

BIO MATERIA

ARTESANÍA FEMENINA PARA SALVAR EL MUNDO

KABUKI
ARTESANÍA
CONTEMPORÁNEA

África Colomo Jiménez

Diputada de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén

Desde la Diputación Provincial de Jaén, nos complace presentar la exposición BIOMATERIA: artesanía femenina para salvar el mundo, una propuesta artística que representa fielmente los valores que desde esta institución defendemos y promovemos: el compromiso con la cultura, el respeto al medio ambiente, el impulso al talento local y la puesta en valor del olivar, una de las señas de identidad más importantes de nuestra provincia, desde una mirada contemporánea innovadora.

La muestra que acoge nuestro Centro Cultural Baños Árabes, y que permanecerá abierta al público del 13 de mayo al 20 de julio de 2025, es el resultado del trabajo comprometido y profundamente creativo de la artesana contemporánea jiennense Natividad Rodríguez, conocida artísticamente como Nati Kabuki. A través de sus colecciones, la autora nos sumerge en un proceso de investigación y experimentación con nuevos materiales sostenibles, que no solo reafirman su vinculación con la naturaleza y su territorio, sino que también refuerzan una concepción del arte y la artesanía como herramientas al servicio de la transformación social y ambiental. Uno de los aspectos más conmovedores y simbólicos de esta exposición es la utilización de materiales como residuos textiles —fundamentalmente sábanas— y cal, una elección que no solo responde a criterios de sostenibilidad, sino que también encierra un homenaje silencioso y poderoso.

Estos elementos remiten a la memoria íntima y colectiva de las mujeres que habitaron este lugar, este Palacio de Villardompardo, cuando fue Maternidad, Casa Cuna y Hospicio de Mujeres. En su recuerdo —imaginado y silenciado— la muestra recupera una historia de resistencia femenina que, desde la invisibilidad, sostuvo y cuidó vidas. Esta evocación emocional conecta profundamente con el espíritu de la exposición y nos invita a mirar con otros ojos la historia de nuestros espacios y sus protagonistas.

BIOMATERIA es mucho más que una exposición de piezas artesanales. Es un manifiesto artístico que reivindica la identidad femenina, el saber hacer tradicional reinterpretado desde la contemporaneidad, y el diseño emocional como canal de expresión de una conciencia crítica y comprometida. La propuesta artística y artesana de Nati Kabuki nos hablan de sostenibilidad, de arraigo, memoria viva, de belleza, pero también de innovación y futuro.

Así mismo, esta exposición adquiere una especial relevancia gracias a la participación de un nutrido grupo de colaboradores que han contribuido con su mirada, experiencia y sensibilidad a enriquecer este proyecto colectivo. Figuras como **Ana Collado Socaire, Ernesto Artillo, Leandro Cano, Antonio Mañas, Esther Moreno, Teresa Petite Reunión, y Recykyo**, junto con la comisaria de la exposición Vito Jiménez Pérez, han sumado sus voces a esta propuesta que trasciende lo artístico para convertirse en una declaración de intenciones: la necesidad urgente de repensar nuestras formas de producir, consumir y habitar el mundo desde una ética del cuidado, la cooperación y la responsabilidad compartida.

Desde el Área de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén, continuamos trabajando con firmeza para dar visibilidad y respaldo a aquellas iniciativas culturales que conectan lo local con lo global, lo tradicional con lo contemporáneo, lo artístico con lo sostenible. Iniciativas que como BIOMATERIA, nos permiten no solo admirar el talento de nuestras creadoras y creadores, sino también reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad.

Invito a todas las personas que visiten esta exposición a detenerse, observar y dejarse conmover por las piezas aquí reunidas. Porque, en cada una de ellas, late una forma posible y esperanzadora de imaginar el futuro.

Bio-Mater

El desarrollo y la aplicación de nuevos biomateriales se configura como una de las innovaciones más prometedoras en la búsqueda de productos sostenibles. Pero las propuestas de Kabuki van más allá de la sostenibilidad. Nos abre una ventana al espacio doméstico desde el que las mujeres han cuidado, sostenido y alimentado a la comunidad, de forma callada y discreta, desde tiempos inmemoriales.

Amasando restos de café, naranja y huevos, Kabuki ha preñado de rebeldía cuencos, vasos y morteros para alumbrar el nacimiento de un nuevo imaginario balbuciente, en el que la tosquedad de las texturas, la deformación del absolutismo geométrico y la crudeza del color expresan la fuerza bruta de una búsqueda sin concesiones, a corazón abierto.

BIO-MATER es una oda al origen primigenio de la vida, desde la delicadeza, la fantasía, la osadía y el empoderamiento de las madres y mujeres del Sur.

