

DISEÑO CERÁMICO Y MODELOS COLABORATIVOS.

CERAMIC DESIGN AND PRODUCTIVE MODELS.

Lic. Carlos García Estades
carlosestades1958@gmail.com
ORCID: 0000-0001-6668-3199
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
España
Autor para la correspondencia

RESUMEN

La naturaleza del diseño cerámico y su producción originan y facilitan nuevas formas de colaboración y relación entre profesionales, se crean una especie de «micro-sistemas» abiertos e integradores en los que tiene lugar todo el proceso productivo y comunicativo. La producción de estas redes se aleja de los objetos artesanos tradicionales que son el resultado de procesos indisolubles entre la ideación y la ejecución, y también lo hacen de la producción industrial masiva. Los objetos de estas colaboraciones suponen una aproximación íntima y existencial al objeto cerámico como elemento simbólico y comunicativo. Cuatro experiencias ilustran estas innovaciones económicas y productivas, experiencias que son el resultado de sociedades abiertas, dinámicas y democráticas a las que Giulio Carlo Argan se refirió como «la società democratica è quella che si auto-progetta». (Argan, Giulio Carlo. 2003, 204)

ABSTRACT

The nature of ceramic design and its production originates and facilitate new forms of collaboration and relationships between professionals, creating a kind of open and integrating "micro-systems" in which the entire productive and communicative process takes place. The production of these networks moves away from traditional craft objects that are the result of indissoluble processes between ideation and execution, and also from mass industrial production. The objects of these collaborations signify an intimate and existential approach to the ceramic object as a symbolic and communicative element. Four experiences illustrate these economic and productive innovations, projects that are the result of open, dynamic and democratic societies to which Giulio Carlo Argan referred to as "la società democratica è quella che si auto-progetta". (Argan, Giulio Carlo. 2003, 204)

Palabras claves:

Diseño,
Cerámica,
Proyecto,
Producción,
Colaboración

Keywords:

Design,
Ceramics,
Project,
Production,
Collaboration.

Fecha Recibido:
15 / 02 / 2022

Fecha Aceptación:
11 / 04 / 2022

Fecha Publicación:
03 / 05 / 2022

INTRODUCCIÓN

La relación de la humanidad con la cerámica, así como con los útiles e instrumentos utilizados para su transformación, es decir, con la tecnología, ha sido permanente. Así pues, si pensamos en la materia cerámica, necesariamente tenemos que establecer una relación con aquellos procesos y medios constructivos, no es posible dissociar ambos elementos. La arcilla utilizada en el Neolítico, compuesta de limos y arenas, era un material inmediato, elemental, con el que por la simple acción de las manos sobre ella se podían crear formas cóncavas que, tras un tiempo de secado al sol, se convertían en recipientes estables idóneos para beber o bien como contenedores de frutos y semillas. La evolución histórica y funcional de estos objetos domésticos dio origen a elaborados servicios de mesa, a vajillas de materiales tan refinados como la porcelana. Por otra parte, la cerámica, con sus propiedades de precisión tecnológica, estabilidad y pureza, es un componente perfecto para ser utilizado en proyectos de alta tecnología como el revestimiento térmico de plaquetas cerámicas refractarias de naves espaciales como es el caso del Trasbordador espacial *Space Shuttle*.

Más allá de esta evolución y de las posibilidades técnicas de la cerámica, lo interesante de todo ello es que estos diversos procedimientos de producción cerámica, estas metodologías de trabajo, desde los más primitivos a los más evolucionados, coexisten hoy en día. Es decir, no se ha producido una «selección darwinista» de las técnicas, sino que aquellas que podemos denominar tradicionales –torno alfarero, moldes, construcción a base de planchas, hornos, etc.– no se han perdido y hay un interés claro en su recuperación por parte de artistas, diseñadores y artesanos de manera que son utilizadas como métodos experimentales o directamente como técnicas para elaborar sus propios lenguajes plásticos. Las evoluciones técnicas de la cerámica constituyen un abanico de posibilidades técnicas de trabajo y de recursos. Hay experiencias técnicas cuyos resultados constituyen una fuente inagotable de posibilidades para el diseño o para el arte contemporáneo, a pesar de que su origen se pierde en el tiempo. Ejemplo de ello son las experiencias de cocciones en hornos de combustión orgánica –madera–. En esta categoría están las largas y complejas cocciones en hornos del tipo «anagama» de objetos que suelen ser domésticos: *mugs*, tazas, platos, botellas, mantequeras, y otros. Estas cocciones nos ofrecen no solo unas nuevas posibilidades formales, superficiales o cromáticas de estos elementos utilitarios, sino que también hacen de estos eventos intensas experiencias comunicativas y sociales entre los participantes.

