

MÁSTER EN CERÁMICA: ARTE Y FUNCIÓN

ZERAMIKA: ARTEA ETA FUNTZIOA MASTERRA

2016 - 2017

TÍTULO

Hornos

IZENBURUA

Labeak

Máster en Cerámica

Arte y Función 2016 - 2017

Zeramika Masterra

Artea eta Funtzioa 2016 - 2017

TRADUCTOR AL EUSKERA

Mamen Uharte

EUSKARARAKO ITZULTZAILEA

Mamen Uharte

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Maite Puelles

DISEINUA ETA MAKETAZIOA

Maite Puelles

IMPRESIÓN

Publypime

Septiembre 2017

IMPRIMATZEA

Publypime

2017ko Iraila

© de las imágenes, los autores

© de los textos, los autores

Irudien © autoreak

Testuen © autoreak

DEPÓSITO LEGAL

BI-1239-2017

LEGE-GORDAILUA

BI-1239-2017

EXPOSICIÓN

15 al 22 de Septiembre de 2017

ERAKUSKETA

2017ko irailaren 15tik 22ra

Sala Axular. Bizkaia Aretoa. Paraninfo de la UPV/EHU

Avda. Abandoibarra, 3

48009 Bilbao

Por quinto año consecutivo, las alumnas y alumnos del Máster en Cerámica: Arte y Función de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea presentan, en la sala Axular del Bizkaia Aretoa (Bilbao) una muestra de su creación plástica realizada a lo largo del curso 2016-2017.

Por definición, toda exposición de obras de arte implica abandonar momentáneamente la intimidad del estudio y taller y confrontar un pensamiento con esa dimensión de lo público donde trasciende el universo personal, en el cual la obra se ha gestado, y ponerla en relación con el espectador. Se trata de crear y creer en la función del arte, de construir mediante lo representado un vínculo intersubjetivo entre el espectador y el artista; parafraseando el título de una excelente exposición de los años noventa mostrar *Sueños privados en Espacios públicos*.

Más allá de lo inevitablemente heterogéneo de toda exposición colectiva y siendo los lenguajes formales y las temáticas tan diversas, el visitante rápidamente apreciará que existe un nexo común entre todas las propuestas, no siempre evidente a primera vista para el no iniciado. Obviamente, este elemento común se trata de la naturaleza material de las obras. Las arcillas nos muestran su potencialidad de proceso y riqueza de facturas acordes a los intereses implícitos en cada obra. Son sus propiedades de cohesión, maleabilidad y viscosidad las que favorecen la adaptación a un amplio espectro de modos y maneras de trabajo. Estas propiedades son las que propician la plasticidad, quizás uno de los atributos más reseñables de las arcillas.

El título de la exposición *Hornos/Labeak* alude a uno de los elementos determinantes en el proceso de creación de la obra cerámica: la cocción. Desde el milenario sistema de escavar un tosco agujero en el

terreno a los sofisticados hornos industriales de los que disponemos en la actualidad, eléctricos o alimentados por combustibles fósiles, el artista ceramista deberá someterse con humildad al juicio sumarásimos del paso de la pieza por el horno para comprobar el éxito o el fracaso de todos sus afanes.

La multiplicidad de estrategias personales con la que este grupo de estudiantes despliega su creatividad denota la riqueza del medio cerámico. Los trabajos de esta exposición son sólo un fragmento de la actividad de cada estudiante a lo largo de meses llenos de reflexión, emociones, investigación y mucho, mucho empeño. Podríamos arriesgarnos a decir que son obras conclusivas en la medida en que se llegan a formalizar planteamientos originales desde la experiencia vital y el pensamiento crítico, a la vez generadores de nuevas expectativas. Este es un ejercicio complejo, en el que intervienen aspectos de búsqueda e indagación que finalmente cristalizan en la materialidad de la obra y quedan, libres, inefables, expuestos al criterio y a la experiencia del espectador.

La arcilla es la materia que culturalmente ha nutrido el amplio territorio que conocemos genéricamente como Cerámica, satisfaciendo todo un repertorio de necesidades funcionales y artísticas. Y son estos dos términos “Arte y Función” aparentemente polares, los que propician el título del Máster, en un contexto específico como es la Facultad de Bellas Artes.

