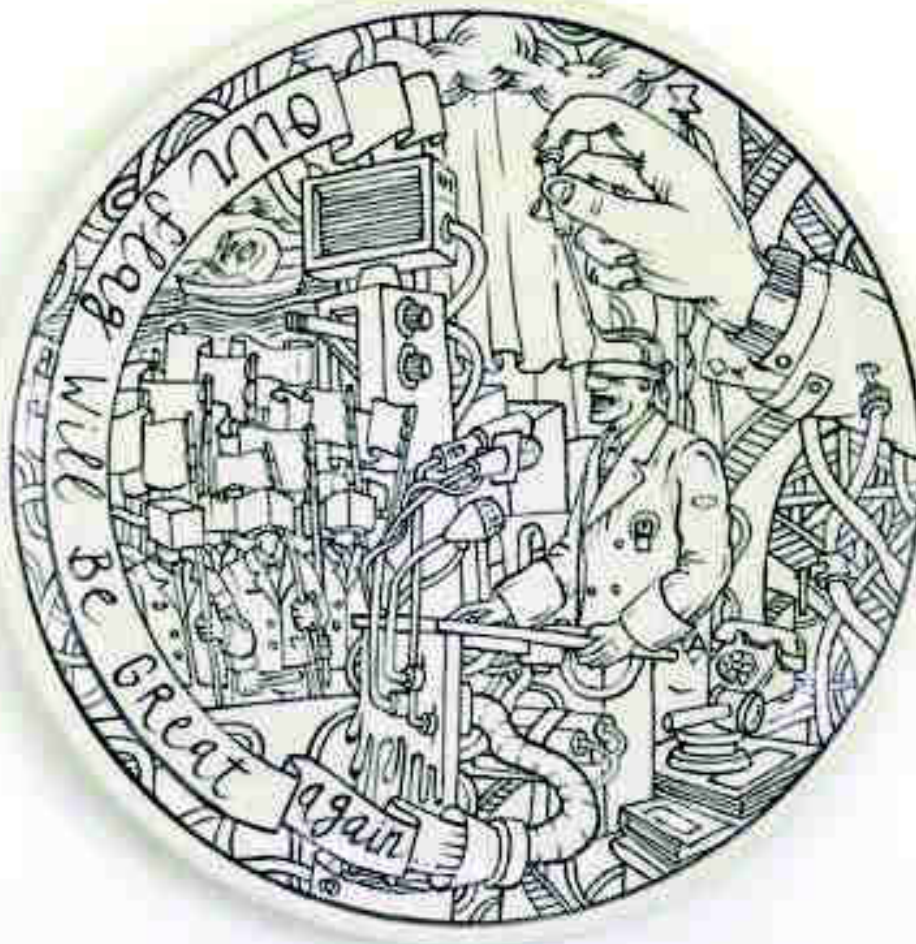

CERÁMICA Y CERAMISTAS

ANTONIO VIVAS

XAVIER MONSALVATJE

Es difícil encontrar un cronista de su tiempo con una narrativa tan rica en episodios, crónicas, denuncias, crisis y acontecimientos como Xavier Monsalvatje (1965, Godella, Valencia) basta disfrutar de algunas obras cerámicas con títulos tan expresivos como "Crisis", "For God's sake", "All seeing eyes", "He tenido una pesadilla" o "La ciudad desintegrada".

Es un gran pintor y por supuesto un gran ceramista, los que hemos disfrutado de su participación en la feria "Revelations" queda claro que siempre hacen falta artistas que reflejen la realidad de su tiempo, lo cual hicieron brillantemente los pintores y ceramistas de la Antigua Grecia, gracias a ellos hemos disfrutado de los mitos y leyendas que más han influido en el desarrollo de la historia. Xavier Monsalvatje (www.xaviermonsalvatje.com) siempre ha estado pre-

sente en el acontecer de la actualidad, desde la perspectiva de una narrativa cerámica, ya sea analizando sus imágenes bidimensionales, en forma de cuadros cerámicos o composiciones pictóricas o siguiendo la historia que se da al rodear una vasija para ver su realidad secuencial, algo muy importante en el lenguaje de la cerámica. >

Arriba: Xavier Monsalvatje. "Our flag will be great again".

