

CERÁMICA Y CERAMISTAS

ANTONIO VIVAS

SHOZO MICHIKAWA

Hay un libro abierto para los ojos inquietos y no es otro que la naturaleza. La naturaleza y la cerámica parecen rehuirse, pero tienden a encontrarse, sobre todo para ceramistas como Shozo Michikawa (Hokkaido, Japón, 1953) que más que cerámica hace poesía del barro, lo que es evidente cuando afirma "Todas mis creaciones se inspiran en los diferentes fenómenos del mundo natural, incluso los que suceden en la vida cotidiana", la arcilla es su mascarón de proa, la sencilla belleza del material y su naturaleza intrínseca. Curiosamente el volcán Mt. Utsu tan cercano de donde nació, es un claro ejemplo de cómo el fuego transforma la tierra y el barro. En ocasiones la cerámica japonesa tan ligada a la cocción de leña y las ricas texturas que pueden ofrecer hornos como un noborigama o un anagama, de ahí lo del término "Yakimono", donde al final de la cocción se busca la complicidad de los dioses, a los que se suele ofrecer sake y se vierte sal como ofrenda y aquí encontramos a Michikawa. Cuando terminó sus estudios universitarios se instaló en Seto Aichi, lugar cerámico donde los haya. Sus formas de torno buscan la espontaneidad como expresión cerámica, son formas de una acentuada torsión, además de texturadas, cortadas, ensambladas, con valientes alteraciones de la forma, sobre todo para un ceramista japonés donde el peso de la tradición es colosal. Hay un proceso de metamorfosis que va desde las formas más sencillas hasta la creación de espacios propios de las esculturas cerámicas. Lógicamente mirando hacia atrás encontramos formas más enraizadas con las señas de identidad de la cerámica

Arriba: Shozo Michikawa. "Vasija Tanka", 2016, esmalte natural de ceniza, 2016. 18,5 x 10,5 cm. Más arriba: Shozo Michikawa. "Paisaje negro". Piezas de gres con esmalte natural de cenizas, 13,5 a 71,5 cm. de alto.

> histórica, pero las texturas exteriores de gran relieve en cuencos y vasijas demuestran su querencia hacia la cerámica “brut” para un occidental y cerámica en estado puro para un oriental. Los giros o las torsiones crean un sentido de movimiento congelado en el tiempo, son haikus de la belleza del barro desnudo, transformado con el fuego, una querencia que viene de cuando en 1978 fundó junto a otros ceramistas el taller Yakimono Nagoya, lo que fue una plataforma donde poder crecer. Seto es un buen ejemplo de la importancia de sus maravillosos barros y las cocciones de leña donde se crean esas texturas tan características, tan visibles en su obra cerámica. El poderío de la llama, la acumulación de ceniza, la alteración de engobes o esmaltes y ese aire de naturalidad que Shozo Michikawa convierte en una obra de arte.

En ocasiones crea una instalación con varias formas, donde la interacción de espacios es muy poderosa, una secuenciación de la torsión de las formas y su relación con cada forma escultórica, porque sí, al final son magníficos ejemplos de escultura cerámica.

Es una cerámica que aprende del pasado de la rica cerámica japonesa para partir hacia nuevas formas de expresión cerámica, en el caso que nos ocupa plenamente conseguidas. Shozo Michikawa es un ceramista de su tiempo que ha alcanzado un dominio total sobre una nueva forma de ver la cerámica moderna en Japón, o puede que estemos viendo la vanguardia de este país de notables ceramistas.

Para saber más sobre la cerámica de Shozo Michikawa véase Revista Cerámica pág. 6, núm. 93; pág. 10, núm. 102; págs. 5 y 37, núm. 103; pág. 16, núm. 107; pág. 20, núm.

114; pág. 8, núm. 123; pág. 6, núm. 131 y pág. 8, núm. 139.

BERNARD PALISSY

Si se busca un mito de la cerámica, aquí tenemos a Bernard Palissy (1510-1590), en realidad es el “Ceramista de leyenda” de muchos alfareros y ceramistas. Cuando se lee el artículo que publicamos en la pág. 35, núm. 38 se entiende la existencia de un ceramista protagonista de las más famosas vivencias. El mismo Palissy lo dejó claro “Aunque hubiera usado mil hojas de papel para escribir todos los accidentes que me han ocurrido aprendiendo este arte, te puedo asegurar que por muy inteligente que seas cometerás esos mismos mil errores que no se pueden aprender

en los libros y aunque lo tuvieras por escrito, no lo podrías creer hasta que la experiencia te haga sufrir mil veces lo mismo". La estatua de Palissy que da la bienvenida al patio del museo y la manufactura de Sevres, demuestra que era una leyenda, inclusive en su tiempo, actualmente no hay muchas estatuas dedicadas a un ceramista. En su libro "Discours Admirables" (Paris, 1580) escrito casi al final de su vida, es una especie de autobiografía donde afirma "Debes saber que un día, hace 25 años me quede perplejo de la belleza de una pieza de cerámica e inmediatamente pensé que podría dominar los secretos de la cerámica, especialmente los esmaltes". Se suele acudir a la anécdota de cómo quemó la madera de ventanas y suelos, inclusive se afirma también que quemó los muebles para acabar una cocción de cerámica, eso no lo puede

