

CERÁMICA Y CERAMISTAS

ANTONIO VIVAS

PEPA JORDANA

De la mano, la cabeza y el corazón de Pepa Jordana (Madrid, 1949) nace una cerámica artística de enorme calado, su expresión es de total plenitud y por tanto se expresa como un arte más, son formas, geometrías y composiciones cerámicas, con una misteriosa arquitectura de espacios compartidos, desde donde se puede ver a través de unas ventanas figuradas que unen las vivencias íntimas y las más universales.

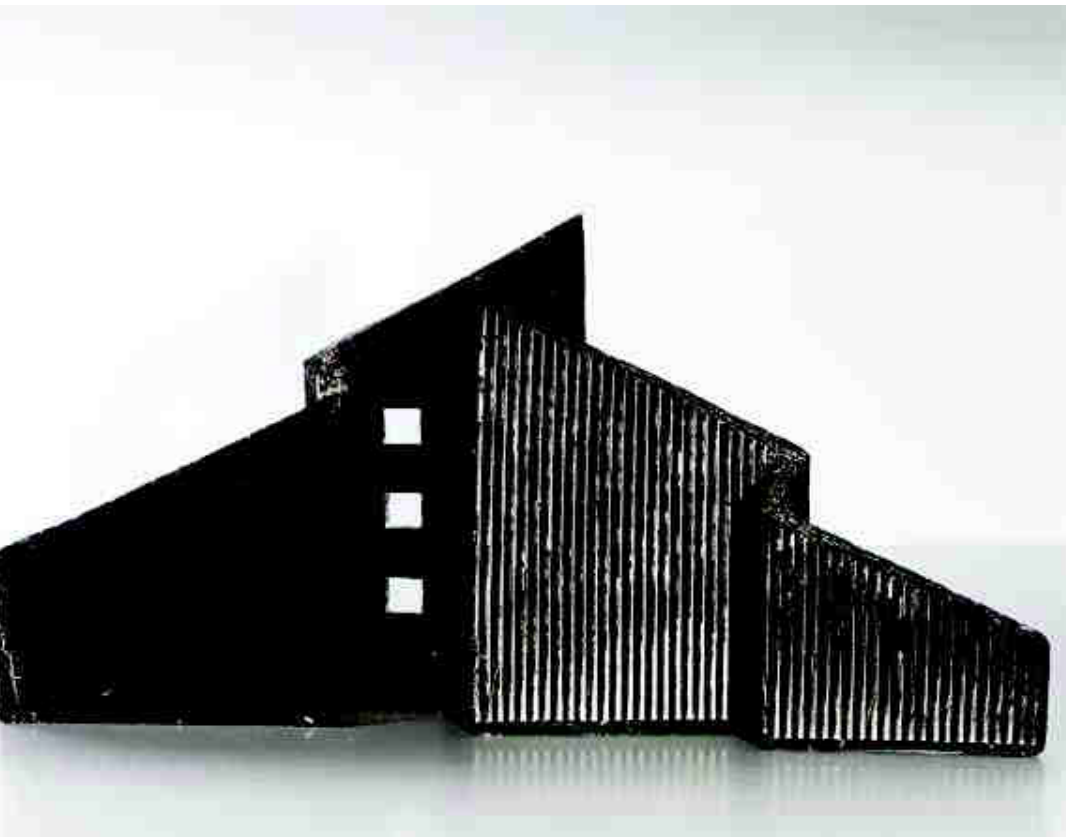
La generosidad es el lenguaje habitual de Pepa Jordana (www.pepajordana.es) cuando nos ofrece sus esculturas cerámicas o cuando participa activamente en todo lo que hace que la cerámica actual se sumerja en la corriente principal del arte, empezando por la fundación de su galería de cerámica, donde tantas páginas brillantes

de grandes ceramistas y sus exposiciones nos han hecho tan felices, después de todo Pepa Jordana aporta mucho a las señas de identidad de la cerámica actual.

Durante una entrevista que le hizo Ana María de Matos en el año 2000 y publicada en el número 71, págs., 1 y 31 se evidencia la complejidad de sus valores artísticos y su no menos compleja obra cerámica, hasta la reciente exposición junto a José Joaquín Sánchez Espina en la Casa Municipal de Llanes (Asturias).

