

4.8. RUTAS DE INFLUENCIA

TIEMPOS SUPERPUESTOS EN LA OBRA *SIGNS AND WONDER* DE EDMUND DE WAAL

Luján Podestá, Elena Ciocchini, Ángela Tedeschi, María Celia Grassi

Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano (IHAAA). Facultad de Bellas Artes (FBA). Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Resumen

Se intentará rastrear los diálogos que la obra y los escritos del ceramista Edmund de Waal mantienen con las colecciones del Victoria and Albert Museum, así como las influencias que la obra y trascendencia de la figura de Bernard Leach, en la Inglaterra de la primera mitad del Siglo XX, puede haber ejercido sobre su concepción del arte cerámico, y de las modalidades en la formación, producción de obra y escritos especializados de ambos artistas. En sus obras escritas se conjugan la transferencia de saberes técnicos con reflexiones estéticas, en una modalidad de escritura en la que ambos aspectos se muestran integrados. En cuanto a la obra plástica de De Wall, no se asumirá aquí un seguimiento retrospectivo de la misma, sino que se anclará el análisis en *Signs and Wonder*, instalación, *site specific*, que el artista realiza en 2009, para la reapertura de la sala de cerámica del Victoria and Albert Museum de Londres.

Palabras clave

Cerámica, Edmund de Waal, rutas de influencia, porcelana.

En este trabajo se intentará rastrear los diálogos que la obra y los escritos del ceramista Edmund de Waal mantienen con las colecciones del Victoria and Albert Museum, así como las influencias que la obra y trascendencia de la figura de Bernard Leach, en la Inglaterra de la primera mitad del SXX, puede haber ejercido sobre su concepción del arte cerámico, y de las modalidades en la formación, producción de obra y escritos especializados de ambos artistas.

El presente análisis se sostiene principalmente a partir de dos textos: *Edmund De Waal y Manual del ceramista*. El primero publicado en Inglaterra en 2014, en el que se compendian escritos del mismo De Waal junto con otros textos de especialistas en historia del arte y arquitectura, los cuales abordan a De Waal como figura relevante en el campo de la cerámica contemporánea

desde distintos campos y con una visión retrospectiva de su obra. El otro texto de referencia es el reconocido libro publicado por Bernard Leach en 1940 en Inglaterra, *A potter's book*, cuya edición en español de 1981, fue ampliamente difundida en el ámbito de la cerámica hispano-americana.

En cuanto a la obra plástica de De Wall, no se asumirá aquí un seguimiento retrospectivo de la misma, sino que se anclará el análisis en *Signs and wonder*, instalación, *site specific*, que el artista realiza en 2009, para la reapertura de la sala de cerámica del Victoria and Albert Museum de Londres.

Para abordar la figura de Edmund De Waal, sus obras y escritos, demarcaremos en primera instancia un breve paralelismo entre su trayectoria y la de un referente como Bernard Leach, ícono del ceramista del siglo XX.

El objetivo extensivo de este trabajo será también indagar a partir de las formulaciones teóricas planteadas por estos artistas, la posibilidad de establecer un corpus teórico desde una perspectiva historiográfica de la cerámica, como nexos con el proyecto de investigación “Keramos, aportes al conocimiento de las Artes del Fuego” (Programa de Incentivos, FBA-UNLP). En dicho proyecto se contemplan los enfoques tradicionales y las miradas contemporáneas a partir de un conjunto bibliográfico paradigmático de la cerámica y planteado desde la misma disciplina. En dichos análisis el objetivo será rastrear los postulados estéticos subyacentes en la obra de cada autor en relación a su tiempo y a su propio quehacer artístico.

En este trabajo nos situamos en la mirada de Edmund de Waal, quien define a la porcelana como “el oro blanco” y habla de su permanente fascinación por la naturaleza de los objetos y la historia de su colección y exhibición.

Relación e influencias de su pasado

Las Colecciones del Victoria and Albert Museum

Este museo de Londres fundado en 1909, está dedicado al arte y diseño y contiene colecciones de cerámica, muebles, moda, cristal, joyas, orfebrería, fotografía y textiles entre otros. En su tipo es el más grande del mundo. Las galerías dedicadas a la cerámica están ubicadas en el piso más alto, y comprenden piezas de las más variadas épocas y culturas. Esta colección fue conformada a partir de la integración de varias y diversas colecciones.

