

Fernando Garcés

Fernando Garcés

Edición

Pedro Velasco

Fotografías

Alumnos Escuela de Arte Talavera

Fernando Garcés

Luis Belmonte

Pedro Velasco

Traducción

Manuel Vidal Suárez

Barry Krzywicki

Diseño y maquetación

Pedro Velasco

Contacto

www.fgarces.es

info@fgarces.es

ISBN: 978-84-616-8015-3

Depósito legal: DL TO 210-2014

Copyright © 2014

Fernando Garcés terminó su formación académica en la especialidad de cerámica siendo aún muy joven. Con solo veintidós años ya era profesor de alfarería y desde entonces ha alternado la docencia con la investigación y la constante creación artística.

En su personalidad se aúnan la habilidad manual y el buen gusto. Su trabajo práctico se ha enriquecido continuamente gracias a una gran inquietud intelectual. Y la superación de nuevos retos técnicos le han llevado a una madurez creativa que asombra por la belleza de los resultados.

Tras un largo proceso de depuración formal y estética, ha encontrado un lenguaje propio, el que ansían todos los artistas contemporáneos. Un estilo individual e inconfundible, que caracteriza e identifica su producción cerámica actual. No hay necesidad de una firma visible para adjudicarle la autoría de sus obras, aunque él, discretamente, imprime su marca en todas ellas.

El torno es su principal herramienta de trabajo, y lo domina de tal manera que es capaz de crear gran variedad de formas. Siempre me han llamado especialmente la atención esos vasos conformados por una doble pared, dotados de un aspecto recio que sin embargo dialoga armónicamente con sus elegantes perfiles.

Fernando maneja con la misma soltura el gres, siempre con un aspecto áspero en su acabado; que la porcelana blanca, de extremada delgadez y superficie lisa, suave, delicada. A ambos materiales les saca el máximo de posibilidades, tanto formales como estéticas. Frecuentemente no les añade nada y deja que las diferentes arcillas luzcan espléndidas en su desnudez.

Fernando Garcés finished his academic training at a young age, specializing in ceramics. By the time he was twenty-two he had become a pottery teacher. Since then, he has juggled his teaching career with further studies and ongoing artistic creation.

His artistic personality integrates good taste with his manual ability. His work has been continually enriched thanks to a great intellectual curiosity. His mastery of new technical challenges has resulted in a creative maturity that astonishes the viewer with beautiful results.

Through a long process of formal and aesthetic purification he has encountered his own voice, something that contemporary artists yearn for. An individual and unmistakable style characterizes and identifies his current ceramic work. There is no need for a visible signature to identify the creator of these pieces. Nevertheless, he discreetly stamps his seal on all of them.

His principal tool is the potter's wheel. His mastery enables him to create a broad range of different forms. Vessels fashioned from a double wall have always attracted my attention, endowed with a characteristic vigor that dialogues harmoniously with their elegant profile.

Fernando works in stoneware with the same confidence that he does in porcelain. The stoneware has a rugged aspect to its finish while porcelain is white, soft and delicate, extremely thin and has a smooth surface. From both of these materials he extracts the maximum possible, both formally as well as aesthetically. Frequently he doesn't add anything to the surface and lets the different clays contrast with one another in their bare simplicity.

En ocasiones se atreve a combinarlas, emparejando elementos torneados en una u otra pasta cerámica, en un duelo de contrarios que siempre acaba en tablas. También juega mucho con las dimensiones. Diminutos boles compiten, al menos en elegancia, con grandes cuencos o copas.

La seriación, la repetición formal y la instalación conjunta de numerosos elementos también son una apuesta frecuente en este artista.

A veces reviste sus piezas con hermosos vidriados, que nunca ocultan del todo la arcilla original. Simplemente le aportan colores y texturas diferentes.

Además, siempre estuvo especialmente interesado en los lustres. Desde muy joven se sintió fascinado por las lozas doradas hispano-musulmanas y mudéjares. Investigó su historia y se enfrentó al reto de la reproducción de piezas antiguas. Eso le obligó a experimentar la técnica, nada fácil, del reflejo metálico. Y consiguió excelentes resultados.

Pasado el tiempo, ha convertido el lustre en elemento protagonista de muchas de sus piezas. Tanto el rudo gres como la delicada porcelana comparten espacio con unos impactantes dorados que convierten sus cerámicas en joyas. Minimalistas siempre, pero auténticas joyas.