El arte de Pepa Jordana parece el estado de su alma, que po- >

Pepa Jordana. Muros encontrados. Porcelana y óxidos.

> demos intuir viendo unos espacios entre líneas arquitectónicas o si se quiere composiciones bidimensionales en estado de gracia pictórica, por mor de sus sugerentes relieves, las esculturas cerámicas de contrastes espaciales, recónditos intimismos y un aura presencial muy poderosa.

Desde los anhelos guanches hasta Madrid, Asturias y esas visitas a China o Dinamarca, que conforman la complejidad de una obra cerámica, por un lado eterna y por otro rabiamente actual, eso es precisamente el arte. Porque Pepa Jordana ve lo que ya no existe, como las casas del alma o lo que todavía no ha existido en la realidad, se trata de abrir nuevos caminos al arte en general y la cerámica en particular, llámese vanguardia o aportación de nuevos valores, gracias a una obra cerámica singular.

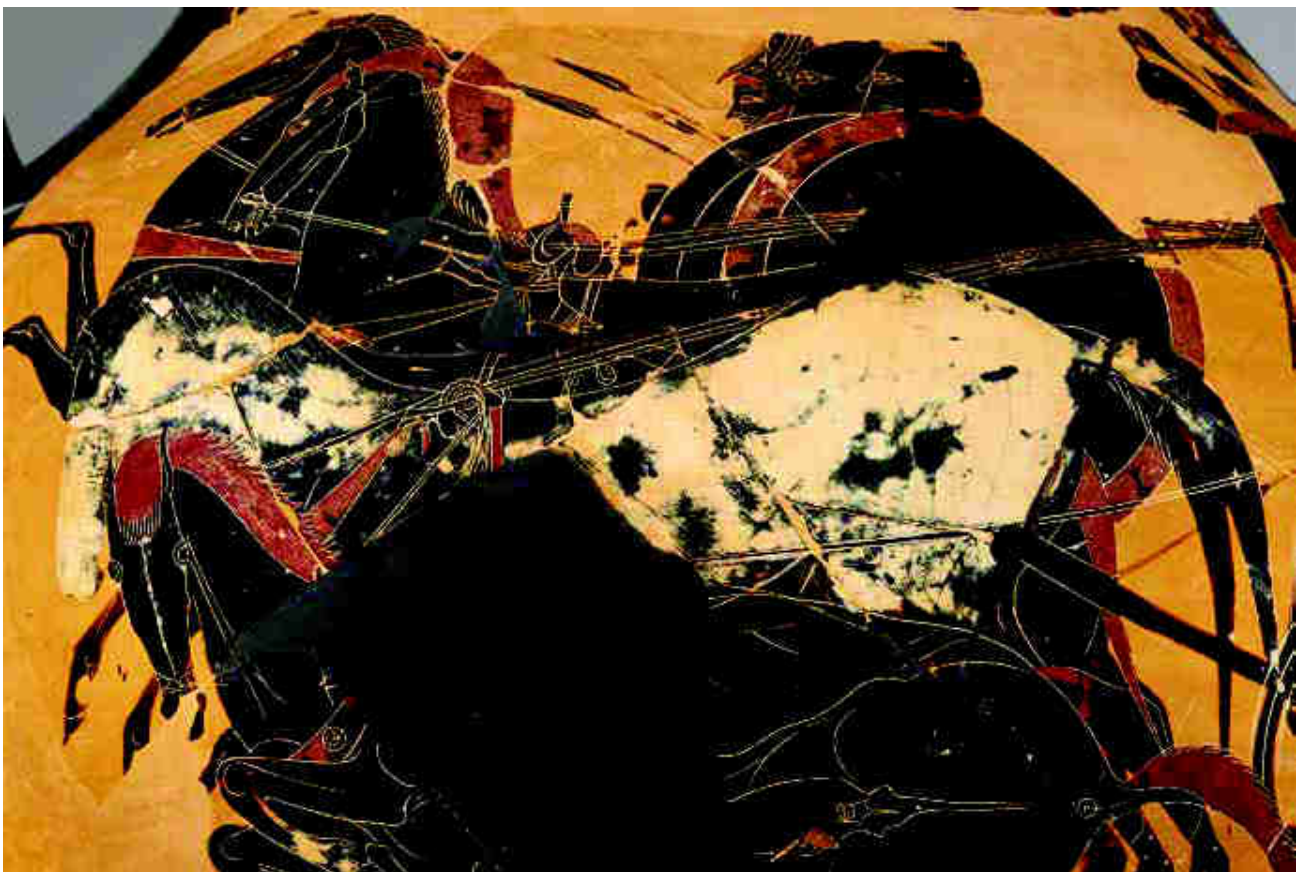
Arriba: Pepa Jordana. Muros encontrados. Gres negro y engobe de porcelana. **Más arriba:** Pepa Jordana. Muros encontrados. Porcelana. **En la otra página. Arriba:** Ánfora abdominal griega de la Exekias. Salida de un guerrero con el adorno de su carroza, alrededor del 530 aC. Chr.; Propiedad privada, Suiza. Foto Frank Tomio.. **Abajo:** Ánfora de vientre griega de Exekias, carro de guerra, c. 530 aC. Propiedad privada, Suiza. Foto Frank Tomio.

