

GUÍA CONTEMPORÁNEA
DEL ARTE TRADICIONAL DE
CREAR PIEZAS ÚNICAS A MANO

cerámica

24 PROYECTOS PARA EL HOGAR

BLUME

Emily Proctor

Dedicatoria

Para Lucas, Holly y David.



Título original *The Urban Potter*

Edición Joanna Copestick, Samhita Foria

Diseño Rachel Cross

Fotografía Sarah Weal

Traducción María Teresa Rodríguez Fischer

Revisión de la edición en lengua española

Matilde Grau Armengol Responsable del Taller de Cerámica,
Escola Massana (Barcelona)

Coordinación de la edición en lengua española

Cristina Rodríguez Fischer

Primera edición en lengua española 2023

© 2023 Naturart, S.A. Editado por BLUME

Carrer de les Alberes, 52, 2, Vallvidrera 08017 Barcelona

Teléfono +34 93 205 40 00 E-mail: info@blume.net

© 2023 Kyle Books (Octopus Publishing Group Limited),
Londres

© 2023 del texto Emily Proctor

© 2023 de la fotografía Sarah Weal

I.S.B.N.: 978-84-19499-49-3

Depósito legal: B. 22957-2022

Impreso en China

Todos los derechos reservados. Queda prohibida
la reproducción total o parcial de esta obra,
sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la
debida autorización del editor

WWW.BLUME.NET



GUÍA CONTEMPORÁNEA
DEL ARTE TRADICIONAL DE
CREAR PIEZAS ÚNICAS A MANO

cerámica

24 PROYECTOS PARA EL HOGAR

BLUME

Emily Proctor
Fotografía de Sarah Weal

Emily Elizabeth Proctor crea sus piezas de cerámica a mano en su estudio en el norte de Londres. Utiliza para ello arcillas de gres y esmaltes naturales para obtener formas sencillas e imperfectas que enfatizan en lugar de ocultar la naturaleza manual de los objetos. Las marcas que dejan las herramientas y los dedos permanecen visibles intencionalmente y los esmaltes se aplican de manera irregular para crear piezas rústicas y desenfadadas.

Tras estudiar Diseño en 3D en la escuela de arte de Bournemouth, Emily trabajó en Londres como estilista, compradora y directora creativa durante diez años. Realiza sus obras casi exclusivamente empleando antiguos métodos manuales, intentando desacelerar y reconectar con el pasado. Diseña formas simples y primitivas, permitiendo que la textura y el color de las arcillas y esmaltes hablen por sí mismas.

Emily Proctor reunió sus ahorros para abandonar una carrera convencional a los treinta y dos años y embarcarse en un nuevo estilo de vida, que no persigue los marcadores capitalistas del éxito como el dinero y la posición, sino que busca la felicidad y el bienestar que proporciona el estilo de vida *slow* y la artesanía, que continúa practicando en la actualidad.



Contenido

- 8 Introducción
- 14 Arcilla
- 18 Herramientas
- 22 Terminología

PROYECTOS

24 BÁSICOS

- 26 Vaso de pellizco
- 32 Vaso de planchas
- 36 Vaso de churros
- 40 Bol de molde
- 44 Vasija tallada
- 50 Vasija de barbotina
- 54 Esmaltado
- 62 Arcilla secada al aire

64 DE DIFICULTAD MEDIA

- 66 Candeleros tallados
- 70 Jabonera

- 74 Conjunto de platos de planchas
- 78 Nido de boles de pellizco
- 84 Taza de café de pellizco
- 88 Bandeja grande
- 92 Ensaladera
- 98 Tótem

102 DE NIVEL AVANZADO

- 104 Vasija de churros
- 110 Cara esculpida
- 116 Candeleros
- 124 Vasija de diosa
- 130 Sujetalibros escultórico
- 134 Bol con pie
- 138 Jarrón vod
- 146 Mesita auxiliar
- 154 Recursos
- 156 Índice
- 158 Agradecimientos





Herramientas

Muchos suelen obsesionarse bastante con sus herramientas; definitivamente, para mí constituyen una de las razones principales por las que me embarqué en la artesanía. Mi sueño es contar con una colección de herramientas excepcional talladas a mano, perfectamente organizadas en la pared del estudio. Pero hasta que llegue ese día, mi caja de madera llena de trozos de madera tallada y herramientas que he comprado a lo largo de los años es mi posesión más valiosa.

No me gusta conservar las herramientas que no uso, así que todas las que tengo son esenciales. Nunca pensé llegar a ser una persona que tendría un palillo/esteca favorito y, al igual que usted, solía pensar que todas las esponjas eran bastante parecidas, pero resulta que sí existe lo que denominamos «la esponja perfecta».

Puede acabar gastándose una fortuna en herramientas para modelar cerámica antes de comenzar a trabajar, cuando en realidad la mayoría de lo que necesita puede encontrarlo en casa. De hecho, muchos alfareros confeccionan sus propias herramientas a partir de objetos que encuentran. A continuación, recomiendo un conjunto de herramientas básicas a un precio razonable, que puede adquirir junto con la arcilla. Como alternativa, le presento una lista de artículos que puede encontrar en casa o en la ferretería local y que pueden sustituir a las herramientas empleadas en este libro. Cada alfarero tiene sus herramientas favoritas, por lo que resulta recomendable invertir en las herramientas adecuadas cuando tenga claro en qué sentido quiere desarrollar su trabajo y las herramientas que empleará para este.

