

Keramos

Aportes al conocimiento de las artes del fuego
Angela Tedeschi · Maria Lujan Podestá

Keramos

Aportes al conocimiento de las artes del fuego
Proyecto de investigación 11B 329

Facultad de Bellas Artes · UNLP

Docentes grupo de investigación:

Angela Tedeschi, María Luján Podestá,
Gastón Cortés, Elena Ciocchini,
Laura Ganado, Irina Ferreyra y Miriam Olaizola

Tedeschi, Angela

Keramos: aportes al conocimiento de las artes del fuego / Angela Tedeschi; María Lujan Podestá; comentarios de María Celia Grassi; compilado por Gastón Cortés ... [et al.]. - 1a edición para el alumno - La Plata : Angela Tedeschi, 2018.

110 p. ; 29 x 21 cm.

ISBN 978-987-86-1056-6

1. Cerámica. 2. Educación Artística. 3. Compilación. I. Grassi, María Celia, com. II. Cortés, Gastón, comp. III. Título. CDD 738.1

Tedeschi, Angela

Keramos: aportes al conocimiento de las artes del fuego / Angela Tedeschi; María Lujan Podestá; comentarios de María Celia Grassi; compilado por Gastón Cortés ... [et al.]. - 1a edición para el alumno - La Plata : Angela Tedeschi, 2018.

110 p. ; 29 x 21 cm.

ISBN 978-987-86-1056-6

1. Cerámica. 2. Educación Artística. 3. Compilación. I. Grassi, María Celia, com. II. Cortés, Gastón, comp. III. Título. CDD 738.1

Diseño y maquetación: Micaela Novarini

(...) la experiencia de la obra se hace necesariamente en el tiempo (...) el objeto propiamente dicho no se volvió menos importante. Al tomar sitio como un elemento entre otros el objeto no se reduce a una forma neutra (...) el hecho de dar a las formas una presencia necesaria sin que esa domine o la comprima, presenta además muchos aspectos positivos que quedan por formular (...)

Robert Morris en (Didi-Huberman:1997,38)

Índice

Prólogo	Página 5
Introducción	Página 7
Relevamiento bibliográfico	Página 9
■ Panorama Técnico	Página 57
■ Histórico	Página 79
■ Biográfico / autobiográfico	Página 87
■ Creativo / artístico	Página 91
■ Artes del fuego	
Bibliografía	Página 109

Prólogo

DISPOSITIVO ARGUMENTAL. En la contemporaneidad el objeto cerámico transgrede el sentido primero de su forma tradicional y lleva al observador a transitar una nueva valoración. La experiencia de la obra fue desplazando la preeminencia que la técnica ostentaba tradicionalmente

La reflexión y la investigación de las cualidades técnicas y expresivas de la tecnología cerámica conducen en la actualidad los trayectos creativos. De ahí la importancia de elaborar estrategias pedagógicas que evidencien las tensiones entre tradición e innovación en el ámbito de las artes del fuego.

Crear un Dispositivo Argumental, un conjunto de discursos heterogéneos, que articulen las conceptualizaciones de ceramistas, historiadores y productores contemporáneos constituye una valiosa herramienta que amplía el panorama de posibles intencionalidades en el quehacer artístico cerámico contemporáneo. “La arcilla es presente del indicativo y presente histórico” reflexiona Edmund de Waal. El material registra todos los cambios de pensamiento, todos los movimientos de ideas.

Archivo y actualidad dialogan en este relevamiento bibliográfico proyectado a las nuevas generaciones como base de conocimiento y reflexión.

Promover el rescate de este legado para la proyección de futuras conceptualizaciones y modalidades que contemplen las necesidades comunicacionales contemporáneas, forma parte de los objetivos centrales de este proyecto.

María Celia Grassi¹

¹ Licenciada y profesora en Artes Plásticas (Cerámica) FBA UNLP. Maestrando en Gestión Cultural UP. Investigadora del Programa de Incentivos Min. de Cultura y Educación de la Nación. Es ex directora de Artes Visuales de la Prov. de Bs. As. Es ex asesora de Cultura de la Nación. Coautora de libros como “Poéticas del fuego...” (2016) y artículos en revistas nacionales e internacionales. Expositora en congresos y salones del país y del exterior.

Agradecimientos

Estamos muy agradecidos a las personas que trabajaron para la producción del contenido que mostramos en este libro. Cabe inicialmente un agradecimiento especial a la Licenciada María Celia Grassi que fuera quien dio origen a este proyecto y lo impulsó con su claridad de ideas, su capacidad creativa y mente organizativa.

A las investigadoras Laura Ganado, Elena Ciocchini, Miriam Olaizola, Irina Ferryra y Julia Cortese por su participación en el relevamiento bibliográfico. Especialmente agradecemos al profesor Gaston Cortes por su gran aporte de material personal, de investigación y relevamiento del mismo.

A la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes (UNLP) por su vasto catálogo literario puesto a nuestra disposición.

Introducción

Consideramos este dispositivo argumental, gestado en el marco del proyecto 11B329 “Keramos. Aportes al conocimiento de las Artes del Fuego”, un tránsito de lectura y reflexión necesario para formación de los estudiantes de artes plásticas, orientados en el campo de la cerámica.

Reflexión docente con enfoque didáctico en su doble objetivo: investigar, clasificar y presentar material teórico específico y sugerir los caminos posibles para su apropiación desde la perspectiva de los estudiantes favoreciendo la producción de subjetividades. Como asevera Bourdieu, “la acción propiamente pedagógica tiene la capacidad de generar la necesidad de su propio producto y la manera adecuada de satisfacerla.”

En la primera etapa efectuamos un relevamiento bibliográfico analizando y ordenando el material en categorías no excluyentes, para garantizar un panorama de pluralidad conceptual.

Consideramos que la formación de los ceramistas contemporáneos debe contemplar tanto la apropiación de las técnicas ancestrales como su transgresión y el planteo de nuevos desafíos.

Procesos de hibridación artística incorporan a la cerámica en instalaciones y performance conformando un espacio complejo donde cohabitan la experimentación, el objeto funcional, la producción, el objeto artesanal, el cálculo de materiales, la decoración, el diseño y las transgresiones a los procesos convencionales. Todas estas consideraciones se exploran en el recorrido bibliográfico presentado.

En la segunda etapa nos enfocamos en los movimientos producidos entre los últimos 50 años del siglo XX y el principio del siglo XXI que permiten comprender los posteriores cambios suscitados en el campo de las artes del fuego y su enseñanza en la universidad.

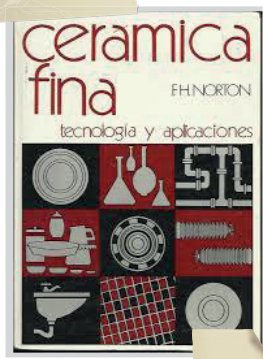
Analizando y comparando los textos producidos en el periodo mencionado se evidencian conceptualizaciones estéticas, desarrollos tecnológicos, producción artístico-cerámica y paradigmas pedagógicos diversos. Presentados en un dispositivo argumental que constituye un aporte didáctico original, indispensable para la formación del estudiante de arte cerámico.

Seleccionamos un **conjunto bibliográfico paradigmático** que identifica bisagras temporales, tradición e innovación. Autores que evidencian no solo análisis históricos y pluralidad metodológica sino también conceptos vitales sobre la práctica artístico-cerámica.

El texto de Edmund de Waal elegido pone en evidencia el tránsito de la cerámica en el campo del arte contemporáneo y valida el diálogo abierto por Bernard Leach, Nino Caruso y Federich Harthwood Norton.

A continuación, un cuadro nos introduce al resto del relevamiento. El núcleo de la idea es presentar los textos para ser leídos, analizados y comentados por los alumnos en los módulos de reflexión grupal.

AUTOR, TEXTO, OBRA	<p>Bernard Leach (1887-1979) Manual del ceramista</p> 	<p>Nino Caruso (1928-2017) Ceramica Oltre</p> 	<p>Norton Federich Harthwood Cerámica para el artista alfarero</p> 	<p>Edmund de Waal El Oro Blanco</p>
FORMACION	Estudió cerámica en Japón donde obtuvo "certificado de pericia" del maestro Kenzan heredando el título de séptimo Kenzan.	Bachiller en tornería industrial. En 1955 inicia como ayudante del taller de Villa Massimo del ceramista Salvatore Meli. Asiste a la escuela italiana de Cerámica en Roma..	Tecnología para la industria cerámica.	Alumno de Geoffrey Whiting discípulo de Leach. Estudió en Cambridge y obtuvo una beca. En Japón estudia cerámica, japonés y se inicia como escritor
ACTUACION PROFESIONAL	1920 fundó la lojería familiar "Leach" en St. Ives Inglaterra. Introduce el concepto Oriental de ceramista como artista en Europa. Difundió sus ideas en charlas y seminarios. Su obra piezas de formas simples están exhibidas en Museos. Su Manual tiene vigencia internacional	Dirige la sección cerámica del instituto estatal de arte de Roma. Diseña para la industria cerámica. Dictó cursos de escultura y workshops en distintas universidades. Introduce en los espacios urbanos contemporáneos nuevas estructuras a partir del uso de formas de resina poliéster cortadas con hilo metálico para obtener módulos. Se destaca internacionalmente.	Decano emérito del área de industria cerámica del MTI. Su manual preciso de tecnología cerámica constituyó la base para la formación de ceramistas entre 1955/1975.	Ceramista y escritor. Profesor de cerámica de la Universidad de Westminster. Curador del Victoria & Albert Museum. Trabaja en su estudio/ taller londinense. Sus instalaciones ordenan formas de porcelana con intervalos que remiten a escritos o bien relatos sonoros. Su obra se expone en museos y galerías.
CONCEPTO CERÁMICO	Arte/filosofía	Como lenguaje. Lo desarrolla en sus obras y publicaciones	Prioriza la técnica y el método	"Presente del indicativo y presente histórico"
ARTE/ARTESANIA	Artista/alfarero "En cuanto el artesano se individualiza y se aleja de su tradición, se sitúa en posición pareja a la del artista."	Cerámica como lengua "viva". Actualizada permanentemente y fiel a sí misma	arte: proyecto/técnica artesanía: tradición e intuición	Alfarería al servicio de la subjetividad.
ARTE Y TECNICA	"Cada método tiene su propia significación estética" Cerámica de estudio versus cerámica funcional.	Arte y técnica adaptadas a las ideas contemporáneas, a la producción, seriación e industria. Su trabajo es una osmosis entre trabajo manual y la producción industrial.	Caminos seguros y científicos para dominar el material son necesarios.	El modo de hacer lo define respetando la técnica con propuestas personales. "A partir de los 30000 primeros fracasos comienza a mejorar"
BELLEZA/SUBJETIVIDAD	Belleza cerámica subjetividad y objetividad. Encuentro poético de técnica y espiritualidad." Para mí, lo más importante es vivir la belleza en todo momento de la vida cotidiana, rodeándola de objetos bellos".	Estética abierta a la arquitectura.	Enfoque perceptivista. Belleza clásica acorde a la proporción y la forma.	La belleza responde a su obsesión por la porcelana, el blanco. Sus formas de porcelana expuestas con intervalos son palabras, sonidos, poesía que dice escuchar cuando las hace "Cada instalación fue una búsqueda de mí mismo"
TIEMPO/ESPACIO	Objeto "aureatico"	Módulos cerámicos integrados a espacios urbanos y restos arqueológicos	Objeto aislado en sí mismo.	Sitios para presentar una idea
ABORDAJE PEDAGOGICO	Nunca dio clases formales en instituciones educativas. Jerarquización del taller, prioriza el oficio artesanal.	Proyectos de formación en clínicas interdisciplinarias.	Visión pragmática, sistematización tecnológica	Ceramista reflexivo sobre su obra

NORTON, F. H.**Autor:** NORTON, F. H.**Título:** CERÁMICA FINA. Tecnología y Aplicaciones**País:** Estados Unidos**Año y edición:** 1975. Ediciones Omega S.A., Barcelona

Aspectos tecnológicos

El libro “Cerámica Fina, Tecnologías y aplicaciones” tiene un enfoque meramente tecnológico en el cual autor trata diferentes temas propios de la cerámica abarcándolos desde lo global a lo particular dentro de cada capítulo; y desde la base (formación y composición de las pastas) a técnicas finales como el vidriado y el horneado.

El autor toma cada aspecto de la tecnología de la cerámica y los desglosa en cada capítulo. Trata los diferentes componentes de la cerámica y pastas (caolín, talco, pirofilita, wollastonita, feldespato, etc.), distintos tipos de pastas (grasas, triaxiales, para alfarería, etc.); materias primas, realización de moldes; secado y acabado de las piezas cerámicas; vidriados (propiedades, realización y aplicación); color; el calor en relación a las diferentes pastas; hornos y estadísticas generales comparadas entre Estados Unidos y otros países como China, en relación a la cerámica y los distintos temas abordados.

Norton da una mirada específica y tecnológica de todos estos aspectos de la cerámica, a través de cuadros comparativos; gráficos, fórmulas químicas y clasificaciones.

Respecto al moldeado, secado, vidriado y horneado enumera diferentes técnicas para cada uno de ellos, especificando pro y contras, mayor y menor eficacia de cada una, tiempos, costos y accesibilidad.

Aspectos creativos

En relación al aspecto creativo Norton es muy escueto nombrando este aspecto solo al momento de referencia histórica y para dar ejemplos en la que al secado, moldeado y color se refiere. Su enfoque a lo largo de todo el texto es exclusivamente técnico.

Aspectos históricos

El autor hace una evaluación histórica en referencia al tema de la Cerámica Fina en el capítulo 2, realizando un recorrido desde el origen de la cerámica como un arte antiguo. Aborda brevemente una cronología desde la prehistoria (nombrando la alfarería sin cocción en el año 7000 a.C.), alfarería primitiva encontrada en Egipto, Asia Menor, Creta, Grecia y su aparición en utensilios blandos y frágiles.

Como un segundo momento nombra los adelantos técnicos en Inglaterra a principios del siglo XVIII donde una primera técnica era la modalidad de loza de barro sin cocer y la utilización de arcillas locales; con una posterior aparición de una serie de pastas y vidriados finos similares a los actuales. Según Norton es el momento en que comienza a aparecer la química moderna.

Como adelantos claves nombra al “queenware”, la porcelana blanda y el comienzo del uso de otros materiales como el jaspe y el basalto.

Posteriormente nombra la evolución de la cerámica en Estados Unidos. Nombrando como aspectos técnicos importantes el uso del “*redware*” (loza de barro cocido) a través de la utilización de arcilla glacial que se encontraba por doquier en la zona de la Costa Este de EE.UU y cocida a bajas temperaturas. También el uso de la loza amarilla; la cerámica semi-vítrea; el gres y la cerámica vítrea.

Norton avanza en relación a este momento nombrando la aparición, en el siglo XX de la producción de un tipo de vajilla más fuerte y resistente, y sanitarios vitrificados.

Entre el siglo XIX y el XX hace mención de la inclusión de la alúmina para aumentar la resistencia de las piezas cerámicas. Hubo una expansión de la elaboración de baldosas y a la vez la industria automotora y eléctrica originó una nueva demanda para aisladores de cerámica y otras piezas.

Norton trata también, de manera sumamente abreviada, el tema técnico a nivel histórico en relación a la evolución del vidriado, el torno alfarero, el horneado (haciendo mención de que el horno conocido como hoy en día recién pudo realizarse con los conocimientos de la bóveda de ladrillos), el método del moldeo y el uso de la barbotina (su utilización en China, Inglaterra e Italia).

En cuanto a la decoración menciona el uso primitivo de conchas de mar o piedras afiladas para esgrafiar la superficie de la arcilla; el paso a la decoración con la barbotina coloreada, el uso de las sales metálicas y ya en el siglo XIX el uso de colores cerámicos purificados. Por último nombra técnicas avanzadas y destinadas a reducir la mano de obra y tiempo a través de la impresión por transferencia o reporte, la impresión litográfica, la calcomanía y la serigrafía.

Autores que menciona

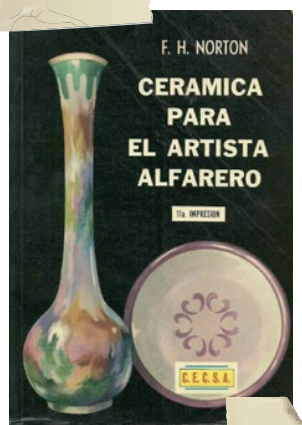
El autor nombra diferentes autores dependiendo netamente del tema y aspecto tecnológico a abarcar. Además de nombrar algunos autores específicos, el final de cada capítulo está acompañado de referencias divididas en relación a los subtítulos dentro del mismo capítulo.

Comentarios

Se destaca que el libro “Cerámica Fina, Tecnologías y aplicaciones” da referencias técnicas concretas en relación a cada tema, especialmente en relación a las fórmulas químicas y expresión de las composiciones (por mezcla, minerales, el análisis químico y cálculo Seger) tanto de pastas, materias primas como vidriados.

El texto, al ser una publicación de los años 70’, por momentos se encuentra desfasado, especialmente en relación al tema del horneado, y técnicas decorativas (en la actualidad se cuenta con técnicas más “avanzadas” en relación a la reproductibilidad y trabajo en serie de las imágenes por ejemplo).

De todas maneras, es un buen material para abordar el aspecto técnico y tecnológico de la cerámica, pastas, esmaltes, etc.