Son obras en ocasiones totémicas, de impresionante crecimiento, otras las líneas y los ángulos más determinantes son superados por el contraste de la composición espacial, son ventanas o puertas que sugieren el espacio vital del ser humano y su racionalidad más soñada y onírica. Para saber más véase el Índice General para consultar las más de 15 referencias aparecidas en estas páginas, a lo largo del tiempo.

EXEKIAS Y LA CERÁMICA DE LA ANTIGUA GRECIA

En el número anterior ya pudimos apreciar la enorme belleza de un ánfora de Exekias, gracias a una reciente exposición en el Museo de Arqueología de la Universidad de Zurich. Se especula con que Exekias era uno de los más grandes ceramistas de la Antigua Grecia, aunque en nuestro entorno puede que sea menos conocido que Eufronios, Nikosthenes o Psiax.

La cerámica de la Antigua Grecia es de tal riqueza que es casi imposible abarcar toda su historia, en este artículo lo intentamos "Cerámica en la Antigua Grecia" publicado en el núm. 132 de 2014, pág. 75; además del magnífico artículo de Emili Sempere titulado "Mitos y cultos a los muertos en la cerámica griega y romana", publicado en el núm. 90 de 2004, pág. 91; lógicamente con motivo de la reunión de la Academia Internacional de Cerámica celebrada en Atenas publicamos amplia información sobre la cerámica griega en la revista nº 84 de 2002, pág. 81 y aquí se hizo evidente la gran importancia de esta cerámica. Ver la firma de Exekias sobre la superficie cerámica es prueba de la importancia de su cerámica "Exekias me hizo" y en otras se afirma "Exekias me hizo y me pinto". Exekias >

> (550-525 a.C. es la fecha de su actividad cerámica) murió relativamente joven inclusive para su época, se dan varias fechas de su azarosa vida en la zona de Atenas conocida como Kerameikos, ya que Keramos es barro en el antiguo griego, la otra fecha más usada para centrar su actividad cerámica es (545-530 a.C.). Las técnicas especiales de las vasijas atenienses han arrojado luz sobre los misterios de la cerámica negra Atica de Exekias entre otros, gracias al libro del Museo Getty de los Angeles titulado "Special Techniques in Athenian Vases", aquí vemos recreaciones de hornos y cocciones, especialmente las atmosferas oxidantes, reductoras y de nuevo oxidantes de los hornos griegos, incluyendo su diseño, además de técnicas de ensamblado en el torno y aplicación de finas barbotinas. Ciertamente la pintura de sus cerámicas es de gran belleza y precisión, sin entrar en la polémica si era más ceramista que pintor o al revés, lo que es evidente es que era un gran artista.

Los pintores de Andokides y Lypsippides están considerados los alumnos de Exekias, también conocido como Execias, usando una latinización de su nombre.

Arriba, a la izquierda: *Ánfora de vientre griega de Exekias, carro de guerra, c. 530 aC; Propiedad privada, Suiza. Foto Frank Tomio. "Exekias y la cerámica de la antigua Grecia". Arriba, a la derecha: Pedro Mercedes. "Venciendo la fuerza".*

En la otra página: Arriba: Pedro Mercedes. "Noche". Abajo: Pedro Mercedes. "Éxodo".

