
La cerámica artística en Bilbao. Una mirada hacia la actualidad

Amparo Lozano Sancha
UPV/EHU

Artistic Ceramics in Bilbao.
An actual point of view

Resumen

Los últimos años, la cerámica artística ha experimentado un importante cambio en sus múltiples aspectos: producción, investigación, lenguajes, difusión, consumo, etc. Una eclosión de nuevos proyectos que surgen y nos llegan cada día a una velocidad nunca vista. En esta ocasión, se analiza la actualidad de la cerámica artística en el Bilbao del 2018 (desde la perspectiva de la autora) y se explican qué posibles factores han intervenido en este cambio, algunos de los cuales son específicos de este lugar, pero otros afectan de una manera mucho más general.

Palabras clave:

Cerámica contemporánea,
Bilbao, jóvenes artistas

Abstract

Last years, artistic ceramic has experiment an important change on it's multiple levels: production, investigation, languages, broadcasting, consume, etc. A dawn of new projects is emerging and arriving to us with a speed never seen before. In this case, nowadays artistic ceramic it's analyze on 2018's Bilbao (from the author's point of view), and it explains which possible facts had took part in this change, some of them specifics from this place, but others concerning on a much more general level.

Key words:

Contemporary ceramics.
Bilbao. Young artists.

Introducción

Existen múltiples referencias y nombres si se busca la conexión entre cerámica artística y Bilbao. A finales del siglo xix y durante el siglo xx, pueden destacarse artistas como Paco Durrio (Valladolid, 1868 - París, 1940), Acebal Idígoras (Tres Algarrobos, Buenos Aires, 1912 - Castro Urdiales, 1977) o José de Bikandi (Ondarroa, 1896 - Buenos Aires, 1958); realmente, ninguno nacido en Bilbao, pero tuvieron un fuerte vínculo con la capital vizcaína.

A medida que avanzamos en el tiempo surge un nombre que ha sido y es el mayor referente de la cerámica artística en Bilbao desde finales del siglo xx: Ángel Garraza. El cual viene desarrollando una incansable actividad relacionada con la cerámica y la escultura desde los años setenta a través de la investigación, la docencia y, por supuesto, el trabajo artístico (fig.1).

Desde hace unos años, la cerámica ha cobrado fuerza, pluralidad y presencia en Bilbao y sus alrededores. Crece la actividad de nuevos artistas sobre los que apenas existe información en libros o catálogos, a pesar de que, con frecuencia, podemos encontrar sus piezas en los certámenes nacionales o internacionales. Los medios de difusión y de consulta han cambiado; internet y las redes sociales son principalmente los agentes responsables de estas tareas.

El nuevo panorama. Contexto¹

Hace algunos años, Bilbao experimentó una especie de despliegue cerámico, originado principalmente por dos factores. Uno de ellos, particular de este territorio, es la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU). El segundo factor es internet, cuyo espacio de actuación no se limita a Bilbao, sino que tiene un carácter global.

En la Facultad de Bellas Artes, concretamente en el Departamento de Escultura, se imparten varias asignaturas dedicadas a la cerámica. Algunas de estas asignaturas cambiaron su metodología original cuando la licenciatura pasó a grado² debido al Plan Bolonia. Antes de este cambio, se impartían desde los conceptos más básicos (la composición del barro, los barros locales y sus diferencias, técnicas de modelado...) hasta la realización de moldes o esculturas e instalaciones de mayores formatos.

En general, en el ámbito universitario y unida a la implantación del Plan Bolonia, surgió una corriente en las facultades de aumentar la oferta de másteres; de igual forma sucedió en la UPV/EHU.

Entre otros estudios de máster, en la universidad vasca se imparte, desde el 2012, el máster Cerámica: arte y función. Su duración inicial es de un curso lectivo, más el programa de prácticas; además de las asignaturas genéricas, acuden diferentes artistas que presentan sus trabajos en persona.

¹ Como aclaración al comienzo de este apartado, conviene remarcar que es una lectura subjetiva de la autora. Por motivos diversos, hay nombres que no aparecen en este texto que en la actualidad están desarrollando proyectos interesantes. A pesar de que Bilbao no es una ciudad demasiado grande, resulta complicado analizar la totalidad de agentes que participan en el panorama de la cerámica artística.

