

CERÁMICA Y CERAMISTAS

ANTONIO VIVAS

ÁNGEL GARRAZA

En Montblanc y gracias a la feria Terrania hemos podido disfrutar de una gran exposición de Ángel Garraza con el título "Paisajes de sobremesa" que ha sobrepasado el entorno de Tarragona para ser una muestra de enorme fuerza creativa. (www.montblancmedieval.cat). Garraza es una figura emblemática de la escultura cerámica nacional e internacional.

En el catálogo, el propio Ángel Garraza comparte sus inquietudes, sus técnicas de trabajo y la filosofía de su monumental obra artística "Con el paso del tiempo he simplificado los proce-

sos, he ido personalizándolos. Intento que el dominio del medio sea lo más elevado posible para que las cosas fluyan de forma natural, y se expresen sin dejar huella. Es decir, quiero conseguir que los objetos sean rotundos, sean naturales, que nazcan de forma espontánea, que aparenten no estar manipulados. El tra- >

Ángel Garraza. Gres chamotado. Terra sigillata. 34 x 43 x 24 cm.

> bajo con la arcilla es ágil, rápido, mientras que el procedimiento cerámico es muy lento, ha de seguir unas pautas. La materialización ha de conjugar diferentes estados de humedad para plasmar aquello que el artista desea, incluyendo un lento secado que finaliza en el horno. Pueden transcurrir meses hasta que se obtenga la pieza. Trabajo intuitivamente, el medio tiene un enfoque muy afín a mi manera de estructurar el pensamiento, porque en ese lento proceso, no solo ideo un objeto, lo fabrico y acabo, sino que simultaneo varios que discurren en diversas fases de ejecución. Esa manera de hacer genera un solapamiento del propio trabajo. A veces, los medios y procedimientos no son consecuencia de una planificación temporal, sino que surgen en su devenir y se adecúan a las necesidades, es decir, hacemos nuestro lo que de alguna forma necesitamos”.

La exposición muestra 26 obras con gres chamotado, arcilla chamotada, terra sigillata, entre otros elementos, donde se hace mención de una cocción en carbonación.

Ángel Garraza (1950-) ha aparecido en esta Revista en 42 ocasiones donde podemos ver composiciones donde la madera y la cerámica tienen un gran protagonismo.

Ángel Garraza (www.angelgarraza.es) muestra en esta exposición una gama de colores muy en sintonía con las formas, incluyendo blancos, negros, naranjas, beige, marrones, entre otros colores, con formas con grandes relieves con tiras, círculos y cuadrados superficiales en formas circulares y rectangulares que enmarcan la importancia del hueco central, o si se quiere formas de donuts mágicos, por hablar en términos coloquiales.

Aquí se conjugan dos elementos de fuerza visual, que son la

dimensión considerable de las obras y la instalación donde varios elementos compositivos dan fuerza a las obras.

Ángel Garraza está por derecho propio en el pináculo de la escultura y la cerámica en el ámbito nacional e internacional, gracias a una trayectoria cargada de grandes y memorables obras y otras actividades como la enseñanza universitaria, la Academia Internacional de Cerámica y su dominio del panorama artístico vasco.

CERÁMICA AMERICANA DE VANGUARDIA

Estados Unidos es de los países más importantes en la cerámica contemporánea, ya en estas páginas en 1980 contamos con un

Arriba: Marilyn Levine. Colección Belger. "Cerámica americana de vanguardia".

En la otra página. Arriba: Ángel Garraza. "Paisajes en la sombra". Cerámica y madera. 96 x 102 x 102 cm. Abajo: Ángel Garraza. Gres chamotado. Cocción en carbonación. 30 x 85 x 20 cm.

artículo titulado "Ceramistas contemporáneos americanos" (pág. 52, núm. 6) y como no fue suficiente publicamos la segunda parte en 1988 en la pág. 42, núm. 31, desde entonces no hemos parado de hacernos eco de esta potencia cerámica.