Ciertamente las composiciones de sus superficies pintadas son de gran virtuosismo, con una narrativa muy completa, que ha servido de valiosa información para arqueólogos y estudiosos de esta cerámica además de ser una fuente de inspiración infinita para los ceramistas de todos los tiempos.

PEDRO MERCEDES

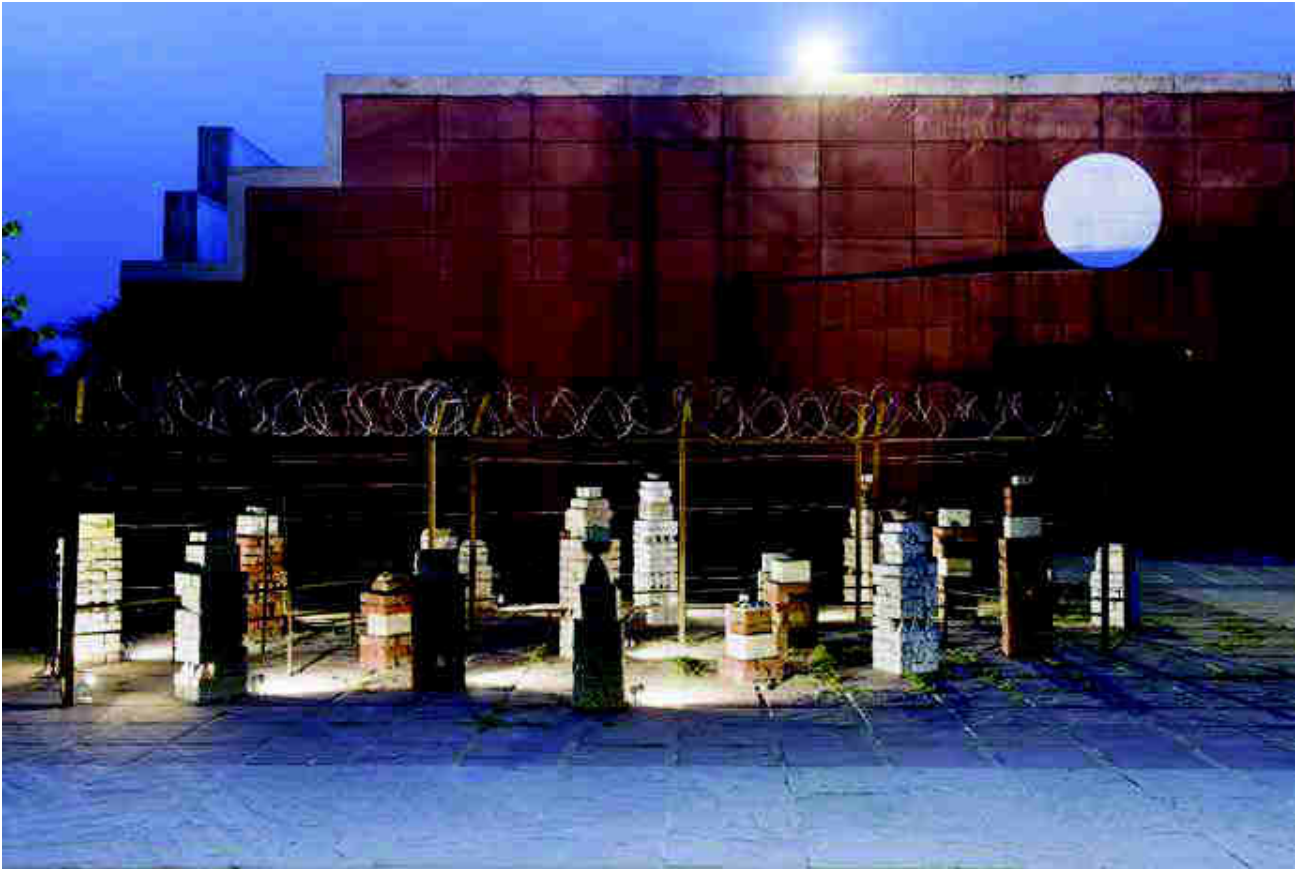
Finalmente la figura de Pedro Mercedes emerge como una autentica leyenda de la alfarería y la cerámica, los homenajes se suceden, basta recordar el entrañable homenaje celebrado en Cuenca en 2018 gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha y la familia de Pedro Mercedes, ahora la familia recibe el Premio de Honor concedido por la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC) en 2019.