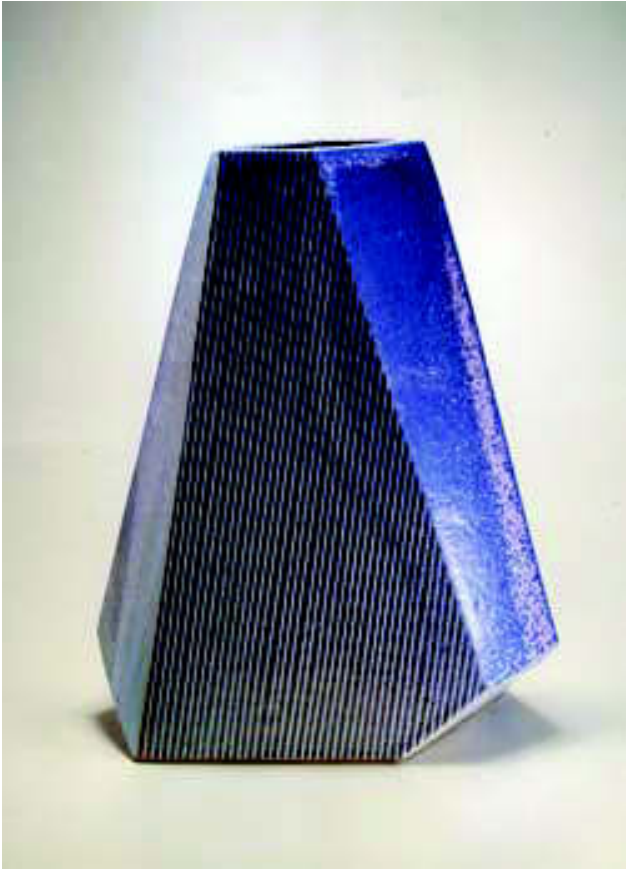
decir todo el mundo, sin duda este ceramista, escritor, pintor, autor de "grottoes", geólogo, químico, naturalista y agrimensor era una leyenda del Renacimiento, si Picasso hablaba de tener la necesaria pasión en el arte, Palissy era todo pasión. Curiosamente fueron muchos los que imitaron su cerámica y se dejaron influenciar por su singular estilo, Charles Avisseau (1796-1861), imitó su cerámica extensamente, igual que la llamada "Escuela de Tours" con Leon Brand (1830-1902) a la cabeza y siguiendo con Eduard Avisseau (1831-1911), Joseph Landais (1800-1883), Alexander Landais (1868-1912) y August Chauvigue (1829-1904). Esta influencia era puramente estética y alcanzó a muchas escuelas de cerámica y ceramistas conocidos, entre ellos destacaron Segent, Barbizet, Pull, Lesme, Tinier y Gambut, todos de Francia pero esta influencia también alcanzó a Milton, Wedgwood y Bingham, de Inglaterra, entre otros países.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Shozo Michikawa. "Kohiki Vase", 2016. 17,5 x 18 x 9 cm. En la otra página. Arriba, a la derecha: Retrato de Bernard Palissy. En la otra página. Abajo: Landais. Escuela de Bernard Palissy. 49 x 40. Museo del Louvre, París. "Bernard Palissy."

Arriba: Christine Viennet. "La soledad de la serpiente". Homenaje a Bernard Palissy", 60 x 45 cm. "Bernard Palissy."

Se convirtió en hugonote y fue encarcelado varias veces a pesar de la protección de la aristocracia y la realeza, en especial la de Catalina de Médicis, para quien diseño fantásticos "grottoes" en los bajos de palacio, salvando la vida en Coligny donde se destruyó su taller y los hornos, también se salvó de la matanza de los hugonotes en Paris en la noche de San Bartolomé en 1572, finalmente murió preso en la Bastilla por causa de sus creencias protestantes en 1590, a las cuales nunca quiso renunciar, lo que le habría conseguido el perdón real. Una de sus frases lo deja claro "La aniquilación es una estupidez a plazos".

Su obra goza de una cierta popularidad, en cuanto a los valores que ofrece la naturaleza, de plena actualidad en este momento, >

> su cerámica es de un ilusionismo naturalista onírico y fantástico, con serpientes, ranas, flores y una vegetación esplendorosa, aunque también realizaba bustos, figuras, esculturas y todo tipo de bajo relieves dentro de una geometría muy virtuosa.

Para saber más sobre la obra cerámica de Bernard Palissy véase Revista Cerámica pág. 35, núm. 38; pág. 67, núm. 56; pág. 54, núm. 64; pág. 4, núm. 85 y pág. 54, núm. 86.

www.museepalissy.net

DISEÑO Y CERÁMICA

Etimológicamente y en términos italianos "Disegno" explica porque los italianos son tan buenos diseñadores, empezando por Ettore Sottsass, Matheo Thun, Ambrogio Pozzi, Marcelo Morandini, Enzo Mari, Michele de Lucchi y Marco Zanini, entre otros muchos.