Con la apertura de estas galerías se buscaba, entre otras cosas, que los artesanos y aprendices pudieran tener acceso al estudio directo de los objetos exhibidos como ejemplo de la “buena práctica”. El criterio expositivo inicial seguía un orden esteticista: “... había tenido en los inicios momentos un poco estéticos: un granate de las vasijas francesas, de porcelana china monocroma del siglo XVIII, estaban dispuestos de manera que los amarillos van hacia los rojos y dentro del negro. Hay una foto de 1911 de una parte de las cerámicas orientales y es como si

tuviera un muy elaborado criterio curatorial. Cuando al principio empecé a visitar las galerías en 1970, muchas de estas cuidadosas disposiciones aun permanecían allí.” (de Waal, 2014).

Luego se siguieron lineamientos curatoriales tomados de los museos de ciencias naturales, con lo cual se planteó una organización taxonómica de las piezas. En la actualidad se ha reformulado la exhibición en estas salas, pero es indispensable imaginar estos espacios poblados por interminables vitrinas, para entender la visión que de Waal tuvo de las mismas

desde niño, y a partir de la cual, construye su obra *Signs and Wonder* concebida como una “colección más” de estas colecciones.

La mayor parte de las galerías estaban dispuestas por país o época. Esto significaba que uno podía pararse en la porcelana del siglo XVIII, (cerca del temprano Meissen) y verse interrogado dentro de las porcelanas chinas. (de Waal, 2014).

De Wall nacido en 1964, se reconoce como un visitante frecuente de este museo, atraído desde muy chico por las galerías de cerámica que estaban en el último piso, las recuerda como en sus paseos, como un camino de ascenso no sólo espacial sino espiritual, en el que se accedía a lo más excelso del arte. La percepción de de Waal está impregnada por la visión del niño en la inmensidad del espacio, la inabarcable cantidad de objetos, la oscuridad en la que podía intuir la presencia de más objetos de los que podía observar, y por último, la soledad en la que realizaba estas expediciones, con la sensación de ser el único ser viviente que recorría esas galerías pobladas de objetos de todos los tiempos y lugares. Hay en el relato del autor sobre su vivencia personal en estos espacios, algo del orden de lo sublime:

Recuerdo la sensación de extrañamiento al pasar de un objeto al otro en las viejas galerías. Y por supuesto el hecho de que allí había muy poca gente. Cuando uno estaba allí arriba en las galerías se sentía como si solo estuviera el portero, uno y miles de porcelanas. ¿Dónde estaban todos? Probablemente mirando los diseños contemporáneos, recién ahora me doy cuenta. Esta fue, observándolo, una extraña manera de pasar las tardes de mi adolescencia (de Waal, 2014).

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

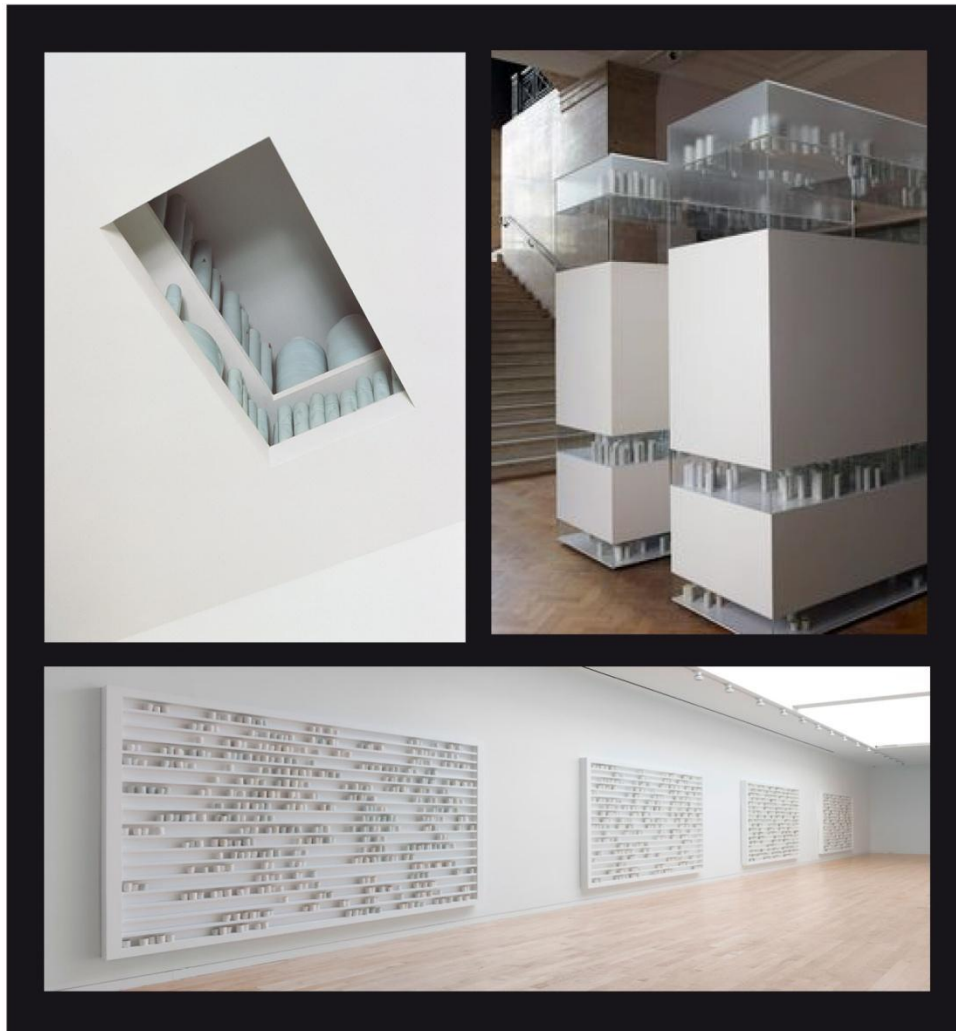
SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Estas sensaciones reaparecen en alguna medida en *Signs and Wonder* pero en un sentido casi de ofrenda de gratitud:

Es una especie de historia de amor con las colecciones de cerámica, y son una especie de conversación con las colecciones del V & A, una especie de recuerdo muy personal de mis viajes a través de las colecciones de cerámica de V & A durante los últimos treinta años (de Waal, 2014).

A potter's book

Edmund de Wall ha leído a Bernard Leach, lo evidencia en escritos suyos sobre este reconocido ceramista, y en frases en las que hace una referencia directa como la siguiente: “Intentaría

analizar y mapear las colecciones lentamente. Primero estaban los cuencos que me gustaban y conocía de las fotografías del libro de Bernard Leach *A potter's book*: las firmemente extendidas jugueras medievales inglesas, con sus pies y verdes vidriados, los lustres de los cuencos hispano-moriscos con sus típicos escudos con imágenes de pájaros y animales; vasijas de rica arcilla enriquecida hechas por Michael Cardew en el Cotswolds en la década de 1930.” En esta frase De Wall relata a propósito de la presentación de *Signs and Wonder*, cómo recuerda y puede reconocer en las galerías del museo, aquellos objetos que había visto en las fotografías del libro de Leach. Esta familiaridad con los objetos explorados previamente por Leach, le facilitan el acceso al enmarañado y desconocido universo de “la colección de colecciones” como él mismo la llama, y decide iniciar su interminable recorrido desde allí.

No intenta una organización cronológica por esta historia de la cerámica objetivada, sino que orientado por las descripciones que conoce a través de Leach, se introduce a través de

distintos tiempos como la Inglaterra medieval y el siglo XX, (este último a través de las piezas de uno de los discípulos de Leach).

Esta constante superposición de tiempos y espacios en la percepción de las galerías del museo, será interpretada por De Waal a través de la pervivencia en sus piezas de ciertos patrones mínimos que se referencian en tipologías históricas, y transferido en la organización espacial que realiza para *Signs and Wonder*.

Leach y De Waal, ambos ingleses, más allá de la distancia generacional, comparten varios aspectos en sus concepciones, intereses y trayectorias.

Los dos buscaron transferir a través de la escritura sus conocimientos específicos del campo de la cerámica. Son textos que integran tanto sus concepciones estéticas singulares, como el relato de vivencias personales y la transmisión de saberes técnicos ligados a la práctica y experimentación directa con los materiales y herramientas de la disciplina.

Sus obras, en ambos casos, reflejan la intención de entender la cerámica desde su carácter funcional y como rasgo indisoluble de la misma. Funcionalidad como atributo ligado al ser de la cerámica, que en los dos artistas se asimila en el entendimiento de la tradición artesana inglesa y de una “memoria” de una forma, como el recipiente, que representa la historia del material. Esta importancia del material se traducirá en ambos artistas por una “obsesión por la porcelana”, como define su trayectoria De Waal, que los llevará a ambos a desplazarse a Oriente en busca de esa erudición ancestral anclada en los orígenes del uso de este material en China.

