

FRONTERAS DE BARRO

CERÁMICA CONTEMPORÁNEA INTERNACIONAL EN ALARCÓN

RAFAELA PAREJA
KAREN GUNDERMAN
CAMERON CRAWFORD
ROBERTA FERREIRA LÓPEZ
CATHERINE SCHMID-MAYBACH
CHRISTOPHER DAVIS-BENAVIDES
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ESPEJEL
XAVIER MONSALVATJE

EXPOSICIÓN COLECTIVA

FRONTERAS DE BARRO

CERÁMICA CONTEMPORÁNEA INTERNACIONAL EN ALARCÓN

KAREN GUNDERMAN
CATHERINE SCHMID-MAYBACH
RAFAELA PAREJA
ROBERTA FERREIRA LÓPEZ
CAMERON CRAWFORD
CHRISTOPHER DAVIS-BENAVIDES
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ESPEJEL
XAVIER MONSALVATJE

DEL 14 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2023

Comisariado: Xavier Monsalvatje y Marisa Giménez

El amor que convierte en milagro el barro

'Fronteras de barro', tal es el título de la exposición en el MOA de Alarcón, que reúne a los artistas Karen Gunderman, Catherine Schmid-Maybach, Rafaela Pareja, Roberta Ferreira, Cameron Crawford, Christopher Davis-Benavides, Alejandro Fernández Espejel y Xavier Monsalvatje. Unas fronteras que bien podrían deberse a lo que dice el proverbio mexicano: "Todos los hombres estamos hechos del mismo barro, pero no del mismo molde".

De manera que, siendo el barro de la tierra —la materia orgánica—, lo que vendría a unir la obra de los ocho artistas concitados en la Galería MOA Arte Contemporáneo de Alarcón, son los diferentes moldes o formas de encarar sus respectivos trabajos lo que constituye el atractivo de tan poliédrica muestra, convenientemente subtitulada "Cerámica Contemporánea Internacional en Alarcón".

Por otro lado, la mayoría de los artistas que cuelgan sus piezas en esta muestra tiene una relación especial con Alarcón. Xavier Monsalvatje colgó sus obras hace ya años en una exposición individual en la Galería MOA y ha participado en varias colectivas. Sus visitas han sido constantes y ha dejado muestra de sus trabajos en algunas puertas y fachadas del pueblo.

Karen Gunderman, Catherine Schmid-Maybach, Cameron Crawford, Rafaela Pareja y Christopher Davis-Benavides han recorrido también sus calles y han conocido de cerca las actividades culturales que se han programado allí durante la última década.

La idea de hacer de Alarcón un lugar donde la cerámica contemporánea sea referente y punto de encuentro entre creadores internacionales nace de esta sinergia de vínculos y afectos.

Xavier Monsalvatje, en el catálogo de la exposición "American Clay. Cuatro visiones de cerámica contemporánea norteamericana", que acogió la localidad de Navarrete en La Rioja reuniendo entonces a cuatro de los artistas aquí representados (Crawford, Davis-Benavides, Gunderman y Schmid-Maybach), aludió a George E. Ohr (1857-1918), el llamado "profeta de la arcilla".

Nacido en Biloxi (Misisipi, Estados Unidos), este ceramista de largos bigotes hizo de la arcilla, que recogía por el fangoso río Tchoutacabouffa de su localidad natal, la razón de ser de su obra y vida. Cada pieza engendrada con esa arcilla especial la denominó sus "bebés de barro". Bebés que eran creaciones tan arraigadas a la tierra como lo pueden ser los propios hijos, igualmente asociados a la madre naturaleza.

Es así que sus cerámicas retorcidas, salvajes y tan sutiles como insospechadamente delgadas, le valieron el calificativo de "el Picasso de la cerámica artística", adelantándose tanto a su tiempo que no fue hasta muchos años después de su muerte que cobraría relevancia su vasta pro-

ducción. “Los alfareros dicen que el fuego agrega detalles diabólicos a su trabajo”, apunta Bruce Watson en el artículo a él dedicado bajo el título de ‘El alfarero loco de Biloxi’:

“Bebés de barro”, pues, como creaciones ligadas a la tierra, que, al pasar por el fuego del horno, adquieren formas diabólicas por extrañas. El cantante Silvio Rodríguez, en ‘Solo el amor’, ya evoca el cariño por la arcilla “que va en tus manos; debes amar su arena hasta la locura”, para terminar: “Solo el amor alumbra lo que perdura, solo el amor convierte en milagro el barro”.

