

# CERÁMICA Y CERAMISTAS

ANTONIO VIVAS



## CERAMISTAS JAPONESES SINGULARES

La cerámica japonesa es ciertamente singular, si bien es cierto que movimientos de cerámica como el Mingei y el Sodeisha forman el núcleo duro de los cambios y evoluciones de la cerámica japonesa, no explican todo, aquí presentamos siete ceramistas: Tatsuzo Shimaoka, Yasuhisa Kohyama, Ryoji Koie, Mashiko Ogawa, Shiro Tsujimura, Shozo Michikawa y Jihei Murase.

Tatsuzo Shimaoka (1919-2007) demostraba la grandeza de Shoji Hamada compartiendo ciertos valores de la cerámica japonesa, aprendiendo de un glorioso pasado para partir hacia nuevos horizontes, algunos de sus diseños de cuerdas son lo que el movimiento Mingei (pág. 29, núm. 139) buscaba desde que lo

fundara Yanagi en 1926, la cerámica del pueblo desde la autenticidad y las aportaciones de cada uno (págs. 1 y 78, núm. 98) algo donde brillo con luz propia Shoji Hamada, maestro de Shimaoka.

Algunas galerías como la Erskine (pág. 29, núm. 151) o la >

*Arriba: Shozo Michikawa. Cuenco escultórico con cenizas naturales, 2013. Gres, 16 x 29 x 33.5 cm. "Ceramistas japoneses singulares".*





> Mirviss y algunos museos como el Ariana han desarrollado una gran labor de divulgación de la cerámica japonesa en general y de estos ceramistas en concreto.

Yasuhisa Kohyama (1935) en la cerámica de este gran ceramista las marcas de fuego y por tanto la cocción son fundamentales, (pág. 29, núm. 151), la realización y su hechura y transformación de las formas clásicas de la cerámica japonesa dan una personalidad muy sugerente a su obra cerámica.

Ryoji Koie (1938-2020) creó su leyenda en la cerámica japonesa gracias a las múltiples

aportaciones de su complejo lenguaje cerámico, cuando estuvo en Estiu Japo en 1986 (pág. 18, núm. 148) vimos lo sorpren-

dente de su cerámica acción, algo chocante para un ceramista japonés, dicen que la prohibición de exponer según que cerámica y se rebeló y las expuso en la calle (pág. 65, núm. 157).

Machiko Ogawa (1946) usa el lenguaje de la naturaleza gracias a sus formas de porcelana con arena de sílice y feldespato como aglutinador que contrastan agrestes superficies con interiores brillantes de azul, lo que nos recuerda el mar interior dentro de la montaña de sal o si se quiere de caolín, (pág. 13, núm. 141 y pág. 9, núm. 142), la geología más brillante tiene en Ogawa su máxima expresión.

