

CERÁMICA ARTÍSTICA

Las técnicas para trabajar la cerámica con oficio y arte

Maria Dolors Ros i Frigola

 parramon

CERÁMICA ARTÍSTICA

Maria Dolors Ros i Frigola

colección artes y oficios

Cerámica artística

Proyecto y realización

de Parramón Paidotribo

Dirección editorial:

María Fernanda Canal

Editor:

Tomàs Ubach

Ayudante de edición y archivo iconográfico:

Mª Carmen Ramos

Textos:

Maria Dolors Ros i Frigola

Realización de los ejercicios:

Barbaformosa, Ivet Bazaco, Carlets, Josep Matés, Yukiko Murata

Diseño de la colección:

Josep Guasch

Fotografías:

Nos & Soto i Maria Dolors Ros

Dibujos infográficos:

Estudi Farrés

Maquetación:

Estudi Guasch, S.L.

Tercera edición

© 2017 ParramónPaidotribo

www.parramon.com

E-mail: parramon@paidotribo.com

ISBN: 978-84-342-1419-4

ISBN EPUB: 978-84-342-4376-7

THEMA: WF

© Marc Chagall, Georges Braque, Madola, Rosa Amorós.
VEGAP, Barcelona, 2005

© Sucesión Pablo Picasso. VEGAP, Barcelona, 2005

© 2005 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum
/ VEGAP, Barcelona

Derechos exclusivos de edición para todo el mundo.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra mediante cualquier recurso o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, sin permiso escrito de la editorial.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser

realizada con la autorización de sus titulares, salvo
excepción prevista por la ley.

Sumario

INTRODUCCIÓN

CERÁMICA CONTEMPORÁNEA

Evolución de la cerámica en el siglo XX

MATERIAS PRIMAS

Las arcillas

Extracción y elaboración de las arcillas

Clasificación de las diferentes arcillas

Características más importantes de las arcillas

HERRAMIENTAS Y SU UTILIZACIÓN

Herramientas para modelar

Herramientas para moldes

Herramientas para trabajar en el torno

Herramientas para barnizado y decoración

Hornos, útiles y procesos de cocción

Accesorios para el horno

Temperatura de cocción

La cocción

PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Modelado
Modelado a pellizcos
Modelado a churros
Modelado con placas sobre formas
Modelado a molde
Molde perdido
Molde a presión
Moldes para colada
Moldes para torno con terraja
El torno

TECNOLOGÍA DE LOS VIDRIADOS

Vidriados
Vidriados crudos y fritos
Características de las materias primas de un vidriado
Vidriados de baja temperatura
Vidriados para gres
Rojos de cobre
Esmaltes biológicos a base de cenizas vegetales
Rakú

Pasta de papel

TÉCNICAS DECORATIVAS

Decoración a base de engobes

Pastas coloreadas

Decoración bajo cubierta

PASO A PASO

Objeto decorativo, modelado de piezas macizas
Modelado por placas, por Ivet Bazaco
Pieza doble hecha con el torno, por Josep Matés
Figura oval de grandes dimensiones, decorada con
sales, por Carlets
Pieza multifuncional, por Yukiko Murata
Cerámica inutilitaria, por Barbaformosa

GALERÍA

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA Y AGRADECIMIENTOS

Introducción

Ante todo he de confesar que me ha resultado difícil condensar en pocas páginas cada una de las técnicas expresadas. Algunos temas merecían mayor extensión. Sin embargo, creo haber logrado, en el limitado espacio existente, dar una idea sobre la cerámica, desde cómo se inicia este proceso hasta profundizar en algunos temas más complejos.

Me gustaría recordar que solamente con la lectura de este libro no va a ser fácil conseguir cierta profesionalidad. Se debe practicar y practicar, sin prisas, el tiempo en este arte trabaja a favor nuestro. Cuando algo sale mal hay que volver a probar, una y otra vez. No os sintáis jamás satisfechos y nunca os descorazonéis.