Si los lustres de Fernando parten del conocimiento y la apreciación de una técnica musulmana originaria de Oriente Próximo, también es verdad que su mirada inquieta llegó mucho más lejos, hasta Extremo Oriente. China y Japón se han convertido en importantísimos referentes en su obra, sobre todo desde el punto de vista de la construcción formal.

Sometimes he dares to combine them, pairing elements thrown from one clay with others made with a different ceramic body, in a duel of contrasts that always ends in a draw. He also likes to experiment by varying the work's dimensions. Small bowls compete, at least in their elegance, with large bowls or cups.

This artist frequently ventures into risky territory by working in series, formal repetition or installations composed of numerous elements.

Sometimes he covers his pieces with beautiful glazes that never entirely hide the clay underneath. They merely transmit different colors and textures.

Fernando has been especially interested in lusters as well. From a young age, he was fascinated by golden-glazed Hispanomoresque and Mudejar ceramics. He studied their history and confronted the challenge of reproducing historical pieces. This forced him to experiment with the process of making lusterware, not a simple task, and he obtained excellent results.

Over time, luster became the foremost element in many of his pieces. As much the stoneware's coarseness as the porcelain's delicacy, in a space defined by brilliant lusters, his pieces are transformed into jewels. Although they are always minimalist, they're truly gems.

If Fernando's lusters share the knowledge and appreciation of an Islamic technique which originated in the Middle East, it is also true that his fervor to be acquainted with the exotic came from much further afield, perhaps from the Far East. China and Japan have become important reference points for his work, especially from the standpoint of formal construction.

Sus porcelanas blancas, de paredes extraordinariamente finas, nos remiten nada menos que a los productos chinos de la dinastía Song, aquellos que fascinaron a Marco Polo. La belleza de esas porcelanas Song es atemporal: gustan hoy tanto como gustaron en los siglos XII y XIII. Las elaboradas por Fernando gozan también de esa cualidad. Partiendo de tradiciones ancestrales, algunas de sus obras se adelantan al futuro, en una permanente búsqueda de la perfección técnica y estética.

Los chinos denominaban a algunas de sus propias creaciones artísticas como “obras de dios y del diablo”, dado el alto grado de virtuosismo alcanzado, difícil de obtener por un ser humano. Cuando contemplas las obras de Fernando, te preguntas también cómo unas simples manos pueden ser capaces de hacer objetos tan precisos...y tan preciosos.

La exquisitez y el minimalismo son, definitivamente, dos grandes virtudes de las obras de Fernando Garcés. La pureza de las formas y ese refinamiento difícil de superar en el acabado, las convierte en verdaderos objetos de deseo. Porque, aunque gran parte de su producción tiene forma de contenedor, sugiriendo múltiples usos prácticos, al final, su poderosa estética te invita simplemente a disfrutar de ese placer que produce la contemplación de la belleza en estado puro.

His white porcelains, with extremely fine walls, evoke for us nothing short of Chinese Sung Dynasty pieces, which fascinated Marco Polo. The beauty of these Sung porcelains is timeless; they are enjoyed today as much as they were in the 12th and 13th centuries. The work made by Fernando also shares this quality. Some of his work is ahead of its time, departing from ancestral traditions, in a continual search for technical and aesthetic perfection.

The Chinese named some of their own artistic creations “Works of God and the Devil,” granting them virtuoso status, something difficult for a mere mortal to attain. When one contemplates Fernando’s work one wonders how bare hands are capable of creating such precise objects...so precious.

Fernando Garcés’ work is defined by two key virtues: exquisiteness and simplicity. The finished piece’s purity of form and refinement are difficult to surpass and convert them into true objects of desire. Although a great part of his production has the form of a container, suggesting multiple domestic uses, in the end his powerful aesthetic simply invites one to enjoy the pleasure that comes from contemplating a pure state of beauty.

El blanco es una forma de vida, sinónimo de equilibrio, sutileza, sencillez, misterio, fragilidad, síntesis, insinuación, sobriedad, silencio, respeto....

White is a way of living, a synonym of balance, subtlety, simplicity, mystery, fragility, synthesis, insinuation, sobriety, silence, respect...

