

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA

ANTONIO VIVAS

CELADONES

El esmalte celadón, también conocido como celedón es uno de los esmaltes más legendarios de la cerámica histórica y actual, siempre se ha inspirado en el verde jade, el hierro es el principal responsable del color verdoso celadón que oscila entre el 0.5 y el 3 por cien, el origen del verde celadon puede tener su origen en la pasta, la reducción y la cocción de leña que ayudan mucho en los matices del celadón.

El termino celadón tiene en Occidente una curiosa etimología, basada en un personaje de la obra de teatro "L'astre" del siglo XVII que llevaba ropajes verdes y se llamaba Celadón, otros piensan en el sultán Saladino, en Oriente el celadón puede ser conocido como "Quinzi" o "Hanyu Pinyin" en China, "Hangul" o "Hanja" en Corea y "Kanji" o "Hiragana" en Japón. El verde celadón puede >

Arriba: "Shenqi Yuziwen" (craquelado de escamas de pescado). Mao Weijie. 33 x 33 x 46 cm. (© Foto: Franca Wohlt, 2018.) Celadón.

En la otra página: "Niu Xi" (lavador de cepillos con búfalo de agua). Chen Shaoqing. 24 x 24 x 7 cm. (© Foto: Franca Wohlt, 2018.) Celadón.

> venir de una pasta, una tierra o un barro natural que tenga mucho hierro, inclusive el almagre o el almazarron, el crocus martis o la tierra roja, los porcentajes de óxido de hierro, mencionados anteriormente pueden ser combinados con cromato de hierro o el óxido de cromo, por otro lado en las cocciones en oxidación se puede añadir un 2% de carburo de silicio. Los relieves o el tallado dan mucho juego a los celadones donde el esmalte se puede acumular tal como vemos en los celadones chinos, básicamente el verde oscuro que contrasta con el verde jade. En China hay que mencionar los celadones Yueh, celadones del norte y Lung-Chuan, por otro lado Longquan se considera la capital china del celadón, mientras en Corea los celadones con mishima son míticos, lógicamente los celadones son más populares que nunca y hay grandes ceramistas que hacen celadones en la actualidad, empezando por David Leach, Jean François Fouilhoux, Kwon Sang In, Xu Chao, Mao Yizhen, Chen Shaoqing y Mao Weijie, precisamente estos tres últimos ceramistas han formado parte de la exposición del Museum Fünt Kontinente, además de la publicación de un excelente libro sobre celadones sobre porcelana de Anette Mertens y Mareile Flitsch de la editorial Arnoldsche y ya puestos en la bibliografía sobre celadones tenemos el libro de Robert Tichane "Celadon Blues" y el catalogo "Ice and Green Clouds, Traditions of Chinese Celadon" de Yutaka Mino y Katherine R. Tsiang de la muestra en el Indianapolis Museum of Art. Muchas recetas de celadones a 1260°C están protagonizados por feldespatos y nefelinas, empezando por Feldespato, 28; Creta, 22; Caolín, 15; Sílice 15; Rutilo, 5; Almazarrón 3 y óxido de hierro 1, con más hierro tenemos Nefelina, 40; Sílice, 28; Creta, 16; Sodio, 10; Caolín, 6; Cinc, 3 y óxido de

hierro 5; con Cromato de hierro tenemos Nefelina, 50; Creta, 20; Caolín, 15; Sodio, 15; óxido de hierro, 1; Cromato de hierro, 0,5 y Ceniza 5. Hay que recordar con orgullo cuando los celadones eran la cerámica más importante en la Corte Imperial China.

Más información en otros artículos: pág. 73, núm.126 y pág. 87, núm. 139.

IMPRESIONES, GRABADOS Y RELIEVES

La impresión y los relieves son unas de las más antiguas y lógicas formas de decorar la cerámica, mientras las técnicas de impresión sobre cerámica con cierto relieve o cierta profundidad son milenarias también, además de que ahí no se para nada, más bien continua con perforados, calados y piercing (pág. 88, núm. 159). Además otros ceramistas como Lut Laleman juegan con la luz y Anita Manshande dan un relieve total.