Howard Counts en su libro "The Art of Ceramics, European Ceramic Design 1500-1830" pone el énfasis en este periodo y que finalmente sufrió cierta decadencia con la producción masiva de la cerámica industrial, donde la intervención, los cambios y sobre todo el diseño estaban muy marcados por el mercado. Philip Rawson, por su parte, en su libro "Diseño" permite comprobar las claves del diseño como arte, más allá de otros autores y teóricos como John Thackara y su libro "Design after Modernism" y los autores celebres como Ettore Sottsass y su libro "Ceramics" y Edmund de Waal y su famoso libro titulado "Design Sourcebook", últimamente hemos disfrutado del libro "Diseño de Cerámica" de Anthony Quinn. En el Reino Unido también hay una gran tradición en el

diseño cerámico basta leer el libro de Andrew Casey "20th Century Ceramic Designers in Britain" donde brillan con luz propia Clarice Cliff (1899-1972) más sobre sus diseños en www.claricecliff.com y Susie Cooper (1902-1995). En el mundo anglosajón destacan las aportaciones de John Ruskin, William Morris y Herbert Read, mas en el ámbito contemporáneo destacan Queensbury Designs (www.queensburydesign.co.uk) y la Manufactura Wedgwood o Pickman, entre otros. La crisis económica ha planteado muchos retos a los diseñadores, los más creativos optan por el diseño como una forma de arte más y otros optan por el diseño más comercial, pero más rentable. En España tenemos un diseño muy activo por no hablar de una colaboración entre artistas y grandes manufacturas como Buen Retiro, donde sus escultores podían ser miembros >

Arriba, a la izquierda: Hiroshi Seto (Japón). 49,5 cm. "Condiment set". "Diseño y cerámica." Arriba, a la derecha: Masahiro Mori (Japón). "Condiment set". "Diseño y cerámica."

En la otra página: Marcelo Morandini (Italia). "Onda costrutta", 1980. Rosenthal. Porcelana; alto, 24 cm. "Condiment set". "Diseño y cerámica."

> de la Academia de San Fernando, también hay que destacar la trayectoria de colaboración con artistas de Sargadelos, basta leer el libro de Tomas Maldonado "O Deseño dende Milán" de su editorial Edicions do Castro de Sargadelos, en diseño podemos empezar por algunas leyendas como el arquitecto y diseñador Miguel Durán-Loriga, Cerámica Cumella, Nuria Pie y su "Altaphone" (www.nuriapie.com), Jaime Hayón (www.hayonstudio.com) y sus trabajos para Lladró (www.lladro.com), Frederic Amat y sus intervenciones en el Liceu, Teatre Lliure y la Fundación Artigas, Manuel Sánchez Algora (www.msanchezalgora.blogspot.com), Manolo Fernandez que junto a Jesus Jiménez y Manuel Keller desarrolló Ceramica Vior, Nuria Blanco (www.nuriablanca.com), Pedro López (www.estudiolopez.es), Marre Moerel (www.lobofeliz.com), Antonio Salvador Orodea que aportó la conocida firma Ceramicas Aso de Valdemorillo, el Neobotijo o el Bol Introvertido vino de la mano de Diez + Diez Diseño (www.diezmasdiez.com), en Kiln-Shop contamos con Maria de Andrés, Alfredo Aguilera y Nuria Blanco, entre otros (<http://kiln-shop.es>), otras webs son www.domanises.com/blog, Museo del Diseño de Barcelona (www.museudeldiseny.cat) y www.tanata.es. En cuanto a ferias contamos con la Feria PDM2 (www.idnn.es), Inclusive encontramos una web de diseño en Costa Rica (www.disenoceramico.com), en Rusia teníamos el enorme talento de Malevich y Suetin para hacer cerámica funcional como vehículo de propaganda (pág. 87, núm. 127). En el entorno centroeuropeo contamos con Marguerite Wildenhain de la Bauhaus o Eva Zeisel y sus famosas vajillas, véase pág. 80, núm. 124, curiosamente en España recibió el Premio Nacional de

Diseño de 2005 y era muy famosa en Estados Unidos, más en la cerámica de diseño contemporáneo contamos con la trayectoria de Rosenthal (www.rosenthal.de). En Japón el diseño está muy prestigiado empezando por grandes artistas como Hiroshi Seto (pág. 8, núm. 44) y Masahiro Mori, además de la prestigiosa Japan Design Foundation y su revista "Design Scene" (www.osakadc.jp/design/eng) En relación con el conocido diseño escandinavo, podemos destacar el libro "New Design in Ceramics" de Donald Wilcox y la labor divulgativa del Swedish Society of Industrial Design, algunos diseñadores han aportado una cerámica muy brillante como Hertha Hillfon y Bertil Lundgren, mientras algunas manufacturas como Bing & Grondahl han realizado magnífica cerámica utilitaria. El Danish Design Center ha aportado buen diseño en Dinamarca.

Arriba: Cerámica companeiforme de Cienpозuelos (Madrid), 2.200-1.500 a. de C. "Cerámica del remoto pasado."

En la otra página: Venus de Dolni Vestonice, 31.000 años de antigüedad, encontrada en la República Checa. "Cerámica del remoto pasado."