Sin caer en debates improductivos, a menudo lastrados por los clichés heredados, apostamos por la coherencia, la originalidad y la innovación de la creación plástica, por la riqueza de la diversidad de poéticas personales. Deseamos desde la concepción del Máster en Cerámica generar un entorno de trabajo en el que se den las mejores

condiciones posibles para el desarrollo de los lenguajes personales, un espacio para la libre confrontación de las ideas y proyectos y con las herramientas conceptuales y materiales adecuadas para su materialización, siempre atentos a la cambiante y compleja realidad de la creación contemporánea.

De hecho, vamos a encontrar en esta exposición, dispuestos en sugerente amalgama, proyectos que transitan sin complejos por este vasto territorio que habitan las libres creaciones de la Escultura y los objetos del Diseño que se deben forzosamente a un determinado objetivo utilitario.

Refiriéndonos a las propuestas concretas presentes en esta exposición, las delicadas piezas de vajilla experimental, coladas en barbotina de loza, de Yolanda Gayo y Jasone Merino son un ejemplo de su investigación personal en torno al tema *Cuerpo/Recipiente*. A partir de una propuesta original del diseñador Santos Bregaña -*en el cuerpo, sobre la superficie de la piel, encontramos multitud de lugares susceptibles de convertirse en recipientes*- el contenedor gastronómico rebosa su tradicional dimensión utilitaria para desplegar un rico caudal de connotaciones sensuales y simbólicas, incluso eróticas. La topografía del cuerpo, su intrincada sucesión de formas cóncavas y convexas se presta al travieso juego positivo/negativo de la técnica del molde cerámico. Precisamente a esta transformación alude el título de la obra *Metamorfosis*, al extrañamiento del cuerpo percibido como “objeto raro” -*sobre la mesa del comedor nos convertimos en recipiente*-. En la pieza OMOpIato, esta intrincada parte de la anatomía humana se presta a mutar surrealmente en concha de bivalvo, recipiente *de bocado* para la mano.

El objetivo de la propuesta es indagar en las formas y lugares del

cuerpo humano susceptibles de convertirse en contenedores culinarios. A pesar de su carácter transgresor, nunca olvida la necesidad de que el contenedor responda a los requisitos de la función en aspectos como la estabilidad, la ergonomía, la higiene o la posibilidad de apilarlos. Resultado de esta investigación son también las experiencias de colaboración con los alumnos del máster de cocina y repostería del Basque Culinary Center en Donostia y con el prestigioso chef vasco Eneko Atxa del Restaurante Azurmendi, con el objetivo de conseguir una relación significativa entre continente y contenido.

En un mismo ámbito del diseño de producto se sitúa la propuesta MINDBERG de Tanykerami, *alter ego* artístico y profesional de Tania Rodríguez. Consiste en una pieza escultórico-funcional para el muro y destinada al mobiliario del hogar en la que se armonizan valores artísticos y utilitarios. Consta de dos elementos icónicos que se articulan verticalmente. El de mayor tamaño representa la imagen facetada de un iceberg con un delicado degradado de tonos azul cobalto. El segundo representa parcialmente una cabeza humana que parece emerger del primero. El objeto está destinado para colocar libros a modo de estantería. La propuesta viene a sumarse al sugerente mundo de creaciones cerámicas que integran el catálogo de productos híbridos entre arte y diseño del proyecto profesional de la autora: *TANYKERAMI Ceramic Art and Design*.

La serie de luminarias diseñadas por Karina Senatore mediante modos de hacer tradicionales indaga en ese espacio de ricas contaminaciones entre el objeto funcional y el objeto escultórico concebido como un *diálogo entre diferentes naturalezas*. Las formas cóncavas generadas en el torno de alfarero son arquetipos formales que traen a presencia el hueco de las manos entrelazadas como cuenco primigenio. Estas sencillas configuraciones se articulan a la perfección con aquellas construidas

con las técnicas neolíticas de la cestería con reminiscencias en ámbitos aparentemente tan lejanos de la cerámica como la arquitectura y la construcción habitable: espacio generado por vaciamiento de la masa plástica arcillosa y espacio tectónico generado por la estructura tejida. En una escala objetual, la cadencia visual que genera la sucesión de estos cuerpos-luminaria de arcilla y mimbre nos transmiten la calidez del hábitat doméstico.