Juan Carlos Santos
Sociólogo experto en artesanía y lujo.
Director de Craft in Progress Jaén.

Biomateria es una muestra de largo proceso...El de una artesana, Nati Kabuki hasta llegar a serlo.

Una deriva que parte un común emocional para debatirse entre dos mundos: el conceptual de la artesanía contemporánea y el compromiso férreo con la defensa técnica.

La artesanía contemporánea es el medio catalizador que encontró 'La Kabuki' desde donde trabajar su concepto propio de belleza (por encima de todas las cosas), buscándola y encontrándola en formas insospechadas. También le permitió un experimental camino de conexión con la identidad de Jaén, su territorio y paisaje sin complejos. Belleza e identidad indisolubles desde su óptica femenina como centro instigador, que se empeña, que es motor, que construye, reivindica, revisa y acciona para componer un universo de mujer que quiere conectar con otras mujeres desde una potente sensualidad.

Biomateria es un clamor de compromiso, una llamada a todos ustedes que pone el foco en el problema medioambiental y en los medios que las mujeres tenemos para aportar soluciones, desde la domesticidad, lo cotidiano y la inteligencia emocional oportuna. Desde donde siempre hemos movido y construido el mundo.

Lo que sucede en esta sala por primera vez, es un relato conjunto de piezas rotundas que contienen la energía de todo este proceso y el compromiso compartido con compañeras y compañeros en una visión común de Artesanía Contemporánea Responsable.

Vito Jiménez Pérez
Comisaria

A stack of white ceramic dishes, including bowls and plates, is shown on a wooden surface. The stack consists of several bowls on top of plates. The bowls have different textures: some are smooth, one has a dotted pattern, and another has a black rim. The plates also have different textures, with one showing a subtle embossed pattern. The text "LA COCINA" is overlaid in the center of the stack.

LA COCINA

La artesanía Kabuki gira en torno al imaginario femenino a través de formas orgánicas y florales, generando un discurso de sostenibilidad inspirado en los modos domésticos de recuperación y reciclaje ancestrales de las mujeres, como idea para una artesanía futura de economía circular.

En BIOMATERIA, la innovación es un empeño por encontrar una manera real y sostenible de elaborar objetos dentro del ámbito del hogar-taller, volviendo la mirada a las formas en que las mujeres fabricaban utensilios con recursos cercanos. Los volúmenes orgánicos nacen por tanto de moldes de uso doméstico, ensamblados con inspiración en Brancusi, en el Brutalismo y la arqueología mediterránea. Todo conecta con un modo de auto-elaboración del pasado como respuesta al futuro.

“La tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego”

La tradición no debe entenderse como una simple repetición del pasado ni como una
melancolía por tiempos ya vividos.

No se trata de quedar atrapados en lo que fue, como si estuviera muerto o en ruinas.

Si nos limitamos a adorar el pasado, olvidamos que la tradición debe ser algo vivo.

Es algo que puede renovarse y recrearse continuamente.

No se guarda únicamente como un recuerdo, sino que se transmite a través de acciones
vivas, transformándola y adaptándola a los tiempos actuales.

El título de este escrito es un fragmento de un artículo de Gustav Mahler, un
compositor que fusionaba la tradición musical clásica con innovaciones personales y
emotivas. Esta idea refleja su enfoque hacia la creación artística desde una disciplina
inmaterial: honrar lo que ha sido, pero

re-imaginándolo y proyectándolo hacia el futuro con un espíritu de renovación.

Un espacio en el que hablar en el mismo lenguaje de las nuevas generaciones, que les
seduzca para darle continuidad, en lugar de estancarse y olvidarse.

En plena era virtual podemos comprender a la artesanía más como un proceso.

Un proceso que no solo implica la creación de objetos materiales, sino también una
manifestación intangible que conecta el pasado con el presente, fusionando tradición e
innovación y entrelazando lo individual con lo colectivo. La artesanía no es un legado
estático que se debe preservar de manera inerte, es un proceso vivo y dinámico en un
mundo cada vez más digitalizado y globalizado, adaptándose a nuevos mercados,
ayudando a equilibrar la sociedad y a definir el futuro imaginario.

Adrián Salvador Candela

Director del Master en Artesanía Contemporánea. Barreira Arte +Diseño

Manos que hablan en femenino

La primera vez que contemplé el trabajo de Nati Rodríguez, surgió esa conexión que nace entre quienes comprenden el lenguaje de la creación.

Su obra revela lo femenino en su esencia: la paciencia cíclica, la intuición y la capacidad de transformación. Cada pieza lleva la herencia de nuestras antepasadas con dedos que no solo moldearon objetos, sino que tejieron historias de resistencia y belleza .