Ese amor apasionado por el barro —rayano en la locura de George E. Ohr— es el que atraviesa la obra de los ocho artistas que se dan cita en el MOA. Un barro del que todos estamos hechos —tal y como reveló en su cuento Isabel Allende— para mostrar esa mezcla de obstinación por la vida en irremediable pulso con la muerte: “Ella se hundió lentamente, una flor en el barro”.

En este sentido, viene que ni pintada la cita de Tennessee Williams utilizada por Catherine Schmid-Maybach a la hora de introducir su trabajo: “Arrebatarse lo eterno a lo desesperadamente efímero constituye el gran truco de magia de la existencia humana”. De nuevo, la fragilidad humana, nacida de ese barro primordial, se erige como la gran causa del empeño creativo por hacer perdurar lo que se escurre entre los dedos.

Por eso no es extraño ese trabajo en capas al que alude Schmid-Maybach: “Me permite moverme entre realidades distintas: estar en el espacio liminal”. Un espacio fronterizo —al que alude el título expositivo— donde concurren, una vez más, la loca pasión y la más firme determinación por preservar la vida allí donde tiende a su desaparición. “Al yuxtaponer imágenes —dice la artista— sobre fragmentos de cerámica puedo investigar y representar visualmente diferentes aspectos de mis ideas”.

Otro tanto cabe decir de la obra de Karen Gunderman, que dice seguir las huellas que encuentra en la naturaleza para, a través de su energía, intentar comprender nuestro entorno. Las observaciones recopiladas en forma gráfica por científicos y naturalistas le permiten a Gunderman reflejar “el innato impulso del ser humano por asimilar lo desconocido o lo recién descubierto”.

El ideal del poeta Arthur Rimbaud, “eterno pensamiento invencible, ese dios que se agita en la camal arcilla”, que “subirá, subirá, y arderá en su cabeza”, gravita en el trabajo de Gunderman a modo de “fluctuaciones de la interacción humana con las complejidades de la naturaleza”, conformando “el telar de mi obra a través del tiempo”, concluirá la artista.

Con la arcilla “como materia primigenia y elemental” de su proceso creativo, Rafaela Pareja se define como una “buscadora” que, a partir de los accidentes de la propia materia, explora “la adición de diferentes materiales a la porcelana y su comportamiento durante la cocción”. El agua,

la tierra y el fuego aparecen de nuevo como “imprescindibles” en su obra. Una obra que huye de la sujeción a su función ordinaria para encaminarse por aquellos senderos borgianos que se bifurcan. Un universo infinito que a Pareja le gusta explorar mediante la escultura, la instalación artística, la performance y la producción audiovisual con base en la cerámica.

Roberta Ferreira dice sentir la dualidad que supone haber nacido en La Plata (Argentina), pero crecido en Barcelona, donde actualmente vive. Dualidad o frontera ligada al barro del título expositivo, porque, como subraya la propia artista, le apasiona trabajar con la tierra.

“Una de las cosas que más me fascinan de la arcilla es su capacidad de transformación y cómo esta transformación puede ser un espejo de tus intenciones, emociones y sentimientos”. Un espejo, como el de Alicia en su País de las Maravillas, por donde Ferreira se introduce para mostrar los múltiples reflejos de una existencia telúrica poblada de formas magmáticas.

A Cameron Crawford el descubrimiento del potencial observado en la técnica del esgrafiado le impulsó a la creación de una obra que conjuga texturas, colores y formas, para revelar un paisaje narrativo donde prima cierta crítica social. Una crítica en torno al consumo desorbitado vinculado con la obsesión por la tecnología. Las imágenes surgidas en sus piezas de alfarería se basan –dice– “en mi interés por ahondar en nuestra realidad social contemporánea, incluidos los problemas medioambientales, aunque sin limitarme a este último aspecto”. Al atravesar, mediante su técnica sgraffito, la capa de vidriado hasta la superficie interior, logra revelar el inconsciente material e imaginario de las ideas que Crawford pretende transmitir.

