BIENNAL
INTERNACIONAL
DE CERÀMICA
DE MANISES

XVI BICM 2024

BIENNAL
INTERNACIONAL
DE CERÀMICA
DE MANISES

BIENAL
INTERNACIONAL
DE CERÁMICA
DE MANISES

INTERNATIONAL
BIENNIAL
OF CERAMICS
OF MANISES

XVI
BICM
2024

Entitats organitzadores, patrocinadors i col·laboradors

Organització de la Biennal
Ajuntament de Manises
Museu de Ceràmica de Manises
Sagrari, 22
E-46940 Manises. València. Espanya
Tel. (+34) 961521044
www.museuceramicamanises.es

Alcalde president de l'Ajuntament de Manises
Javier Mansilla Bermejo

Regidor de Cultura, Museus i Promoció de la Ceràmica
Xavier Morant Verdejo

Tècnica del Museu de Ceràmica de Manises i Tècnica en Gestió Cultural
Teresa Segura Martínez

Entitats patrocinadores
Ajuntament de Manises
Mairie de Vénissieux
Fondazione Museo Montelupo Onlus – Museo della Ceramica de Montelupo Fiorentino
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Col·labora
Associació d'Amics del Museu de Ceràmica de Manises
Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí

CATÀLEG

Edita
Ajuntament de Manises

Coordina
Teresa Segura

Disseny gràfic
Eugenio Simó

Fotografies de les obres del concurs
Tato Baeza

Fotografies de les obres d'Ubaldo Bal
Vicky Gris

Fotografies de les obres de Rafael Chacón
Rafael Chacón

Traducció al valencià
Roger Sarrià

Traducció a l'anglès
José Álamo

Fotomecànica i impressió
Mare Nostrum Servicios Gráficos S.L.

Primera edició
2024

Depòsit legal
V-1769-2024

EXPOSICIÓ

Disseny
Teresa Segura

Muntatge
Espais d'Art, S.L.

Restauració
Andrés Ballesteros

Protocol, coordinació alcaldia i gabinet de premsa
Alba Guzmán

Coordinació informàtica
Pilar Valera

Comunicació i xarxes socials
Makma Cultura
NOP Films
Aroa Calleja
Radio Manises

Visites guiades
Ana Illueca

Esdeveniments
Casa Mayólica

Producció, secretaria i consergeria
Laura Bartual
Ana Blanca
Alicia Cabo
Leandro Colom
Teresa Galve
Teresa León
Ramón Marí
Margarita Martínez
M.ª José Molina
Johnny Obdulio
Sonia Ortiz
Matilde Pérez
David Prieto
Vicen Ríos
Teresa Segura
M.ª Dolores Viaplana

Electricitat i pintura
Miguel Albenca
Miguel Ángel Cuenca
Francisco Gadea
Vicente Gálvez
Jesús Martínez
Mari Carmen Navarro

BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA DE MANISES

BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA DE MANISES

INTERNATIONAL BIENNIAL OF CERAMICS OF MANISES

XVI BICM 2024

INDEX

08 PESENTACIONS

12 JURAT I PREMIS ATORGATS

18 RESUM DE PARTICIPACIÓ

20 PREMIS I OBRES FINALISTES. CERÀMICA ARTÍSTICA

76 PREMIS I OBRES FINALISTES DISSENY DE PRODUCTE CERÀMIC

102 UBALDO BAL

120 RAFAEL CHACÓN

Javier Mansilla Bermejo

Alcalde de Manises
Mayor of Manises

Manises és coneguda mundialment per la ceràmica, i no només per una història de més de set segles de producció ceràmica ininterrompuda, sinó també perquè ha apostat per donar continuïtat a la seua tradició ceràmica amb diverses iniciatives industrials, comercials, artístiques i culturals, i ara més, si pot ser, amb el recent reconeixement de la UNESCO com a Ciutat Creativa en la modalitat d'Artesania i Arts Populars.

La XVI edició de la Biennal Internacional de Ceràmica de Manises és un certamen de gran prestigi, una finestra al món des d'on s'ofereix l'oportunitat i es reconeixen tant els artistes ben coneguts com les propostes que provenen de gent més jove, de noms emergents que poden consolidar ací la seua trajectòria artística.

Voldria aprofitar aquestes línies per a agrair el treball i la dedicació de totes les persones que han fet possible la celebració d'una nova edició de la Biennal Internacional de Ceràmica de Manises i, de manera molt especial, cada participant en una trobada artística que és motiu d'orgull per a la ciutat i per a nosaltres. I també les institucions i les nostres ciutats agermanades: Vénissieux i Montelupo Fiorentino, que una edició més estan al nostre costat.

No deixeu escapar l'oportunitat de visitar la mostra, un gran moment per a conéixer de primera mà la ceràmica com a eix vertebrador i com a la gran projecció de futur que comporta.

Manises es conocida mundialmente por la cerámica y también no solo por una historia de más de siete siglos de producción cerámica ininterrumpida, sino porque ha apostado para dar continuidad a su tradición cerámica con varias iniciativas industriales, comerciales, artísticas y culturales y, ahora más si cabe, con el reciente reconocimiento de la UNESCO como Ciudad Creativa en la modalidad de Artesanía y Artes Populares.

La XVI edición de la Bienal Internacional de Cerámica de Manises es un certamen de gran prestigio, una ventana al mundo desde donde se ofrece la oportunidad y se reconocen tanto los artistas más conocidos como las propuestas que provienen de gente más joven, de nombres emergentes que pueden consolidar aquí su trayectoria artística.

Querría aprovechar estas líneas para agradecer el trabajo y la dedicación de todas las personas que han hecho posible la celebración de una nueva edición de la Bienal Internacional de Cerámica de Manises y de manera muy especial, a cada participante en este encuentro artístico que es motivo de orgullo para la ciudad y para nosotros. Y también a las instituciones y nuestras ciudades hermanadas: Vénissieux y Montelupo Fiorentino que, una edición más, están a nuestro lado.

No dejéis escapar la oportunidad de visitar la muestra, un gran momento para conocer de primera mano la cerámica como eje vertebrador y como la gran proyección de futuro que conlleva.

Manises is globally renowned for its ceramics, boasting a remarkable history of over seven centuries of continuous ceramic production. Notably, the town has embraced its ceramic heritage through diverse industrial, commercial, artistic, and cultural ventures. Moreover, Manises has recently obtained the prestigious recognition from UNESCO as Creative City in the category of Crafts and Folk Art. The 16th edition of the International Ceramics Biennial of Manises stands as a highly esteemed event, serving as a gateway to the world. This platform not only showcases renowned artists but also welcomes emerging talents, providing them with an opportunity to establish their artistic careers.

I wish to express my gratitude to all individuals whose efforts and dedication have made the International Ceramics Biennial of Manises possible. A special appreciation goes out to every participant in this artistic gathering, a source of immense pride for our town and community. I extend my thanks to our partner institutions and sister towns, Vénissieux and Montelupo Fiorentino, for their unfaltering support.

I would like to invite you not to miss the chance to visit the exhibition, an invaluable opportunity to gain first-hand insight into ceramics as a cornerstone and the significant prospects it holds for the future.

Xavier Morant Verdejo

Regidor delegat de Cultura
Concejal delegado de Cultura
Councilior for Culture

La Biennal Internacional de Ceràmica de Manises, que obri de nou les portes en aquesta XVI edició, és l'esdeveniment més important i de més renom que té la ciutat, ja que aporta un gran contingut a la nostra nominació com a Ciutat Creativa de la UNESCO. Aquest certamen és molt important en el calendari de la ceràmica contemporània actual i fa de Manises una referència internacional en aquesta disciplina.

Enguany s'hi han presentat un total de 557 obres, i se n'han seleccionat 38 en la categoria d'Art i 15 en la de Disseny de producte, una categoria que va consolidant-se amb el pas de les edicions.

En aquesta nova edició han participat artistes i dissenyadors de vint-i-quatre països i quatre continents, que hi han volgut mostrar el seu treball.

Al llarg dels anys hem demostrat que no només la nostra ceràmica tradicional té un gran prestigi, sinó que també hem sigut capaços, després de tantes edicions, de consolidar i apostar per un certamen internacional de ceràmica contemporània que ens acosta a la visió més moderna i innovadora en aquesta matèria. En aquesta edició s'ha afegit CICEMA, el Festival de Cinema Ceràmic de Manises, un concurs internacional que uneix la ceràmica i el món audiovisual, i que acompanyarà la Biennal en les pròximes edicions.

Vull convidar les maniseres i els manisers a visitar la mostra principal de la Biennal, situada a la sala d'exposicions Els Filtres, i les altres dues exposicions dels artistes que van guanyar l'edició anterior, que estaran a la sala d'exposicions de l'edifici El Arte i a la sala Ceramista Gimeno de la Casa de Cultura.

Espere que Manises gaudisca de la Biennal Internacional de Ceràmica i de les d'activitats que l'acompanyaran en aquesta XVI edició.

La Bienal Internacional de Cerámica de Manises, que abre de nuevo las puertas en esta XVI edición, es el acontecimiento más importante y de más renombre que tiene la ciudad, puesto que aporta un gran contenido a nuestra nominación como Ciudad Creativa de la UNESCO. Este certamen es muy importante en el calendario de la cerámica contemporánea actual y hace de Manises una referencia internacional en esta disciplina.

Este año se han presentado un total de 557 obras, y se han seleccionado 38 en la categoría de Arte y 15 en la de Diseño de producto, una categoría que va consolidándose con el paso de las ediciones.

En esta nueva edición han participado artistas y diseñadores de veinticuatro países y cuatro continentes, que han querido mostrar su trabajo.

A lo largo de los años hemos demostrado que no solo nuestra cerámica tradicional tiene un gran prestigio, sino que también hemos sido capaces, después de tantas ediciones, de consolidar y apostar por un certamen internacional de cerámica contemporánea que nos acerca a la visión más moderna e innovadora en esta materia. En esta edición se ha añadido CICEMA, el Festival de Cine Cerámico de Manises, un concurso internacional que une la cerámica y el mundo audiovisual, y que acompañará la Bienal en las próximas ediciones.

Quiero invitar a las maniseras y a los maniseros a visitar la muestra principal de la Bienal, situada en la sala de exposiciones Los Filtros, y las otras dos exposiciones de los artistas que ganaron la edición anterior, que estarán en la sala de exposiciones del edificio EL Arte y en la sala Ceramista Gimeno de la Casa de Cultura.

Espero que Manises disfrute de la Bienal Internacional de Cerámica y de las de actividades que la acompañarán en esta XVI edición.

The International Ceramics Biennial of Manises now in its 16th edition, stands as a significant and acclaimed event in our town and has played an essential role in bolstering our designation as a UNESCO Creative City.

Within the contemporary ceramics calendar, this competition holds considerable importance as it positions Manises as a global focal point within this artistic discipline.

A total of 557 submissions have been thoroughly reviewed this year, culminating in the selection of 38 works in the Art category and 15 in the emerging Product Design category, which gains importance with each successive edition. Noteworthy is the diverse participation of artists and designers from twenty-four countries across four continents, all eager to exhibit their creative achievements. Over the years, we have not only solidified the esteemed status of our traditional ceramics but also succeeded in establishing and nurturing an international platform for contemporary ceramic arts, showcasing a modern and innovative perspective in this field. Significant is the introduction of CICEMA, the Manises Ceramic Film Festival, an international competition merging ceramics with the audiovisual realm, set to complement future editions of the Biennial.

I extend a cordial invitation to the residents of Manises to explore the primary exhibition of the Biennial housed at the exhibition hall «Els Filtres», along with two additional exhibitions featuring the works of the winners of the previous edition, showcased at the exhibition hall «El Arte» and the «Ceramista Gimeno Room» within the House of Culture.

May the people of Manises enjoy the International Ceramics Biennial and the array of accompanying activities in this XVI edition.

ACTA DEL VEREDICTE EMÉS PEL JURAT QUALIFICADOR DE LA XVI BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA DE MANISES 2024.

A la ciutat de Manises, a les 9.00 hores del dia 11 d'abril de 2024., es reuneix a la sala Els Filtres, a l'avinguda dels Tramvies, 19, el jurat qualificador de la XVI Biennal Internacional de Ceràmica de Manises, format per:

Per a l'especialitat de ceràmica artística:

Stéphanie Le Follic-Hadida
Doctora en Història de l'Art, està especialitzada en escultura i ceràmica contemporània dels segles XIX i XX. Ha sigut autora i comissària d'exposicions com «Disturbances», al Museu Fabre-AAF de Montpeller; «Objectif Terre» i «Ditto» (2012.), en la 18a i 19a Biennal Internacional de Ceràmica de Châteauroux; «Equivocal beauties» a la fundació Bernardaud, Llemotges (2021), i assessora científica per a l'exposició «The Flames», al Museu d'Art Modern de la ciutat de París, el 2021. És vicepresidenta de l'Acadèmia Internacional de la Ceràmica (AIC-IAC), la qual representa davant la UNESCO des de 2014..

Francisco Sebastián Nicolau
Artista multidisciplinari amb una trajectòria de vora cinquanta anys manifestada en exposicions individuals i col·lectives tant a les principals capitals espanyoles com en països com ara el Japó, els Estats Units, Suïssa, Itàlia, França, Alemanya o Portugal. La seua obra està present en col·leccions com les de l'IVAM, el Museu d'Art Contemporani de Madrid, la Fundació Mapfre, la Fundació Banc Sabadell, el Museu d'Art de l'Esplendor, el Centre d'Art Contemporani Caja de Burgos, la Fundació Hortensia Herrero o la mateixa Fundació Bancaixa, entre d'altres. Ha comissariat exposicions en institucions com La Nau-Universitat de València, la Fundació Bancaixa-València, el convent de Santa Inés-Sevilla o la Biblioteca de la Generalitat Valenciana-Sant Miquel dels Reis, València.

Loreto de la Escala Díaz (en representació de la directora del Centre d'Art Fundació Hortensia Herrero, Alejandra Silvestre Porcar). Després de cursar els estudis de Periodisme a València i el màster de Comunicació Audiovisual a Madrid, es va traslladar a Dublín per obrir i posar en marxa l'ambaixada del Perú a Irlanda, on va posar el focus en la difusió de la cultura peruana per mitjà de diverses exposicions i activitats. En tornar a València, va treballar durant uns quants anys en el sector de la publicitat. Finalment, en 2022. va passar a formar part de l'equip de la Fundació Hortensia Herrero per dur a terme la comunicació, especialment, amb la vista posada en l'obertura del Centre d'Art Hortensia Herrero.

Teresa Segura Martínez
Gestora cultural i especialista en gestió de la comunicació en organitzacions culturals: arts escèniques i música. És responsable de producció en diversos projectes culturals en l'àmbit literari, educatiu, musical i cinematogràfic. És llicenciada en Interpretació Musical, tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Manises i coordinadora de la XVI Biennal, on actua com a secretària amb veu i vot.

Després d'analitzar les obres seleccionades prèviament per l'organització de la Biennal i de les deliberacions posteriors, aquest jurat acorda emetre per majoria el veredicte següent:

1r PREMI
***Sin título,* de Juan Ortí (Espanya)**
Dotat amb 8.000 €.

Obra tècnicament perfecta. Radical en el plantejament. Ús impecable i contrastat del blanc i del color de la terra. Una peça que condiciona l'espai circumdant de manera que el transcendeix i integra l'espectador i l'entorn. Alhora, una peça que juga amb el rigor conceptual conjugant el traspàs emocional.

2n PREMI
***Saint Alien,* deYuriy Musatov (Ucraïna)**
Dotat amb 4.000 €.

Per la capacitat generada per a relacionar ceràmica i escultura. Unifica un passat clàssic i un futur indeterminat i ambigu, utòpic o distòpic, i reuneix conceptes com ara *poder moral* o *força* en una figura antropomòrfica que fusiona gèneres. L'esmalt, decantat per gravetat sobre el bust i la base, abunda en un hipotètic missatge comunicatiu amb l'espectador.

3r PREMI Ciutat de Vénissieux.
Per a menors de 35 anys.
***La Preciosa*, d'Aitana Rodríguez Alabalejo (Espanya)**
Dotat amb 1.800 €.

Per la delicadesa que desprén l'obra, la recerca de la perfecció i precisió, en la qual destaquen les possibilitat de modulació per a generar altres peces amb el creixement o la continuïtat. Per l'ús de diferents materials i tècniques i la conjunció de modelatge i torn.

4t PREMI Residència artística a Montelupo Fiorentino
***Estourbir or not estourbir*,**
de Fabienne Withofs (Bèlgica)

Per l'especial execució en l'ús de la porcellana, la llibertat de grafisme que presenta i l'apropiació del volum, que plantegen qüestions visuals sobre el material del qual està feta l'obra: paper i porcellana. Per les característiques de l'obra, que suggereixen possibilitats tècniques d'investigació en el futur.

El jurat decideix atorgar les mencions d'honor següents a les obres:
Agregación Iterativa, de Javier Perandones (Espanya)
Flying Objects, de Velimir Vukicevic (Sèrbia)
Metamorphosis, d'AncaDragu (Romania)

Per a l'especialitat de disseny de producte ceràmic:

Nieves Contreras
Dissenyadora experimentada i directora creativa, amb un bagatge ampli en l'àmbit del disseny industrial a França i Espanya. Ha treballat en el VIA (valorització de la innovació en el sector del moble) a París, així com en l'estudi de disseny Eliumstudio, en col·laboració amb Marc Berthier. S'ha encarregat de la direcció artística de Sagenceramics, a València, i desenvolupa projectes de disseny en un ventall de sectors ampli: mobles, il·luminació, consultoria, direcció artística i disseny gràfic. Actualment és directora creativa en Lladró, la marca espanyola que es dedica des de 1953 a la creació de peces d'art de porcellana de luxe.