En tiempos que nos alejan del conocimiento corporal, Kabuki nos devuelve a la raíz femenina ancestral :

el saber táctil y la transformación paciente.

Nati, la artista detrás de todo esto encarna esta dualidad:

el equilibrio entre fuerza y sutileza, tradición e innovación.

Su trabajo honra tanto el legado de las artesanas que la precedieron como establece una voz contemporánea que reivindica lo femenino en el arte actual.

Begoña Pascual

CEO Ipsa Ratio

LEANDRONAS

Pieza en colaboración con
LEANDRO CANO

Flores de Biomateria Colección CARMEN
Ganadora de Whos' on Next de Vogue 2017

A photograph of an olive grove. In the foreground, a large, dense olive tree with dark green, needle-like leaves dominates the left side. The background shows a vast field of smaller olive trees stretching towards a hazy horizon under a bright, overcast sky. The text "EL OLIVAR" is superimposed in the center-right of the image.

EL OLIVAR

EL OLIVAR

Sus formas y paisajes construyen no solo el imaginario de Nati Kabuki que conecta con su territorio, Jaén; si no que lo evidencia como el **gran proveedor de biomateria**, la cuestión medioambiental sobre la mesa.

Los residuos, hoja, flor y serrín de madera, procedentes de esta tierra del **Mar de Olivos**, conforman la materia ADN de la firma Kabuki, su identidad.

Surge una relación apasionante con el biomaterial fruto de la investigación y experimentación con residuos del olivar, convirtiéndose para Kabuki en marco artístico conceptual inspirado por **el paisaje y la tierra**, en formas brutalistas que nos conectan con ella y nos ponen a reflexionar sobre las posibilidades enormes de gestión de residuos del olivar para el diseño con biomateriales.

Un árduo camino de más de tres años para llegar a diseñar potentes piezas de gran tamaño con el residuo de las pequeñas flores de olivo no polinizadas que caen al suelo, integrar el logro del PLA de hueso de aceituna como biopolímero de Smart Materials 3D (Alcalá la Real) o lograr estabilizar como biomaterial **el alperujo**, uno de los residuos más contaminantes del olivar, para llevarlo a la emoción de nuevas texturas artesanas.

.....o lograr estabilizar como biomaterial **el alperujo**,
uno de los residuos más contaminantes del olivar,
para llevarlo a la emoción de nuevas texturas artesanas.

MATERIA

Joyería diseñada a partir de hoja,
serrín de El Arte del Olivo y
flores sin polinizar del olivar de
Castillo de Canena.

Poética circular es un término
que impregna la emoción de
llevar una joya que contiene
materia del olivar

OLIVO

Pieza en colaboración con
PÉTITE REUNIÓN

Joyería elaborada con biomateria de flores
secas del ramo de las novias.

Pequeños poema-objeto síntesis de las
emociones de un día, de comienzos
y recuerdos.

Un proyecto fruto de un grupo de mujeres
que se admiran y que se extiende en
las formas de atesorar la memoria
propia de la mujer.

Instalación expositiva Petite Reunión x Kabuki

EL SUR

Cal, residuo de sábanas y polvo de Geranio

El Sur, la luz
del sol incide brillante sobre las sábanas
blancas
que mi madre tiende a secar
en las cuerdas frente a la pared
encalada y rugosa,
mientras mi abuela junto a ella,
arregla las macetas de geranios
rojos.

LA CAL

Residuos de sábanas y cal.

A la memoria de las mujeres de este lugar cuando fue
Maternidad, Casa Cuna y Hospicio de Mujeres,
en su recuerdo imaginado y silenciado de resistencia colectiva femenina.

Los volúmenes y las formas se presentan
comunes en un imaginario collage mental.
Brancusi nunca fue brutalista, tampoco andalusí
como un Yumur
que superpone diversos estados del espíritu
tocando el cielo.

Pieza en colaboración con
ESTHER MORENO (More and More Desing)

Inspirada en las ánforas de transporte de aceite.
Inserción de biomaterial impreso en 3D

SOCĀIRE

BOLSO ÁBREGO
en colaboración con
ANA COLLADO (@socaire.studio)

Piel de vacuno de excedentes de la industria
del lujo y asa de biomateria de madera de
olivo, huevo y papel.

Colaboración con Ernesto Artillo

ILEGAL

#lacolecciondealtacosturamascaradelahistoriadeEspaña

‘Es un proyecto artístico materializado en una colección confeccionada íntegramente con ropa de migrantes que han cruzado el Mediterráneo, recogidas en las inmediaciones de mi casa de Cabo de Gata.

