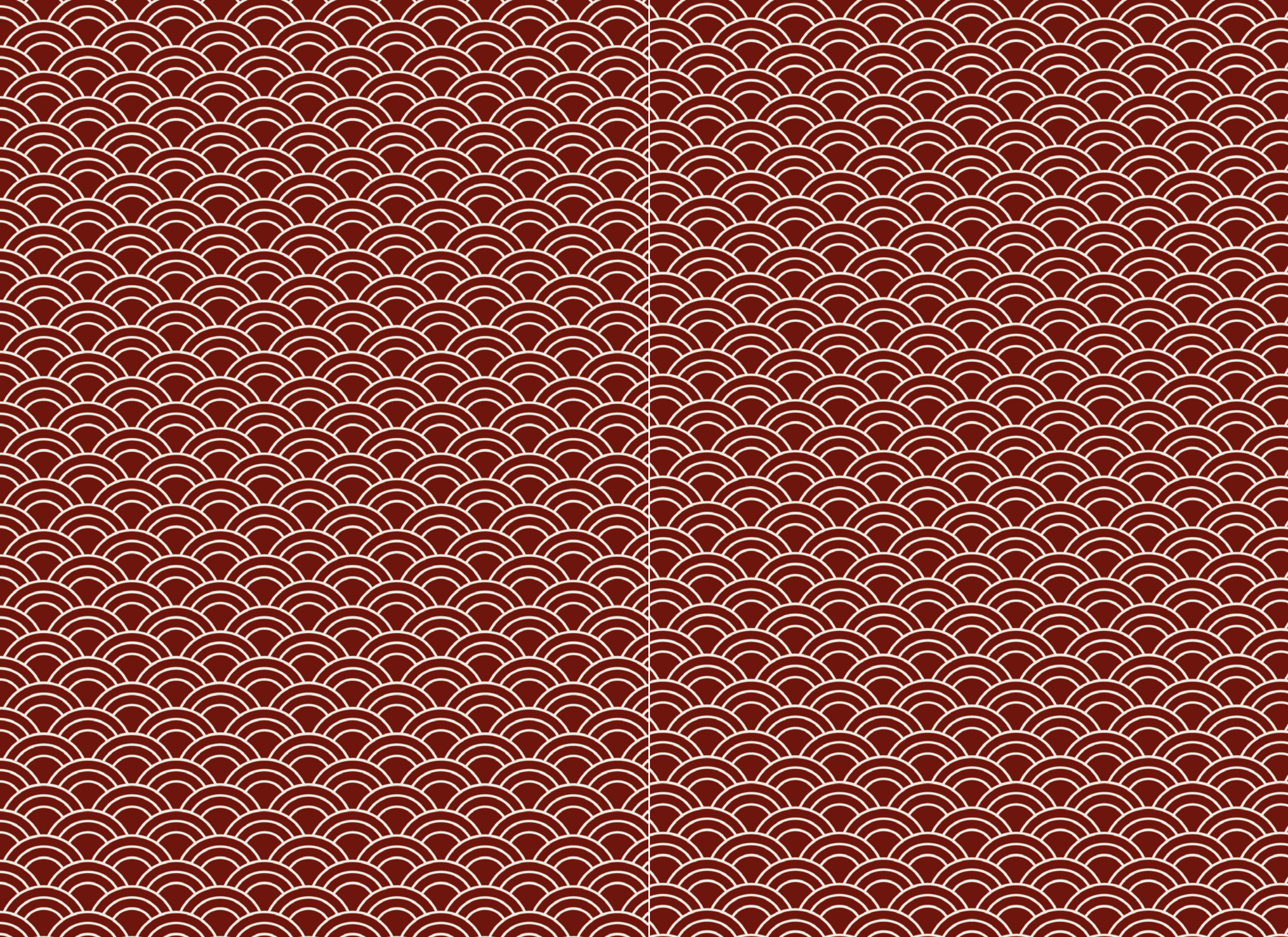

NACE/
UMARERU

生まれる

DE LO HUMILDE
A LO SUBLIME

生
ま
れ
る

NACE/
UMARERU

DE LO HUMILDE
A LO SUBLIME

CATÁLOGO DE EXPOSICIÓN

Del 16 de julio al 29 de agosto de 2021

Sala Román Zaldivar

Feria Nacional de Alfarería y Cerámica N.A.CE

Ayuntamiento de Navarrete

COMISIÓN NACE

Marisa Corzana Calvo
Emilia Fernández Núñez
Ruth Romero Mangado
Eugenio Ibáñez Munilla
Toño Naharro Navarro
Enrique Martínez Glera
Sonia Moro Cea

AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE

GOBIERNO DE LA RIOJA

EXPOSICIÓN

Producción: Ayuntamiento de Navarrete
Comisaria: Emilia Fernández Núñez
Ayuda al comisariado: Julio Hontana
Coordinación Museo de Zaragoza: Ana Cristina Labaila Sancho
Préstamos de piezas: Museo de Zaragoza, David Almazán,
Fernando Garcés, Yukiko Kitahara y Takashi Matsuo
Préstamo de mobiliario: Museo de La Rioja
Proyecto expositivo: Julia Sáenz, Noelia García y Susana Baldor
Carpintería y montaje: Eduardo Rojas y Ana M. Bañares

CATÁLOGO

Publicación: Ayuntamiento de Navarrete
Diseño y maquetación: Noelia García
Textos: Carlos Rubio López de la Llave, V. David Almazán Tomás,
Elena Barlés Báguena, Fernando Garcés, Yukiko Kitahara,
Takashi Matsuo y Emilia Fernández
Fotografías: José Garrido Lapeña, Claudio del Campo, Vicente
Almazán, Fernando Garcés, Yukiko Kitahara y Takashi Matsuo
Coordinación de edición: Julia Sáenz y Susana Baldor
Impresión y encuadernación: Castuera
Depósito Legal: LR 489-2021

AGRADECIMIENTOS

A todas las personas que han hecho posible este proyecto

ÍNDICE

NACE/UMAREU	07
LA CULTURA JAPONESA REFLEJADA EN SU ARTE CERÁMICO	
CARLOS RUBIO LÓPEZ DE LA LLAVE	09
LA TRADICIÓN CERÁMICA JAPONESA DE TANZAN KOTOGE	
DAVID ALMAZÁN TOMÁS Y ELENA BARLÉS BÁGUENA	19
BERNARD LEACH Y LA INFLUENCIA DE JAPÓN EN EUROPA	
FERNANDO GARCÉS	79
PROPUESTAS DE CERÁMICA JAPONESA ACTUAL.	
YUKIKO KITAHARA Y TAKASHI MATSUO	99
BIOGRAFÍAS	121

BERNARD LEACH Y LA INFLUENCIA DE JAPÓN EN OCCIDENTE

FERNANDO GARCÉS

A lo largo de la historia, la cerámica ha experimentado grandes transformaciones técnicas y estéticas, especialmente en el s.XIX, con la Revolución Industrial. Las artesanías se sintieron amenazadas con la deshumanización del producto y la pérdida de uno de sus valores esenciales: la participación directa del hombre en los procesos de creación y producción.

En la segunda mitad del s.XIX, coincidiendo con la Gran Exposición Universal de Londres del año 1862, y la apertura de Japón a Occidente, surge la corriente denominada Japonismo; el arte y la estética japonesa invaden la pintura, arquitectura, decoración, cerámica, joyería, mobiliario, etc., y se despierta un gran afán por el coleccionismo.

William Morris, desde el nuevo movimiento estético reformista con el nombre de Arts and Crafts, reivindica la reconexión de la belleza pura del arte, con la belleza utilitaria de la artesanía.

En este contexto histórico, Bernard Leach (1887-1979), con clara influencia oriental por su lugar de nacimiento (Hong-Kong), y sus raíces familiares japonesas, comienza sus estudios de arte en la “London School of Art”.

*Fernando Garcés. Bol de té,
gres vidriado arcilla y ceniza*

En los primeros años del s. XX, regresa a Japón, donde había pasado parte de su infancia, con la idea de impartir clases de grabado. Tras un primer encuentro casual con la cerámica, siente la necesidad de conocerla en profundidad, y toma como maestro a Urano Segekichi, conocido como Kenzan VI, continuador de la escuela de Ogata Kenzan (1663-1743).

Desde su llegada a Japón, se integra en los círculos artísticos y culturales, y junto a Soetsu Yanagui, Kanjiro Kawai, y Shoji Hamada funda el movimiento *mingei*, inspirado en el Arts and Crafts europeo. De este movimiento forman parte otros muchos artesanos, entre ellos Tomimoto Kenkichi, íntimo amigo de Leach, y con quien comparte maestro.

El movimiento *mingei* proclama el equilibrio entre la belleza y la funcionalidad, busca preservar la artesanía popular frente a las amenazas de las artes industriales, defiende el anonimato del trabajo realizado con procedimientos tradicionales y materiales locales, que ligan las obras a su lugar de creación, al tiempo que sirven de revitalización económica en los medios rurales. Sus creaciones se enfocan al objeto cotidiano, principalmente, y no solo en cerámica, sino en todas las artesanías. Tendrá una enorme repercusión, primero en América y luego en Europa, y Leach y Hamada se convertirán en sus embajadores.