También Christopher Davis-Benavides ha pasado su vida entre dos culturas: Perú y Estados Unidos. En esa frontera, su trabajo visual explora las tensiones de dos mundos divergentes a través de lo arquitectónico, el estatuario de la figura humana y el recipiente cerámico. Tensiones que conforman la base de su obra y que le tienen –como él mismo dice– “boxeando con la sombra de mi trabajo hasta que pueda encontrar una claridad y resolución”. Ese proceso de “flujo y reflujo de ideas” es lo que a Davis-Benavides dice mantenerle vivo como artista, reproduciendo el conflicto a través de la hibridación del héroe español y las estatuas de santos, ligado a la historia de los propios recipientes de arcilla.

Decía el arquitecto Antoni Gaudí que la recta era del hombre y la curva de Dios. De esta curva se hace cargo Alejandro Fernández Espejel en su obra, porque, a su juicio, “cada curva en el camino nos presenta oportunidades para crecer, explorar y descubrir nuevas perspectivas”. Curvas, por tanto, enigmáticas, misteriosas, que obligan a pensar en ese Dios ilógico a partir de la más estricta racionalidad.

“Utilizo el torno como herramienta para modelar el barro y dar forma a mis obras, imitando los movimientos giratorios y la precisión mecánica presente en las ruedas”. En definitiva –dirá el artista–, “mis piezas inspiradas en los giros de las ruedas mecánicas, invocan al espectador a emprender un viaje visual y emocional a través de caminos y vías en curva”.

Y qué decir de Xavier Monsalvatje, artista y, a su vez, comisario de ‘Fronteras de barro’ junto a Marisa Giménez. Pues que en sus proyectos utiliza la cerámica como soporte –al igual que la escultura, el dibujo, el collage o la obra gráfica– para dar cuenta de sus inquietudes sociales centradas tan pronto en el patrimonio industrial o el territorio cartografiado, como en los abusos del poder o la ciudad como objeto de especulación.

El historiador romano Tácito aseguraba que para quienes ambicionan el poder no existía “una vía media entre la cumbre y el precipicio”. Monsalvatje se hace eco de ambos extremos para configurar en su obra las criaturas que son aplastadas por las ruedas del poder, al tiempo que refleja las cumbres de tamaña pulsión humana. Su obra diríase poseída por ese amor que convierte en milagro la arcilla –algo que atraviesa la producción de los ocho artistas representados en ‘Fronteras de barro’–, y que él suscita entregándose, como George E. Ohr, al fuego loco de la creación.

Salva Torres

Director de MAKMA.

Revista de artes visuales y cultura contemporánea

Fronteras de Barro

Encuentros de Cerámica Contemporánea Internacional en Alarcón

La cerámica como proceso creativo y la arcilla como material de expresión artística nunca han sido un referente en el arte contemporáneo, exceptuando determinados artistas que durante su trayectoria realizaron algunos de sus trabajos con el barro como principal elemento, como por ejemplo Picasso, Miró, o en última instancia Miquel Barceló, solo por citar algunos artistas que han empleado la cerámica de manera más frecuente poniendo en valor este proceso. Tal vez sea porque la cerámica ha permanecido siempre en las fronteras del arte, debido a su uso tradicional e invariablemente su relación con la artesanía popular.

Pero afortunadamente, poco a poco y gracias a grandes artistas dentro de la cerámica contemporánea española como María Bofill, Madola, Rosa Amorós, Enric Mestre o Arcadio Blasco entre otros, la cerámica ha ido tomando fuerza dentro del arte contemporáneo y cada vez con más repercusión como un material noble con el que poder expresarse. El barro permite diferentes procedimientos y sus variadas técnicas posibilitan el poder pintar, esculpir, reproducir, grabar, torneare e investigar sobre materiales y colores, es decir, ofrecen una riqueza de medios que en muchas ocasiones se adivina inabarcable como los límites de una frontera.

Quizás Fronteras de Barro busca poner en valor ese posicionamiento transfronterizo de la cerámica, poner en dialogo ya no solo las miradas de artistas de Estados Unidos, Argentina y España, sino mostrar la capacidad de este material para generar diferentes lenguajes desde la mano de grandes ceramistas como son Catherine Schmid-Maybach, Roberta Ferreira, Karen Gunderman, Rafaela Pareja, Cameron Crawford, Christopher Davis-Benavides, Alejandro Fernández Espejel, a los que agradezco su disponibilidad y todas las facilidades prestadas para realizar esta exposición y un servidor que de manera excepcional ha formado parte de la coordinación y de la muestra sin que esta doble presencia valga de precedente.