En Francia destaca Pierre Charpin (www.pierrecharpin.com) y en Suiza Philippe Barde (pág. 19, núm. 128). Según Vilém Flusser “El futuro depende del diseño”.

CERÁMICA DEL REMOTO PASADO

En la cueva de Blombos en Sudáfrica aparecieron dos piezas de ocre rojo con grabados geométricos con una antigüedad de 70.000 años, pronto aparece la observación de fenómenos, el fuego y su capacidad de endurecer el barro, la plasticidad, los barros más finos flotando en las charcas, la necesidad de narrar los fenómenos de la vida, la caza, la guerra entre clanes, la naturaleza y el mundo visto desde la pasión por la tierra, el agua, el aire y el fuego como la plataforma para crear la cerámica de nuestro remoto pasado. En esto llegamos a la Venus de Dolni Vestonice hallada en Brno en Moravia, las excavaciones de esta zona han sido muy importantes para la arqueología de la cerámica, esta venus cuenta con una antigüedad de 31.000 años, es por tanto la cerámica más antigua, hay otras venus de barro y las más conocidas como las Venus de Willendorf, Vespugne, Savignano o Grimaldi, talladas en esteatita, huesos o rocas calizas, algunas pintadas con ocre rojo y de un tamaño entre 5 y 25 cm. Las claves de estas venus de la fertilidad se basan en el homenaje a la vida, los pronunciados senos, las vulvas prominentes y las generosas caderas, son ciertamente misteriosas, por no hablar de las cabezas cubiertas llenas de misterio, todo muy espiritual, transcendente y chamánico.

Junto a esta venus se descubrieron más de dos mil trozos de

cerámica, bolas de barro sin acabar y una superficie abovedada y cavada en la tierra a modo de horno, también se encontraron varias flautas, lo que indica que era un lugar de ceremonias y un espacio para trabajar las figuras de cerámica o terracota, después de todo terracotta en italiano es tierra cocida. Siguiendo cronológicamente nos encontramos en China con piezas cerámicas de 20.000 años de antigüedad, a pesar que a menudo se afirma que la cerámica apareció con los inicios de la agricultura y las primeras ciudades, pero estas piezas descubiertas en Xianrendong de la provincia de Jiangxi, demuestra que eran cazadores en constante movimiento, pero se refugiaban en cuevas, inclusive se especula que podrían construir ciertas estructuras simples para refugiarse. Por otro lado cerca del valle del Yangtze en China se han descubierto piezas de cerámica con una antigüedad de 18.000 años y los fragmentos muestran cierta habilidad en la hechura manual, inclusive en estas dos piezas chinas se vislumbra una intencionalidad decorativa, e inclusive expresiva. Durante mucho tiempo la cerámica Jomon de Japón se consideraba la cerámica más antigua y ciertamente es muy antigua, hay piezas que tienen 12.000 años, lo que tienen es una decoración de cuerdas y una elaboración muy diversa en formas y decoración, la cerámica Jomon tiene seis periodos básicos: incipiente, inicial, temprano, medio, tardío y final. A destacar las cerámicas Jomon de las áreas Kanto y Chubu, algunas inclusive están bruñidas. Volviendo sobre China la historia de la cerámica seguía su camino, con cerámicas de entre 10.000 y 4.000 años de antigüedad, destacando las cerámicas de Xia, Shang y Zhou, los avances continuaron con la cerámica negra, la protoporcelana de >

> Shang, la cerámica neolítica de fuerte decoración de rojos y negros y una cocción más controlada. Mientras en el Antiguo Egipto ya se hacían unas magníficas cerámica con una antigüedad de 6.000 años. Curiosamente la rueda y el torno tienen fechas de alumbramiento similares, puede que 5.000 años. La Cerámica de Mesopotamia, Persia e Irak, donde destacan los periodos Hassūnah, Halaf u Obei con 7.000 años de antigüedad. El barro más fino, que ahora llamaríamos Terra Sigillata se fue desarrollando lentamente, el bruñido, la decoración y las cocciones reductoras daban a estas cerámicas una gran calidad, ya en España encontramos alguna cerámica singular como el vaso campaniforme de Ciempozuelos (Madrid). En Chipre empezamos a admirar la cerámica de la Antigua Grecia, con Eufronios o Exequias a la cabeza, después vino uno de los periodos más virtuosos de la cerámica antigua. Lógicamente además tendríamos que fijar nuestra atención en la magnífica cerámica africana con infinidad de formas y figuras, la cerámica precolombina también de infinita diversidad de formas y expresiones, la cerámica ibérica, la cerámica inicial de Corea, el suroeste de Asia y la gran variedad de la cerámica remota europea.