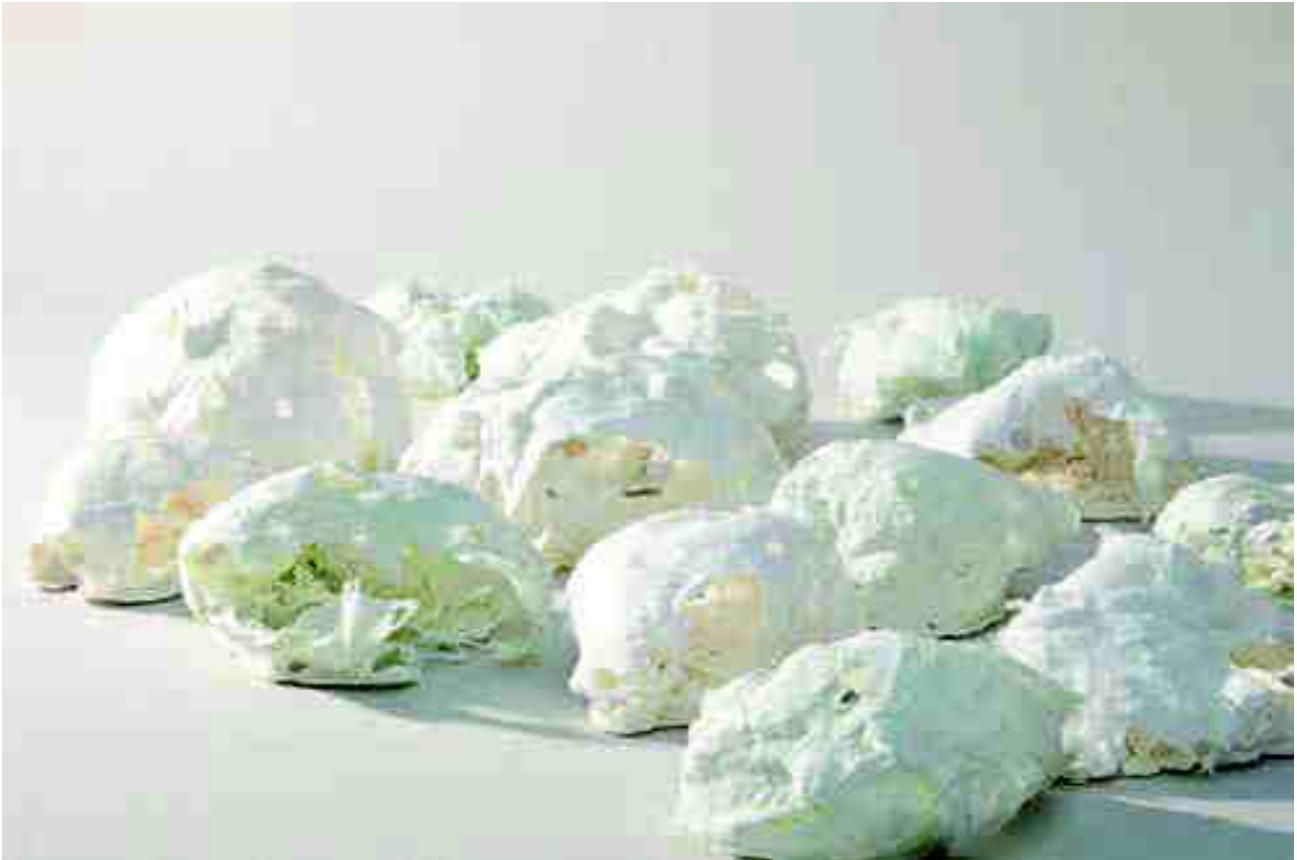
Shiro Tsujimura (1947) dentro de un lenguaje cerámico propio, ha sabido rescatar toda la misteriosa belleza de las cocciones de leña y la acumulación de cenizas (pág. 17, núm. 134) con formas, especialmente las vasijas, de gran fuerza interior, una estética muy unida a las cocciones de leña de los hornos anagama o noborigama.

Shozo Michikawa (1953) es uno de los ceramistas japoneses más conocido en el ámbito internacional, ([www.shozo-michikawa.com](http://www.shozo-michikawa.com)) y (pág. 29, núm. 149) por un lado tenemos sus cuencos en refractario o barro chamotado con estrías exteriores y una sutil deformación muy atractiva (pág. 28, núm. 151) por otro lado sus vasijas deformadas y levantadas con total libertad y pronunciados relieves muestra las texturas de la cocción de leña (pág. 62, núm. 155).

Jihei Murase (1957) por su parte es un artista de la madera y la laca, dos expresiones que en Japón tiene enorme prestigio, algunas obras muestran el vetado de la madera y en otras la laca acaba siendo estriada.

**Arriba:** Machiko Ogawa (Japón, 1946). "Sin título", 2015. Porcelana con arena de sílice y feldespato. 10,5 x 26,5 cm. "Ceramistas japoneses singulares".

**En la otra página:** Shiro Tsujimura (Japón, 1947). Vasija de estilo "Iga", 1990. Gres, 41 x 44 cm. "Ceramistas japoneses singulares".



> **DEBORAH ABIZANDA**

Ciertamente Deborah Abizanda (<https://deborah-abizanda.es>) es una artista de su tiempo pero su gran actividad multidisciplinar nos recuerda a los grandes maestros del Renacimiento. Habría que destacar dos cuerpos de obra cerámica muy especiales, hablamos de “After Blooming Exhibition” y “Unique Species Exhibition”.