Eider Baile despliega vitalmente los enigmáticos personajes que pueblan su imaginario particular a partir del universo poético de Gloria Fuertes: *Estoy triste/ y no sé por qué/ he bebido amor/ y aún tengo sed/ Estoy sola/ y no sé por qué/ quisiera saberlo/ mas no lo diré/ Estoy sola/ y no sé por qué/ quisiera besar/ y no sé a quién/ Estoy enamorada/ y no sé de qué/* El modelado intuitivo de barros toscos crea figuras de una muy personal iconografía naif. Este vocablo alude etimológicamente a conceptos como natural, nativo o nacimiento y se refiere a modos característicos de representación de la realidad a través de la simplicidad en las formas y una cierta ingenuidad propia del arte peyorativamente clasificado como primitivo: enigmática pareja... ¿tal vez, Adán y Eva en el instante de expulsión de su particular paraíso?

La instalación de Stiven Vergara, *Deconstrucciones del paisaje*, transmite un marcado compromiso social y político con referencias explícitas a su lugar de origen, Colombia. La obra incita a la reflexión en torno a uno de las problemáticas más candentes generadas por la modernidad y tratadas a menudo en las últimas décadas por muchos artistas contemporáneos: *las implicaciones que tiene el crecimiento demográfico y su relación con la desaparición de entornos naturales*.

El artista utilizando como elementos emblemáticos la impronta de un delicada rama de árbol y el ladrillo, un elemento cerámico usado

masivamente en construcción, despliega en la sala vastos paisajes de desolación que representan las depauperadas áreas suburbanas de las periferias de las grandes ciudades.

Junto a estas disposiciones geométricas y regulares de elementos en el suelo y también en alusión a la utilización de otro elemento característico de la cerámica en el ámbito de la arquitectura, el mosaico, crea piezas murales de inquietante poética donde el paisaje se manifiesta de manera entrecortada en un juego sugerente de ocultación y revelación.

La propuesta de Idoia Madariaga parte también del uso de un elemento genuino de la tradición arquitectónica: el mosaico. A partir de una deriva de su trabajo de investigación en el ámbito de la restauración y conservación de bienes culturales, centrado en la recuperación y puesta en valor de las baldosas originales de las galerías de Punta Begoña (Getxo) la artista plantea una instalación en torno a la idea de *Fragmentos de una historia pasada*, utilizando como estrategia de formalización una dialéctica entre repetición y diferencia y técnicas propias de la producción y decoración de baldosa como las de cuenca y arista o cuerda seca aprendidas de Blanka Gomez de Segura, *alma mater* del Euskal Buztingintza Museoa (Ollerías, Elosu).

El trabajo de Iñaki Peña, Azal bizia, también aúna aspectos del arte y el diseño urbanos, acorde con un gran número de proyectos que en las últimas décadas y desde diversas disciplinas invitan a una reflexión sobre las cualidades del entorno humano construido.

Concebida como propuesta para un mural-jardín vertical para el entorno del restaurante Azurmendi, es en palabras del autor una intervención en el espacio arquitectónico basada en una relectura del paisaje, propone un tejido orgánico/celular que dialoga con una

superficie construida. La articulación entre los materiales refractarios y las plantas, configuran una superficie cambiante, viva, vinculada al entorno y al tiempo. El habitar para el hombre no puede ser ajeno a la naturaleza que es su primera casa, la casa en la que todos tienen un lugar. Más allá de los aspectos concernientes estrictamente a lo cerámico el autor ahonda desde su responsabilidad social en las posibilidades de inclusión de elementos naturales en la arquitectura obviando el mero uso decorativo. Las piezas, todas diferentes, han sido modeladas en los talleres y con el apoyo del personal del Taller Escuela de Cerámica de Muel dependiente de la Diputación de Zaragoza, al igual que la obra que comentaremos a continuación.