ALTERACIONES DE LA FORMA EN CERÁMICA

La plasticidad del barro casi invita a realizar diversas alteraciones de la forma. Por no hablar de las modificaciones, uniones, ensamblajes y cualquier cambio de la forma inicial, tal como veíamos en esta Revista pág. 53, núm. 9. En el artículo dedicado a las alteraciones de la forma, algunas realizadas alterando lentamente la

forma en el torno, de un cuenco redondo a un cuenco rectangular, también se puede alterar la forma situando un cuenco recién torneado pero que permita cierta manipulación sobre un disco cubierto de arena o chamota, se corta una forma de hoja, se retira y se aproxima la apertura hasta que se junte, para alisar la base al final, además se puede alterar un cilindro, dándole una forma más o menos cuadrada, inclusive pueden ser formas cilíndricas con tapa. En estas alteraciones de la forma, la cerámica de Mick Casson, tal como se aprecia en sus libros, muestra los mejores ejemplos de alteraciones de las formas de torno (págs. 62 y 93, núm. 91).

Las alteraciones de la forma tienen a Hans Coper como el gran maestro (pág. 51, núm. 20), muchas de sus formas eran de torno, convenientemente unidas, alteradas o ensambladas con tal acier-

Arriba, a la izquierda: Peter Voulkos. "Alteraciones de la forma en la cerámica." Arriba, a la derecha: Hans Coper. "Alteraciones de la forma en la cerámica."

En la otra página. Arriba: Cerámica griega, figuras rojas, finales del siglo V a. de C. "Cerámica del remoto pasado." En la otra página. Abajo: Juan Ortí. "Alteraciones de la forma en cerámica."

to que adquirirían un aura de escultura cerámica, por no hablar del atractivo de sus formas finales. La ceramista inglesa Eileen Lewenstein (pág. 10, núm. 5) hacía una alteración de las formas uniendo las paredes o ensamblando formas diversas y aquí encontramos, más en nuestro entorno, algunas obras cerámicas de Antonio Portela (pág. 7, núm. 126).

Peter Voulkos es otro artista de la cerámica que altera las formas mediante uniones, cortes, rasgados y ensamblajes de cilindros para construir sus famosos "Stacks" (págs. 1 y 33, núm. 82). Otro ceramista notable en ensamblar o alterar piezas de torno es Wouter Dam (pág. 8, núm. 126), usa las curvaturas de formas de torno para ensamblar unas formas que marcan un espacio interior y exterior, creando una gran fuerza expresiva, mediante una virtuosa torsión, mientras Miguel Molet ensambla piezas de torno, también de marcadas curvaturas, pero a diferencia de Wouter Dam, Molet se recrea en el equilibrio espacial, una expansión más pronunciada y unas texturas superficiales únicas (págs. 1 y 78, núm. 131). William Daley construye espacios arquitectónicos en formas que recuerdan a cilindros o cuencos de grandes dimensiones, son obras grandes de gran presencia, combinando líneas rectas y curvas con gran armonía, son composiciones de formas que recuerdan a las grandes esculturas cerámicas de todos los tiempos (págs. 18 y 21, núm. 29). Las reminiscencias arquitectónicas nos llevan a las alteraciones de las formas de torno, hablamos de Juan Ortí, cuyas esculturas cerámicas son el resultado de unir la fuerza del torno, la arquitectura y la escultura cerámica, mediante una rotundidad de gran presencia, espacios cerrados >

> que dominan toda la atención del espectador, mediante un lenguaje muy potente (págs. 1 y 75, núm. 119).

Las alteraciones de la forma son solo un vehículo creativo más, también se pueden combinar con otras técnicas cerámicas.

VIDRIO Y CERÁMICA

Dicen que el vidrio está hecho con el mismo material con que se hacen los sueños, otras veces parece como si fuera el viento solidado, de cualquier forma el vidrio y la cerámica van en ocasiones de la mano, de hecho algunos artistas multidisciplinares como Finn Lynggaard (1930-2011) trabajaron en cerámica durante años, inclusive escribió el libro titulado "Tratado de Cerámica" y en los últimos años se dedicó al vidrio y ahora tiene un museo en Dinamarca; Stephen Skilltzi trabajó con cerámica durante años y después se paso al vidrio y los galvanizados (pág. 48, núm. 11); Manuel Keller (Pág. 27, núm. 83) por su parte ha aportado un corpus de conocimiento del vidrio y la cerámica impresionante, de hecho una parte importante de su obra combina vidrio y cerámica, son esculturas donde la transparencia del vidrio se contrasta con la calidez de la pasta cerámica. Lógicamente el proceso puede ser a la inversa y muchos artistas del vidrio se ha pasado a la cerámica. Por su parte artistas de la cerámica y el vidrio como Bernard Dejonghe han construido una singular obra en ambos lenguajes artísticos (pág. 78, núm. 118).

Ahora contamos con un esplendido Museo del Vidrio en Alcorcón (Madrid) que cuenta con una colección de vidrio artístico

de excelente nivel (www.mava.es) donde destacan Joaquín Torres Esteban, Pere Ignaci Bisquera, Pedro García García, Pilar Aldana-Méndez (pág. 72, núm. 118) y más en el ámbito internacional tenemos a Pavel Homolka con vidrio y técnica mixta, Kyohei Fujita con vidrio cubierto de una finísima lamina de metal precioso cuarteado y la original obra en vidrio de Toots Zynski basada en finos hilos de vidrio multicolor. Lógicamente en Estados Unidos contamos con el museo del vidrio por excelencia, hablamos del Corning Museum of Glass (www.cmog.org) que edita unos catálogos de vidrio de su colección, ciertamente impresionantes. Lógicamente el vidrio y la escultura suelen ir de la mano, como ha quedado meridianamente claro en la excelente Tesis Doctoral de Cristina Giménez titulada "Escultura y Vidrio: España (1975-1995)" donde se hace un ex-

Arriba: Bernard Dejongue (Francia). "Vidrio y cerámica."