Pedro Mercedes (1921-2008) desde el primer artículo sobre su variada alfarería publicado la revista nº 1 pág. 4 de 1978 hasta la gran exposición "Moldeados en tierra" celebrada en 2018 en la Casa Zabala de Cuenca (pág. 43, núm. 150), da cuenta de su fecunda trayectoria, precisamente en 1978 y en su entrevista afirmaba que había comenzado a hacer cerámica a los diez años y por tanto en esas fechas llevaba 47 años trabajando.

En este mismo número 152 de la Revista y en la sección Revista de Libros pág. 50, damos cuenta de la publicación de un gran libro de José Manuel López García con el título "Pedro Mercedes y Cuenca. La grandeza del barro", publicado por la Comunidad de Castilla-La Mancha, próximamente se van a celebrar más homenajes y es posible que se publiquen otros libros y otros catálogos sobre el gran

> Pedro Mercedes.

Pedro Mercedes (www.pedromercedes.com) fue motivo de estudio en las jornadas anteriormente mencionadas en la Universidad de Castilla- La Mancha donde José Manuel López García, Antonio Vivas y Emili Sempere profundizaron en la autentica dimensión de la obra de Pedro Mercedes, además de otras conferencias.

Pedro Mercedes ha compartido su sabiduría alfarera y su inigualable obra cerámica en varios artículos de esta Revista, dentro de estos ocho publicados, destaca el del nº 1, anteriormente mencionado y posiblemente el artículo del núm. 92, págs. 1 y 14 de 2004, donde se pueden leer cosas como " A mí me huele a barro, a creación, a vida" o "Todo cacharro necesita un tiempo para crearse a su amor", además se adelanto a su tiempo intuyendo el renacimiento actual de la alfarería y la cerámica "La cerámica popular no puede desaparecer, los alfareros hemos pasado hambre, como en 1946 y 1947, a pesar de trabajar diez o doce horas diarias. La cerámica no va dejar de existir, la humanidad la va a querer". Esperemos que pronto podamos entrar en su casa-museo, podamos ver ese horno morisco de 400 años de antigüedad y disfrutemos de su amplia colección de cerámicas, de un autentico alfarero universal.

LA CERÁMICA DE LA INDIA

Un evento de gran importancia para la cerámica india actual, es sin duda, la Trienal de Cerámica India, conocida como Indian Ceramics Triennale, gracias a esto hemos podido disfrutar de la innovadora obra cerámica de nueve destacados ceramistas actuales de la India: Aarti Vir, Anjani Khanna, Antra Sinha, Ashwini Blat, Asim Pal, Ati-

ta Taware, Benitha Perciyal, Danijela Pivasevic-Tenner y Sukhdev Rathod.

La organización Indian Ceramics Triennale viene de la mano de Jawahar Kala Kendre y la Contemporary Clay Foundation (<https://indianceramicstriennale.com>) han organizado este importante evento en 2018, en noviembre de 2019 se celebrará la British Ceramics Biennial y la Indian Ceramics Triennale, algo fácil de entender, dados los lazos de la cerámica del Reino Unido y la India. Aarti Vir realiza instalaciones de grandes dimensiones, esculturas que parecen los pórticos de la gloria de la India; Anjani Khanna es más combativa y puede presentar figuras colgadas como denuncia o por lo menos como reflexión; Antra Sinha presenta murales de elementos hexagonales en tonalidades cambiantes; Ashwini Blat instala elementos modulares e iconografía de mensajes profundos; Asim Pal juega con instalaciones rodeadas de verjas, alambradas tipo concertinas y puertas cerrada, algo que llama mucho la atención; Atita Taware realiza instalaciones más contemplativas, casas, jaulas y alas sugeridas; Benitha Perciyal muestra una fuerza expresiva enorme en sus figuras dentro de una instalación escultórica muy potente; Danijela >

Arriba: Asim Pal. "La cerámica en la India".

En la otra página. Arriba: Sukhdev Rathod. "La cerámica en la India".

Abajo: Benitha Perciyal. "La cerámica en la India".