Izquierda: Xavier Monsalvatje. "La ciudad desintegrada". 2008. Baja temperatura, azul cobalto bajo cubierta. 125 x 30 cm. (Pieza torneada por Rafael Ruiz León.)

En la otra página. Arriba: "For God's sake". 2010. Baja temperatura, azul cobalto bajo cubierta. 163 x 37 cm. (Pieza torneada por Rafael Ruiz León.) **Abajo:** Avelino Carrasco.

> mica. En estas páginas ha aparecido en más de veinte ocasiones, en algunos artículos se da una idea clara de la enorme dimensión de su obra artística como en el núm. 132, pág. 73, además siempre ha participado en exposiciones, concursos y ferias como Cerco o Revelations, mencionada anteriormente.

En la cerámica contemporánea es muy importante la narrativa de ciertos ceramistas como Grayson Perry con una clara intención de denunciar todo, Sergei Isupov y su narrativa onírica y algo surrealista y Kurt Weiser con un lenguaje universal, cuando Monsalvatje denunciaba la crisis industrial, algunos pensaron que era una denuncia exagerada, pero la realidad actual le ha dado la razón, simplemente se adelantó a su tiempo, igual se puede decir de su sensibilidad medioambiental que además vemos como la realidad actual supera todos nuestros miedos. Es un artista de su tiempo y está muy presente en el acontecer del arte y la cerámica en el ámbito internacional, destacando su conexión con Estados Unidos, Taiwan, China y Dinamarca, entre otros muchos sitios, de ahí su lenguaje universal, donde la globalidad es cotidiana.

Su lenguaje narrativo nos previene con creer a pies juntillas, los sueños de la Arcadia prometida, los paraísos de los que venden un mundo feliz de las ideologías infalibles y las promesas de esos supuestos “responsables” más o menos fanatizados pero casi siempre mentirosos predicadores de la felicidad absoluta, pero siempre nos queda Xavier Monsalvatje y su buen hacer dentro de un arte singular.

AVELINO CARRASCO

Lo que entendemos como terra sigillata en la actualidad es una forma de expresión cerámica de enorme importancia y diversidad, donde brilla con luz propia Avelino Carrasco tal como vemos en su página web www.avelinocarrasco.com además también cuenta con otros cuerpos de obra como la sigillata y las sales y el raku.

Avelino Carrasco (1959, Fuente del Arco, Badajoz) marca su impronta con diseños o composiciones lineales, marcas de fuego, reducciones de gran sensibilidad, gracias a sus efectos visuales, lo que le coloca en el pináculo de la cerámica que ha expandido la terra sigillata a terra incognita de nuevos valores y aquí encontramos a su admirado Pierre Bayle (www.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bayle_ceramiste), además de Jean Paul Azais (www.jean-paul-azais.com), Miguel Molet (www.miguemolet.com), Javier Fanlo (www.lahuerva.es), Joaquin Vidal (pág. 81, núm. 121), Carlets (www.carletsceramista.com), Jane Perryman (www.janeperryman.co.uk), Roque Martínez (www.roquemartinezceramista.com), Judy Trim (págs. 1 y 27, núm. 57), Munemi Yorigami, Magdalene Odundo (www.magdaleneodundo.com), Gabriele Koch (www.gabrielekoeh.co.uk), Duncan Ross (www.duncanrossceramics.co.uk) y Antonia Salmon (www.antoniasalmon.co.uk), entre otros. Si queremos ver terra sigillata romana podemos consultar la revista núm. 122, pág. 81 y las miles de variantes de la terra sigillata en la pág. 82, núm. 152.

En el esplendido taller de Madrigal de la Vera (Cáceres) se es testigo de investigaciones infinitas por vencer los retos que la cerámica guarda lo que nos recuerda sus propias palabras sobre sus primeras experiencias con la alfarería y la cerámica “La magia del alfarero creando una vasija...en aquel momento tuve la sensa- >

> ción que la cerámica formaría parte de mi vida". Ciertamente es un virtuoso del torno, además de la hechura manual o las placas, el bruñido, las infinitas gamas de las terras sigillatas decantadas por defloculantes con paciencia y tiempo, las cocciones, las diversas atmosferas en oxidación, reducción o carbonación de lo que inicialmente puede ser una monococción o llegar a cocer dos o tres veces, la decoración es siempre de exquisita factura, donde brilla sus marcas de fuego en algunas piezas o las composiciones de inspiración geométrica, prefiere las cocciones de leña, que le gusta más que el gas, en una variedad de cocciones que van desde la terra sigillata, rakú, cocciones en caceta, naked raku, pit firing, o la misteriosa presencia de las temperamentales sales añadidas. Las palabras se las lleva el viento pero cuando tienes una cerámica de Avelino Carrasco en las manos aprecias su inmenso talento cerámico.

