

aad

Arte al Día MÉXICO

Arte moderno y contemporáneo año 9 / noviembre-diciembre / 2011

MN \$55 / USD \$6

edición
5.3

Cultural and independent journalism

10,000 ejemplares

Periodismo cultural e independiente

Portada: Sergio Hernández

artealdiamexico.com

▪ Ferias de arte
Art Platform (LA)
Pinta (NY)
Art Basel (MIA)

▪ Trayectoria
Pepo Toledo
Vladimir Cora

▪ Artistas invitados
Apolo Cacho
Margarita Cabrera
Carlos Santos

▪ Reporte especial
Cerámica en el arte
contemporáneo

▪ Crítica, opinión y ensayo

La Cerámica en el Arte Contemporáneo

Por / By Gloria Carrasco

La cerámica y el arte siempre han estado relacionados, las primeras esculturas realizadas por el hombre fueron hechas de barro y la obra más famosa y controvertida del Arte Contemporáneo del siglo pasado "Fuente" de Marcel Duchamp está realizada en cerámica. No obstante, los escritos relacionados con cerámica caen en dos categorías: los biográficos o monográficos y los técnicos, pero difícilmente encontramos textos de investigación, ensayos o crítica.

Explorar las posibilidades de la cerámica en el mundo del Arte Contemporáneo exige contextualizar su significado, su lenguaje y los roles históricos de su práctica formal. Durante el auge de la teorización y la crítica sobre las artes visuales en la década de 1980, los trabajos realizados con materiales pertenecientes a las Artes Aplicadas quedaron fuera del debate cultural; y al mismo tiempo, el acercamiento de la crítica a la escultura excluyó los trabajos realizados en cerámica por considerarla menos relevante que los materiales fuertes como el mármol, la piedra y los metales.

El conflicto sobre el material

Glenn Adamson, jefe de investigación de Victoria and Albert Museum en Londres, plantea dos elementos poco considerados como determinantes en la percepción de la cerámica como un material menor: las figuritas coleccionables y el modelo o la maqueta ("1"). Las figuritas de cerámica o porcelana que automáticamente imaginamos colocadas sobre una carpeta tejida, populares desde el siglo XVIII; representan la trivialización del arte figurativo y todo lo que el arte desdén: preciosas, sentimentales y sin consecuencias. Por su parte las maquetas tienen la misma función que los bocetos para un pintor; lo que significa su utilidad para representar una idea en formación, en proceso, pero este hecho conlleva su apreciación como un material sin la suficiente presencia para una escultura. En resumen, dos percepciones contaminantes: piezas sobrefinadas o inacabadas.

A pesar de estos obstáculos, corrientes como el Arte Abstracto, el Brutalismo y el Arte Povera con sus características informales y transgresoras facilitaron el camino. Durante la década de 1960 y gran parte de la década de 1970 se introdujo un nuevo y decisivo impulso: el descubrimiento y la apreciación de las potencialidades de la cerámica como medio para el arte. El mundo de la cerámica reaccionó con incertidumbre y desconfianza al rompimiento del principio que dicta "la forma sigue a la función"; aspecto que permitió la ampliación de término "cerámica artística" para usarse más allá de las vasijas al estilo de Hans Cooper y Lucie Rie. A pesar de los escritos de Robert Pincus Witten que describe a Vouklos ("2") como un pionero de la cerámica quien derribó las barreras entre el arte y la artesanía; y aunque el Post-minimalismo teóricamente pregona la flexibilidad y estaba preparado para abrazar cualquier medio, encontramos aún en este periodo a la obra en cerámica prejuiciosamente clasificada como "artesanía artística".

La ausencia de límites en el arte actual, emparejada con la dilución de las definiciones clásicas de arte en un momento en el que el trabajo experimental y el cruce de fronteras entre las Bellas Artes y las Artes Aplicadas es abordada por realizadores provenientes de una gran diversidad de disciplinas; dificulta describir y codificar las obras en cerámica que no son funcionales, debido a que no entran en lo que conocemos como "cerámica artística" o escultura. Los artistas que en los últimos años trabajan con materiales como cerámica, vidrio, textil, etc., tradicionalmente identificados con las Artes Aplicadas evitan referirse a su trabajo como un oficio y a su obra como artesanal. Egresados de escuelas de educación superior como artes visuales, diseño, arquitectura, etc., dominan la técnica pero ésta no los limita, trabajan con ideas y el material es sólo su medio de expresión. Su obra se exhibe en galerías de arte y museos los cuales definen su trabajo como obras de Arte Contemporáneo realizadas en determinado material; es decir, que el éxito de una obra es un asunto de intención y sobre todo de comunicación, su valoración ya no depende de material o del virtuosismo con que está realizada sino de su relevancia visual y de su carga simbólica o conceptual.

La conceptualización de la cerámica contemporánea

La definición y la práctica de la escultura se modificó a partir de los 70's convirtiéndose en una categoría extraordinariamente "elástica" que se alejó del territorio de las formas para explorar la relación e interacción entre lo físico, lo visual, las propiedades de los materiales y los procesos de creación. Esta tendencia fue descrita por Jackson Pollock como "pensar a través del arte, el arte como pensamiento y la apreciación en y a través del encuentro con el proceso del trabajo artístico". ("3) Este proceso no se refiere simplemente al aspecto técnico de la realización de la obra sino a un sistema de percepciones sobre la relación entre el artista, el material, el proceso de realización, su contenido conceptual y el espacio en el que se realiza. Richard Serra creó una lista de verbos que identifican 63 acciones generadoras de formas como: doblar, curvar, retorcer, enrollar, arrugar, dividir, marca, etc., etc., lo que se traduce en el hecho de que es la intención del artista lo que determina la dirección de la exploración y no un medio en particular, los materiales son los vehículos de expresividad donde las actividades se convierten en formas.