Sandra Figuerola
En 1984 va fundar, juntament amb deu socis més, l'estudi de disseny La Nau, una experiència insòlita en el panorama del disseny nacional, que es va convertir en un referent del disseny valencià d'una època. Va formar part de La Nau fins que es va dissoldre en 1991. Actualment desenvolupa la seua activitat en diverses àrees que inclouen disseny gràfic, disseny editorial, identitat corporativa o disseny industrial i tèxtil, i col·labora amb empreses nacionals i internacionals. Està molt interessada en el disseny cultural i especialment involucrada en els llenguatges contemporanis. El seu perfil ha anat canviant amb els anys, en els quals ha ampliat la seua activitat professional a l'àrea de l'interiorisme i el disseny d'espais, on es manté en l'actualitat.
En 2008. li van concedir la medalla de Sant Carles, de la Facultat de Belles Arts, pel col·lectiu La Nau. En 2008. va rebre el reconeixement de la cadena Mestres del FAD, de Barcelona.

Pepe Gimeno
Premi Nacional de Disseny l'any 2020, que atorga el Ministeri de Ciència i Innovació. És dissenyador gràfic i tipogràfic, i autor de la marca gràfica de la presidència espanyola de la Unió Europea 2021.i de la tipografia «FF Pepe». Entre els seus clients figuren empreses de la talla de Roca, Lladró o la Fundació Bancaixa. El seu treball en disseny de producte i disseny ha sigut objecte de nombrosos i prestigiosos premis. Ha participat com a ponent en més d'una vintena de conferències al llarg d'Espanya i la seua obra ha estat present en diverses exposicions col·lectives dins i fora d'Espanya, incloent-hi llocs com Lisboa, Verona, Berlín, Stuttgart, Atenes, Nova York, Aichi, Xangai, Pequín o Varsòvia.

Després d'analitzar les obres seleccionades prèviament per l'organització de la Biennal i de les deliberacions posteriors, aquest jurat acorda emetre per majoria el veredicte següent:

1r PREMI
***Lucerna*, de Carlos Martínez Mediero**
Dotat amb 4.000 €.

Perquè és una peça tècnicament i íntegrament equilibrada, que presenta un interés formal destacable i una tècnica depurada i ben resolta. Perquè representa un objecte que va més enllà de la funció il·luminativa i projecta un joc de llums i ombres sobre l'espai exterior, i que transpira de forma poètica, de manera que obté, com a resultat, una harmonia entre conceptes i genera, finalment, un producte factible de reproduir industrialment.

ACTA DEL VEREDICTO EMITIDO POR EL JURADO CALIFICADOR DE LA XVI BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA DE MANISES, 2024.

En la ciudad de Manises, a las 9.00 horas del día 11 de abril de 2024., se reune en la sala 'Els Filtres', en la Avenida Els Tramvies 19, el jurado calificador de la XVI Bienal Internacional de Cerámica de Manises, formado por:

Para la especialidad de cerámica artística:

Stéphanie Le Follic-Hadida
Doctora en historia del arte, está especializada en escultura y cerámica contemporánea de los siglos XIX y XX. Es autora y comisaria de exposiciones como *Disturbances* Museo Fabre-AAF, Montpellier, *Objectif Terre* and *Ditto* 2012., 18.º y 19.º Bienal Internacional de Cerámica de Châteauroux, *Equivocal beauties* Fundación Bernardaud, Limoges, 2021.y asesora científica para la exposición *The Flames*, para el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París, 2021. Es vicepresidenta de la Academia Internacional de la Cerámica (AIC-IAC) y se representantwe ante la UNESCO desde 2014.

Francisco Sebastián Nicolau
Artista multidisciplinar con una trayectoria de casi cincuenta años mostrada en exposiciones individuales y colectivas tanto en las principales capitales españolas como en países como Japón, Estados Unidos, Suiza, Italia, Francia, Alemania o Portugal. Su obra está presente en colecciones como las del IVAM, Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, la Fundación Mapfre, la Fundación Banco Sabadell, el Museo D'Arte Dello Splendore, el Centro de Arte Contemporáneo Caja Burgos, Fundación Hortensia Herrero o la propia Fundación Bancaja, entre otras. Ha comisariado exposiciones en instituciones como La Nau-Universitat de València, Fundación Bancaja-Valencia, Convento de Santa Inés-Sevilla, Biblioteca Generalitat Valenciana-San Miguel de los Reyes, Valencia.

Loreto de la Escalera Díaz (en representación de la Directora del Centro de Arte Fundación Hortensia Herrero, Alejandra Silvestre Porcar). Tras cursar los estudios de periodismo en Valencia y máster de comunicación audiovisual en Madrid, se trasladó a Dublín donde llevó a cabo la apertura y puesta en marcha de la Embajada de Perú en Irlanda, poniendo el foco en la difusión de la cultura peruana a través de diversas exposiciones y actividades. A su vuelta en Valencia, trabajó durante varios años en el sector de la publicidad. Finalmente, en 2022. pasó a formar parte del equipo de la Fundación Hortensia Herrero para llevar a cabo la comunicación, especialmente con la vista puesta en la apertura del Centro de Arte Hortensia Herrero.

Teresa Segura Martínez
Gestora Cultural y Especialista en Gestión de la Comunicación en Organizaciones Culturales: Artes Escénicas y Música. Responsable de producción en diversos proyectos culturales en el ámbito literario, educativo, musical y cinematográfico. Licenciada en interpretación musical. Técnica de Cultura del Ayuntamiento de Manises y Coordinadora de la XVI Bienal, que actua como secretaria con voz y voto.

Después de analizar las obras previamente seleccionadas por la organización de la Bienal y de las posteriores deliberaciones, este jurado acuerda emitir por mayoría el siguiente veredicto:

1º PREMIO
***Sin título*, de Juan Ortí (España)**
Dotado con 8.000€.

Obra técnicamente perfecta. Radical en su planteamiento. Utilización impecable y contrastada del blanco y el color de la tierra. Una pieza que condiciona el espacio circundante de forma que trasciende el suyo propio integrando espectador y entorno. Al tiempo, una pieza que juega con el rigor conceptual conjugando el traspaso emocional.

2º PREMIO
***Saint Alien*, de Yuriy Musatov (Ucrania)**
Dotado con 4.000€.

Por la capacidad generada para relacionar cerámica y escultura. Unifica un pasado clásico y un indeterminado y ambiguo futuro, utópico o distópico, y reúne conceptos como poder moral o de fuerza en una figura antropomórfica que fusiona géneros. El esmalte, decantado por gravedad sobre el busto y su base, abunda en un hipotético mensaje comunicativo con el espectador.

3º PREMIO Ciudad de Vénissieux. Para menores de 35 años.
***La Preciosa*, de Aitana Rodríguez Alabalejo (España)**
Dotado con 1.800€.

Por la delicadeza que desprende la obra, su búsqueda de la perfección y precisión, destacando sus posibilidad de modulación para generar otras piezas con su crecimiento o continuidad. Por la utilización de diferentes materiales y técnicas y su conjunción de modelaje y torno.

4º PREMIO Residencia artística en Montelupo Fiorentino
***Estourbir or not estourbir*, de Fabienne Withofs (Bélgica)**

Por la especial utilización del uso de la porcelana, la libertad de grafismo que presenta y la apropiación del volumen, planteando cuestiones visuales acerca del material del que está hecha: papel, porcelana. Por las características de la obra, que sugieren posibilidades técnicas de investigación a futuro.

El jurado decide otorgar las siguientes Menciones de Honor a las obras:
Agregación Iterativa, de Javier Perandones (España)
Flying Objects, de Velimir Vukicevic (Serbia)
Metamorphosis, de Anca Dragu (Rumanía)

Para la especialidad de diseño de producto cerámico:

Nieves Contreras
Diseñadora experimentada y directora creativa, con un amplio bagaje en el ámbito del diseño industrial en Francia y España. Ha trabajado en el VIA (valorización de la innovación en el sector del mueble) en París, así como en el estudio de diseño Eliumstudio, en colaboración con Marc Berthier. Ha llevado la dirección artística de Sagenceramics, en Valencia, y desarrolla proyectos de diseño en un amplio abanico de sectores: mueble, iluminación, consultoría, dirección artística y diseño gráfico. Actualmente es Directora Creativa en Lladró, marca española dedicada desde 1953 a la creación de piezas de arte de porcelánico de lujo.

Sandra Figuerola
En 1984 funda junto con 10 socios más el estudio de diseño La Nave, una experiencia insólita en el panorama del diseño nacional y convertido en referente del diseño Valenciano de una época. Permanece en la Nave hasta su disolución en 1991. Actualmente desarrolla su actividad en diversas áreas que abarcan diseño gráfico, diseño editorial, identidad corporativa o diseño industrial y textil, colaborando con empresas nacionales e internacionales. Muy interesada en el diseño cultural y especialmente involucrada en los lenguajes contemporáneos. Su perfil ha ido cambiando con los años ampliando su actividad profesional al área del interiorismo y el diseño de espacios, en los que se mantiene en la actualidad. En 2008. le fue concedida la medalla de San Carlos, Facultad de Bellas Artes, al colectivo La Nave. En 2008. recibió el reconocimiento de la cadena Mestres del FAD, de Barcelona.

Pepe Gimeno
Premio Nacional de Diseño en el año 2020, Otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Es diseñador gráfico y tipográfico autor de la marca gráfica de la Presidencia Española de la Unión Europea 2021.y de la tipografía «FF Pepe». Entre sus clientes figuran empresas de la talla de Roca, Lladró o la Fundación Bancaja. Su trabajo en diseño de producto y diseño ha sido objeto de numerosos y prestigiosos premios. Ha participado como ponente en más de una veintena de conferencias a lo largo de España y su obra ha estado presente en varias exposiciones colectivas dentro y fuera de España, incluyendo lugares como Lisboa, Verona, Berlín, Stuttgart, Atenas, Nueva York, Aichi, Shanghái, Pekín o Varsovia.

Después de analizar las obras previamente seleccionadas por la organización de la Bienal y de las posteriores deliberaciones, este jurado acuerda emitir por mayoría el siguiente veredicto:

1º PREMIO
***Lucerna*, de Carlos Martínez Mediero**
Dotado con 4.000€.

Por ser una pieza técnicamente equilibrada en su totalidad, presentando un interés formal destacable y una técnica depurada y bien solucionada. Por representar un objeto que va más allá de la función iluminativa, proyectando un juego de luces y sombras sobre el espacio exterior y que transpira de forma poética, obteniendo como resultado una armonía entre conceptos y generando, finalmente, un producto factible de reproducir industrialmente.

INTERNATIONAL CERAMICS BIENNIAL OF MANISES, 2024.

In the town of Manises, at 9.00 a.m. on the 11th of April 2024., in the exhibition room «Els Filtres», on Avenue Els Tramvies 19, the qualifying jury of the XVI International Ceramics Biennial of Manises, composed of the following members:

For the specialty of Artistic Ceramics:

Stéphanie Le Follic-Hadida
Doctor in Art History, she has specialized in sculpture and contemporary ceramics of the 19th and 20th centuries. Author and commissioner of exhibitions such as *Disturbances* Museo Fabre-AAF, Montpellier; *Objectif Terre* and *Ditto,* 2012., 18th and 19th Châteauroux International Ceramic Biennial; *Equivocal Beauties* Foundation Bernardaud, Limoges, 2021, and scientific advisor for the exhibition *The Flames*, for the Museum of Modern Art in Paris, 2021. She is Vice-President of the International Academy of Ceramics (AIC-IAC) and has been representative to UNESCO since 2014.

Francisco Sebastián Nicolau
Multidisciplinary artist with a trajectory of almost fifty years present in individual and collective exhibitions both in the main Spanish cities and countries such as Japan, the United States, Switzerland, Italy, France, Germany or Portugal. His work has been included in collections such as IVAM, the Contemporary Art Museum in Madrid, the Mapfre Foundation, the Banco Sabadell Foundation, Museo D'Arte Dello Splendore, the Caja Burgos Contemporary Art Centre, the Hortensia Herrero Foundation and the Bancaja Foundation, among others. He has commissioned exhibitions in institutions such as La Nau Universitat in Valencia, Bancaja Foundation in Valencia, Convent of Santa Inés in Seville and the Generalitat Valenciana Library in San Miguel de los Reyes, Valencia.

Loreto de la Escalera Díaz (on behalf of the Director of the Art Centre Hortensia Herrero Foundation, Alejandra Silvestre Porcar). After studying journalism in Valencia and a master's degree in audiovisual communication in Madrid, she moved to Dublin where she was in charge of the opening and operation of the Embassy of Peru in Ireland, focusing on the dissemination of Peruvian culture through various exhibitions and activities. On her return to Valencia, she worked for several years in the advertising sector. Finally, in 2022.she became part of the team of the Hortensia Herrero Foundation in charge of the communication department, essentially focused on the opening of the Centre of Art Hortensia Herrero.

Teresa Segura Martínez
Cultural Manager and Specialist in Communication Management in Cultural Organizations: Dramatic Arts and Music. Responsible for production of various cultural projects in the literary, educational, musical and cinematographic fields. Bachelor of Music. Culture technician at the town hall of Manises and Coordinator of the XVI Biennial, acting as a secretary with voice and vote.

After examining the works previously selected by the organization of the Biennial and the subsequent deliberations, this jury agrees to deliver the following majority verdict:

1st Prize
***Sin título*, by Juan Ortí (Spain)**
Endowed with 8.000€.

A technically perfect work. Radical in its approach. Impeccable and contrasting use of white and the colour of the earth. A piece that conditions the surrounding space in a way that transcends its own and consequently integrates viewer and environment. At the same time, the piece plays with conceptual rigour conjugating emotional transfer.

2nd Prize
***Saint Alien*, by Yuriy Musatov (Ucrania)**
Endowed with 4.000€.

Due to the capacity generated to relate ceramics and sculpture. It unifies a classical past and an indeterminate and ambiguous future, utopian or dystopian, and brings together concepts such as moral power or force in an anthropomorphic figure that merges genres. The enamel, decanted by gravity over the bust and its base, abounds in a hypothetical communicative message with the viewer.

3rd Prize, City of Vénissieux.
For young artists under 35.
***La Preciosa*, by Aitana Rodríguez Alabalejo (Spain)**
Endowed with 1,800€.

For the delicacy that the work unfolds, its search for perfection and precision, highlighting its possibility of modulation to generate other pieces with its growth or continuity. For the use of different materials and techniques and also the combination of modelling and lathe work.

4th Prize, Art Residence in Montelupo Fiorentino
***Estourbir or not Estourbir,* by Fabienne Withofs (Belgium)**

For the notable use of porcelain, the freedom of graphic design it presents and the appropriation of volume, raising visual questions about the material from which it is made: paper, porcelain. Also because of the characteristics of the work, which suggest technical possibilities for future research.

The jury has decided to award the following Honourable Mentions to the works:
Agregación Iterativa, by Javier Perandones (Spain)
Flying Objects, by Velimir Vukicevic (Serbia)
Metamorphosis, by Anca Dragu (Romania)

For the speciality of Ceramic Product Design:

Nieves Contreras Jiménez
Experienced designer and creative director, with an extensive background in the field of industrial design in France and Spain. She has worked at the VIA (valorisation of innovation in the furniture sector) in Paris, as well as at the Eliumstudio design studio, in collaboration with Marc Berthier. Working as the artistic director of Sagenceramics in Valencia, she specialized in developing design projects across multiple sectors including furniture, lighting, consultancy, art direction, and graphic design. She is currently Creative Director at Lladró, a Spanish brand dedicated since 1953 to the creation of luxury porcelain art pieces.

Sandra Figuerola Peiró
In 1984, together with 10 other partners, she founded the design studio La Nave, an unusual experience in the national design scene and a benchmark in Valencian design for an era. She remained at La Nave until its dissolution in 1991. She currently works in various areas, including graphic design, editorial design, corporate identity and industrial and textile design, collaborating with national and international companies. She is very interested in cultural design and especially involved in contemporary languages. Her profile has changed over the years, expanding her professional activity to the area of interior and space design, where she still works today. In 2008. she was awarded the San Carlos medal, Faculty of Fine Arts, to the La Nave Collective. In 2008., she received recognition from the Mestres del FAD in Barcelona.

Pepe Gimeno
National Design Award in 2020, given by the Ministry of Science and Innovation. He is a graphic and typographic designer and author of the graphic brand of the Spanish Presidency of the European Union 2021.and the typography «FF Pepe». Among his clients there are companies such as Roca, Lladró and the Bancaja Foundation. His work in product design has won numerous prestigious awards. He has participated as a speaker in more than twenty conferences throughout Spain and his work has been present in several group exhibitions in Spain and abroad, including places such as Lisbon, Verona, Berlin, Stuttgart, Athens, New York, Aichi, Shanghai, Beijing and Warsaw.

After analysing the works previously selected by the organisation of the Biennial and the subsequent deliberations, this jury agrees to issue the following majority verdict:

1ST Prize
***Lucerna*, by Carlos Martínez Mediero**
Endowed with 4.000€.

For being a technically balanced piece in its entirety, presenting an outstanding formal interest and a refined and well-resolved technique. For representing an object that goes beyond its illuminative function, projecting a play of light and shadow on the exterior space and transpiring poetically, resulting in a harmony between concepts and finally generating a product that can be industrially produced.