El blanco que nace de la porcelana, del torno como herramienta, de la experiencia personal, de la capacidad de unir forma y color, es suficiente para generar objetos que puedan despertar emociones.

White which is born from porcelain, from the potter's wheel, from personal experience, from the ability to combine shape and colour is able to generate objects which can arouse emotion.

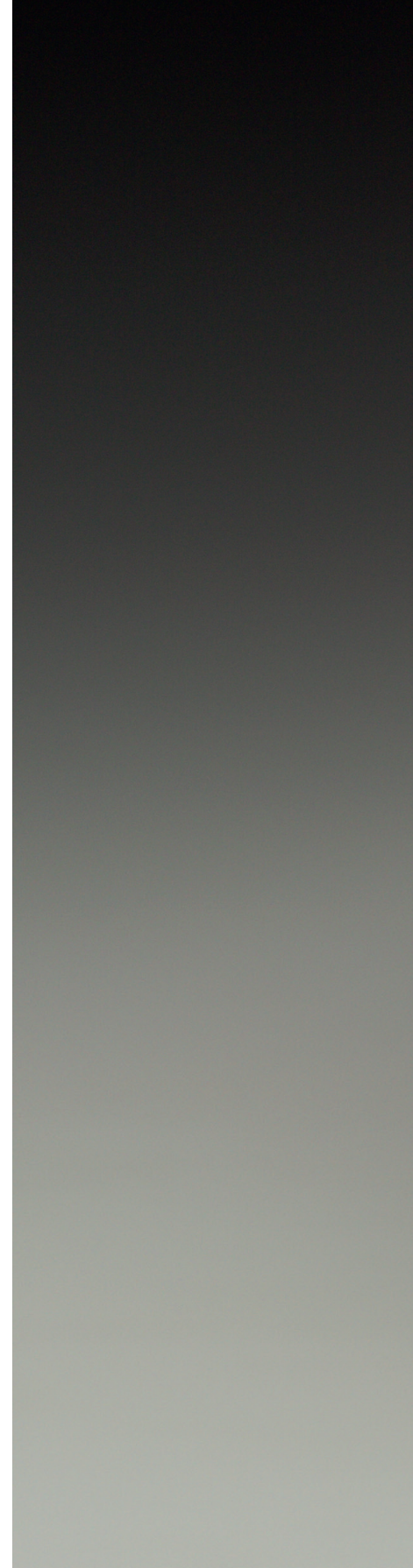

“Después de haber aprendido cosas que nunca imaginé, miro mi obra y me sorprende a mí mismo, observo que cuanto más sé, más sencillas son mis “piezas”, que cuantas más técnicas conozco, menos las utilizo, y que aquello a lo que menos importancia daba, es lo que ahora más me motiva y me lleva a trabajar...”

“After learning things I had never dreamt of, I now look at my work with self amazement and I notice that the more I know, the simpler my work becomes. The more techniques I master, the less I use them, and what I thought was unimportant now becomes my main motivation...”