Es casi imposible hablar de la cerámica de vanguardia, que es ya histórica, valga el oxímoron, sin mencionar a Peter Voulkos, Paul Soldner, Beatriz Wood, John Mason, Robert Arneson, Akio Takamori, Bill Viola, Kurt Weiser, Marilyn Levine y Viola Frey, entre otros muchos. Judith Schwartz nos mostró más cerámica americana en el artículo "La próxima generación de ceramistas americanos" publicado en el núm. 88, pág. 74 y allí encontramos a Sergei Isupov, Thomas Muller y Jeanne Quinn, entre otros. Aquí quedan cuatro formas de expresión cerámica: "Comentario cultural, político o social", "Instalaciones", "Figuración" y "Proceso y función", entre miles de páginas de la historia escrita brillantemente por los más destacados ceramistas americanos.

Peter Voulkos es la figura más destacada de esta vanguardia, por la poderosa fuerza de expresión de su obra escultórica principalmente. Anterior a Voulkos contamos con la obra de Adelaide Robineau o Maija Grotell que eran dos leyendas de su tiempo. Viola Frey daba sus figuras una gran presencia, dentro de la más brillante figuración cerámica.

Paul Soldner ha establecido lo que hoy se entiende es el rakú actual, superando la universalidad de las cerámicas de la familia >

- > del mismo nombre, aparte de aportar una obra cerámica singular. Rober Arneson es la referencia de la provocación sin límites, lo que en ocasiones le creó problemas, curiosamente solía decir en inglés "I'm not a potter, I don't make pots" lo cual era cierto pero su entorno era de pura cepa cerámica. Nada más hiperrealista que una maleta de Marilyn Levine realizada completamente en barro y que impresiona por su sencillez. Akio Takamori por su parte nos ofrece esculturas cerámicas de gran realismo, siempre con una historia que contar, dentro de una narrativa muy realista. Viola Frey tiene un lenguaje de gran realismo, explorando la vida real, una figura de un hombre con traje o una mujer con un vestido de flores. Kurt Weiser es un actor de narrativa más bien surrealista, con composiciones muy sorprendentes, reales y soñadas. En tan poco espacio es imposible mencionar a todos los ceramistas americanos más destacados, empezando por Jun Kaneko, Betty Woodman, George E. Ohr, Beatrice Wood, Rudy Autio, Rina Peleg, Ron Nagle, Neil Tetkowski, Richard Shaw, Brother Thomas, Jack Earl, Toshiko Takaezu, Arnold Zimmerman, Tony Hepburn, Stephen de Staebler, Adrian Saxe, Linda Kramer, Rudy Staffel, Don Reitz, Ken Price, Jerry Rothman, Lidya Buzio, Karl Martz, Karen Karnes, Harrison McIntosh, John Glick, Otto Heino, Don Pilcher, David Shanner, Robert Turner, Bean Finneran, Ruth Borgenicht, Tip Toland y Susan York, entre otros. Para saber más sobre estos ceramistas consultar el Índice general, los artículos y las páginas web.

CERÁMICA DE ARTISTAS

En 43 años de historia de la Revista Cerámica hemos contado con

infinidad de obras de cerámica y otros materiales realizadas por artistas, donde destacan Ai Wei Wei, Raoul Dufy y Auguste Rodin, además de la obra cerámica de Antoni Tàpies, Anish Kapoor, Auguste Delaherche, Daniel Zuloaga, Paul Gauguin, Pablo Picasso y Joan Miró, entre otros muchos.

La Diputación de Zaragoza montó varias exposiciones principalmente en Muel con el nombre "Los Artistas en la Cerámica" y "Cerámica de Artistas" con la obra cerámica de Maurice de Vlaminck, Karel Appel, Hans Arp, Eduardo Arroyo, Enrico Baj, Marc Chagall, Lucio Fontana, Asger Jorn, Fernand Leger, Henri Matisse, Roberto Matta, Hans Spinner, Corneille y Wifredo Lam, entre otros. Otros artistas se han dotado de un enorme prestigio en la cerámica, empezando por Eduardo Chillida, Miquel Barceló, Isamu Noguchi, Grayson Perry, Bram Bogart y Ana Mendieta, entre otros