En la otra página. Abajo: Manuel Keller. "Vidrio y cerámica." En la otra página. Arriba: Pilar Aldana. "Vidrio y cerámica."

haustivo estudio del vidrio como expresión artística, algo que no debería hacer dudar a nadie, sobre todo cuando vemos la obra en vidrio de Dale Chihuly (www.chihuly.com), Harvey Littleton, Marvin Lipofsky (pág. 58, núm. 27) o Matei Negranu (pág. 64, núm. 33). El vidrio egipcio es sorprendente y no digamos del vidrio romano, ciertamente fue importante el descubrimiento del vidrio soplado en el siglo I a. C. en las costas fenicias, después vendría el vidrio de Venecia y el cristal de Bohemia, en España contamos con la Real Fábrica de Cristales de La Granja y su museo situado en la Granja de San Ildefonso (Segovia) con una colección muy variada y amplia (www.realfabricadecristales.es).

El vidrio soplado y las esculturas moldeadas son dos de las expresiones plásticas del vidrio más populares entre los artistas del vidrio, por otra parte las vidrieras son una rica forma de expresión empezando por las vidrieras de las catedrales o las vidrieras contemporáneas. La utilización del vidrio es muy amplia, destacando el vidrio para la arquitectura, el vidrio óptico, los envases, el cristal y el menaje de vidrio, entre otros, de hecho hay vidrios que imitan la porcelana mediante la translucidez. La vitrocerámica demuestra cómo se han desarrollado nuevos materiales, hace tiempo que era evidente que al aplicar un mechero a una copa de vidrio ésta estallaba o se rajaba indefectiblemente, ahora la vitrocerámica se pone al rojo vivo y al lado esta fría, haciéndolo millones de veces sin romperse, se especula con que son procesos de cristalización o desvitrificación en su elaboración, según se mire, parece ser que hay artistas que elaboran pequeñas esculturas con polvo de vitrocerámica y las cuecen con la técnica del "torching". >

> ARQUITECTURA Y CERÁMICA

Desde siempre la cerámica y la arquitectura han estado unidas, el barro para cubrir las casas o el adobe, se han usado desde la antigua Mesopotamia, tampoco era raro encontrar tablillas de barro donde se daban detalles de ésta construcción, actualmente se construyen casas de barro y bambú en Bangladesh de la mano de Anna Heringer. El ladrillo que es descendiente del adobe, encontró el camino para dar fuerza y durabilidad mediante el fuego, diversos tipos de ladrillos están presentes en la arquitectura mesopotámica, egipcia, griega, romana, bizantina, islámica, china, japonesa, precolombina y prácticamente cualquier civilización con construcciones notables. Curiosamente los romanos colocaban vasijas de barro empotradas en los muros con el fin de mejorar la calidad del sonido en los teatros, la cerámica también se ha usado como relleno ligero y resistente en la arquitectura, gracias a ello ahora los arqueólogos encuentran cerámicas de otras épocas. Por otro lado, tenemos las magníficas torres mudéjares, empezando por la de Utebo o la cerámica de tramas geométricas en los azulejos de La Alhambra, demuestran que la cerámica es un arte cuando va de la mano de la arquitectura, más información en el catálogo de la exposición de azulejos "Fired Earth 1000 years of tiles in Europe". Viendo el mosaico para el altar mayor de la Iglesia de San Nicolás, leyendo el libro de Giovanna Galli "L'Art de la Mosaïque" o viendo los mosaicos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, por no hablar de la cerámica arquitectónica de la cultura bizantina, se ve que cada expresión entre la cerámica y la arquitectura es todo un

mundo de creatividad. En ocasiones el pasado y el presente forjan el futuro, en el entorno del delta del Níger, en el corazón del África subsahariana encontramos la Grand Mezquita del Djenné, más mezquitas de adobe en el libro de Annemarie Fiedermutz-Laun "Aus Erde Geformat", mientras Nader Khalili, el brillante arquitecto iraní, afincado en Estados Unidos publicó su libro "Ceramic houses: how to build your own", esta técnica milenaria tiene múltiples ventajas: materia prima inagotable, gran poder de aislamiento y bajo coste, pero ya que las casas de adobe suelen construirse en zonas geográficas secas y de escasas lluvias, la aportación de Khalili es cocer las casas de adobe como si fueran hornos de cerámica dándoles una mayor dureza y fiabilidad, también en Chile se han construido casas de adobe cocidas. Últimamente se construyen casas de barro con la tecnología 3D, las de mayor tamaño se hacen en China pero proyectos 3D como el Wasp de Massimo Moretti pueden cambiar todo (www.waspproject.it/w/en/wasp). Arquitectura y Cerámica son protagonistas de varios libros como "Paris and the Legacy of French Architectural Ceramics", siguiendo con el libro de Hans van Lemmen "Architectural Ceramics" donde descubrimos grandes obras en el Reino Unido; para descubrir la arquitectura sensible a la cerámica en Estados Unidos tenemos a Louis Sullivan, Frank Furness y Frank Lloyd Wright, entre otros muchos, basta leer los libros "Architectural Ceramics" de Gladding McBean, "Last of the Handmade Buildings" de Virginia Guest y "Terra-cotta Skyline" de Susan Tunick. En España tenemos el libro "Público-Privado-Efímero" dedicado a la arquitectura y publicado por Ascer, mientras el libro "Cerámica aplicada en la Arquitectura

