

HOW IDEAS
ARE BORN

CERAMIC ARTISTS ON CREATIVE PROCESSES

Ann Van Hoey

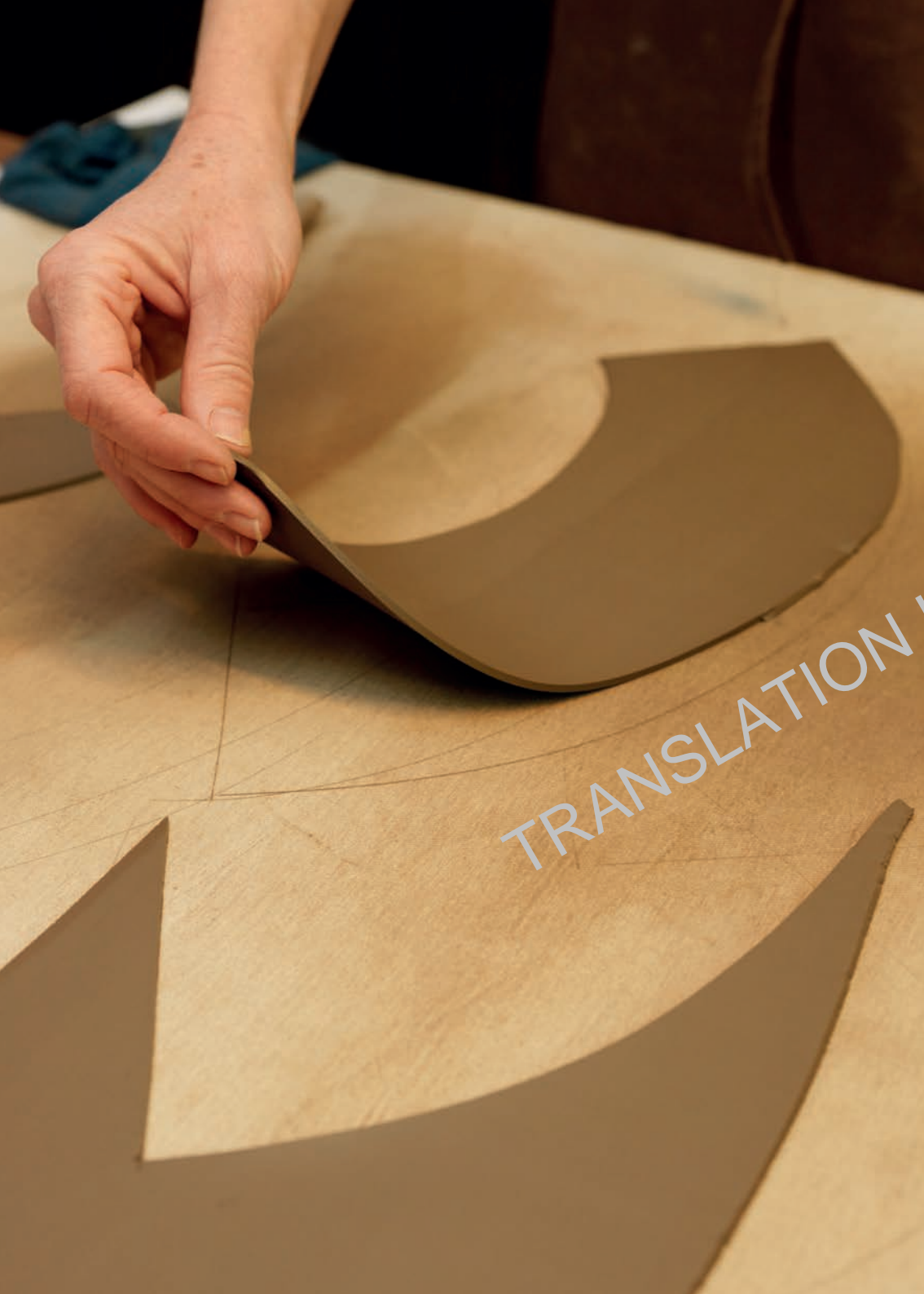
TRANSLATION IN PROGRESS

«Llegué a la cerámica un poco por casualidad. Se me daban bien las matemáticas y las ciencias, y estudié ingeniería comercial. No recibí ninguna formación en arte o diseño. A los 24 años, pasé por un momento difícil en mi vida y sentí la necesidad de hacer algo más, de salir de casa. Me matriculé en el IKA, la escuela de arte y artesanía de Malinas. Me atrajo inmediatamente la arcilla y el ambiente del taller. Sentí que la disciplina se adaptaba bien a mí. Luego, tuve un hijo, así que las clases nocturnas se hicieron más complicadas. No lo retomé hasta los 45 años y, al graduarme a los 50 decidí dedicarme plenamente a la cerámica.

