

MATERIALIDAD EN LA CERAMICA CONTEMPORANEA: ANALISIS DE LA OBRA DE TRES CERAMISTAS ESPAÑOLES CONTEMPORANEOS, UN ESTUDIO DE CASO.

Lic. M. Florencia Serra

Prof. M. Florencia Acebedo

Lic. Ernesto Moyas

Dr. Nicolás Rendtorff

Las concepciones teóricas que legitimaron las artes hasta principios del siglo XIX comenzaron a perder vigencia al verse atravesadas por nuevas concepciones que propulsaron el desarraigo y distanciamiento de las nociones tradicionales. Este desapego propició la búsqueda de nuevas concepciones en el campo artístico, lo que permitió pensar las artes de manera diferente, abriendo así múltiples posibilidades para explorar otros procesos y otros ámbitos interdisciplinarios en el quehacer artístico¹.

Esta búsqueda de nuevos horizontes concluyó en la necesidad y preocupación de encontrar y restablecer nuevas definiciones acerca del arte. De esta búsqueda emergen los manifiestos artísticos que intentaron redefinir las concepciones respecto a la filosofía, los estilos y procesos del mundo artístico, es importante destacar que estos cambios influyeron en todos los campos artísticos como ser la música, la plástica, las danzas etc².

Dentro de las artes plásticas, más específicamente en el campo cerámico, estas reacciones concluyeron en nuevas maneras de entender la cerámica, manifestándose en lo que entendemos y denominamos como *cerámica de ruptura*³. Esta corriente se fundamentó en la clara necesidad de formular ideas rectoras, compromisos personales entre lo que se quiere decir y el modo de hacer. La cerámica de ruptura puso énfasis en la jerarquización del aspecto matérico, dónde la intencionalidad del artista se ve inseparable de la elección del material, esto conlleva a realizar un necesario estudio tecnológico de los materiales por emplear, ya que cada materia prima utilizada en la cerámica podrá distorsionar, influir, acentuar etc. el resultado final de la obra⁴. De este modo la cerámica de ruptura logra emulsionar los conocimientos tecnológicos y poéticos referentes a la ciencia y al arte respectivamente, poniendo énfasis en la jerarquización de la *materialidad*, la cual cobra sentido al ser entendida como herramienta que

¹ Morgan R. C. (1998), *El fin del mundo del arte y otros ensayos*. Ed. Universidad de Buenos Aires. Danto A. C. (2009) *Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia*.-Cap 1: "Moderno, posmoderno y contemporáneo". 1ª ed. 2ª reimp.- Buenos Aires: Paidós, Traducido por: Elena Neerman.

² Jimenez, M (2010) *La querrela del arte contemporáneo*. 1ª ed Amorrortu.

³ Entiendo por *cerámica de ruptura* aquella que se inicia entre los años 50-70, con aspectos notables hacia la comprensión, modificación y análisis del material como recurso plástico, aunando aspectos tecnológicos y poéticos del material como una herramienta simbólica, se produce entonces, un quiebre conceptual entre la cerámica utilitaria/artesanal y la de ruptura.

⁴ Kozak,C. (2012) *Tecnopoéticas argentinas: archivo blando de arte y tecnología*. 1ª ed. Buenos AIRES: caja negra.

permita expresar la subjetividad del artista mediante un previo estudio de aplicabilidad y trabajabilidad corpórea, analizada desde la combinación del entendimiento físico- químico- tecnológico que conformara el aspecto auto referencial e identitario de la misma. De esta manera el artista pone en juego interrogantes y cuestionamientos acerca de la selección en los procesos constructivos y modos de representación. La materialidad así, toma cuerpo en el lenguaje tangible, utilizado para poder expresar su intención, conceptos e ideas que lo hacen intangible, por lo tanto, se encuentra de manera indisoluble con el significado de la obra. El material, se convierte en un elemento protagónico de la obra, tanto para la formación de fundamentos poéticos como para la construcción de sentido, este hecho de la materialidad está íntegramente relacionado con los modos procesuales, los cuales son propiamente identitarios de la disciplina cerámica⁵.

El concepto de *materialidad cerámica* explica la búsqueda de conocimiento, la elaboración de conceptos que generen un nuevo lenguaje que permitan ser operados en una obra. Se aprovechó un nuevo lenguaje con nuevas maneras de vehicular sus necesidades artísticas que hasta entonces se encontraban veladas por el oficio artesanal y la vieja noción de mimesis en todas las disciplinas artísticas. Se entendió entonces la *materialidad cerámica* como huella de un proceso creativo que une la parte tecnológica y poética propias del material, apropiándose de ella como un factible recurso plástico a la hora de crear sentido. El análisis y la producción de las cerámicas de ruptura, requirieron investigar diferentes e inéditos procesos constructivos cerámicos. Esta actividad procesual permitió conocer íntegramente el material favoreciendo la utilización de sus propiedades para modificarlas y otorgarle importancia al hecho creativo cerámico.