² Hasta hace algunos años, antes de la reforma educativa, los estudiantes de la facultad terminaban los estudios con el título de licenciado en Bellas Artes. La formación era más larga, más pluridisciplinar y con más horas lectivas.

Fig. 1. Cosas y causas (detalle) (2008), Ángel Garraza, arcilla. 24 × 16 × 3 cm cada pieza. http://www.angelgarraza.es/works_01_es.html

Cada año lectivo pasan nuevos alumnos, de los cuales un porcentaje continúa desarrollando proyectos relacionados con la cerámica desde diferentes ámbitos, como pueden ser la investigación, la docencia, el desarrollo de proyectos artísticos o más enfocados al diseño u otros campos, la creación de talleres en los que imparten clases o se invita a otros artistas para hacer monográficos, etcétera.

Este máster, de una forma u otra, ha contribuido de manera activa a la generación de un tejido en torno a la cerámica, bien en Bilbao, bien en otros lugares, ya que a menudo lo cursan alumnos de diversa procedencia. Los proyectos que algunos de los alumnos han emprendido han permitido que poco a poco se genere, o mejor dicho, se intensifique la presencia de la cerámica en el panorama artístico de forma exponencial.

El objetivo no es hacer publicidad de la UPV/EHU, puesto que, tiempo atrás y de forma paralela, ya existían diversos proyectos cerámicos, con vinculación a la universidad o sin ella. No obstante, puede decirse que la universidad ha sido un factor que ha influido de manera potente por el mero hecho de funcionar como un nexo entre agentes activos dentro de un mismo sector: el cerámico.

El otro factor de gran importancia para la cerámica artística ha sido internet, sumado a las redes sociales y a los teléfonos inteligentes. En la actualidad, un creciente porcentaje de la sociedad lleva en el bolsillo un teléfono móvil con conexión a internet y aplicaciones como Instagram, Facebook o Pinterest, a través de las cuales comparten infinitud de imágenes de artistas, eventos, etcétera. Gracias a este tipo de plataformas, da igual en qué punto del planeta se encuentre un artista para inaugurar su última exposición: miles de seguidores pueden conocer al momento las noticias más recientes al respecto.

Algunos agentes activos en la cerámica

Como ya se ha indicado en la contextualización del tema, el análisis de la actualidad cerámica en Bilbao no se centra únicamente en la creación, sino que se trata de abarcar otras líneas relacionadas:

— Investigación teórica o teórico-práctica. Seguramente el punto fuerte dentro de esta categoría es el conjunto de tesis doctorales activas y recientemente publicadas; se trata del ámbito más institucional, ya que están sujetas a una universidad. Algunas de estas investigaciones en formato tesis de los últimos años que ya han sido presentadas son las siguientes:

Leyún Orrico, Maite. *Estudio de los usos de la cerámica en las prácticas artísticas contemporáneas*. Tesis doctoral. Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU), 2018³.

Madariaga Escudero, Idoia. *Diseño de protocolos de actuación para la eliminación de materiales acumulados sobre las piezas cerámicas de las galerías Punta Begoña en Getxo*. Tesis doctoral. Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU), 2018⁴.

Paván Prieto, Claudio F., *Procesos comunes a la cocina y a la cerámica en el arte*. Tesis doctoral. Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU), 2011.

En muchas otras investigaciones ya publicadas, la cerámica representa un agente frecuente, pero aparece de forma más tangencial, sin ser el hilo principal de la tesis, por lo que no se citan.

Por otro lado, además de los trabajos ya defendidos, existen otros que todavía no se han finalizado. El conjunto de todas estas investigaciones demuestra el interés y la complejidad hacia el tema, ya que cada una se acerca a la cerámica desde prismas diversos.

— Talleres de cerámica. Esto no se refiere al taller en el que un artista desarrolla su trabajo personal, sino a algo más completo. Pueden ser espacios en los que uno o varios artistas trabajan, en los que, además, se imparten clases o se realizan otras actividades que aúnan a otros colectivos. Pueden ser clases a niños o adultos que quieren acercarse a la cerámica de forma continuada, o tal vez algo más ocasional como monográficos específicos en los que se profundiza en una técnica o se invitan a otros artistas para que lo impartan. Algunos de estos espacios también cuentan con tienda, por lo que son aún más polivalentes.