LUJO: DE LOS ASIRIOS A ALEJANDRO MAGNO

Caixa Forum de Madrid ha hecho posible esta magnífica exposición gracias a los fabulosos fondos del Museo Británico y la exquisita selección de obras de Alexandra Fletcher como comisaria >

Arriba y derecha: Avelino Carrasco. En la otra página: Azulejo asirio. Palacio noroeste, Nimrud (Irak). 845-850 a. C. Azulejo de arcilla vidriada. "Lujo: de los asirios a Alejandro Magno".

> de la exposición (www.caixaforum.es/es/madrid/exposiciones) con cerámica, vidrio, escultura, joyas y mil cosas más dentro del lujo y la historia.

El catálogo está ciertamente a la altura de la exposición con un prólogo de Hartwig Fisher, una presentación de la mano de Elisa Duran y artículos como "Imperios y Lujos" de Tamar Hodos; "Guerra, Pillaje y Tributos" de Gareth Brereton, Paul Collins; "La fabricación y comercio de artículos de lujo" de Thomas Kiel y Benedict Leigh; "Aspiraciones de elite" de Alexandra Fletcher e Irving Finkel; "Lujos personales" de Benedict Leigh y St John Simpson; "Los placeres de los sentidos" de Irving Finkel, Thomas Kiely y St John Simpson y "Conquista y Cambio" de Thomas Kiely.

Las piezas son del Mediterráneo y Oriente Medio, creados entre el 900 y el 300 a. C. Encontramos el arte y la artesanía más exquisita de asirios, fenicios, babilonios, aqueos, etruscos y por supuesto el entorno griego de Alejandro Magno, destacando sus conquistas del siglo IV a.C. Siendo la presencia de la cerámica en la exposición y el catálogo muy importante, empezando por una Roseta de arcilla cocida de Nimrud (Irak) 858-824 a. C. ; Cilindro de arcilla conmemorativo de Senaquerib de Ninive (Irak) 704-681 a. C. ; Placa cuadrada de arcilla del Templo Ishtar Ninrud de Irak 875-865 a. C. ; Jarrón decorado con animales exóticos de Vulni (Italia) sobre 540-530 a.C.; Copa de cerámica

para beber con cabeza de grifo de Ruvo (Italia) 300-200 a.C.; Plato para libaciones de cerámica de Atenas (Grecia) 460-450 a.C. ; Tablilla cuneiforme de arcilla de Sippar (Irak) 600-500 a. C. ; Imitaciones de arcilla como recipiente con pitorro de Lorestan (Irán) 800-700 a. C. ; Jarras para vino de cerámica de Ática (Grecia) 450-400 a. C. ; Azulejo asirio del Palacio noroeste Ninrud (Irak) 845-850 a.C. ; Vasija con tapa decorada con esfinges y flores de loto de la Tumba de Achna (Chipre) 600-550 a. C. ; Frasco de cerámica para aceite perfumado de Basilicata (Italia) 410-400 a. C. ; Esculturas de arcilla de "Europa montando a Zeus" y "Mujer de pie" de Babilonia (Irak) 300-100 y 300-200 a. C. y una Copa para beber de

Arriba: Merce Mir.

En la otra página. Arriba: Bol. Roma (Italia). 175-75 a. C. Vidrio. "Lujo: de los asirios a Alejandro Magno". Abajo. Tarro con tapa decorado con esfinges y flores de loto. Tumba cerca de Achna (Chipre). 600-550 a. C. Arcilla. "Lujo: de los asirios a Alejandro Magno".

cerámica con cabeza de toro de Basilicata (Italia) 320-310 a. C.