Esta variedad y versatilidad de la cerámica nos permite una aproximación desde diferentes niveles, a saber: desde el plano de la intuición, la cerámica como material lúdico para los niños, e incluso terapéutico; la cerámica como materia propedéutica en la pedagogía de las artes plásticas; la terracota como materia en el trabajo experimental y artístico de George y Suzanne Ramié y Jules Agard de Villauris, quienes crearon las formas alfareras para que Picasso después de deformarlas, las decorara... o los proyectos de carácter industrial de los servicios de café y té diseñados por Ambroggio Pozzi para las fábricas de Franco Pozzi, Pierre Cardin o Rosenthal, que son el resultado de un elaborado y completo proceso de diseño industrial. (Dorfles, Gillo. 1987)

PRECISIONES SOBRE EL PROYECTO

Todo diseño tiene su fundamentación en el acto. Aristóteles insistía en la necesidad de la acción y rechazaba las actitudes de aquellos filósofos más dados a la *ataraxia*, cuyas posturas eran más propensas a la contemplación, a la ausencia de deseos y a la especulación intelectual. La filosofía de Aristóteles era profundamente pragmática. Diferenciaba los conceptos potencia y acto que de alguna manera los asociaba a la forma y a la materia. El acto significaría aquello que es determinado, frente a la indeterminación de la potencia y el excesivo conceptualismo; es la transformación de una posibilidad en realidad y esta posee una dimensión ontológica. El proyecto podría ser esa transición metodológica entre la idea y el producto final entendido como un sistema, pues su dimensión cultural y comunicativa sobrepasa la de la simple forma u objeto. Así, la ideación y el proyecto suponen la predisposición y la organización de los medios operativos y materiales para la concreción de una idea y al mismo tiempo deben prever la posterior evolución, incidencia y circulación del producto en nuestros sistemas objetuales y ecológicos.

Enzio Mancini en su libro “Cuando todos diseñan” (Mancini, Enzio. 2015), diserta sobre la dimensión social del diseño: la colaboración. El interés del texto no reside en las metodologías, el material de los productos, la producción, el proceso ordenado y racionalista del “design”,... Manzini hace referencia a la necesidad de que el diseño se convierta en un proceso colaborativo, en una experiencia idónea en la resolución de problemas, no solamente de aquellos relacionados con la producción y el diseño sino que también lo hace extensible a la manera de abordar las incertidumbres ecológicas, sociales y económicas a las que la humanidad parece expuesta. Es una forma autónoma de organización que evita el individualismo en la solución de problemas que cada vez son más complejos debido, en gran medida, a la necesidad de las nuevas tecnologías, y que, por otra parte, fomentan ese apoyo mutuo, esa cooperación propia y necesaria que se debe dar en la humanidad. La manera de plantear estas interacciones supondría un indudable beneficio para los participantes de estos procesos comunes orientados a la consecución de objetivos concretos. Estos principios sociales y de cooperación de Enzio Mancini coinciden con la “moral de la reciprocidad”, concepto central en la obra de Marcel Mauss: *Essais sur le don* (Mauss, Marcel. 2022). Esta idea de Mauss es una propuesta de regeneración de nuestras propias sociedades en las que el individualismo se traduce en egoísmo y la consideración del valor del prójimo depende de la instrumentalización que podamos hacer de él. Las «organizaciones colaborativas» de Manzini irían en la dirección de la tesis del antropólogo francés en la consecución de formas democráticas de interacciones entre profesionales, talleres e instituciones, con una estructura organizativa definida por los propios participantes, en las que las relaciones se fundamentarían en la reciprocidad, la cooperación y la justicia.