El artista que incumbió en este ámbito conoce la necesaria vinculación entre el área científica- tecnológica y la artística para establecer nuevas conexiones entre los aspectos texturales, de color y otras propiedades físicas de los materiales, procedimientos y tecnologías. Cambiando el viejo concepto de materia, entendido desde los comienzos del arte como el soporte técnico de la obra, es decir al material que utilizaba el artista en su obra⁶.

Esto llevó a un distanciamiento respecto del oficio artesanal (vinculado al hacer) llevó la cerámica artística al campo del conocimiento (vinculados al saber) ganando así posición de obra frente a las otras disciplinas artísticas. Tomando posición frente a las demás disciplinas ya no como un lenguaje relegado y encasilladas dentro del concepto de arte "culto y tradicional"; o en su defecto asociado casi únicamente al rito funerario; ornamental o simplemente artesanal y decorativo, sino que comenzó a tomar fuerza el concepto de materialidad como disciplina artística dentro de la cerámica, dónde se efectiviza su aplicabilidad como vehículo y transmisor

⁵ Serra, M. F. *Estudio y caracterización Científico- tecnológica de la evolución térmica de una pasta de loza y su aplicación en la producción de sentido artístico*. Tesina de grado. Facultad de Bellas Artes. UNLP. Agosto de 2011.

⁶ Suarez Guerrini;F. (2010)(Et.al) *Usos de la ciencia en el arte argentino contemporáneo*. n1a ed. – Buenos Aires: Papers Editoes.

del mensaje artístico, cobrando importancia de esta manera, como recurso plástico a la hora de crear sentido.

Este desarraigo conllevó un nuevo entendimiento en el campo cerámico que surgió de manera procesual. La intencionalidad de los artistas que formaron la primera etapa fue brindar un nuevo posicionamiento de los cuerpos cerámicos ya no como objeto- artesanal sino como objeto- obra mediante acciones que permitieron entenderla como tal, es decir, que comprenda los caracteres de obra. Entre ellos se puede distinguir a Lucie Rie⁷, Peter Voukos⁸, Hans Coper⁹ quienes continuaron manteniendo un vínculo con lo tradicional, pero aportaron acciones como la cerámica de autor, que luego serían reforzadas por sus sucesores.

En una segunda etapa artista como Ewen Henderson¹⁰, discípulo de Hans Coper y Lucie Rie y Carlo Zauli¹¹ en paralelo al de Peter Voukos intentan llevar el campo cerámico hacia otras disciplinas como la pintura y el muralismo. Por último, en la etapa de consolidación del concepto de *materialidad cerámica* encontramos artistas como Joan Serra, Claudi Casanova y Rafa Pérez, tres españoles contemporáneos en cuya obra cobra importancia la dimensión material. Esta última etapa es la que nos importa analizar y para ello se seleccionaron tres obras de cada autor. Las mismas fueron analizadas desde varios aspectos y en particular desde el análisis tecnológico que permitiera llevar adelante una descripción y/o caracterización del proceso cerámico, técnicas y operaciones llevadas a delante por el autor, desde la selección y tratamiento de las materias primas hasta la misma sala de exposiciones. Cabe aclarar que el agrupamiento de los artistas surge tanto de la caracterización de su obra como de lo declarado por ellos en manifiestos y otros documentos. Dónde declaran de alguno u otra manera la concepción de materialidad como concepto encarnado o huella, del proceso intelectual del artista en paralelo al proceso fisicoquímico de la materia que logran configurar la sustancia de sus obras.

Análisis de obras

El artista catalán **Claudi Casanovas** nació en 1956. Sus obras cerámicas se exhiben en museos y galerías de todo el mundo. En su obra, Casanovas siempre ha tratado de evitar la influencia de otros artistas con el fin de desarrollar un enfoque individual a la tradición. Se interesa por confeccionar la pasta con arcilla local (Garrotxa, Cataluña) y arcilla francesa importada. Luego la somete a experimentos y procesos de reacciones físicas, químicos y estéticos utilizando materiales orgánicos, metales y óxidos metálicos que crean aberturas

⁷ Lucie Rie, Obras. Disponible en <http://www.galeriebesson.co.uk/rie.html>

⁸ Peter Voukos Obras. Disponible en <http://www.voukos.com/core.html>

⁹ Hans Coper, Obras. Disponible en <http://www.galeriebesson.co.uk/coper.html>

¹⁰ Ewen Henderson, Obras. Disponible en <http://www.galeriebesson.co.uk/henderson.html>

¹¹ Carlo Zauli, Obras. Disponible en <http://www.lafaenzaceramica.com/en/lafaenza/company/carlo-zauli>

porosas y colores inusuales después de la cocción, como una enorme pieza de lava debido a la sobreexposición de temperaturas. Su trabajo es a menudo una expresión de sus fuertes lazos emocionales con la tierra. Su interés por encontrar la alquimia de la transformación de los materiales producida por la acción del fuego y diversos procesos no convencionales en los procesos cerámicos tradicionales se hacen notables en obras como *Memorial als Vençuts*, figura 1.