NORTON, F. H.**Autor:** F. H. Norton (Federich/Frederick Harthwood Norton)**Título:** Cerámica para el artista alfarero

Título original: "Ceramics for the artista potter"

Edición en Estados Unidos: primera edición en inglés.

Estados Unidos

Año y edición: 3° edición en español julio de 1966,

14° ed. 1979 (1° ed en español octubre de 1960).

Compañía Editorial Continental S. A. CECSA, México DF.

Tamaño y páginas 600 páginas**Aspectos tecnológicos**

Manual de alfarería con ilustraciones y fotografías de los procesos que describe, contiene tablas, fórmulas y bibliografía específica. La mayor parte del libro se dedica a este aspecto en función de la producción de alfarería, sólo el cap. 21 se refiere a la escultura cerámica.

El libro se divide en dos partes, la primera destinada al principiante, con la descripción de los procedimientos básicos. La segunda profundiza aspectos tecnológicos como la composición química de las arcillas, la elaboración de pastas y esmaltes, equipamiento de un taller alfarero, etc.

Aspectos creativos:

Está entre los objetivos del autor el promover una actitud de innovación fundada en un profundo conocimiento de la tradición alfarera.

A propósito de los objetivos de la segunda parte: "...va dirigida a los que proyectan ir más allá de la rutina establecida en hacer vasijas; por fin, se dedica a los que quieren romper con los caminos trillados y hallar nuevos caminos que seguir..."

Dentro de la segunda parte hay dos capítulos dedicados a fundamentos teóricos del diseño y del color y su aplicabilidad en la alfarería, y en el capítulo final propone una concepción de la "buena" alfarería como juicio de valor estético.

Aspectos históricos

La segunda parte se inicia con un capítulo dedicado al desarrollo histórico de la alfarería.

Autores que menciona:

Bernard Leach, pag. 579: "Mucho se ha escrito sobre el tema y, como era de esperar, cada autor ha expuesto su punto de vista. Tal vez la más satisfactoria explicación la da Bernard Leach en el primer capítulo de su A potter's book. Todo alfarero debe leer ese libro.")

Adhiere a la idea cíclica del arte, apogeo y decadencia, cita al historiador Arnold Toynbee, sin adversidad la moral y el arte pierden pureza, pag. 581

Comentarios

El capítulo final del libro propone un modo de proceder para poder dar un juicio de valor sobre la alfarería.

Índice de contenidos

Prefacio por F.H. N.

Prólogo por Guillermo Castaño (Revisor de la edición española, Prof. Titular de Cerámica-UNAM.

PRIMERA PARTE: CÓMO PROCEDER

(“Esta sección ha sido expresamente escrita para los que se inician en la alfarería; en las páginas siguientes encontrarán los métodos comúnmente empleados por el alfarero”)

Cap. 1: Introducción. Propósito de este libro.

Referencias generales.

Cap. 2: Hechura a mano.

Cap. 3: Hechura en la rueda

Cap. 4: Hechura por vaciado y presión

Cap. 5: Acabado

Cap. 6: Secado

Cap. 7: Quema del bizcocho

Cap. 8: El barniz

Cap. 9: Decoración bajo barniz

Cap. 10: Quema del barniz

Cap. 11: Decoración sobre el barniz

SEGUNDA PARTE: POR QUÉ PROCEDEMOS ASÍ

(“Esta parte está dedicada, en primer lugar, a los que desean saber algo de las razones existentes tras de los diversos procesos empleados en la ejecución alfarera; en segundo lugar, va dirigida a los que proyectan ir más allá de la rutina establecida en hacer vasijas; por fin, se dedica a los que quieren romper con los caminos trillados y hallar nuevos caminos que seguir”)

Cap. 12: Desarrollo histórico de la alfarería

Cap. 13: Principios del diseño

Cap. 14: Aplicación de la teoría del diseño a la alfarería

Cap. 15: Arcillas

Cap. 16: Materiales cerámicos aplásticos

Cap. 17: Pastas cerámicas

Cap. 18: Preparación de pastas

Cap. 19: Hechura del molde

Cap. 20: Medición de la temperatura

Cap. 21: Escultura cerámica

Cap. 22: Regulación del encogimiento, del enconchamiento y del agrietado.

Cap. 23: Elementos del barniz

Cap. 24: Composición de barnices

Cap. 25: Madurez y aptitud de los barnices

Cap. 26: Barnices prácticos

Cap. 27: El color y su medición

Cap. 28: Colores cerámicos

Cap. 29: Métodos especiales de decoración

Cap. 30: Equipo alfarero

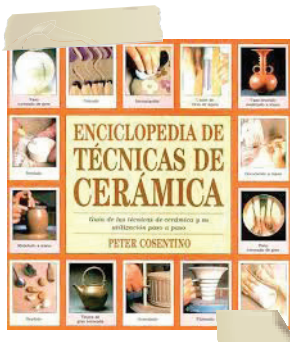
Cap. 31: Instalación de la alfarería

Cap. 32: Alfarería de calidad: el pasado y el futuro

Glosario

Apéndice

Cosentino, Peter

Autor: Peter Cosentino**Título:** Enciclopedia de técnicas de cerámica. Guía de las técnicas de cerámica y su utilización paso a paso.**País:** España, Barcelona**Idioma:** Español**Páginas:** 190**Dimensiones:** 22,3 x 22,3 x 1,5 cm.**Editorial:** Acanto, Barcelona.**ISBN:** 84-86673-23-2**Año:** 1991 (otras ediciones: 1990 y 1993)

Índice dividido en dos partes

Primera parte: Técnicas.6**Segunda parte:** Temas.94

Prólogo

Desde su lugar de profesor y ceramista, el autor expresa una crítica social y política al sistema de enseñanza de la cerámica en los establecimientos educacionales y la desconsideración del oficio, reconociendo un "creciente interés por la cerámica". Orienta el texto a los que recién se inician en este arte estimulando a las nuevas generaciones a quienes considera "salvaguardas de la alfarería".

Aspectos tecnológicos: En la primera parte, nos lleva por un recorrido descriptivo de la diversidad de técnicas cerámicas conocidas, desde los aditivos y preparación de las pastas hasta la construcción de las piezas, cochuras y decoración.

Autores que menciona

Judith Wooton, Kenneth Bright, Mary Rich, Magdalene Odundo, Fiona Salazar, David Roberts, John Leach, Sandy Brown, Michael Bayley, John Glick, Frank Boyden, Janice Ichalenko, Elizabeth Fritsch,

ennis Parks, Jo Connell, Daphne Carnegie, John Gibson, Mary Wondrausch, Karen Chesney, Christa Maria Herrmann, Andrew McGarva, Thomas Toft, Barbara Cass, Elsie Blumer, Walter Keeler, Gus Mabelson, Carol Jacobs, Sutton Taylor, Gerry Unsworth, Seth Cardew, Peter Lane, John Ablitt, Harvey Sadow, Josie Walter, Peter Beard, Jenny Clarke, Steven Hill, Hans Cooper.

Si bien en su texto el autor resuelve hacer una separación con fines didácticos entre técnica y diseño, considera que: "...el alma de una buena cerámica no es mero accidente, sino el resultado de una relación armónica entre los elementos del diseño y la técnica, fruto del conocimiento y de la creatividad del ceramista".

La segunda parte, se conforma en una vasta galería de imágenes de autores contemporáneos que ejemplifican cada una de las técnicas que muestra el autor. En particular enfatiza cómo ante el abordaje de un tema similar, se presentan diversas resoluciones materiales y técnicas sin dejar de lado los recursos poéticos y el estudio de las formas. Destaca las sutilezas y la "fuente de inspiración" en cada producción acompañadas de un pequeño comentario descriptivo de cada una de ellas.

Los temas son:

Formas naturales y orgánicas, cerámica doméstica y funcional, tratamiento de superficie, formas escultóricas y abstractas, formas abiertas, formas cerradas y estranguladas, formas pictóricas y narrativas y por último, la figura.

Aspectos creativos:

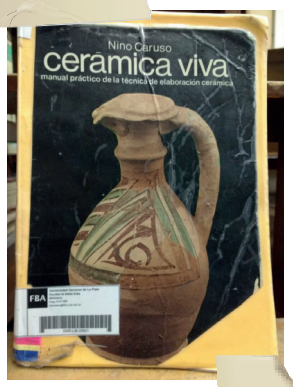
Presenta obras de su autoría en las que el proceso formal, se encuentra principalmente ligado a la producción resuelta en torno alfarero. Se destaca la pureza de las formas orgánicas, estilizadas y de materialidades simples. Su elaboración se basa en la construcción de formas puras abiertas y cerradas, algunas, modificadas mediante operaciones retóricas de adición. Juega con el equilibrio y la proporción, cualidades que ponen en evidencia el gran manejo del oficio.

Además de los autores antes mencionados, agrega los siguientes:

Elsa Rady, Barbara Manuel, David Jones, G Weigel, Ives Motti, Cristine Constant, Svend Bayer, Jane Hamlyn, Dart Pottery, Sabina Teuteberg, David Scott, Marian Gaunce, John Leach, Janet Leach, Felicity Aylieff, Archie Mc Call, Kristiansen, Colin Pearson, Paul Soldner, Lugetti, Virot, Gyozo Lorincz, Mamedov Eldar Mursal Ogly, Alan Cagger Smith, Ian Byers, Dorothy Feibleman, Lucie Rie, John Ward, Josie Walter, Maria Kuczynska, Carmen Dionyse, Eva Kun, Imre SchrammelEric Mellon, Jill Crowley, Lazlo Fekete, Agnes Bozsogi, Ruth Franklin, Sandor Kecskemeti,

Comentarios

El autor realiza una exposición de técnicas mostrando fotografías paso a paso de cada momento de la ejecución cumpliendo con el objetivo de ser un texto para conocer y recorrer rápidamente el proceder en la realización de una cuantía de procedimientos. Especialmente indicado para los recién iniciados en el arte cerámico debido a que no posee desarrollo de composiciones químicas, mezclas, conversiones, ni otros datos específicos de la especialidad.

CARUSO, Nino**Autor:** Nino Caruso (primer libro)**Título:** Cerámica Viva**Idioma:** italiano**Editorial:** Hoepli Milano**Año:** 1979**Última edición:** 2003**Traducción:** Biblioteca FBA Caruso, Nino 738 C18

Edición española 1986

Editorial: Omega. Barcelona

Cerámica viva: manual práctico de la técnica de elaboración cerámica antigua y moderna de Oriente y Occidente.

Nino Caruso crea en 1965 el Centro internacional de la cerámica, lugar que reúne ceramistas de diferentes lugares del mundo. En Italia la tradición artesanal cerámica fue siempre muy fuerte, los ceramistas procedentes del Mediterráneo aportaron sus culturas milenarias. Es una propuesta de apertura local, que permite dar a conocer nuevos procedimientos de Oriente, europeos del norte, estadounidenses, de Australia y Nueva Zelanda.

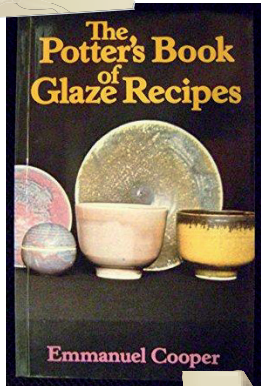
Así se gesta este texto con características de manual, como referencia a las técnicas de la cerámica en general. De manera simple presenta las formas básicas de la elaboración cerámica no solo en Italia, ofrece una panorámica de las experiencias de otras civilizaciones a nivel internacional. Las ilustraciones muestran artesanos de diferentes culturas y hay dibujos históricos de los diferentes procedimientos. El tratamiento

no es exclusivamente técnico, incluye el aspecto estético refiriéndose en particular a la creación en la cerámica artística y su poder comunicacional. Una mirada especial hacia la cerámica contemporánea marca un camino de innovación dentro de los manuales de cerámica en la época.

Comentarios

Algunas de las recetas de pastas y esmaltes dadas, tal vez por la traducción, son de difícil comprensión.

COOPER, Emmanuel

Autor: Emmanuel Cooper

Título: Manual de Barnices Cerámicos

"The Potter's Book of Glaze Recipes"

B.T. Bastfort Ltd. Londres

Año y edición: 1985. Omega S. A./ Barcelona

País: España

Aspectos Tecnológicos

Desarrolla todo lo concerniente a esmaltes temperaturas, componentes, coloración, aplicación y técnicas.

Agrega lista de materiales, tablas de conversión, Glosario.

El tema del libro son las fórmulas.

Organiza las recetas por segmentos de temperatura. Va de los 1050 a 1280° C.

Aspectos Creativos

No menciona

Aspectos Históricos

Muy breve en lo concerniente al origen de algunos esmaltes o sus nombres.

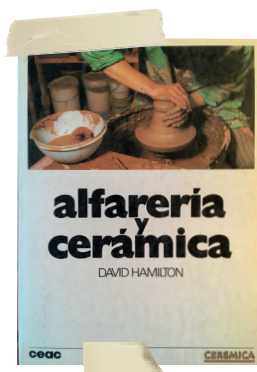
Completo compendio de recetas, todas comentadas desde la óptica de las posibilidades que dan las atmósferas reductora y oxidante.

La mayor parte de las fórmulas radican en el rango de los 1200°C promedio.

Comenta los materiales en caso de similitudes o particularidades locales.

Ilustra con fotos de piezas propias.

Hamilton, David

Autor: David Hamilton**Título:** Alfarería y Cerámica**Título original:** Pottery and Ceramics

(1982 The Thames and Hudson Ltd. US)

País: España**Editorial:** CEAC S.A. 1989 /Barcelona /España

Aspectos tecnológicos

Preparación y conocimiento de los materiales. Presentación de la arcilla.

Herramientas y hornos, presentación y conocimiento.

Procedimientos técnicos, modelado, molería, vaciado, alfarería.

Criterios técnicos del color, engobes, esmaltes, técnicas de aplicación, variedades y posibilidades. Formulas.

Conocimiento y proceso de las honeadas. Conocimiento de las temperatura para las distintas maduraciones de las arcillas y los esmaltes

Técnicas de decoración sobre esmaltes.

Aspectos Creativos

Supeditado a las técnicas y sus procesos. Ilustra particularmente con ejemplos propios, de autores Contemporáneos y de la historia en general.

Aspectos históricos

Empieza el texto con un capítulo somero sobre historia de la cerámica en Oriente y Occidente al unísono, con datos certeros, ejemplos fotográficos y poca data técnica. Es más una historia evolutiva y estilística

Comentarios

Articula el texto en capítulos estancos sobre aspectos de interés en el aprendizaje de las técnicas de la cerámica. Están ordenados por procesos desde lo simple a lo más complejo, siguiendo el proceso natural de la construcción en cerámica.

No posee galería de imágenes, la edición es bastante elemental.

Amplio margen de temperaturas, principalmente gres.

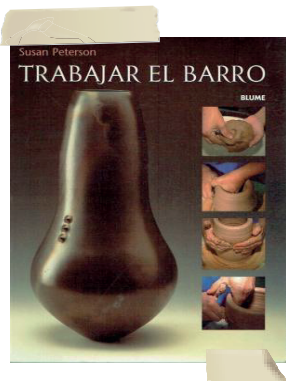
Se trata de un Manual de aprendizaje de técnicas sin intenciones de ilustrar sobre procesos creativos o artistas.

Ejemplifica cada tema con obras propias y de otros autores. Mayormente Americanos /movimiento californiano de los 60-80s

Agrega un completo glosario.

Bruce Adams (su maestro)/ Kenneth Price/ Peter Voukos/ A.Sims/ John Mason/ D.Hamilton/ Jack Eart/ Robert Arneson /Ralph Becerra/ Manufacturas de Delft, Wedgwood, china de Dinastías Varias, maestros japoneses y coreanos/ Vasos griegos.

Peterson, Susan
Peterson, Jan

Autores: Susan Peterson, Jan Peterson

Título: Trabajar el barro

Editorial: Blume

Año: 2003

País: España

Tema del libro

Se podría decir que pretende ser un panorama bastante completo donde a partir del texto y las fotografías presentadas nos cuenta como se trabaja la arcilla a mano y los diferentes tipos de construcción, el trabajo con el torno, así como también la elaboración de pastas cerámicas. De igual forma presenta los diferentes tipos de cocción y de hornos, como hacer moldes; y hay una selección de esmaltes realizados por su hija Jan. También muestra técnicas empleadas por los pueblos indígenas, en cuanto a construcción de piezas, decoración, etc. Además expone ejemplos de obras de artistas, exteriorizando el amplio espectro de la cerámica. En las fotografías se ven utilitarios, modelados de animales, figura humana a gran escala, baldosas para murales de pared, la cerámica combinada con otros materiales, esculturas, instalaciones. Por último, a partir de una selección de fotografías evidencia la historia de la cerámica desde la prehistoria hasta lo contemporáneo. También en la parte final el libro posee un compendio, donde da consejos prácticos y se hace preguntas a ciertos procedimientos como el trabajar a mano, o con el torno, experimentar con pastas cerámicas, esmaltes etc. y presenta un glosario.

Aspectos tecnológicos

Nos refiere que es una pasta cerámica, describe materiales, presenta tabla de encogimiento y

absorción, muestrario.

Describe que es un esmalte, hay prueba y selección de experiencias. Presenta fórmulas para realizarlos. Con los engobes, también presenta muestrario, técnicas de aplicación y ejemplos fotográficos. Nos relata el armado de una pasta de papel, porcelana y gres.