Los artistas han cambiado su visión hacia un mayor pluralismo, la búsqueda de otros materiales y otras formas de interactuar con sumados a la relevancia de la instalación como una disciplina híbrida capaz de cruzar las fronteras entre diferentes disciplinas incluidas la arquitectura y el performance, que aborda el espacio como elemento de creación y comunicación, donde el contexto se convierte en contenido invirtiendo el modo en que el arte se introduce en una galería, haciendo realidad el deseo de los artistas de extender el área de trabajo del estudio o taller a los espacios públicos. Modifica además la percepción del arte que se concentra en un objeto al enfatizar la importancia de las relaciones entre los diferentes elementos o la interacción entre los elementos y su contexto, llegando incluso hasta la llamada "estética relacional" en la cual el sitio de producción y el sitio de consumo están colapsados y el espectador es parte y coautor de la obra ("4). Una obra siempre debe empezar con una idea cuando el artista consigue convertir una idea en una forma visible, todos los pasos del proceso de concepción y realización son importantes en ocasiones más que el resultado final.

Los trabajos realizados en cerámica se van posicionando en el mundo del arte contemporáneo: Grayson Perry ganador del prestigioso premio Turner 2003 marcó un cambio en la percepción de la cerámica en el mundo de las Bellas Artes; transgresor de límites, su técnica derivada del hobby del siglo XVIII de cortar y pegar para generar objetos decorativos, explora temas perturbadores a través de imágenes y textos aplicados a objetos de cerámica convencionales como platos o jarrones a los que la crudeza de los temas despoja de cualquier refinamiento.

Rebecca Warren, escultora, finalista del mismo premio Turner en 2006 presentó una obra que fue descrita por los jueces como "proyectando un sentido de incontrolable creatividad, pareciendo explotar y volver a fusionar en las amorfas propiedades de la materia". La obra de Richard Deacon, su trabajo es definido como un acercamiento en cerámica a la escultura experimental que investiga las propiedades y el comportamiento del material. Su exploración parte de pequeñas esculturas en cerámica que son escaladas a grandes formatos con ayuda de asistentes, luego Deacon aplica sus marcas personales en un dramático acto de performance, incluso un plan preconcebido, la clave está más en términos del proceso que del objeto final, aprovechando además la oportunidad y el accidente, manteniendo abierta la posibilidad de nuevas opciones. Koshi Ito, reconocido internacionalmente, trabaja sólo con cerámica, es catalogado como "desafiante" describe su trabajo como experimentos para exponer las características del material, busca probar los límites de qué es considerado arte cerámico. En su instalación "Virus" en la Tate Gallery en St Ives, Ito tritura 1500 láminas delgadas de porcelana, individualmente con la mano. Sus elementos son la interacción entre el cuerpo y el material, las leyes de la física y la temporalidad.

Lim Mi-kang, Nacimiento. 70 X 60 X 600 cms. 2004

La Cerámica como medio

Los artistas que trabajan con cerámica son generalmente definidos por su medio a diferencia de los demás artistas plásticos (pintores, escultores, grabadores, etc.) que son definidos por su actividad, su concepto y su proceso creativo. Los ejemplos anteriores demuestran las potencialidades de la cerámica para ser reconceptualizada, desde una perspectiva diferente, artistas contemporáneos que trabajan con diferentes materiales están escogiendo trabajar con cerámica por sus posibilidades materiales y su extraordinaria capacidad de registrar cada evidencia en el proceso de transformar ideas y conceptos en acciones. Esto significa cuestionar el planteamiento tradicional de expresarse a través de materiales para explorar la libertad de convertirse en vehículo de creación al permitir que el barro se exprese a través del artista, sorprender y ser sorprendido.

Ceramics in contemporary art

Ceramics and art have always been related: the first man-made sculptures were created with mud and the most famous and controversial contemporary artwork of the last century, "Fountain" by Marcel Duchamp, is made of this material. However, ceramic-related writings fall into two categories: biographical or monographical and technical, but there are hardly any research texts, essays or criticism. Exploring the possibilities of ceramics in the world of contemporary art requires contextualizing the meaning, language and historical roles of its formal practice. During the heyday of theorizing and criticism on the visual arts in the 1980s, the work done with materials belonging to the applied arts was left out of cultural debate and at the same time, the critical approach to sculpture excluded ceramic work considering it less relevant than that made with materials such as marble, stone and metal.

Artists working with ceramics are generally defined by their material, unlike other artists (painters, sculptors, engravers, etc.) who are defined by their activity, concepts and creative processes. In contemporary art there are plenty examples of the potential of the ceramics that allow to reconceptualize it from a different perspective. Contemporary artists are choosing to work with this material because of its possibilities and its extraordinary ability to record each piece of evidence in the process of turning ideas and concepts into action. This means changing the traditional approach of the artist expressing himself through the material, to explore the freedom of letting the clay express itself through the artist.

¹ Adamson, Glenn (2009) Investigación para la exposición "Dirt on Delight: impulses that form clay". Institute of Contemporary Art in Philadelphia.

² Pincus-Witten, Robert (1977) Post-Minimalism, New York: Out of London Press.

³ Serra, Richard (1996) Rigging in Stiles, Kistine ed. Process Art in Theories and Documents of Contemporary Art. Los Angeles, University of California, Press

⁴ Adamson, Glenn. Idem