El objetivo de presentar estos espacios no es el publicitario, ya que el impacto que tienen es principalmente local, sino demostrar que hay una oferta que funciona, que el público general cada vez se acerca más a la cerámica, está más familiarizado y acude a las exposiciones porque se siente interesado.

Algunos de estos espacios son Hemen⁵, Buztin Artean, Cocomotora o M3 Arteko.

³ Esta investigación, además de la parte puramente teórica, se acompaña de la documentación del trabajo práctico que ha desarrollado la autora en los últimos años. Enlace de consulta: https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/24051/TESIS_LEYUN_ORRICO_MAITE.pdf?sequence=1

⁴ Investigación perteneciente al Departamento de Pintura (Restauración). Enlace de consulta: <https://addi.ehu.es/handle/10810/29423>

⁵ Hemen funciona como un espacio multidisciplinar en el que se imparten talleres y clases de cerámica; bajo este nombre se encuentra un colectivo que realiza y vende sus propios productos, no exclusivamente cerámicos. Además, sus integrantes desarrollan su propia línea de creación artística de forma individual.

Fig. 2. Inauguración de la exposición "Paisajes invisibles" (del 11 de julio al 2 de setiembre de 2018), Saray Pérez Castilla. Sala Rekalde, Bilbao. <https://paisajesinvisibles.org/2018/07/18/inauguracion-exposicion-paisajes-invisibles-sala-rekalde-bilbao/>

Fig. 3. Figuras de gres pintadas a mano con óxidos. 2018. <https://raisalava.com/CERAMICS>

— Artistas. A continuación, se expone una breve introducción a la obra de una serie de artistas que en la actualidad tienen su residencia en Bilbao, pero sus obras cada día tienen más visibilidad en otras ciudades y países.

Saray Pérez Castilla. Entiende o utiliza la cerámica como "nexo dialogador con la sociedad, amplificadora de los sentidos, reminiscencia hacia la tierra"⁶. Fusiona la cerámica con la tecnología, una aportación importante. A través de estos proyectos, la cerámica entra en espacios más tecnológicos, en los cuales no tenía presencia. Algunas de sus últimas exposiciones han tenido lugar en la Sala Rekalde de Bilbao, en el CDAN de Huesca o en el MUSAC de León (fig.2).

Raisa Álava. Es una artista multidisciplinar que a través de diferentes técnicas y procedimientos como la cerámica, el dibujo y el grabado desarrolla un estilo muy personal y libre, pero también muy identificativo. Crea escenarios y personajes divertidos, con un lado oscuro o siniestro (fig.3).

⁶ Cita de Saray Pérez Castilla.

Fig. 4. Detalle de la exposición "Poner la mesa" (del 9 de marzo al 31 de marzo de 2018), Estela Miguel. Lamosa, Cuenca. <http://bellasartes.uclm.es/wp-index.php/exposicion/exposicion-poner-la-mesa-estela-miguel-lamosa/>

Estela Miguel. Integrante del colectivo Hemen. Su obra se mueve en el campo de la instalación y cada vez está más presente en las muestras de cerámica. Relaciona su proceso creativo con el azar y las relaciones accidentales o casuales entre formas y objetos. Uno de sus últimos proyectos, en colaboración con otras artistas (entre ellas, Raisa Álava), ha sido "The doll", presentado en Cerco 2018 (fig.4).

Raquel Asensi. Se define como "artista ceramista ciborg; en sus trabajos se hibridan los conceptos humano-máquina, natural-artificial"⁷. Además de materializar su investigación en forma de tesis doctoral (aún en proceso), su propia obra es una continua investigación sobre el cuerpo y el feminismo, un archivo experimental que la artista define como "un relato hecho a mano sobre arte, cerámica y feminismos" (fig.5).

Uxue López. Al igual que Estela Miguel, es integrante de Hemen. Sus obras se inspiran en el propio material y los lenguajes que se generan a partir de él. A pesar de poseer un carácter funcional, sugieren la posibilidad de cambio. Fue artista becada por la Fundación BilbaoArte en el 2017; el material resultante se inauguró en la exposición "Muda" (fig.6).