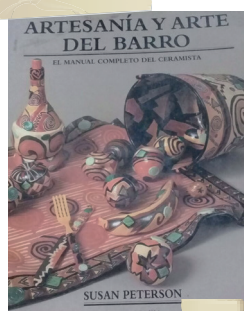
Aspectos creativos

En uno de sus capítulos que titula "Toques Finales" la autora comienza diciendo: ..."Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos han sentido el deseo de embellecer sus trabajos de barro"... Entonces nos describe formas de decorar las piezas cerámicas, y siempre cita a culturas prehistóricas para entrar en el tema. A partir de fotografías podemos ver a artistas trabajando, así como también diferentes obras donde se ven texturas, piezas con engobes, esmaltes, calcomanías, y lustres. Pintado a mano con pigmentos y esmaltes.

Aspectos históricos

Evidencia la historia de la cerámica tan remota como nuestra humanidad a partir de fotografías de obras de todos los tiempos. La línea de tiempo está marcada por ciertos hitos en el desarrollo de la cerámica, y expresa que la selección fue realizada a partir de sus propias observaciones en museos y yacimientos arqueológicos de varias partes del mundo.

Peterson, Susan

Autor: Susan Peterson**Título:** Artesanía y arte del barro**Editorial:** La isla**Año:** 1997**País:** Argentina**Tema del libro**

Define a la cerámica desde la artesanía y el arte.

Muestra cómo crearla, procedimientos paso a paso, por ejemplo el torneado y retorneado, construcción de asas y tapas; como hacer moldes.

También toma diferentes formas de decoración, texturas, impresiones, esmaltes, decoración sobre cubierta y bajo cubierta, calcos vitrificables etc.

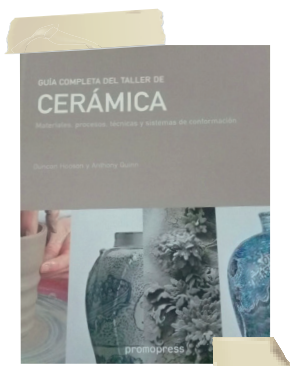
También incluye datos técnicos y químicos, en cuanto a barros y esmaltes.

Hay un capítulo dedicado a cada tema.

Destaca las épocas más relevantes en la historia de la cerámica (resumen histórico)

Incluye varias fotografías del paso a paso, así como también portfolio artistas.

Hooson y Quinn

Autor: Hooson y Quinn**Título:** Guía completa del taller de cerámica**Editorial:** Promopress**Año:** 2013**País:** España**Tema del libro**

En principio habla de la práctica profesional contemporánea.

Nos muestra materiales, herramientas, y procesos. Diferentes formas de conformar una pieza, manualmente (y sus diferentes formas de construcción) torneado, retorneado, moldes.

Dedica un capítulo a la decoración previa a la cocción. El engobe y sus diferentes formas de aplicación. Impresiones, serigrafía directa, sellos, talla y sustracción.

Y otro a la decoración posterior a la primera horneada. Transferencias, calcos, impresión directa y digital, y esmaltes.

Cocción, diferentes hornos, temperaturas.

Al final, refiere al diseño, donde buscar inspiración, cuadernos de bocetos, hacer maquetas de presentación, así como también a la práctica profesional. Cómo fotografiar piezas, la promoción, venta y exposición, portfolios.

Introduce el diseño y fabricación por un ordenador. Toma el tema de la fabricación aditiva (impresora 3d) y sustractiva (modelado por control numérico CNC)

Fernández Chiti,
Jorge

Autor: Jorge Fernández Chiti

Título: Curso Práctico de Cerámica. Tomo I (4 tomos)

País: Argentina

Año: 2014

Editorial: Ediciones Condorhuasi

Idioma original: Español

Páginas: 287

Aspectos tecnológicos

Dentro de los aspectos técnicos y tecnológicos Fernández Chiti menciona distinciones entre métodos de trabajo en la cerámica (artesanal, por fabricación en cantidad, dependencia de las fábricas, etc.).

En el primer capítulo describe las propiedades de la materia prima de la arcilla (antiplásticos, naturaleza del material, y coloración natural de la arcilla), también realiza un recorrido geológico; menciona aspectos y composición química propios de la arcilla, caolines y minerales específicos presentes en el material. Realiza, a su vez, una división de las arcillas en comunes o fácilmente fusibles, arcillas para loza, caolines para porcelana; refractarias y tierras arcillosas para ladrillos.

En otro capítulo hace hincapié en otros materiales cerámicos (cuarzo, feldespato, caolín, carbonato de calcio, chamote, dolomita, bentonita y talco) ofreciendo un recorrido desde su origen hasta sus propiedades.

El capítulo 4 se basa en la preparación de pastas y su clasificación. Menciona un método artesanal de preparación de pastas; a partir de arcilla en polvo; un método denominado por el autor como “Método Condorhuasi”; método a partir de piedras de arcilla. Ofrece imágenes ilustrativas del proceso de

preparación de pastas y sus componentes.

El autor provee de tablas de porcentajes para la formulación de las pastas anteriormente clasificadas y agrega tablas de formulación para pastas de alta temperatura (gres y porcelana). También realiza un análisis detallado de una preparación de pasta (composición, porosidad, humedad, plasticidad, defectos, sonoridad, etc.).

El autor dedica un capítulo a las herramientas y utensilios cerámicos. Y las divide entre herramientas manuales (estecas, desbastadores, palos, sierras, esponjas, etc.) y maquinaria para uso artístico y artesanal.

En relación a los aspectos constructivos el autor menciona pasos como la preparación de las pastas, el amasado, el nivel de humedad, etc. También hace mención de diferentes técnicas constructivas como por rollos o chorizos, por tiras, por planchas, por paletado y modelado directo. Diferencia también según la forma: cilíndrica, esférica, formas básicas, desbastadas, circulares y formas irregulares.

Acompaña la información tanto con imágenes como con diagramas y esquemas.

Por último realiza un apartado sobre defectos y errores, los relaciona a temas como secado, encogimiento, terminaciones, etc.

Aspectos creativos

Dentro de los aspectos creativos menciona cómo diseñar vasijas, y distingue tres categorías: por tradición, por números (lo relaciona a la proporción áurea) y por intuición.

También dedica un capítulo referido a la terminación de las piezas cerámicas y profundiza sobre el pulido, el grabado y las texturas. Mencionando a las culturas indígenas americanas como usuarios de estas técnicas.

Aspectos históricos

El autor realiza una introducción acerca del origen de la cerámica en la historia, sus usos; también hace un desglose de dónde viene la palabra “cerámica”.

Realiza mención de la cerámica arqueológica argentina presenta modelos de las diferentes culturas (aguada, Santamaría, san francisco, candelaria, Ciénaga y Condohuasi) a través de imágenes acompañadas de datos de realización, técnica, momento histórico y cultura a la cual pertenece la pieza.

Comentarios

El autor realiza un capítulo dedicado a la industria, a los métodos industriales y de fabricación en relación a la porcelana, la loza, azulejos y ladrillos huecos.

Fernández Chiti,
Jorge

Autor: Jorge Fernández Chiti

Título: Decoración cerámica. Curso Práctico de Cerámica. Tomo 3.

País: Argentina

Año y edición: 1998. Sexta Edición.

Ediciones Condorhuasi, Argentina.

Aspectos tecnológicos

El libro “Decoración Cerámica” tiene un enfoque sumamente tecnológico en el cual autor trata diferentes temas propios de la cerámica, en el tomo 3, abarca específicamente el tema del engobe, la decoración bajo cubierta, métodos cerámicos decorativos y pigmentos cerámicos.

En relación al engobe lo nombra como método cromático cerámico más antiguo y hace una clasificación en cuatro grupos: engobes propiamente dichos, engobes vitrificados, engobes bajo esmalte, baño o lechada; posteriormente realiza una descripción breve de cada grupo de tipos de engobe, dando características técnicas de cada uno de ellos y sus aspectos visuales.

En bases generales Fernández Chiti comenta sobre las materias primas utilizadas en la preparación del engobe, composición de los engobes, agentes que otorgan color, anti-plásticos, etc., como así también enumera técnicas de aplicación (taponado, a pincel, baño), secado, cocción y defectos (agrietamientos, cuarteaduras, afloraciones cristalinas, etc.).

El autor provee un Formulario Práctico de Engobes de baja temperatura para obtener distintos colores e intensidades en la realización de engobes, así como también un formulario de pigmentos cerámicos.

En cuanto a la decoración cerámica se plantean distintas formas decorativas de la cerámica, con los engobes en primera instancia (esgrafiado, cordones de engobes o slip-trailing) y luego menciona otros métodos decorativos cerámicos: grabados;

calados; relieves; pátinas; incrustación, intarsio o embutido de pastas coloreadas; técnica mishima; speck o motas/puntos sobre la pasta; arenados; barbotinas coloreadas para colada; óxidos y pigmentos sobre bizcocho; cuerda seca; pátinas metálicas y falsas pátinas; esmaltados, cordones de esmaltes (glaze trailing), champlévé, cloisonné, craquelé y reservas.

Aspectos creativos

En relación al aspecto creativo, Fernández Chiti menciona el aspecto expresivo del engobe junto al aspecto histórico, nombrándolo como “técnica cerámica y artística propiamente americana” por haber llegado en América a “la perfección máxima”

Aspectos históricos

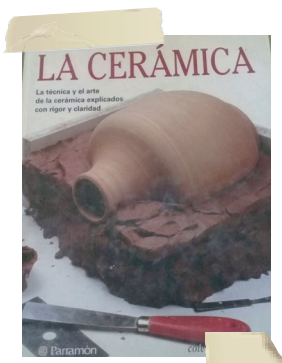
El autor hace hincapié constantemente en el valor histórico del trabajo de la cerámica y sobre todo del engobe en la cultura americana, mencionándola como superior a la europea; remarcando el diseño y visión artística propios y genuinos de la cultura americana.

Comentarios

El autor diferencia a los “verdaderos engobes” de las barbotinas coloreadas, refiriéndose a las distintas cantidades de pigmentos y agentes colorantes del engobe.

Fernández Chiti toma también en este libro el tema de engobes de alta temperatura.

Chavarria, Joachim

Autor: Joachim Chavarria

Título: La cerámica

Editorial: Parramón

Año: 2003

País: España

Tema del libro

Se podría decir que es un libro bien técnico, para principiantes donde muestra de forma sencilla el campo del hacer cerámico. Un paso a paso con fotografías y descripciones.

Explicaciones claras y concretas para un alumno que recién se inicia en la cerámica.

Desde el subtítulo del libro : “La técnica y el arte de la cerámica explicados con rigor y claridad” nos permite imaginarnos con que nos vamos a encontrar al leerlo.

En primer lugar nos presenta un panorama mundial sintético donde se desarrollo la cerámica, y describe aspectos relevantes de las distintas épocas y culturas. Nos muestra fotografías de piezas importantes en la historia del arte, y las ubica en un tiempo específico e indica el museo en cual se encuentran.

Luego de forma ordenada, nos presenta una descripción de materiales y herramientas (arcillas, tipos de pastas, herramientas para el modelado y para elaborar esmaltes, etc) para una vez así contarnos los modos de construcción.

A partir de un proceso de paso a paso con imágenes y descripciones, nos va enseñando, por ejemplo: modelado y ahuecado, modelado por pellizcos, por rollos, por planchas, por tiras.

Nos muestra diferentes tipos de hornos y técnicas de cocción, (planos, forma de colocación de las piezas, descripción de como hacerlo, medición de temperatura etc.)

Continúa con los esmaltes, los clasifica por rangos de temperatura, nos presenta los materiales para su fabricación, y explica el calculo de Seger, Luego nos muestra detalladamente las formas de aplicación, con fotografías y descripciones. Por inmersión, por bañado, a pincel , por pulverizado.

Sigue con la construcción de moldes (materiales, tipos de moldes, preparación y secado). A partir de diferentes piezas nos va enseñando a elaborarlos .

Nos presenta la alfarería, explicando como amasar la arcilla, las posiciones de las manos y la función en los trabajos al torno. A partir de dibujos de manos nos adentra en éste mundo para centrar y realizar piezas.

Hay un apartado al finalizar, donde habiendo realizado un recorrido donde amplia conocimientos teóricos y prácticos, toma ciertas formas de construcción y nuevamente las vuelve a realizar.

Chavarria nos muestra sus obras con fichas técnicas, son esculturas y murales cerámicos.

Por último, nos presenta un glosario.

Rothenberg, Polly

Autor: Polly Rothenberg**Título:** Manual de cerámica artística**Idioma:** Español

Primera edición en inglés: "The complete book of ceramic art" Nueva York

Traducción Elena Torres (Lic. en ciencias químicas)

Editorial: Omega S.A. Barcelona**Año:** 1976**Páginas:** 274**Medidas:** 19cm x 27cm.

El texto está organizado en 5 secciones

SECCIÓN 1: Introducción. Naturaleza de la arcilla. Preparación. Fundamentos.

SECCIÓN 2: Alfarería formas de modelado y proyectos. Modelado por presión. Construcción por placas. Trabajo con rollos. Moldes de incrustación. Moldes de presión. Moldes de vaciado. Poniendo en marcha el torno alfarero. Encendido del horno.

SECCIÓN 3: Diseño y decoración de objetos cerámicos. Grabado y texturas. Cerámica tallada. La paleta, un modelo versátil. Aplicaciones en arcilla. Cloisonné en arcilla. Texturas creadas por utensilios. Incrustaciones en arcilla. Decoraciones con cola de arcilla (engobes). Oxidos colorantes. Barnizado. Lustres coloreados y metálicos. Decoración con masas de esmalte.

SECCIÓN 4: Escultura y arquitectura cerámicas. Esculturas de formas geométricas. Esculturas huecas. Esculturas a partir de placas de arcilla. Esculturas con rollos de arcilla. Cerámica arquitectónica.

SECCIÓN 5: Otras formas cerámicas. Raku. Piezas funcionales. Nuevas piezas en cerámica. Bisutería en pasta egipcia.

Bibliografía. Glosario Índice alfabético.

Artistas que menciona

Randall Schmidt - Helen Barlow - Patti W. Bauer - David Black - Paul Bogatay - Justin Brady - Victor Brosz - Thomas Shafer - Paul Rager - Nicolas Vergette - Joan Martin - Pablo Picasso - Kimpei Nakamura - Laura Dunn entre unos 75 autores más.

En el prólogo cuenta cómo el ceramista (década del 70) está influenciado por el mundo que lo rodea (nombra a la TV, a los autos nuevos, al estilo geométrico abstracto) y por la historia de la cerámica (griegos clásicos, mundo hispano-arabe y los mayas entre otros). El libro trata de el arte en la cerámica (en su década) y habla de la "velocidad del presente".

Es un libro sencillo, básico, de desglose técnico, Está dirigido al lector.

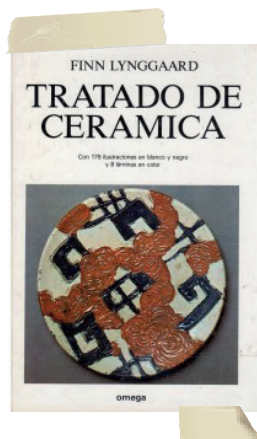
Aspectos tecnológicos

Cada técnica está bien explicada con fotos de paso a paso muy descriptivas. No posee menciones de tecnología química.

Aspectos creativos

Desafía a la creatividad desde las posibilidades técnicas (que son el eje del libro).

Lynggaard, Finn

Autor: Finn Lynggaard**Título:** Tratado de Cerámica**Título original en danés:** "Keramisk Handbog"

(J. FR. Clausens Forlag/ Copenhague)

Año: 1983**País:** España**Editorial:** Ediciones Omega S.A. Barcelona

Aspectos Tecnológicos

Desarrollo de temario sobre técnicas y procesos de trabajo en la cerámica.

Materiales, herramientas, tipología de arcillas y temperaturas, decoración, esmaltes, tablas de cálculo. Todo lo relacionado con el oficio esta abarcado, con datos autorreferenciales y citas de otros de autores sobre todos los temas que aborda.

Aconseja todo el tiempo sobre los temas con ejemplos y citas al margen a modo de temario alternativo, casi como lo que en la actualidad funciona el link en Wikipedia. Un temario que se abre paralelamente a otras posibilidades.

Aspectos Creativos

Sabe combinar muy bien los aspectos sensibles con la estructura eminentemente técnica del libro. En todo momento ilustra con grabados japoneses sobre procesos técnicos, por ejemplo. Si bien la estructura del volumen es diferente en su orden a los demás libros de cerámica, esta profusamente ilustrado con citas de obras de todo tipo. Muy cuidada la edición, muy de la época casi toda en blanco y negro, salvo contadas ilustraciones, mucha importancia a lo creativo, sin caer en lo poético. Mayoritariamente alfarería y alta temperatura, también recorre otros lenguajes.

Aspectos Históricos

La historia no aparece como tema aparte, sino que en todo el temario las citas históricas y las definiciones que aporta, siempre remite a procesos históricos que documentan la idea o la técnica.

La profusa recopilación e imágenes que pueblan la edición, propias del autor y de grabados de toda época son una constante cita histórica.

Comentarios

Es un libro muy completo, no tanto para iniciantes en la materia, sino mas disfrutable para aquellos que ya conocen la cerámica. Delicado en su concepción y un tanto laberíntico si se lo quiere leer rápido. Es material de consulta mas que de aprendizaje.