> Pivasevic-Tenner puede cubrir mesas o interiores con barro que se cuartea y crea un gran impacto visual y Sukhdev Rathod muestra instalaciones de alargada sombra sobre paredes e interiores con elementos circulares moldeados con gran textura de relieves. Lógicamente la cerámica tradicional es más conocida, empezando por el libro sobre la cerámica india de Jane Perryman "Traditional Pottery of India" de A&C Black aparecido en el año 2000, posteriormente salió su DVD con un título similar "Pottery Traditions of India" (www.janeperryman.co.uk) en el año 2013. En la Revista hemos visto varias revistas de cerámica entre ellas "The Potter's Newsletter" e "Indian Ceramics Quarterly" aparecida en el núm.129, pág.56. Si se consulta el Índice General de la Revista se puede ver que la alfarería tradicional de la India es muy popular: pág. 38, núm. 79; Alfarería de Bombay pág. 90, núm. 96. La escultura y el modelado son muy importantes en la cerámica india y sobre todo los famosos caballos de terracota de enormes proporciones: pág. 62, núm. 127; pág. 22, núm. 134; pág. 20, núm. 140; curiosamente en España tuvimos la suerte de contar con los caballos de Namaste en Nigran. Otros ceramistas indios de interés son Madvi Subrahmanian, Daroz P.R. y Dipalee Daroz, Madhur Sen y Dadi Pudumjee, entre otros muchos.

Arriba: Magdalene Odundo. Exposición en Yorkshire (Reino Unido).

En la otra página. Arriba: Antra Sinha. "La cerámica en la India". Abajo: Anjani Khanna. "La cerámica en la India".

MAGDALENE ODUNDO

Ya en el artículo de Magdalene Odundo (www.magdaleneodundo.com) de la Cerámica Africana publicado en la pág. 24 del núm. 144 brillaba con luz propia, junto a Ladi Kwali, donde hemos podido apreciar sus piezas, fundamentalmente vasijas o si se quiere se puede usar el término "vessels", son piezas de hechura manual, bruñidas inicialmente en una primera cocción, después se vuelven a bruñir para una cocción de atmosfera muy reductora, son formas inspiradas en cosas o circunstancias de inspiración presentes en lo más natural, de ahí ese aire de eternidad, a pesar de su actualidad, la tradición es solo la base de lo que se cuece actualmente, (nunca mejor dicho), en su obra cerámica, el futuro y el pasado se influyen mutuamente en una cerámica de sublime eternidad.

Las formas pueden recordarnos a partes destacadas del cuerpo humano, son curvas, estómagos prominentes, pelo domado en caprichosas formas o torsos femeninos e inclusive mujeres embarazadas.

Su cotización en las subastas es digna de mención, va desde los 18.684 a los 44.778 euros, inclusive algunas piezas han alcanzado los 80.000 euros, tal como veíamos en la sección de Subastas en los números 103, 105, 106, 107 y 140 de la Revista.

En el libro "Magdalene Odundo" editado por Anthony Slayter-Ralph se puede apreciar toda suerte de gamas de colores, las piezas sin su característica cocción en reducción, empezando por las piezas cocidas en oxidación y bruñidas de color rojo anaranjado, otras tienen zonas del color negro de la reducción y partes en tonos rojizos, lo que da a las piezas un aire de misterio y donde el fuego y sus >

> evidentes marcas juegan un papel fundamental, mientras las piezas de negro, típicas de la mejor cerámica negra, son de las mejores de su amplia producción. La convergencia de su origen africano y su formación en la cultura de habla inglesa ha conseguido que sea una de las ceramistas más importantes de nuestro tiempo.

VÉLEZ Y EL MURAL DIALOGO

José Ignacio Vélez de Colombia ha realizado un mural de cerámica de 22 metros de largo y 1,85 metros de ancho, realizado con 936 baldosas cerámicas de 20 x 20 cm. Se trata de dos árboles en crecimiento, algo casi mágico, en progresión horizontal, que nos habla de una transversalidad urgente desde la naturaleza.

