

JAMES WATKINS

ANTONIO VIVAS

1

James C. Watkins nació en Louisville, Kentucky en 1951 y ha desarrollado una impresionante carrera en la cerámica de Estados Unidos en más de 40 años, además es conocido en el ámbito internacional por las múltiples actividades de cerámica, divulgación y enseñanza.

Cuando entramos en su página web www.jcwclayworks.com se ve su enorme proyección, empezando por los libros de propia autoría o escritos con otros autores, destacando el libro "Alternative Kilns & Firing Techniques" de Watkins y Paul Andrew Wandless, además tenemos "A Meditation of fire the art of James C. Watkins" de Kippa D. Hopper, "Architectural Delineation" escrito conjuntamente con James T. Davis y "Reflections, made of Memories, 35 years" como una reflexión de Watkins sobre su obra.

En Clayworks de la web vemos sus poderosas piezas, muchas de doble pared, excepto las vasijas y alguna tetera. Con dimensiones considerables, son piezas impresionantes de 60-70 cm, por un lado tenemos las cocciones en caceta o cobija con esmaltes de cono 04, además de los lustres dorados en reducción y algunas piezas como teteras y platos que están cocidas en rakú.

Lo que Watkins llama "Tileworks" son azulejos ensamblados en diversas composiciones y cocidos en rakú, reducción con pelo de caballo y lustre dorado en reducción, mientras la serie Reflection son de porcelana, cocidas hasta conseguir lo que Watkins busca, el dibujo, más o menos figurativo lo hace con laser.

En "Silkscreen prints" encontramos composiciones de serigrafía realizadas con motivos de sus propias obras y contornos de piezas, básicamente son obras con imágenes de 61 cm.

Finalmente se puede aprender mucho viendo su taller (Studio),

2

Los mágicos reflejos de cerámica de un ceramista sublime

3

4

5

Foto 1: Azulejos de porcelana cortados con láser de la serie "Reflections", cocidos varias veces con lustre de oro y tratado con una reducción de cloruro de estaño, 2014. 30 x 61 cm. **Foto 2:** Cesta de doble pared, tratada con la reducción del lustre de oro y cloruro de estaño, envuelta con alambre para empacar y grabada con una solución para grabado de vidrio, 2019. 30 x 25 cm. **Foto 3:** Botella, tratada con la reducción de cloruro de estaño y grabada con una solución para vidrio, 2020. 30 x 25 cm. **Foto 4:** Cesta de doble pared, cocida en caceta con lustre de oro y tratada con reducción de cloruro de estaño, 2015. 69 x 46 cm. **Foto 5:** Caldera de doble pared de la serie "Fragility", cocida en caceta en un contenedor metálico, tallada y tratada con chorro de arena, 2015. 46 x 59 cm.

Gallery o Galería y las demostraciones en YouTube haciendo piezas de doble pared que son muy interesantes.

Watkins ha querido compartir con la Revista Cerámica sus inquietudes "Estoy explorando el uso de cacetes metálicas y cacetes forradas con papel de aluminio para atrapar el carbón de la terra sigillata en las piezas cubiertas, para conseguir superficies de negros profundos y destellos de tonos en diversos grados de profundidad cuando se usa cloruro estannoso o cloruro de estaño para conseguir un lustre dorado en reducción y además del uso de lustres de platino para crear superficies parecidas. Los colores no se apagarán con el tiempo. Las "calderas" negras se bizcochan a cono 04 Orton, posteriormente se cubren con una barbotina de terra sigillata que está diseñada para las piezas bizcochadas. Las calderas se bruñen con tela hasta que brillan y son cocidas en caceta en un contenedor de metal. Las piezas se envuelven con papel y se cuecen a cono 012 con una pasta bien cerrada para crear una superficie de metal negro de color cañón. Hay un elemento arquitectónico en las calderas de doble pared y las canastas o cestos por su espacio interior escondido entre las paredes, lo que da a las piezas una sensación de misterio y voluptuosidad. Los apéndices de los bordes de las piezas de doble pared pretenden crear un sentido de movimiento, musicalidad y dar un cierto interés visual a las piezas. Las calderas de doble pared negras están influenciadas por la memoria de mi madre y abuela haciendo jabón y lavando ropa en unos recipientes de hierro negro. Mi trabajo como un muchacho que estaba creciendo en una familia de agricultores en el entorno rural de Athens (Alabama) era mantener el fuego candente en las vasijas de hierro.