Destaca por su paleta cromática el trabajo en porcelana coloreada *Bendita Dulzura* de Olatz Pereda. Forma parte de la propuesta artística realizada para la heladería Gelati-Gelati de Bilbao dentro del programa ArteShop 2017. A partir de la imagen del helado de currucho, producto principal de la tienda, la artista utiliza el recurso de la repetición de un mismo elemento cambiado de escala. De esa manera, creando helados de un tamaño más pequeño del real, el objeto referencial se descontextualiza para generar mayor impacto en el espectador. El uso del color en el vidriado participa de este juego tratando de reproducir los tonos vivos y brillantes de los helados reales. El resultado es un acabado cerámico brillante que, como dice la autora, rememora ese instante efímero del helado cuando comienza a derretirse. Irresistible!

Alan Saiz dispone el conjunto de sus creaciones cerámicas en un espacio abandonado que resulta de este modo habitado.

Una pieza de gran volumen construida en barro rojo y emplazada en el suelo de la exposición atrapa de inmediato la mirada polarizando el espacio. La escultura de Melanio Robles hace referencia de manera explícita a su origen y pertenencia cultural a la República Dominicana, aunando la grandiosidad del dispositivo monumental colombino con la humildad de la materia propia de la cerámica popular precolumbina. De fuerte carácter iconográfico, la escultura recrea a escala el *Faro de Colón*, el monumento conmemorativo más importante del país. La obra desde su radical concepción simbólica denota las profundas convicciones humanistas del autor y nos hace reflexionar, circunspectos, sobre lo efímero y lo trascendente.

En un registro diametralmente opuesto Maite Puelles también trata de lo divino y de lo humano. Con fina ironía lleva a cabo una acción aparentemente sencilla en el entorno del Museo Guggenheim Bilbao; armada con su *kit* de estrellas de purpurina y emulando al archiconocido Paseo de la Fama hollywoodiense (versión ligera de lo monumental en tanto que relativo a la memoria y el deseo de permanencia pero más *guay* que el grandilocuente monumento decimonónico) va repartiendo eternidad a discreción, pero cambiando el frío cemento por el noble y cálido barro.

Paradoja como conclusión: parece que el ser humano no puede parar de monumentalizar.

Y qué le vamos a hacer!

Jabier Moreno y Josemari Herrera

pág 16 - 17

pág 18 - 19

pág 20 - 21

pág 22 - 23

pág 24 - 25

pág 26 - 27

pág 28 - 29

pág 30 - 31

pág 32 - 33

pág 34 - 35

pág 36 - 37

pág 38 - 39

EIDER BAILE

YOLANDA GALLO

IDOIA MADARIAGA

JASONE MERINO

IÑAKI PEÑA

OLATZ PEREDA

MAITE PUELLES

MELANIO ROBLES

TANIA RODRIGUEZ

ALAN SAIZ

KARINA SENATORE

STIVEN VERGARA

EIDER BAILE

eidier_b90@hotmail.es

Título: La pareja

Modelados en barro refractario, instalación inspirada en el poema de Gloria Fuertes “Y NO SE POR QUE”.

Título: Topos

Modelados en barro refractario, instalación inspirada en el poema de Gloria Fuertes “Y NO SE POR QUE”.

YOLANDA GALLO

ygcaperos@gmail.com

Título: OMO plato

Pieza de menaje generada a partir de los límites gestuales del cuerpo humano. Con líneas naturales, suaves y ergonómicas invita a una experiencia culinaria donde los sentidos del tacto y de la vista acompañan a los relacionados directamente con el mundo gastronómico.