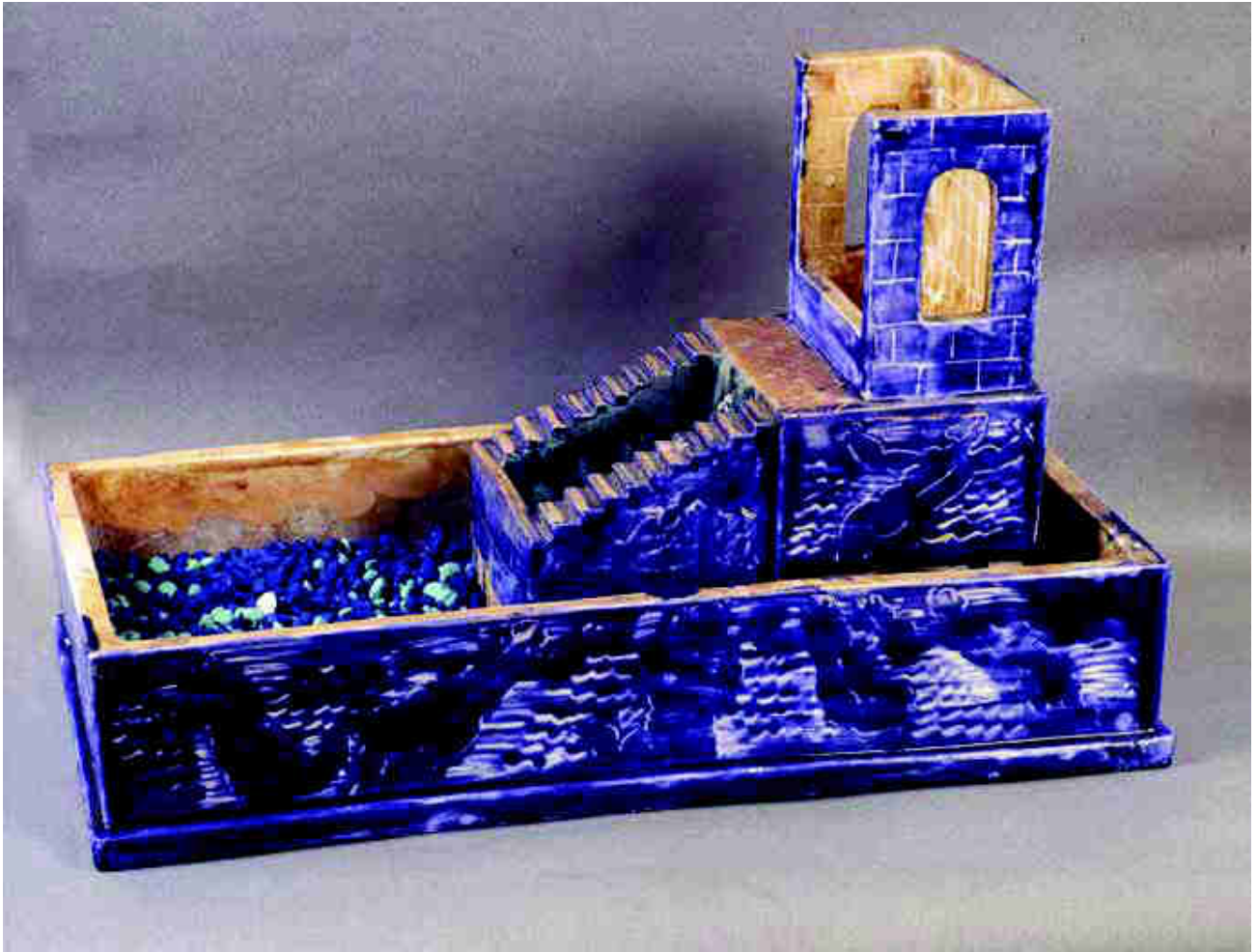
que encontramos en los números atrasados de la Revista.