Al mismo tiempo hemos querido generar un Encuentro para reflexionar y focalizar sobre la posición de la cerámica en el arte contemporáneo y para ello contamos con la presencia de Bibiana Martínez, artista multimedia y ceramista, Vladimir Vivas director de la revista Infocerámica, Abraham Rubio Celada doctor en Historia del Arte y Miembro de la Asociación de Ceramología y la escultora, ceramista y realizadora de documentales Rafaela Pareja que junto a Carlos Laullón profesional del audiovisual presentaron durante los Encuentros la Muestra de Cine Cerámico.

Un elenco de profesionales a los que agradecer su presencia, trabajo y aportación, porque han conseguido que Alarcón haya sido un foco de atención sobre la Cerámica Contemporánea Internacional en todas sus vertientes.

Agradecer a Marisa Giménez, coordinadora de la galería MOA, Arte Contemporáneo de Alarcón y comisaria de la exposición y al Ayuntamiento de Alarcón por aceptar el reto de realizar este Encuentro y exposición sobre cerámica que desde la frontera del territorio, de la mal llamada España vaciada, han puesto en valor una parte de la vanguardia de la cerámica contemporánea internacional.

Xavier Monsalvatje

Artista plástico y ceramista

Comisario de la exposición "Fronteras de Barro"

OBRAS

FRONTERAS DE BARRO

Cerámica Contemporánea Internacional en Alarcón

“Sigo los indicios que hallo en la naturaleza y encuentro energía en sus peculiaridades”

KAREN GUNDERMAN

Microscopio II

Porcelana de colada con calcomanías de impresión láser

en base acrílica cortadas con láser.

26 x 15 Ø cm cada pieza | 2018

“Utilizo principalmente mis propias fotos, experimento continuamente con técnicas de transferencia y calcomanías”

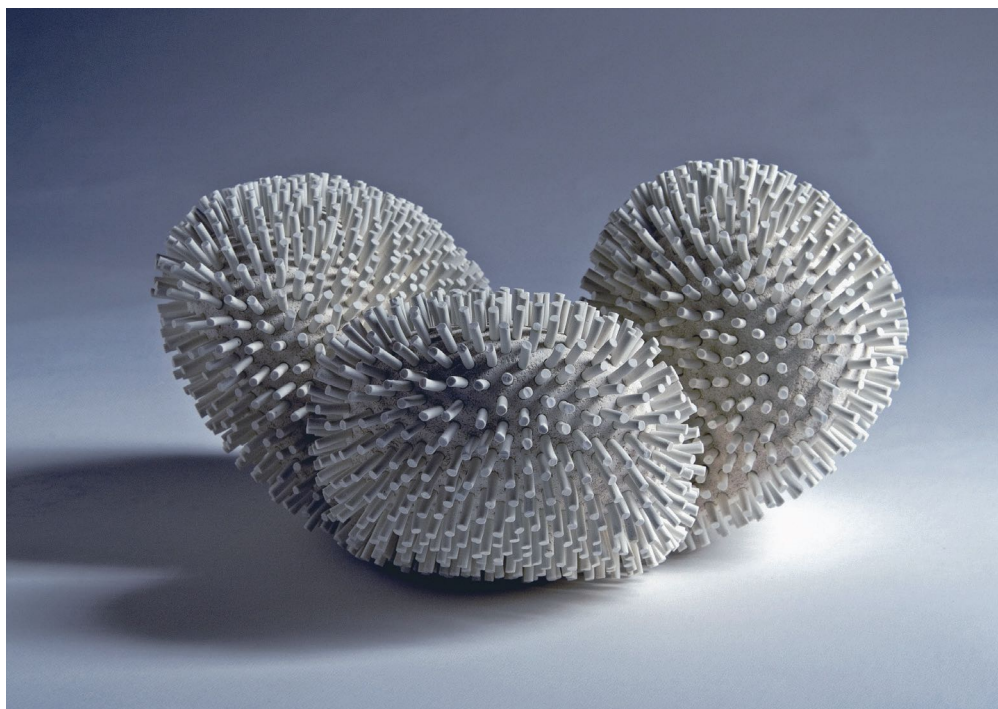

CATHERINE SCHMID-MAYBACH

Passing Through

Arcilla de cono 5, óxidos, esmalte, transferencias litográficas, calcas de impresora láser
26,5 x 41 x 4 cm | 2018