EXPERIENCIAS COLABORATIVAS

Presentamos cuatro proyectos que corresponden a experiencias diferentes a la hora de abordar objetivos, del proceso de diseño, de la producción cerámica y de la comunicación en plataformas digitales y salas expositivas, ferias.... Las características de la

cerámica y sus sistemas de producción permiten una gran versatilidad, en parte debido al coste no excesivo de los materiales y en parte a las exigencias elementales de materiales, técnicas y de espacio de los talleres. Los objetivos y la participación de los profesionales y las empresas en estas experiencias, varían en cada caso y nos demuestran cómo estos «microsistemas» colaborativos formados para proyectos específicos, son modelos válidos por su autonomía y absolutamente resolutivos por sí mismos. Se trata de una nueva concepción del trabajo en la que el ciudadano-participante es activo en la elección de sus colaboradores y con ellos se plantean las estrategias y metodologías de trabajo. Son, pues, relaciones que permiten acceder a realizar proyectos ambiciosos y en algún sentido más completos y satisfactorios que lo que harían un artesano o un diseñador en la soledad de sus talleres y estudios. Como he mencionado más arriba, el alcance de estos proyectos no se limita a la simple producción de objetos, sino que tienen una continuidad comunicativa en las diferentes plataformas digitales, ferias y exposiciones. La utilización de los distintos canales de comunicación –ya sean redes sociales o Internet– inciden en la idea del diseño abierto y democrático.

Los cuatro proyectos que presentamos nos proporcionan por una parte una visión práctica de estas nuevas relaciones productivas, y por otra, son ejemplos de la cerámica contemporánea que asume los procesos de la artesanía, la producción seriada propia de la industria, el arte y la «poética» del objeto, en la consideración de todos los aspectos del problema evitando la preferencia de ningún elemento. Otra característica de estos modelos es su carácter de «sistema de objetos», una estructura coherente y objetual cargada de simbolismo cuya «funcionalidad» residiría en su integración en un sistema y en un orden. (Braudillard, Jean. 2003)

El primer ejemplo, *Serie de jarrones de porcelana J.* de la ceramista coreana Heon Suk Hong, no se corresponde con un trabajo colaborativo específico, pero son relevantes su intención comunicativa y la proyección internacional de su trabajo. Los proyectos *Sweet&Sour* y *Mediterráneo, –lámparas modulares proyectadas por Gala Fernández y producidas por Maria de Andrés–*, supone una colaboración internacional entre una diseñadora industrial y una ceramista residentes en Milán y Valencia respectivamente. *Ceramics Cu* es una experiencia muy interesante entre un diseñador de producto muy conocido, Álvaro Catalán de Ocón y la Escuela de Arte Francisco Alcántara. Cerámica. Esta relación originó una gran implicación del profesorado y los alumnos, constituye una experiencia pedagógica que las escuelas de Arte y diseño deberían de fomentar. Por último, la instalación interiorista de formas vegetales en el Hotel VP Plaza España Design ha sido un proyecto que ha integrado a Diseñadores interioristas: Studio Gronda, artistas: Marre Moerel y empresas productoras: Latora, empresa fundada por Javier Alejandre.

1.- SERIE DE JARRONES DE PORCELANA J. 2019. HEON SUK HONG / STUDIO CERAMIC & PAPER

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVOS:

El proyecto perseguía investigar los modos y características formales propias de las culturas oriental y occidental con el fin de integrarlos armónicamente en una serie de formas contenedoras. Las series se pueden entender como organizaciones de objetos que surgen a partir de planificaciones específicas de diseño y manufactura. En ellos es dónde la autora desarrolla un trabajo de investigación formal y de posibilidades combinatorias.

Son organizaciones de criterios y relaciones: formales, materiales, cromáticas o constructivas que definen la producción. El carácter dinámico y abierto de estos objetos experimentales proporcionan a Heon Suk posibilidades para desarrollar una gran variedad de objetos, evitando así la uniformidad.

Los objetos de las series son la consecuencia de las evoluciones y transformaciones de tamaños, texturas y colores. Las variaciones no son mecánicas, ni aleatorias, sino que están orgánicamente relacionadas, de manera que los elementos de la serie se pueden entender como si formaran parte de un mismo «cuerpo», un único objeto. Al contemplar la serie entera podemos descubrir su evidente unidad.