Ai Wei Wei es un artista muy inquieto, por eso opina "La libertad es sobretodo uno de nuestros derechos para cuestionarlo todo", lo que ciertamente podría haberle costado bastante por ser libre y defender todas las causas de la libertad, le gustan las performances, basta recordar cuando dejaba caer una vasija para romperla, dentro de su obra tiene lo que se conoce como "Porcelain Works", otro cuerpo de obra se llama "Vases" y se trata de diversas formas de vasijas y con decoración muy brillante, todavía se recuerda lo de su gigantesca instalación en un museo británico, concretamente el Tate Modern, con el suelo lleno con millones de pipas de girasol de porcelana, sin olvidar sus conexiones con la ciudad de china donde se inventó la porcelana, hablamos naturalmente de Jingdezhen. Ai Wei Wei es un artista universal y domina muchos lenguajes del arte, entre ellos la cerámica. (www.aiweiwei.com) y (www.artsy.net/artist/ai-weiwei).

Raoul Dufy (1877-1953) tenía una obra muy extensa principalmente pinturas, acuarelas, dibujos, además de cerámicas muy singulares que en principio fueron realizadas con Artigas y después ejecutadas y firmadas conjuntamente con Jean-Jacques Prolongeau, que a su vez aprendió cerámica con Rene Buthaud (1886-1986). Artigas narra su colaboración "En el transcurso de los años, el pintor Raoul Dufy y yo hicimos muchas cerámicas de fayenza. Mi colaboración consistía en poner todos mis conocimientos técnicos al servicio del talento y la fantasía de este artista y a tal fin, realice en esmaltes y colores cerámicos su paleta integral de pintura". Artigas citaba a menudo a Goya, el cual a su vejez decía "Aún aprendo", Artigas llegó a París en 1924, aunque había conocido >

Arriba: Ai Weiwei, "cuenco con perlas", 2006. (courtesy Galleria Continua San Gimignano, foto Pascale Leenders). "Cerámica de artistas".

En la página anterior. Arriba, a la izquierda: Viola Frey. "Cerámica americana de vanguardia". **Arriba, a la derecha:** Robert Arneson. "Cerámica americana de vanguardia". **Abajo:** Auguste Rodin, "Balzac", cabeza monumental, c.1899. (Courtesy Maison de Balzac, Paris). "Cerámica de artistas".

> a Picasso en 1921 y sus intentos de colaborar juntos no acabaron de fructificar, mientras ayudaba a Paco Durrio, Artigas conoció a Raoul Dufy, toda la obra más interesante se centra en los años veinte, destacando placas, jarros y jardines. (pág. 15, núm. 39 y pág. 16, núm. 41). Auguste Rodin (1840-1917) fue un genial escultor, posiblemente el padre de la escultura moderna, algunas de sus esculturas son notables como "El Beso" y "El Pensador" en esa línea publicamos en la pág. 62, núm. 141 la obra "Balzac, Tete Monumentale" de 1899, muchas de sus obras cerámicas son de pequeño formato, manos, brazos, bustos, entre otros temas, siempre había modelado arcilla desde 1855. (http://wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin).

CERÁMICA Y ESCULTURA FIGURATIVA

La cerámica o la escultura figurativa, existe desde hace 31.000 años con la Venus de Dolni Vestonice como máximo exponente, aquí tenemos las figuras Haniwa de Japón, entre el prestigio general de la cerámica japonesa como la de Jomon, curiosamente Luca della Robbia es finalmente reconocido como uno de los grandes ceramistas de la historia, por su parte George Jeanclos está en el pináculo de la cerámica escultórica figurativa.

Las figuras Haniwa junto a la cerámica Jomon son hitos históricos de la cerámica japonesa. Según la crónica japonesa Nihongi, en los tiempos del emperador Suinin se sepultaban a los muertos en la tierra con la cabeza expuesta en el mausoleo imperial, formando un "Hitigaki", cuando murió su mujer, encargó a un centenar de ceramistas la realización de figuras de barro: guerreros,

caballos, criados, niños, bailarines y barcos entre otras figuras simbólicas, es así según la crónica japonesa como se originaron las famosas figuras Haniwa. La palabra Haniwa significa literalmente círculos o cercos de barro.