Actualmente hay avances revolucionarios en la decoración de imágenes, impresiones, serigrafías y el tratamiento de las composiciones de cerámica, basta recordar el magnífico libro "Serigrafía en la Cerámica" de Rolando Giovanini y lo comparamos con libros más actuales como "Ceramics and Print" de Paul Scott vemos los avances, después han aparecido grandes innovadores como Javier Ramos y sus esclarecedores artículos, muchos de estos publicados en estas páginas, como los artículos "La litografía sobre aluminio" (pág. 26, núm. 122), además del uso de planchas de poliéster (pág. 27, núm.126) el uso de planchas de fotopolímero (pág. 72, núm. 141) y últimamente "Elaboración de papel porcelana" como base de grabados (pág. 42, núm. 160).

Arriba: Graciela Olio. "Proyecto Sur", porcelana esmaltada e impresa con fotocerámica, 1.260 °C. "Impresiones, grabados y relieves". Izquierda: María Geszler Garzuly, Hungría. "Beautiful Geisha". "Impresiones, grabados y relieves".

En la otra página: Vista de la exposición. (© Foto: Museum Five.) "Celadón".

La variedad de técnicas decorativas en esta especialidad es impresionante basta leer el libro "500 Prints in Clay" de Paul Andrew Wandless, otro libro de gran impacto ha sido "Fotocerámica" de Paul Scheneider. Peter Wollwage escribió dos artículos con el título "Una técnica para imprimir sobre cerámica" en la pág. 36, núm. 96 y en la pág. 36, núm. 97, con técnicas de huecograbado, por su parte Mitch Lyons publicó una artículo para imprimir con arcilla en obras cerámicas de gran formato (pág. 90, núm. 65). Mientras más en nuestro entorno Suso Machón y May Criado compartieron las técnicas de grabado sobre cerámica con el título "El grabado en la cerámica" publicado en la pág. 74, núm. 61, además del artículo "La Serigrafía en la Cerámica" de José María Saez de Ocariz donde explicaba el desarrollo de estas técnicas en la pág. 73, núm. 66. En la técnica de serigrafía con monoim- >

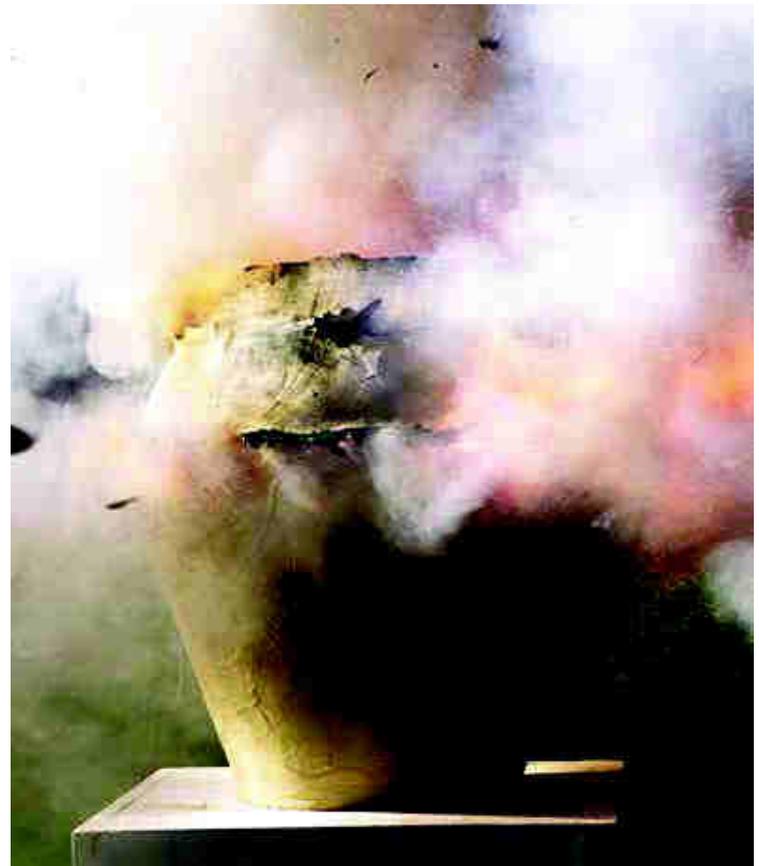

además de lo que se puede buscar en el Índice de la Revista de nuestra página web www.revistaceramica.com.