Mas poético que otros contemporáneos de UK o Americanos.

Howell, C. Woodward,
R.H. Woodward

Autores: Frank Howell, Carol Woodward,

Robert H. Woodward.

Título: La Artesanía de la Cerámica. Un enfoque a la
resolución de problemas fundamentales de la Cerámica.

Título original en inglés: The Craft of Pottery

Idioma: Español

Páginas: 175

Editorial: Compañía Editorial Continental, S.A. México

ISBN: 0-06-011966-7

Año: 1979

Índice dividido en prefacio y 11 capítulos que son :

1. Alfarería y arcillas
2. La formación de un ceramista
3. Torneado sobre la masa: Procesos Básicos
4. Torneado Sobre la masa: Formas Básicas
5. Torneado sobre disco: Procesos y formas básicas
- 6 Modelado a mano
7. Diseño, Decoración y barnizado
8. Formas y Técnicas Combinadas
9. Horneado y Hornos
10. Formulación de barnices Básicos
11. Los negocios de la Cerámica

Prefacio

Desde su lugar el autor refiere escribir esta obra para todo aquel que se disponga a atravesar “el puente que une la artesanía simple con el arte complejo” (p. 9).

El texto es principalmente técnico. Recorre pasajes históricos de la alfarería, el origen y naturaleza de las arcillas, hasta la organización de un taller y el trabajo de preparación de la arcilla en cuanto al

amasado y sus problemas. El desarrollo de los capítulos consta de fotos ilustrativas de cada paso. Orienta el texto a los que recién se inician en este arte.

Aspectos tecnológicos

En la primera parte, nos lleva por un recorrido descriptivo de la diversidad de técnicas cerámicas conocidas, desde los aditivos y preparación de las pastas hasta la construcción de las piezas, cochuras y decoración.

Al final, desarrolla un Glosario de términos cerámicos.

Autores que menciona

Judi Howell, Jay Trenchard, Dave Burnham y presentan piezas realizadas por los propios autores.

Los temas son:

Cerámica doméstica utilitaria y funcional, tratamiento de superficie y formas escultóricas abstractas.

Comentarios

Los autores realizan una exposición de técnicas mostrando fotografías paso a paso de cada momento de la ejecución. Es un texto que nos permite rápidamente entender el proceso de la realización de diversas piezas cerámicas. Especialmente indicado para los recién iniciados en el arte cerámico, para los que quieren saber de aquellos detalles sobre la alfarería, realizar piezas “resistentes y bien diseñadas “(p. 9) por medio del torno o el modelado a mano.

Drake, K

Autor: Drake, K.**Título:** Cerámica sin torno**País:** Inglaterra**Año y edición:** 1972. Editorial Kapelusz**Editorial original:** Studio Vista. Londres, Inglaterra.**Idioma original:** Inglés**Páginas:** 127

El libro cuenta con una breve introducción en la cual da cuenta del aspecto sutil de la arcilla, sus propiedades, y muestra la posibilidad de trabajo con el material sin la necesidad de un torno.

El libro se divide en 12 capítulos

Capítulo 1 “La arcilla”

Capítulo 2: Herramientas y equipo.

Capítulo 3: Cómo empezar a trabajar con arcilla.

Capítulo 4: Algunas técnicas para comenzar a trabajar con arcilla.

Capítulo 5: El yeso y la fabricación de moldes.

Capítulo 6: Cerámica hecha con rollos (chorizos).

Capítulo 7: Cerámica hecha con planchas.

Capítulo 8: Cerámica trabajada por pellizado (modelado por presión manual).

Capítulo 9: El modelado en cerámica.

Capítulo 10: Técnicas decorativas.

Capítulo 11: Barnizado.

Capítulo 12: Hornos: estiba y cocción de las piezas.

Aspectos tecnológicos

El libro “Cerámica sin torno” da como inicio una definición de lo que es la arcilla, ofreciendo aspectos de su composición química.

Profundiza en aspectos técnicos en relación al trabajo de la arcilla en crudo, contracción (merma/retiro/encogimiento), preparación de la arcilla, formas de construcción en la ausencia del torno (ar-

cilla trabajada con rollos, enrollamiento invertido, por plancha, por pellizado.), modelado de la arcilla (estirada, estrujada, palmeada, tironeada, estirada y doblada.), coloración de la pasta y de la barbotina.

Nombra y explica conceptos en relación a la arcilla: contracción, estado de cuero, plásticos, engobe y barbotina; vidriado, frita.

En relación a los engobes y la barbotina ofrece porcentajes y proporciones de óxidos para lograr la correcta coloración y qué color ofrece cada óxido.

El autor menciona herramientas para el trabajo de la arcilla y equipos. Distingue dos grupos, grandes (horno, mesa de trabajo, depósito de materiales) y comunes o pequeños: alambre, punzón, cuchillo, esponjas, recipientes.

En relación a los moldes da recomendaciones del paso a paso para realizarlos, da ejemplos de moldearía de moldes de yeso simples, convexos, recipientes cerrados y moldes básicos.

En cuanto al barnizado (esmaltado) da una definición, explica su función y da cuenta de la gama de posibilidades que ofrece y su complejidad. Menciona como base de trabajo al esmalte trasparente brillante y al barniz trasparente mate (u opaco). Hace hincapié en igualar las fuerzas de contracción y expansión del barniz en relación a las de la pieza. Hace una división entre barnices que contienen

plomo soluble, los que contienen plomo insoluble y los que no contienen plomo.

Describe el proceso de preparación del barniz y da recetas de bases de esmaltes transparente (brillante y mate); aplicación sobre las piezas (inmersión, vertimiento, con pincel, pulverizado, aplicación por trazos.

Por último el autor abarca el tema de los hornos, hace referencia a la importancia de saber con qué combustible trabajará el horno, el volumen del material y la máxima temperatura requerida. Menciona como principales cuestiones a tener en cuenta: lento aumento del calor y una lenta y uniforme pérdida del calor. Dentro del capítulo referido a los hornos y la cocción nombra y explica el tema de las temperaturas necesarias, los conos de temperatura y su comportamiento; control de la temperatura, accesorios del horno, y cocción.

Aspectos creativos

En relación a los aspectos creativos nombra técnicas decorativas aplicadas durante la elaboración del objeto previa a la cocción (texturas, estampas, arcilla aplicada, arcilla grabada; incisiones, uso de la barbotina coloreada con óxidos y carbonatos.

Nombra al barniz como elemento de naturaleza decorativa para la cerámica (valor decorativo, para piezas ya decoradas, para perfeccionar el diseño).

Aspectos históricos:

Menciona al comienzo del libro la relación íntima entre el ceramista y el torno alfarero como una relación que genera fascinación, pero no nombra ningún aspecto histórico.

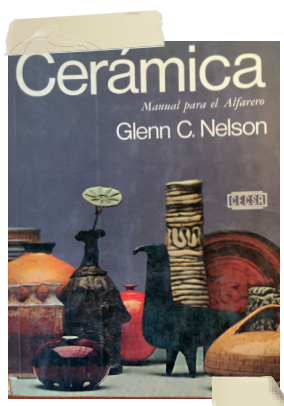
Comentarios

El libro ejemplifica con esquemas y diagramas explicativos lo explicado en cada capítulo; también acompaña los capítulos con fotos de piezas en blanco y negro (y algunas a color).

Al final del libro se encuentra una lista de materiales y aparatos necesarios.

Da consejos sobre cada tema específico.

Nelson, Glenn

Autor: Glenn Nelson**Título:** Ceramica. Manual para el alfarero**Título original en inglés:** ceramics-a potter's handbook

1960 Holt, Rinehart & Winston, Inc.

Año: 1980**País:** Mexico**Editorial:** Via, Editorial Continental S.A de CV Mexico DF

Aspectos Tecnológicos

Todos. Es un manual de técnicas y formación del ceramista.

Troncalmente habla de la arcilla, solo de ese material en todos los aspectos, incluso la minería. Después enumera los “métodos de formado” (Alfarería, Escultura y las posibilidades en relación con la Arquitectura). Da mucha atención al diseño, citando autores y explicando pormenores. En eso es que podemos hablar de un libro básicamente técnico.

La decoración, en técnicas y producción de acabados, ocupa un segmento importante del volumen, sin olvidar del cálculo y la producción de esmaltes. Al final se mencionan los hornos, y todo lo concerniente al oficio, instalación de un taller y cuidados profesionales.

Agrega curiosamente, además de tablas de cálculos, glosario, etc, un capítulo dedicado a la maquinaria de la época, para la producción en escala dentro del taller profesional.

Aspectos creativos

Pocos, casi deja como un cita fotográfica de sus contemporáneos en el arte. También desde la historia, pero no compromete el objetivo de la publicación en ese aspecto. Vuelca el peso de la intención creativa en el diseño y la función, siempre supeditado a lo utilitario.

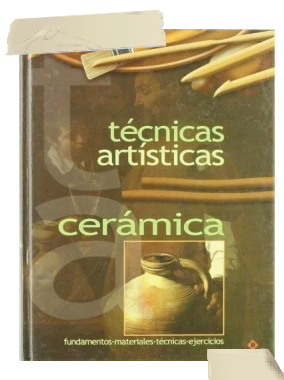
Aspectos Históricos

Dos de los primeros capítulos los deja a la historia del pasado en la cerámica, transversalmente en diferentes continentes, ilustrados con las imágenes más significativas de los distintos periodos. A modo de abordaje explicativo de las problemáticas de la cerámica respecto a la evolución de la función, y como cada cultura lo resuelve, motivo por el cual no solo se queda en la historia sino también la evolución del arte e incluso la sociología, desde lo enciclopedista aunque amplio.

Un restante capítulo lo dedica a la cerámica contemporánea al rededor del mundo, lo cual es también historia ya que rastrea por los países centrales las obras de los más conocidos autores de la primera mitad del s.XX, ya hoy, artistas basales de la cerámica actual.

El libro muestra un momento del pensamiento norteamericano de mediados del s.XX, capitalista y desarrollista en el que un oficio, como el de ceramista, más que nunca está en función de un mercado muy grande, ayudando desde la publicación a conocer maquinarias nuevas y métodos. Es un tratado con todas las respuestas posibles para la formación de un oficio agiornndo a la época.

Manuel Gash, director
José M. Fernández, editor

Director de la colección: Manuel Gash

Editor: José María Fernández

Título: Técnicas artísticas. Cerámica.

Fundamentos. Materiales. Técnicas. Ejercicios

Idioma: español

Año: 2010

Páginas: 142

Dimensiones: 22,5 x 29 cm.

Ediciones: S.L. Dastin Export

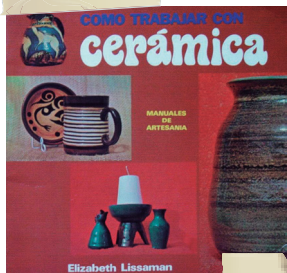
ISBN: 9788496410572

- 1 LA ARCILLA, BASE DEL ARTE CERÁMICO
- 2 LOS PRIMEROS PASOS DEL BARRO
- 3 EL ADIESTRAMIENTO DE LAS MANOS
- 4 LA COCCIÓN. CLAVE DEL PROCESO CERÁMICO
- 5 CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE ESMALTES
- 6 POSIBILIDADES DECORATIVAS DE LAS LOSETAS
- 7 PRINCIPIOS DE DECORACIÓN CON GRASA
- 8 EL TORNO LA DINÁMICA DEL BARRO
- 9 DECORACIÓN DE PIEZAS DE ALFARERÍA
- 10 MODELADO DE LA FIGURA HUMANA
- 11 CALADO, TALLADO Y FRAGMENTACIÓN DE PIEZAS

Comentarios

Es una síntesis práctica de la técnica, útil para iniciarse. Son claros los cuadros de los elementos constitutivos de la arcilla, con breves descripciones del uso de cada componente. Ejercicios de construcción ilustrados paso a paso.

Lissaman, Elizabeth

Autora: Elizabeth Lissaman**Título:** Como trabajar con Cerámica

Título original en inglés: Starting with ceramics

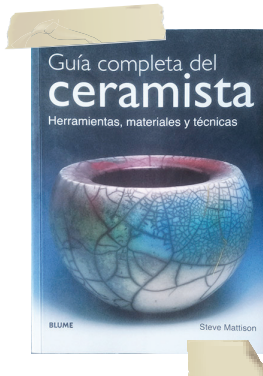
Idioma: Español**Páginas:** 76**Editorial:** EDAF, Ediciones-Distribuciones, S.A. Madrid**ISBN:** 84-7166-903-x**Año:** 1983**Otras ediciones:** 1975**Contenido**

Antes de empezar (Breve historia de la cerámica).

- Torneado con rueda de alfarero
- Decoración
- Vidriado
- Cocción
- Glosario

Texto con todos los datos para lograr una buena preparación de la arcilla. Modelado por rollos, pellizco, planchas y moldeado. Uso del torno, confección de labios y boquillas en utilitarios, tapas, asas, uniones y acabados, así como también decoración, superficies texturadas, pastas líquidas, color con fórmulas ,capa protectora de cera, esgrafiado, marmoleado, incisión, incrustación, grabado en relieve, mayólica, cloisonne , vidriados, cenizas, aplicaciones de los vidriados, fórmulas de color en vidriados, fallas y soluciones. Cocción y un Glosario final de terminología específica de la especialidad.

Steve Mattison

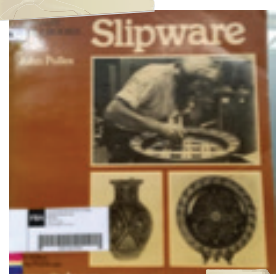
Autor: Steve Mattison**Título:** Guía completa del ceramista**País:** España, Barcelona**Año:** 2004. Re impresión 2006-2017**Editorial:** Blume**Tema del libro**

Hace un recorrido general, es un manual, una guía donde muestra materiales y materias primas (definiciones), clasificación de tipos de arcillas, tipos de cerámica, elaboración (bocetos de la pieza) y tipos de construcción; así como también diferentes tipos de decoración, hornos y diversas cocciones.

Por último, nos muestra un pantallazo del equipamiento del ceramista. Herramientas, maquinas, sobre la higiene y seguridad, y un glosario.

Nos ejemplifica con muchas fotografías y obras de artistas sobre lo que está hablando.

Pollex, John

Autor: Pollex, John**Título:** Slipware (Engobe)**Páginas:** 95**País:** Inglaterra. Londres**Año y edición:** 1979. Pitman Publishing Limited.**Idioma:** Inglés

Aspectos tecnológicos

Pollex hace una división en su libro en cuanto a aspectos tecnológicos de la cerámica: arcilla, cubiertas engobe y esmaltes; esmaltes; y herramientas.

En relación a la arcilla Pollex habla de la búsqueda de la consistencia correcta como una clave al momento del trabajo con el engobe, y otorga una tabla de porcentajes para lograr consistencias acordes dependiendo del uso de cada color. También nombra y explica fallas posibles al momento de trabajar el engobe (quebraduras, incompatibilidad al momento del secado, grietas, descascarado, burbujeo, etc.).

En cuanto a los esmaltes, el autor remarca la importancia del uso de una superficie brillante para darle terminación al engobe. Hace una diferencia entre esmalte transparente brillante y esmalte transparente de baja solubilidad.

Otorga a lo largo del libro tablas para realizar esmaltes transparentes y de porcentajes para otorgarles color.

El autor remarca la importancia de la limpieza de las piezas al momento del horneado, la relevancia que tiene cargar correctamente el horno.

Hace especial mención de la importancia de la postura del ceramista al momento de hacer decoracio-

nes con engobe, haciendo hincapié en la actitud corporal (uso de todo el cuerpo y no sólo de la muñeca, chequeo de la tensión de los músculos).

Investiga el uso del color en el engobe, el orden de aplicación, correcta consistencia, uso equilibrado del color y sobre los engobes comerciales.

Aspectos creativos

El autor menciona combinaciones de métodos decorativos para ser utilizados con la técnica del engobe: esgrafiado, marmolado, efectos plenos, arrastrado, desvanecimiento, prensado.

El autor hace especial mención a la revalorización del juego y los sentimientos, de la relación entre la arcilla y el alfarero y viceversa. La conexión con la arcilla que lleva años en el suelo, esperando ser utilizada.

Incentiva la investigación de diseños tradicionales y patrones para ser utilizados como disparadores y no realizar meras copias.

Aspectos históricos

Pollex realiza una cronología en relación a la historia del engobe, en especial en la cerámica inglesa.

Nombra el uso del engobe en los romanos.

El autor menciona la llegada del engobe a Inglaterra desde los Países Bajos entre los siglos XVI tardío y principios del siglo XVII. También escribe sobre la tradición cerámica inglesa en relación al uso del engobe con inicios en Staffordshire en el siglo XVII, la cual luego se trasladará a Kent, Sussex, Somerset y Devon; nombra como propósitos de la cerámica con engobe de uso doméstico, vajilla y usos cotidianos. Menciona que una de sus características eran las inscripciones y rimas (Ej. Vasos para cerveza con rimas inscriptas).

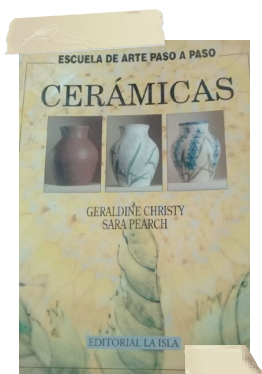
Autores que nombra

Nombra a Bernard Leach como un referente en sus comienzos como ceramista luego de escucharlo en una charla en un museo.