A menudo me dicen que mis piezas pertenecen al campo del diseño, y de hecho lo que más me interesa son las formas y las líneas. A diferencia de muchos otros artistas de la cerámica, no me inspira en absoluto la naturaleza ni me interesan los efectos distorsionadores de la cocción.

En el campo de la cerámica, soy una ferviente admiradora de Alev Siesbye, cuyas formas redondas aprecio, y de Tjok Dessauvage por sus volúmenes perfectos decorados con líneas geométricas. Bodil Manz y Piet Stockmans también me influyeron mucho cuando empecé, con sus formas sencillas, ligeras y muy finas y su trabajo en porcelana sin esmaltar. También me ha marcado bastante el minimalismo americano.

Aun así, es difícil explicar de dónde viene mi trabajo. Fui seleccionada en grandes bienales porque el jurado estaba intrigado por mi forma de proceder, mi inusual técnica de "plegado"».

«Hay otras vías formales y técnicas que me gustaría explorar en el futuro. Tengo un montón de ideas. Muchas se me ocurrieron durante un viaje de vuelta de Taiwán. Hasta ahora, sólo utilizaba arcilla muy fina, pero allí descubrí la arcilla con estrías, los esmaltes y los engobes, con los que jugué. Hay pistas que explorar, con la idea de aplicar yo misma el color, de enfatizar aún más las líneas».

«Me gusta la textura de la arcilla y las posibilidades formales que ofrece. Mis objetos, al no estar esmaltados, no son utilizables. En general, no tengo en mente la dimensión utilitaria. Lo que realmente me importa es la forma. Cuando una empresa de diseño industrial llamada Serax se puso en contacto conmigo, al principio dudé en trabajar con ellos, pero ha resultado ser complementario. La colección se presentó en la feria Maison et Objet. Son series en las que sólo creo el prototipo. Para mis exposiciones, busco sobre todo la armonía formal y la belleza.

Cuando empecé, los objetos eran monocromos. Su color, ya sea negro, blanco o rojo, era el color natural de la arcilla. Luego combiné el negro y el rojo. Hoy creo objetos en blanco y rojo o en blanco y negro, lo que es nuevo para mí. Creo que es mi gusto por el diseño lo que me ha llevado a trabajar en color, pero no quería ningún esmalte, lo que habría hecho que las líneas de mis volúmenes perdieran parte de su nitidez y precisión.

Me gustan las formas perfectas. Así que pensé en la pintura y la laca industrial. A la hora de utilizar el rojo Ferrari, me gustó la idea de una oposición entre una creación artesanal y el símbolo máximo del consumo. No aplico la laca yo misma. Es una tarea compleja, ya que la pieza está coloreada tanto por dentro como por fuera y conlleva pliegues de materia. Una vez fui a un taller a lacar una pieza yo misma, pero desde entonces recurro sistemáticamente a un pintor de coches».

TRANSLATION IN PROGRESS

Kaori Kurihara

«El origen de mi creación es el mundo natural. Más concretamente, se trata de una hermosa serie de mundos vegetales. Llevo haciendo esta serie desde hace 15 años. La primera ocasión fue un encuentro con la fruta llamada durian. En aquel momento, no entendía muy bien por qué me atraía la forma de esta fruta. Seguí buscando y observando patrones que me inspiraran visualmente. Después de pasar unos diez años explorando y creando obras basadas en mis sentidos, finalmente me di cuenta de que me atraía la secuencia de mundos que existen en la naturaleza, como la proporción áurea. Lo bueno es que no buscaba esto como conocimiento o como punto de vista académico desde el principio. Si hubiera investigado desde el principio, creo que la creatividad y la libertad de pensamiento habrían desaparecido por culpa del conocimiento.

Después de comprender lo que me fascina, descubrí que mis conocimientos sensoriales no estaban equivocados al analizar y leer informaciones sobre las plantas. Y también quedó claro que el núcleo de la fascinación es si está vivo o tiene vitalidad. Ahora, lo que necesito para crear una obra es hasta qué punto puedo tener una sensación de cómo crecen y se disponen las plantas. Cuando esa sensación está clara, puedo crecer como una planta durante la producción. Creo que es similar a las plantas que no se preguntan qué tipo de flores florecerán en el futuro. No dibujo nada por adelantado, ya que dejo que mis obras crezcan libremente, y no conozco la forma ni el color hasta que el proceso avanza. Quiero expresar el brillo de los seres vivos porque yo vivo».