La obra realizada en 2018 se llama "Diálogo" donde reinaba el concepto de la naturaleza como fuente de inspiración, dos árboles centenarios que se encuentran en un espacio público, donde los murales de cerámica son los más idóneos, sobre todo en el exterior. El árbol es dador de vida, según Vélez y todavía no tenemos conciencia de su vital importancia. En su blog Vélez afirma "el árbol es el más grande maestro del dar" y continúa "El árbol es el centro del universo". Estos árboles sí nos dejan ver el bosque, o al menos sentir su presencia. José Ignacio Vélez, en compañía de María del Rosario, nos ayudan a disfrutar de este magnífico mural, lo que encumbra la cerámica de Colombia que desgraciadamente solo se ha visto reflejada colectivamente en algunos números de esta Revista como el núm. 36, págs. 33 y 57 de 1989, donde se hablaba de los pioneros como Alberto Arboleda y Beatriz Daza, además de otros ceramistas notables como Carlos Martínez, Roxana Mejía y Rodrigo

Callejas, siguiendo con Mauricio Melo, Rodrigo Isaza y Tina Vallejo y ahora destaca poderosamente Cecilia Ordoñez (www.ceciliaordonez.com) miembro de la Academia, ver obra de los otros muchos que hacen cerámica en este entorno.

Este mural de cerámica de Vélez está a la altura de otras grandes obras en mural de Artigas y Miro (pág. 78, núm. 119 y pág. 86, núm. 146); Eduardo Nery (pág. 27, núm. 62 y pág. 15, núm. 69); Eduardo Chillida (pág. 15, núm. 67); Sylvia Goyana (pág. 17, núm. 68); Ibaraki (pág. 15, núm. 60); "El Beso" de Joan Foncuberta (pág. 71, núm. 147); mientras en la página 61 del número 122 publicamos un artículo sobre azulejos y posteriormente otra artículo sobre murales y azulejos que vio la luz en 2017 en el núm. 146, pág. 86. El mural de cerámica "Diálogo" está dispuesto longitudinalmente sobre un amplio muro que corresponde a la tribuna principal de un recinto

Arriba, a la izquierda: Magdalene Odundo, "Asymmetrical Reduced Black Piece", 1992. © Magdalene Odundo. Cortesía del Crafts Council. Arriba, a la derecha: José Ignacio Vélez. "Diálogo". Detalle de la realización del mural. "Vélez y el mural Diálogo".

En la otra página: Magdalene Odundo, "Sin título", 1989. © Magdalene Odundo. Colección privada, cortesía de Anthony Slayter-Ralph. Foto: Bill Dewey.

muy amplio e imponente. En esta obra se usa una gran técnica pictórica llevada al bajo esmalte o bajocubierta hasta sus últimas posibilidades expresivas, cada baldosa tiene tres cocciones, la primera, llamada de bizcocho, la segunda para el engobe y la tercera para el esmalte a 1.090º C. Como dice un proverbio indio “El que antes de su muerte ha plantado un árbol, no ha vivido inútilmente”, después de todo el viento endereza el árbol después de haberlo inclinado y para eso nos sirve la cerámica y este “Dialogo”.

PHILIPPE BARDE EN MADRID

La cerámica actual ha brillado con luz propia en la magnífica Galería Álvaro Alcázar de Madrid (www.galeriaalvaroalcazar.com) de la

mano de la exposición “Cerámica japonesa” con Philippe Barde y Toshio Matsui como protagonistas. Philippe Barde es uno de los más grandes ceramistas suizos, nació en Ginebra en 1955 y siempre ha estado presente en la vanguardia de la cerámica actual, no en vano la sede de la Academia de Cerámica está en su ciudad.

Según Philippe Barde, que siempre ha compartido “El mismo enfoque estético de la cerámica determinando directamente su relación hacia el mundo”. Su presencia en estas páginas nos permite ver el desarrollo de su cerámica como un arte más en la vanguardia o la corriente principal del arte. En la exposición “Cerámica suiza” del núm. 42, pág. 8 de 1991 nos encontramos con una pieza donde hay una transformación de vasos superpuestos en una escultura muy potente; en la Bienal de Winterthur vimos una escultura en circunferencia de gran presencia en 1992, pág. 6, núm. 43; En el Congreso de la Academia en Japón vimos dos esculturas cerámicas, más o menos cubicas, con superficies muy rugosas y otras muy planas, en pleno contraste, fue en 1997, pág. 17, núm. 60; ya en 2007 vemos una instalación de varios cubos de cerámica con interiores escalonados en el núm. 104, pág. 39; en 2009 vemos una línea seguidora de la cerámica expuesta en 1991 en el Museo Ariana de su ciudad natal, aquí la metamorfosis de formas es total, son formas relacionadas con la cerámica de formas más conocidas pero insertadas en formas cubicas con líneas rectas muy fuertes; mientras en 2013 vemos una escultura cerámica modulada con dos espacios en tonos rojos y negros, una vez más la transformación de la escultura de formas compartidas, lo vimos en el núm. 128, pág. 19.