En esta obra se devela su interés por la elección de los procesos ante el modelado tradicional, se emplearon 15 toneladas de arcillas para construir un Bloque de más de dos metros, una vez terminado, el bloque fue congelado para luego ser levantado con una grúa y dejarlo caer al suelo, posteriormente se horneó el bloque durante tres días y tres noches, luego del prolongado horneado fue encubierto por paredes de hormigón con aberturas en las aristas que permiten observar el bloque cerámico¹².

Otro artista inmerso en el interés por encontrar los conocimientos de la materia es el español riojano **Rafa Pérez** nacido en 1957. Las obras de Pérez no son de gran tamaño, más bien su interés orienta su actividad dentro de los límites de la física y la transgresión de la actividad ceramista tradicional. Esto lo logró mediante el estudio de las propiedades y reacciones que diferencian a una porcelana blanca de una loza de barro negro, (arcillas puras e impuras respectivamente). El discurso poético es reforzado entonces, por el conocimiento físico-químico de cada material, lo que permite vislumbrar y manipular las diferencias de cada material obteniendo como resultado las obras que se muestran en la figura 2, donde es de fácil reconocimiento la jerarquización del estudio de los materiales. Así lo expresa el artista: "El barro negro se expande creando así un paisaje volcánico. No se trata sólo de un paisaje natural, ya que está dirigida por mí. He creado los cortes desde el principio, pero el aspecto de la sorpresa está siempre presente, porque lo que ocurre en el horno es impredecible. ".¹³

Joan Serra en su manifiesto expresa:

No forma a las piezas, y mi tarea consiste en crear las condiciones necesarias para que las formas de aparecer. Mi trabajo se basa en el comportamiento de los materiales, la modificación de la densidad de un cuerpo de arcilla en un volumen dado a través de la adición de materiales combustibles que desaparecen durante la cocción... Las formas ya existen. Mi trabajo es descubrirlas, permite que aparezcan.¹⁴

¹² Caludi Casanova, obras. Disponible en <http://www.ceramicvision.net/2010/10/claudi-casanovas.html>

¹³ Rafa Pérez, obras. Disponible en <http://www.ceramicsnow.org/rafaperez>

¹⁴ Joan Serra obras. Disponible en <http://www.ceramicaixio.com/joan/inglesjoan.html>

Sus obras, como muestra la figura 3, dotan de movimiento a un material inerte como la cerámica, esta sensación de movilidad surge de los procesos de temperatura a los que se expone la obra, quedando ésta como registro final de la energía liberada por el calor. Claro está que el artista invoca los procesos cerámicos, no desde el control absoluto de los resultados, sino desde la colaboración mediante la cocción, Joan propone, pero el fuego dispone. Serra aporta la idea, la poesía; y mediante el conocimiento de los materiales, establece las pautas, para después dejar la última labor “creativa” a la cocción¹⁵.

Conclusiones

Las observaciones que se desprenden del análisis de las obras seleccionadas, demuestran que no se trata de obras aisladas, sino que las mismas comprenden un nuevo entendimiento dentro del arte cerámico. Esto se manifiesta en la coherencia con que estos artistas trabajan su obra completa, donde atestiguan el concepto de materialidad en la cerámica, mediante el juego que realizan en las mismas gracias a su claro conocimiento frente a los procesos y materiales de partida de la disciplina cerámica.

Se logra entender que el concepto de materialidad en la cerámica jerarquiza por igual todos los procesos del arte cerámico, involucra a su vez, las transformaciones químicas que surgen del material, las propiedades de cada una, la acción del calor y por último la importancia de la elección del artista frente a todos los pasos y conocimientos adquiridos.

Todo ello fue favorecido por el acercamiento entre el arte y la ciencia. Proponiendo como resultado un lenguaje simbólico propio e identitario, en una parte por lo racional del conocimiento científico- tecnológico y otra parte propiamente sensible perteneciente al campo del arte. Esta dialéctica que se logra mediante la negociación de los conocimientos adquiridos de un campo con el otro¹⁶.

Todo lo antes dicho se manifiesta en la totalidad de las obras realizadas por estos tres ceramistas reconocidos por el medio artístico. Lo que nos permite develar una clara madurez de los procesos que comenzaron en los años 50 con la cerámica de ruptura; donde se observa un alejamiento con respecto a la cerámica utilitaria o decorativa, destacando la importancia del proceso cerámico, su conocimiento y la desjerarquización del modelado como único recurso eficaz para la construcción de una obra cerámica.

¹⁵ Joan Serra obras. Disponible en <http://www.ceramicaixio.com/joan/inglesjoan.html>

¹⁶ Carrasco, Gloria; Arte al Día México, Arte moderno y contemporáneo; “LA cerámica en el arte contemporáneo”. Año 9/ noviembre – diciembre / 2012 pág. 14.