También hay que destacar piezas de gran belleza como un Bol de vidrio de Roma (Italia) 175-75 a.C. ; una Cabeza de una estatua votiva masculina con turbante de piedra calcárea de Apolo-Reshef de Dhali Chipre 530 a. C. y un relieve de pared de yeso del Palacio norte de Ninive (Irak) 645-635 a. C. Más que de lujo habría que hablar de arte con mayúsculas, independientemente de lo ostentosas, aunque bellas, que son algunas piezas como las joyas, empezando por la portada con una placa de oro de Irán.

MERCÉ MIR

Mercé Mir encuentra su inspiración en la naturaleza, >

Arriba: Merce Mir.

En la otra página: Mural de cerámica de Manolo Sales.

> entre otras fuentes de inspiración, tal como veíamos en su exposición "Aixoplucs" celebrada recientemente en la sala de Barcelona de la Associació Ceramistes de Catalunya, con sorprendentes obras cerámicas de rica narrativa, lo que se puede ampliar en su página web www.mercemirceramica.com.

Su obra cerámica se podría agrupar en varias expresiones artísticas como Plafones cerámicos y matericos, Escultura, Poemas Visuales, Libros de Artista y Toros o así figura en la sección Obra de su página web. La conducta humana, su falta de sensibilidad hacia la naturaleza sirve a Merce Mir para llamar nuestra atención. En la exposición de la sala de la Artesanía de Catalunya de 2016 veíamos un contenido "Intimista" y "La danza de les mudeses: Angels o dimons" como los angeles o los demonios que pueden ser los seres humanos y su aparente racionalidad, que en ocasiones

brilla por su ausencia, ahora vemos las obras de la muestra de la ACC con el sugerente nombre de "Aixoplucs", que puede ser el refugio soñado como metáfora. Esta obra cerámica aporta nuevos valores de lo que vemos en su web, que por otro lado refleja su acertada trayectoria en la cerámica, son esculturas cuyo origen viene de formas semiesféricas algunos con clara intencionalidad de recordar los cuencos abiertos hacia arriba y boca abajo para figurar montículos, montañas o elevaciones donde se sueña con los refugios anteriormente mencionados. Estas formas son en realidad soportes para una narrativa compositiva, compleja y poética, una forma semiesférica boca abajo con obertura con piezas mucho más pequeñas, como si fueran su descendencia, de esta misma familia encontramos piezas con unas llaves que pretenden abrir la esperanza, otras tienen composiciones libres, frescas, espontáneas que reflejan su mundo onírico, sus sueños y sus esperanzas.