ANDY GLASS - LA CERÁMICA EXPLOSIVA

Andy Glass es un ceramista cuyo lenguaje trata la construcción, destrucción y deconstrucción de una cerámica explosiva dentro de la expresión cerámica de esculturas de fuego, tal como veíamos en su muy consultado artículo sobre su obra y publicado en la pág. 37, núm. 120.

El fuego es uno de los principales protagonistas de la cerámica de acción y tiene a Andy Glass como protagonista principal y eso que en el mundo de la performance de fuego y las gigantes-

> presión tenemos a Richard Slee (pág. 84, núm. 66) mientras en la serigrafía pasada de temperatura en la cocción tenemos con Marc Verbruggen (pág. 1, núm. 99). Es imposible mencionar a todos los ceramistas destacados en estas técnicas pero no podemos olvidar a María Geszler Garzuly (pág. 76, núm. 151); y siguiendo con Paola Bamdini; Les Lawrence, Scott Rench, Graciela Olio, Marianne Requena; Catherine Schmid-Maybach; Erik Gromborg; Peter Wollwage, Gabriela Sacchi, Teresa Girones, Laszlo Fekete, Paul Scott, Richard Shaw y Jeremy Jernegan. La impresión 3D es en realidad una construcción tridimensional muy novedosa véase el artículo de Guillermo Silpituca en la pág. 70, núm. 151.

Algunos artículos publicados en estas páginas ofrecen una amplia información de estos temas, empezando con "Fotocerámica, serigrafía, grabado y técnicas afines" en la pág. 84, núm. 61,

Arriba, a la izquierda: Catherine Schmid-Mayback. "Seed", 14 x 28 x 8 cm. "Impresiones, grabados y relieves". Arriba, a la derecha: Andy Glass. Proceso de la acción del fuego. "Andy Glass. La cerámica explosiva".

En la otra página. Arriba. Instalación de cerámicas de Andy Glass. "Impresiones, grabados y relieves". Abajo. Escultura de fuego de Andy Glass. "Impresiones, grabados y relieves".

cas obras cerámicas que han creado Nina Hole (pág. 85, núm. 71 y pág. 78, núm. 84) como una muy conocida artista de los hornos escultura, seguida de Jorgen Hansen (pág. 21, núm. 97 y pág. 79, núm. 103) y más en nuestro entorno el Grupo Ignisio y la Factoria de Nuvolls, ciertamente hay poco sitio en este pináculo de ceramistas de acción.

Su exposición o más bien habría que hablar de performance o si se quiere una instalación en la Galería Bracknell que en su momento causó un gran impacto. Andy Glass (Reino Unido, 1971) entonces construía con ansiedad una escultura cerámica de ciertas reminiscencias de forma de vasija, inclusive con forma de huevo, de hecho se titulaba "Egg" donde podría caber un hombre, la pieza fue realizada con "Paperclay" y con una mecha recta y con mechas detonantes incrustadas en su superficie, predominantemente de forma vertical. Una vez prendidas en un rápido fuego daban lugar a un sugerente proceso de destrucción de la forma, todo ocurría mientras el público observaba desde el escaparate de la galería. A veces Andy Glass utilizaba un fuego más vivo, más activo con acciones de fuego fulminante pero siempre inmerso en el proceso de desintegración cerámica. En Atenas, durante la >

> reunión de la Academia de Cerámica Nina Hole y Fred Olsen, cocieron el horno escultura cubierto con fibra cerámica, ya de noche, cuando la escultura estaba al rojo vivo, se retiró la fibra que cubría la escultura de fuego y se pudo ver una obra incandescente.

Durante unas pruebas de pastas egipcias Andy Glass veía cómo las piezas se auto destruían, esto le sirvió de inspiración, los caliches también le han inspirado cuando introduce yeso o escayola en la pasta, también ha investigado con el mármol. Todo para que los restos de un mural acaben en el suelo y veamos como una escultura cerámica se descompone y cae sin remedio. Algunas series de sus obras son muy interesantes, empezando por "Lines of Enquiry", "Red Earth" y "Points of Time".