Cuando llegan a sus playas y calas, se quitan la ropa mojada dejando esparcido un catálogo de textiles que envejecen contaminando el Parque Natural.

Este proyecto no solo resignifica el imaginario de la moda a través del propio lenguaje de la moda, planteando la insostenibilidad medioambiental de la industria textil y la superficialidad con que ésta viola los derechos humanos, si no que refleja e interpreta mi contexto cotidiano, en el que resulta difícil apartar la mirada trágica de la realidad migratoria que vive el Mediterráneo.’

ILEGAL

antonio mañas
atelier

CUERPO

En colaboración con ANTONIO MAÑAS

Pieza de sastrería confeccionada
con serrín de Olivo

PROCESOS

Cada residuo se trabaja desde el origen, habitualmente en el propio territorio para producir menor impacto mediambiental por transporte. Se recogen y procesan por separado. Comienza el proceso de triturado y secado al sol.

Una vez convertidos en materia prima, se combinan entre sí a través de aglutinante natural para conformar un material nuevo. La investigación y experimentación de medidas y mezclas determinan objetivos técnicos...dureza, maleabilidad, tamaño, peso o resistencia.

Las formas se trabajan con moldes de objetos ya existentes, principalmente útiles de cocina: cuencos, platos, vasos...reaprovechando el entorno doméstico.

Todas las piezas se secan al SOL. No se cuecen ni se consume electricidad

NO ES CERÁMICA, es materia orgánica y compostable.

Una vez secas las partes, se ensamblan y se dan los acabados según la intención del diseño, siempre con técnicas sostenibles.

Todos estos procesos supone vivir una relación apasionada con el material y encontrar conexiones con las personas que hay detrás de cada residuo, implicarse en su historia e impregnar el biomaterial y objetos creados.

Uno de los residuos centro en Kabuki es el serrín de madera de olivo procedente del taller artesano 'El Arte del olivo' situado en el sur de Jaén, el mar de olivos, el gran proveedor, parte de mi ADN, mi identidad.

Kabuki es una firma de artesanía creada por Nati Rodríguez que nació en 2005 como un laboratorio de investigación y búsqueda de nuevos lenguajes de expresión y del diálogo entre materiales y técnicas que van desde la cerámica, metal, textil, piel, esparto, polímeros, hasta nuevas tecnologías como el 3D.

Ha trabajado con diseñadores como Leandro Cano en las colecciones "Amaras la noche", "Mi primer verano", "Corrida" y "Carmen" (ganadora de Who's On Next 2017 de Vogue) Adrian Manceras Ana Collado de la firma SOCAIRE y con artistas como Ernesto Artillo en la colección performática ILEGAL

Ha compaginado su labor artesana con la artística como escenógrafa, directora de arte y fotógrafa, así como desarrollado proyectos de arte urbano y relacional con un fuerte componente social.

En los últimos años Kabuki ha incorporado la Artesanía Contemporánea con su diseño conceptual y emocional, siendo uno de los participantes en el proyecto CRAFT IN PROGRESS (Premio Nacional de Artesanía)

Actualmente su trabajo se ha centrado en la investigación, experimentación y desarrollo de biomateriales aplicados, tanto al Diseño como a joyería contemporánea, presentando la colección MATERIA OLIVO en diciembre de 2022 con biomateriales procedentes de residuos del Olivo (serrín , hojas y flores) y publicada en la revista OLIVATESSEN

La principal línea de trabajo se centra en la búsqueda de aplicaciones prácticas de diferentes biomateriales a objetos e instalaciones artísticas como la decoración permanente de la tienda Adolfo Domínguez en Málaga.

Forma parte del equipo docente del máster de Artesanía Contemporánea dirigido por Studio Savage en Barreira y Diseño (Valencia). Ha impartido conferencias y workshop en diversos centros como el Centro de Investigación Tecnológico Textil AITEX.

Es una de las 30 firmas que representó a España como país invitado en la Bienal de Artesanía Contemporánea 2023 de Cheongju en Corea en la exposición SOUL+MATTER comisariada por Rubén Torres y coordinada por Fundesarte. Esta exposición ha estado presente en MADRID DESIGN FEST y ha itinerado por Valencia, Sevilla, Zaragoza y Barcelona.

Ha participado en la Exposición conjunta dentro de MARBELLA DESIGN ART y fue finalista en FOODTURE BARCELONA 2024

Fue una de las finalistas en el Premio Europeo de las Artes Plásticas que se celebró en Bélgica y formó parte de la exposición en noviembre 2024 junto a 59 artistas de 17 países.

Finalista en los Premios UNICAJA de Artesanía y forma parte de la exposición que se encuentra en itinerancia por Andalucía.