Maite Leyún. Su nombre aparece anteriormente en este artículo debido a que en el año 2018 presentó su tesis doctoral en la UPV/EHU. En el plano artístico, cuenta con una amplia experiencia que se renueva continuamente. Durante años se ha dedicado a la joyería cerámica con su marca Hello Bone, pero en la actualidad ha vuelto a un ámbito más relacionado con la escultura o el *happening* (fig.7).

7 Cita de la artista.

Fig. 5. Registro fotográfico de la acción "Ser otro" (2015), Raquel Asensi. Loza con *terra sigillata*, cordel dorado, acción corporal. Imagen impresa sobre el reverso de una tela de lienzo. Fotografía de Idoia Aragón. Bilbao. <http://raquelasensi.com/artefacto/ser-otro/>

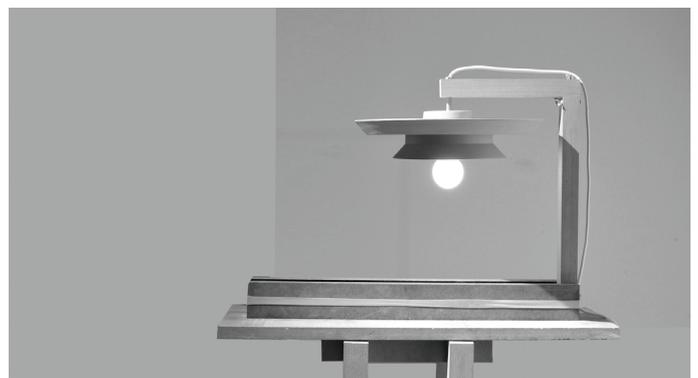

Fig. 6. Detalle de la exposición *Muda* (del 29 de octubre al 23 de noviembre de 2018), Uxue López. Fundación Bilbao Arte, Bilbao. <https://bilbaoarte.org/actividades/muda-exposicion-de-uxue-lopez/>

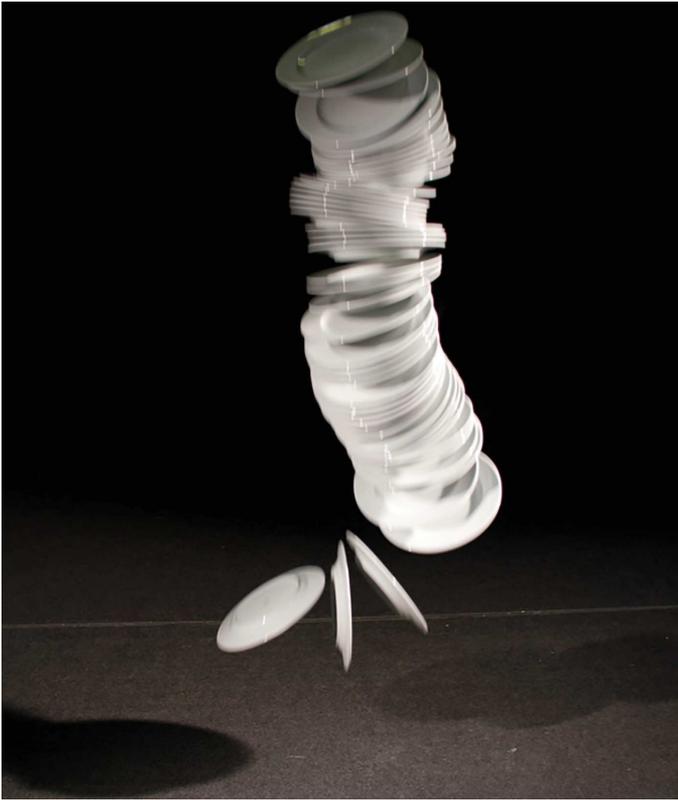

Fig. 7. Registro fotográfico de la acción "Platos rotos" (2014). Maite Leyún. <http://www.artekofactoria.com/mobile/articulo.php?id=1130>

Mar de Dios Solana. En su obra se aprecia el juego entre los límites de los convencionales conceptos de arte, diseño y funcionalidad e invita a una reflexión sobre estos espacios. Habitualmente trabaja con formatos medianos y diferentes pastas, como puede apreciarse en "Limitrofías", proyecto premiado con la beca para las artes plásticas de la Diputación Foral de Bizkaia. En el 2017, su obra *Lámpara de esquina, versión XL* obtuvo la Mención de Honor de Diseño en la Bienal de Manises y en el 2018 colaboró con la fábrica de porcelana Vista Alegre en Portugal (fig.8).