Un ceramista, al cabo de 50 años, puede hacer nuevos e interesantes descubrimientos y obtener resultados que jamás hubiera imaginado. El arte de la cerámica es, en gran parte, una experiencia directa y continua de los descubrimientos de uno mismo a lo largo de los años. Este libro pretende ser una modesta orientación, una invitación, una breve introducción a los principios técnicos más importantes. Cada uno de vosotros, tras algunos años de actividad, podrá escribir su propio libro, lleno de nuevas experiencias, útiles para sí mismo y para los demás. Mi mayor deseo se daría por cumplido si la lectura de esta obra despertara en jóvenes ceramistas el espíritu de superación y pasión por la cerámica.

Asimismo, me sentiría sumamente satisfecha si un lector, partiendo de la base de estos consejos iniciales básicos, descubriera en pocos años nuevos procedimientos y nuevas técnicas. En uno u otro caso, estas páginas habrían alcanzado uno de mis objetivos propuestos: motivar, estimular, promover y animar a lectores interesados a experimentar las grandes satisfacciones, -y también disgustos- que produce el mundo de la cerámica.

Éste es un libro ilustrado en el que he intentado introducir aspectos técnicos y básicos para el conocimiento de la cerámica, ordenados por dificultad creciente, según creo que debe ser el aprendizaje.

En el primer capítulo me he referido a la cerámica contemporánea del siglo XX. Con seguridad faltarán nombres destacados, pues sólo he nombrado los más representativos.

Me gustaría agradecer la enorme labor realizada por la mayoría de ceramistas de nuestro país, por su incansable lucha en favor de la supervivencia de la cerámica contemporánea.

El segundo capítulo trata todo lo relacionado con las materias primas arcillosas, así como su manipulación y preparación. Es uno de los aspectos más importantes en el inicio. Si no se conocen bien las materias con las que creamos las piezas, tendremos muchos problemas sin resolver.

En el tercer capítulo se explican los diferentes útiles y herramientas para realizar nuestro trabajo. En este mismo capítulo encontramos los procesos de cocción más esenciales, así como la manipulación de los hornos y, en especial, las atmósferas reductoras.

A partir del cuarto capítulo se abordan los procesos de producción más importantes y básicos, de tal forma que este libro puede leerlo también alguien aún no iniciado en el mundo de la cerámica. También hay una

introducción al torno, y todas las posibilidades que ofrece.

No ha sido fácil explicar de forma resumida y práctica los principios químicos de la compleja tecnología de los vidriados. He sintetizado los aspectos más básicos para que el lector vea cómo funcionan y, si desea profundizar en ellos, pueda ensayar en su taller. En este mismo capítulo he querido explicar algunas técnicas interesantes, como rojos de cobre, esmaltes a partir de cenizas, con pasta de papel o el *rakú*; todas ellas de una forma simple, sólo para demostrar que la cerámica no tiene límites.

Para finalizar, se presentan seis ejercicios ilustrados paso a paso, mucho más concretos y exhaustivos sobre la forma de trabajar de distintos artistas. En cada uno de ellos estoy segura de que aprenderéis alguna cosa, ya que la acción de aprender, en términos positivos, debería ser una constante en nuestra vida.

Como punto final, en la Galería, se muestran piezas de las últimas tendencias artísticas del momento. Sus autores son algunos de los artistas más representativos de esta época, amén de muchos otros que por razón de espacio no he podido nombrar.

Quiero terminar esta presentación agradeciendo al lector su confianza por escoger este libro. Le deseo que en estas páginas aprenda algo de este mundo de la cerámica, que tanto me ha ayudado a mí a comprender la filosofía humana y artística de andar por la vida.

Maria Dolors Ros i Frigola (Serra de Daró, 1947) es una ceramista que compagina su faceta creadora con una intensa dedicación en pro de la enseñanza de la cerámica. Graduada en Artes Aplicadas por la Escola Massana de Barcelona en la especialidad de Cerámica, desde 1972 crea su propio estilo pedagógico y organiza numerosos cursos de verano. Más adelante, contribuye en la organización de la enseñanza de la cerámica en diversas escuelas e instituciones de España y también en centros de formación de países de Centroamérica.

En 1992, con la ayuda de la Generalitat de Catalunya, inaugura las instalaciones de un centro especializado en Artes Aplicadas: la Escola de ceràmica de La Bisbal, la cual dirige desde entonces. Sus esfuerzos se encaminan a elevar el nivel de la enseñanza de la cerámica, para lo cual participa en diversas entidades públicas y privadas. Este empeño culmina con la consecución de un Master europeo de escultura cerámica, que se impartirá en prestigiosas instituciones de enseñanza superior de Europa; así como con la promoción y creación de un vivero de empresas artesanales cerámicas y una biblioteca dotada con las más modernas técnicas mediáticas en Forallac (Girona, España),

junto a La Bisbal, ciudad de reconocida actividad
ceramista.