Parece ser que obtiene su inspiración del Art Nouveau, el arte japonés y el diseño nórdico, sin olvidar su relación especial con la porcelana, con la translucidez, su brillante calidad y sus posibilidades infinitas. En la obra de porcelana que rodea la exposición “After Blooming” muestra la más brillante forma de mostrar el paso del tiempo, una porcelana que es como un documento del tiempo, un mascarón de proa de la nao cerámica, un lenguaje básicamente de blanco y algo de azul, todo muy cerámico, con composiciones de rasgos pictóricos, esculturas cerámicas que invitan a la reflexión y unos bouquets de porcelana que se elevan sobre el espacio circundante.

La obra de “Unique Species” era un proyecto para Japón, tal como vimos en la pág. 4, núm. 155, donde la inspiración venía del mar, un mar imaginario, lleno de aventuras y descubrimientos para una ceramista como Abizanda. El mar tiene oleaje, marejada, vientos alisios, tormentas, galernas, maremotos, tifones, y mar en calma, ocupa la mayor parte de la Tierra y por tanto debería dar el nombre al planeta, su relación con el ser humano ha llenado la literatura como el viaje de Ulises a Ítaca atado al palo mayor y Moby Dick como la reina de las ballenas de Her-





man Melville y en esta ocasión ha inspirado a Deborah Abizanda, empezando por los corales que nos recuerdan al Coral Reef de Australia, las misteriosas medusas y las atractivas piedras "Sea Stones" ahora de porcelana, entre otras obras. Unas piedras huecas que sin embargo muestran su rotundidad, puede que sea consecuencia de la porcelana, lo que nos transporta a la inmensidad del mar, según Jung el mar es el símbolo del inconsciente colectivo, porque bajo su superficie espejeante, oculta insospechadas profundidades. El mar es principio y final de la vida, algo que Abizanda ha sabido crear como relato creativo artístico. En la obra "Write in the Sea" lo compositivo y pictórico dominan una obra que se sale de sus dominantes dos dimensiones. Verter sentimientos en los mares es una práctica antigua, Abizanda necesita el mar como todos nosotros, pero ha sabido gracias a su obra cerámica, encontrar los profundos misterios de su significado, y eso se refleja fielmente en su cerámica.

Deborah Abizanda es un fenómeno catalizador de eventos cerámicos, exponiendo su obra, dando clases, haciendo cursos,

**Arriba, a la izquierda:** Deborah Abizanda. "Tsubaki-Bouquet". **Arriba, a la derecha:** Hichozan Shinpo. Arita, 1840-1860. Porcelana, esmaltes y oro. Alto, 73 cm. (Foto: Mauro Magliani y Barbara Piovan - Musee Ariana). "Crisantemos, dragones y samurais".

**En la página anterior. Arriba:** Deborah Abizanda. "Sea Rocks". **Abajo:** Deborah Abizanda. "Be writing in the Sea 2".



colaborando con otros artistas, todo ello con un considerable poder de convocatoria, en la última exposición de Doctor Fouquet tenía la galería llena y la calle bloqueada, lástima que los del Reina Sofía no se dan cuenta de nada, sino ofrecerían exposiciones de cerámica actual como la de Deborah Abizanda.

### CRISANTEMOS, DRAGONES Y SAMURAIS

Esta magnífica exposición de cerámica japonesa se extenderá hasta el 9 de enero de 2022 en el Museo Ariana de Ginebra en Suiza, con más de 800 piezas de los siglos XVII hasta el siglo XX. En la web [institutions.ville-geneve.ch/ariana](http://institutions.ville-geneve.ch/ariana) podemos encontrar amplia información de esta exposición de cerámica japonesa en el Museo Ariana.

El Museo Ariana es uno de los mejores museos de cerámica del mundo y esta exposición es una prueba de ello, ya vimos un gran plato de la misma exposición en la pág. 4, núm. 159 de la Revista. Gracias a esto hemos podido disfrutar de la mejor cerámica japonesa, empezando con el muy presente azul y blanco, además de Arita, Kutani, Imari, Kakiemon, Nabeshima y Satsuma, lo que da a entender porque la exportación a Europa tuvo tanto éxito desde el siglo XVII, ampliados con las Exposiciones universales del siglo XIX.