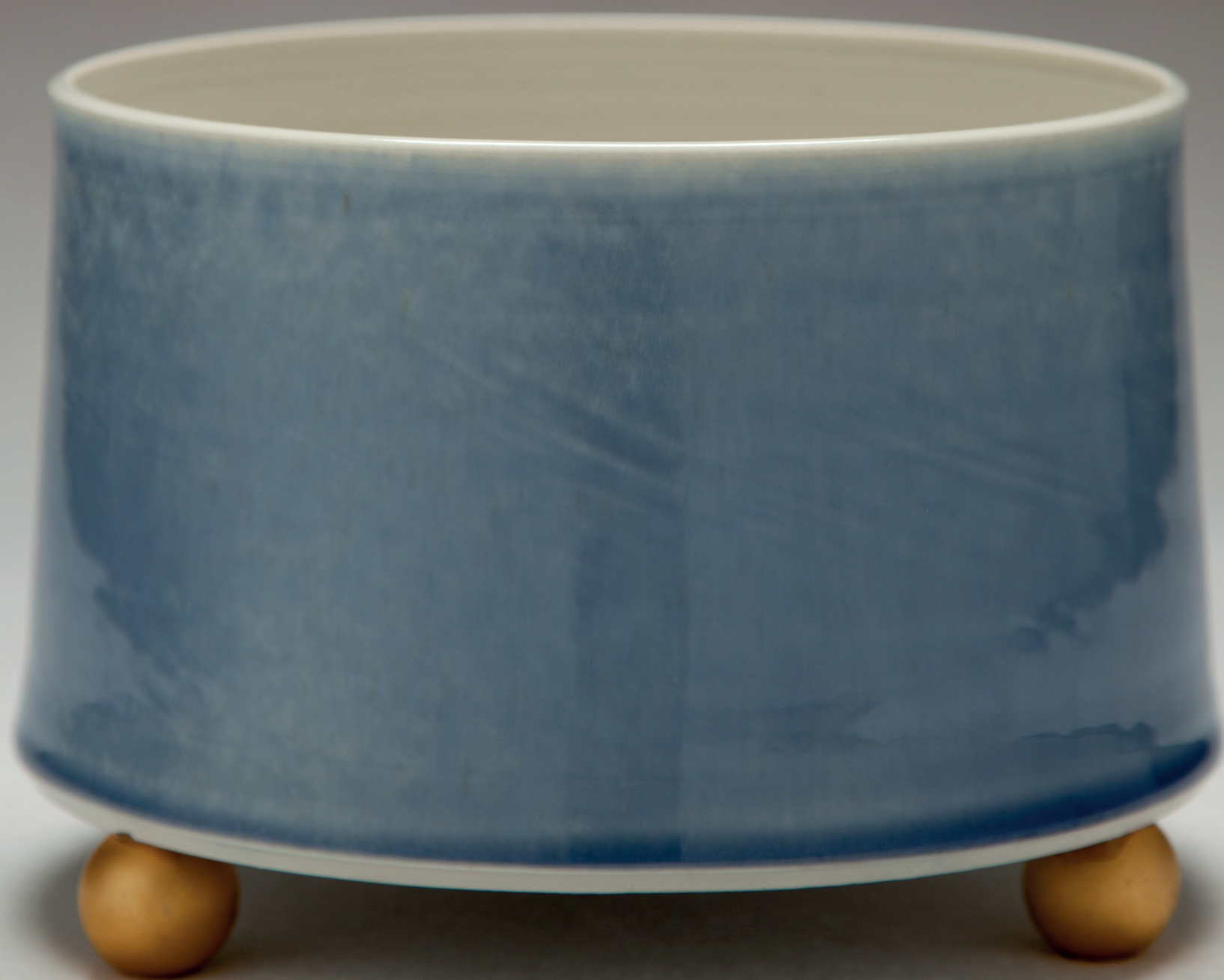

Una simple huella en la pasta, una sutil deformación en lugar de una decoración, una pasta a la que el horno ha sido capaz de arrancar los colores más insospechados, o simplemente, el blanco más limpio de la porcelana es suficiente para que una humilde pieza comience a hablar por sí sola y a reclamar su lugar.

A mere trace on the clay, a subtle deformation instead of an ornament, a material from which the kiln has been able to extract the most unexpected colours, or merely the purest white of porcelain – any of these are enough to make a humble piece express itself and stand on its own right.

El torno: herramienta sencilla, versátil, directa, al que se le pueden arrancar formas acordes a nuestros tiempos, a nuestras necesidades, a nuestras inquietudes...

The potter's wheel is a simple tool, versatile and direct, which can produce contemporary pieces adapted to our needs and concerns...

La porcelana: blanca, translúcida, limpia,
impermeable, sonora...

Porcelain: white, translucent, clean,
impermeable, resonant...

El torno se alimenta de experiencia, conocimiento,
paciencia, disfrute ...

The wheel benefits from the potter's experience,
know-how, patience, enjoyment...

Desechada por desconocimiento, por celos, a veces por su origen, porque nunca han tenido en sus manos una “pieza” de cerámica, o simplemente, porque no se han parado a disfrutarla con todos los sentidos. ¡Que pena!

Ceramics may be undervalued by some out of ignorance or jealousy, sometimes because of its origin, perhaps because the observer may have never held a nice piece in their hands or may have never used all five senses. What a pity!