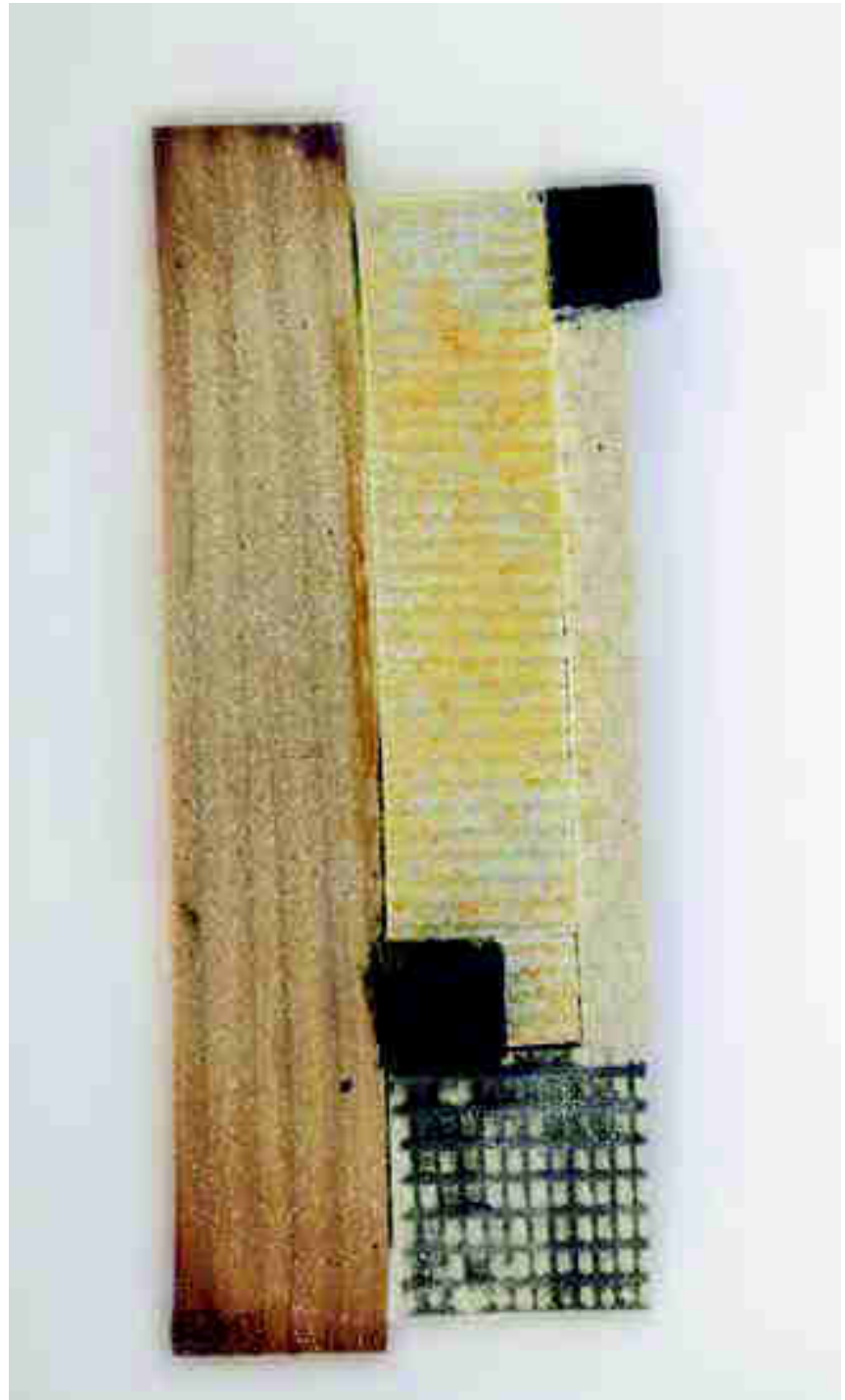
"La Llave del Alma" era una obra que apareció en la página 15 del núm. 126, objetos cerámicos encerrados en una jaula de malla metálica, donde vemos más obras de estas características que nos hablan de los sentimientos guardados en nuestra alma y que forman parte de sus Poemas Visuales (Véase la web). También tenemos la obra escultórica con figuras y cuerpos en diversas composiciones, además de plafones con relieves de formas figurativas. Por otra parte su serie "Plafones cerámicos y maticos" nos hablan de una obra muy expresiva y finalmente tenemos la obra "Toros" y los "Libros de Artista" que conforman un lenguaje cerámico muy variado y original.