Myriam Jiménez Huertas

«Con mi trabajo intento crear espacios imaginarios en miniatura donde encontrar el equilibrio mediante la observación y el silencio. Mi interés por el arte minimal me lleva a buscar formas básicas sencillas de inspiración arquitectónica o geométrica sobre la que se desarrolla todo el movimiento y el ritmo del conjunto de la obra.

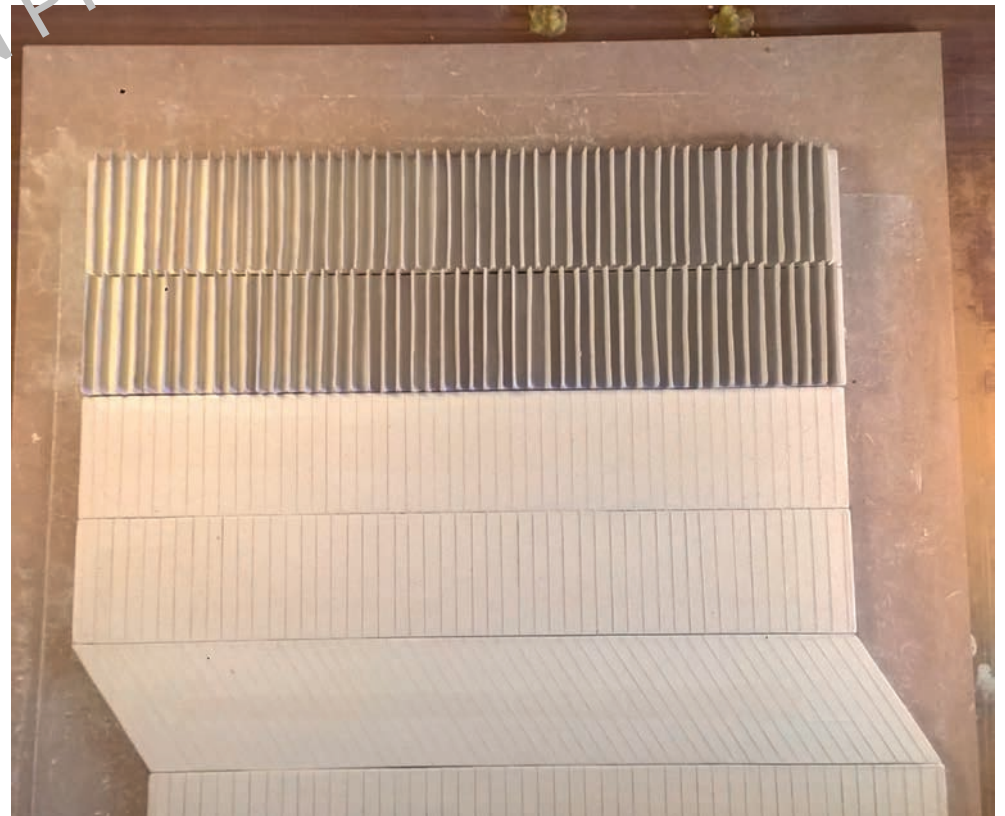
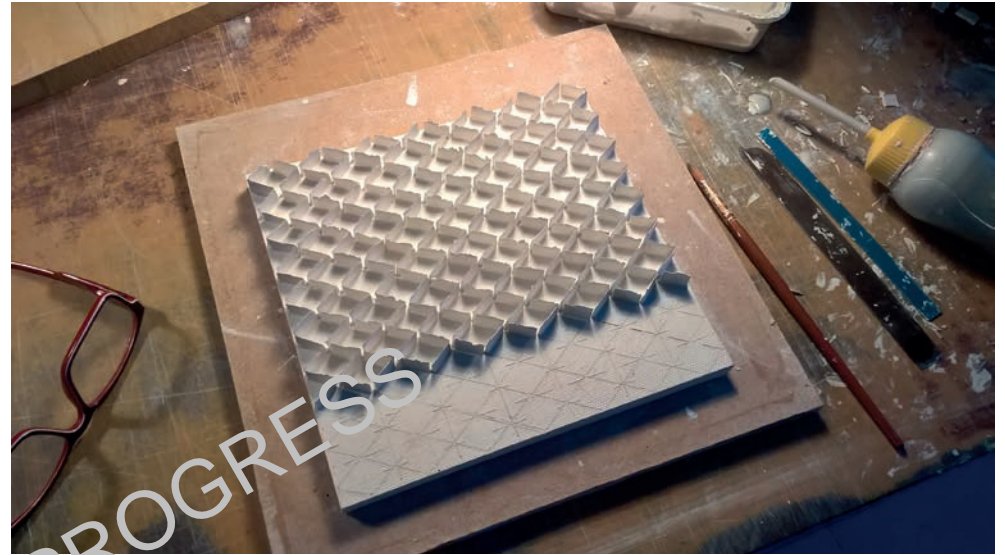
Normalmente trabajo con series donde desarrollo e intento profundizar al máximo en la evolución de una idea. Estas series coexisten en el tiempo y el espacio y nunca he dado ninguna por concluida, aunque puede que haya algunas series de las que tenga algo más que decir que otras o que en un momento determinado de mi vida me interesen más y por eso les presto más atención.