“Mi obra surge del análisis
de lo cotidiano y de
la observación de
la naturaleza”

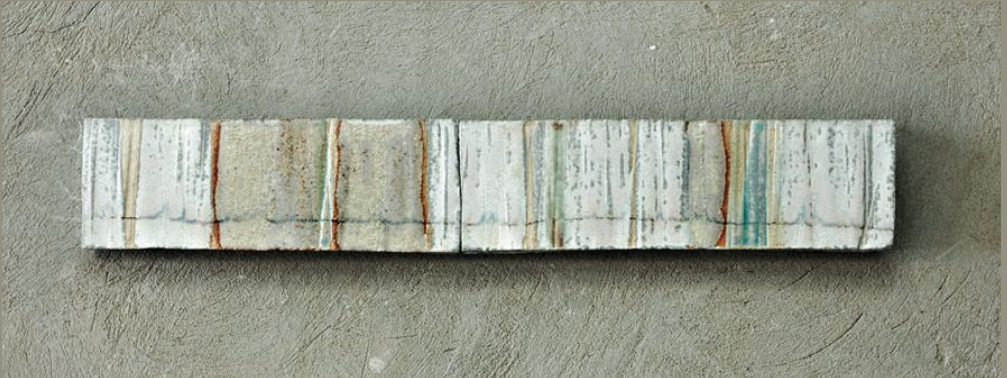
RAFAELA PAREJA

Situaciones Convexas

Porcelana y refractario

15 x 30 x 19 cm | 2022

“Una de las cosas
que más me fascinan de
la arcilla es su capacidad
de transformación”

ROBERTA FERREIRA LÓPEZ

Paisaje tres

Esmaltes, gres y porcelana

58 x 8,5 x 4,5 cm | 2012

“Mis imágenes sugieren una historia, ofreciendo indicios sobre la que construirla, pero sin respuestas concluyentes”

CAMERON CRAWFORD

Self Control

Terracotta con engobes

y esmaltes Cono 04

Plato 31 x 42 x 6 cm | 2015

“Mi trabajo incorpora tres componentes:
lo arquitectónico, estatuario de la figura
humana y el recipiente de cerámica”