RESUM DE PARTICIPACIÓ PER NACIONALITATS

(modalitat de ceràmica artística i disseny de producte)

Alemanya
Carie Oltmann

Austría
Bárbara Lapsys

Austràlia
Jacinda Manins

Bèlgica
Fabienne Withofs
Sophie Giet

Corea del Sud
Hyunjin Kim

Espanya
Juan Ortí García
Javier Perandones
Azahara Rubio Saura
Sara León Fernández
Rafael Atencia Espuch
Alejandro Fernández Espejel
Aitana Rodríguez
Narcís Díez Belmonte
Marta Martínez Serrano
Mónica Marugán Ibaseta
Irene Romero Nevada
Inma Montón Félix
Colectivo Essaiworks (Rosa Cortiella, Francesc Gasch i Darragh Casey)
Cristina Salvans Moreso
Carlos Martínez-Mediero

Estats Units
Yonatan Hopp

Finlàndia
Merja Nieminem

França
Margareta Goyk-Galvan
Karima Duchamp
Yoko Homareda

Geòrgia
Vazha Mikaberidze

Països Baixos
Marcello De Simone

Itàlia
Sara Zanini

Japó
Makoto Hatori
Morikawa Yuuyac
Mari Orikasa

Letònia
Ilona Romule

Països Baixos
Dineke Oosting
Cecil Kemperink

Perú
Elena Vacide Erda Zimic
Francesca Ferrero

Polònia
Karolina Zimnicka
Robert Marciniak

Portugal
Rüdis Pëtersons

Regne Unit
Laura Seymour

Romania
Anca Dragu

Rússia
Lora Zyuzina

Sèrbia
Velimir Vukicevic
Jovana Cavorovic

Suïssa
Suzy Balkert

Turquia
Ferda Tazeoglu Filiz

Ucraïna
Ihor Kovalevich
Yuri Musatov

País	Obres presentades	Participants	Selecció Art	Selecció Disseny
Argentina	11	6	1	-
Austràlia	3	1	1	-
Àustria	3	3	-	1
Armènia	1	1	1	-
Bèlgica	11	5	2	-
Brasil	7	3	-	-
Bielorússia	1	1	-	-
Canadà	3	1	-	-
Xile	3	1	-	-
Xina	13	5	1	-
Taiwan	14	8	-	-
Colòmbia	1	1	-	-
Costa Rica	3	2	-	-
Croàcia	1	1	-	-
Xipre	2	1	-	-
República Txeca	6	1	-	-
Dinamarca	4	3	-	-
Estònia	1	1	-	-
Finlàndia	6	2	1	-
França	24	13	2	1
Geòrgia	1	1	-	-
Alemanya	21	9	1	-
Grècia	3	2	1	-
Guatemala	2	1	-	-
Hongria	5	2	-	-
Iran	6	2	-	-
Israel	4	2	-	-
Itàlia	10	6	1	-
Japó	4	2	2	-
Jordània	2	1	-	-
Letònia	4	2	2	-
Malta	1	1	-	-
Mèxic	15	8	-	-
Països Baixos	15	6	3	-
Noruega	3	1	-	-
Perú	9	5	3	-
Polònia	11	6	1	-
Portugal	17	9	-	-
Puerto Rico	1	1	-	-
Romania	8	2	1	2
Vietnam	2	1	-	-
Eslovènia	7	4	-	-
Espanya	227	133	9	12
Suïssa	4	2	1	-
Tunísia	3	1	-	-
Turquia	12	6	1	-
Ucraïna	12	4	2	-
Regne Uni	13	6	1	-
Estats Units	6	3	1	1
Veneçuela	1	1	-	-
Sèrbia	10	5	2	-
TOTAL **51**	**557**	**295**	**41**	**17**

EXPOSICIÓ DE
LES OBRES FINALISTES
DE LA XVI BICM
SALA ELS FILTRES

EXPOSICIÓ DE
LES OBRES GUANYADORES
DE LA XV BICM

UBALDO BAL
BAJO PERFIL
CASA DE CULTURA

RAFAEL CHACÓN
IMPOSTURA
EDIFICI EL ARTE

14.06 — 13.09.2024

CERÀMICA ARTÍSTICA
CERÁMICA ARTÍSTICA
ARTISTIC CERAMICS

JUAN ORTÍ

Espanya

1r PREMI
1º PREMIO
1st PRIZE

Sin título
103 Ø × 13 × 10 cm

Majòlica i terra sigil·lada
Elaborat amb torn

Mayólica y terra sigilata
Realizado a torno

Majolica, terra sigillata
Made on the lathe

Obra tècnicament perfecta. Radical en el plantejament. Ús impecable i contrastat del blanc i del color de la terra. Una peça que condiciona l'espai circumdant de manera que el transcendeix i integra l'espectador i l'entorn. Alhora, una peça que juga amb el rigor conceptual conjugant el traspàs emocional.

Obra técnicamente perfecta. Radical en su planteamiento. Utilización impecable y contrastada del blanco y el color de la tierra. Una pieza que condiciona el espacio circundante de forma que trasciende el suyo propio integrando espectador y entorno. Al tiempo, una pieza que juega con el rigor conceptual conjugando el traspaso emocional.

A technically perfect work. Radical in its approach. Impeccable and contrasting use of white and the colour of the earth. A piece that conditions the surrounding space in a way that transcends its own and consequently integrates viewer and environment. At the same time, the piece plays with conceptual rigour conjugating emotional transfer.

JUAN ORTÍ GARCÍA. A Coruña 1974. Instagram: juan_orti_ Estudios. 1996-2001. Escuela de Artes y Oficios de Valencia, cerámica. 2001. Curso monográfico de cerámica EAOV. Proyecto fin de carrera en la Universidad de Laponia. Rovaniemi, Finlandia. 2006. Curso monográfico de cerámica Escuela de Arte y Superior de Diseño. 2013. – 2023. Miembro de la Academia Internacional de Cerámica IAC. Ginebra, Suiza. Becas, premios y simposios. 1997. Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos. Lugo. 2001. Beca Erasmus en la Universidad de Laponia, Rovaniemi. Finlandia. 2002. Premio L'alcalatén. Concurso Internacional de Cerámica de L'alcora 2003. Simposio de Gmunden. Austria. Premio Ciudad de Venissieux. Bienal de Cerámica de Manises. Valencia. 2004. I Encontro de Ceramistas em Boassas. Portugal. 2005. Mención de Honor. VII Bienal de Cerámica de Manises. Valencia. 2006. II Encontro de Ceramistas em Boassas. Portugal. Premio Ciutat d'Esplugues. 14 Bienal de Cerámica de Esplugues Angelina Alós. Barcelona 2007. V Jornadas Internacionales de Cerámica Contemporánea. Facultad de Artes de Oberá. Misiones. Argentina. «Culla Contemporánea» I Encuentros Internacionales de Arte. Culla. Castellón. Premio Ciudad de Venissieux. Bienal de Cerámica de Manises. Valencia. 2008. Museo FLICAM, Fuping, Xaanxi, China. 2009. Mención de Honor. VIII Bienal de Cerámica de Manises. Valencia. 2012. Mención honorífica CERCO 2012. Seminario taller Huara Huara, Santiago de Chile, Chile. 2013. Seminario «Room Art» Universidad Politécnica de Valencia. Tercer Premio del 33 Concurso Internacional de Cerámica de l'Alcora. Castellón. 3ª Encuentro Internacional de Cerámica. Centro Nacional de Cerámica Sidi Kacem Jélizi. Túnez. Segundo Premio de la XI Bienal Internacional de Cerámica de Manises. 2014. Mención de Honor, Bienal de Cerámica de Esplugues Angelina Alós. Barcelona. 2015. Simposio: Intonation Deidesheimer Kunsttage. Deidesheim. Alemania. «Cuenco» Curso de cerámica contemporánea. Facultad de Bellas Artes de Cuenca. XVII Curso Internacional de Cerámica Contemporánea. Pontevedra. Simposio «Goseong International Raku Festival», Goseong, Korea del Sur. Tercer premio Bienal Internacional de Cerámica del Vendrell. 2016. Simposio: Intonation Deidesheimer Kunsttage. Deidesheim. Alemania. Workshop en la Escuela Nacional de Cerámica. Tapalpa. México. Workshop en el Centro Apeles Fenosa, El Vendrell, Tarragona. Residencia Artística JAEA, Jingdezhen, China. Workshop Jingdezhen Ceramic University, China. 2019. Workshop Blanc de Chine, Dehua, China. 2024. Simposio: Intonation Deidesheimer Kunsttage. Deidesheim. Alemania. Exposiciones selección. 2001. Pentik Museum, Posio. Finlandia. 2003. Handwerk Gallery, Múnich .Alemania. Gmundner Keramik, Gmunden. Austria. 2004. Danmarks Keramik Museum Grimmerhus, Dinamarca. Europäisches Industrie Museum für Porzellan und Technische Keramic, Selb-PlöBberg. Alemania.Forum de Maia, Maia. Portugal. Fundación Antonio Saura, Cuenca.VIII Mostra Union Fenosa, A Coruña. 2005 National Taiwán Craft Reseach Institute in Taipei, Taiwán. Taso-Tuen Exhibition Center in Taichuang, Taiwan. Museo de la Ciudad de Kaushuang, Taiwan. 2006. Elit-Tile. Museo de Arte Moderno de Sto. Domingo. Rep Dominicana. «La cerámica española y su integración en el arte». Museo Nacional de Cerámica González Martí. Valencia. 2007. Museo de las Naciones. Oberá. Misiones. Argentina. 3 Internationale Keramikausstelung. Kunstforum Piaristen. Viena Austria. Bienal Internacional de Cerámica de Aveiro. Portugal. 2008. Palau de la Música, Valencia. Bienal de Cerámica de Vallauris, Francia. Centro Comercial Onomachi, Prov. Wakayama, Japon. Museo Flicam, Fuping, China. FIART, Feria de Arte Contemporáneo de Valencia. 2009. Kunstforum Piaristen, Viena, Austria. Instituto Cervantes de Tokio, Japón. 2010 «La esencia de lo simple» Sala Espai d'art de Ademuz. Valencia, (expo individual). «European Ceramic Context» Bornholm Kunstmuseum. Bornholm, Dinamarca. 2011 MICICE, Palacio de Congresos de Castellón. «Cerámica no Atelier» Taller de Joao Carqueijeiro, Porto, Portugal. «Silencios en Blanco» Galería Coll Blanc. Culla, Castellón, (expo individual). 2012. CERCO 2012., Zaragoza. Ceramique 14 París, Francia. Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile. Chile, (expo individual). 2013. «Room Art 2013. Espacio XXI», Centre del Carmen. Valencia. Centro Nacional de Cerámica Sidi Kacem Jélizi. Túnez. «Trabajos Verticales» Fundación Laxeiro, Vigo, (expo individual). KSCA International Autum Exhibition. Namseoul University. Cheonan. Korea. 2014. «Espacios Desindustrializados» Museo de Albarracín, Teruel (exposición individual). Bienal Internacional de Vallauris, Francia. AIC Dublin, Irlanda. MARTE Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Castellón. I Bienal Internacional de Saint Cergue. Suiza. ART HOTEL, VI Feria de Arte de Cartagena, con la Galería CollBlanc. 2015. «Essencial» Universidad Jaume I de Castellón. Galerie Friederike Zeit. Deidesheim. Alemania. «Misión Cerámica».Galería Hachi. Wakayama. Japón. Goseong International Raku Festival. Goseong, Korea. «5 Years Ceramic Symposium Memory» Maison des Arts du Belvédère. Túnez. «9x9 Spis-Spain «Galería Umelcov, Spis, Eslovaquia. XII Bienal Internacional de Manises (expo individual). 2016. Galería Friederike Zeit, Alemania. «Cerámica aplicada a la Arquitectura» Museo del Diseño de Barcelona. «La Cerámica en la Arquitectura y el Espacio Público» Museo del Diseño de Barcelona. «Espacio Industrial» Piramidón, Centre d'Art Contemporani. Barcelona. (Exposición Individual). 2017 MUCBE Benicarló, Castellón. «Arquitecturas» ONE Estudio de Diseño y en el Instituto Francés, Valencia. Liling Ceramic Museum, China. 2018. Biennale d'Arte Cerámica Contemporanea, Museo Cívico Tuscolano, Frascati, Roma, Italia. Galería Modern Shapes, Amberes, Bélgica. HUA Art Museum, Shenzhen, China. Galería Modern Shapes, Amberes, Bélgica. Exposición Individual. «Escuela de Valencia» Galerie Le Don fu Fel, Le Fel, Francia. 2019. Guangzhou Academy of Fine Arts, China. «Brussels Design September» Bruselas, Bégica. 2020. «Collectible Design Fair» Bruselas, Bélgica. 2021. «COVIMETRY» BWA Gallery, Polonia. «The Curation Workshop II»» OCAT Museum, Shenzhen, China. «COVIMETRY» ELY Center of Contemporary Art, New Haven, USA. «Híbridos» Galería Espacio Intermedio, Madrid. Exposición de las obras adquiridas por el consorcio de museos de la Comunidad Valenciana, Museo de Arte contemporáneo de Castellón. «Group 88» Friederike Zeit Gallery, Deidesheim, Alemania. «2021.Jingdezhen International Ceramic Art Biennale». Jingdezhen, China. Exposición de las obras adquiridas por el consorcio de museos de la Comunidad Valenciana, Centre El Camen, Valencia. 2022. «RELACIÓN CERÁMICA» Galería Yugari, Kyoto. Japón «Group 83» AC Noffke Gallery, Ratzeburg, Alemania. ADN Cerámico «Cerámica de Exploración». El Convent espai d'Art, Vila Real, Castellón. «Relación Cerámica» Cerco, Zaragoza. 2023. Galeria Modern Shapes, Amberes, Bélgica. Exposición individual. «Relación Cerámica, encuentro entre Oriente y Occidente» Museu del Taulell de Onda, Castellón. «Paisatges Inmediats» Palau dels Ducs, Geldo, Castellón. «El Món Reset!» Espai Mercart, Sant Just Desvern, Barcelona. 2024. «Diálogo de dos colecciones» Museo d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni, Villafamés, Castellón. «Amorfo Lógica» Casa Olinka, Puebla de Zaragoza, México. «Intonation» Friederike Zeit Gallery, Deidesheim, Alemania. Obra en Museos y Colecciones. Museo de Cerámica de l'Alcora. Castellón. Keramikmuseum Gmunden. Austria. Museo de Cerámica de Manises. Valencia. Fondo Artístico del Ayuntamiento de Espluges de LLobregat. Barcelona. Museo de las Naciones. Oberá. Misiones. Argentina. Museo de Arte Moderno de Santo Domingo. República Dominicana. Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. Valencia. Palau de la Música. Valencia. Espai d'Art, Ayuntamiento de Culla. Castellón. Diputación de Castellón. Museo FLICAM, Fuping, Xaanxi, China. Musée Magnelli, Museo de la cerámica de Vallauris. Francia. Centro Nacional de Cerámica Sidi Kacem Jélizi. Túnez. State Art Collection of Ireland. Irlanda. Fundación Laxeiro. Vigo. Galería Friederike Zeit. Alemania. Escuela Nacional de Cerámica. Tapalpa. México. Piramidon Centre d'Art Contemporani, Barcelona. China Academy of Arts, Hangzhou, China. JAEA, Jingdezhen. China. Liling Ceramic Museum, China. HUA Art Museum, Shenzhen, China. Galería Modern Shapes, Ámberes, Bélgica. Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana. Museum Neunkirchen E.V, Neunkirchen, Alemania.

YURIY MUSATOV

Ucraïna

2n PREMI
2º PREMIO
2nd PRIZE

Saint Alien
69 × 41 × 31 cm

Gres
Esmalts
Modelat manual
Cocció elèctrica

Gres
Esmaltes
Modelado manual
Cocción eléctrica

Stoneware
Glazes
Hand sculpting
Electric firing

Per la capacitat generada per a relacionar ceràmica i escultura. Unifica un passat clàssic i un futur indeterminat i ambigu, utòpic o distòpic, i reuneix conceptes com ara *poder moral o força* en una figura antropomòrfica que fusiona gèneres. L'esmalt, decantat per gravetat sobre el bust i la base, abunda en un hipotètic missatge comunicatiu amb l'espectador.

Por la capacidad generada para relacionar cerámica y escultura. Unifica un pasado clásico y un indeterminado y ambiguo futuro, utópico o distópico, y reúne conceptos como poder moral o de fuerza en una figura antropomórfica que fusiona géneros. El esmalte, decantado por gravedad sobre el busto y su base, abunda en un hipotético mensaje comunicativo con el espectador.

Due to the capacity generated to relate ceramics and sculpture. It unifies a classical past and an indeterminate and ambiguous future, utopian or dystopian, and brings together concepts such as moral power or force in an anthropomorphic figure that merges genres. The enamel, decanted by gravity over the bust and its base, abounds in a hypothetical communicative message with the viewer.