Andy Glass utiliza estos elementos expresivos de gran fuerza creativa, la cerámica siempre ha sido más o menos explosiva, dependiendo de la cadencia del fuego, la tierra, el aire y el agua, además de la pasión que este gran ceramista británico pone en su obra.

RUTH BORGENICHT: ANILLOS Y AROS DE CERÁMICA

Su lenguaje cerámico tiene como elemento compositivo a miles de anillos, aros, círculos o argollas de cerámica que producen una expresión singular. Todo ello alcanzando la dimensión de cerámica escultórica de grandes tamaños, murales y piezas ensambladas con anillos de colada que corta y ensambla con gran precisión.

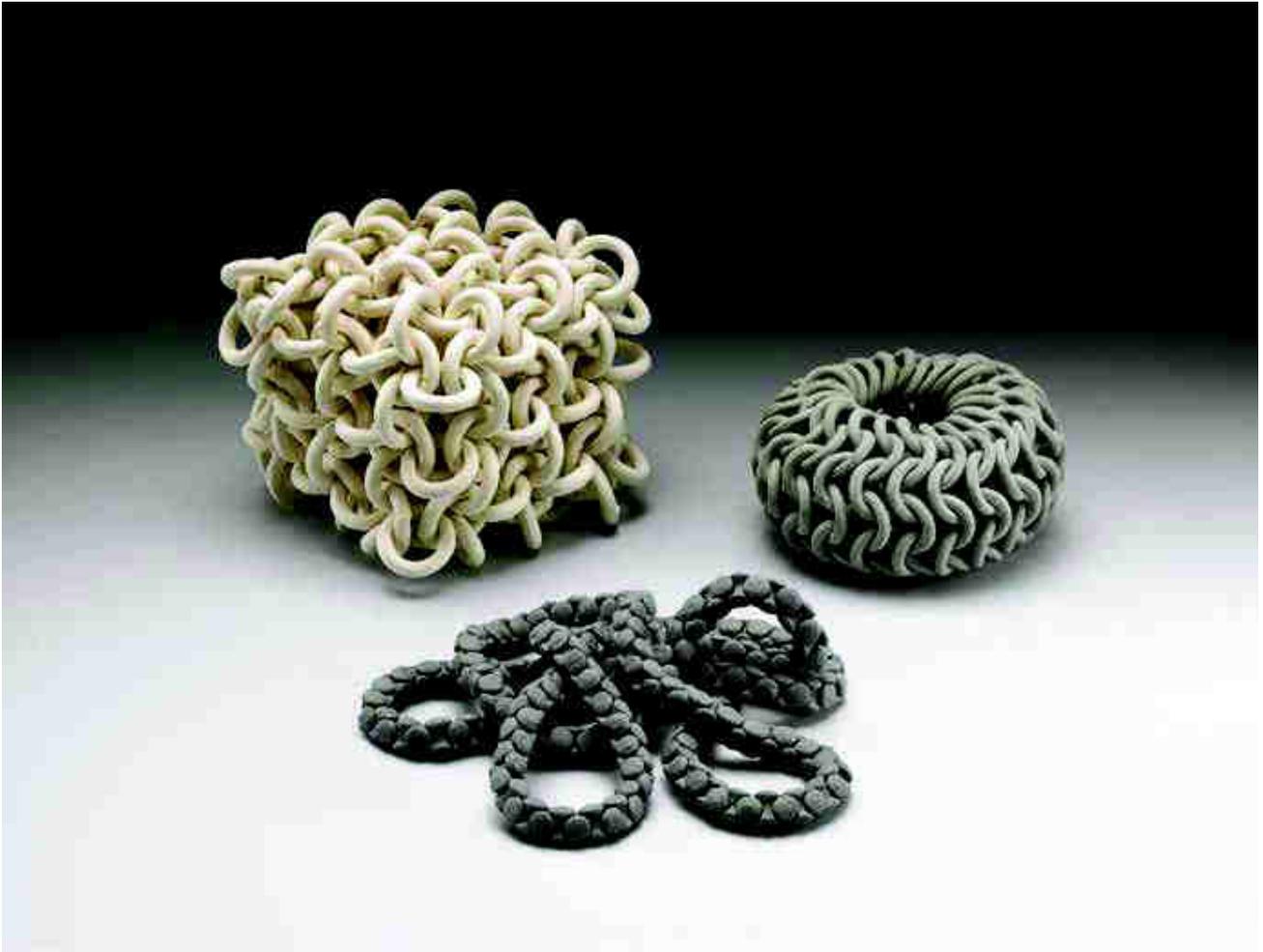
Ruth Borgenicht (1967) practica la unión o interconexión de los anillos de cerámica con enorme paciencia y disciplina, lo que nos recuerda lo complejo y laborioso que era construir armaduras