El máximo esplendor de esta tradición se sitúa en los siglos III al VII, época de los Kofun, entre los mausoleos más importantes encontramos la tumba del emperador Nintoku con 460.000 metros cuadrados de superficie y se tardó más de veinte años en concluir-la. Las figuras de los guerreros son impresionantes, de hasta un metro treinta de altura, también hay que mencionar a los caballos de barro que pueden tener hasta ciento quince centímetros de altura, los gestos y la simbología son aquí importantes, ya sea en los guerreros arrodillados, (pág. 7, núm. 80), los bailarines, los perros, los niños y los jóvenes modelados con gran espontaneidad (pág. 31, núm. 81). >

Arriba: Georges Jeanclos. "Couple dormeur". Terracota, 28 x 52 x 26 cm. (©Denis Durand, Galerie Capazza). "Cerámica y escultura figurativa".

En la otra página. Arriba: Raoul Dufy, "Jardin aux baigneuses bleues", 1925-1930. (Marck Larock-Granoff). "Cerámica de artistas".. Abajo, a la izquierda: Figura Haniwa, caballo, siglo VI, 115 cm. "Cerámica y escultura figurativa". Abajo, a la derecha: Medallon de Della Robbia, San mateo, Siglo XV. Museo Nacional do Azulejo, Lisboa. "Cerámica y escultura figurativa".

> Algunas de las “madonas” del gran ceramista y escultor florentino Luca della Robbia que pudimos disfrutar en el artículo “Luca della Robbia” publicado en la pág. 70, núm. 145 son ciertamente sublimes, además de las esculturas cerámicas también encontramos obras de cerámica de gran belleza, empezando por la cúpula de la capilla Pazzi esmaltada con el clásico azul y blanco, algunas de sus madonas llegaron a nuestro país y aparentemente se instalaron en la fachada de la iglesia de la Trinidad de Valencia, algunas referencias adicionales las encontramos en museos como el Museo Thyssen y el Museo Cerralbo. En el Renacimiento Luca della Robbia (1400-1482) era merecidamente celebre a la altura de Donatello, Masaccio o Brunelleschi. El hecho de que sus esculturas de cerámica esmaltada sobre terracota podían durar eternamente en las fachadas o sitios expuestos a la climatología como la lluvia, le hizo muy popular, lo que queda claro cuando leemos los comentarios de Vasari sobre Luca della Robbia “Un arte nuevo, útil y bellissimo”. Este gran artista florentino podía estar a la altura Miguel Ángel (Michelangelo Buonarroti), la tradición la siguieron sus hijos y el entorno familiar, empezando por el más valorado, hablamos de su sobrino Andrea della Robbia (1435-1525), además tenemos que mencionar a Giovanni y Girolamo della Robbia.

En el panorama de la escultura y la cerámica francesa brilla con luz propia Georges Jeanclous (1933-1997) ya que aportó una obra de gran sensibilidad, por su empatía y sensibilidad por el sufrimiento, en parte marcado por el drama y el traumatismo del genocidio hitleriano. Sus esculturas son ciertamente figurativas en expresar el dolor sin concesiones. Su auténtico nombre era Georges Jeankelovich y pertenecía a una familia judía de Francia, en 1943

y con 10 años de edad y en plena ocupación nazi del país galo, su familia tuvo que huir para no acabar en los campos de exterminio nazis, huyeron a Vichy donde se escondieron en los bosques de la zona, durante un año. Se entiende su compromiso con el “phatos” más sentido y se ve claramente en su obra escultórica, llena de sentimientos, destacando las series Kadish, Urnes o Dormeurs.

Sus figuras sin esmaltar recuerdan a las figuras de la cerámica etrusca o precolombina, impresiona su concepto de la intimidad y el susurro, la tragedia y el sufrimiento humano sin fin. Para saber más ver la pág. 31, núm. 144 o la web de la Galería Capazza (www.galerie-capazza.com).

LA CERÁMICA COMO ARTE

El reconocimiento de la cerámica dentro del movimiento principal de las artes ha tardado mucho tiempo, aunque desde siempre teníamos a grandes ceramistas y a la vez grandes artistas como Daniel Zuloaga. Otra figura emblemática de la cerámica es Peter Voulkos, posiblemente el ceramista contemporáneo más impor- >

Arriba: Anish Kapoor. Sin título, 1994. “La cerámica como arte”.