>

> Mis piezas de botella se cuecen a cono 04, después de la cocción, envuelvo las piezas en una madeja de alambre de alambre, después uso la aerografía para cubrir las piezas con lustre de oro o platino, en ocasiones uso ambos. Los lustres de oro y platino son caros, para extender el uso del lustre de oro y el platino, mezclo 3 partes de lustre con 1 parte de diluyente de laca. Después de que las piezas se han rociado con el lustre, las cuezo a cono 019. Según se enfría el horno de gas, lo abro a 850 grados Fahrenheit, lo suficiente para poner dos cucharadas de cloruro de estaño encima de un ladrillo dentro del horno caliente para producir las superficies en reducción que busco. Esto produce colores brillantes y marcas debajo del alambre. Después de la cocción, a menudo marco diseños en las piezas con cinta que se usa para marcas de automóviles, entonces trato la superficie con pistola de arena o trato químicamente la superficie con un ácido para grabar cristal para crear un contraste y una profundidad visual.

Las botellas cocidas en caceta de aluminio se bizcochan a cono 04, después del bizcochado cubro las piezas con terra sigillata y las saco brillo con un buen bruñido y una tela suave hasta que tienen un buen brillo, después cubro las piezas con cloruro férrico. A continuación envuelvo las piezas en una maraña de cables de cobre, finalmente aplico un adhesivo a las piezas para permitir que las piezas admitan en la superficie sal, carbonato de cobre, sulfato de cobre, serrín y otros materiales orgánicos para adherir todo a la superficie de las piezas. Después envuelvo las piezas con un aluminio grueso como una caceta y las cuezo a cono 012 en un horno de gas. Las formas de botella están ins-

piradas en formas antropomórficas de colectores de polvo tipo ciclón que se usan con el algodón.

La serie de azulejos se hacen usando substratos de porcelana que consigo ya preparados. Los dibujos de los azulejos están inspirados en mirar a mis cerámicas desde la mirilla del horno caliente. He incorporado una nueva tecnología al usar un cortador laser para inscribir los dibujos en la superficie de los azulejos de porcelana, escaneo los dibujos de mis piezas y envío los archivos al cortador laser, después el cortador laser marca las imágenes en

Arriba, a la izquierda: Botella, gres, envuelta en alambre para empacar, lustre de oro, tratada con la reducción de cloruro de estaño y grabada con una solución para grabar vidrio, 2019. 61 x 43 cm. **Arriba, a la derecha:** Tetera, cocida con caceta de papel de aluminio, 2015. 61 x 43 cm.

En la otra página. Izquierda: "Guardians" calderas de doble pared, cocidas en caceta en un contenedor metálico, talladas y tratadas con chorros de arena, 2015. 43 x 53 cm. **Derecha:** Cesta de pájaro con doble pared, tratada con una reducción de cloruro de estaño y grabada con una solución para grabar el vidrio, 2019. 74 x 50 cm.

los azulejos de porcelana, los substratos de porcelana se rocían con cloruro férrico y se cuecen a cono 04. Después de la cocción rocío las piezas con lustres dorados y de platino y las cuezo a cono 019. Cuando el horno de gas se enfría a 859 grados Fahrenheit se fuerza una atmosfera de cloruro de estaño para crear rojos, azules, morados y naranjas iridiscentes. Se pretende que las piezas parezcan que son puro fuego.

Por motivos de seguridad suelo llevar una máscara profesional de las que usan en la industria, cuando las atmosferas reductoras del horno y las piezas se han producido con cloruro de estaño, cloruro férrico, sulfato de cobre, lustre dorado, lustre de platino. Estas técnicas de cocción con atmosferas reductoras solo las hago en zonas bien ventiladas. Nunca uso el cloruro de estaño en un horno eléctrico porque es una forma de sal y pueden corroer las resistencias eléctricas del horno. Hago piezas (vessels) que espero que estimulen todos los sentidos y provoquen la memoria cotidiana. Cada pieza pretende preservar memorias de una historia personal o una historia prestada, y se convierte en el artefacto de mi realidad, hecho de referencias históricas, melodías culturales, estímulo físico y un vocabulario estético”.

La cerámica de James C. Watkins abarca la tradición aprendida para partir hacia una cerámica de lo más actual, son piezas cerámicas de gran presencia, de cromatismos brillantes, nunca mejor dicho, dadas las superficies de reflejos y brillos impresionantes, básicamente una cerámica que no deja a nadie indiferente, dados sus diversos lenguajes y sofisticadas técnicas que servirán de inspiración a los lectores de revistas y libros y los que puedan quedar maravillados al observar sus piezas desde cerca. □

Receta de la pasta

- 10 partes de Arcilla Refractaria
- 5 partes de Bentonita o Ball Clay
- 2 partes de Chamota
- 1 parte de Feldespato Custer

Engobe de terra sigillata para usar sobre bizcocho

- 1 ½ taza de bentonita o Ball Clay
- 1 ½ taza de arcilla fina EPK
- 10 tazas de agua
- 2 cucharadas de silicato sódico

Esmalte negro Biz para reducir

Cocer a cono 04 Orton

- 63.0 Frita Ferro 3110
- 37.0 Caolín EPK
- 10.0 Pigmento negro Mason Stain #6600

www.jcwclayworks.com