de metal con miles de anillos. En la cerámica el proceso es más sencillo, primero se llena el molde de escayola con la barbotina cerámica para hacer los anillos, después se abre el molde con las piezas coladas, quitando el sobrante de la colada, después se pasa a cortar los anillos húmedos para interconectarlos después, para cerrar los anillos en base a las obras que se quiere construir.

Los anillos pueden ser de varios tamaños dependiendo de la obra cerámica, mientras el cromatismo es sutilmente tenue, utiliza terracota y gres, en ocasiones cocidas con hornos de gres salino. Mientras en su web www.ruthborgenicht.com apreciamos una gran variedad de técnicas y lo que hemos publicado en estas páginas como el artículo de Técnicas de la Cerámica que encontramos en la pág. 85, núm. 147, además de la pieza que se enrolla sobre sí misma y publicada dentro de un artículo de cerámica americana

Arriba: Ruth Borgenicht. "Terra Cotta Diptych". 53 x 74 x 25 cm. Terracota y gres. "Ruth Borgenicht: Anillos y aros de cerámica".

En la otra página. Arriba: Ruth Borgenicht. "Geometric Triptych", gres y porcelana. Pieza cúbica, 9 cm de lado. "Ruth Borgenicht: Anillos y aros de cerámica". Abajo: Ruth Borgenicht. "Falling Mist", gres, 76 x 56 x 4 cm. "Ruth Borgenicht: Anillos y aros de cerámica".

en la pág. 77, núm. 88. En el tríptico “Geometric Triptych” se ven varias posibilidades de ensamblaje y formas finales. En la obra “Blue Moon” cocida en gres salino vemos una forma para colgar y una gran densidad de anillos, además de un cromatismo muy tenue. En las obras “Desire” vemos una forma esférica que remata una forma de anillos. Por otro lado “Large Wood-Fired Basket” es precisamente eso, una forma abierta como cesta. Borgennicht ha creado esculturas cerámicas de gran fuerza como “Terra Cotta Dip-tych” donde unas formas rotundas son apenas sujetadas por unas composiciones de anillos. En ocasiones se sirve de un crecimiento en horizontal tal como vemos en la obra que titula “Homesites IG” que intuye un próximo crecimiento. Mientras obras como “House and Portal” muestra una solidez de forma rotunda, inclusive con anillos de diferentes tamaños. La obra más pictórica o plana como escultura de pared tiene en “Falling Mist” su máxima expresión, son de una abstracción sutil y una composición de gran armonía.

Ciertamente las obras cerámicas de la ceramista americana Ruth Borgenicht nos recuerdan las geometrías y formas de la naturaleza, básicamente son una poesía visual.

INDIA: LA CERÁMICA MÁGICA

“Maati” es una palabra hindi de gran raigambre en la India, que significa tierra o barro, es en este país donde posiblemente haya más alfareros y ceramistas que en cualquier otro sitio del mundo. Además cuentan con grandes ceramis- >

> tas como Madhvi Subrahmanian (pág. 85, núm. 126) que además nos envió un artículo titulado “Kumbharwada- El Barrio Alfarero de Bombay”, donde se aprecia bien esta rica alfarería tradicional.