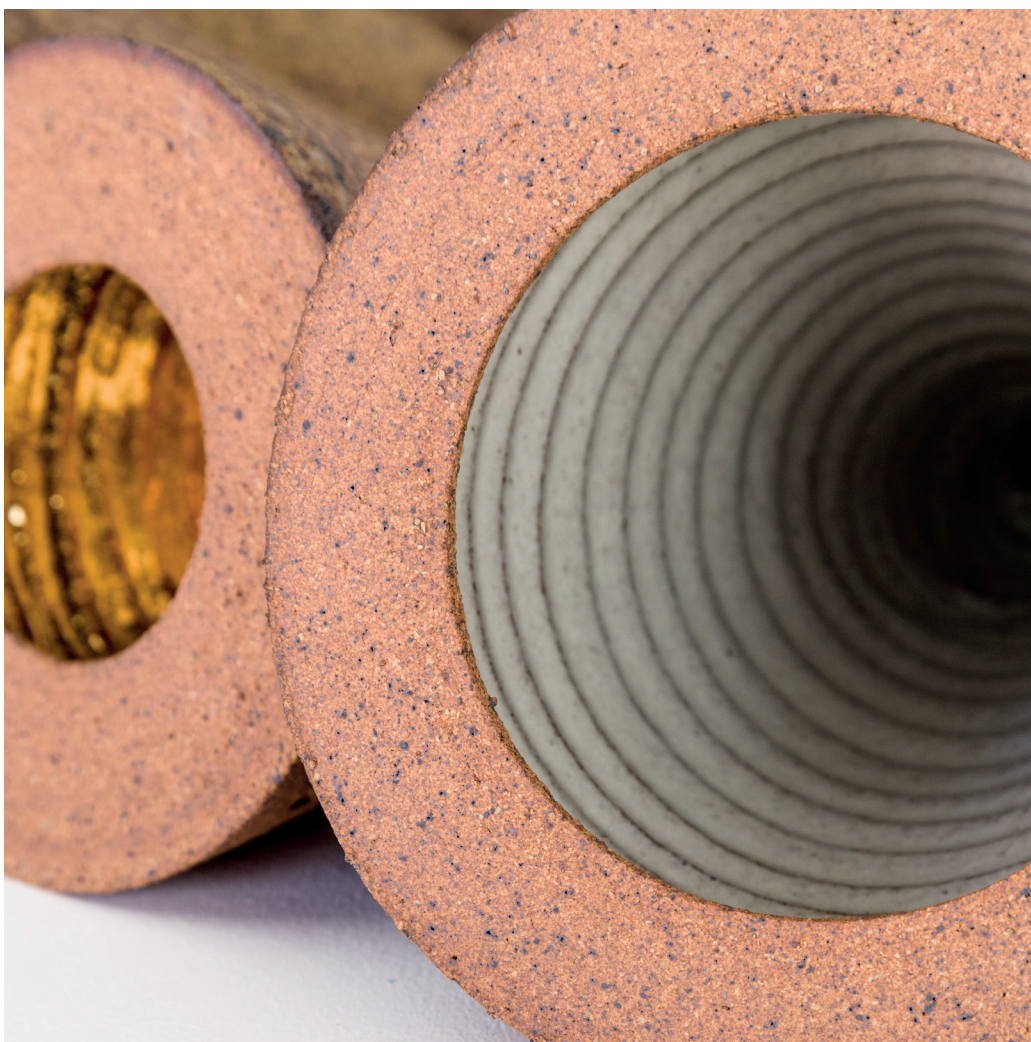

En el suelo o en el muro las obras invaden y ocupan los espacios, se adaptan, se multiplican, se integran, hablan, evocan....

On the floor or on the wall, works invade and fill spaces. They adapt, multiply, integrate, speak, evoke.

Ese material delicado y puro se vuelve más puro y más delicado, si cabe, en su diálogo con otros materiales.

That delicate, pure material turns even purer and more delicate when different ceramic materials converse with each other.

taller | studio

Graduado en cerámica por la Escuela Oficial de Cerámica de Madrid, es profesor titular de cerámica en la Escuela de Arte de Talavera de la Reina desde el año 1991.

Colabora con organismos públicos y privados en el desarrollo de proyectos e investigaciones relacionados tanto con la cerámica histórica como contemporánea. También colabora con centros y talleres, impartiendo cursos sobre técnicas cerámicas especiales y tecnología de los materiales cerámicos.

Compatibiliza la docencia con el trabajo personal en su estudio, de donde han salido obras que se encuentran en diferentes museos, instituciones y colecciones nacionales e internacionales.