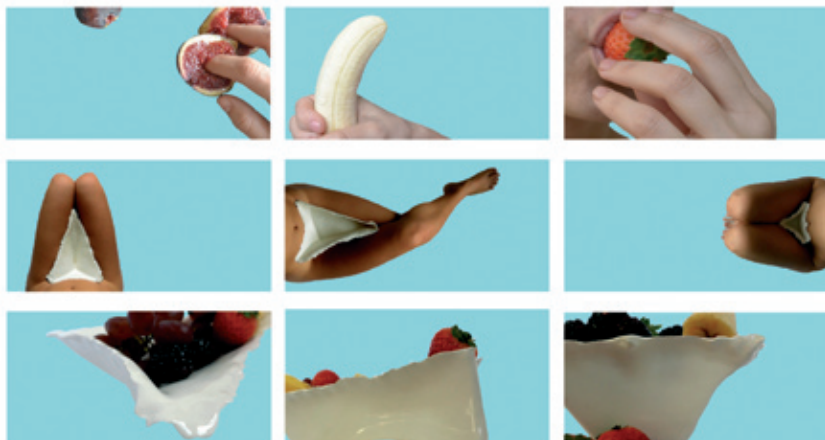
IDOIA MADARIAGA

madarileku@hotmail.com

Título: Fragmentos del pasado

Reproducción y Reinterpretación de las baldosas de las galerías de Punta Begoña en Getxo. Fragmentos de una historia pasada, puestos en valor, otorgándoles una nueva dimensión artística.

JASONE MERINO

jasonemerino@hotmail.com

Título: Metamorfosis, palabra mágica

Principio de cualquier nacimiento y renacimiento, la metamorfosis, en este caso armoniza cuerpo y materia. Descubrir que somos al mismo tiempo un objeto raro, como un utensilio práctico: sobre la mesa del comedor, nos convertimos en recipiente.

Receta: Habitan el vacío para ser devoradas tal cual, a bocados. Un acto primario que recupera el placer animal. Atraídos por lo dulce, lo húmedo y lo pegajoso... ofrezco un héroe como plátano, uvas, fresas y moras bañadas en chocolate, y una piña muy punki que concluye esta receta fácil que mantendrá una lucha íntima con el comensal.

IÑAKI PEÑA

inakipena00@gmail.com

Título: Azal bizia

Azal bizia -la piel viva-, es una intervención del espacio arquitectónico del restaurante Azurmendi basada en una relectura del paisaje para proponer un tejido orgánico que dialoga con una superficie construida. El dialogo entre los materiales y las plantas, configuran una superficie cambiante, viva, vinculada al entorno y al tiempo.

El habitar para el hombre no puede ser ajeno a la naturaleza que es su primera casa, la casa en la que todos tienen un lugar.

OLATZ PEREDA

olatzpb7@gmail.com

Título: Bendita Dulzura

“Bendita Dulzura” forma parte de una propuesta artística realizada para la heladería Gelati-Gelati. Siendo el helado el producto principal de la tienda, el recurso utilizado para dotarlo de importancia ha sido el juego de escala y la repetición. De esa manera, creando helados de un tamaño más pequeño del real, se descontextualiza para generar mayor impacto en el espectador. El color se ha utilizado como recurso, haciendo que participen en este juego los colores vivos y tratando de reproducir los tonos de los helados de la propia heladería. El resultado es un acabado cerámico brillante que recuerda ese momento efímero del helado cuando comienza a derretirse.

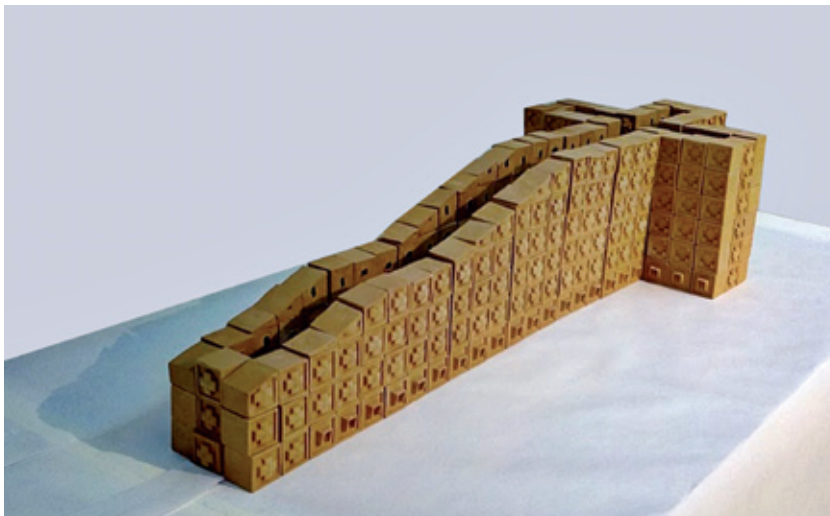
MAITE PUELLES

maitpuelles@gmail.com

Título: Paseo de la Fama. Bilbao.