Madrileña” con obras cerámicas de Daniel Zuloaga, Juan Ruiz de Luna y Enrique Guijo, entre otros, publicado por la Comunidad de Madrid, ya no se encuentra y parece que no se ha vuelto a editar. Gracias a que el último Congreso de la Academia Internacional de Cerámica (www.aic-iac.org) celebrado recientemente en Barcelona se dedicó a la Cerámica y la Arquitectura, destacando el catálogo de la muestra “Cerámica aplicada a la arquitectura- De Obra” donde pudimos apreciar la maravilla de la aplicación cerámica en la arquitectura de Antoni Gaudí y Lluís Domènech i Montaner, entre otros arquitectos.

En los murales que forman parte esencial de la arquitectura destaca los murales de azulejo valencianos, sevillanos y catalanes, además fuera encontramos los murales portugueses históricos y lo más contemporáneo de Eduardo Nery, algo que ha influido sobre la azulejería de Brasil, también en Holanda son impresionantes los murales de cerámica, sobre todo los de Delft. La cerámica y la arquitectura desde la perspectiva del ceramista viene de la mano de autores como Albert Vallet y su libro “La Ceramique Architecturale” (pág. 62, núm. 16) o “Architectural Ceramics for the Studio Potter” de Peter King. Algunas obras arquitectónicas son sobresaliente, empezando por la Casa en Príncipe Real de Portugal, El Xinyin Zhi Museum de China, el Museum of Art and Design de Nueva York, la Biblioteca de Nembro en Italia y más en nuestro entorno el Pabellón Español en Aichi (Japón) de AZPML con un inspirado Zaera, El Mercado de Santa Caterina del Estudio Embt, El Pabellón Español de la Expo 2008 en Zaragoza con Mangada a la cabeza, todos estos proyectos conectados a nuestro país tienen el enorme talento de la brillante colaboración de Toni Cumella (pág. 82, núm. 98), además véase “Cerámica Cumella: Shaping Ideas” de Christopher Pierce, otras arquitecturas son obligadas de mencionar como el Palacio de Congresos de Peñíscola de Paredes-Pedrosa, Complejo Aragonia de Rafael Moneo y la Escuela de Magisterio de Granada de Ramón Fernández Alonso, entre otros muchos arquitectos que han usado la cerámica. Por eso Frank Lloyd Wright nos recordaba “Dicen que la forma sigue a la funcionalidad, este concepto no se ha entendido bien, la forma y la funcionalidad deben ser una, unidos en un nexo sentimental”. Tampoco estamos seguros de que se entienda la importancia singular de la arquitectura y la cerámica, dentro de las artes.