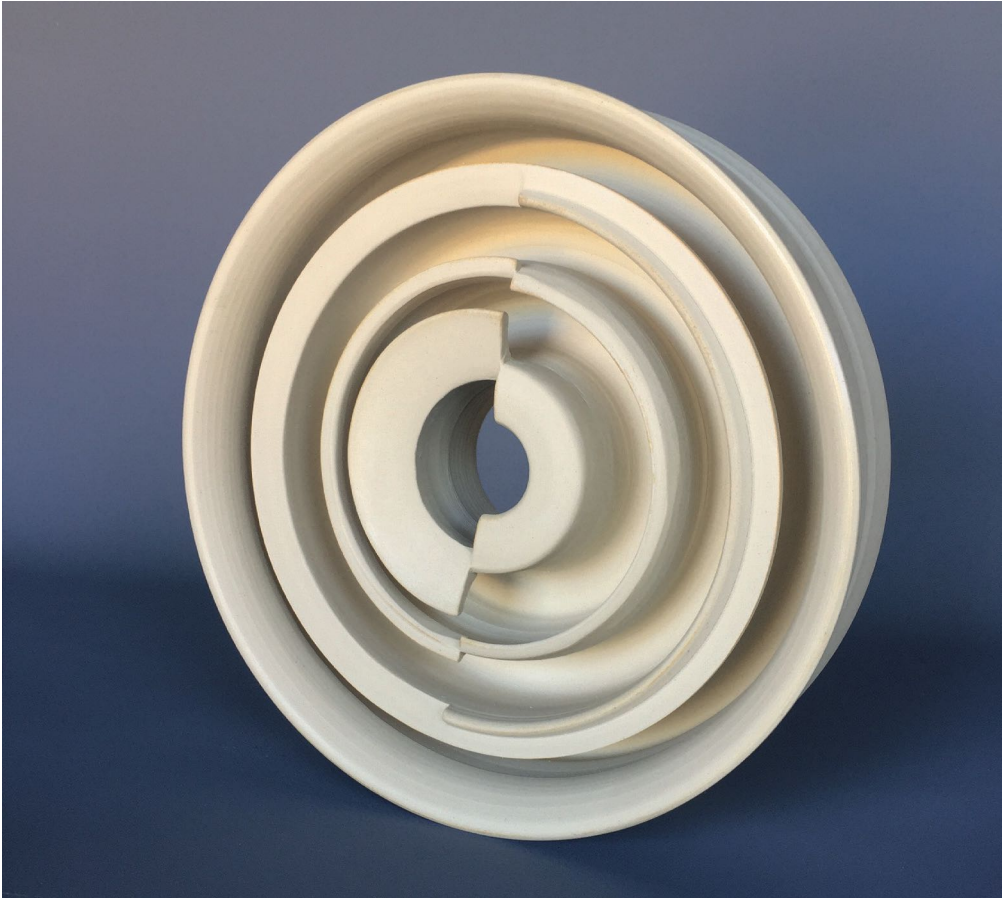
CHRISTOPHER DAVIS-BENAVIDES

Despertando

Gres

28 x 28 x 15 cm | 2014

“Busco transmitir la idea de que la vida en sí misma es un viaje lleno de giros inesperados y desafíos”

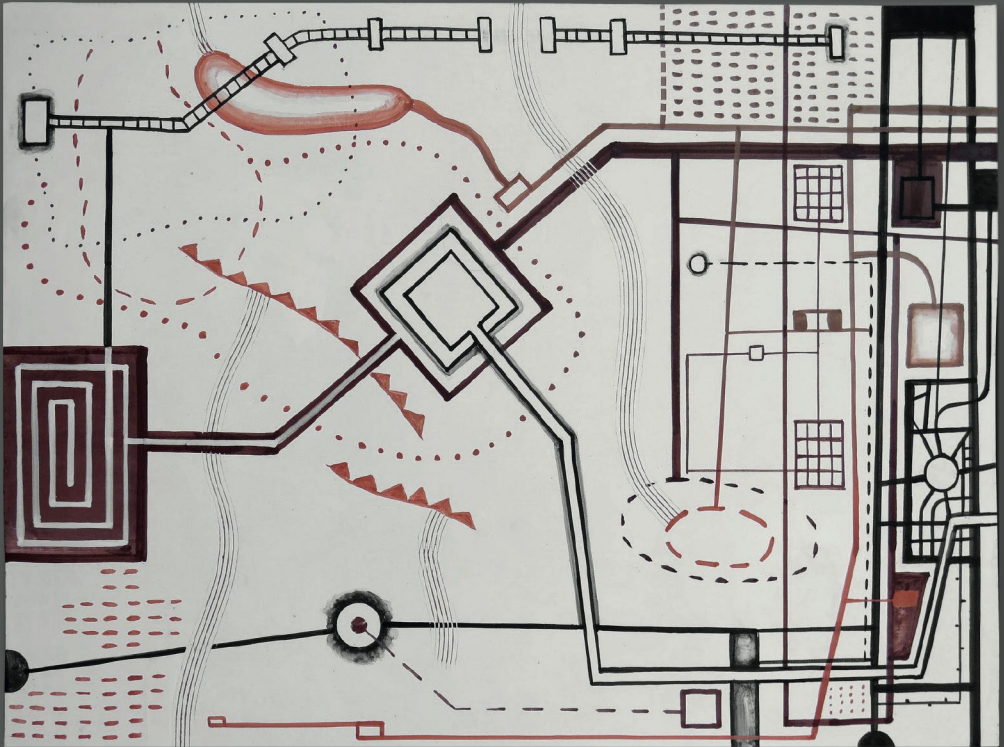
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ESPEJEL

Serie Mekan-Icos

Gres BT Blanco

23 x 5,5 cm | 2023

“Una parte importante de mis proyectos se centran sobre el patrimonio industrial, su implantación y abandono en el paisaje’

XAVIER MONSALVATJE

Estructura urbana

Barro rojo y engobes 1025oC

33,5 x 44,8 x 1 cm | 2021

EXPOSICIÓN COLECTIVA

FRONTERAS DE BARRO

CERÁMICA CONTEMPORÁNEA INTERNACIONAL EN ALARCÓN

Del 14 de julio al 19 de agosto de 2023

Comisariado: Xavier Monsalvatje y Marisa Giménez

KAREN GUNDERMAN · CATHERINE SCHMID-MAYBACH · RAFAELA PAREJA
ROBERTA FERREIRA LÓPEZ · CAMERON CRAWFORD · CHRISTOPHER DAVIS-BENAVIDES
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ESPEJEL · XAVIER MONSALVATJE

Inauguración: viernes, 14 de julio a las 20:30h.