La porcelana japonesa protagonizó una parte importante de las exportaciones japonesas, principalmente en el siglo XVII que decoro palacios y casas nobles, siendo Arita la cerámica más importante de esta época, la colección del Museo Ashmolean de Oxford es una de las más importantes de la porcelana de exportación >





> tación japonesa.

Arita y Kutani eran los centros de producción de porcelana en Japón durante aproximadamente un siglo. En medio del siglo XVII un ceramista de Arita llamado Kakiemon Sakaida perfeccionó la decoración sobre cubierta, curiosamente mucha porcelana de Arita se exportaba desde el puerto de Imari y para los occidentales era una cerámica con nombre propio, del mismo periodo también se exportaba porcelana con decoración con azul y blanco y porcelana con decoración sobrecubierta donde hay que destacar la porcelana Nabeshima e Hirado.

Parece ser que fue Kakiemon I el primer ceramista japonés en desarrollar una decoración sobrecubierta del tipo "enamel" sobre porcelana, Nabeshima por su parte concentra su energía en la porcelana con azul y blanco, dando fama a algunos ceramistas japoneses como Imaemon Imaizume, mientras la cerámica Satsuma solía estar decorada con "enamels" y era de color cremoso y no de muy alta temperatura.

La porcelana de exportación japonesa buscaba popularidad con una porcelana exquisitamente decorada, al gusto de adinerados compradores, con crisantemos, dragones y samuráis, entre otras narrativas decorativas, a pesar de enorme prestigio algunos intelectuales como los del Movimiento Mingei, empezando por Yanagi pensaban que eran piezas de raíz un poco "pequeño-burguesas".

De cualquier forma la porcelana japonesa aprovecho la tumultuosa historia de ese periodo en China, que había dominado durante siglos la exportación de porcelana, principalmente a Europa para exportar porcelana.

Lo que no se puede negar es que la porcelana japonesa que hemos disfrutado en la exposición del Museo Ariana es en cierto modo insuperable.

### JOSÉ CUERDA

Desde el Stonehenge hasta nuestros días el hombre siempre ha querido delimitar el espacio, construir e inclusive deconstruir, cuando vemos su página web [www.josecuerva.com](http://www.josecuerva.com) donde muestra una gran inquietud por todo lo que nos rodea, empezando por la serie "Edificios" y mirando atrás series como Murales Cerámicos, Luz, Mar Encerrado, Refugios, Ciudad Botella, Guardianes, Símbolos y la serie Fósiles de 1998.

Desde las Casas del Alma (pág. 91, núm. 61) hasta el concepto contemporáneo actual de todo lo que "cubica" nuestra exis- >

**Arriba, a la izquierda:** Hichozan Fukagawa. "Jarrón", Arita, 1850-1870. Porcelana, esmaltes y oro. Alto, 68 cm. (Foto: Mauro Magliani y Barbara Piován - Musee Ariana). "Crisantemos, dragones y samurais". **Arriba, a la derecha:** José Cuerva. "Pieza 1".

**En la otra página.** Quemador de incienso, conocido como "koro". Chin Hokuto, homo Naeshirogawa, 1880-1900. Alto, 70 cm. (Foto: Mauro Magliani y Barbara Piován - Musee Ariana). "Crisantemos, dragones y samurais".

grandeciendo la cerámica como una forma de expresión artística más dentro de la corriente principal del arte o si se quiere de la vanguardia.

### CAROLINE CHENG

De todas las singularidades de Caroline Cheng (Cambridge, 1963) habría que destacar su obra cerámica en ropajes chinos con miles de mariposas de porcelana, de espectacular presencia ([www.carolinecheng.com](http://www.carolinecheng.com)) y su labor divulgadora de la cerámica con la creación de los centros de cerámica llamados "Pottery Workshops", el primero fundado en Hong Kong en 1991 y otros en Shanghai en 2002 y Jingdezhen en 2004.