Comentarios:

Remarca la importancia de visitar museos, da información sobre museos donde pueden encontrarse piezas con engobes; galerías y su propio taller.

**Christy, Geraldine
Pearch, Sara**

Autor: Geraldine Christy y Sara Pearch

Título: Escuela de arte paso a paso. Cerámicas

Editorial: La isla

Año: 1996

País: Argentina

Tema del libro

De forma sencilla y simple, a partir de un ejemplo por vez, nos muestra una forma de construcción manual, y una forma de colorear.

Técnicas básicas.

Después enseña como usar el torno, construye una pieza, y luego la colorea. Y va en aumento la complejidad del uso del torno (cuenco, jarra, plato, tapa y construcción de asas). Siempre el ejemplo lo presenta al final terminado.

Lucchesi, Bruno
Malmström, Margit

Autor: Bruno Lucchesi y Margit Malmström

Título: Terracota

Técnica de la escultura en arcilla

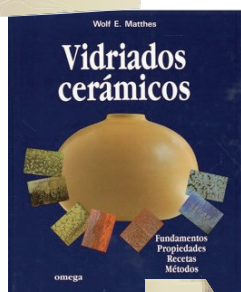
País: España, Barcelona

Año: 1996 (tercera edición)

Editorial: Ediciones Ceac

Texto abocado a mostrar diferentes técnicas sobre el modelado de esculturas en arcilla. El autor ofrece ejemplos secuenciales de su proceso creativo, que permiten al lector seguir paso a paso cada técnica empleada. Acompañado de textos explicativos y un gran número de fotografías. Desglose de herramientas y materiales, técnicas, cocción y acabado y una reseña sobre el autor.

Mattes Wolf E.

Autor: Mattes Wolf E.**Título:** Vidriados cerámicos. Fundamentos.

Propiedades. Recetas. Métodos

Original en alemán "Keramische glasuren". 1985

Idioma: español 1990**Páginas:** 522**Dimensiones:** 22x25 cm.**Editorial:** Ediciones Omega Barcelona**ISBN:** 84-282-0817-4

El texto compendia trabajos del propio autor, otros colegas y estudiantes de la Escuela de cerámica Hôhr-Grenzhausen para profundizar el conocimiento de los vidriados. Ofrece al ceramista ideas, posibilidades y contribuye a solucionar problemas en la fabricación, aplicación y uso de vidriados.

1 FUNDAMENTOS: 1.1 Estructura y propiedades del vidrio. 1.2 Vidriados como recubrimientos vítreos o cristalinos sobre pastas cerámicas. 1.3 Clases de vidriados y la fórmula Seger. 1.4 La propiedad del vidriado y su influencia. 1.5 Las materias primas para los vidriados y sus efectos sobre los mismos. 1.6 Fritas, pigmentos, colores cerámicos, metales nobles, lustres, esmaltes. 1.7 El trabajo con las materias primas para vidriados y los vidriados. 1.8 Defectos del vidriados. 1.9 Historia.

2 RECETAS PARA VIDRIADOS-EXPLICACIONES, FÓRMULAS Y MEZCLAS: 2.0 Generalidades. División y revisión global. 2.2 Vidriados transparentes. 2.3 vidriados opacos brillantes. 2.4 Vidriados mates y cristinos. 2.5 Vidriados de color (casi siempre vidriados mates). 2.6 Vidriados para cocción reductora. 2.7 Vidriados a partir de determinadas materias primas. 2.8 Vidriados para determinados productos cerámicos. 2.9 vidriados con propiedades especiales, Vidriados de efecto.

3 TABLAS Y LISTA: 3.1 Sistema periódico de elementos. 3.2 Pesos atómicos y moleculares de los elementos compuestos y minerales; propiedades impor-

tantes. 3.3 Composiciones de fritas (selección) 3.5 La composición de los conos de Seger. 3.6 Electrolitos, productos auxiliares para los vidriados y pinturas. 3.7 Mezclas eutécticas (según Lawrence A. West y según Hinz) 3.8 Temperaturas de fusión y descomposición C° (redondeados) 3.9 Propiedades de coloración y Tablas de colores. 3.10 Medidas y pesos. 3.11 Tabla comparativa de los tejidos para tamices 3.12 Bibliografía 3.13 Periódicos y revistas especializadas.

Lista de firmas proveedoras de materias primas cerámicas.

Índice alfabético.

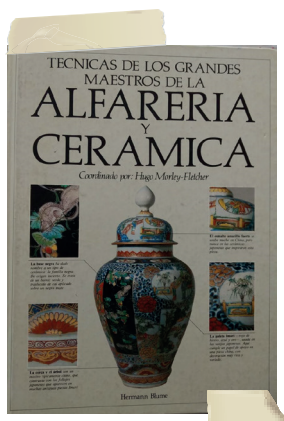
Breve referencia en el punto 1.9 a la historia de los vidriados.

Nombra ceramistas y estudiantes al pie de las obras con el objetivo de ilustrar el vidriado a que se refiere y no el sentido a expresar.

Comentarios

Es un texto muy completo para quién quiera profundizar el tema y dedicarse a la experimentación.

Morley-Fletcher,
Hugo (coordinador)

Autor: Hugo Morley-Fletcher (coordinador)

Título: Técnicas de los grandes maestros de la alfarería y la cerámica.

Título original: Techniques of the World's great masters of pottery and ceramics.

Traductor: Juan Manuel Ibeas

Año: 1985

País: España

Páginas: 192

El presente libro no es técnico ni estrictamente histórico. En su estructura, narra diferentes anécdotas, que van desarrollando cuestiones histórico-estéticas del mundo de la cerámica. A su vez, mediante una amplia variedad de imágenes, ilustra los diferentes periodos. Es una exploración de diversos temas y tendencias del mundo cerámico en la que coexisten y dialogan el alfarero con la producción industrial.

Introducción

El oficio del alfarero

En este capítulo, el autor hace un recorrido por técnicas, materialidad y construcción de las piezas cerámicas: tipos y origen de las arcillas; preparación de la pasta; métodos de modelado a mano –pellizco y moldería–; torneado; decoración –establece que puede comenzar en cualquier fase del proyecto, pero que el cuándo definirá el cómo–; barnices –esmaltes– y viriados, según el autor, “para Bernard Leach, sílice, fundente y alúmina equivalían a los huesos, la sangre y la carne” (p.16); aplicación del barniz; el horno y la cocción; combustible –eléctricos, gas, petróleo, leña– explicando que se elige por varias razones, principalmente económicas y estéticas, siendo importante la atmósfera –puede ser oxidante o reductora– en el interior del horno, que es decisiva para el color y textura de la pieza; horno,

“el alfarero debe plantearse las mismas cuestiones que antes: ¿qué tipo de artículo hacer? ¿qué clase de barro, decoración y horno emplearé para hacerlo? (p. 19); etc.

Los trabajos industriales

La revolución industrial impactó en la producción cerámica. En este apartado el autor recorre: porcelanas de fábricas –tipos y características; preparación de la pasta; métodos de hechura; cocción; vidriado; decoración; métodos de decoración.

1. LA TRADICIÓN DEL LUSTRE

Nace en Bagdad en el siglo IX y con la expansión del Islam se extendió por todo el norte de África y por España (hasta que en 1492 los árabes son expulsados de allí y la tradición se degradó progresivamente).

El desarrollo del lustre en la cerámica persa

Siglo XVII. La conquista del Islam hacia otros países dio lugar a que sus artesanos se movieran por distintos estados y culturas asimilando técnicas y estilos. Gran logro: rico y complejo plan decorativo.

Las cerámicas de la España mora

“El talento técnico y artístico de los ceramistas árabes produjo ejemplos superlativos de lustre en la España musulmana, especialmente en Valencia y Málaga” (p. 39).

El lustre del Renacimiento italiano

La admiración de los italianos por la cerámica con lustre del Islam aumentó durante los siglos XIV y XV. De hecho, la decoración de sus mayólicas de esos siglos está muy influenciada y a veces copiada de los modelos hispano-moriscos. Pero ignoraban como producir el lustre. Imitaron el efecto lo mejor que pudieron.

Durante el siglo XV, Italia emprendió el Renacimiento. El espíritu humanista trajo cambios en la decoración de la mayólica. Se practicó el estilo narrativo.

La búsqueda del secreto de la porcelana se inició en Italia en 1470, Antonio de Venecia. Poco a poco a la gente común. Su difusión y mercado provocó un resurgimiento de la investigación cerámica en Europa.

William de Morgan, el resurgir del lustre

En el siglo XIX se revivieron estilos del pasado. Además, periodo de investigación e industrialización y de exposiciones internacionales.

En este contexto resurge el lustre, que le debe mucho al movimiento de Artes y Oficios y a las técnicas decorativas del artista alfarero William de Morgan.

2. SÈVRES: LUJO PARA LA CORTE

La tradición porcelanista de Sèvres se inició en Vincennes, a fines de la década de 1730. En 1738 Luis XV concedió permiso para utilizar salas del viejo castillo real de Vincennes para experimentos destinados a producir porcelana.

Inicialmente, Vincennes producía piezas basadas en porcelanas de fábricas. Sin embargo, estas piezas eran pocas en comparación con la producción de formas derivadas de la platería y orfebrería del período. Esto se explica porque Jean Claude Duplessis, orfebre y bronceista, dirigió el estudio de modelado. Además, hubo un equipo de especialistas dedicados al funcionamiento de hornos, preparación y aplicación del oro, estudio de la decoración de piezas, alquimistas dedicados a la preparación de la pasta, etc.

A partir de 1750 la decoración de los productos de Vincennes y Sevres estableció rasgos distintivos. La porcelana de pasta blanda tenía un tono blanco cremoso que solían decorar con escenas florales (página 54) o monocromas de figuras en paisajes.

En 1753 se formó una nueva compañía para controlar la fabricación de porcelana, con mayor participación de la Corona.

Vajillas de Sevres

Una gran parte de la producción de Vincennes y Sevres consistía en servicios de mesa (algunos de los más espléndidos de la historia se hicieron para Luis XV, y como regalos para monarcas y embajadores extranjeros). Los comedores eran lugares de exhibición de platería y orfebrería fina.

Jarrones de Sevres

Uno de los campos en que destacó la fábrica de Sevres durante el siglo XVIII fue la producción de placas de porcelana con decoración pintada y dorada. Éstas se producían en pequeñas cantidades a partir de 1750, y a mediados de los 60 se había generalizado la práctica de decorar muebles con placas específicamente diseñadas para eso. También se hacían placas con retratos de los reyes, o escenas de paisajes que se colgaban de la pared.

La fábrica de Sevres produjo en el siglo XVIII una inmensa variedad de jarrones, siguiendo los cambios de las modas. Variaban mucho en forma y decoración.

3. LA TRADICIÓN AZUL Y BLANCA

El empleo de azul cobalto para la decoración de cerámica ha tenido un papel primordial en las tradiciones de Europa, el mundo islámico y el lejano oriente. Probablemente se usó por primera vez en las preciadas lozas de la dinastía Tang; comenzó en la primera mitad del siglo VIII, desapareció al caer dicha dinastía y no se volvió a introducir hasta el siglo XIV, en China.

La gran tradición china de porcelana azul y blanca que se reanudó en el siglo XIV ha continuado sin interrupciones de importancia hasta nuestros días, dominando todo el campo de la cerámica y sirviendo de estímulo a los alfareros de todos los países.

Azul y blanco chino

Las porcelanas, sobre todo su decoración, reflejan mejor que ningún campo del arte chino los intercambios culturales producidos por el comercio internacional, terrestre y marítimo.

Los alfareros chinos establecieron la base y la inspiración de casi todos los adelantos posteriores de la producción cerámica mundial.

Azul y blanco japonés

“La porcelana blanca pura decorada, bajo un barniz transparente, con diseños pintados de óxido de cobalto, es un concepto tan específicamente chino que cualquier otro adjetivo suena raro. (...) El principal componente de la arcilla de porcelana es el caolín, llamado así por Kao-ling, la colina china.

donde se encontró por primera vez.” (p. 79)

El azul y blanco japonés se inspira en su mayoría en originales chinos, pero la primera inspiración parece haber sido coreana.

Cuando la dinastía china de Ming cayó hacia la mitad del siglo XVII, los holandeses se volvieron a Japón en busca de porcelana, y la producción japonesa, en principio dirigida casi exclusivamente hacia el consumo local, se destinó principalmente a la exportación en la segunda mitad del siglo. Este repentino cambio tuvo un profundo efecto sobre la industria cerámica japonesa y sobre la historia de la porcelana europea. Se recurrió a la producción en masa a pesar de que la calidad de sus piezas fue considerablemente alta.

Azul y blanco europeo

El viejo deseo de los europeos de imitar la porcelana azul y blanca de Oriente culminó en el desarrollo de la cerámica de Delft, y más tarde en la producción de porcelana azul y blanca en Meissen. Sin embargo, los europeos no comprendieron del todo los temas y sus figuras chinas tendían a tener proporciones europeas con rasgos orientales y, similarmente, nunca se comprendió la importancia de la colocación de los japoneses en la ceremonia del té (los holandeses tendían a recargar las zonas blancas, llenando todo el espacio con detalles, mientras que los chinos lograban representar la escena con unas pocas pinceladas).

Azul y blanco inglés

La porcelana azul y blanca era más barata y fácil de producir que las piezas esmaltadas, que necesitaban más cocciones. Por ello, la primera se convirtió en el eje de producción de las fábricas de porcelana inglesas, orientadas a satisfacer las demandas de la creciente clase media. En un principio la producción era muy cuidada, pero con el aumento de la demanda su calidad declinó.

4. LA INFLUENCIA DE JAPÓN Y DEL ESTILO KAKIEMON

“El Kakiemon ocupa un puesto especial entre los estilos de decoración cerámica, por haber resistido el largo viaje de Japón a Europa, pasando por sucesivas imitaciones, sin perder su encanto natural, su frescura y su espontaneidad. (...) es tan atractivo y apreciado hoy como hace tres siglos.” (p. 95)

El material es un caolín fino, tratado para eliminar impurezas y mezclado con piedra de porcelana para formar la pasta de color blanco lechoso, las formas proporcionadas y los colores de los esmaltes presentan pureza, finalmente, sus temas son

sencillos.

Kakiemon-de: el estilo de los Kakiemon

Kakiemon o Kakiemon-de (estilo Kakiemon) es un tipo de porcelana de Imari, blanca, que se decora con esmaltes rojos, verdes, amarillos y azules, con diseños espaciados de inspiración china o japonesa. El nombre alude a Sakaida Kakiemon, uno de los grandes genios japoneses a quien se le atribuye la introducción de la decoración con esmaltes.

El efecto japonés sobre la cerámica china

Se manifestó de dos modos. “En un principio (1500-1640) los chinos producían cerámica con formas y diseños poco corrientes para satisfacer demandas japonesas concretas, en una época en que los japoneses no tenían industria propia de porcelana. Más tarde, los chinos empezaron a copiar diseños y formas que los japoneses habían vendido con gran éxito durante décadas (1650-1720) a los comerciantes occidentales establecidos en Hirado y Deshima, en Japón, y Fort Zeelandia, en Formosa”. (p.105)

El estilo Kakiemon en Europa

Kakiemon inglés

Fue el primer estilo oriental de decoración que cautivó a los porcelanistas ingleses.

5. LA OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

La reacción del ceramista a su entorno natural es un tema clave en la historia de la cerámica.

El mundo animal del ceramista Tang

“El mundo natural fascinaba a los chinos (...) la tradición nómada hizo que los chinos conocieran y amaran a los caballos, y el arte ecuestre se mantenía y perfeccionaba en largas partidas de caza, en las que a veces participaba toda la corte imperial. Los dibujantes chinos empleaban un método de perspectiva diferente al de los artistas del Renacimiento europeo (...) no se limitaban a representar con realismo lo que observaban.” (p. 121)

El bestiario de Meissen

Pasaron alrededor de 1000 años entre el cierre de los talleres Tang y el siguiente período en que la representación de animales ocuparía a los ceramistas. El modelado de animales en porcelana Meissen fue uno de los grandes hitos en la historia de la cerámica.

Vincennes, que en sus primeros años siguió a Meissen en varios aspectos de la producción, comenzó a producir animales inspirados por la fábrica alemana.

Motivos botánicos ingleses

En toda la tradición europea abundan porcelanas decoradas con motivos botánicos o florales. En la década de 1740 la pintura floral se había vuelto un arte muy sofisticado en Europa. No se trataba de una copia fiel de la naturaleza, sino de pintar conjuntos decorativos sean de flores reales o imaginarias.

La comedia italiana

Durante el siglo XVIII en las fábricas europeas de porcelana y en muchos talleres de cerámica se produjo en torno a los personajes de tema frecuente: La Commedia dell'Arte. El teatro fue fundamental en la vida europea de aquel entonces, dando lugar a las creaciones más celebradas. El tema trascendía estratos, atrayendo a todos los niveles de la sociedad.

Se dio así una amplia variación de producción dependiendo del criterio de cada artista o fábrica.

6. LA INFLUENCIA DE LA PLATERÍA

Platería y cerámica china

En la búsqueda constante de la novedad, los ceramistas chinos incorporaron a sus obras formas angulares y de diseños lineales vinculados a la orfebrería extranjera.