PROCESO DE DISEÑO, MANUFACTURA Y MATERIALES UTILIZADOS

La *Serie jarrones de porcelana J* pretende rediseñar un jarrón tradicional coreano de siglo XV que se caracteriza por su forma y su decoración sencilla.

A partir de una forma cilíndrica utilizada como base, se elaboran otros elementos como son: patas, boquillas, asas, formas cónicas, entre otras... Estas formas y sus combinaciones modulares, nos proporcionan como resultado posibilidades de objetos diferentes, en un proceso asociativo cercano al juego.

Los jarrones se elaboran a partir de moldes de escayola mediante la técnica de colada en pasta de porcelana. Con la referencia de los cuerpos cilíndricos principales se añaden los otros elementos. Todo el proceso supone tres cocciones: bizcocho (980° C), esmaltado (1245° C) y decoración (850° C) con calcas serigráficas. La decoración se compone de formas geométricas: círculos, cuadrados, líneas, que recuerdan al racionalismo de la Bauhaus. Los colores que utilizados son principalmente el blanco, el negro, el rojo, el azul y el amarillo. Estos colores se utilizaban en la artesanía tradicional coreana para desear buena fortuna. Representan los cinco elementos (fuego, agua, madera, metal y tierra) que componen el universo, también son los elementos esenciales para la fabricación de cerámica.

EXPOSICIONES Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

www.cluster-london.com/heon-suk-hong-cluster-crafts-lcw-2020

www.homofaber.com/en/discover/discover-heon-suk-hong

www.craftingeurope.com/makers/heon-suk-hong

WEB Y REDES SOCIALES

www.studioceramicpaper.com

www.instagram.com/ceramic.paper

www.linkedin.com/in/heon-suk-hong-39203b189

Serie de jarrones de porcelana J.
Imágenes proporcionadas por la autora.

2.- SWEET AND SOUR COLLECTION Y MEDITERRÁNEO COLLECTION. 2017. GALA FERNÁNDEZ Y MARÍA DE ANDRÉS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVOS:

Proyecto colaborativo entre la diseñadora Gala Fernández (diseño) y María de Andrés (manufactura cerámica) para la realización de dos colecciones de lámparas en cerámica:

Sweet & Sour: colección de diez lámparas colgantes, modulares.

Mediterráneo Collection: serie de lámparas.

El concepto central de estas lámparas sería la creación de una variedad de formas geométricas elementales en terracota: cuencos, esferas, conos, cilindros, discos, entre otros con decoraciones diversas que al combinarse dieran lugar a lámparas únicas y personalizadas. La combinación se realiza a función de un eje central en el que se van insertando las distintas formas modulares.

PROCESO DE DISEÑO, MANUFACTURA Y MATERIALES UTILIZADOS

Los proyectos surgen de la propuesta que la diseñadora Gala Fernández hizo a la ceramista María de Andrés. La colaboración se ha fundamentado en la realización de las piezas cerámicas en ella taller de María de Andrés y la participación de Gala Fernández en la decoración y montaje y definición final de las mismas.

Todas las piezas están realizadas con técnicas manuales. Las pastas utilizadas son arcilla roja o terracota, y arcilla blanca. Algunas están manufacturadas en torno eléctrico, pero la mayoría de ellas están construidas con las técnicas de planchas y moldes por apretón.

Así, mientras la serie *Sweet & Sour* presenta una decoración muy colorista que nos puede sugerir los patrones decorativos de Matisse en los *Papiers découpés*, de colores brillantes y formas elementales, la serie *Mediterráneo Collection* presenta una decoración minimalista que aprovecha las diferencias de coloración de las pastas de terracota y arcilla blanca. Las lámparas son el resultado de una armonía compositiva que se basa en los distintos ritmos combinatorios de los módulos

EXPOSICIONES Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

- Exposición "Analog Dialogues" con Gala Fernández. "Sweet and Sour Collection", Marion.Friedmann Gallery London. Instituto Caterina da Siena. Fuori Salone Milan Design Week 2017, y Miart 2017.
- Exposición "Summer lamps" con Gala Fernández. Espacio BD Madrid. 2017
- Showroom Vide-Greniers. Madrid. 2017
- Naluz iluminación, Madrid. 2018

WEB Y REDES SOCIALES

www.galafernandez.com,

Instagram: [_galacarlota](https://www.instagram.com/_galacarlota) - Milán (Italia)

www.mariadeandres.com,

Instagram: [_mariadeandres](https://www.instagram.com/_mariadeandres) - Valencia (España)

Lámparas "Sweet & Sour".