Preocupado por mantener y poner en valor la tradición, utiliza ésta como punto de partida para crear una obra claramente contemporánea. Sin ir más lejos, el oro, que repetidamente aparece en su trabajo, no deja de ser una clara influencia de la producción de loza dorada que dio fama a la cerámica española.

En este sentido, ha impartido diversas conferencias sobre el Reflejo Metálico Hispano-Musulmán en escuelas y congresos. Entre ellos, en el 1º Congreso Internacional de Cerámica Cotta terra, Deruta (Italia), 1999

Participa en proyectos con artistas e investigadores de diversas universidades como el Instituto Nacional de Investigación Artística de Taiwán, Universidad de Bellas Artes de Musashino en Tokio, Universidad de Arquitectura y Diseño de Guadalajara en Méjico, o la Facultad de Bellas Artes de Cuenca en España, en la que desarrolla los talleres de cerámica organizados por el departamento de escultura.

Fernando Garcés Pérez
(Calatorao 1969 | Spain)

A graduate in ceramics from the Escuela Oficial de Cerámica de Madrid, Fernando has been a professor at the Escuela de Arte de Talavera de la Reina since 1991.

He has collaborated with both public and private institutions in the development of projects and has researched past as well as present ceramics. He has collaborated with training centres and pottery workshops where he has taught courses concerning specific ceramic techniques and technologies.

As well as teaching, he works in his own studio. His pieces are on exhibit in various museums and institutions as well as Spanish and international collections.

Concerned with maintaining tradition, his work references historical Spanish ceramics and at the same time is clearly contemporary. For example, his recurrent use of gold is clearly influenced by traditional Hispano-Moresque Lustreware.

In this respect, he has given various lectures on Hispano-Moresque Lustreware at schools and conferences, including the First International Ceramics Conference in Cotta Terra, Deruta, Italy in 1999.

He has taken part in projects with artists and researchers from various universities such as Taiwan’s National Institute of Artistic Research, the Fine Arts University of Musashino in Tokyo, the Universidad de Arquitectura y Diseño of Guadalajara in Mexico and the Facultad de Bellas Artes of Cuenca, Spain.

Desde sus inicios ha tenido una estrecha relación con artistas y ceramistas de diversos países, que sin duda han enriquecido su formación y su trabajo.

En 1997, durante su estancia en Irlanda trabaja como parte de un equipo de ceramistas dedicados a la producción de cerámica utilitaria realizada a torno. A su regreso a España mantiene un intenso contacto con ceramistas japoneses que le lleva a profundizar en la cultura y en las técnicas cerámicas de este país.

Relevante es también la colaboración con ceramistas europeos, americanos, especialmente de Inglaterra, Italia, Estados Unidos y Canadá.

Las cocciones con leña tan arraigadas en la cultura oriental dejan una impronta importante en su obra. Son varios los hornos que construye en España en colaboración con instituciones y profesionales con un interés común por este tipo de cocciones.

Otro de los elementos que siempre está presente en el trabajo de este ceramista es el uso del torno. Herramienta heredada igualmente de la tradición y que ha defendido con fuerza. Los talleres que ha impartido con el título “El torno como herramienta” son una muestra de ello.

La obra de Fernando Garcés, se caracteriza por sus líneas depuradas, volúmenes nítidos y sintéticos. Surge del dominio y conocimiento de las técnicas, para centrarse en el silencio de sus formas.

Since the beginning of his career he has been in close contact with artists and ceramists from different countries who have, without any doubt, enriched his work.

In 1997 while in Ireland, he worked with a group of potters dedicated to the production of wheel thrown domestic ware. Since returning to Spain, he has had close contact with Japanese ceramists who have given him a deep understanding of both the culture as well as traditional ceramic techniques.

His collaboration with European and American ceramists is also worth mentioning, especially with potters from England, Italy, the United States and Canada.

Wood firing methods, which are deeply rooted in Asian culture, have significantly influenced his work. He has built several kilns in Spain in collaboration with institutions and professional potters who share his love of wood firing.

Another element in the work of this ceramist is his use of the potter's wheel, a traditional tool which he aspires to preserve in a contemporary setting. As evidence, he has taught a series of workshops entitled “The Potter's Wheel as a Tool”.

The work of Fernando Garcés is characterized by pure lines and neat, synthetic volumes. They are the result of his technical mastery, focusing on the silence of forms.