En la otra página: Peter Voulkos. “Walking woman”, 1956. “La cerámica como arte”.

empezando por los murales cerámicos del Palacio de Velázquez, el Palacio del Cristal del Retiro y el Hospital de Maudes, su aportación sobre el reflejo metálico fue impresionante, además de esmaltes sobre piedra y pizarra, entre otros muchos sobre cerámica, basta con recordar la fórmula de su pasta de porcelana: Arcilla de caolín, 43.5; Arena de caolín 49; Arena de Bernuy 4,3 y Carbonato de cal 4,5.

> tante, de cualquier forma tenemos a grandes artistas como Anish Kapoor que han aportado una visión revolucionaria con sus obras en cerámica.

Daniel Zuloaga (1852-1921) es uno de los más grandes innovadores y renovadores de la cerámica en nuestro entorno, gracias a la serie de artículos de Abraham Rubio Celada publicados en estas páginas, concretamente en la pág. 26 de los números 96, 97 y 98 donde aprendimos todo sobre "La saga de los Zuloaga en la cerámica española".

Su estancia en Sevres provocó en su desarrollo cerámico muchas ganas de mejorar la cerámica española, parece ser que el conde Morphy, secretario del rey Alfonso XII hizo que le eligieran para dirigir y recuperar la Real Fábrica de la Moncloa en 1877. Algunas obras de azulejería urbana en Madrid son muy destacables,

Arriba, a la izquierda: Daniel Zuloaga. Botella de estilo persa. Museo Zuloaga de Segovia. "La cerámica como arte". Arriba, foto pequeña: Auguste Delaherche (1857-1940). Gres esmaltado, Trienal de Nyon, Suiza. "La cerámica como entorno creativo". Arriba, foto grande: Auguste Delaherche (1857-1940). "Jarrón". ca. 1890-1892. "La cerámica como entorno creativo".

En la otra página: Chojiro I. "Shunkan", cuenco para el té. "La cerámica como entorno creativo".

Tal como se ve en la página web de la Fundación Zuloaga <https://fundacionzuloaga.com> en la sección "Obras y Decoraciones" su cerámica parece infinita.

Peter Voulkos (1924-2002) era una figura que destacaba en el pináculo de la cerámica americana con mucha intensidad, e inclusive en la cerámica internacional. Cuando murió publicamos un extenso artículo en la págs. 1 y 33 del núm. 82, donde daba gusto ver sus impresionantes piezas de cerámica, en ocasiones construidas apilando una pieza enorme del torno sobre otras, verle al torno era ver la fuerza inagotable de un ceramista de gran energía y resolución. Voulkos ponía la misma pasión en todo lo que le atraía: la cerámica, la escultura, la pintura y curiosamente la guitarra española y coleccionaba discos de los grandes músicos y virtuosos de la guitarra española, no se le veía sin su guitarra y sus botas de flamenco. Su madre de origen griego le sacaba a empujones de los billares cuando era un adolescente como Panagiotis (Peter), cuando se lo recordaban se reía mucho, ahora su madre se sentiría muy orgullosa. Sus obras cerámicas más conocidas son las de las series de grandes platos "Ice Buckets", las piezas verticales de tipo "Stacks", con una fuerza espacial sobrecogedora, la cocción con leña en hornos anagama daba los mejores resultados de sus piezas, normalmente sin esmaltar, algo de todo esto acabó en un gran museo como el de Arte Moderno de Nueva York como exposición singular, las piezas tan grandes podían dar problemas pero Voulkos solía decir "Cada pieza hay que sudarla". (www.voulkos.com).

Anish Kapoor (www.anishkapoor.com) es una de esas figuras estelares de la escultura, reside en Londres y nació en Bombay

(India) en 1954. En 1994 asistió al Centro Europeo de Cerámica en Holanda gracias a Xavier Toubes que por entonces era uno de los directores. En esta experiencia consiguió realizar obras cerámicas de gran formato, básicamente barro desnudo y en ocasiones contrastado con un esmalte rojo, tal como podemos ver en el artículo publicado en las págs. 1 y 23 del núm. 89.

Sabía exponer las contradicciones de dos mundos opuestos, el exterior y el interior, con un modelado agreste y vigoroso y con partes alisadas o las que parecen abiertas en canal.