YURIY MUSATOV

Ucraïna

YURIY MUSATOV. Ucrania, 1981. Graduado con un Máster por la Academia Nacional de Arte de Leópolis (2008.). Titulado por la Escuela Superior de Arte y Cultura de Sumy, que lleva el nombre de Dmytro Bortnyansky (2001.). Colegiación Profesional: 2017, Academia Internacional de Cerámica de la UNESCO (Ginebra). 2017, Unión Nacional de Artistas de Ucrania. Proyectos y exposiciones individuales: 2023. «Gravity», Galería Artesia. Valencia, España. 2022.«Explosión», Galería Helen Ritz. Valencia, España. 2022.«My Explosion», Espacio de Arte Kahan de Budapest. Budapest, Hungría. 2022.«My Dreams», Galería Kapolna, Kecskemet, Hungría. 2022.«Ilusion of Balance», Galería Imagine Point. Kiev, Ucrania. 2022.«GALAXY», Teathralna Art Space, Sumy, Ucrania. 2020 Project 2020 «Project 2020». Dasha S Kandinsky. Yuriy Musatov; Mandarin Maison arte de Spivakovska. Kiev. Ucrania.2019. «Invasion» / Tríptico: Taller Global Arts (T-GAW); es la primera galería de arte privada de Ucrania. 2019. «Craters» / Centro de arte Shcherbenko. Kiev. Ucrania. 2019. «Touch to the Dream». Museo de historia y naturaleza de Konotop. Konotop. Ucrania. 2019. «Trayectory» Alena Kuznetsova (pintura) & Yuriy Musatov (escultura cerámica) / Fundación Mironova. Kiev. Ucrania. 2018 «Urban Caves» / Tríptico: Taller Global Arts (T-GAW); es la primera galería de arte privada de Ucrania. 2018 «In progress» / Centro de arte Shcherbenko. Kiev. Ucrania. 2017 «My Mountains» / Centro de arte Shcherbenko. Kiev. Ucrania. 2017 «Windows» / It's NOT the LOUVR gallery bar. Kiev, Ucrania. 2016. «Fixation» Fundación de Arte Sky. Kiev, Ucrania. 2015. «Sinergy» : Proyecto ucraniano-chino (Yuriy Musatov / Alona Olasyuk). Espacio de Arte, Fundación de Arte Sky. Kiev, Ucrania. 2015. La «Evolution Of Clouds» Yuriy Musatov dentro del VII Gran Salón de la Escultura/ El Centro Nacional de Cultura, Artes y Museo Arsenal Mystetskyi. Kiev, Ucrania. 2012. «Khmaroutvorennia» (Formation of CLouds) / Galería de Arte del Centro de Desarrollo de la Cultura Espiritual, Opishne, Ucrania.2012. «CLOUDS» / Centro de Cultura y Deporte, Galería «Kaplica Zamkowa». Szydłowiec, Polonia. Objetos expuestos en espacios públicos: 2016. «My Thai» campus Sanam Chan. Universidad de Silpakorn. Tailandia. 2015. «Explosions». Esculturas de cerámica. Ecoparque Feldman. Kharkiv. Ucrania. 2013. «Tower». Escultura de cerámica dedicada a la V Exposición Nacional Competitiva de Cerámica «CeramPik en Opishne». Altura 515 cm / Opishne, Ucrania. Exposiciones: 2023. «Ukrainian» 12. 2 Galerie des Princess & 16/18 rue des Dominicans – 1000 Bruselas. 2023. «Phoenix Rising». Exposición colectiva de arte contemporáneo ucraniano. Galería de Arte Contemporáneo Forsa. Cromwell Place. Londres. 2022.«Arte. Desde tres puntos de vista». Sala multiusos del ayuntamiento de Castellar-Oliveral, Valencia, España. 2022.«Migration(s)». Musée Ariana; Museo Suizo de Cerámica y Vidrio. Avenida de la Paix Genève. Suiza. 2022.Exposición final del XII Simposio Internacional de Cerámica, Romhild, Alemania. 2021.«Cloud In The Wings» Galería Tongin. Seúl, Corea.2020 «ONE DAY AFTER…». Proyecto Internacional de Arte / Museo de Historia y Centro De Exposiciones de Kiev. Kiev. Ucrania. 2020 «Observation 2020» / White World. Kiev, Ucrania. 2020 ART Ankara. Ankara, Turquía. 2019. «Art for Peace» Exposición de obras de artistas participantes en el Centro Cultural Coreano en Ankara / Turquía. 2019. IV Bienal de Cerámicas de Cluj. Cluj-Napoca, Rumanía. 2019. Bienal Internacional de Artes Cerámicas de Vasyl Krychecsky. Opishne, Ucrania. 2019. Primera Competición Internacional de Artes Cerámicas Contemporáneas. / Museo Nacional The Bordo.Tunez. 2019. Exposición ucraniana de escultura contemporánea / «Golden Section» casa de subastas. Kiev, Ucrania. 2019. «Just Porcelain», exposición colectiva / Estudio de Cerámica Creativa. Kiev, Ucrania. 2019. Feria de Arte Volta/Galería Mironova. Basilea. Suiza. 2019. «TseGlyna» / Festival de cerámica moderna. Espacio de Arte TseGlyna. Kiev, Ucrania. 2019. Bienal Internacional de Artesanía y Creación «Revelations» / París, Francia. 2018 Exposición de miembros de Yingge IAC; New Orientalia. Museo de Cerámica Yingge de Ciudad de Nuevo Taipéi, Taiwán. 2018 «Keramik der Welt» / Galería Marianne Heller/Heidelberg, Alemania. 2018 Bienal Internacional de Cerámica de Letonia, 2018. Premio Martinsons, Competición Internacional de Cerámica / Centro de Arte Daugavpils Mark Rothk /Daugavpils, Letonia. 2018 IV Trienal Internacional de Cerámica Unicum / Liubliana, Eslovenia. 2017 «Triangle» / Fundación de Arte Sky/ Kiev, Ucrania. 2017 «Voyage of Discovery», Museo Clayarch Gimhae, Gimhae, Corea. 2017 XIII Bienal Internacional de Cerámica de Aveiro. Aveiro, Portugal. 2017 III Bienal de Cerámica de Cluj. Cluj-Napoca, Rumanía. 2017 Bienal Ucraniana de Cerámica de Vasyl Krychecsky. Opishne, Ucrania. 2017 Exposición Del Simposio Internacional De Cerámica. Estudio Internacional de Cerámica. Galería Kápolna. Estudio Internacional de Cerámica. Kecskemét, Hungría. 2017 «Balance» V Trienal Internacional de Arte Silicato/Estudio Internacional de Cerámica. Kecskemet, Hungría. 2017 «Corpusculum II». Galería Lavra. Kiev, Ucrania. 2016. «Implementing the mission» proyecto de Arte / Centro de Arte Contemporáneo M17. Kiev, Ucrania. 2016. XVIII Biennal de Ceràmica d'Esplugues / MEL–Museus d'Esplugues, España. 2016. «Clouded Lands» / Mystetskyi Arsenal, Kiev, Ucrania. 2015. «GREEN LIFE» / Instituto de Investigación de Arte Moderno de la Academia Nacional de Artes de Ucrania. Kiev, Ucrania. 2015. «CORPUSCULUM». Exposición de esculturas no figurativas / Instituto de Investigación de Arte Moderno de la Academia Nacional de Artes de Ucrania. Kiev, Ucrania. 2015. Exposición Internacional de Arte Cerámico Contemporáneo / Ciudad Prohibida, Beijing, China. 2015. XII Bienal de Arte Cerámico de Aveiro. Aveiro, Portugal. 2015. «Art for Peace». Exposición de obras de artistas participantes en el Centro Cultural Coreano de Ankara/Ankara, Turquía. 2015. Bienal de Cerámica de Cluj / Museo de Arte de Cluj. Cluj, Rumanía. 2015. LA III Trienal Internacional de Cerámica Unicum presentada por el Museo Nacional de Eslovenia / Liubliana, Eslovenia. 2015. «Modern Art of Fire» / Casa Central de Artistas. Kiev, Ucrania. 2014. III Exposición Internacional de Cerámica y Vidrio de Seres'14 / Universidad de Anadolu. Eskişehir, Turquía. 2014. «Dialog der Generationen» / Galería Friederike Zeit. Deidesheim, Alemania. 2014. IV Trienal Internacional de Arte Silicato / Estudios Internacional de Cerámica. Kecskemet, Hungría. 2013. «Accessible Art» / Centro de Arte Shcherbenko. Kiev, Ucrania. 2013. «Ceramics/Glass» / Exposición de Cerámica y Vidrio Contemporáneo / Instituto Ucraniano de Arte Moderno (UIMA). Chicago, EEUU. 2013. «Art of Seeing» dentro del marco de la VIII Art Contemporáneo III de Kiev / El Centro Nacional de Cultura, Artes y Museo Arsenal Mystetskyi. Kiev, Ucrania. 2013. XI Bienal Internacional de Arte Cerámico de Aveiro / Aveiro, Portugal. 2013. Festival «Cerámica Moderna en Espacios Urbanos» / Youth on Andriivskyi, Kiev, Ukraine. 2013. «Arte, Diseño, Fotografía» / Centro de Arte Shcherbenko. Kiev, Ucrania. 2012. Bienal Internacional de Artes Decorativas y Aplicadas / Centro de Exposiciones Konstantin Brinkush / Kishinev, Moldavia. 2009., 2010, 2011, 2012., 2013. Exposición Competitiva Nacional de Cerámica «CeramPik in Opishne» / Museo Nacional de Cerámica Ucraniana en Opishne. Opishne, Ucrania. 2011 Exposición Internacional de Cerámica «Outside Boundaries» / Museo de Artes Aplicadas de la Escuela de Arte y Diseño A.L.Stieglitz. San Petersburgo, Federación Rusa. 2010 Exposición Internacional de las Formas de la Porcelana. Museo de la Porcelana / Riga, Letonia. 2010 «ZNAK» IX Bienal Internacional de Cerámica organizada por la asociación Keramos / Varsovia, Polonia.Premios y programas de becas: 2014. I y II Premios en V INTERSimposio de Cerámica en Opishne «2014.: 14 x14» / Opishne, Ucrania. 2012. Premio II. IV Exposición nacional competitiva de cerámica artística «CeramPik en Opishne»/. Opishne, Ucrania. 2012. I Premio. III INTERSymposium de cerámica en Opishne «2012.: 12 x12» / Opishne, Ucrania.2011 Gran Premio. II INTERSymposium de Cerámica en Opishne «2011: 11x11» / Opishne, Ucrania. 2008., 2012. Participante del programa de becas del Ministerio de Cultura y Patrimonio de la República de Polonia «Gaude Polonia». Obras en colecciones: Musée Ariana - Museo Suizo de Cerámica y Vidrio. Avenue de la Paix Ginebra. Suiza. Museo de Cerámica de Ludwigsburg. Alemania. Fundación Sky Art / Ucrania. Museos Internacionales de Arte Cerámico de FuLe (FLICAM). Fuping, Nr Xian, Shaanxi, China. Galería Sweet / Chernivtsi, Ucrania. Universidad de Silpakorn, Tailandia. Galería Cívica de Arte de Panevezys / Panevezys. Lituania. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Hacettepe, Departamento de Cerámica, Ankara, Turquía. Colección Cultural Nacional, Universidad de Anadolu. Eskisehir, Turquía. Museo Nacional de Eslovenia / Liubliana, Eslovenia. Estudio Internacional de Cerámica / Kecskemet, Hungría. Centro de Arte Mark Rothko de Daugavpils / Letonia. Instituto Ucraniano de Arte Moderno (UIMA) / Chicago, Estados Unidos. Sergey Machno Architects / Kiev, Ucrania. Colección Hannelore Seiffert / Diseñadora y coleccionista de cerámica / Alemania. Zepter / Milán, Italia. Museo Municipal de Aveiro, Portugal. Museo de Arte de Babruysk / Bielorrusia. Museo de la Fábrica de Porcelana de Sumy / Sumy, Ucrania. Museo Nacional de Cerámica Ucraniana / Opishne, Ucrania.

AITANA RODRÍGUEZ

Espanya

3r PREMI
Ciutat de Vénissieux.
Per a menors de 35 anys

3º PREMIO
Ciudad de Vénissieux.
Para menores de 35 años

3rd PRIZE, City of Vénissieux.
For young artists under 35

La preciosa
83,3 × 16 cm

Terra sigilata
Pisa blanca i fang roig

Terra sigil·lada
Loza blanca y barro rojo

Terra sigilata
White earthenware
and red clay

Per la delicadesa que després l'obra, la recerca de la perfecció i precisió, en la qual destaquen les possibilitat de modulació per a generar altres peces amb el creixement o la continuïtat. Per l'ús de diferents materials i tècniques i la conjunció de modelatge i torn.

Por la delicadeza que desprende la obra, su búsqueda de la perfección y precisión, destacando sus posibilidad de modulación para generar otras piezas con su crecimiento o continuidad. Por la utilización de diferentes materiales y técnicas y su conjunción de modelaje y torno.

For the delicacy that the work unfolds, its search for perfection and precision, highlighting its possibility of modulation to generate other pieces with its growth or continuity. For the use of different materials and techniques and also the combination of modelling and lathe work.

Aitana Rodríguez Albalejo es graduada en Creación y Diseño por la UPV/EHU (2022), especializándose en Diseño Gráfico y con máster en Cerámica: Arte y Función en la UPV/EHU (2023). En 2023 participó en el Laboratorio de Educación «Phyllida Barlow» en Chillida Leku. Su obra ha sido expuesta en varias exposiciones colectivas del País Vasco, Sala Bizkaia (Bilbao), Juntas Generales de Bizkaia (Bilbao), Casa de la Cultura Sanz Enea (Zarautz).

FABIENNE WITHOFS

Bèlgica

4t PREMI.
Residència artística
a Montelupo Fiorentino

4º PREMIO
Residencia artística
en Montelupo Fiorentino

4th PRIZE, Art Residence
in Montelupo Fiorentino

Estourbir or not estourbir
50 × 55 × 55 cm

Porcellana
Modelat manual

Porcelana
Modelado manual
Cocción en reducción

Porcelain
Handbuilding
Reduction fire

Per l'especial execució en l'ús de la porcellana, la llibertat de grafisme que presenta i l'apropiació del volum, que plantegen qüestions visuals sobre el material del qual està feta l'obra: paper i porcellana. Per les característiques de l'obra, que suggereixen possibilitats tècniques d'investigació en el futur.

Por la especial utilización del uso de la porcelana, la libertad de grafismo que presenta y la apropiación del volumen, planteando cuestiones visuales acerca del material del que está hecha: papel, porcelana. Por las características de la obra, que sugieren posibilidades técnicas de investigación a futuro.

For the notable use of porcelain, the freedom of graphic design it presents and the appropriation of volume, raising visual questions about the material from which it is made: paper, porcelain. Also because of the characteristics of the work, which suggest technical possibilities for future research.

FABIENNE WITHOFS. 1962.Tras aplicar el tacto, el intercambio tras el intercambio, la experimentación tras la experimentación, busqué comprender la estructura de la realidad a través de la arcilla. Mi trabajo se organiza entre la estructura, la deconstrucción y la reconstrucción para desafiar el equilibrio de la materia y aprehender así lo esencial. Conmover y cuestionar, utilizando la ironía y la seducción, son los medios que empleo para alcanzar mi objetivo. Me encantan las formas, los colores, la arquitectura, las huellas, la vitalidad. Romper las barreras de las técnicas en favor del significado y el concepto. Utilizo varios medios: cerámica, dibujo, pintura, grabado, joyería, ... Probablemente, todo tuvo su inicio en el fondo de mi jardín, cuando yo era muy joven, y hacía «macocoye» (término utilizado en la jerga de Lieja para referirse al barro), pero, por supuesto, no me voy a entretener en esos recuerdos. Fechas clave en mi carrera profesional: 1984. Graduada en la Escuela de Bellas Artes Saint-Luc de Lieja, Bélgica. 1985. Profesora de cerámica en la Escuela de Bellas Artes St-Luc Lg, sección 3D. 1991-1993. Residí en Japón. Estudié cerámica en Tokio, caligrafía, sumi-e, soplado de vidrio y grabado. 1994. Primera exposición en la Galerie Dialoog, Ostende (B) con V Beague y J Loly. 1995 y años posteriores. Mi taller se convierte en un laboratorio. Comencé a investigar sobre diferentes técnicas de cocción, colores y materiales en cerámica. Compaginé mis investigaciones sobre cerámica con trabajos en papel y vidrio. Además, estudié la relación entre la escultura y los objetos utilitarios, explorando sus conexiones con el proceso y la historia. Regresé a Japón para participar en el taller internacional de Tokoname. 1998-2022. Profesora de cerámica en la Academia de Bellas Artes de Huy (Namur). 2001.-2007. Cofundadora de una asociación de ceramistas del sur de Bélgica, «Terra Incognita», junto a P. Moïses, A. Hurlet, V. Beague, J. Loly, M. Lenaif y N. Mariciaux. 2002.-Actualidad. Actividades. Numerosos estudios y creaciones de hornos «primitivos» (más de 30). En 2018, colaboré con arqueólogos de la Universidad de Lovaina y del Museo de Cerámica de Andenne para construir un horno merovingio. En 2007, apoyé a los trabajadores del yacimiento de Arcelor Mittal antes de su cierre definitivo; existen artículos y películas disponibles. 2004. Simposio en Jingdezhen. Estudié la cerámica de la región de Jiangxi. Un grupo de ceramistas belgas se reunió con ceramistas de la región de Jiangxi. Lo más destacado fue el encuentro con mis colegas y la enorme trascendencia de la cerámica en China. 2008. y 2014.. Residencia en China en el taller de Caroline Chen y Takeshi Yashuda. El taller, fundado por los dos artistas, se yergue en un barrio ubicado en el interior de una enorme fábrica de cerámica, lo que habilita una interacción continua con los ceramistas chinos, especialmente en lo que respecta a las técnicas de cocción. Esta experiencia me abrió las puertas a nuevas posibilidades, y me sumergí en la porcelana y la decoración, lo que influyó mucho en mi obra gráfica. 2010 - Actualidad. Miembro no numerario de BeCraft (WCC-bf). ·Cofundadora de la Asociación Atelier Jacques Loly, organización de talleres, como los de Dalloun, P. Callas, y cocción con madera. 2016.. Simposio en China, en Changchun y Zibo. Vilma Villaverde de Argentina, miembro de la AIC, me recomendó para participar en este simposio. 2017. Residencia en Japón en el Parque Cultural Contemporáneo de Shigaraki. Esta experiencia me permitió trabajar en un ambiente acogedor en un contexto diferente, gracias a Michio Sugiyama San, miembro de la AIC. 2018. Participación en el Festival Taoxichuan de Jingdezhen. 2019.. Asistencia al Simposio Sasama en Japón. 2020. Simposio y exposición en la India, en Calcuta. 2022. Me hice miembro de la Academia Internacional de Cerámica. 2023. Residencia artística en Kecskemét. ·Cofundadora de la cooperativa ArtBol junto a Cedric Piechowski. El objetivo es apoyar colectivamente a los ceramistas belgas, en particular en lo que se refiere a trabajar con objetos utilitarios, vajillas y, sobre todo, cuencos. [Enlace a ArtBol. https://artbol.be] A lo largo de mi trayectoria, he tenido la oportunidad de organizar exposiciones, talleres, conferencias, formar parte de jurados de selección, así como de jurados de evaluación, e impartir conferencias, especialmente, durante mis residencias o a mi regreso de las mismas. Colecciones públicas. BE. Museo de Bellas Artes y de la Cerámica de Verviers. BE. Palacio provincial de Lieja. BE. Museo de Cerámica de Andenne. BE. Colección Ethias assurance. FR. La Piscine - Museo de arte e Industria André Diligent de Roubaix. IT. Museo internacional de la Cerámica de Faenza. DE. Museo de Cerámica Westerwald (Duitsland). LV. Centro de Arte Mark Rothko de Daugavpils (Letonia), CH. Museo Sambao (China). CH. Museo de Arte Tao Xichuan de la Academia Central de Bellas Artes. Para más información, se puede consultar mi CV íntegro en la página web: https://www.fabiennewithofs.net. Además, mi obra cuenta con obras expuestas en varios museos y colecciones institucionales de Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Letonia y China. También he dado conferencias sobre diversos temas relacionados con mi trabajo, como el arte, la humanidad y acerca de las experiencias vividas durante mis viajes por China y Japón. Aparte de lo anterior, cuento con un canal de video en your YouTube channel. Exposiciones recientes: 2024.. INDIA Nueva Delhi. Galería Shridharani, exposición de la AIC durante la Trienal de Cerámica India. JAPAN Kioto. Galería Mus. BE. Bruselas. Galería Maison des Arts Uccles «Faire passage». 2023. BE. Bruselas. Exposición individual «From Sheep to Ostrich» en el Espace Intermédiaire. Ostend. Participación en la Noche de los Museos. Château de Petit Leez. Exposición ArtBol. Mons Becraft: »Mentor». Liège. Estación de diseño «Rencontre avec la terre». FR. Giroussens. Exposición en el Centro de Cerámica Contemporánea, «Facets. A Look at Ceramic Jewelery». Paris St Sulpice. Participación en la Exposición de Cerámica. HU. Kecskemét. Residencia artística en el Estudio Internacional de Cerámica. 2022. BE. Mención del jurado en Ceramic Art Andenne. Exposición «Merovingian-inspired Vases» en el Museo Mariemont. Huy. «Anthropocene Insstallation» en la Galería Juvénal. Brussels. «The Bowl» exposición con ArtBol en la Galería VIP. FR. París. Participación en el Festival de Cerámica del distrito 11 de París. Paris Expo Pierrefitte. Exposición en la Expo Pierrefitte. Steenwerck. Participación en la Bienal de Cerámica. 2021. FR. París. Exposición de cerámica en St Sulpice. Louvre Lens. Exposición «We Eat There». BE. Lieja. Exposición «Unmasked Ceramics» en Design Station. 2020. NL. Tegelen: Exposición «Ceramics with a capital K» en el Museo de Tegelen. GB. «Cluster London Fair». BE. Lieja: Exposición «Treasures» en Métiers d'Art. Brussels: Exposición «In/Out» en Bruselas. 2019.. IE. Kilkenny: «Monumentality/Fragility» ganadora de un premio europeo. FR. Paris St Sulpice: «Double Instant» con Aya Murata (JP). D. Oldenburg: Alemania. JP. Participación de Sasama en el Festival ICAF. ES. Concurso de Alcora en España. BE. Exposición «Instincts» en el Palacio Abbacial de St Hubert. Durbuy «Strong» en el Museo de Arte. 2018. Exposición Individual BE. Ciney «Dérivons-dérisions/d'allusions satiriques». Exposición IndividualFr Burdeos Galerie des Sélènes. Exposición Individual BE. Dinant galerie Jules et Jim. FR. París XIième - Sèvre' Le Sel. Paris St Sulpice. Roubaix Musée de la piscine. Roubaix Galerie Le fil rouge. CH. Taoxichuan. BE. Bruxelles Galerie de l'Ô. Gent Walcke Galery. Andenne «Spot light».