Formas de orfebrería en las porcelanas inglesas.

7. EL RESURGIMIENTO DE LA ALFARERÍA ARTESANAL

Introducción por Michael Casson. La tradición monocroma por Colin Sheaf. La influencia de la ceremonia del té en la cerámica japonesa por Willam Tilley. Bernard Leach por Henry Hammond. Hans Coper por Tony Birks

8. CERÁMICA UTILITARIA Y DECORATIVA

Los artículos funcionales poco cambiaron a lo largo de los siglos. La decoración es la impronta cultural que refleja la moda de cada época y lugar.

Cerámica para el tocador

En el siglo XVIII, el desarrollo del tocador alcanzó alturas nunca vistas. Las demandas de la moda según la época, dieron oportunidades a los porcelanistas de crear muchas formas nuevas (ej. Soportes para pelucas, receptáculo de lunares postizos, etc).

Recipientes para beber

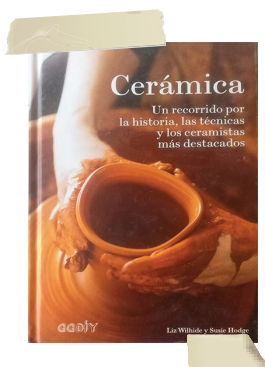
La producción de recipientes para cerveza y vino, fue actividad constante de los alfareros porcelanistas de todo el norte de Europa. Las reuniones a beber en espacios públicos dio lugar a tabernas que inspiraron numerosos diseños (ej. Jarras para bromas).

En el siglo XVIII, la producción cerámica estuvo influida por el ingenio y el sarcasmo del mundo artístico y literario.

Tabaco y rapé

Alfareros y porcelanistas se apuraron a responder a la demanda que generaba la llegada del tabaco a Europa, la cual necesitaba de muchos tipos de utensilios para su consumo y almacenamiento.

Liz Wilhide,
Susie Hodge

Autores: Liz Wilhide y Susie Hodge

Título: Cerámica. Un recorrido por la historia,
las técnicas y los ceramistas más destacados.

País: Inglaterra, Londres

Año: 2017

Editorial: Barcelona. GGDIIY

Tema del libro

Como bien lo dice el subtítulo del libro, primero nos lleva a un recorrido histórico de la cerámica hasta la actualidad.

A partir de explicarnos los diferentes tipos de pastas cerámicas, nos cuenta sobre la porcelana de los Medici, después nos explica diferentes tipos de construcción y nos cuenta sobre Meissen y la historia del “oro blanco”.

Luego nos ejemplifica con fotografías diferentes tipos de hornos y cocciones desde la antigüedad.

Por último, toma a diferentes referentes de la cerámica a lo largo de la historia, tanto ceramistas como estilos: Leach, Cerámica azul y blanca, la cerámica estampada con esponjas de Emma Bridgewater, la cerámica Kakiemon, la historia de la ceremonia del té, estilo a rayas Cornishware, Clarice Cliff, Sudie Cooper, William De Morgan, Stig Lindberg, Russel Wright, Edmund de Waal, Lucie Rie, Pablo Picasso, Grayson Perry.

Finalmente, nos presenta un glosario.

Folch y Torres,
Joaquín

Autor: Joaquín Folch y Torres

Título: El tesoro artístico de España. La Cerámica

Páginas: 40 páginas

País: España

Edición: Editorial David, Barcelona.

Idioma: Texto en español, inglés y francés,
sobre la historia de la cerámica en España.

Aspectos tecnológicos

El libro tiene su eje principalmente en los orígenes y usos, en la cerámica española, del lustre o reflejo metálico.

En cuanto a esta técnica, el autor plantea que su transmisión se producía de padres a hijos, relacionada también a la existencia de fábricas de origen árabe en Andalucía. Si bien poco se conoce de su procedimiento remarca el uso del plomo y el estaño para los lustres y hallazgos de residuos de cobre.

Aspectos históricos y creativos

El autor lleva una breve cronología del desarrollo de la cerámica española y específicamente del uso del reflejo metálico en ella, tomando como orígenes de dicho uso el mesopotámico y el egipcio.

Plantea la primera aparición del reflejo metálico en piezas españolas en el año 1154, piezas encontradas con influencias persas.

El autor realiza un recorrido por distintos centros de cerámica española con uso del reflejo metálico. Nombra como centros de referencia de producción cerámica a Andalucía, Valencia, Aragón, Granada y Málaga.

• **Centro malagueño:** sus características son sólo el uso del oro, ornamentos en zonas horizontales, inscripciones y temas vegetales.

• **Centro de Granada:** Durante la primera mitad del siglo XIV hasta la segunda mitad del siglo XIV, aparece en la Alhambra, usos en el palacio y servicios. Su decoración es en azul y oro en zonas verticales, con aparición de animales y enseñas heráldicas.

• **Centro de Valencia:** Durante la primera mitad del siglo XIV. Se introduce la “Cerámica de reflejo” en Valencia por la propagación de la industria de Andalucía.

• **Centro de Aragón:** Aparecen platos con relieves muy salientes, decoración vegetal y estilizada con motivos renacentistas. Uso del reflejo de cobre.

• **Corrientes ceramistas paralelas:** tenían características árabes (moro, góticos y detalles musulmanes), su decoración estaba relacionada con los gustos cristianos (uso de imágenes de la heráldica y ornamentación vegetal: naturalismo gótico).

Comentarios

El libro contiene imágenes de referencia sobre el reflejo metálico en España y de forma ejemplificadora de las características de cada centro.

DIVIS, JAN**Autor:** Jan Divis**Título:** El arte de la porcelana en Europa**País:** España**Año:** 1989**Editorial:** LIBSA Madrid**Aspectos tecnológicos**

Solo los requeridos para entender la materia, no es un manual de técnicas es un libro para aprender a conocer la porcelana en todos sus aspectos, principalmente históricos y estilísticos.

Aspectos creativos:

Solo los relacionados con aportes estilísticos de los distintos movimientos de la historia en la manufactura de vajilla y figuras de porcelana. Menciona a autores renombrados dentro del tema exclusivamente, que no tenían firma, pero para los conocedores fueron influyentes en cada Fabrica, Menarquía o estilo, entre los S. XVII al XX.

Aspectos Históricos

Absolutamente enfocado en la historia de la porcelana en Europa. Detalla el puja de las Coronas Europas por producir una porcelana genuina, a partir de su interés por las de procedencia china. Ordena por Siglo y por fábrica. Habla de las marcas, de las falsificaciones, y nombra artistas de la industria de los S.XVIII. Es un libro enfocado a los conocedores, futuros expertos y principalmente, coleccionistas. Solo se refiere a la técnica en cuanto debe ilustrar al lector no ceramista. Habla de política y se basa principalmente en los hechos históricos. Es un libro de historia.

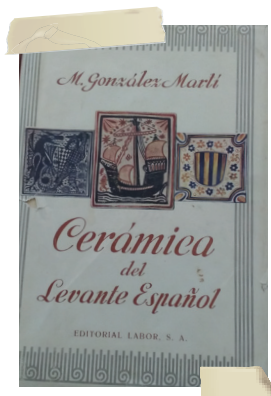
Describe facetas del arte de la ceramica, solo para contarnos la historia de las manufacturas de de porcelana.

Es muy bueno el Catalogo de Marcas, el listado con fechas de autores por Fabrica, y el Indice Onomástico.

Una investigación Formidable

Incluye la edición una pequeña Enciclopedia para conocedores, por orden alfabético. Asesora al coleccionista sobre las falsificaciones, y también sobre las piezas mas interesantes.

González Martí,
Manuel

Autor: Manuel González Martí

Título: Cerámica del Levante Español

Siglos Medievales. Tomos I y II

Año: 1960

País: España

Editorial: LABOR S. A. Barcelona

Idioma: Español

Aspectos históricos

Reseña de las particularidades fabriles y artísticas de los revestimientos cerámicos realizados durante los siglos XIV, XV en el Levante Español. Estudio detallado de las ornamentaciones y su simbología.

Aspectos creativos

Las obras ilustradas son anónimas. Las referencias a los sitios de origen y características de cada objeto contienen reflexiones sobre su composición particular y las características de fabricación de los mismos. Dedicación especial a la interpretación de símbolos .

TOMO I. ALICATADOS AZULEJOS

738 páginas. 96 ilustraciones en negro y 26 láminas

I- Utilización decorativa del ladrillo, solo y combinado con el azulejo.

II- La loseta irregular vidriada

III- La loseta rectangular decorada

IV- Azulejos verde y morado

V- Clasificación de azulejos decorados por su perfil y por sus combinaciones con baldosas bizcochadas y con otros similares

VI- Clasificación de los azulejos ornamentales

Tomo II AZULEJOS, SOCARRATS Y RETABLOS

698 páginas. 862 ilustraciones en negro y 24 láminas

VI- Clasificación de los azulejos ornamentales

VII- Relaciones cerámicas Italovalencianas

VIII- Aplicación del barro cocido a las techumbres y aleros

IX - Cerámicas Valencianas en las pinturas de Retablos

Comentarios

Estos dos tomos ilustran detalladamente una tradición española, de influencia árabe, incorporada a la arquitectura Americana en el periodo colonial.

Klein, Adalbert

Autor: Adalbert Klein**Título:** La Céramique Japonaise**Idioma:** Francés**Editorial:** Office du Livre S.A. 1984 Fribourg/Suisse

(Edición francesa Editions Vilo/Paris, traducción de Aude Virey)

Aspectos Técnicos

No es un libro sobre técnica de la cerámica, pero aun así dedica un capítulo a la técnica explicando las maneras de decoración características, los tipos de horno, esmaltes, cocciones en noborigama, las maneras de construcción de los maestros y la arcilla, único material genuinamente tratado por esta cultura.

Aspectos Históricos

Cronológicamente el autor arma la edición, empuja con los orígenes arcaicos y los "Seis Antiguos Hornos" Bien, Echizen, Seto, Shigaraki, Tamba y Tokoname, los que después se reiteran en profundidad con autores y estilo característico.

Dedica un capítulo a la influencia de la Ceremonia del Té y la estética del Zen en la cerámica japonesa.

Los autores, sus características, Sen-No-Ryūkiu y su influencia en el arte, los Raku

La porcelana, los hornos productores y su vínculos con Occidente. Estilos.

Kakiemon, Arita, Nabeshima, Kutani, etc

El apogeo de los autores

Los Autores y la cerámica del S.XX

Desarrollo de los estilos, la época y las influencias

Aspectos creativos

Desde comentarios en los contenidos sobre autores o los Hornos.

Es un catálogo para conocedores, un libro sobre el tema para aprender desde la historia o la teoría.

Una de las mejores cosas del libro es un muy completo Apéndice.

Cuadro cronológico, catálogo de firmas, marcas, mapas y un Glosario impecable.

Estudio sobre autores como Hamada, Kawai, Tomimoto, Fujiwara Koi, Arakawa, Kusube, Nakazato

Ferdinando Rossi

Autor: Ferdinando Rossi**Título:** La Pittura di pietra

Dall'arte del mosaico allo splendore delle pietre dure

Idioma: Italiano**Editorial:** Giunti Editore S.P.A.

Firenze-Milano 2008 Italia

Aspectos Tecnológicos

Escasos, solo los necesarios para explicar la evolución histórica del mosaico.
El estudio de las piedras esta entre ello.

Aspectos Creativos

(Carece)

Aspectos históricos

Estudio de la historia del mosaico en Italia
Exhaustivo, para ser una publicación sobre el tema tan general u orientado a aquellas personas cultoras de la técnica del mosaico que aspiren a saber sobre el desarrollo en tiempo de este arte. Los ejemplos en imágenes son muy claros, sumamente esmerados.

Se centra solo en la historia de Italia. Va desde la Roma Imperial, con excelentes ejemplos de Pompei, Cartago, Roma, algunos poco conocidos. Men-

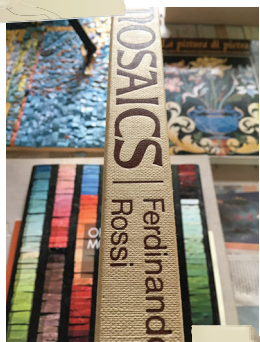
ciona los aportes y la mecánica. Dedicar un capítulo al periodo paleocristino y la era Cristina en su totalidad, dividiendo en Ravenna, Venezia, Roma, Sicilia y Firenze, donde se centra en el estudio de Comnesso, toda una disciplina dentro del trabajo de las piedras duras. La resolución abstracta (Opus Sectile) heredada de los romanos, que se encarga de pisos y muros, tan usa dada desde el Renacimiento a la Barroco en la arquitectura profana y religiosa no solo en Italia. Expone a los maestros florentinos como cultores del mejor arte en la materia.

Así resuelve mas de media publicación con este tema, abarcando también el Taj Mahal (Agra, India) y curiosidades en el plano de las artes aplicadas sobre muebles y objetos hasta pasado el S. XVIII.

El autor es un gran teórico de mosaico. Com muchas publicaciones, investigaciones y aportes a otros autores. Docente e investigador en varias Universidades de Europa y America.

Completo Glosario, enfatizado en la raíz etimológica en latín y su explicación en italiano, lo que la hace mas valiosa.

Ferdinando Rossi

Autor: Ferdinando Rossi**Título:** MOSAICS

A Survey of their History and Techniques

Idioma: Inglés**Editorial:** Preager Publishers, Inc. New York 1970 US
(1968 Alfieri & Lacroix Editore, Milano)**Aspectos tecnológicos**

Dedica un capítulo al estudio de las piedras, muestras herramientas del quehacer del marmolero artista, desde el Renacimiento hasta ahora, comparando el quehacer con la orfebrería. También se tiene en materiales y procedimientos

Aspectos creativos

No se detiene, solo enfoca en la historia.

Aspectos históricos

Divide la publicación en Mosaico y Comesso. Introduce al lector en definiciones al comienzo para luego ir detalladamente desde los orígenes posibles del mosaico en Medio Oriente hasta el Imperio Romano y sus dominios. Enumerando y aportando detalles valiosos que solo alguien con vasta investigación puede aportar.

El Mosaico Cristiano lo estudia desde las producciones mas que desde los periodos, como lo haría la Historia de Arte. Reemplaza Bizancio, Edad Media, Renacimiento, etc. por Aquilea, Ravenna, Venezia, Toscana, Roma, Sicilia.

Exaltando que cada ciudad fue referente de estilo en cada periodo, hasta llegar el S.XVI

Nos introduce en el Intarsio como para definir la segunda mitad del libro dedicada al Comesso. Allí se explora en los maestros florentinos y su producción para las Cortes del Mundo, Enumerando detalles, Escuelas y profundizando como pocos en este arte. Llega cronológicamente hasta finales S.XVIII.

Excelente trabajo de notas finales y el glosario, responsabilidad del traductor David Ross.

Ilustrado con precisión y acreditadas las mismas en su totalidad.

Sondereguer, César y
Marzioli, Mirta.

Autor: César Sonderegger y Mirta Marzioli

Título: Cerámica precolombina. Catálogo de Morfología.

País: Argentina

Año y edición: 2006. Ediciones Corregidor, Argentina.

Los autores definen el porqué de la realización de un catálogo de morfología de cerámica precolombina, definiendo como uno de los ejes la apreciación integral de las cerámicas precolombinas y la necesidad de una sistematización clasificatoria e interpretativa.

Aspectos tecnológicos

En este aspecto Sonderegger y Marzioli desarrollan un sistema clasificatorio sistematizado que trabajarán a lo largo de todo el libro para analizar y describir las diferentes piezas cerámicas, elaborando así una ficha modelo: Concepción Cerámica; Concepción de las imágenes; Sub-género/Tipos de Obras; Tipo Morfológico; Nombre de las Vasijas; Modo Estético; Estilo Morfológico; Estilo de las Imágenes; Material; Técnicas Realizativas y Técnicas de las Imágenes. Los autores a su vez realizan una descripción detallada de cada elemento que conforma cada punto de la ficha, que serán los parámetros entre los que se moverán para realizar las descripciones y fichas de cada ejemplar de cerámica precolombina.

Aspectos creativos

Los autores mencionan que la cerámica precolombina fue utilitaria o ceremonial, subsistiendo esta última; tomando a la cerámica como soportes para dibujar, modelar, dar relieve o pintar policromías de imágenes míticas, o signos con significados cósmicos.

Aspectos históricos:

Dentro del catálogo de morfología se encuentra un

orden cronológico de las culturas trabajadas, realizando cuatro grandes grupos: Norteamérica; Mesoamérica (México, Guatemala y Honduras); Centroamérica (Costa Rica y Panamá) y Suramérica (Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y culturas no identificadas). Al final del trabajo se presenta el período histórico de cada una de las culturas vistas de forma cronológica a lo largo del libro.

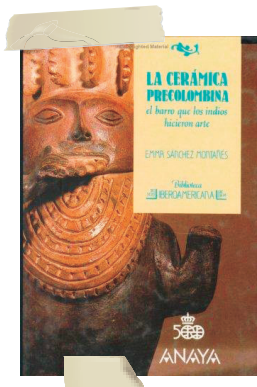
Autores

Paul Westheim (cita de un fragmento del libro “Escultura y Cerámica del México Antiguo”).