Curiosamente el torno tradicional de la India se mueve con un palo, la gente siempre pregunta por esto, aunque ha salido en las págs. 90 y 92, núm. 96; pág. 72, núm. 114; pág. 39, núm. 79 y el torno de Giraraj Prasad (pág. 72, núm. 114). La cerámica de la India tiene una gran variedad de estilos, de decoraciones y usos, da gusto ver a la gente que decora las piezas, especialmente las mujeres, vestidas con los trajes tradicionales que dan una enorme dignidad a su oficio. Más allá de las visitas al Taj Mahal, la esencia de la auténtica India se encuentra en los pequeños pueblos alfareros, donde la actividad de los ceramistas es de vital importancia

para la vida social de la comunidad, no solo para el uso y los quehaceres cotidianos, sino también para las ceremonias religiosas, de gran arraigo en este país de profunda religiosidad. Véase el artículo “Alfarería Tradicional en la India” de Monona Álvarez y Antonio Vivas, publicado en la pág. 38, núm. 79. Cierta espiritualidad y la mística de la mitología india nos muestra sus caballos, entre otros animales modelados en gigantescas proporciones, lo que requiere gran habilidad y unas pastas que aguanten el proceso, por no hablar del tamaño de los hornos o la estructura que los cubre durante la cocción (pág. 90, núm. 96 y pág. 63 núm. 127). Por cierto que los caballos de terracota soñaban con que llegarán los dioses y los montaran o eso dice su tradición milenaria. En el extenso artículo “La cerámica de la India” publicado en la pág. 22,

núm. 134 nos permite aproximarnos a la cerámica de este mágico país. En el artículo "Maati en India" publicado en la pág. 72, núm. 114 de 2009 se nos habla de una exposición de cerámica donde brillaban con luz propia Mansimran Singh, Adil Writer, Jamna Lal Kumhar, Rakhee Kane, Jyoti Singh, posteriormente en 2019 publicamos el artículo "La Cerámica de la India" en la pág. 25, núm. 152 con grandes ceramistas como Aarti Vir, Anjani Khanna, Antra Sinha, Ashwini Blat, Forrest Gander, Asim Pal, Atitta Taware, Benitha Perciyal, Daniyela Pivasevic-Tenner y Sukhder Rathos, entre otros. Aunque tengamos el ansia de Diogenes por acumular cosas, en este caso nombres de ceramistas, esto es algo casi >

Arriba: Caballos de terracotta de la India. "India. La cerámica mágica". Izquierda: Atita Taware (India). "Instalación". "India. La cerámica mágica".

En la otra página. PAart Vir (India). "Instalación". "India. La cerámica mágica".

> imposible, pero seguiremos informando sobre la India, aunque si viniera el gran Alejandro para ofrecernos su ayuda, saldríamos de la tinaja y pediríamos engrandecer la cerámica griega.

LA PORCELANA Y LA MÁGIA DE LA TRANSLUCIDEZ

La capacidad de transmitir luz y dejar pasarla por la silueta de la pieza de porcelana, inclusive de la china de huesos o bone china es ciertamente algo mágico. El prestigio de esta técnica o este arte, si se quiere, es fiel continuador de la porcelana china e inclusive la porcelana europea, destacando algunos ceramistas más recientes como Rudy Staffel, Arnold Annen, Bodil Manz, Jeroen Bechtold y Patty Wouters, entre otros.

La porcelana "verdadera" puede estar compuesta de caolín, feldespato y cuarzo, mientras la china de huesos tiene un 50% de ceniza de hueso, 25% de caolín y 25% de material feldespático. Una buena porcelana está completamente vitrificada, impermeable, de una resonancia inconfundible y con un grosor fino y una translucidez casi mágica. Mientras los chinos que inventaron la porcelana no buscaban tanto la translucidez como la vitrificación,

el tacto o el sonido. Un enorme caudal de prestigio siempre rodeó la porcelana, el llamado "Oro Blanco" desde la dinastía Tang (618-906) y la dinastía Song (906- 1276) hasta el movimiento actual que usa la porcelana como una arte de miles de posibilidades expresivas. Dada la popularidad y el prestigio que envuelve la porcelana hemos publicado muchos artículos empezando por "Porcelana Translúcida" que encontramos en las págs. 1 y 81 del núm. 144 con fotos de Arnold Annen, Paula Bastiaansen (www.paulabastiaansen.com) y Bodil Manz, destacando las piezas de

Arriba: Patty Wouters. "460w2981". Porcelana translúcida. "La porcelana y la magia de la translucidez".