Sábado, 15 de julio a las 19:00h

ENCUENTRO DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA INTERNACIONAL
EN ALARCÓN

Casa palacio
Callejón de Don Luis, 1. Alarcón (Cuenca)

Intervienen:

Milagros Poveda
Alcaldesa de Alarcón

Rafaela Pareja
Ceramista, escultora y realizadora
de documentales

Bibiana Martínez
Artista multimedia y escultora

Abraham Rubio Celada
Doctor en Historia del Arte y Miembro
de la Asociación de Ceramología

Wladimir Vivas
Ceramista y director de la revista Infocerámica

Xavier Monsalvatje
Artista plástico y ceramista

Marisa Giménez
Directora de la Galería de arte MOA

Sábado, 15 de julio a las 20:30h

MUESTRA DE CINE CERÁMICO
EN ALARCÓN

Casa palacio
Callejón de Don Luis, 1. Alarcón (Cuenca)
Coordina: Rafaela Pareja

Proyección de los siguientes documentales:

Encontres amb Claudi Casanovas (15 min)
Rafaela Pareja e Ismael López.

Yuriy el Ceramista (12 min)
Carlos Laullón

Malforace performance (4 min)
Tomislav Gregl

La vasija (12 min)
Luis H. Pardo

Le voci dei pozzi (7 min)
Mirco Denicolo

Cine Forum con la participación de los
directores Rafaela Pareja y Carlos Laullón

C/ Capitán Julio Poveda, 33 - 16214 Alarcón (Cuenca) - Tel. 659 116 918
alarcongaleriamoa@gmail.com @ alarcongaleriamoa f Galería Moa de Alarcón

Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

CULTURA Y
PATRIMONIO

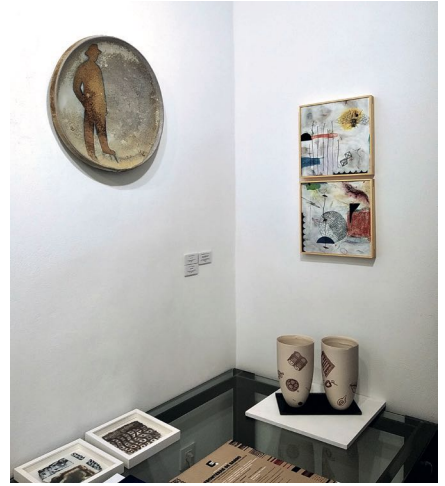

Collage fotográfico

Carlos Laullón | 2023

“Fronteras de barro”

Julio - Agosto de 2023

Galería MOA. Ayuntamiento de Alarcón

Comisariado: Xavier Monsalvatje y Marisa Giménez Soler

Coordinación: Xavier Monsalvatje.

Coordinación administrativa: Pilar Alarcón

Montaje: Paul Watson y Juan Araque. Raúl Torralba y Javier Ruiz (Ayuntamiento de Alarcón).

Supervisión salas de exposiciones y encuentros: Anna Witte y Juan Araque.

Diseño gráfico exposición: Fernando García del Real

Diseño del catálogo: Fernando García del Real

Textos del catálogo: Salva Torres y Xavier Monsalvatje

Fotografías: Carlos Laullón, Juan Araque y archivo Galería MOA.

Impresión: La Imprenta CG.

Gracias infinitas a todos los artistas plásticos, músicos, profesionales, técnicos, colaboradores, amigas y amigos que habéis hecho posible que este proyecto saliera adelante. Es un privilegio teneros cerca.

C/ Capitán Julio Poveda, 33
16214 Alarcón (Cuenca)

Tel. 659 116 918
alarcongaleriamoa@gmail.com

 alarcongaleriamoa

 Galería Moa de Alarcón