A su regreso a Reino Unido, en 1920, funda “The Leach Pottery” junto a su amigo Hamada. Un taller donde se produce cerámica anglo-japonesa, en un principio de carácter personal, para poco después comenzar una

producción estándar, ayudado por sus aprendices y técnicos, que le permiten unos precios razonables, manteniendo siempre la relación inseparable entre el material y la personalidad del alfarero.

Bernard Leach es el primer ceramista europeo que interioriza la cultura japonesa, la hace suya, y es capaz de plasmarla en su obra de una forma única hasta ese momento. Es considerado el ceramista más influyente del s. XX, padre y creador del “Studio Pottery”, o cerámica de estudio.

Son muchas las aportaciones de Bernard Leach a la cerámica europea, como resultado del estudio de las cerámicas de China, Japón y Corea, a las que sitúa como referente de perfección y belleza. Los vidriados de ceniza, celadones, shinós, tenmokus, Rakú, y las técnicas decorativas como *hidashuki*, la *tobi-kanna*, o el *hakeme*, las reservas de cera y las dobles inmersiones, se incorporan a su obra como reflejo de la cultura oriental.

Su libro, *A Potter's book* (1940), recoge el conocimiento técnico y filosófico que Leach fue adquiriendo durante su estancia en Japón, y ha servido como punto de partida, guía y referencia a ceramistas de todo el mundo. Fue traducido al castellano por Elisenda Sala, como *Manual del ceramista*, en 1981.

Han sido muchos los alfareros atraídos por su fama, que quisieron trabajar y aprender con él, continuando en sus propios talleres con la “tradición de Leach” hasta el día de hoy. Richard Batherham, William Marshall y Michael Cardew son algunos de los más destacados.

En España, Llorens Artigas, con una fuerte influencia

francesa por su estancia en París y su relación con artistas como Raoul Dufy o Georges Braque, conoce a Leach y Hamada en la Conferencia Internacional sobre Cerámica del año 1952, celebrada en el Dartington Hall. Este encuentro despierta su interés por el *mingei*, y poco tiempo después, en colaboración con Serra, produce cerámica de este tipo con gran éxito hasta 1955.

El viaje a Japón de su hijo Joan Gardy, para estudiar en el taller de Hamada, hace que esta relación se consolide y se establezca una importante amistad.

La obra de Artigas marca una nueva etapa en la cerámica española, despojada de toda decoración figurativa, centrada en la esencia de la forma y la calidad de los vidriados de alta temperatura, sobre los que realizó un excelente estudio.

El horno, en el que se cocerán algunas de las piezas que Artigas realiza con Miró, es una réplica del de Hamada, al que pondrá el nombre de Mashiko, ciudad donde Hamada tiene instalado su taller, actualmente casa-museo.

Artigas, además de ceramista, fue profesor en la Escuela Masana de Barcelona, donde transmitió su pasión por Japón a una nueva generación.

A día de hoy, Japón sigue ejerciendo una gran influencia en la cerámica, como se aprecia tanto en las formas, vidriados y conceptos artísticos de muchos ceramistas, al igual que las cocciones en hornos de leña, que cada vez despiertan mayor interés.

En 2008, tras una importante restauración, “The Leach Pottery” reabre para continuar el legado de su funda-

dor. Esta institución, a través del museo, talleres, residencias artísticas, visitas, e intercambios con Mashiko, ciudad hermanada con St. Ives, continua ligada a Japón.

Para conmemorar el primer centenario de su fundación, se organizaron numerosas actividades simultaneas en diversos países del mundo pero, desgraciadamente, algunas tuvieron que ser canceladas por la actual crisis sanitaria.

Setsuo Kato, editor, escritor y fotoperiodista japonés residente en Londres, último periodista que entrevistó a Bernard Leach en 1979, publica y presenta en Japón su libro *Bernard Leach and the Leach Pottery 100 Years*, muestra del interés que este “alfarero” sigue despertando en Japón.

La cultura japonesa mantiene su interés en el mundo occidental, sobre todo por su cerámica, que manifiesta un concepto y una percepción de la belleza diferente, sin renunciar a la fuerza expresiva del material y la técnica.

Cada vez más, los ceramistas se sienten atraídos por ella, e intentan reflejarlo en su trabajo; tarea nada fácil. Quizás por ese motivo, son muchas las galerías especializadas en cerámica que apuestan por el “Studio Pottery”.