Ane Takitto. Tiene una completa formación en moda y en escultura, y el nexa en el que se encuentra más cómoda es la joyería. Trabaja a altas temperaturas, con pastas teñidas y modeladas a mano, que monta o engarza con metal o metacrilato. En Bilbao participa con algunos de los espacios mencionados en el apartado de "Talleres", haciendo monográficos de tercer fuego, joyería o *kintsugi* (fig.9).

Análisis

Los nombres que aparecen en este artículo hacen referencia a personas que están desarrollando una labor de peso en cuanto a la cerámica artística, con sede en Bilbao. Corresponden, en su mayoría, a mujeres jóvenes, cuyas redes se extienden cada vez más a través de la continua presencia en medios de difusión relacionados con la cerámica, muestras y certámenes. Además, gestionan diversas actividades como cursos, monográficos de técnicas y procesos, etcétera.

Fig. 8. *Lámpara de esquina versión XL* (2017), Mención de Honor de Diseño en la Bienal Internacional de Cerámica de Manises. Mar de Dios Solana. <http://dissenyv.es/la-bienal-internacional-de-ceramica-de-manises-anuncia-sus-ganadores/>

Fig. 9. Modelo Moon Walker de la colección "Moon", seleccionada en el Museo Cristóbal Balenciaga de Getaria, 2018. Takitto Jewelry. Porcelana y metal. http://www.anetakitto.com/wp-content/uploads/2019/01/DISENO_LOCAL_DP_ES.pdf

La cerámica para estas creadoras es el material principal en sus talleres, pero la combinación con otros materiales es un recurso habitual, en especial cuando se dota a la obra de una funcionalidad más allá de la escultórica.

A la hora de conocer la obra de estas artistas, es más efectiva una búsqueda en la red que en una biblioteca física. Por ello, en la bibliografía, la mayoría de las referencias corresponden a publicaciones en línea o a enlaces a redes sociales.

La importante presencia en las redes sociales y los precios relativamente asequibles de las obras de las artistas citadas favorecen que la posibilidad de compra se abra a un público más general, no solo local o especializado.

Por supuesto, además de la separación por categorías que se hace en este texto, existen relaciones más amplias y colaboraciones de mayor complejidad con otros agentes artísticos. Hay muchos otros espacios relacionados directa o indirectamente con la materia artística en los que, tal vez de una manera más transversal, la cerámica tiene presencia, por lo que esta diferenciación hace referencia a lo más general para componer una imagen global.

Parece que el balance es optimista: la cerámica está muy viva; cada vez está más presente en el mundo artístico vasco, y más cerca del público, al cual se le abre un abanico de posibilidades y actividades para iniciarse en el barro. A pesar de que todavía queda trabajo por hacer, los esfuerzos por la formación de un núcleo cerámico en Bilbao están poco a poco dando sus frutos.

Bibliografía

ACEBAL IDÍGORAS, ARTURO; LEÓN PAGANO. "Acebal Idígoras (II)". *La Gran Enciclopedia Vasca*, 42-80, Bilbao, 1974.

Cerco 2018-Cerámica Contemporánea, "Exposición The Doll". Cerco (blog). Acceso: 25 de abril de 2019. <http://www.cerco.es/cerco-2018/exposicion-the-doll/>

Fundación Bilbao Arte. "Maite Leyún | BilbaoArte". Acceso: 25 de abril de 2019. <https://bilbaoarte.org/Artists/maite-leyun-orrico/>

Fundación Bilbao Arte. "Raquel Asensi | BilbaoArte". Acceso: 25 de abril de 2019. <https://bilbaoarte.org/Artists/raquel-asensi-blanco/>

Fundación Bilbao Arte. "Uxue López | BilbaoArte". Acceso: 25 de abril de 2019. <https://bilbaoarte.org/Artists/uxue-lopez-iruretagoyena/>

GARRAZA, ÁNGEL. *Experimentación de las propiedades de las pastas cerámicas para una práctica artística*. PhD diss., 1995. Universidad del País Vasco, 1995.