Serie Mediterráneo. Módulos

Imágenes proporcionadas por las autoras

3.- CERAMICS CU. 2019.

ÁLVARO CATALÁN DE OCÓN. ACDO
 ESCUELA DE ARTE FRANCISCO ALCÁNTARA. CERÁMICA
 CENTRO CERÁMICA ARTÍSTICA DE SAN GINÉS DE
 TALAVERA DE LA REINA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVOS:

Ceramics Cu es un proyecto desarrollado por el diseñador Álvaro Catalán de Ocón en colaboración con la Escuela de Arte Francisco Alcántara. Cerámica, centro educativo perteneciente a la Consejería de Educación de Madrid. La producción final se realiza en el centro Cerámica Artística de San Ginés de Talavera de la Reina (Toledo).

Es una colección de piezas creadas en cerámica y cobre con una técnica innovadora donde, como una suerte de alquimia, cada pieza se transforma en un nuevo objeto en el que los colores y líneas que lo adornan emergen de una manera absolutamente única a través del proceso de horneado. La serie se inspira en los inicios de la cerámica donde se usaban cestas para modelar y crear los primeros contenedores de barro.

El proyecto se ha desarrollado en dos diferentes fases:

Una primera fase más artesanal con un fuerte componente de investigación y experimentación en la que se han moldeado a mano unos jarrones con formas esenciales utilizando como contenedor una malla industrial de cobre. En la cocción, como una suerte de alquimia surgen colores y líneas que decoran cada pieza de forma única y diferente. Esta primera fase ha sido desarrollada en colaboración con la Escuela de Arte Francisco Alcántara. Cerámica, de Madrid.

En una segunda fase, dirigida a serializar la producción de las piezas de cerámica, el cobre es aplicado utilizando una máquina circular textil específicamente modificada en el estudio para poder tejer utilizando variables de altura, giro, velocidad, grosor del hilo de cobre y tipo de nudo. De esta manera se generan tramas abstractas que al aplicarlas sobre la cerámica y tras la cocción dejan un dibujo entre ordenado y caótico. Cada una de las diferentes fases del proceso dejan su huella en la pieza final.

(Textos extraídos del «book-process» *Ceramics Cu. Proceso de diseño*).

PROCESO DE DISEÑO, MANUFACTURA Y MATERIALES UTILIZADOS

En una visita que el diseñador realiza a la Escuela, ve en el laboratorio una muestra en la que un hilo de cobre se funde en un vidriado y en la propia pasta. Esta sugerencia se convierte en el punto de partida para desarrollar su proyecto y en el inicio de la colaboración. La Escuela deviene en un laboratorio de investigación de los materiales y procesos de fusión entre la cerámica y el cobre, a partir de las ideas del diseñador. Los resultados que se van obteniendo condicionan los siguientes. Es un proceso muy dinámico y experimental en el que el fin no está totalmente definido.

Primero se hacen pruebas de la interacción de diferentes tipos de cobre comercial (mallas, hilos, clavos, arandelas...) con varias pastas y vidriados. Se prueban cocciones a distintas temperaturas hasta encontrar la que consigue que el cobre se funda sin perder definición y sin quedar íntegramente disuelto el vidriado. Tras las primeras muestras se considera más adecuada un tipo de malla para desarrollar el proyecto. Los resultados se aproximan a la cerámica primitiva y se aprecian vestigios que evidencian la interrelación entre la cestería y la cerámica: recipientes con toscas improntas que muestran que la arcilla se había modelado utilizando una cesta.

En una segunda etapa se estudia la interacción de las mallas elegidas con diferentes pastas cerámicas y vidriados de baja y alta temperatura, que proporcionan efectos estéticos muy diferentes. La compatibilidad de la pasta con el vidriado también es importante para que este no craquele y garantice por tanto la impermeabilidad del producto.