OBRES SEL·LECCIONADES CERÀMICA ARTÍSTICA

OBRAS SELECCIONADAS CERÁMICA ARTÍSTICA

SELECTED WORKS ARTISTIC CERAMICS

Ilona Romule
Letònia

Two sides
61x20x20 cm

Porcellana
Envernissat,
pintat a mà
Cocció en reducció

Porcelana
Barnizado,
pintado a mano
Cocción en reducción

Porcelain
Overglaze hand
painted
Gas reduction firing

Hyunjin Kim
Corea del Sud

Kümmel #2
50 x 29 x 34 cm

Porcellana,
carbur de silici
Colat de barbotina i
modelat a mà

Porcelana,
carburo de silicio
Colado de barbotina y
modelado a mano

Porcelain,
silicon carbide
Slip casting,
handbuilding

Laura Seymour
Regne Unit

Rootstock/scion no.16
60 × 34 × 25 cm

Gres
Esmalt
Torn i modelat manual

Gres
Esmalte
Torno y modelado
manual

Stoneware
Glaze
Wheel and
handbuilding

Azahara Rubio Saura
Espanya

Artefacto
60 × 28 × 32 cm

Gres i esmalts
Tècnica de xurros
Peces enroscades

Gres y esmaltes
Técnica de churros
Piezas atornilladas

Gres and
transparent glaze
Coiling technique
Screwed pieces

Velimir Vukicevic
Sèrbia

Flying objects
41 × 52 × 33 cm

Porcellana i engalba
Sobre vidriat i llustre
de plata

Porcelana y engobe
Sobrevidriado y lustre
de plata

Porcelana y engobe
Sobrevidriado y lustre
de plata

Dineke Oosting
Països Baixos

Natura ferina
53 × 29 × 26 cm

Gres
Esmalt, tèxtil
i esmalt d'ungles
Modelat manual

Gres
Esmalte, textil
y esmalte de uñas
Modelado manual

Stoneware
Glaze, textile
and nailpolish
Handbuilding

Sara León Fernández
Espanya

Musò-ka
65 × 27 × 21 cm

Argila natural roja
Esmaltada i tèxtil

Arcilla natural roja
Esmaltada y textil

Natural red clay
Glazed and textile

Hyunjin Kim
Corea del Sud

Everythings flows
57 × 26 × 4,5 cm

Porcellana i esmalt
Elaborada a mà
Cocció a 1.280ºC

Porcelana y esmalte
Realizada a mano
Cocción 1.280ºC

Porcelain and
transparent glaze
Handbuilding
Fired at 1280°c

Suzy Balkert
Suïssa

Landscape
186 × 62 × 8 cm

Argila
Terra sigil·lada
Cocció a 1.000ºC

Arcilla
Tierra sigilata
Cocción 1.000ºC

Clay
Terra sigillata
Fired at 1000°C

Rafael Atencia Espuch
Espanya

La memoria
139 × 17 × 4,5 cm

Porcellana
Tècnica mixta

Porcelana
Técnica mixta

Porcelain
Mixed technique

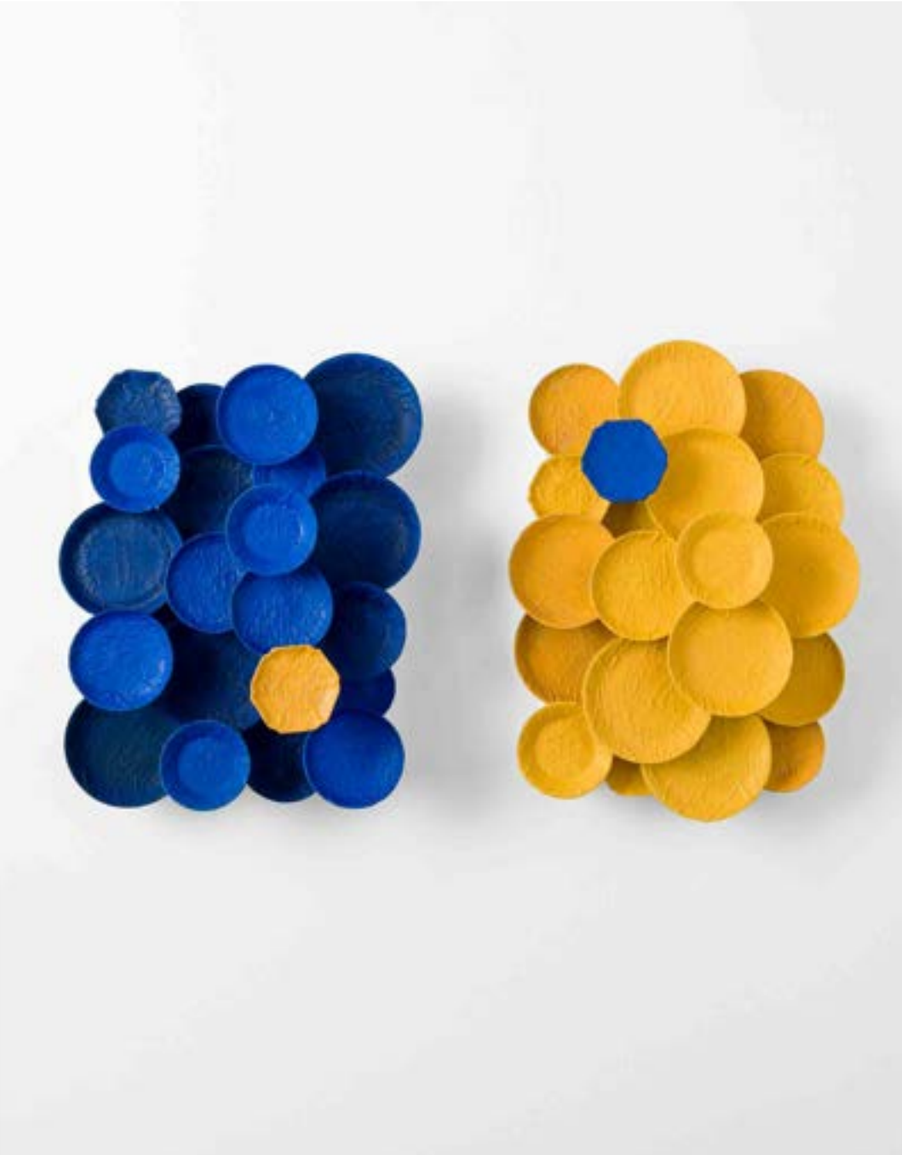
Ihor Kovalevich
Ucraïna

Town-1
65 × 27 × 21 cm

Ceràmica i gres
Elaboració manual

Cerámica y gres
Realización manual

Porcelain and
stoneware
Handbuilding



Marcello De Simone
Països Baixos

Orange & Blue
80 × 56 cm

Gres colat i porcellana
Fusta i lacat en blanc

Gres colado y porcelana
Madera y lacado en blanco

Coloured slip cast stoneware and porcelain
Wood and white lacquer

Lora Zyuzina
Rússia

Walls Kubrick
53 × 28 cm

Porcellana i argila
Esmalts
Cocció a 1.200ºC

Porcelana y arcilla
Esmaltes
Cocción 1.200ºC

Porcelain and clay
Glazes
Fired at 1200ºC

Ferda Tazeoglu Filiz
Turquia

Another universe
52 × 15 × 16 cm

Porcellana i pintura de neó

Porcelana y pintura de neón

Porcelain and neon painting

Karolina Zimnicka
Polònia

Eptaphus of marriage
21 × 21 × 55 cm

Cerámica

Cerámica

Ceramics

Margareta Goyk-Galvan
França

Law & Order
46 × 70 × 12 cm

Argila
Vidriat transparent, pigments i engalbes
Cocció amb forn elèctric

Arcilla
Vidriado transparente, pigmentos y engobes
Pintado a mano
Cocción horno eléctrico