Aparte de las diferentes series en las que estructuro mi trabajo, hay principalmente dos grandes y evidentes divisiones. Por un lado se encuentran las piezas donde trabajo con elementos vegetales y por el otro lo que podríamos llamar "arquitecturas".

En las piezas donde dominan los elementos vegetales, como en las series de jardines o espejismos, intento valorar la belleza más imperceptible de la naturaleza, los pequeños pétalos o las delicadas hojas que requieren rebajarse al nivel de lo pequeño y permanecer contemplando largamente para comprender todo su sentido. El jardín no es solo fruto de una observación exterior, sino de la interiorización del paisaje, una digestión contemplativa previa a cualquier gesto. Intento colonizar el espacio salvaje convirtiéndolo en intemporales y metafísicos jardines racionalizados por mi mano con la intención de reafirmar su belleza.

En la serie "Espacios Interiores", de clara inspiración arquitectónica, nos encontramos con unos laberintos de patios donde la luz juega por sus ángulos y aristas, marcando con fuerza la geometría de su contorno. En estos espacios domina la profunda sensación de soledad sólo rota por la oscuridad y la profundidad de sus puertas donde la mirada es atraída como si alguien se ocultase en su interior. Pero la soledad es absoluta y el vacío sólo es ocupado temporalmente por la mirada del espectador.

A su vez el uso del color blanco es vital en mi obra como síntesis de todos los colores y símbolo de lo absoluto. Los cuerpos blancos nos dan la idea de pureza y modestia, crean una impresión luminosa de vacío, positivo infinito».

TRANSLATION IN PROGRESS

Nathalie Doyen

«Hay un tópico muy extendido del artista excéntrico que proclama su subjetividad... por mi parte, no firmo mis obras, intento escuchar lo que surge a través de mí, sin poder explicarlo siempre.

Modelar significa estar disponible para el momento presente, para la intuición, para lo indecible, para el acontecimiento, para el diálogo con la arcilla, para la resonancia del inconsciente.

Con la experiencia, se puede hablar de inteligencia artística. No se trata de ser o no ser un superdotado. El regalo no cae del cielo. He trabajado mucho, intensamente ¿Podemos llamarlo pasión? Yo diría que es una vocación, que es el amor al arte».

TRANSLATION IN PROGRESS

Wan Liya

«Hasta ahora, mi experiencia en el arte de la cerámica puede dividirse a grandes rasgos en los tres periodos siguientes.

El primer periodo fue desde 1989 hasta finales de los 90, centrándose en el estudio de la tecnología cerámica.

El segundo periodo consiste en utilizar la cerámica como medio para encontrar una conexión significativa y un estilo artístico personal entre la cultura cerámica tradicional china y la expresión artística moderna, para expresar la experiencia vital de forma subjetiva.

El tercer periodo consiste en deshacerse de la expresión subjetiva en la medida de lo posible, volver a las propiedades inherentes de la cerámica, y descubrir la relación entre la regularidad inherente del material objetivo y el espíritu individual. Mi obra se define por su carácter personal, la experiencia de crecimiento y la forma de sentir el mundo.

Me gusta navegar, la comida deliciosa y copiar escrituras budistas en caligrafía china».

TRANSLATION IN PROGRESS

TRANSLATION IN PROGRESS

