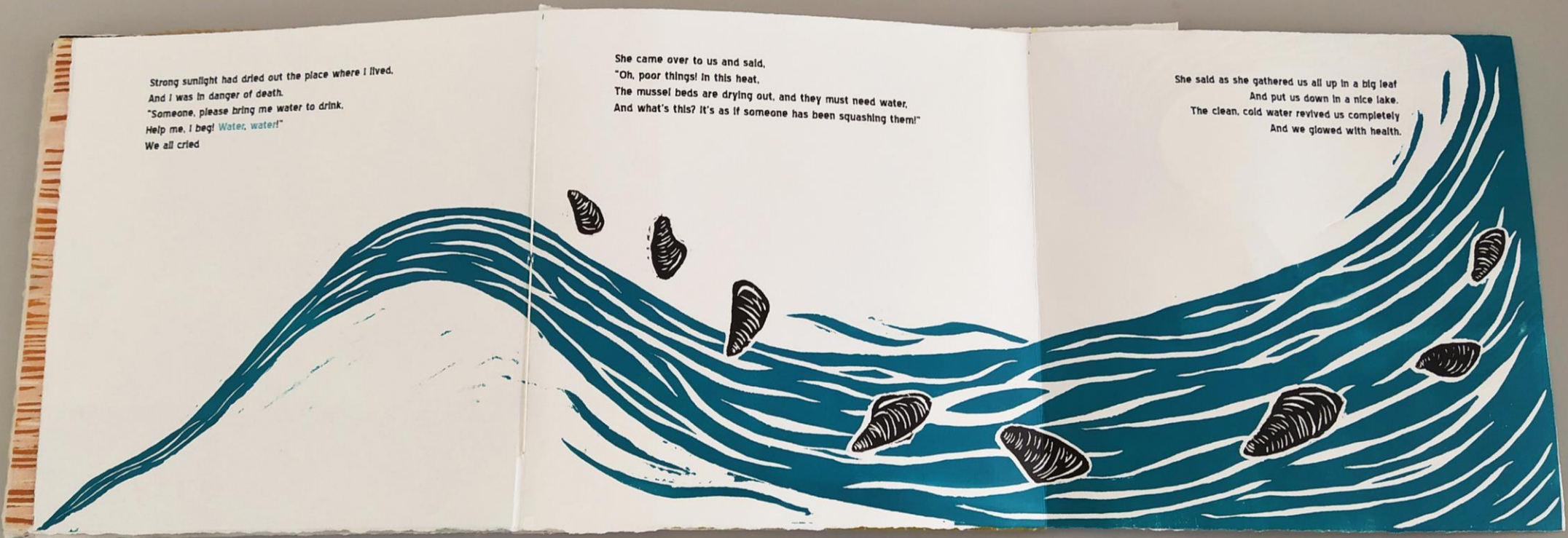
Strong sunlight had dried out the place where I lived.
And I was in danger of death.
"Someone, please bring me water to drink.
Help me, I beg! Water, water!"
We all cried

Satshikush an wa ottaokayashi ka
sat wa okere, tane anekne relash kushki.
"Nenkatausa wakka unkure
untemka oka! Wakkapd!"
ohal chlralkotenke

Strong sunlight had dried out the place where I lived.
And I was in danger of death.
"Someone, please bring me water to drink.
Help me, I beg! Water, water!"
We all cried

She came over to us and said,
"Oh, poor things! In this heat,
The mussel beds are drying out, and they must need water,
And what's this? It's as if someone has been squashing them!"

She said as she gathered us all up in a big leaf
And put us down in a nice lake.
The clean, cold water revived us completely
And we glowed with health.

ari shine **pipa** yaieyukar

so said a marsh mussel

KONKUWA

KONKUWA

"Long ago, when I spoke
It was like the sound of a strong bow
Bound with cherry bark
Plucked just in the very center;
But now I have weakened and grown old.
If only there were someone with eloquence
Someone having the confidence to be my messenger
I could give them the task
Of taking the Five-and-a-Half Petitions to Heaven."

**Ari Kotankor kamui ekashi
isoitak orowa kanto orun owar
ari**

**So said the Owl God, the protector of the land
as he ascended to Heaven**

KONKUWA

Strong sunlight
And I was to do
"Someone, please
Help me, I beg
We all cried

Although I the
There it was still
It turned out my
An
We

She came over to us and said,
"Oh, poor things! In this heat,
The mussel beds are drying out, and they must need water.
And what's this? It's as if someone has been squashing them!"

Forgotten Songs. Kamuy Yukar

Libro de artista

TFM: ANEXO 2

Marina Botella Sánchez de Rojas