Comentarios:

El libro de Sonderegger y Marzioli es en su totalidad, como su nombre lo indica, un **catálogo de cerámica precolombina**, centrado en el aspecto morfológico-formal de las cerámicas y destinado a su estudio arqueológico. Consta, además de cada ficha individual, de imágenes ejemplificadoras de cada cultura, de un glosario específico y un cuadro de abreviaturas.

Sánchez Montañés,
Emma

Autor: Emma Sánchez Montañés

Título: La cerámica precolombina

El barro que los indios hicieron arte

País: España, Madrid

Año: 1988

Editorial: Ediciones Anaya

Texto que recorre la cerámica precolombina. Testimonios de culturas ya desaparecidas de la América antigua. Funciones de la cerámica.

El ámbito de la cerámica mesoamericana: México, costas del Golfo, cerámica maya.

El Caribe, el Área Intermedia: centroamérica, Colombia.

La cerámica en Perú: el prestigio para los muertos, cerámica Moche, cerámica Nazca.

El arte cerámico en el Amazonas, Estados Unidos y la influencia occidental en la transformación de estas técnicas.

Leach, Bernard

Autor: Bernard Leach**Título:** Manual del Ceramista

Título original en inglés: "A Potter's Book"

Faber and Faber/ Londres 1940

Editorial: Blume, Barcelona**Año:** 1981**Aspectos Tecnológicos**

Manual para ceramista, cuenta técnicas y las detalla. No tiene estrictamente un orden en el avance de las técnicas como otros manuales. El objetivo es formar al ceramista de técnicas y experiencias orientales. Desarrolla técnicas de construcción y da formulas para trabajar fundamentalmente la alta temperatura en un taller domestico, lejos de la industria. Ilustra con experiencias personales las posibilidades de la ceramica. Cita formulas de sus colegas japoneses, innovando con esto los criterios contemporáneos de la ceramica

Tiene un lenguaje mas coloquial que técnico exclusivamente, pero el objetivo para el autor mas allá de esto, es la formación del oficio.

Pastas, técnicas de trabajo de la ceramica, hornos, decoración (principalmente alta temperatura y esmaltes japoneses), formulas, Raku, observaciones

Aspectos Creativos

Dedica un capitulo a la búsqueda de la identidad estética. Habla del lenguaje plástico desde los aspectos formales y estilísticos.

Nos hace llegar cuestiones inherentes a la comprensión de los patrones culturales de oriente, planteando un puente como un objetivo relevante. Aconseja sobre la ética, la observación, la critica y también la creacion.

Aspectos Históricos

Fue el primer texto en encontrar a Oriente con la ceramica occidental, y desde la mirada de un occidental que se forma como en ceramista en Japón, para después venir a occidente y publicar sus experiencias en forma de tratado de ceramica en pleno S.XX. Habla de la historia de la ceramica en China, Corea, Japón y Europa, relacionando hechos, ejemplificando detalles estilísticos y nunca olvidando la historias del arte y las culturas que menciona.

Es relevante como testimonio de vida su propia experiencia con los Maestros Japoneses ya que el mismo hace historia con esta edición.

Observaciones

El libro mas relevante para el ceramista del siglo XX, citado por todos los autores que escribieron a posteriori sobre la disciplina.

Narrado en primera persona lo hace algo mas que un manual, es casi novelado por momentos, posee prólogos, introducciones y citas de antología. Ilustra con dibujos propios todo aquello que merece claridad.

Agrega uno de los glosarios mas completos para la época, con traducciones de conceptos antes desconocidos. sentando precedente.

Es el primero en hablar sobre Raku.

Y trata, de reencontrarse todo el tiempo con las tradiciones alfareras de su país, haciendo de su obra (que forma parte de la galería de imágenes del libro) un ejemplo de fusión.

Autores que nombra

Hamada, Kawai, Tomimoto, la dinastía de los Raku, Sen no Rikyu, los maestros de las regiones de Seto, Kyoto, Oribe y otras regiones.

Edmund de Waal

Autor: Edmund de Waal**Título:** El Oro Blanco. Historia de una obsesión

Título original en inglés: The White Road

2015. Chatto&Windus

Idioma: Español. Traducción: Ramón Buenaventura, 2016**Editorial:** Seix Barral Editorial Planeta, S. A. Barcelona**Año:** 2016**Páginas:** 523

Es un texto poético, autobiográfico e histórico a la vez, relata el viaje realizado por el destacado ceramista inglés buscando el origen de su pasión incontrolable hacia la porcelana. En Oro Blanco los relatos personales de un viaje y la poesía se entremezclan a lo largo del libro, trayendo a la luz la prominencia de la cerámica en nuestra vida cotidiana. En sus páginas encontramos descripciones minuciosas de obras, técnicas y materiales. De Waal recorre sitios lejanos y mágicos y nos introduce en la cultura oriental desde su óptica de ceramista inglés influenciado en su formación por las obras de Bernard Leach. La lectura introduce al lector en las experiencias de producción artística del autor y al acercamiento sensible a la porcelana que forma parte de su vida.

PRIMERA PARTE

JINGDEZHEN

1. Sobre lo roto
2. Lo siento
3. Monte Kao-ling
4. Producción y decoración y esmaltado y cocción
5. Cómo hacer piezas grandes
6. Obligaciones
7. Fábrica n.º 72
8. Falsificación. Engaño. Impostura
9. Diez mil cosas
10. El aguamanil de monje

11. Lo leo todo. Lo comprendo. Sigue
12. Preparativos
13. Los hombres de negro
14. El Juego de Té del emperador

SEGUNDA PARTE

VERSALLES-DRESDE

15. Las últimas noticias de China
16. El pabellón de la porcelana
17. Color crema, provinciana y opaca
18. Óptica
19. El primer modo de formación
20. Regalos y promesas y títulos
21. El desorden de las cosas
22. Un camino, una vocación
23. Extraordinaria curiosidad
24. No hay oro
25. «Duplicar, si no triplicar»
26. Promesas, promesas
27. Medio translúcido y blanco como la leche, como un narciso
28. Invención de la porcelana de Sajonia
29. Salas de porcelana, ciudades de porcelana
30. 1719

TERCERA PARTE

PLYMOUTH

31. El nacimiento de la porcelana inglesa
32. Tres escrúpulos hacen un adarme
33. ¡Un cuáquero! ¡Un cuáquero! ¡Que salte!
34. Una lluvia más fuerte
35. Cubriendo el terreno
36. Chelines, guijarros o botones
37. Cartas edificantes y curiosas
38. Se mancha fácilmente con el uso
39. Tierra china
40. Un fragmento que, con permiso, a veces rompía
41. Silencios
42. Tregonning Hill
43. Lo más brillante en objetos blancos
44. Ideas de blanco

CUARTA PARTE

MONTE AYOREE-ETRURIA-CORNUALLES

45. Idea de la perfecta porcelana
46. El monte Ayoree
47. C. F.
48. Sobre la cualidad de ser inglés
49. Finales, principios
50. Un astuto requisito
51. Elegía de Gray
52. Viaje por Cornualles
53. Reflexiones sobre la emigración
54. Viaje por carretera
55. 1790

QUINTA PARTE

LONDRES-JINGDEZHEN-DACHAU

56. «Señales & Portentos»
57. 1919
58. Trabajo rojo
59. «Tierra Brillante, Tierra Horneada»
60. Qué blancura, qué candor
61. Allach
62. La vela equivocada
63. Orientación correcta
64. Otro testigo
65. La Boehm Porcelain Co. de Trenton, Nueva Jersey

CODA

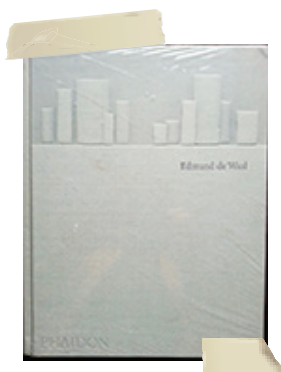
LONDRES-NUEVA YORK-LONDRES

66. Atemwende

Comentarios

Juntos, el arte y la escritura de Waal hablan de su permanente fascinación por la naturaleza de los objetos, de la historia de la porcelana material que lo obsesiona y de la producción de obra y de su exhibición. Este texto apasiona a todos los que sienten atracción por la cerámica completando la seducción.

Crichon-Miller, Saunt,
De Waal, Glanville,
Byatt, Munroe,
Toibín y Carey.

Autores: Emma Crichon-Miller, Deborah Saunt,
Edmund De Waal, Toby Glanville, AS Byatt, Alexandra
Munroe, Colm Toibín y Peter Carey

Título: “Edmund de Waal” (catálogo)

Idioma: Inglés. Sin traducción al español

Editorial: Phaidon, Londres

Año: 2014

Páginas: 272

Medidas: 22cm x 27cm.

El texto es una publicación tipo recopilación/catálogo ya que posee diferentes capítulos escritos sobre el protagonista Edmund de Waal. No es sobre la porcelana propiamente dicha, sino sobre diferentes aspectos del productor.

En la publicación el eje fundamental son las imágenes ya que definen y guían al lector.

Está dividido en seis grandes secciones. Los primeros cinco se organizan en función de un disparador particular:

Un potiche (*A potter*) escrito por Emma Crichon-Miller. Cuenta sobre la historia de EDW menciona autores que lo han influenciado como Bernard Leach y también habla del libro que escribió EDW titulado *Liebre con ojos de ámbar* (el cuál habla de la historia de su familia).

Espacios (*Spaces*) tiene tres textos:

• *Conversations* escrito por Deborah Saunt, arquitecta que remodeló el edificio donde EDW tiene su taller, cuenta como es el diálogo e intercambio con el productor y el entorno.

• *Signs and Wonder* está escrito por Edmund de Waal y cuenta sobre la obra que presenta en el Victoria and Albert museum como coronación de la reapertura de la sala de cerámica del museo. Y por último

• *The studio* por Toby Granville, esta sección es cien por ciento fotográfica donde se lo ve al autor EDW trabajando.

Sinergia (*Synergies*) cuenta con dos textos:

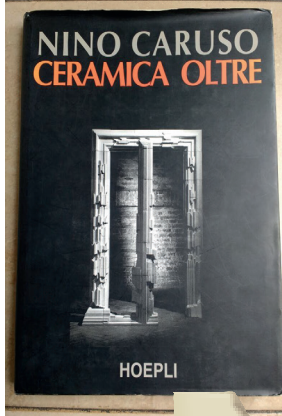
- *The Nothing that is* escrito por A.S. Byatt y
- *This stilling that i love* escrito por Alexandra Munroe.

• Historias (*Stories*) *The Arrangement* escrito por Colm Toibin

- *Six types of yearning* escrito por Peter Carey y
- *Lists* de Edmund de Waal.

Quien escribe (*Who writes*) escrito por Edmund de Waal. Es un texto del autor describiendo su historia y su camino. y *Anathemata* también dedicado completamente a fotografías de la obra del autor.

Luego presenta la biografía del eje de estudio, sus exhibiciones, la bibliografía y la descripción detallada de las imágenes mencionadas.

CARUSO, Nino**Autor:** Caruso Nino (1928/2017)**Título:** Cerámica Oltre**Idioma:** italiano**Páginas:** 156**Dimensiones:** 24 x 29, 5 cm.**Editorial:** Ulrico Hoepli editores Milano**ISBN:** 9788820324049**Colección:** Cerámica**Año:** 1997**Ediciones:** 1998/1999/2000/2001**Aspectos históricos**

“Cerámica oltre” es el relato de las influencias vivas en el transitar de la existencia de Nino Caruso y de su producción artística.

Caruso se remite a su obra personal trazando la evolución y cambios sufridos dentro del contexto de influencias políticas y sociales epocales. Contacto con artistas paradigmáticos escultores, diseñadores y arquitectos. Destaca la influencia de la cultura etrusca y mediterránea en su obra. Su viaje a EEUU le abre el panorama internacional y entra en contacto con Universidades. Año 2000 China y Japón.

Autores que menciona

Renato Marino Mazzacurati (escultor y pintor) y Leonardo Leoncillo ceramista y escultor (IT). Carlo Aymonino (arquitecto). Peter Voulkos. Bob Arneson. Betty Woodman ceramistas (EEUU)

El volumen es la narración, expresada en primera persona, de sus primeros años, del surgimiento de la vocación artística y de los sucesivos desarrollos operativos como ceramista. La obra ilustra un método, propio del artista, siempre orientado hacia la experimentación, investigando técnicas

innovadoras o bien revalorando procedimientos tradicionales. Usa textos de artículos y presentaciones, cita las críticas recibidas para explicar sus obras. Aparte de la cerámica, su material predilecto, trabaja el metal y el cemento.

Nacido en Trípoli de padres sicilianos. Caruso vivió en su juventud el ambiente artístico romano denominado “Villa Massimo”, donde coincidió con Guttuso, Mazzacurati, Leoncillo o Brunori. Caruso fue director de la Academia de Bellas Artes de Perugia y autor de varios manuales de cerámica y libros: Cerámica Viva, Ceràmica Oltre, Ceramica Rakù, On the road tra arte e mito, La arcilla se hace arte, Decoración cerámica, Una vida inesperada. Además de su labor en el mundo del arte, también se puede destacar el compromiso político de Nino Caruso, que militó en el partido comunista, lo que le llevó a ser expulsado de Libia en 1951, donde trabajaba como tornero en una fábrica de cerámica. Vuelve a Italia, da comienzo su trayecto como ceramista de reconocimiento internacional

Aspectos creativos

El aporte de Caruso a la cerámica contemporánea se inscribe en el uso de la seriación de elementos, y la composición de espacios arquitectónicos en

dialogo con la historia: Mito/vasijas, homenaje a los etruscos, bajorrelieves y esculturas modulares, obras arcaicas, memorias oníricas, escudos se destacan entre su vasta producción.

Las sombras del pasado se funden en una operación combinatoria yuxtaponiendo lo arcaico con lo clásico, lo barroco con lo moderno, convirtiendo sus referencias fidedignas originales (8 citas) en lenguaje contemporáneo. Las relaciones entre formas arquitectónicas y la sucesión de estilos disímiles son metáforas de continuidad de crónicas históricas que sitúan a la humanidad en relación estrecha con el arte del pasado y la vida de nuestros días.

En cuanto a los monumentos por él realizados respondieron a la nueva impostación cultural que encuentra valores expresivos concretos en sí misma, superando esquemas retóricos de monumentos antropocéntricos en sitios con características propias que no consienten una atmósfera conmemorativa. Ejemplo el monumento de la resistencia en la ciudad de Pesaro, con la doble función de recordar un suceso importante y brindar un servicio a la ciudad.

En un medio denso de referencias históricas (Perugia Italia) Caruso construye con bloques modulares flexibles que se adaptan a arcaicas construcciones. La memoria superviviente del pasado se ve enriquecida con sensibilidad estética de su tiempo. Sus obras se insertan en el medio donde viven una estrecha correspondencia con la luz como signo de la presencia humana, se integran orgánicamente con otras arquitecturas y no contrastan con el ambiente natural.

Aspectos tecnológicos

Se orienta a una recomposición del objeto cerámico (vasija tradicional). Prefiere la técnica del “colombino” (rollos), al torno alfarero tradicional, que le otorga libertad formal en la construcción. Se resuelve siempre dentro de los límites del producto cerámico girando alrededor de la manufactura inútil y preciosa al mismo tiempo. Respeta la materia, no ornamenta sus formas ni cubre con esmaltes brillantes. Compone una superficie áspera, porosa al igual que las rocas prehistóricas donde los primeros habitantes de Sicilia grabaron grafitis de figuras humanas.

El uso de otros materiales como el poliéster expandido le permitió realizar bloques que luego secciona con un alambre de acero incandescente. Caruso obtiene de cada uno de los bloques formas

de encastre. Estas matrices son usadas luego para confeccionar la moldería para cemento o cerámica. Modularmente son formas interdependientes que siempre remiten al bloque originario.

“la idea de utilizar la resina poliéster ha sido para mí de extrema importancia, ya que mi trabajo a partir de ese momento ha sufrido un cambio radical. El acercamiento a este material me ha permitido, la invención de un sistema, consistente en un hilo eléctrico regulado por un transformador que me ha posibilitado investigar el interior con extrema facilidad.”

Comentarios

Escribe Gillo Dorfles refiriéndose a Nino Caruso: a menudo sucede que la máxima aspiración de un escultor, cuya obra no se limita al ámbito objetual, es la de alcanzar una valía arquitectónica, donde la dimensión espacial pueda desarrollarse con toda su potencia. Por otra parte ocurre que el arquitecto desea otorgarle a su proyecto ese halo artesanal y de espontaneidad presente en los bocetos y dibujos preparatorios y que por lo general desaparece. Caruso tuvo el mérito de alcanzar los dos objetivos sobre todo cuando, desde la fase tradicional escultórica, tanto antropomorfa como abstracta, pasa a una estructura modular, donde la cerámica - su “médium” preferido - le permite alcanzar la dimensión arquitectónica. Tanto en grandes superficies, paneles, paredes divisorias, o bien en verdaderas construcciones como el célebre y original “templo japonés”. Es entonces posible, teniendo en cuenta esta doble naturaleza de su arte y, su personalidad siempre inseparable de la especificidad de los materiales usados, afirmar la singularidad y la pregnancia de su arte cerámico.

Kartofel, Graciela

Autor: Graciela Kartofel**Título:** La cerámica en la escultura.