Cerámica *contemporánea*

En el Neolítico, el ser humano deja de ser nómada y cazador y se instala en zonas donde puede trabajar las tierras y cuidar los animales.

Organiza su estructura social a partir de la agricultura y la ganadería; por tanto, almacenar los alimentos se convierte en una necesidad. Cuando descubre que el fuego transforma el barro en un material inalterable, la cerámica se vuelve un elemento esencial. Las piezas más antiguas de las que se tiene noticia datan de alrededor del año 6000 a.C. y provienen de Anatolia, Siria y Asia Menor.

Pero no es hasta el fin del siguiente milenio que la cerámica se extiende por toda Europa y Egipto a través del mar Mediterráneo.

A partir del año 3000 a.C. aparece la cerámica en Extremo Oriente y la cerámica minoica de Creta, que cobra importancia y se extiende hasta llegar a la península Ibérica. Desde los primeros recipientes modelados a pellizcos, es la invención del torno lo que provoca el primer cambio importante en la evolución de la cerámica.

A lo largo de la historia la cerámica pasó pronto a ser un elemento de ornamentación y artístico, además de práctico. En estas pocas páginas no se tratará esta evolución a lo largo de siglos, pues sería muy extensa, tanto como para un libro propio. Aquí sólo se pretende ofrecer un repaso al desarrollo de la cerámica en el último siglo, con seguridad el de mayor creatividad, para situar mínimamente al lector en el rico panorama de la cerámica artística actual.

Evolución de la cerámica en el siglo XX

Después de la Revolución industrial, la cerámica se produce en serie y pierde todo su valor artístico, hasta que en 1888 aparecen en Londres el movimiento **Arts & Crafts**. Con él, W. Morris y J. Ruskin proponen una reforma completa de las artes a favor de la pieza artesanal, buscando la belleza más pura a los objetos de uso y prescindiendo de la tecnología y los nuevos materiales. Con este planteamiento se cultiva el gusto por lo hecho a mano y se revalorizan las artes aplicadas.

Al mismo tiempo, las Exposiciones Universales de finales del siglo XIX dan a conocer en Europa la cerámica de China y de Japón, que se convierten en algunos de los referentes más importantes para la fabricación de cerámica. Su calidad estética y técnica hace replantear el valor artístico de la cerámica y la saca de las fábricas para devolverla a los talleres artesanos.

La eclosión creativa de las primeras décadas del siglo XX

Con el siglo XX, llega también el **Art Nouveau**, movimiento artístico que se extiende por toda Europa adaptando la filosofía de las *Arts & Crafts* a la realidad del momento. Se basa en la unión de la industria y el arte para obtener un producto útil y bello, hecho que asienta los fundamentos del concepto de *diseño*, permite que las Artes y Oficios ganen terreno, que el objeto de uso se convierta en un producto de lujo y que se empiece a concebir la cerámica como arte.

La estética del **Modernismo** (así se llama este movimiento en España) enfatiza la influencia del arte oriental con formas naturales para sus motivos decorativos y lineales, anticipando las formas abstractas que más adelante regirán la escuela de la **Bauhaus** (Weimar, Alemania, 1919).

Con las primeras vanguardias europeas del siglo XX, algunos pintores como Marquet, Duffy, Braque o Gauguin son atraídos por la cerámica oriental y por la novedad plástica que permite este material. Más adelante, también Chagall, Léger, Matisse, Kandinsky, Malèvich y Rodin decoran algunas piezas cerámicas.

Marc Chagall, *David y Betsabé a la luz de la Luna*, 1952. Arcilla blanca, altura 46 cm.

Georges Braque, *Mandolina*, 1945. Diámetro 25,5 cm.

Paul Gauguin, *Oviri*, 1895. Gres vidriado, 74 cm.

La introducción de estos artistas en el mundo de la cerámica y el nacimiento de la estética funcionalista de la Bauhaus diluyen los límites entre las distintas disciplinas artísticas. Paralelamente, ceramistas como B. Leach y S.