Clay
Transparent glaze, pigments and engobes
Hand painted
Fired in electric kiln

Javier Perandones
Espanya

Agregación Iterativa
85 × 35 × 26 cm

Porcellana
Motles i modelat a mà

Porcelana
Moldes y modelado a mano

Porcelain
Moulds and handbuilding

Anca Dragu
Romania

Metamorphosis
55 × 18 cm

Porcellana
Esmalt celadont

Porcelana
Esmalte celadón

Porcelain
Celadon glaze

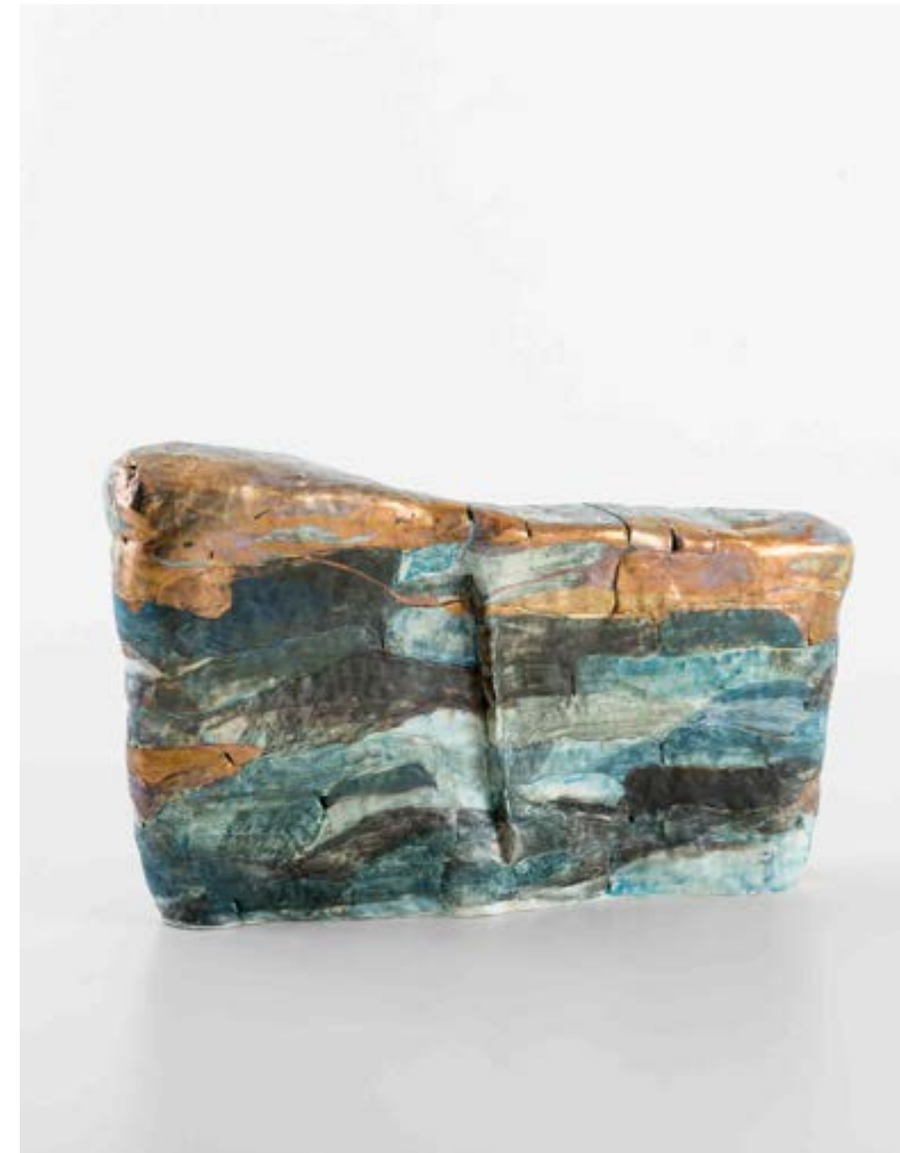
Karima Duchamp
França

Skin house
50 × 40 × 5 cm

Porcellana
Engalbes i llustres
Cocció amb gas

Porcelana
Engobes y lustres
Cocción a gas

Porcelain
Engobes and lusters
Gas firing



Alejandro Fernández Espejel
Espanya

Mecan-Ico4
50 × 4 cm

Gres
Esmalts
Modelat manual
Cocció elèctrica

Gres
Esmaltes
Modelado manual
Cocción eléctrica

Stoneware
Glazes
Hand sculpting
Electric firing

Makoto Hatori
Japó

Pulse of transformation
11 × 112 × 32 cm

Gres i argila de paper

Gres y arcilla de papel

Stoneware
and paper clay

Jacinda Manins
Austràlia

Armature
75 × 29 × 20,5 cm

Ceràmica
Elaborada amb
plaques i a mà
Perns de plom i llautó

Cerámica
Realizada con placas
y a mano
Pernos de plomo y
latón

Ceramics
Handbuildng slab
construction
Lead and brass bolts

Rūdis Pētersons
Portugal

Baptismus
62 × 25 × 25 cm

Porcellana de paper
Pintura sota vidriat
Elaborat a mà

Porcelana de papel
Pintura bajo vidriado
Realizado a mano

Paper porcelain
Underglaze painting
Hand build

Merja Nieminem
Finlàndia

The beginning of the scape 1
53 × 30 × 23 cm

Ceràmica
Fil metàl·lic

Cerámica
Hilo metálico

Ceramics
Metal wire

Cecil Kemperink
Països Baixos

Wisper Wide
110 × 30 × 30 cm

Gres
Elaborat a mà

Gres
Realizado a mano

Stoneware
Handbuilding

Sophie Giet
Bèlgica

Will you say hello to the dark side?
50 × 50 cm

Gres
Òxid, esmalt, vidriat i or
Elaborat amb plaques i estampats

Gres
Óxido, esmalte, vidriado y oro
Realizado con placas y estampación
Espejo

Stoneware
Oxide, underglazes, glaze, gold
Slab building and stamping
Mirror

Jovana Cavorovic
Sèrbia

Pupa
50 × 37 × 40 cm

Porcellana
Elaborat amb plaques

Porcelana
Realizado con placas

Porcelain
Slab building

Vazha Mikaberidze
Geòrgia

Funny Dreams
56 × 55 × 68 cm

Ceràmica
Modelat a mà
Tècnica de xurros

Cerámica
Modelado a mano
Técnica de churros

Ceramics
Handbuilding
Coiling technique

Morikawa Yuuya
Japó

Viento amarillo
48 × 63 × 32 cm

Ceràmica

Cerámica

Ceramics

Elena Vacide Erda Zimic
Perú

Medicina interna, sistema digestivo, 0+
92 × 50 cm

Ceràmica
Pintada i esmaltada
Cocció a alta temperatura

Cerámica
Pintada y esmaltada
Cocción en alta temperatura

Ceramics
Painted and glazed
Fired at high temperature

Carie Oltmann
Alemanya

Transformación de memoria - m1989
52 × 15,5 × 5 cm

Porcellana
Elaborat amb colada
Fil metàlic

Porcelana
Realizado por colada
Hilo metálico

Porcelain
Casting tecnique
Wire

Mari Orikasa
Japó

Turu-ha
80 × 80 × 10 cm

Gres i engalba
Modelat i pintat a mà
Cocció a 1.260ºC

Gres y engobe
Modelado y pintado
a mano
Cocción 1.260ºC

Stoneware clay
and grey engobe
Modelled and hand
painted
Fired at 1.260ºC

Robert Marciniak
Polònia

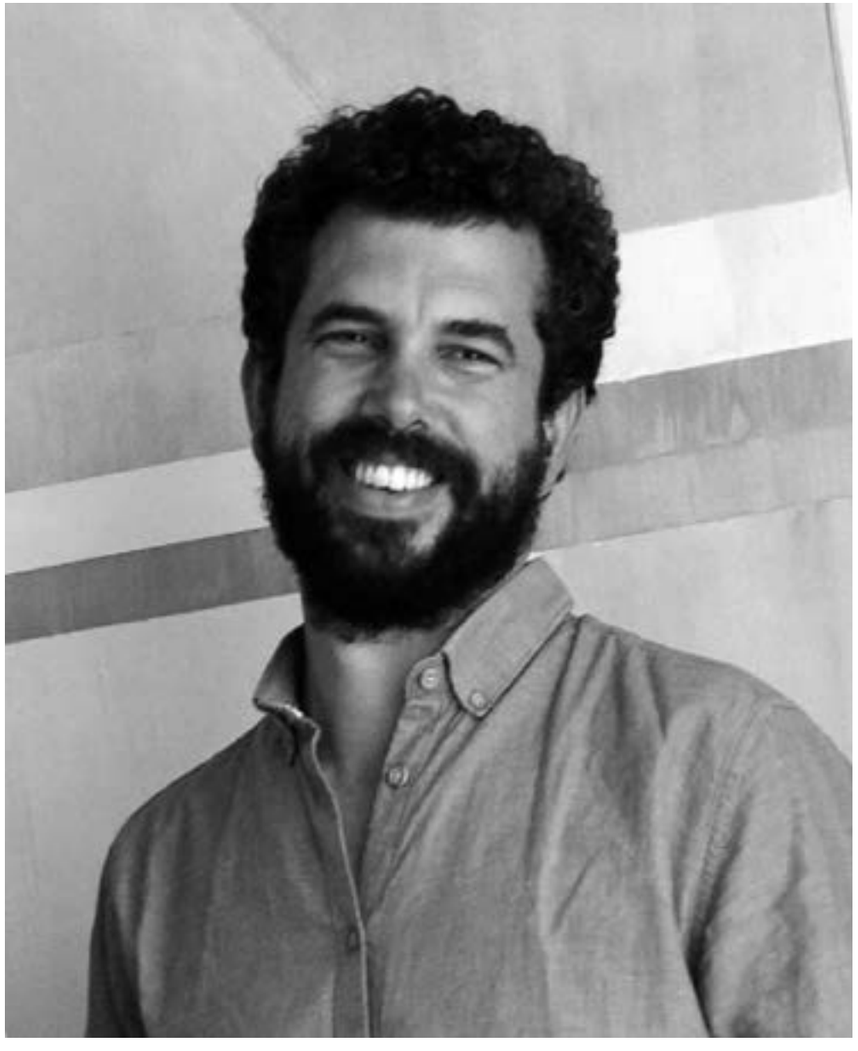
Ophanim
30 × 30 × 32 cm

Gres
Esmalt, or i calcografia
Elaborada a mà

Gres
Esmalte, oro y
calcografía
Realizada a mano

Stoneware
Glaze, gold, printed
decal
Handbuilt sculpture

DISSENY DE PRODUCTE
PRODUCTO DE DISEÑO
DESIGN PRODUCT



CARLOS MARTÍNEZ

Espanya

1r PREMI

Lucerna
30 × 30 cm

Ceràmica
Cocció a alta temperatura

Cerámica
Cocción alta temperatura

Ceramics
Fired at high grade

Perquè és una peça tècnicament i íntegrament equilibrada, que presenta un interés formal destacable i una tècnica depurada i ben resolta. Perquè representa un objecte que va més enllà de la funció il·luminativa i projecta un joc de llums i ombres sobre l'espai exterior, i que transpira de forma poètica, de manera que obté, com a resultat, una harmonia entre conceptes i genera, finalment, un producte factible de reproduir industrialment.

Por ser una pieza técnicamente equilibrada en su totalidad, presentando un interés formal destacable y una técnica depurada y bien solucionada. Por representar un objeto que va más allá de la función iluminativa, proyectando un juego de luces y sombras sobre el espacio exterior y que transpira de forma poética, obteniendo como resultado una armonía entre conceptos y generando, finalmente, un producto factible de reproducir industrialmente.

For being a technically balanced piece in its entirety, presenting an outstanding formal interest and a refined and well-resolved technique. For representing an object that goes beyond its illuminative function, projecting a play of light and shadow on the exterior space and transpiring poetically, resulting in a harmony between concepts and finally generating a product that can be industrially produced.

CARM-MA, CARLOS MARTÍNEZ-MEDIERO ARSUAGA, nacido en Madrid en 1983. Graduado en Grabado y Estampación en la Escuela de Arte nº10 de Madrid. Graduado en Arquitectura técnica en la Universidad Politécnica de Madrid. Codirector de Estudio Stendhal, estudio de interiorismo, decoración y arte. Carm-ma, con su proyecto 'Formas de la Naturaleza' se adentra en un universo escultórico orgánico y animal del que Lucerna es parte. A través de un delicado modelado, sus manos dan forma a elementos que aluden al mundo natural y a su morfología. Utilizando, además de materiales como cerámica, esmaltes, madera pintura y acero, incorpora sutil e intencionalmente un elemento clave, la luz. Un juego de luz natural y artificial para crear ambiente y aportar vida a las nuevas formas de la naturaleza. Exposiciones. Manises, 2024. Hybrid Art Fair, 2022. "Estudio Stendhal" en Casa de Cultura S. L. de El Escorial, 2022. Hybrid Art Fair, 2021. Bienal Internacional de Manises, 2019. "5º Aniversario", Galería Carlos Moltó, 2018. "Silvestres" en Casa de Cultura S. L. de El Escorial, 2018. XXVIII Concurso de pintura "Manuel Viola". Casa de Cultura S. L. de El Escorial, 2015. "...Y viceversa" en Galería Emma, 2013. Certamen de grabado en Casa de Cultura de S. L. de El Escorial. 2008 y 2007. Premios. 1er Premio Bienal Internacional de Manises. 1er Premio y construcción refugio ambiental en Skullkil C., Philadelphia, EEUU, 2009. 1er Premio de la Bienal de Canarias de Jardinería, las Palmas de Gran Canaria, 2009. Mención de Honor en Certamen de Grabado S. L. de El Escorial, 2008 Mención de Honor en Urbanite Proyect, Tent en Londres, 2008. 1er Premio Concurso Fotografía C.I.I. de Extremadura, 2008.

XVI Biennal Internacional de Ceràmica Manises 2024.

DISSENY DE PRODUCTE
PRODUCTO DE DISEÑO
DESIGN PRODUCT

OBRES SEL·LECCIONADES
OBRAS SELECCIONADAS
SELECTED WORKS

Marta Martínez Serrano
Espanya

Canvi
5,5 × 21,5 cm

Gres porcellànic

Gres porcelánico

Porcelain stoneware

Narcís Díez Belmonte
Eugenia Boscá
Espanya

Pancratius
22 × 30 × 10,3 cm

Gres
Esmaltat

Gres
Esmaltado

Stoneware
Glazed

Yoko Homareda
França

Pastel
35 × 26 × 7 cm

Porcellana acolorida
Cocció a 1.260ºC

Porcelana coloreada
Cocción a 1.260ºC

Colored porcelain
Fired at 1260ºC

Anca Dragu
Romania

Exclamation lamp
35 × 75 cm

Porcellana
translúcida i gres
Elaborat amb colada
Muntat a mà

Porcelana
translúcida y gres
Realizada por colada
Montado a mano

Translucent porcelain
and stoneware
Slip casting
Handbuilding

Anca Dragu
Romania

Nordic Lights
25 × 21 cm

Porcellana translúcida
Sistema d'il·luminació

Porcelana translúcida
Sistema de
iluminación

Translucent porcelain
Lighting system

Yonatan Hopp
Estats Units

Twisted Stool
34 cm

Argila de terracota
i esmalt
Impressió en 3D
Fusta d'auró

Arcilla terracota y
esmalte
Impresión en 3D
Madera de arce

Terra-cotta and glaze
3D printed
Maple wood

Irene Romero Nevada
Espanya

Familias
31 × 45 × 4,5 cm

Pisa
Engalba i calcografies

Pisa
Engalba i calcografies

Earthenware paste
Engobe and ceramic
decals

Essaiworks
Rosa Cortiella,
Francesc Gasch y
Darragh Casey
Espanya

Porcelain Wrap
45 × 32 × 15 cm

Porcellana
Elaborada amb colada

Porcelana
Realizada por colada

Slip-cast porcelain

Francesca Ferrero
Perú

Florero bomba
20 cm
17 cm

Porcellana acolorida
Elaborada amb motle
Cocció a 1.250ºC

Porcelana coloreadas
Realizada con molde
Cocción 1.250ºC

Colored porcelain
Moulds
Fired at 1250 °C

Cristina Salvans Moreso
Espanya

Wall vases
26 × 24 × 5 cm

Porcellana
Esmalt
Placa fototèrmica
i calcografia

Porcelana
Esmalte
Placa fototérmica
y calcografía

Porcelain
Glazed
Photothermal plate
and decals

Inma Montón Félix
Espanya

Escull-della't illa
60 × 12 × 0,4 cm

Porcellana amb motius
Elaborada amb colada

Porcelana con motivos
Realizada por colada

Porcelaine with motifs
Slip casting

Sara Zanini
Itàlia

Azulejos
14,4 × 14,5 cm

Taulells semimanuals
esmaltats
Reserva de vinil

Azulejos
semimanuales
esmaltados
Reserva de vinilo

Semi-manual
tiles glazed
Bath technique
on vinyl stock

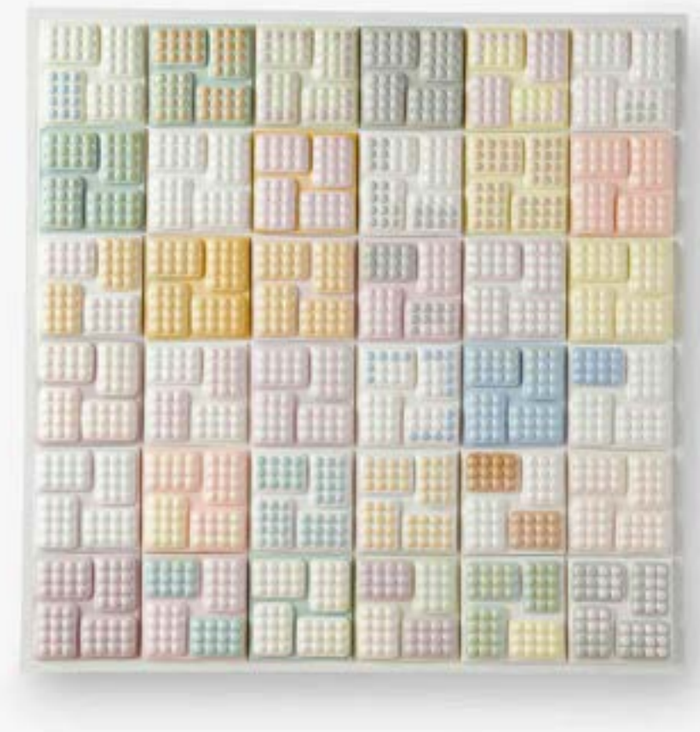
Mónica Marugán Ibaseta
Espanya

Se ruega tocar
9,5 × 9,5 cm

Pisa acolorida
Esmalt transparent
Elaborada amb motle

Loza coloreada
Esmalte transparente
Realizada con molde

Slip casting of colored
earthenware
Transparent glaze
Mold



Bárbara Lapsys
Austràlia

Lamp Vase Woman
44 × 20 × 20 cm

Porcellana
Esmaltada

Porcelana
Esmaltada

Porcelain
Glazed

EXPOSICIONS
EXPOSICIONES
EXHIBITIONS

UBALDO BAL

Ubaldo Bal ha desenvolupat la seua carrera com a dissenyador en diverses àrees que van des del branding i el packaging (Salvatore Adduci, Aktiva...) fins al disseny editorial, de producte i expositiu amb la seua marca pròpia, PLACTON, per a entitats com DiMad (associació de dissenyadors de Madrid), SACO (Societat d'Artesania Contemporània) o la UPV (Universitat Politècnica de València), entre d'altres. Paral·lelament, exerceix com a dissenyador de producte i d'espais expositius per a estudis d'àmbit internacional. La seua activitat professional ha estat sempre en una àrea marginal entre la creativitat i la tècnica, seguint un interés primerenc que el va portar a formar-se tant en art (UCM) com en disseny industrial (UPV) i arquitectura (UPM). Ha rebut premis per a l'execució d'obres públiques en dues edicions del Concurs per a Idees Ornamentals del Metro de Madrid (Mintra - Madrid Infraestructures del Transport), així com en certàmens artístics de diversos ajuntaments (Getafe, Majadahonda...). En l'edició de 2022.de la Biennal Internacional de Ceràmica de Manises va guanyar el primer premi en la categoria de Disseny de Producte Ceràmic. D'altra banda, PLACTON crea objectes principalment ceràmics que naixen de l'exploració de conceptes propis del disseny, on els límits entre els mitjans de producció industrials i de l'artesania, el desequilibri entre consum i sostenibilitat o la relació objecte-cultura es converteixen en camps d'experimentació d'un llenguatge material reduccionista.

Ubaldo Bal ha desarrollado su carrera como diseñador en diversas areas que van desde el branding y packaging (Salvatore Adduci, Aktiva...) hasta el diseño editorial, de producto y expositivo con su marca propia, PLACTON, para entidades como DiMad (Asociación de diseñadores de Madrid), SACo (Sociedad de Artesanía Contemporánea), o UPV (Universidad Politécnica de Valencia), entre otras. En paralelo, ejerce como diseñador de producto y de espacios expositivos para estudios de ámbito internacional Su actividad profesional ha estado siempre en un árera marginal entre la creatividad y la técnica, siguiendo un interés temprano que le llevó a formarse tanto en arte (UCM), como en diseño industrial (UPV) y arquitectura (UPM). Ha recibido premios para ejecución de obra pública en dos ediciones del «Concurso para Ideas Ornamentales del Metro de Madrid» (Mintra -Madrid Infraestructuras del Transporte) así como en certámenes artísticos de diversos ayuntamientos (Getafe, Majadahonda). En la edición de 2022.de la Bienal Internacional de Cerámica de Manises fue primer premio en la categoría de Diseño de Producto Cerámico. Por su parte, PLACTON crea objetos principalmente cerámicos que nacen de la exploración de conceptos propios del diseño, donde los límites entre los medios de producción industriales y de la artesanía, el desequilibrio entre consumo y sostenibilidad o la relación «objeto-cultura» se convierten en campos de experimentación de un lenguaje material reduccionista.

Ubaldo Bal has developed his career as a designer in various areas ranging from branding and packaging (Salvatore Adduci, Aktiva...) to editorial, product and exhibition design with his own brand, PLACTON, for entities such as DiMad (Madrid Designers Association), SACo (Society of Contemporary Crafts), or UPV (Polytechnic University of Valencia), among others. In parallel, he works as a product and exhibition space designer for international studios. His professional activity has always been developed in a marginal area between creativity and technique, following an early interest that led him to train in art (UCM), industrial design (UPV) and architecture (UPM). He has received awards for the execution of public works in two editions of «Ornamental Ideas Competition for the Madrid Underground» (Mintra -Madrid) as well as in artistic competitions of several town councils (Getafe, Majadahonda). In the 2022.edition of the International Ceramics Biennial of Manises, he was first prize winner in the category of Ceramic Product Design. On the other hand, PLACTON's activity is mainly the creation of ceramic objects born from the exploration of design concepts, where the limits between industrial and craft means of production, the imbalance between consumption and sustainability or the «object-culture» relationship become fields of experimentation of a reductionist material language.

BAJO PERFIL

Bajo Perfil va partir d'una exploració experimental del mètode de tornejat ceràmic amb plantilla, abordada de manera totalment oberta, i buscant d'ampliar els límits merament productius per a investigar conceptes transversals d'interés simbòlic (modificació de l'entorn material humà), formal (extrapolació de tota mena de formes d'extrusió), matèric (compòsits de ceràmica-metall) o del procés (relació artesania-indústria).

Des d'una visió biologista es podria interpretar la mà com una «protoeina» amb la qual l'home, mitjançant un gest immediat i primari, modifica la forma de l'entorn físic –del qual obté una reacció–.

L'anatomia pròpia de la mà, evolucionada per selecció natural, determina i condiciona la capacitat d'interacció amb l'entorn i la deformació de la matèria.

En algun moment perdut de la història evolutiva es va fer un salt qualitatiu determinant, quan es va elaborar un element complementari a la mà que permetia donar forma *a tot allò circumdant* de manera més complexa i detallada, i projectar una intenció cada vegada més sofisticada. D'aquesta manera s'activava una progressió sense marxa enrere i naixia la primera eina simple.

És en aquests dos escenaris descrits on es planteja l'àrea d'actuació del projecte: la deformació d'un entorn plàstic (materialitzat per les pastes ceràmiques i els guixos) i l'ús d'una eina «primigènia».