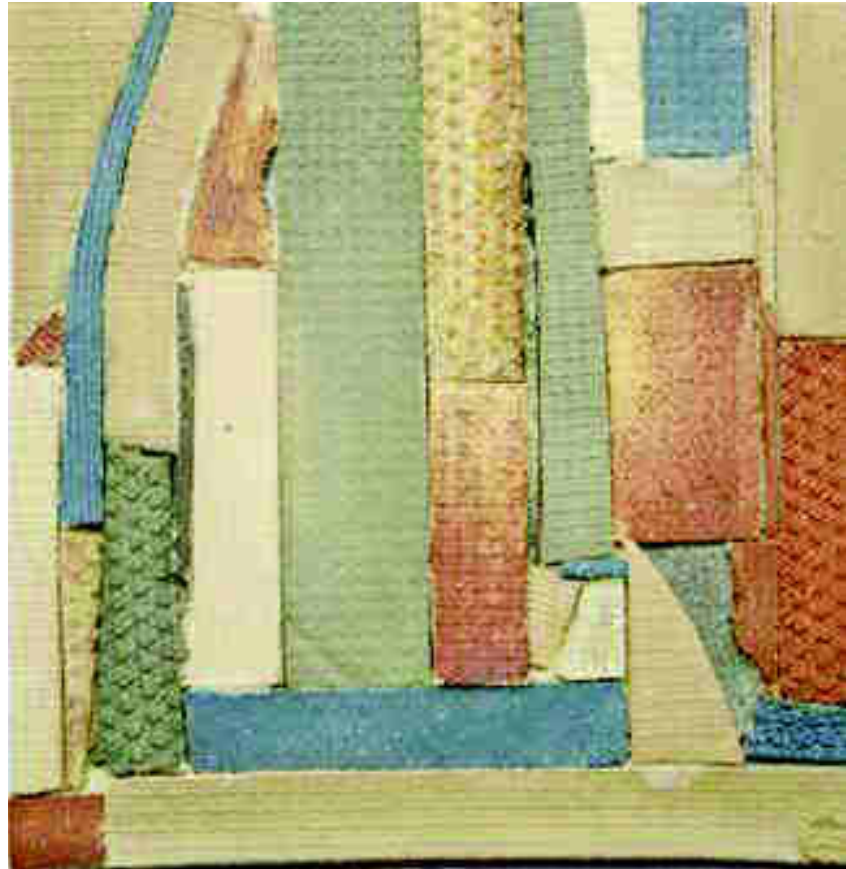
MANOLO SALES

Si hay un ceramista completo ese es Manolo Sales, que realiza una obra cerámica singular y además, escribe artículos sobre ceramistas, cuatro en los últimos tiempos y artículos técnicos de cerámica, mientras entre el año 2000 y el artículo del número 154 del 2019 hemos disfrutado de sus aportaciones en más de diez ocasiones.

Ilse Schutz escribió un brillante artículo sobre Manolo Sales en el núm. 74, pág. 73 del año 2000 con el título "Paisajes Cerámicos" donde vemos una obra de murales, composiciones pictóricas y ricas texturas de estas obras de marcado acento compositivo bidimensional, básicamente con los valores maticos por encima de todo. Manolo Sales (1963, Onda) nos ofrecía una obra en porcelana con composiciones depuradamente abstractas, que harían las delicias de Piet Mondrian, entre otras, en

su serie de "Ventanas" publicado en 2004 con un artículo de Carmen Riu en el núm. 91, pág. 36, después vimos en Cerco una obra de las mismas señas de identidad de la abstracción más original (pág. 83, núm. 105). En la serie "Haikus para un día" vemos una composición donde las marcas de fuego tienen una especial importancia en la composición (pág. 14, núm. 112), después una obra de esta serie ganaría el Primer Premio del Concurso de l'Alcora (pág. 93, núm. 114). En la serie "Papeles de porcelana" la abstracción de la composición se acentúa con ciertos elementos de relieve muy sutiles (pág. 14, núm. 115). Mientras en un artículo >

> lo sobre “Lápices y tizas de cerámica” nos ofrecía información, una buena receta de tiza cerámica y una obra tipo mural donde se había usado esta técnica (pág. 63, núm. 124 de 2012). Por otro lado con una obra tipo mural con relieve compositivo consiguió el Segundo Premio de la Bienal de Argenta (pág. 93, núm. 130). Ya 2018 vemos como su obra se hace más tridimensional con una composición realizada con elementos más o menos cuadrados con relieves y colores diferentes. El año pasado se publicó el artículo “Retículas. Estructuras de Forma y Color” de Juan Garcia Sandoval y Olga Rodriguez Pomares en el núm.151, pág. 62, donde queda evidente su búsqueda de composiciones cada vez más volumétricas y elaboradas con elementos de cierto protagonismo. En su cuerpo de obra cerámica más reciente vemos una búsqueda más sensible y pictórica, con el título “Divertimentos Existenciales” encontramos composiciones muy frescas y espontaneas, de claros contrastes de texturas, sobrios colores muy cerámicos y presencia expresiva muy potente en su desarrollo, a duras penas podemos esperar a ver lo que nos ofrezca en el futuro más o menos cercano.

LA COLECCIÓN GERSTENMAIER EN EL MUSEO CERRALBO

El Museo Cerralbo de Madrid (www.museocerralbo.mcu.es) nos ha ofrecido una parte importante de la Colección Gerstenmaier (www.rudolfgerstenmaier.com) donde hemos disfrutado de magnificas obras de artes decorativas, donde brillaba con luz propia su colección de cerámica.

Rodolfo Gerstenmaier (Hamburgo, 84 años) es un gran colec-

Arriba: Plato con reflejo metálico. Muel (Zaragoza). Siglo XVI. "La colección Gerstenmaier en el Museo Cerralbo". Más arriba: Dos murales cerámicos de Manolo Sales.