En la otra página. Arriba: Jeroen Bechtold. "Etched" 1989", porcelana translúcida. "La porcelana y la magia de la translucidez". Abajo: Bodil Manz. Porcelana translúcida, 12 x 14 cm. "La porcelana y la magia de la translucidez".

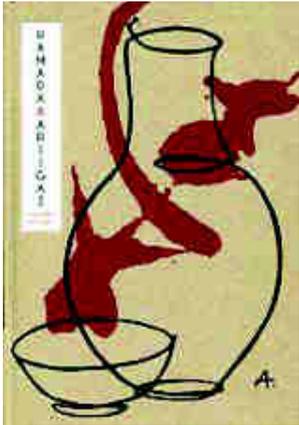
Annen y la translucidez de las piezas de Bodil Manz que hace ver el interior de sus cuencos en contraste con el exterior (págs. 14 y 79, núm. 151 y pág. 83, núm. 144), curiosamente en este mismo número 144 pág. 65 aparece un artículo de Anima Roos (www.animaroos.be) donde la translucidez deja ver un pez en el interior de un cuenco que se mueve en el mar, mientras el fondo representa el exterior. Ya en 2019 publicamos otro artículo con el mismo título “Porcelana y Translucidez” en la pág. 79, núm. 151 donde salían fotos de Rudolf Staffel (www.rudolfstaffel.com), Helk Wolvers y Bodil Manz. Jeroen Bechtold (www.jeroenbechtold.nl) invita a la translucidez con un grabado superficial, con rasgos de paisaje, mientras Patty Wouters (www.pattywouters.be) combina la porcelana con una base marrón en la forma, tratando la translucidez como contrastes de diferentes grosores de la porcelana.

Guy van Leemput nos enseña sus fascinantes técnicas de porcelana utilizando un globo como soporte, y lo muestra paso a paso en su artículo de la pág. 16, núm. 147. Sasha Wardel trabaja la pasta china de huesos por capas que luego corta superficialmente para dejar ver las diferentes capas (www.sashawardel.com) o pág. 62, núm. 147. Otros ceramistas son dignos de mención en estas difíciles técnicas cerámicas, empezando por Katie Caron, Martha Russo (pág. 13, núm. 133); Johan van Loon (pág. 5, núm. 98); Carlets; Carmen Ballarin; Rafaela Pareja; Sebastian Scheid y Kurt Spurey, entre otros.

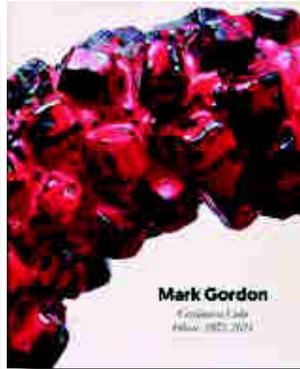
Ante tanta belleza de la porcelana translucida es normal que sea el mascarón de proa de la cerámica. □

REVISTA DE LIBROS *book review*

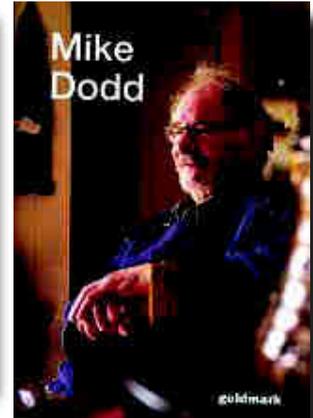
HAMADA & ARTIGAS. LOS COLORES DEL FUEGO (varios autores. Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona. 295 págs. 31,5 × 22 cm. Castellano y catalán). Imprescindible catálogo de la gran exposición de cerámica de 2021, con el que podemos conocer la relación entre estos dos genios. Al tiempo encontramos las claves del comienzo e influencias de la cerámica artística en Cataluña.