Bajo Perfil pretén assenyalar-los simbòlicament, mitjançant una expressió gestual sintetitzada en un moviment rectilini de perfils diversos (plantilles) que generen volums extrusionats.

En efecte, aquest tipus de formes rectilínies, creades a partir d'un perfil pla, podrien considerar-se com a significants del trànsit elemental i sintetitzat de la bidimensionalitat a l'evolució que té en l'espai.

***NOCTÀMBULS* (1. Perdut en el bucle / 2. Objectes desintegrats / 3. Asímptotes «mínimes»)**

1. Perdut en el bucle [La Repetició]

«L'home *primitiu,* l'home arcaic, no coneix cap acte que no haja sigut plantejat i viscut anteriorment per un altre, un altre que era un home. El que ell fa ja s'ha fet abans. La seua vida és la repetició ininterrompuda de gestes inaugurades per uns altres.» (Mircea Eliade, *El mite de l'etern retorn*)

Hi ha una màgia inherent en la repetició, des dels mantres budistes per a assolir el Nirvana fins als girs dels dervixos per a aconseguir estats espirituals superiors i, en general, qualsevol ritual participa d'alguna manera en la repetició.

L'acte de clonar una vegada i una altra posa en evidència precisament l'acte de la creació, per mitjà d'un mecanisme antitètic, perquè no hi ha res que siga plenament idèntic a la còpia. Així mateix, «quan una persona desenvolupa una habilitat, el que repeteix canvia de contingut»[1]. A més, «quan l'habilitat millora, creix la capacitat per a augmentar la quantitat de repeticions»[2] (regla d'Isaac Stern).

Agafe una massa pesant de fang, amorfa i plàstica (terra), la desfaig amb els dits una vegada i una altra fins que la terra es fa mà i la mà, terra. A poc a poc, l'afinitat entre el material i la mà es va aproximant més i més... La repetició artesanal és un mètode aproximatiu i acumulatiu de modificació i apropiació de la matèria.

Un contrapunt de perfils industrials, ja siguen metàl·lics o ceràmics, emfatitzen el fet màgic de la repetició. És curiós com, de fet, la tendència industrial actual es dirigeix cap a models de retroalimentació (procés que s'optimitza en proporció directa al nombre de repeticions), per a assimilar així el model humà (artesanal).

1 i 2. *L'artesà*, de Richard Sennett.

2. Objectes desintegrats [Mà i «desobjectualització»]

Recreació en el comportament de la mà de l'home en relació amb l'entorn: «Quan diem que agafem alguna cosa, impliquem físicament una acció preparatòria. En el gest físic ordinari d'agafar un got, la mà adoptarà una forma arredonida adequada per a sostindre'l abans d'arribar a tocar la superfície».[3] De manera més abstracta, Kant es refereix a la mà com «la finestra de la ment».

Amb intenció de delimitar aquest moment simbòlic del primer moviment que va fer la mà cap a l'entorn circumdant per relacionar-s'hi, les peces es desdibuixen com si s'hagueren trobat en un estat primari de protoobjectes. Un espai caòtic a la vora de la percepció, on res no destaca perquè res no ha nascut encara del tot; ordenacions de formes amalgamades de Baix Perfil.

D'una banda, les peces pesants, d'aspecte quasi brutalista, creades per sostracció de blocs sòlids mitjançant el tornejat amb plantilla, creen un buit en lloc de crear l'objecte com a tal, per addició (desobjectualització); i, de l'altra, mitjançant la seua matèria de pes considerable, semblen alentir aquest moment simbòlic de latència que es vol assenyalar.

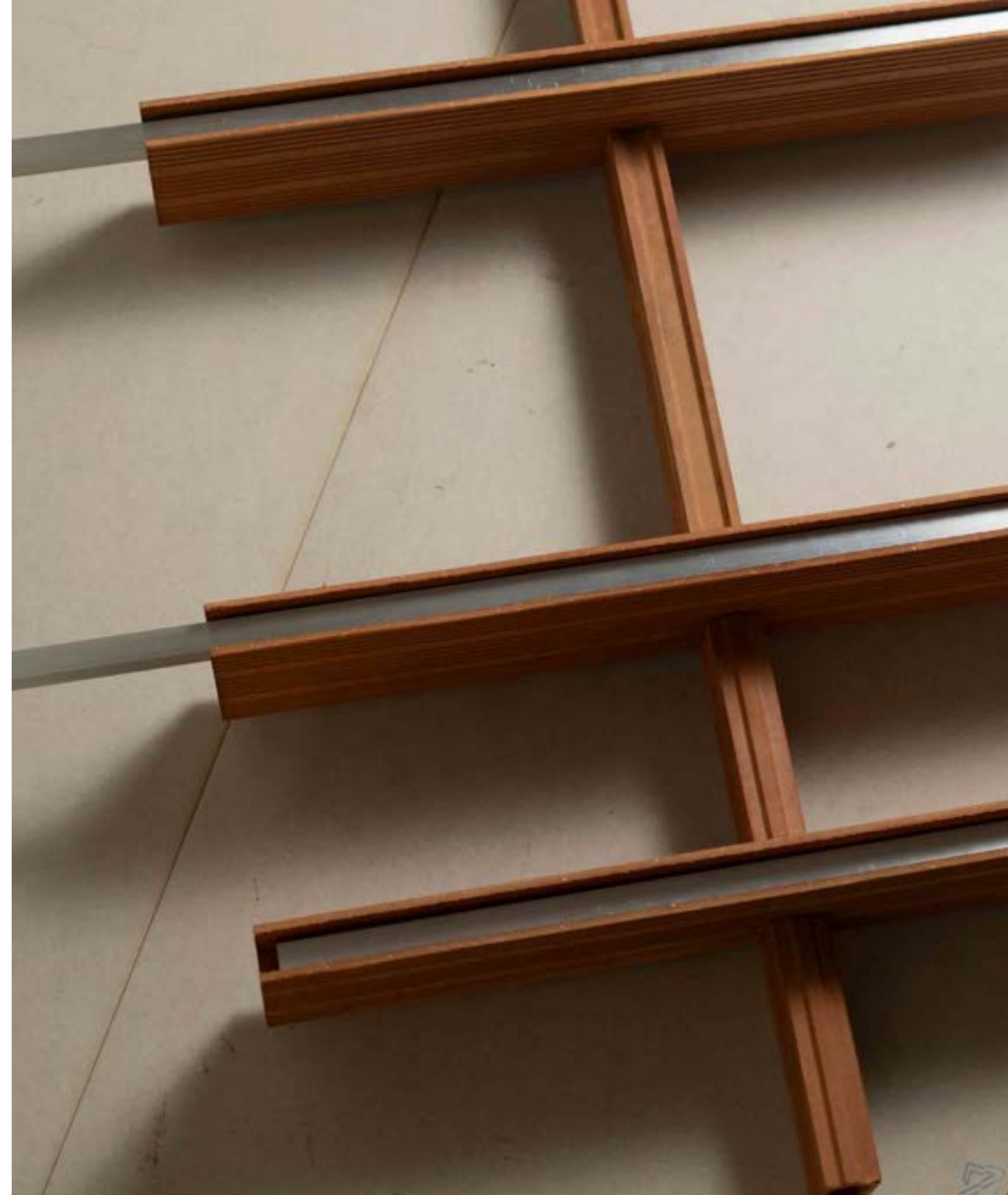
3. *L'artesà*, de Richard Sennett.

3. Asímptotes «mínimes» [Límits inaccessibles]

El minimalisme formal es veu pertorbat intencionadament per aquesta expressió que prenen les formes múltiples i retorçades sobre si mateixes dels perfils plans per extruir, pràcticament com si foren ornaments (continguts –això sí– per la generatriu estrictament recta), una recreació aparentment «lírica» de la forma mitjançant variacions d'aquesta, com ara assenyalant de nou aquest moment de generació de protoobjectes, desdibuixats en la diversitat de geometries. Aquestes, quan s'extrusionen, generen plecs i estries, textures càlides que les acosten més a un «expressionisme minimalista».

En qualsevol cas, hi ha un element que sí que al·ludeix a un determinat minimalisme, l'entroncament funcional. Totes les peces tenen una funció (són objectes pràctics) i tots els components, una forma concreta que sorgeix de la funció. Es pot citar el racionalisme radical de Dieter Raams? Potser una mica més abstracte, com l'«objectualitat específica» de Donald Judd: «els objectes es limiten al que són»? Cap dels dos...

XVI Biennal Internacional de Ceràmica Manises 2024.



BAJO PERFIL

Bajo Perfil partió de una exploración experimental del método de producción cerámica con terraja (*etim.: del persa tarāš[idan] 'cortar'*) abordada de forma totalmente abierta, buscando ampliar los límites meramente productivos para investigar conceptos transversales de interés simbólico (modificación del entorno material humano), formal (extrapolación a todo tipo de formas extrusionadas), matérico («composites» cerámica-metal) o del proceso (relación artesanía-industria).

Desde una visión biologicista se podría interpretar la mano como una «proto-herramienta» con la cual el hombre, mediante un gesto inmediato y primario, modifica la forma de su entorno físico -obteniendo una reacción de éste-.

La anatomía propia de la mano, evolucionada por selección natural, determina y condiciona la capacidad de interacción con el entorno y la deformación de la materia.

En algún momento perdido de la historia evolutiva, se debió de dar un salto cualitativo determinante, al elaborarse un elemento complementario a la mano, que permitía dar forma a lo circundante de manera más compleja y detallada, proyectando una intención cada vez más sofisticada, activándose así una progresión sin vuelta atrás, nacía la primera herramienta simple.

Es en estos dos escenarios descritos donde se plantea el área de actuación del proyecto, la deformación de un entorno plástico (materializado por las pastas cerámicas y yesos) y el uso de un útil «primigenio».

Bajo Perfil pretende señalarlos simbólicamente mediante una expresión gestual sintetizada en un movimiento rectilíneo de perfiles diversos (terrajas), generadores de volúmenes extrusionados.

En efecto, este tipo de formas rectilíneas creadas a partir de un perfil plano podrían considerarse como significantes del tránsito elemental y sintetizado de la bidimensionalidad a su evolución en el espacio.

***NOCTÁMBULOS* (1. Perdido en el bucle / 2. Objetos desintegrados / 3. Asíntotas «mínimas»)**

1. Perdido en el bucle [La Repetición]

«El hombre *primitivo*, el hombre arcaico, no conoce ningún acto que no haya sido planteado y vivido anteriormente por otro, otro que era un hombre. Lo que él hace, ya se hizo. Su vida es la repetición ininterrumpida de gestas inauguradas por otros» (Mircea Eliade, en *«El mito del eterno retorno»*)

Hay una magia inherente en la repetición, desde los mantras budistas para llegar al Nirvana, a los giros de los derviches para alcanzar estados espirituales superiores, y en general cualquier ritual participa de algún modo, de la repetición.

El acto de clonar una y otra vez pone en evidencia precisamente el acto de la creación, a través de un mecanismo antitético, porque nada es plenamente idéntico a la copia. De igual forma, «cuando una persona desarrolla una habilidad, lo que repite cambia de contenido» *[1], además, «cuando la habilidad mejora, crece la capacidad para aumentar la cantidad de repeticiones» (regla de Isaac Stern) *[2].

Cojo una masa pesada de barro, amorfa y plástica (tierra), la rasgo con los dedos una y otra vez, la tierra se hace mano y la mano tierra. Poco a poco la afinidad entre el material y la mano se va aproximando más y más... La repetición artesanal es un método aproximativo y acumulativo de modificación y apropiación de la materia.

Un contrapunto de perfiles industriales, ya sean metálicos o cerámicos, enfatizarían el hecho mágico de la repetición. Es curioso como de hecho, la tendencia industrial actual se dirige hacia modelos de retroalimentación, (proceso que se optimiza en proporción directa al número de repeticiones), asimilando así el modelo humano (artesanal).

1,2 (*) «El artesano» (Richard Sennett)

2. Objetos desintegrados [Mano y «desobjetualización»]

Recreación en el comportamiento de la mano del hombre en relación con su entorno: «...al decir que cogemos algo, implicamos físicamente una acción preparatoria. En el gesto físico ordinario de coger un vaso, la mano adoptará una forma redondeada adecuada para sostenerlo antes de llegar a tocar su superficie». Más abstracto Kant se refiere a la mano como «la ventana de la mente» *3.

Con intención de acotar ese momento simbólico del primer movimiento que tuvo la mano hacia el entorno circundante para relacionarse con él, las piezas se desdibujarían, como halladas en un estado primario de proto-objetos. Un espacio caótico al borde de la percepción, donde nada destaca porque nada ha nacido aún del todo, ordenaciones de formas amalgamadas de *Bajo Perfil*.

Piezas pesadas, de aspecto casi brutalista. Creadas por sustracción de bloques sólidos mediante las terrajas, por un lado crearían vacío en lugar de crear el objeto como tal, por adición (desobjetualización), por otro, mediante su materia de peso considerable, parecerían aletargar ese momento simbólico de latencia que se quiere señalar.

3 (*) «El artesano» (Richard Sennett)

3. Asíntotas «mínimas» [Límites inaccesibles]

El minimalismo formal se vería perturbado intencionadamente por esa expresión que tomarían las formas múltiples y retorcidas sobre sí mismas de los perfiles planos a extruir, casi como si fueran ornamentos (contenidos -eso sí- por la generatriz estrictamente recta), recreación aparentemente «lírica» de la forma mediante variaciones de ésta, como señalando de nuevo ese momento de generación de proto-objetos desdibujados en la diversidad de gemetrías. Éstas, al extrusionarse generan pliegues y estrías», texturas cálidas que las acercarían más a un «expresionismo minimalista».

En cualquier caso, habría un elemento que sí alude a cierto minimalismo, el entronque funcional. Todas las piezas tendrían una función (son objetos prácticos) y todos los componentes una forma concreta que surge de la función. ¿Citaría el racionalismo radical «a lo Dieter Raams»? ¿Quizá algo más abstracto como la «objetualidad específica» de Donald Judd: «los objetos se limitan a lo que son»? Ninguno de los dos...

BAJO PERFIL

Bajo Perfil was based on an experimental exploration of the method of ceramic production with terracotta (etym.: from the Persian tarāšidan] «to cut»), approached in a completely open way, seeking to extend the merely productive limits to investigate transversal concepts of symbolic interest (modification of the human material environment), formal (extrapolation to all types of extruded forms), material («composites» ceramic-metal) or process (relationship craft-industry).

From a biological point of view, the hand could be interpreted as a «proto-tool» with which man, by means of an immediate and primary gesture, modifies the shape of his physical environment, obtaining a reaction from it.

The hand's own anatomy, evolved by natural selection, determines and conditions the ability to interact with the environment and the deformation of matter.

At some lost moment in evolutionary history, a decisive qualitative leap must have taken place, when a complementary element to the hand was developed, which made it possible to give form to the surroundings in a more complex and detailed way, projecting an increasingly sophisticated intention, thus activating a progression with no turning back, the first simple tool was born.

It is in these two scenarios described above that the area of action of the project arises, the deformation of a plastic environment (materialised by the ceramic pastes and plasters) and the use of a «primitive» tool.

Bajo Perfil aims to point them out symbolically by means of a gestural expression synthesised in a rectilinear movement of different profiles (terraces), which generate extruded volumes.

In fact, this type of rectilinear forms created from a flat profile could be considered as significant of the elemental and synthesised transition from two-dimensionality to its evolution in space.

***NIGHT OWLS* (1. Los in the Loop / 2. Desintegrated Objects / 3. «Minimal» asymptotes)**

1. Lost in the Loop [The Repetition].

«The primitive man, the archaic man, knows no act that has not already been raised and lived by another, another who was a man. What he does, has already been done. His life is the uninterrupted repetition of deeds inaugurated by others» (Mircea Eliade, in *The Myth of Eternal Return*).

There is an inherent magic in repetition, from Buddhist mantras to reach Nirvana, to the whirling of the dervishes to reach higher spiritual states, and in general any ritual participates in some way in repetition.

The act of cloning over and over again highlights precisely the act of creation, through an antithetical mechanism, because nothing is fully identical to the copy. In the same way, «when a person develops a skill, what he repeats changes in content» *[1], moreover, «when the skill improves, the ability to increase the number of repetitions grows» (Isaac Stern's rule) *[2].

I take a heavy, amorphous, plastic mass of clay (earth), I tear it with my fingers again and again, the earth becomes a hand and the hand becomes earth. Little by little the affinity between the material and the hand comes closer and closer... The handmade repetition is an approximate and cumulative method of modification and appropriation of the material.

A counterpoint of industrial profiles, whether metallic or ceramic, would emphasise the magical fact of repetition. It is curious how, in fact, the current industrial trend is towards feedback models, (a process that is optimised in direct proportion to the number of repetitions), thus assimilating the human (artisanal) model.

1,2 (*) «The Craftsman» (Richard Sennett)

2. Disintegrated objects [Hand and «de-objectification»].

Recreation in the behaviour of the human hand in relation to its environment: «...by saying that we take something, we physically imply a preparatory action. In the ordinary physical gesture of picking up a glass, the hand will adopt a rounded form suitable for holding it before it touches its surface». More abstractly Kant refers to the hand as «the window of the mind» *[3].

With the intention of delimiting this symbolic moment of the hand's first movement towards the surrounding environment in order to relate to it, the pieces would be blurred, as if found in a primary state of proto-objects. A chaotic space on the edge of perception, where nothing stands out because nothing has yet been fully born, amalgamated form arrangements by *Perfil Bajo*.