En la otra página. Arriba: Plato de reflejo metálico. Sevilla. Siglo XVI. "La colección Gerstenmaier en el Museo Cerralbo". Abajo: Cuenco de Talavera de la Reina (Toledo). Finales del siglo XVIII. "La colección Gerstenmaier en el Museo Cerralbo".

cionista de arte, donde destaca su colección de pintura flamenca con pinturas de los siglos XV al XVIII con pintores tan afamados como Martin de Vos, Abraham Janssens, Adrian de Gryef o Jan Brueghel, entre otros. Recientemente ha donado once obras al Museo del Prado. En los años 70, y que por otro lado llego a Madrid en 1962, Gersternmaier empezó su colección de arte, donde hay que destacar las obras de Sorolla, Anglada-Camarasa y Beruete, Ignacio Zuloaga, Joaquin Mir y Regoyos, entre otros. Sus propias palabras son claras "El coleccionismo es algo innato al ser humano" además de hablar de que su mayor influencia ha sido su estancia en España.

La Búsqueda de la Belleza: obras escogidas de la Colección Gersternmaier, que ha durado hasta primeros de año, curiosamente hemos encontrado cerámicas de gran belleza en algunos casos relacionados con pintores que la coleccionaron como fuente de inspiración. En la colección de cerámica destacan las piezas de reflejo metálico, algunas de Manises, Muel, Sevilla y Cataluña, principalmente del siglo XVI. Elisa Ramiro ha escrito brillantemente la introducción y las fichas cerámicas y junto a Carolina Naya han hecho de comisarias. Destacan dos piezas de Talavera del siglo XVIII con figuras de leones de la serie poli- >

> croma. Otras son cerámicas de Talavera de la Reina, Puente del Arzobispo, Zaragoza de los siglos XVI al XIX básicamente loza en platos, cuencos y fuentes con una espléndida decoración. Por otro lado destacan una vinagrera de Italia y una fuente de la Fábrica de Melchor Gimeno y una jarra de Manises del siglo XIX. La pasión por el arte, la paciencia y la constancia han hecho de Rodolfo Gerstermaier un gran coleccionista que durante 30 años ha ido atesorando obra a obra, más de 150 pinturas europeas, destacando la pintura flamenca, mencionada anteriormente. La próxima exposición se celebrará en el Museo Goya de Zaragoza. Es un coleccionista que no quiere tener tanto arte escondido, por lo que esperamos que se exponga todo en museos, galerías e instituciones culturales y después podría ir donando tanto arte para el disfrute de la mayoría de la gente.

DOMINGO HUERTES

Si hay un artista plástico de su tiempo, ese es sin duda, Domingo Huertes, (www.domingohuertes.com), aunque viendo sus exposiciones y la información de la web, artículos y catálogos, vemos su querencia por la cerámica como forma de expresión, empezando por los platos únicos, sus esculturas o la cerámica como otro elemento de composición o instalación.

Domingo Huertes presentó en la gran exposición “Gritos y Silencios” celebrada en el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Madrid una trayectoria de 25 años de creatividad artística, contenía 50 obras entre cerámicas, esculturas, instalaciones y pinturas. Según sus propias palabras “La cerámica tiene un po-

der impactante, creo que cualquier creador, en el momento que coge el barro se enamora, es imposible no enamorarse del barro” y añade “yo sin el barro no sería lo que soy, creo que en mi obra se refleja, tiene esa capacidad de transmitirnos, de sentirlo y apetece tocarlo”.

En su obra podemos disfrutar de unos cuencos o platos de vivo cromatismo, de un cuenco con una escultura de una cabeza gritando, una escultura de barro atada con una soga que parece oprimir su libertad, entre otras figuras que gritan o están atadas con sogas, además de usar palas, yunques, hoces, clavos, llaves, cuchillos, cascos, mascarillas, alambres, sogas y la escultura o las instalaciones más sorprendentes.