La sociedad contemporánea implicada y comprometida con la protección del medio ambiente, encuentra en la cerámica y la cultura japonesa un referente y modelo a seguir como aportación a la sostenibilidad, ligada a la naturaleza como fuente constante de inspiración.

Cabe destacar la labor de Goldmark Gallery (Reino

Unido), que incluye una selección de ceramistas de diferentes nacionalidades, entre ellos, Phill Roger, Svend Bayer, Nic Collins, Lisa Hammond, Mike Dodd, Jim Malone, Anne Mette Hjortshøj, Tomoo Hamada, Kazuya Furutani, o Ken Matsuzaki. En esta selección, Japón y Leach quedan reflejados en una obra que se presenta de igual modo que el resto de disciplinas artísticas. El papel de la cerámica, con el paso del tiempo, ha cambiado, pasando de ser algo puramente utilitario, a convertirse en un objeto de contemplación, capaz de ordenar el espacio a su alrededor de la misma forma que la mejor escultura.

La influencia de Japón en occidente a través de Bernard Leach es patente en todo el mundo, y sigue vigente 100 años después.

Para Leach, el verdadero secreto de las cerámicas más bellas, se encuentra en la tradición y en la continuidad de la cultura. Entendió que el éxito de los antiguos ceramistas chinos, coreanos y japoneses, se basó en esta idea de utilizar los materiales y recursos naturales de forma simple y sin pretensiones.

La producción alfarera de nuestro país, y especialmente la de Navarrete, se remonta siglos atrás, quizás esta tradición, revisada con las ideas de Leach, pueda ser un buen punto de partida para nuevas propuestas, en las que la técnica, la belleza, la utilidad y la sostenibilidad sigan en equilibrio para cumplir con éxito las necesidades del objeto cotidiano, o para la simple contemplación.

Fernando Garcés

Fernando Garcés. Bol de té, gres, 13x8,5 cm. Talavera de la Reina, 2020.

Autoría desconocida. Bol. gres, relieve flor de loto, vidriado celadón, 17x6,5 cm. Longquan, China, Dinastía Song o Yuan (S. X - XIV). Colección Fernando Garcés.

Yutaka Suzuki. Tayu Studio. Yunomi, gres, hakeme, vidriado transparente, 6,5x10 cm. Yamanashi. Japón, 2016. Colección Fernando Garcés

Lisa Hammond. Bol de té, Gres a la sal, cocción de leña, 14x9 cm. Reino Unido, 2019. Colección Fernando Garcés

Masakazu Kusakabe. Chawan, gres, Rakú 12x9,5 cm. España, 2012. Colección Fernando Garcés

*Mike Dodd. Bol de té, gres, reservas de cera, vidriado
Tenmoku sobre Nuca, cocción a gas, 12x9 cm. Reino
Unido, 2021. Colección Fernando Garcés*

Phil Rogers. Bol de té, Gres, impresión por
paleteado, vidriado nuca el interior, cocción
de leña, 13,5x9 cm. Reino Unido.
Colección Fernando Garcés

Autoría desconocida. Chawan, gres,
decoración óxido de hierro sobre
reservas de cera, 15x5,5 cm. Japón, 2014.
Colección Fernando Garcés

Nic Collins. Bol de té, gres, vidriado de
ceniza, cocción de leña, 13,5x8 cm.
Reino Unido, 2013.
Colección Fernando Garcés

Sinshei Wada. Chawan, gres, vidriado
de ceniza, 15x6,5 cm. Okinawa, Japón.
Colección Fernando Garcés.

Autoría desconocida. Yunomi, gres,
Vidriado ceniza, 6,5x7,5 cm. Hagi, Japón.
Colección Fernando Garcés

Stephen Parry. Bol de té, porcelana,
impresiones en fresco, cocción en
leña, 11x7 cm. Reino Unido, 2019.
Colección Fernando Garcés

Svend Bayer. Bol de té, gres, vidriado Shino
con fuerte reducción, Cocción en horno de
leña, 13x6 cm. Reino Unido, 2012.
Colección Fernando Garcés

*Jim Malone. Bol de té, gres, impresión en estado plástico,
vidriado Tenmoku, 13,5x9 cm. Reino Unido, 2020.
Colección Fernando Garcés*

Warren Mackenzie. Bol de té, gres, torneado,
vidriado Shino, cocción a gas, 10x9 cm.
Minnesota. EE.UU.
Colección Fernando Garcés

Warren Mackenzie. Bol de té, gres,
vidriado Shino, cocción a gas, 14x10 cm.
Minnesota. EE.UU.
Colección Fernando Garcés

Jingdezhen. Bol de té, gres, vidriado
Tenmoku, 12x7 cm. China , 2014.
Colección Fernando Garcés