Paseo de la Fama que imita el original que se encuentra en Hollywood. La villa de Bilbao como escenario en el que se llevó a cabo la acción que ofreció fama a todo aquel que quisiera dejar su huella.

MELANIO ROBLES

melanio.robles@gmail.com

Título: Re-interpretación del Monumento Faro Colón.

En una propuesta desde procesos cerámicos.

Re-interpretación del cuarto monumento más importante de la historia de Santo Domingo, República Dominicana, es conocido como Faro Colón y fue clave de uniones entre dos culturas distintas.

Hecho histórico representado en forma de cruz, afirma lo espiritual y el concepto eterno, un icono funerario que se abre a la cúpula celeste, la cruz nos refleja la resurrección y una vía hacia el altísimo donde viviremos y nos glorificaremos en el cielo. Es donde reposan las cenizas del navegante Cristóbal Colón y muchos de sus seguidores.

Un total de 315 piezas para la construcción del monumento creadas con barbotina de barro rojo.

TANIA RODRIGUEZ
tanykerami@gmail.com

Título: MindBerg. Diseño de producto

Desarrolla actualmente una marca de diseño llamada TANYKERAMI cuyas creaciones de cerámica suponen una línea de productos híbridos entre arte y diseño. Utilizando un juego visual e identidad estética que desvincula al cuerpo de su sentido original y lógico, TANYKERAMI crea un imaginario que emerge del cuerpo y se asocia a diferentes vías de significación, resultando piezas de una naturaleza irreal y poética.

ALAN SAIZ

alansaiz1992@gmail.com

Título: -sin título-

Espacio abandonado. La cerámica lo habita.

KARINA SENATORE

karin_04_22@hotmail.com

Título: Diálogo entre naturalezas

La luz como elemento de unión entre el tejido de fibras naturales y la cerámica en el diseño de objetos. Materiales: cerámica y mimbre.

Proyecto de investigación – creación que revisa y constata las posibilidades que tiene la unión de otros materiales de territorios distintos con el medio cerámico; concluyendo que estos procesos de ensamblaje expanden las posibilidades estéticas y funcionales de productos de diseño.

El diseño y construcción de una lámpara, que revalora el objeto desde una instancia material y funcional, partiendo desde la experimentación técnica.

STIVEN VERGARA

artestivenvergara@gmail.com

Título: Deconstrucciones del Paisaje

Proyecto de investigación - creación que reflexiona en torno al crecimiento demográfico como un factor determinante en la configuración y transformación del paisaje.

El objeto del proyecto es articular elementos de la construcción (ladrillo, azulejo) como objetos significantes, estableciendo vínculos de carácter alegórico con el concepto del hábitat, en una propuesta instalativa que busca cuestionar a la construcción arquitectónica como la responsable de la desaparición de entornos naturales en las áreas urbanas y periféricas de las ciudades contemporáneas.

A G R A D E C I M I E N T O S

DOCENTES

Antonio Achúcarro

Angel Garraza

Matilde Grau

Jose Antonio Liceranzu

Jabier Moreno

Javier Villarreal

Ana de Felipe

Juan Gómez

Jose Maria Herrera

Carmen Marín

Carmen Osuna

Augusto Zubiaga

Luis Ferragut

Elena González

Susana Jodra

Herminia Martinez

Javier San Martin

ARTISTAS INVITADOS

Rosa Amorós

Rafaela Pareja

Rosa Cortiella

Goyo Peño

COLABORACIONES

Atelier Laia Design

Bussoga S.C.

DPZ. Taller Cerámica de Muel

Versa

Basque Culinary Center

Cortiella S.L.

Museo Ollerías

Vista Alegre-Atlantis

MASTER EN
CERÁMICA:
ARTE Y FUNCIÓN

ZERAMIKA:
ARTEA ETA FUNTZIOA
MASTERRA

UNIVERSITATIA DEL PAIS VASCO

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

L

A

B

E

A

K

H O R N O S