La parte de “Gritos y silencio” más impactante tiene mucho que ver con su denuncia de las injusticias, la angustia, el dolor y la desesperación de los más débiles y desfavorecidos. Algo que por otro lado refleja muy bien Miguel Hernández “De los que han nacido, crecido y muerto siendo carne de yugo”. Es una poesía épica como un grito que trata de llegar a nuestra aburguesada o acomodada conciencia o si se quiere unos poemas visuales o artísticos, gracias a su sensibilidad social y artística, lógicamente los artistas son casi siempre sensibles a lo que nos rodea, lo que ocurre y lo que nos hace clamar por un mundo más justo.

En la muestra se compartía textos y poemas de Miguel Hernández, Cesar Vallejo, Federico Garcia Lorca, Kepa Murua, Javier Villan, Gianna Prodam, Tomás Chelsea, Pedro Quesada, José Luis Labad, Elena Muñoz, Luis Andrés Domingo y Eva Pérez, pero Domingo Huertes es aquí un poeta más. Su actividad creativa continúa y expone continuamente.

Arriba: Domingo Huertes. Pieza de cerámica y esmaltes. Abajo: Miguel Vázquez. Pieza de la serie "Retablo", 2018.

En la otra página. Izquierda: Domingo Huertes. Escultura, cerámica y bronce. Derecha: Domingo Huertes. "Mujer hoz".

MIGUEL VÁZQUEZ

La cerámica actual tiene figuras emblemáticas y Miguel Vázquez ha estado siempre en el pináculo de esta corriente principal de la cerámica, en 1997 gracias una entrevista que le hizo Ana María de Matos en el núm. 62, pág. 85 encontramos las claves de sus inquietudes creativas, lo mismo se puede decir de otro artículo de 2003 publicado en la pág. 22, núm. 85 donde queda evidente su talento.

Miguel Vázquez (www.miguelvazquez.com) ha aparecido en estas páginas durante años, concretamente desde la pág. 48 del núm. 35 de 1989 hasta este artículo, y que ya suman 27 veces en total. Desde siempre le ha interesado reflexionar sobre los lenguajes de la tierra y su constante metamorfosis y el azar como elemento natural en la evolución de las tierras y su expresión materica.

Desde un principio mostró interés por los espacios de escultura y arquitectura de forma ciertamente evocadora, pronto empezó a ampliar el lenguaje, construyendo formas de cerámica con malla metálica, para elevar las formas, tal como veíamos en la pág. 16, núm. 40. Unas estructuras constructivistas que vemos en varias revistas: pág. 48, núm. 35; pág. 24, núm. 39; pág. 10, núm. 48 realizada en el E.C.W.C. de Holanda; pág. 27, núm. 51 con una impresionante escultura cerámica que ganó el Primer Premio del Certamen de Talavera y una construcción en elevación ascendente publicada en la pág. 14, núm. 53. Su lenguaje expresivo se ha ido enriqueciendo recreándose en una narrativa más universal, que en >

> artistas como este gallego universal (Vigo, 1956) representa nuestra estelar incorporación a las corrientes principales del arte. Miguel Vázquez es un artista de su tiempo y sabe encontrar el camino que lleva a la vanguardia de la cerámica, por eso es tan respetado en el mundo del arte y la cerámica. En la entrevista del núm. 62, pág. 85 de 1997 y mencionada anteriormente, vemos metáforas de elevaciones como escaleras, composiciones más arquitectónicas dentro de los valores de la escultura cerámica, mezclando elementos compositivos con valores de elevación, inclusive marcas circulares muy acentuadas. En el 2003 su obra empezó a ampliar horizontes, ya que la cerámica aporta el fuego y la tierra, pero vemos en la pág. 22, núm. 85 la incorporación de la consistencia del metal y el contrapunto de diversos plásticos, todo entroncado en un cuerpo de obra vanguardista y ciertamente provocador, tal como veíamos en la exposición "Viricos" del Museo del Cantir de Argentona.

En ocasiones podía incluir remaches metálicos, pequeñas esferas de colores en la superficie, en consecuencia atrevimiento y maestría, sin abandonar las piezas de expresión exclusivamente cerámica. En la Electric Gallery de Vigo hemos visto la sobriedad como expresión y una fuerza expresiva sutil, con piezas solo de cerámica de elementos compositivos de una magia narrativa muy poderosa, digna de un gran maestro como él. □

Arriba: Miguel Vázquez. Escultura cerámica de la serie "Retablo", 2018.