Ver un vestido chino con miles de mariposas de porcelana cosidas es ciertamente impresionante, empezando por la obra del "Middle House Shanghai" y siguiendo con la obra "Prosperity" que han dado a Caroline Cheng gran relevancia.

Ai Wei Wei presentó en la Galería Tate de Londres cien millones de pipas de porcelana que cubrían un gigantesco suelo, algunos polemizan llamando a esto un "trabajo de chinos" ciertamente cien millones de pipas de porcelana solo se pueden hacer en Jingdezhen, el centro más importante de porcelana en China.

Inicialmente Cheng se inspiró en las dinastías Wei y Jin, para desarrollar una obra personal con ropajes de hasta dos metros >



> tencia, tal como veíamos en el artículo de José Cuerda del núm. 153, pág. 32 que nos sirve reflexión, ya que la arquitectura y la cerámica siempre han estado unidas. La porcelana con papel que usa José Cuerda da una especial sensibilidad a algunas de sus obras como Viviendas, Moradas, Casas y Bloques.

En ocasiones Estrabón tenía razón "Ciudad grande, soledad grande" por lo que en ocasiones parece que el verdadero objeto de la gran ciudad es hacernos desear el campo. Todo este universo de sentimientos queda fielmente reflejado en las obras como "Vivo en las afueras", mientras en "Moradas" sentimos la inquietud que inclusive podría hacernos pensar que las más hermosas ciudades son sepulcros blanqueados, más allá que tengamos cariño a la ciudad de cada uno y que cuando nos vamos empezamos a echar de menos muy pronto. Ya Flaubert nos avisaba "Ten cuidado con tus sueños; son la sirena de las almas. Ellas cantan, nos llaman, las seguimos y jamás retornamos" es la sensación que dan ver obras de José Cuerda como "Vivo a las afueras", "Moradas" o "Bloque". Ciertamente en la actualidad hay preocupación por la deshumanización de las ciudades y de nuestros entornos más próximos, la mutilación paisajística, el escaso respeto por el medio ambiente y la naturaleza, todo ello fielmente reflejado en las inquietudes creativas de José Cuerda que parece soñar que la belleza de las ciudades sea otra forma de la verdad. Mirando atrás encontramos que su obra es compleja y extensa, ya que ha crecido durante años; las piezas de gres de "Mar encerrado", "Space invaders" como escultura pública; "Alter Arte" como instalación; "Refugios" como escultura de cerámica; "Ciudad Botella" como obra llena de misterio; "Guardines" como escultura simbólica; "Símbolos" como murales de cerámica y los conocidos "Fósiles".

La inspiración de José Cuerda es trabajar todos los días, en-



Arriba: José Cuerda. "Bloque 1", 2007. Porcelana con papel y esmaltes 1270 °C. 38 x 70 x 14cm. (las dos 2 piezas). Arriba, a la izquierda: José Cuerda. "Moradas 2", 2008. Porcelana con papel y esmaltes 1270 °C. 41 x 70 x 29 cm. (las 2 piezas).

En la otra página: Caroline Cheng. Serie "The Butterflies" (Las mariposas).







> con miles de mariposas, si no fueran de porcelana el vestido echaría a volar, o eso piensan los más inclinados a la fantasía que en China es increíble, igual que su mitología e historia, donde la cerámica siempre ha ocupado un lugar principal. La idea detrás de los vestidos chinos cubiertos de mariposas se dio durante su estancia en China durante diez años, gracias a curiosidad cultural en un país tan grande. Cheng llama a sus obras con vestidos cubiertos de mariposas de porcelana "Prosperity" (Prosperidad) además "Clothing" and "Prosperity" se pronuncian de igual manera, básicamente como "Fu".

Gracias a un artículo titulado "China: Cerámica actual" del Museo Ariana de Ginebra y publicado en el núm. 89 de 2003, en la pág. 93 vemos una instalación cerámica que podría ser de Caroline Cheng.

Su labor como impulsora de la actividad cerámica internacional es ciertamente muy importante, destacando las actividades del "Pottery Workshop" fundado en 1991 en Hong Kong, mencionado anteriormente, que se continuó con otros centros en Shanghai en 2002 y Jingdezhen en 2004.