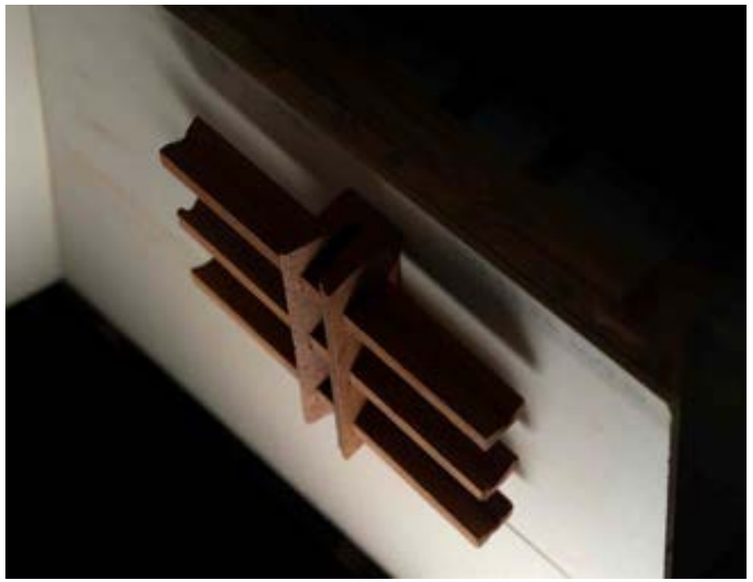
Heavy pieces, almost brutalist in appearance. Created by subtraction of solid blocks by means of the terraces, on the one hand they would create emptiness instead of creating the object as such, by addition (de-objectification). On the other hand, by means of their material of considerable weight, they would seem to lull that symbolic moment of latency that we wish to point out.

3 (*) «The Craftsman» (Richard Sennett)

3. «Minimal» asymptotes [Inaccessible limits].

Formal minimalism would be intentionally disturbed by the expression that the multiple and twisted forms of the flat profiles to be extruded would take on themselves, almost as if they were ornaments (contained, of course, by the strictly straight generatrix), an apparently «lyrical» recreation of the form through variations of it, as if signalling once again that moment of generation of proto-objects blurred in the diversity of geometries. These, when extruded, generate folds and striations, warm textures that would bring them closer to a «minimalist expressionism».

In any case, there is one element that does allude to a certain minimalism, the functional connection. All the pieces would have a function (they are practical objects) and all the components a concrete form that arises from the function. Would you cite radical rationalism a la Dieter Raams? Perhaps something more abstract like Donald Judd's «specific objectification»: «objects are limited to what they are?» Neither...



RAFAEL CHACÓN

Rafael Chacón (Sevilla, 1965). Vive y trabaja en Sevilla, en el barrio de Bellavista. Interpretación en el Instituto del Teatro de Sevilla (1983) .Estudios de Diseño de Ropa y Estilismo por GOYMAR (1985). FPO en Serigrafía Artística (1989). FPO en Grabado Artístico (1990). Estudios superiores en Artes Escénicas por el Centro Andaluz de Teatro [CAT] (1995). En continua trayectoria formativa, ha desarrollado un perfil profesional diverso: Escenografía. Diseño de marionetas. Diseño de vestuario. Diseño de escena y fabricación de máscaras. Diseño gráfico. Fotografía. Ilustración. Cerámica y escultura. Dentro de su trayectoria en diseño y realización de escenografía y diseño y confección de vestuario, ha trabajado en nueve propuestas teatrales, como «Tahúr» (1993), «Ambientalia Joven» (2000), «Pasos» (2005), «¿Próxima cita? Hotel Paraiso» (2007), «El Halcón y la columna» (2010), «La balada de los espías» (2011) y «Secretos de familia» (2024.), bajo la dirección de Javier Ossorio, y «Marcado por el típex» (1994), del director Julio Fraga. A su habitual labor de diseño de escena y vestuario, cabe destacar el diseño y creación de marionetas en «Rinconete y Cortadillo» (1988) de Javier Ossorio, y de diseño y fabricación de máscaras en «La Tirana» (1998), para la Compañía de Danza María Pagés, en la X Bienal de Flamenco de Sevilla. También ha desarrollado su labor como ilustrador para el teatro, en la obra «Pasos» (2005) de Javier Ossorio. Así como ha venido ilustrando un rico compendio de libros infantiles para las editoriales andaluzas GEU y Edimater, como «Zogh! Mi amigo extraterrestre» (2007) y su continuación, «Al rescate de Zogh!» (2010), «Este circo es un desastre» (2010), y «La maldición del Castillo Desencantado» (2011), de la editorial Edimater, «Pelaito» (2012.), «Los tres cerditos y el lobo» (2015.), y «La silla de manolo» (2016.), de la editorial GEU. Además, destaca como ilustrador habitual de los diferentes recursos educativos del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), así como por su trabajo ilustrado en la edición «Platero y yo… por la senda de la educación», publicada por el Ayuntamiento de Dos Hermanas. En los últimos años, ha sido miembro del jurado del Concurso de Cuentos Ilustrados de Dos Hermanas. En el ámbito de la cerámica artística, ha participado en varias exposiciones colectivas como FLECH. A 2019., «MIsarte» (2009., Turquía), «PALPAR, linea de tierra (2021, Sevilla), «Paginas de Barro 9» (2021, Córdoba), «La influencia del universo liebanita en el arte contemporáneo. 100 años de Ginés Liébana» (2021, Villa del Río), «Cajas de música raras» (2021, Murcia), «Andaluzícar» (2022, Salteras), «The Birds» (Hamburgo, 2022), «Díscolos» (2022, Málaga), «Ars Natura. Artistas por el medio ambiente», en los Reales Alcázares de Sevilla (2022, Sevilla), «A las Barricadas» (2022, Sevilla), «Piñazo» (2022, Málaga-Sevilla), «Cardinal. Cerámica contemporánea» (2023, Cádiz), «Imaginart» (2023, Córdoba-Huelva), «Lo in-útil» (2023, Huelva), «Cerámicas actuales Sevilla_Italia» (2023, Sevilla), «Misterio o Paraiso» (2023, Málaga), «Piña-ta» (2023, Málaga), «All I Want for Christmast is Art II» (2023, Granada), «Lateral. I Encuentro de Espacios Creativos de Granada» (2024., Granada), «Arte EXO» (2024., Córdoba), «Tradición y Contemporáneo en Fusión» (2024., Sevilla). Sus exposiciones individuales «Dreaming a summer forest» (2020, Granada) y «Aprender de las nubes» (2023, Granada), en La Ventana de Hisae, Galería Espacio Lavadero, aúnan cerámica contemporánea con la experimentación de las formas, y en «Herida de Luz» (2023, Málaga) y «A Ras de Cielo» (2023, Málaga), se adentra en piezas de gran tamaño y el grabado litográfico. En las muestras individuales «Pensando en Lorca» (2021, Sevilla) y «Dramacolor» (2023) explora su colorido mundo ecuestre para el Teatro La Fundición de Sevilla. A su vez, ha impartido varios workshop y ponencias, como en «Cada vez que imaginas, eres» (2022, Málaga), la «International Ceramic Workshop, homenaje a Hisae Yanase y el mundo invisible de los Yokai y Mengues» (León, 2022), «En lo profundo del bosque» (2023, Sevilla), «Crepúsculo. International Ceramic Workshop, homenaje a Hisae Yanase, 2023» (León, 2023), «Cubo + Cara en Construcción Permanente» (2024., Córdoba), «De cabezas» (2024., Cádiz). Contemplo mi expresión artística como un refugio, como mi reino donde exteriorizo mi imaginario personal en las formas que deseo comunicar. Aunque el mundo exterior sea hostil y suponga una gran carga limitante y llena de mala suerte, mi revolución personal se manifiesta en mis creaciones y en poder de creación dentro de mi espacio de trabajo, de mi taller. Lo roto y lo que es defectuoso, aquello que nos hace vulnerables y disidentes se enmienda en la libertad con la que me relaciono con mi arte. Mi dialogo interior fluye hacia fuera con ideas viscerales y creativas, y retorna en manifestaciones simbólicas y coloridas. Mi escudo y mi yelmo son mis manos, y mi armadura se forja en trazos sobre papel, cerámica y porcelana.

RAFAEL CHACÓN. IMPOSTURA

REGINA PÉREZ CASTILLO

L'ésser humà va inventar el mite per entendre millor el món que l'envoltava i, també, a si mateix. Per això, els mites, a més de narrar la «cosmogonia», descriuen els esdeveniments primordials que van fer que l'home arribara a ser el que és hui en dia: un ésser mortal, sexuat, organitzat en societat, obligat a treballar per a viure i que es regeix segons unes determinades normes. Mircea Eliade diria que «si el món existeix, si l'home existeix, és perquè els éssers sobrenaturals (déus i herois culturals) han desplegat una activitat creadora en el començament». Llavors, el reflex primigeni que ens defineix i en el qual ens busquem amb urgència està compost, principalment, per una sèrie de causes d'índole divina, invisibles a la vista, però no al cor.

L'obra ceràmica de Rafael Chacón (Sevilla, 1965) viu en aquest món, el de la mitologia, i l'impuls del seu naixement és el mateix que va motivar el d'aquelles llegendes primitives: explicar la seua pròpia existència, reconciliar-se amb la feblesa que significa ser un humà. Per a fer-ho, Chacón s'aproxima al concepte *impostura*, que es troba en les pàgines d'*El caçador celest*, de Roberto Calasso. La impostura com a fingiment, sí; la impostura com a engany, però el rerefons no és pervers, perquè la impostura va servir a l'ésser humà per a convertir la seua història en arquetips mitològics on trobar-se. De la mateixa manera, els personatges que construeix l'artista no deixen de ser màscares o artefactes que parlen de la seua lluita interna, una batalla que es lliura, especialment, en la fragilitat d'un cos malalt.

Potser per aquest motiu, l'espècimen més destacat en l'obra del creador és el cavaller, un ésser que oscil·la entre la part humana i l'animal (cos d'home, cap quadrat i orelles de conill), que cavalca éssers molt diversos (des d'unicorns fins a llops amb cos de ziga-zaga) i que té una tasca eterna: derrotar els enemics (lleons, flames flamejants i altres éssers foscos) que l'amenacen amb la por. «La por que tens –deia el cavaller més famós de la literatura espanyola al seu escuder– et fa que ni veges ni sentes bé, perquè un dels efectes de la por és torbar els sentits i fer que les coses no semblen el que són». Com Sant Jordi, el cavaller de Chacón obtindrà la victòria quan, després d'armar-se de valor, la llança que porta a la mà dreta travesse la bèstia anomenada POR.

L'obra de Rafael Chacón viu més enllà de l'efígie del cavaller i ens sorprén amb un llenguatge que figura constantment el surrealisme. Un surrealisme pròxim que van cultivar Remedios Varo o Leonora Carrington, i en el qual les figures animals i humanes s'hibriden d'una manera màgica. Les pintures d'aquestes figures revelen, igual que fa l'escultura ceràmica de Chacón, submons extraordinaris d'on emergeixen criatures misterioses, personatges/símbols que no deixen de parlar dels entrellats de la nostra existència. Per a Roberto Calasso tampoc no hi ha cap distinció entre el món humà i l'animal.

Així, aproximar-se al món de l'artista suposa acostar-se a una espècie de prehistòria contemporània en la qual la divinitat i la quotidianitat apareixen indissolublement entrellaçades, allò invisible i allò visible formen part d'un mateix món, un continu. El ritual de la creació, com passa amb altres rituals, implica per a Chacón la configuració d'objectes que commoguen els qui observem, i com els seus xicotets personatges parlen del desequilibri, la por de perdre la vida i l'esperit de superació que succeeix la covardia, sempre ens remouen els budells. La por d'un és la por de la tribu.

XVI Biennal Internacional de Ceràmica Manises 2024.

RAFAEL CHACÓN. IMPOSTURA

REGINA PÉREZ CASTILLO

El ser humano inventó el mito para entender mejor el mundo que le rodeaba y, también, a sí mismo. Por ello, los mitos, además de narrarla «cosmogonía», describen los acontecimientos primordiales que hicieron que el hombre llegase a ser lo que es hoy día: un ser mortal, sexuado, organizado en sociedad, obligado a trabajar para vivir y que se rige según ciertas normas. Diría Mircea Eliade que «Si el mundo existe, si el hombre existe, es porque los seres sobrenaturales (dioses y héroes culturales) han desplegado una actividad creadora en los comienzos». Entonces, el reflejo primigenio que nos define y en el que nos buscamos con urgencia,está compuesto, principalmente, por una serie de causas de índole divina, invisibles a la vista, pero no al corazón.

La obra cerámica de Rafael Chacón (Sevilla, 1965)vive en ese mundo, el de la mitología,y el impulso de su nacimiento es el mismo que motivó el de aquellas leyendas primitivas: explicar su propia existencia, reconciliarse con la debilidad que significa ser un humano. Para ello, Chacón se aproxima al concepto de «Impostura», hallado en las páginas del Cazador Celeste de Roberto Calasso. Impostura como fingimiento, sí; impostura como engaño, pero el trasfondo no es perverso, pues la impostura le sirvió al ser humano para convertir su historia en arquetipos mitológicos y hallarse en ellos. Del mismo modo, los personajes que construye el artista no dejan de ser máscaras o artefactos que hablan de su lucha interna, una batalla que se libra, especialmente, en la fragilidad de un cuerpo enfermo.

Quizá por este motivo, el espécimen más destacado en la obra del creador es el caballero, un ser que oscila entre lo humano y lo animal (cuerpo de hombre, cabeza cuadrada y orejas de conejo) que cabalga a muy diversos seres (desde unicornios a lobos con cuerpo de zigzag) y cuya tarea es eterna: derrotar alosen emigos(leones, llamas flameantes y otros seres oscuros) que amenazan a éste a base de miedo. «El miedo que tienes -decía el caballero más famoso de la literatura española a su escudero-te hace que ni veas ni oyas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son».El caballero de Chacón obtendrá la victoria como San Jorge, cuando tras armarse de valor, la lanza que porta en su mano diestra atraviese a esa bestia llamada MIEDO.

La obra de Rafael Chacón vive más allá de la efigiedel caballero y nos sorprende con un lenguaje que figura constantemente el surrealismo. Un surrealismo cercano al que cultivaron Remedios Varo o Leonora Carrington, y en el que figuras animales y humanas se hibridan de un modo mágico. Las pinturas de éstas desvelan, al igual que hace la escultura cerámica de Chacón,submundos extraordinarios de los que emergen criaturas misteriosas, personajes/símbolo que no dejan de hablar de los intríngulis de nuestra existencia Para Roberto Calasso tampoco existe distinción entre lo humano y lo animal.

Así, aproximarse al mundo del artista,supone acercarse a una suerte de prehistoria contemporánea en la quelo divino y lo cotidiano aparecen indisolublemente entrelazados,lo invisible y lo visible forman parte de un mismo mundo, un continuo. El ritual de la creación, como ocurre con otros rituales, implica para Chacón la configuración de objetos que conmuevan a quienes observamos, y como sus pequeños personajes hablan del desequilibrio, el terror a perder la vida y el espíritu de superación que sucede ala cobardía, siempre remueven nuestras tripas. Los miedos de unoson los miedos de la tribu.

XVI Biennal Internacional de Ceràmica Manises 2024.

RAFAEL CHACÓN. IMPOSTURE

REGINA PÉREZ CASTILLO

Human beings invented myths to better understand the world around them and, at the same time, themselves. That is why myths, in addition to narrating the «cosmology», describe the primordial events that made man what we are today: a mortal being, sexed, organised in society, obliged to work in order to live, and governed by certain rules. Mircea Eliade would say that «If the world exists, if man exists, it is because supernatural beings (gods and cultural heroes) have deployed a creative activity from the beginning.» Therefore, the primordial reflection that defines us and in which we urgently seek ourselves is mainly composed of a series of divine causes, invisible to the eye, but not to the heart. The ceramic work of Rafael Chacón (Seville, 1965) lives in that world, the world of mythology, and the impulse of its birth is the same as the one which motivated those primitive legends: to explain its own existence, to reconcile itself with the weakness that comes with being human. To do so, Chacón approaches the concept of «Imposture», found in the pages of Roberto Calasso's Cazador Celeste. Imposture as pretence, yes; imposture as deception, but the background is not perverse, since imposture served human beings to convert their history into mythological archetypes and therefore find themselves reflected in them. In the same way, the characters which the artist builds are nothing but masks or artefacts that speak of his internal struggle, a battle that is waged, especially in the fragility of a sick body. Perhaps for this reason, the most prominent specimen in the creator's work is the knight, a being that oscillates between a human being and an animal (a man's body, a square head and rabbit ears) who rides a wide variety of beings (from unicorns to wolves with zigzagging shaped bodies) and whose task is eternal: to defeat the enemies (lions, flaming flames and other dark beings) that threaten him with fear. «The fear you have,» said the most famous knight in Spanish literature to his squire, «makes you neither see nor hear straight, because one effect of fear is to disturb the senses and make things not seem what they are.» Chacón's knight will achieve victory like Saint George did, when, after arming himself with courage, the lance he carries in his right hand pierces the beast called FEAR.

Rafael Chacón's work lives beyond the effigy of the knight and surprises us with a language that is permanently surreal. A surrealism close to the one cultivated by Remedios Varo or Leonora Carrington, and in which animal and human figures hybridise magically. Like Chacón's ceramic sculpture, their paintings reveal extraordinary underworlds from which mysterious creatures emerge, characters/symbols that never cease to speak of the intricacies of our existence. Also for Roberto Calasso there is no distinction between the human and the animal. Thus, to approach the world of the artist is to approach a kind of contemporary prehistory in which the divine and the everyday routine appear utterly intertwined, the invisible and the visible form part of the same world, a continuum. The ritual of creation, as with other rituals, implies for Chacón the configuration of objects that move those who observe, and as his small characters speak of imbalance, the terror of losing one's life and the spirit of overcoming that follows cowardice, they always stir our guts. One's fears are the fears of the tribe.

XVI Biennal Internacional de Ceràmica Manises 2024.

XVI Biennal Internacional de Ceràmica Manises 2024.

Ajuntament de Manises

MANISES

unesco
Member of
the Creative Cities Network

MUSEU
CERÀMICA
MANISES

Comune di
Montelupo
Fiorentino

ville de
venissieux

GENERALITAT
VALENCIANA

metrovalencia