AGNES DECOUX Y SERGE BOTTAGISIO

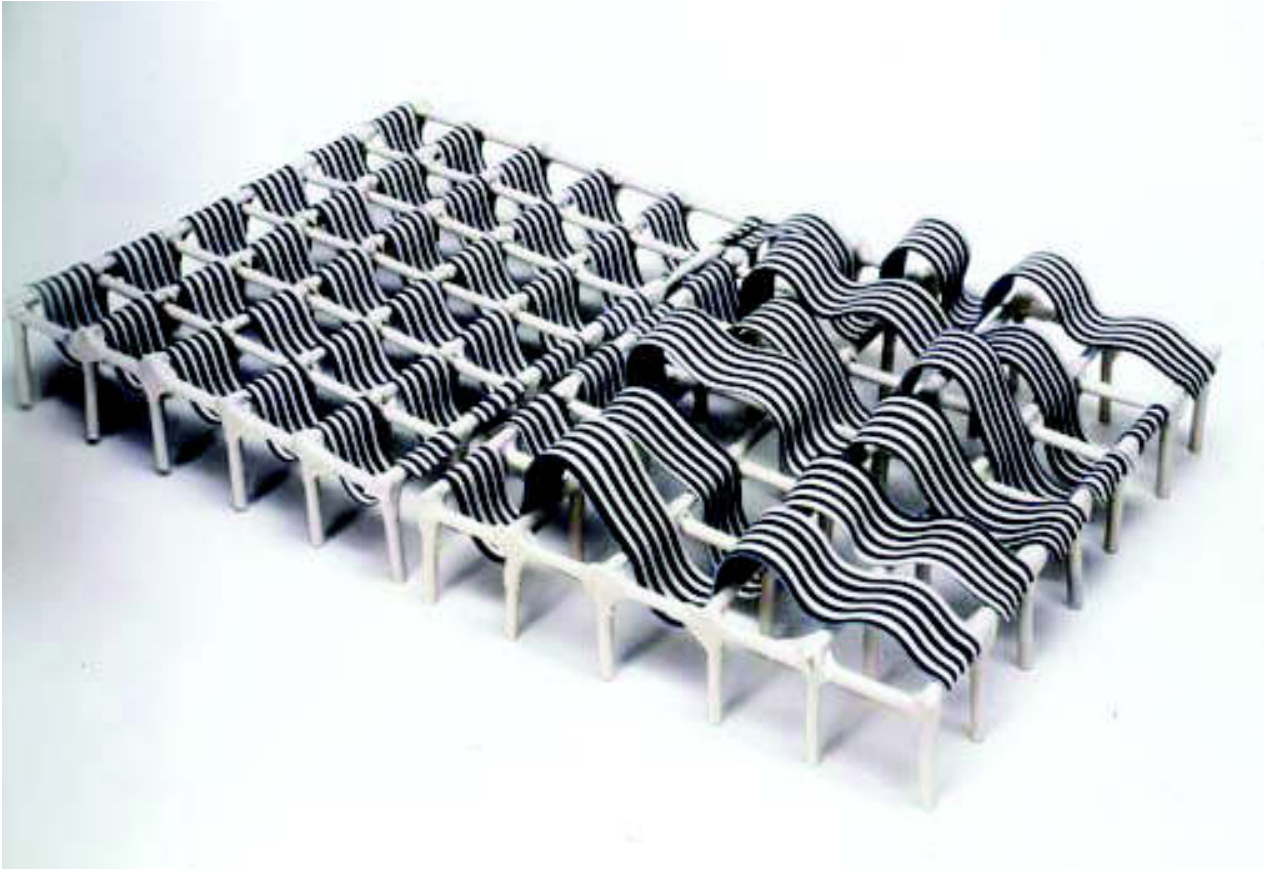
Todo el mundo los conoce como “Les Botta” de hecho su espléndida página web lleva ese nombre (www.lesbotta.com), sin duda Agnes Decoux y Serge Bottagisio forman un equipo deslumbrante,

algo muy necesario para realizar obras e instalaciones de colosal tamaño. A finales de los años noventa su obra cerámica, mucha de ella realizada con porcelana cocida a 1.300 °C, era más intimista, pero tenía ese aire de multidimensionalidad que ahora caracteriza su obra actual, aquí destacan obras como “Coupe Bananes”, “L’Oiseau”, “Envers Endoit”, “Vase Afrique”, “Plat Drapes” o “Plat Grille”, entre otras de esa etapa. Su “Sculpture béton” es de dimensiones parecidas a las grandes obras cerámica de Jun Kaneko, de hecho igual que Kaneko o Casanovas necesita maquinaria pesada para mover las esculturas y transportarlas en camiones con tráiler. Es sorprendente como sus obras en general y sus grandes esculturas, en particular, parecen formar parte del entorno, en plena armonía con la naturaleza, en primer lugar tenemos piezas ancha pared y considerable tamaño con reminiscencias de cuencos, o al meneos de formas abiertas de crecimiento horizontal, sus instalaciones también disfrutan de esa sensación de monumentalidad que pocos escultores o ceramistas consiguen, destaca en este grupo de obra, las esculturas de expresión vertical, concretamente las columnas o el columnario que provoca sensaciones de espacios arquitectónicos, también destaca en su obra escultórica y cerámica el paisajismo como aliado de la escultura cerámica. Por su parte, las grandes esferas nos sorprenden, son más grandes que la altura del propio Bottagisio, estas esferas que podrían emprender el camino rodando a ninguna parte o estar disfrutando de la compañía de otras “bolas”, nos invitan a participar de un todo escultórico. >

Arriba: Hospital de Sant Pau, Barcelona. Arquitecto, Lluís Domènech i Montaner. Rehabilitación de Toni Cumella. Izquierda: Mercado de Santa Caterina. Arquitectos, Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, colaboración de Toni Cumella. “Arquitectura y cerámica.”

En la otra página: Mezquita Djenné (Mali). “Arquitectura y cerámica.”

> En el panorama de la cerámica francesa Agnes Decoux y Serge Bottagisio han conseguido una enorme aureola de prestigio desde Gers y para el mundo. Además algunas esculturas tienen el dominio de la línea recta, mediante forma cubicas, algunas solidas y otras perforadas, todas de grandes dimensiones, toda una sinfonía de formas soñadas, para cualquiera que se atreva con semejante monumentalidad, pero en las obras que tienen ese aire de algo recóndito, que cuesta encontrar, como lo mas intimo, alguna lamina de rayas blancas y azules ondeando sobre una plataforma estructural, nos recuerda el eterno contraste entre lo rígido y lo más flexible, bandas que pueden ondear como una bandera.

Una vez más grandes artistas franceses que sorprenden al mundo. □

Arriba: Agnes Decoux y Serge Bottagisio. "Envers Endroit", 80 cm. Derecha: Agnes Decoux y Serge Bottagisio. "Vase Afrique", 70 cm.