Esta fascinación por la porcelana que caracteriza a ambos autores, es argumentada por De Waal en una entrevista ante la publicación de su libro “El oro blanco” de la siguiente manera:

Es un material inescrutable, (...) en el sentido de que proviene de la tierra pero parece aspirar a algo más. Parece más cercano al vidrio - más cerca del aire - que la tierra. Así que para mí es totalmente un momento de cambio alquímico. (..) Además, la porcelana tiene una alteridad, un

lugar-ness, ha recorrido un largo camino, es parte de una trayectoria de mil años, y tiene misterio y mística y todo eso dentro de ella. No hay momento en que la porcelana se vuelva ordinaria. Siempre es “mejor”.

Sus trayectorias marcadas por el interés por la porcelana los conjugan en una asimilación de Oriente particular en cada uno. Este rasgo los distingue e identifica con una idea de “viaje de iniciación” a través del conocimiento de los orígenes de la porcelana.

En la obra *Signs and Wonders*

La obra data del año 2009. Es un *site-specific*, creado especialmente para su interacción con un espacio y contexto determinado ya sean otras piezas de cerámica como los espectadores, “existe sólo para nosotros, aquí y ahora”, es una estantería en forma de canal de aluminio revestido en laca roja que forma un círculo, sobre la cual se colocan 425 cuencos de porcelana esmaltada en una variedad de formas realizadas por el artista. Tiene una dimensión de 40 cm de altura, 11.64 m de diámetro y una circunferencia de 35.94 m, está ubicada a metros de altura.

Signs and Wonder es inaccesible y omnipresente, flota sobre la cornisa, lejos de la cúpula, de modo que los cuencos de porcelana se sostiene en el espacio. Desde la galería no se pueden ver todas las piezas cual colección. En su organización espacial las colocó en tres secciones principales y luego entre ellas casi como interludios se repetían formas particulares y pausas.

Edmund de Waal produce una serie de *pots* como respuesta a tres sectores de la colección de cerámica V & A: porcelanas chinas, porcelanas europeas del siglo XVIII, y piezas modernas de Viena, la Bauhaus y los constructivistas. La desarrolla como la colección de las colecciones: “Lo que pensé hacer era básicamente trabajar con la colección, tener una conversación con los fragmentos particulares de la colección que conozco” (de Waal, 2014). Los plantea como el encuentro del arte con la artesanía y de lo útil con lo bello. Todos son diferentes, y todos se parecen. Fueron realizados de forma manual y elemental, utilizando tierra, aire, fuego y agua. Son piezas monocromáticas, en tonos crema pálida, amarilla, blanca y grises. Los cuencos o *pots* (y la forma en que los agrupa) son sólidos y al mismo tiempo desaparecen.

CIEPAAL

1° CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

La laca roja del aro contenedor tiene una calidad de la obra china antigua, y es también muy moderna desde su simplicidad.

Sings and Wonder remite a que el signo cuenta otra cosa, es una frase que se refiere a la idea de que las experiencias históricamente percibidas como “milagrosas” pueden ser normativas en la experiencia moderna. Otro atributo de los signos y maravillas enfatiza estilos de adoración contemporáneos y participativos e incluyen un entendimiento del impacto del mensaje visual percibido.

La obra se plantea como la intencionalidad manifiesta de partir de reformulaciones de obras antiguas y modernas en una búsqueda que toma como tema de la obra a la propia historia de la cerámica, el *pot* y la fascinación por la porcelana como material.

En la obra de De Waal, se podrían plantear ciertas relaciones que retoman algunos aspectos del concepto de atlas warburgiano por su carácter anacrónico al involucrarse en un juego de temporalidades. Tal vez el hecho de haber partido de la visión de las colecciones haya influido en la concepción de una obra en la que hay una superposición y convivencia de distintos tiempos que el artista plantea de forma manifiesta: “Las obras de arriba son una conversación con diferentes fragmentos de la colección de cerámica, y todos hablan entre sí.” (de Waal, 2014).

Bibliografía

De Waal, E. (2016). *El oro blanco*. Barcelona: Seix Barral.

De Waal y otros(2014).Edmund De Waal. Londres: Phaidon.

Leach, B. (1981). *Manual del ceramista*. Barcelona: Blume