GARRAZA, ÁNGEL; LUIS BEAMONTE MESA y Taller Escuela de Cerámica de Muel. *Maestros de la cerámica y sus escuelas*, vol. 3, Zaragoza: Taller Escuela Cerámica de Muel, 2012.

GARRAZA SALANUEVA, ÁNGEL JOSÉ; MAITE LEYÚN ORRICO. "Estudio de los usos de la cerámica en las prácticas artísticas contemporáneas", 2017. <http://hdl.handle.net/10810/24051>

GONZÁLEZ DE DURANA, JAVIER. "Francisco Durrio (1868-1940): sobre las huellas de Gauguin" [exposición]. *BilbokoArte Ederren Museoa/Museo de Bellas Artes de*

Bilbao, 3 de junio-15 de setiembre. Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2013.

Infocerámica, "Estela Miguel". 26 de noviembre de 2018. Acceso: 25 de abril de 2019. <http://www.infoceramica.com/2018/11/estela-miguel/>

Infocerámica. "Raisa Álava". 19 de noviembre de 2018. Acceso: 25 de abril de 2019. <http://www.infoceramica.com/2018/11/raisa-alava/>

OKELA SORMEN LANTEGIA. "Okela | Raquel Asensi". Okela Sormen Lantegia. Acceso: 25 de abril de 2019. <https://www.okela.org/es/artistas/raquel-asensi>

PAVÁN PRIETO, CLAUDIO F.; JUAN GÓMEZ RUIZ. *El plato: procesos comunes a la cocina y a la cerámica en el arte*. PhD diss., 2011. S. n., 2011.

Revista Cerámica de Argentina. Graciela Scocco. "Algunas notas sobre la historia de la cerámica en la Argentina. Primeras experiencias". Acceso: 25 de abril de 2019. <http://revistaceramica.com.ar/algunas-notas-sobre-la-historia-de-la-ceramica-en-la-argentina-primeras-experiencias-parte-11/>

Rodríguez Laso, María Dolores; Idoia Madariaga Escudero. *Diseño de protocolos de actuación para la eliminación de materiales acumulados sobre las piezas cerámicas de las galerías Punta Begoña en Getxo*, 2018. <http://hdl.handle.net/10810/29423>

Web del artista. "Ángel Garraza". Acceso: 25 de abril de 2019. <http://www.angelgarraza.es/>

Web de la artista. "Raisa Álava". Acceso: 25 de abril de 2019. <https://raisalava.com/>

Web de la artista. "Raquel Asensi - Artefactos de cerámica". Acceso: 25 de abril de 2019. <http://raquelasensi.com/>

Otros recursos

Ane Takitto (@ane_takitto)
Fotos y vídeos de Instagram. Acceso: 25 de abril de 2019. https://www.instagram.com/ane_takitto/

Buztin Artean (@buztinartean)
Fotos y vídeos de Instagram. Acceso: 25 de abril de 2019. <https://www.instagram.com/buztinartean/>

Cocomotora (@cocomotora)
Fotos y vídeos de Instagram. Acceso: 25 de abril de 2019. <https://www.instagram.com/cocomotora/>

"CV". Tumblr. Acceso: 25 de abril de 2019. <https://mardedios.tumblr.com/cv>

Hemen (@proyectohemen)
Fotos y vídeos de Instagram. Acceso: 25 de abril de 2019. <https://www.instagram.com/proyectohemen/>

<http://www.anetakitto.com/> Acceso: 25 de abril de 2019. <http://www.anetakitto.com/>

M3 Arteko - Inicio | Facebook. Acceso: 25 de abril de 2019. <https://www.facebook.com/M3-Arteko-1494724950832445/>

Mar de Dios (@mar.de.dios)
Fotos y vídeos de Instagram. Acceso: 25 de abril de 2019. <https://www.instagram.com/mar.de.dios/>

Raisa Álava (@raisalava)
Fotos y vídeos de Instagram. Acceso: 25 de abril de 2019. <https://www.instagram.com/raisalava/>