>

> Ahora vemos en la exposición de la Galería Álvaro Alcázar una escultura cerámica más totémica y como siempre en transformación, puede usar colores vivos, amarillos o rojos en piezas de gran presencia, mientras puede combinar la cerámica tonos suaves y de formas rotundas con un soporte de madera, de texturas naturales. En otras obras hay una representación de notables cuarteados y torsiones muy marcadas superficialmente, todo un cuerpo de obra nuevo, donde su imaginación volverá a expandirse sin límites, gracias a su dominio de los lenguajes expresivos más significados en la escultura y en la cerámica actual. Sin duda uno de los ceramistas más singulares del momento.

HAMADA EN ST IVES

La Leach Pottery (www.leachpottery.com) ha celebrado el aniversario de la muerte de Shoji Hamada (1894-1978) con una exposición itinerante en St Ives y la Oxford Ceramics Gallery. De la mano de Bernard Leach y Hamada tomó forma la Leach Pottery a principio de los años veinte del siglo pasado, aquí Hamada introduce en Occidente el concepto cerámico más japonés.

David Leach solía contar durante sus cursos en España como Hamada solía sentarle en sus rodillas y le contaba cosas de la cerámica japonesa. David nació en 1911 y en los años veinte con Hamada era un muchacho ávido de aprender cerámica.

Desde el número 2 pág. 42 de esta Revista empezamos a publicar información sobre Hamada, quien está considerado uno de los más importantes ceramistas del siglo XX, sino el más importante. Estos 25 o más artículos y fotos dan cuenta de la importancia de su obra

cerámica, destacando los libros sobre Hamada del propio Bernard Leach y el de Susan Peterson, quien contaba muchas anécdotas sobre Hamada a quien tuviera a bien escuchar en su visita a España. Desde el primer viaje a Inglaterra de Hamada junto a Bernard Leach en 1920, después su influencia sobre la cerámica inglesa no ha dejado de crecer, construyó con Leach uno de los primeros hornos orientales en Europa, básicamente un horno ascendente donde cocían en alta, básicamente gres, lo que no les impidió introducir técnicas como el rakú.

Su uso virtuoso del torno, era de lo más natural y espontáneo, se alejaba mucho del concepto victoriano del buen gusto que imperaba en la sociedad más acomodada de la Inglaterra en esos tiempos.

Era notable su facilidad con la decoración, ciertamente dotada >

Arriba: Shoji Hamada. Cuenco. (Foto: Michael Harvey, Oxford Ceramics.) "Shoji Hamada en St. Ives."

En la otra página. Diferentes piezas de Philippe Bardé de la exposición de la Galería Álvaro Alcázar, en Madrid.

> de frescura y espontaneidad, sobre todo su virtuosismo en la decoración con pincel y brocha. Después de tres años en St Ives Hamada vuelve a Japón donde se instalaría en Mashiko, a 120 km de Tokio. Después vino su aportación al Movimiento Mingei (www.mingeikan.or.jp/english/) junto a Kawai y Yanagi, lo que representa toda una filosofía de las artes o las artesanías históricas de Japón, principalmente la cerámica. Parte de esta filosofía incluye el concepto de la belleza del Zen, destacando la ceremonia del té, algo muy arraigado en la cultura japonesa. La mayor aportación de Hamada a la cerámica japonesa y la cerámica universal es la auténtica dimensión de su brillante trayectoria y su obra cerámica personal, situándole en el pináculo de la cerámica del siglo xx. Más información sobre Leach y Hamada en el Índice General. □

Arriba: Shoji Hamada. Cuenco para el té, 1960. (Foto: Michael Harvey, Oxford Ceramics.) **Derecha:** Shoji Hamada. Tetera facetada. (Foto: Michael Harvey, Oxford Ceramics.)