Hamada se aventuran en la investigación de formas nuevas para expresar un lenguaje más personal, creando la cerámica de estudio, un concepto que, seguido por autores como M. Cardew, L. Rie y H. Cooper en Europa, o P. Voulkos y D. Rodhes en Estados Unidos, cambiará la cerámica a nivel mundial.

Al mismo tiempo, será clave la figura de Isamu Noguchi como puente entre Estados Unidos y Japón, que con la influencia de Brancusi, asienta las bases de la futura cerámica escultórica de su país donde se encuentran K. Sato o Y. Yoshikama, entre muchos otros. En la actualidad, Yuhki Tanaka es un ceramista japonés destacado a nivel internacional.

La cerámica tras la Segunda Guerra Mundial

Poco después del conflicto, es importante destacar el paso de P. Picasso y J. Miró por el lenguaje del fuego, ya que tiene más trascendencia en la trayectoria de la cerámica en general que en la propia evolución artística individual. Picasso vuelca su espíritu inquieto en investigar y experimentar, se deja llevar instintivamente, modifica, transforma y yuxtapone las piezas torneadas que inicialmente eran de carácter tradicional.

La cerámica de Miró se halla totalmente vinculada a la de su amigo ceramista Josep Llorens Artigas. La relación con el Surrealismo y el interés por traspasar los límites de la pintura, conducen al pintor hacia el mundo volumétrico. Llorens Artigas deja de lado el clasicismo y la serenidad de sus formas para introducirse en el mundo fantástico y alocado de Miró.

Picasso, botella *Bourrache*, 1952. 16 61 cm. Museu de Ceràmica (Barcelona, España).

Picasso, *Jarra zoomorfa*, 1954. 35 17 30 cm. Museu de Ceràmica (Barcelona, España).

Kimie Sato, *Agujero*, 1999. Refractario, 42 47 16 cm.

Isamu Noguchi, *Karatsu kakutsubo*, 1952. Gres, altura 226 cm.

Los dos artistas aportaron a la cerámica un nuevo concepto imprescindible para su renovación: la libertad; rompen las barreras de la cerámica torneada y demuestran que puede expresar todo tipo de sentimientos, como cualquier arte. Entre los ceramistas europeos que apuestan por la cerámica artística, en España destacan dos genialidades: J. Llorens Artigas y A. Cumella. La aportación del primero al desarrollo de la cerámica europea del siglo XX es fundamental, ya que la renueva y se convierte en una alternativa a la cerámica oriental. Si con Llorens Artigas cambia el concepto decorativo de la cerámica, con Cumella se cuestionan las formas de estas piezas. Más adelante destacan nombres como Arcadio Blasco, Enric Mestre, Claudi Casanovas entre muchos otros, que transforman el panorama de la cerámica hispana.

La Segunda Guerra Mundial obligó a muchos ceramistas europeos a emigrar a Estados Unidos, fenómeno que diluye las fronteras territoriales y favorece la influencia entre las dos culturas. En medio de la inestabilidad política y social de aquella época, la intención provocadora de la actividad artística afecta también a la cerámica. Los vínculos que se establecen entre Estados Unidos y Europa permiten a la cerámica del siglo XX un giro hacia la búsqueda de la identidad y la libertad, características del arte contemporáneo.

Existe un lenguaje antropocéntrico donde el artista deja su huella patente: el **Expresionismo abstracto** estadounidense que, mediante la pintura, alude a sensaciones y emociones propias del sujeto creador. Uno de los más conocidos es Polloch, que concibe la creación pictórica como un verdadero ritual, por lo que la *Action painting* surge del hecho que el artista se integra literalmente en la obra mientras da rienda suelta a su

estado de ánimo. La gestualidad y la improvisación, así como el azar, son algunas de las particularidades de esta tendencia artística que, trasladadas al mundo cerámico, permiten recuperar técnicas ancestrales como el *rakú* japonés, con P. Soldner como principal promotor.

Llorens Artigas y Miró. Detalle del mural monumental del aeropuerto de Barcelona, 1970.

Peter Voulkos, *Drop out*, 1990.

Enric Mestre, Sin título, 1993. Gres chamotado y carborundum, 48 34 30 cm.