Clay Sculpture. Catálogo

País: México, Veracruz**Año:** 2002**Editorial:** Graciela Kartofel. Morevallado Editores

Publicación de contenido teórico e imágenes de cerámica contemporánea internacional. Memorias de autores que profundizan los aspectos de información, conocimiento, realización, desarrollo y distribución de sus obras. Recabadas partir del tercer coloquio “Sentidos y modos de ver el arte” dedicado a la cerámica en la escultura, realizado en la ciudad de Xalapa en el año 2000.

Gran despliegue de autores que describen sus obras, sus búsquedas y sus modos de realización.

Birks, Tony

Autor: Tony Birks**Título:** Guía completa del ceramista**Título original:** The complete potter's companion

1993 Conran Octopus Limited, Londres. En inglés.

Idioma: español**Traductor:** Luisa Teixidor Sancho**Editorial:** Blume Barcelona**Año:** 1995 primera edición en español**ISBN:** 84-8076-199-7**Páginas:** 192**Tamaño:** 29 x 23 cm.**Disponible en:** Biblioteca FBA Guía completa del ceramista. Birks, Tony 738 B3

Guía que introduce al ceramista en los cambios y transformaciones sufridos en el oficio. Combinación de métodos. Apertura a la experimentación. Ejemplos con fotografías de obras de fines del siglo XX paradigmáticas, portadoras de los cambios, obras significativas de ceramistas destacados. Cada Capítulo toma una técnica la ejemplifica muestra el paso a paso e ilustra con obras notorias. Original el capítulo dedicado a teteras con una galería variada de formas compuestas.

Algunas referencias históricas a obras del Victoria and Albert Museum de Londres

Obras paradigmáticas de Bernard y David Leach, Shoji Hamada, Pablo Picasso, Matisse

Artistas contemporáneos

Cornelia Klein. Richard Batterham. Rudolf Staffel. Catherine Vanier. Takeshi Yasuda. Herbert Wensel. Ursula Scheid. Lucie Rie. Eduard Chappallaz. Hein Severijns. Peter Voukos. Michael Casson. Robert Turner. Janet Mansfield. Wayne Ngan. Theresia Hebenstreit. Carol Roorbach Geoffrey Whi-

ting. Hans Coper. Shji Hamada. Jane Hamlyn. Arnold Zimmerman. Duncan Ross. Nikolas Homoky. Beatrice Wood. Paulien Ploeger. Ruth Duckworth. Jennifer Lee. David Roberts. Betty Blandino. Alev Ebûzziya. Martin Lewis. Gordon Baldwin. Gabriele Koch. Sandy Brown. Alison Britton. Philippe Lambercy. Evelyn Klein. Carmen Dionyse. Torbjorn Kvasbo. Ard de Graaf. Paul Soldner. Alison Britton. Richard de Vore. Mary White. Bryan Newman. Mary Rogers. Elspeth Owen. Deidre Bowls. Johan Van Loon. James Tower. Susy Atkins. Rainer y Antje Doss. Jeroen Bechtold. Dieter Batzar. Janice Tchalenko. Yuong Yae Lee. Claude Champy. Tove Anderberg. Jac Hansen. Betty Woodman. Paul Soidner. Vladimir Svin. Tatsuzo Shimoaka. Ana Lambert. Rudy Autio entre otros.

Comentario

Muchas de las obras de artistas ceramistas se repiten en los manuales de Susan Peterson y Peter Cosentino.

Colección Artes y oficios · VOLÚMEN I

Barcelona: Parramón

Tres volúmenes

Manuales sobre técnicas específicas de las artes del fuego (vidrio, mosaico y esmalte a fuego sobre metales). Contienen ilustraciones y fotografías de los procesos que describe, así como una breve reseña histórica, tablas, gráficos, galería de artistas, glosario y bibliografía específica.

COLECCIÓN
Artes y Oficios: I**Autores:** Pascual I Miró, Eva Beveridge, Philippa,

Doménech, Ignasi

Título: El Vidrio. Técnicas de trabajo de horno**Páginas:** 160**País:** España**Año y edición:** 2º ed. 2006.**Aspectos tecnológicos**

El libro se divide en una primer parte histórica para luego pasar a un análisis pormenorizado de los aspectos tecnológicos de este material, el segundo cap. Se dedica por completo al vidrio como material, el tercero es sobre materiales y herramientas necesarias para trabajar el vidrio en sus diversas técnicas, la cuarta se refiere a los conocimientos básicos previos para trabajar con este material como: ciclos de cocción y compatibilidad, características y comportamiento propio, aspectos técnicos generales como el corte y la limpieza, así como lo referente a prototipos y moldes.

A partir del capítulo 5 se explican en detalle las técnicas incluidas: (Procesos técnicos): Fundido (fusing), Fundido parcial (tack fusing), fundido total (full fusing), Inclusiones, Termoformado (slumping), técnicas de termoformado, termoformado con moldes, caída libre (draping), Acabados, vidrio colado (casting) y pasta de vidrio (pate de verre)

6to capítulo: paso a paso: pantalla para lámpara, cuenco con inclusiones, jarrón de vidrio mosaico, centro de mesa.

Colección Artes y oficios · VOLÚMEN II

Barcelona: Parramón

Tres volúmenes

**COLECCIÓN
Artes y Oficios: II****Autor:** Chavarria, Joachim**Título:** El Mosaico**Páginas:** 160**País:** España**Año y edición:** 4° ed. 2010**Aspectos tecnológicos**

Panorama de principales materiales, herramientas y tipos de corte muy bien ilustrado. El capítulo sobre sistemas de colocación es central, allí se describen los distintos tipos de opus, principales sistemas de colocación directos e indirectos y tipos de soporte. El capítulo que describe distintos ejemplos paso a paso puede resultar confuso y rebuscado sobre todo en los ejemplos de técnicas menos convencionales.

Aspectos Históricos

Incluye una breve reseña sobre las principales culturas que desarrollaron el mosaico con distintas técnicas y materiales desde la Antigüedad.

Aspectos estéticos

Muy limitados a la estética del autor. Este volumen carece de galería de artistas.

Colección Artes y oficios · VOLÚMEN III

Barcelona: Parramón

Tres volúmenes

**COLECCIÓN
Artes y Oficios: III**

Autores: Pascual I Miró, Eva; López-Ribalta, Núria;
Arroyo Villemur, Rafael; Moles; Domínguez, Gemma;
Vilasís, Andreu

Título: El esmalte a fuego sobre metales

Páginas: 160

País: España

Año y edición: 1° ed. 2008

Aspectos tecnológicos

Amplio panorama de materiales y herramientas, que en el caso de la limpieza de metales describe los procedimientos más complejos, los cuales pueden simplificarse. El capítulo central es el de procesos técnicos, que incluye muy variadas técnicas como: pintado, grisalla, campeado, alveolado, entre otras. Excelentes fotografías que ilustran el comportamiento de los esmaltes. El capítulo que describe el paso a paso de algunas técnicas es bastante complejo para un recién iniciado.

Aspectos históricos

Breve reseña pero bastante clara en el primer capítulo.

Aspectos estéticos

Incluye galería de artistas, pero el eje del libro es tecnológico.

Biggs, Emma

Autor: Emma Biggs**Título:** Enciclopedia de Técnicas de Mosaico**Idioma:** Español**Editorial:** Editorial Acanto S.A. 2004 Barcelona

(Original: Quatro Publishing Inc 1999 London)

Aspectos Técnicos

Todos los posibles ya que se trata de un MANUAL técnico pensado para aprender mosaico.

Divide el trabajo en unidades temáticas, Montaje (materiales y herramientas) y Técnicas, y en cada una expone con detalles lo referido a todos los ítems que compone el concepto. Uso muy fuerte de la ilustración fotográfica para explicar todo.

La edición da a la imagen un rol casi sustitutivo a la palabra, en la mayoría de las técnicas las explicaciones son acotadas y claras, pero quien define es la imagen.

NO presenta las herramientas en conjunto, sino en grupos por actividad (los que llama Equipo). Las técnicas de trabajo están, y casi todas las posibles, bastante bien explicadas, lo cual es mucho para ser un manual de edición chica.

Soportes, pegamentos, tipologías, andamentos, motivos, fondos, cortes, errores, diseños y todo lo concerniente a este trabajo, todo es abordado. Glosario completo y bien traducido por Ana Herrera.

Aspectos Históricos

Están contemplados al inicio, en la introducción, donde habla de "Mosaicos Antiguos y Modernos", no tan breve y muy completo pantalla sobre la historia del mosaico en Occidente. Después en cada ítem ilustra con momentos históricos si lo requiere el tema. Muy nutrida galería de imágenes.

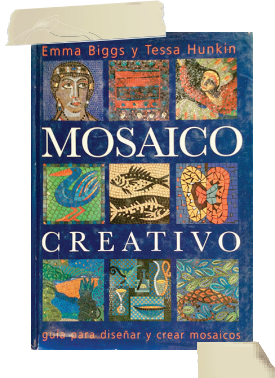
Aspectos Creativos

Al inicio sugiere como mecánica de inicio, analizar fuentes de diseño. La operatoria de abstraer de una realidad un detalle para después madurarla en un posible mosaico. La adaptación de una imagen al corte, para que sea una imagen misiva, esta en toda la publicación, siempre haciendo hincapié en y desde bocetos propios, muy simples.

Al final emite consejos sobre estrategias de composición y los errores frecuentes. La galería de imágenes esta prensa a ampliar el panorama de posibilidades de inspiración.

Emma Biggs tiene una extensa trayectoria en la enseñanza del mosaico en el mundo, además de varias publicaciones sobre el tema y trabajos en el Reino Unido y en otros países

Biggs, Emma
Hunkin, Tessa

Autor: Emma Biggs, Tessa Hunkin

Título: Mosaico creativo

Idioma: Español

Editorial: Editorial Albatros SACI 1999 Buenos Aires

(Original: Mosaic Workshop 1999 Ed David & Charles UK)

Aspectos técnicos

Manual técnico absoluto. Soberbias imágenes propias de las autoras con amplia producción.

Articula al revés de otros libros del tipo. Empieza con aspectos como estrategias retóricas (figura-fondo, contraste, color, estilización, etc) y termina con lo básico (herramientas, dibujo) al final.

No olvida la colocación, el corte y los aspectos técnicos, solo que los reitera en varias partes del libro por ese armado tan curioso.

Al final agrega un grilla de materiales, adhesivos y soportes, reafirmando conceptos ya vistos, lo que da a la publicación un (y varios) plus que la jerarquizan la publicación.

La figura humana la trata aparte en un dosié o capítulo donde además no olvida sugerencias de composición mosaicísticas ni materiales ad-oc.

Completa el libro con un informe pormenorizado de materiales, con observaciones sobre su comportamiento, factura y ventajas.

Aspectos Históricos

Un capítulo completo dedicado al tema. Curioso enfoque en el uso la observación histórica para desarrollar una serie de ejercicios pertinentes sobre temas como el Mosaico Romano o Bizantino por ejemplo.

No cuenta mucho sobre la historia como evolución, sino que se mete dentro de ella y dicta ejercicios

“a la manera de”, lo que nos lleva a algo más vivencial que teórico.

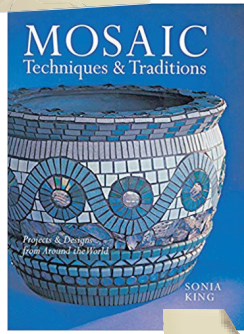
Aspectos creativos

Toda la obra es un hecho creativo en sí, como esta armada, incluso por donde nos lleva, pero no fomenta como en otros libros de su autora aspectos del desarrollo de la imagen personal, a tal punto que agrega a la edición un compendio de patrones para copiar algunos diseños que aparecen en el libro, hechos Biggs.

Es un libro para gente que ya sabe sobre el mosaico y quiere profundizar no solo la técnica sino cuestiones semánticas de la imagen. En otros manuales se cuida más otros aspectos que acá no están ni mencionados o reubicados de otra manera menos directa.

Es aun muy buen libro de técnica de mosaico, por lo que se hizo paralelamente una producción de obra considerable para que la publicación sea única.

King, Sonia

Autor: Sonia King**Título:** Mosaic Techniques & Traditions**Año:** 2002**País:** US**Editorial:** Sterling Publishing Co.INC / NYC**Idioma:** Inglés

Características Técnicas

Todas las referentes al hacer del mosaico, materiales, adhesivos, herramientas, soportes, formas de llevar a cabo un proyecto y un taller.

Técnica explicada con exactitud, muy claramente todas las formas del mosaico.

Demostraciones de situaciones técnicas en objetos utilitarios.

Agota todas las posibilidades y soportes.

Glosario

Aspectos Creativos

La mitad del libro esta utilizada para ejemplificar con obra las posibilidades expansivas del mosaico. Ordena algo mas que una gallería de imágenes con comentarios sobre autores y su obra de modo muy completo.

Habla armando un orden, de los europeos mas relevantes, después los trabajos en América y por último en otro capítulo lo que resta del mundo. Todo lo que en mosaico se está haciendo hasta el momento de la edición.

Aspectos Históricos

Empieza la obra con un capítulo dedicado a la historia del mosaico, con una prodigiosa galería y puntuales explicaciones.

Incluso mas allá de lo historisistico en todo el compendio de imgenes del libro se citan obras de todos

los tiempos a modo de ejemplo.

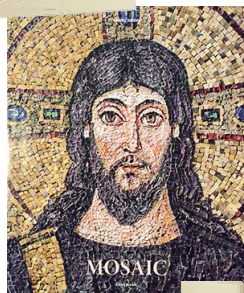
La autora es una profesional inglesa, precursora y difusora del mosaico en el mundo, en nuestro tiempo.

Amplia carrera preprofesional en la materia, ejecutora de obras de antología en varios lugares del mundo. La mosaicista con mas libros sobre el tema, algunos absolutamente técnicos, otros mas completos en aspectos puntuales.

Esta edición es la mas completa en galería y ejemplos.

Rico en imágenes muy contemporáneo en la elección de autores.

Solo existe la edición en Ingles. Es al mas completo de la obra de S.King.

Daniel Kiecol**Autor:** Daniel Kiecol**Título:** Mosaic**Idiomas:** Inglés, francés, español, alemán, portugués
y holandés**Editorial:** Könemann 2017 Paris

Aspectos técnicos

En la introducción nombra cuestiones que tienen que ver con la técnica para situar al mosaico como arte. También muestra la evolución del mosaico desde la técnica como para tener una visión más sólida, ya que desde el estilismo las épocas son abordadas en el resto del volumen.

Los conceptos técnicos nunca son descuidados en todo el libro, para diferenciar escuelas, pero sin profundizar.

Aspectos Históricos

Es un libro sobre historia del mosaico, con una estructura diferente, que no desobedece la línea de tiempo, pero sí otros esquemas que recurrentemente los autores de la historia del arte (y del mosaico) han contemplado.

Desacostumbradamente confecciona una historia del mosaico en la que incluye una Época Arcaica, Grecia (generalmente se menciona, pero acá se explora) y divide el mosaico Romano por regiones más que por épocas, mostrando las diferencias estilísticas del mosaico romano en el Norte de África, el Centro y Norte de Europa, y la región Mediterránea.

Las diferencias propias del mosaico Bizantino, Ravennate, Veneciano incluso el arte cristiano en Tierra Santa y el Mediterráneo, son englobadas en un solo concepto: Edad Media

Por último incluye la visión del Islam respecto al mosaico y sus obras más paradigmáticas. Terminado acá la recorrida histórica.

No posee Glosario, publica una acotada bibliografía. La edición está simultáneamente en seis idiomas y el texto es muy preciso y también acotado. La galería de imágenes es formidable. Es notoriamente una edición ilustrativa, literalmente, ya que tiene una intención solo introductoria en el tema.

Claro y conciso el enfoque histórico.

Annamaria Giusti

Autor: Annamaria Giusti**Título:** Il Museo dell'opificio

delle pietre dure a Firenze Capolavori. Catálogo

Idioma: Italiano-Inglés**Editorial:** Sillabe 1999. Firenze-Italia**Aspectos tecnológicos**

Acotados

Aspectos creativos

Sin contenidos

Aspectos Históricos

Catálogo. La curadora confecciona un catálogo de las obras mas paradigmáticas del Museo.

La producción seleccionada va del S.XVI a finales del S.XIX. La autora explica cada obra desde su contexto, no descuida los aspectos técnicos muy pormenorizados.

Los mosaicos son obras en Commesso, la técnica paradigmática de Florencia. Los maestros toscanos llevaron a la perfección este trabajo en piedra hasta la actualidad.

Uno de los aportes mas significativos de esta publicación es la lista de autores, generalmente desconocidos.

Giusti es una experta en el estudio del mosaico y una de las autoras que mas ha escrito sobre el tema. Investigadora y directora de los pocos museos del mundo sobre la materia.

Bibliografía

- Bourdieu Pierre (2014) "Sobre el Estado". Anagrama. Barcelona
- Caruso Nino (1997) "Ceramica oltre" . Hoepli. Milano
- De Waal, Edmund (2016) "El Oro Blanco. Historia de una obsesión". Seix Barral Barcelona
- Didi Huberman G. (1997) "Lo que vemos y lo que nos mira". Bordes Manantial. Buenos Aires
- Grassi. Tedeschi. Ciocchini 2016 "Poetica del Fuego" Libro de Càtedra. Edulp
Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/59456>
- Leach Bernard (1981) "Manual del ceramista". Blume. Barcelona
- Norton FH (1966) "Cerámica para el artista alfarero". Continental . México