Porcelana vidriada
Torneado
Glazed porcelain
Wheel Thrown

21 x 15 | 16 x 10,5 cm.

Porcelana vidriada
Torneado
Glazed porcelain
Wheel Thrown

14 x 12 | 14 x 12 cm.

Porcelana vidriada y lustre
Torneado
Glazed porcelain and lustre
Wheel Thrown

10,5 x 5 | 11 x 4 | 9,5 x 4,5 cm.

Porcelana vidriada
Torneado
Glazed porcelain
Wheel Thrown

10,5 x 7 cm.

Gres vidriado
Torneado
Glazed stoneware
Wheel Thrown

18,5 x 16 cm.

Porcelana vidriada y lustre
Torneado
Glazed porcelain and lustre
Wheel Thrown

15,5 x 11,5 | 12 x 11,5 cm.

Gres y porcelana
Torneado
Stoneware and porcelain
Wheel Thrown

36 x 25 cm.

Porcelana vidriada
Torneado
Glazed porcelain
Wheel Thrown

25,5 x 4 cm.

Gres y óxido
Torneado
Stoneware and oxide
Wheel Thrown

24 x 10 cm.

Gres vidriado y lustre
Torneado
Glazed stoneware and lustre
Wheel Thrown

15 x 6 cm.

Gres, porcelana vidriada y lustre sobre base de vinilo
Torneado
Stoneware, glazed porcelain and lustre on a vinyl base
Wheel Thrown

Ø 7,5 cm.

Porcelana vidriada
Torneado
Glazed porcelain
Wheel Thrown

15 x 6 cm.

Gres y porcelana vidriada
Torneado
Glazed stoneware and porcelain
Wheel Thrown

Ø 24 cm.

Gres y lustre
Torneado
Stoneware and lustre
Wheel Thrown

24 x 23 cm.

Porcelana vidriada y lustre
Torneado
Glazed porcelain and lustre
Wheel Thrown

7 x 6,5 cm.

Gres
Torneado
Stoneware
Wheel Thrown

Ø 23 cm.

Gres, vidriado de ceniza, óxido y lustre
Torneado
Stoneware, ash glaze, oxide and lustre
Wheel Thrown.

11 x(Ø16 x 30 cm.)

Gres, vidriado de ceniza y lustre
Torneado
Stoneware, ash glaze and lustre
Wheel Thrown

Ø 25 - 35 cm.

Gres, vidriado y lustre
Torneado
Glazed stoneware and lustre
Wheel Thrown

4 x(Ø16 x 30 cm.)

Gres y vidriado de ceniza
Torneado

Ash glazed stoneware
Wheel Thrown

Ø21-30 cm.

Porcelana vidriada
Torneado

Glazed porcelain
Wheel Thrown

32 x 13,5 cm.

Porcelana vidriada
Torneado

Glazed porcelain
Wheel Thrown

36,5 x 7 cm.

Porcelana vidriada y lustre
Torneado

Glazed porcelain and lustre
Wheel Thrown

26 x 10 cm.

Gres y porcelana vidriada
Torneado

Stoneware and glazed porcelain
Wheel Thrown

Ø23 cm.

Gres y vidriado de ceniza
Torneado

Ash glazed stoneware
Wheel Thrown

25 x 15 cm.

Gres vidriado
Torneado

Glazed stoneware
Wheel Thrown

24 x 10 cm.

Gres, porcelana y vidriado de ceniza
Torneado

Ash glazed stoneware and porcelain
Wheel Thrown

24 x 12 cm.

Porcelana vidriada
Torneado

Glazed porcelain
Wheel Thrown

18,5 x 16 cm.

Porcelana vidriada y lustre
Torneado

Glazed porcelain and lustre
Wheel Thrown

12 x 18 cm.

**Gres, porcelana vidriada y lustre
sobre base de vinilo**
Torneado

**Stoneware, glazed porcelain and
lustre on a vinyl base**
Wheel Thrown.

Ø 7,5 cm.

Talavera de la Reina a 28 de febrero de 2014

La obra de Fernando Garcés, se caracteriza por sus líneas depuradas, volúmenes nítidos y sintéticos. Surge del dominio y conocimiento de las técnicas, para centrarse en el silencio de sus formas.

The work of Fernando Garcés is characterised by pure lines and neat, synthetic volumes. They are the result of his technical mastery, focusing on the silence of forms.