La naturaleza opuesta a la aportación del hombre al mundo que vivimos nos introduce en su particular simbología espacial.

LA CERÁMICA COMO ENTORNO CREATIVO

La creatividad en la cerámica tiene mil caras, pero no todo el mundo sabe apreciar un cuenco de Chojiro sino se explica que es la ceremonia de té (Chanoyu) y la filosofía de Sen No Rikyū sobre el rakú, mientras Auguste Delaherche marca nuevas ideas en texturas, esmaltes y combinación de formas. Torbjorn Kvasbo es un rompedor de conceptos cerámicos, creando esculturas cerámicas de enorme presencia.

Chojiro, o bien Chojiro I como fundador de la dinastía rakú o si se quiere Tanaka Chojiro (1516-1592) era hijo de Ameya, aparentemente de origen chino, otras fuentes hablan de un origen coreano. Chojiro descubrió o desarrolló el rakú, bajo la guía espiritual de Sen No Rikyū, el cual estableció la ceremonia del té, también conocida como chanoyu, Chojiro desarrolló una estética única en relación a la forma de los cuencos para el té, el apodo Soeki de >

> Sen no Rikyū se relaciona con el rakú. El rakú fue un concepto muy original dentro del periodo Momoyama. Chojiro es, sin duda, una de las figuras que más ha influido en la cerámica mundial, aunque en su tiempo era difícil imaginar la popularidad del rakú en la actualidad, en 1584 Toyotomi Hideyoshi le entregó un sello kanji que luego ha sido el sello de la cerámica rakú. Chojiro también hacía en otro tiempo elementos decorativos para tejados, algunos en forma de león. La información sobre rakú publicada en esta revista comenzó con el núm. 1 en el año 1978, después encontramos información de la familia en el núm. 63, pág. 75 o consultando la página web www.raku-yaki.or.jp. Otro ceramista muy importante sobre el tema es Ogata Kenzan (pág. 22, núm. 142) mientras el rakú actual ha desarrollado miles de interpretaciones y conceptos, siendo Paul Soldner (pág. 33, núm. 41) uno de los que nos hablan de diferentes atmósferas de cocción y poscocción del rakú.

Auguste Delaherche (1857-1940) era uno de los pioneros de

la cerámica francesa tal como veíamos en una foto de una pieza en la pág. 27, núm. 148, en un artículo sobre los pioneros de la cerámica francesa que reflejaba esta realidad. En 1887 adquirió el taller de cerámica Haviland en París, donde inició una línea de jarrones decorados con esmaltes con decoración floral y de hojas estilizadas. En 1890 se trasladó a Hericourt cerca de Beauvais y finalmente en 1894 se trasladó definitivamente a Armentières, donde trabajaba con gres y porcelana, algunos de sus esmaltes, especialmente los de naturaleza cristalina y los esmaltes de aventurina creaban unos efectos decorativos muy atractivos, inspirados en la lejana cerámica japonesa. Su cerámica influyó mucho en la cerámica francesa del siglo XX. Desde 1910 Delaherche trabajaba con porcelana, provocando la translucidez y la decoración floral grabada en la superficie.

Torbjørn Kvasbo (1953) es un ceramista noruego de gran prestigio, de hecho es el presidente de la Academia Internacional de Cerámica, en la pág. 65, núm. 148 pudimos disfrutar de un artículo sobre su obra cerámica. En su página web <http://kvasbo.com> podemos ver su obra cerámica y sus imponentes hornos, especialmente los anagamas, algo por otro lado muy necesarios para cocer sus esculturas cerámicas de enorme tamaño, de hasta dos metros. Por otro lado ver cocer un horno anagama en un paisaje noruego nevado es un espectáculo. Los elementos que ensambla los hace en una extrusora grande y luego los apila en movimientos circulares, algunas obras son como árboles de piezas en un ejercicio de provocación a la gravedad, en las composiciones más horizontales las piezas crecen sobre el suelo. Todo esto le consolida dentro de la vanguardia de la cerámica internacional. □

Arriba: Torbjørn Kvasbo. *La cerámica como entorno creativo*".