En la última etapa se analizan diferentes posibilidades de conformación de la pieza mediante la utilización de extrusoras y diferentes tipos de moldes.

La producción final se realiza en el Taller de Cerámica Artística de San Ginés. Talavera de la Reina. (Toledo).

EXPOSICIONES Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Showroom ACdO/ 2019-ongoing

Rossana Orlandi, Milan 2019

Mint Gallery, Londres 2019

Helsinki Design Week, 2019

Exposición Artis Manus, Madrid 2020

Exposición Madrid Design Portrait, MDF 2021, Madrid

Producto Fresco 2021, Madrid

Maison&Objet Paris, 2022

WEB Y REDES SOCIALES

www.escueladeceramica.com

<https://www.instagram.com/eafac.ceramica>

<https://ceramicasangines.com/es/>

<https://www.acdo.es>

<https://catalandeocon.com>

Ceramics Cu

Imágenes proporcionadas por Álvaro Catalán de Ocón. ACdO

4.- INSTALACIÓN CERÁMICA PARA EL HOTEL VP PLAZA ESPAÑA DESIGN. 2020 STUDIO GRONDA MARRE MOEREL LATORA / CENTRO DE PRODUCCIÓN DE DISEÑO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVOS:

Studio Gronda realizó un proyecto de interiorismo integral para el Hotel VP Plaza España Design, situado en la Plaza de España en Madrid. En la segunda planta del mismo se encuentra una zona de recepción y de *chill out*. En ella, aprovechando unas bóvedas se realizó una instalación de piezas cerámicas siguiendo la línea argumental y estética del hotel. Estas formas hacen referencia a la botánica, con el empleo de hojas de cerámica blancas y de color bronce formando un grupo que flota en un espacio luminoso y amable. El proyecto de esta instalación fue realizado por la

diseñadora holandesa afincada en Madrid Marre Moerel. La producción corrió a cargo de Latora / Centro de producción de diseño. Esta empresa está especializada en gestionar los procesos necesarios para la materialización de proyectos relacionados con el diseño de producto, prototipos, escaparatismo, interiorismo y retail.

PROCESO DE DISEÑO, MANUFACTURA Y MATERIALES UTILIZADOS

La instalación tiene varias fases:

- I. La constructora prepara las superficies donde las piezas irán suspendidas, con los mecanizados para el anclaje y los acabados de color. El estudio de arquitectura proyecta la distribución de los elementos.
- II. Fabricación por parte de la diseñadora de los prototipos y las muestras.
- III. Manufactura a partir de moldes de los elementos necesarios y las piezas listas para la instalación.

El proceso cerámico consistió en la producción de 200 moldes con un sistema de relleno rápido; planificación, siguiendo una filosofía «industrial», de la fabricación artesanal y repaso pieza por pieza de las 4000 hojas de cerámica. El material utilizado ha sido loza blanca vidriada con esmalte transparente y aproximadamente un cuarto de la producción se realizó con acabado bronce.

EXPOSICIONES Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

VP Plaza España Design
Plaza de España, 5 .28008 Madrid
España

WEB Y REDES SOCIALES

<https://www.studiogronda.com/es/>
<http://marremoerel.com/web/>
<https://latora.es>

Instalación en el hotel

Moldes y reproducciones de las hojas

Imágenes proporcionadas por los hoteles VP Hoteles y la autora

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Argan, Giulio Carlo (2003). *Progetto e oggetto*. Milán: Edizioni Medusa.
- Braudillard, Jean (2013). *El sistema de los objetos*. México: Editorial Siglo XXI.
- Dorfles, Gillo. Munari, Bruno. Baj, Enrico. Pansera, Anty. Guidi, Paola. Dalpozzo, Tiziano. Ambroggio Pozzi. (1987). *Ambrogio Pozzi*. Milán: Electa Spa.
- Manzini, Ezio (2015). *Cuando todos diseñan: Una introducción al diseño para la innovación social*. Madrid: Experimenta Theoria.
- Mauss, Marcel. (2012). *Essai sur le don*. Paris. Presses Universitaires de France. PUF