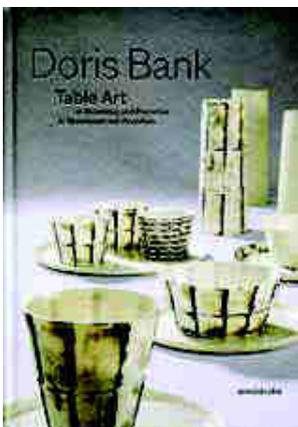
MARK GORDON. CERÁMICA VIDA. OBRA: 1971-2021. (varios autores. Ayuntamiento de Zaragoza. 32 págs. 27 × 22cm. Castellano). En este catálogo de la exposición del ceramista norteamericano Mark Gordon encontramos una muestra de su obra a lo largo de casi cincuenta años de carrera, con cerámica al torno, escultura e instalaciones. Esta exposición se organizó como parte de las actividades de la edición de este año de la feria CERCO.

TERRE. ARTIGIANATO ARTISTICO ITALIANO NELLA CERAMICA CONTEMPORANEA. (varios autores. Marsilio Editori. Italia. 240 págs. 21 × 16 cm. Italiano). En este libro encontramos una suerte de "estado de la cuestión" en torno no solo a la cerámica actual en Italia, sino que los autores nos ofrecen una contextualización de la historia, los precedentes, las intenciones y el desarrollo del arte y la artesanía de la cerámica en Italia.

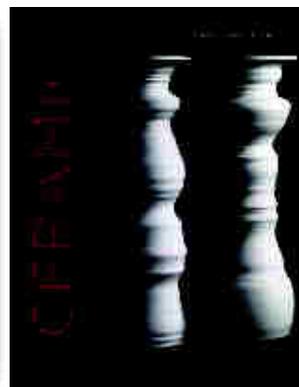
MIKE DODD. (Sebastian Blackie. Goldmark Gallery, Reino Unido. 62 págs. 24 × 17 cm. Inglés). La galería Goldmark está especializada en la cerámica de estudio británica. Y bajo esta denominación ocupa un lugar de honor Mike Dodd, que se caracteriza por ser un ceramista dedicado a la producción de alfarería al torno, con materiales naturales y honestidad en sus planteamientos.

DORIS BANK. TABLE ART IN STONWARE AND PORCELAIN (varios autores. Arnoldsche Art Publishers, Alemania. 112 págs. 17,5 × 24,5 cm. Alemán e inglés). La cerámica de la artista alemana Doris Bank (1964-2019) es siempre funcional, nunca abandona la posibilidad de su uso para la mesa; pero al tiempo son obras creativas que exploran la historia, la técnica o la huella del artesano.

KERAMISCHE GLASUREN. TEIL 1 UN 2 (Wolf Matthes. Hanusch Verlag, Alemania. 603 págs. 21 × 25,5 cm. Alemán). Este voluminoso libro es ya un clásico del estudio de los esmaltes cerámicos. Con gran rigor y un enfoque meticuloso, nos ofrece todo lo que necesita una ceramista para el conocimiento e la teoría y la práctica de todo tipo de esmaltes. En 1985 se publicó la versión en castellano que todavía puede encontrarse en algunas librerías.

CERAMIC. ART AND CIVILISATION (Paul Greenhalgh. Bloomsbury, Reino Unido. 512 págs. 22,5 × 28 cm. Inglés). Resumir la historia de la cerámica en un solo volumen es una tarea extremadamente ambiciosa, y que, obviamente, ofrecerá al estudioso grandes lagunas. Sin embargo, es absolutamente necesario contar con trabajos como este de Paul Greenhalgh, que ofrece un repaso por lo más destacado de nuestro arte.

KUNST IM RATHAUS (varios autores. Markt Diessen am Ammersee, Alemania. 278 págs. 29 × 22,5 cm. Alemán). En la localidad bábara de Dießen am Ammersee ha habido un mercado de arte desde principios del siglo xix, lo que ha permitido a su ayuntamiento tener una gran colección de artistas, principalmente alemanes. Desde que en 2001 se comenzó a organizar el Premio de cerámica de Diessen, esta colección municipal se amplió considerablemente, ya que, además de las cerámicas históricas, se pueden contemplar obras de ceramistas contemporáneos.