Sus obras instaladas con mariposas de porcelana pueden

parecer unos sencillos vestidos pero cuando se observa con precisión se puede comprobar que las mariposas de porcelana son únicas y diferentes.

La cerámica china actual es ciertamente muy poderosa, gracias artistas como Caroline Cheng, que podría ser la ceramista que sale en la pág. 32, núm. 157 de la exposición "Ceramics Now" del Museo Faenza.

#### **XIMENA DUCCI: BARRO Y ORO**

Ciertamente Ximena Ducci ([www.ximenaducci.cl](http://www.ximenaducci.cl)) tiene una alquimia especial gracias al barro (gres blanco) y el oro (en 3er

*Arriba: Caroline Cheng. Serie " The Butterflies" (Las mariposas).*

*En la otra página. Arriba: Caroline Cheng. Serie " The Butterflies" (Las mariposas). Abajo: Caroline Cheng. Serie " The Butterflies" (Las mariposas). Detalle.*



fuego) además de sus composiciones de escultura cerámica, que destacan poderosamente en la cerámica chilena, que es por otro lado es uno de los movimientos de cerámica actual más potentes de nuestro entorno. Son esculturas cerámicas de rica narrativa que nos hacen reflexionar.

Según un proverbio chino “El barro se endurece al fuego, mientras el oro se ablanda”, parece ser que tuvo que pedir permiso a su apreciado barro, amigo del camino por tantos años, para que se prestara a perder, en parte, su habitual presencia cerámica y su calidad terrea, para acompañarla en ese viaje de convertir el barro en oro.

La “Casa” es como elemento compositivo importante en su lenguaje plástico de enorme impacto, la “Casa” para Ximena Ducci es como un símbolo del reposo, del consuelo y de lo íntimo, se manifiesta como reflejo del “hogar interior” que todos anhelan para poder enriquecer, lo esencial en cada uno: El sueño humano de encuentro, refugio y paz.

Puede verse el hilo que le ha impulsado en este quehacer. La “Casa” con oro, queda convertida en un símbolo de más síntesis y luz.

>



> Su exposición en Las Condes de Santiago tuvo un enorme impacto, que en nuestro caso reflejamos en la información, más foto publicada en la pág. 11, núm. 153, con la obra cerámica titulada "Dos casas bajo roca".

La revista de cerámica Esteka es el mascarón de proa de la cerámica chilena, siendo Ruth Krauskopf (pág. 15, núm. 156) la directora y Ximena Ducci la editora, además pudimos ver un espléndido artículo sobre Ximena Ducci en el número 27 de 2019. Dada la importancia de la cerámica chilena nos hemos hecho eco en varias ocasiones destacando los artículos págs. 33 y 57, núm. 36; pág. 22, núm. 151 y pág. 25, núm. 157.

En casi toda su obra el título empieza por "Casa"...que para Ximena es un símbolo del quehacer humano, de intimidad que se manifiesta como reflejo del "sentimiento interior" que todos anhelamos enriquecer. Lo esencial en cada uno: el sueño humano de equilibrio, reflexión y paz. Para Freud en su "Interpretación de los sueños" la casa es aquello que constituye la única representación típica o regular de la personalidad humana en su sentido total.

Hay ceramistas o escultoras como Ximena Ducci que representan la vanguardia de la cerámica como forma de expresión dentro de los movimientos principales del arte. □



**Arriba, a la izquierda:** Ximena Ducci. "Casa de Eva #2". Gres, oro en 3er fuego. 14 x 23 x 23 cm.

**A la derecha. Arriba:** Ximena Ducci. "Dos Casas bajo roca", 2019. Gres blanco y oro en 3er fuego. 27 x 20 x 33 cm. **Centro:** Ximena Ducci. "Casa de la abundancia", 2019. Gres blanco y oro en 3er fuego. 27 x 28 x 32 cm. **Abajo:** Ximena Ducci. "Casa buena vista", 2018, Gres y oro en 3er fuego. 44 x 15 x 41 cm.