HERRAMIENTAS ESENCIALES

Esta es la lista de las herramientas básicas (o sus alternativas caseras) que conviene tener preparadas al inicio de cada proyecto:

Agua y esponja – Una esponja vieja y un cubo de agua. Utilizada habitualmente para limpiar las manos, las superficies y las herramientas para evitar la expansión del polvo de arcilla. También puede poner toda la arcilla residual en el cubo de agua mientras trabaja. Cuando haya terminado, deje que la arcilla se asiente en el fondo del cubo y así podrá desechar el agua y reutilizar la arcilla.

Mono de trabajo – Una camisa vieja llevada al revés. La arcilla ensucia mucho y algunas contienen elementos como el manganeso o el estaño que pueden llegar a teñir la ropa de negro o rojo. Mientras trabaja con arcilla, vista ropa que no le importe manchar, y lávela regularmente para evitar la acumulación de polvo de arcilla.

Banco de trabajo – Una antigua mesa de madera. Necesita una superficie de trabajo grande y plana, idealmente de madera. Cualquier mesa o escritorio que tuviera funcionaría, pero tenga en mente que los minerales de la arcilla pueden manchar las superficies no tratadas, así que no trabaje sobre su mejor mesa. Antes de tener un banco de trabajo, solía acercarme a ferreterías o madererías y les pedía sus restos de contrachapado para trabajar.



Taza de café de pellizco

ARCILLA

- Gres tipo Craft crank
pella de 450 g
pella de 40 g
Barbotina

HERRAMIENTAS

- Báscula de cocina
- Cuchillo
- Media luna
- Regla
- Torneta o periódico
- Herramienta de madera
- Tablero de madera
- Tenedor o herramienta
con borde dentado
- Herramienta fina
de madera o palo de helado
- Agua y esponja

La gente dice que se conoce a una persona por el café que toma. ¿Americano solo? Debe ser del tipo serio y directo. ¿Prefiere algo como frapé moca choco crema? Se trata de una persona risueña y tolerante.

De hecho, creo que se puede decir más sobre la persona basándose en el recipiente en el que toma el café. Y personalmente puedo garantizar que el café sabe mejor si se toma en una taza de cerámica hecha a mano.



PASO 1:

Forme un cilindro con la pella de arcilla de 450 g. A continuación, hunda el pulgar en el centro, hasta dos tercios de su longitud, y forme a pellizcos un vaso bajo, ancho y grueso. Comprima el borde y alise cualquier grieta con la media luna.

PASO 2:

Ahora debe darle forma de taza para café utilizando la técnica de pellizco. Intente alcanzar unos 10 cm de diámetro y 7 cm de altura; mantenga la regla a mano para ir comprobando a medida que avance. Intente que todas las partes del vaso tengan el mismo espesor. Esto se consigue realizando pellizcos pequeños, rápidos y suaves en todo el contorno.

PASO 3:

Cuando las paredes de su vaso alcancen 1 cm de espesor, colóquelo sobre un trozo de periódico o una torneta y utilice el pulgar o una herramienta de madera para extender la base. Yo prefiero utilizar el pulgar porque de esta manera me resulta más fácil evaluar el grosor de la base del vaso. Nuevamente, hágalo poco a poco para no provocar tensiones en la arcilla.

PASO 4:

Continúe pellizcando mientras gira la torneta o el periódico, de manera lenta y regular, para aumentar la anchura del vaso. Pellizque en círculos alrededor de la base de la pared del vaso, y mueva los dedos ligeramente hacia arriba pellizcando otro círculo alrededor de las paredes y así sucesivamente hasta que alcance el borde. Comprima el borde y, a continuación, expanda la base un poco más, repitiendo otra vez todo el proceso subiendo por las paredes del vaso. Con la media luna, alise cualquier grieta que pudiera aparecer mientras está pellizcando y comprima ocasionalmente el borde. Repita. Después de unos 15-20 minutos debería tener un vaso con unas paredes de unos 4 mm de grosor, 10 cm de diámetro y 7 cm de altura. Deje sobre un tablero de madera durante unas 2 horas hasta que alcance la dureza de cuero.



PASO 5:

Forme un churro con la pella de 40 g, y estírelo rodando hasta que alcance unas dimensiones de 2 x 6 cm. Deje que se seque junto con la vasija.

PASO 6:

En cuanto el vaso alcance la dureza de cuero, alíselo con la media luna si fuera necesario, y repase el borde.

PASO 7:

Ahora debe sujetar el asa al vaso rayando las piezas y usando la barbotina. Decida el punto en el que quiere añadir el asa, realice una pequeña marca, y utilice un tenedor o una herramienta de bordes dentados para rayar la zona del asa. Raye también el extremo del asa, y aplique barbotina en todas las zonas rayadas. Ahora presione el asa sobre la pared de la vasija con una mano, mientras que con la otra sujeta la pared del vaso. Presione suavemente pero con firmeza, hasta que la barbotina sobresalga y note que ambas piezas se han unido.

PASO 8:

Ahora utilice una herramienta de modelado de madera muy delgada o un palo de helado para juntar el asa a la vasija. También puede formar un churro pequeño y envolverlo alrededor de la unión para reforzarla. Es importante rayar y usar barbotina y comprobar que la unión está perfectamente hecha, para evitar que el asa se desprenda. Repase todo el contorno de la unión y compruebe que está bien sujeta a la taza. La primera vuelta puede parecer un poco tosca, pero vuelva a repasarla y alísela.

CONSEJO: recuerde sujetar la arcilla con la otra mano siempre que aplique presión.

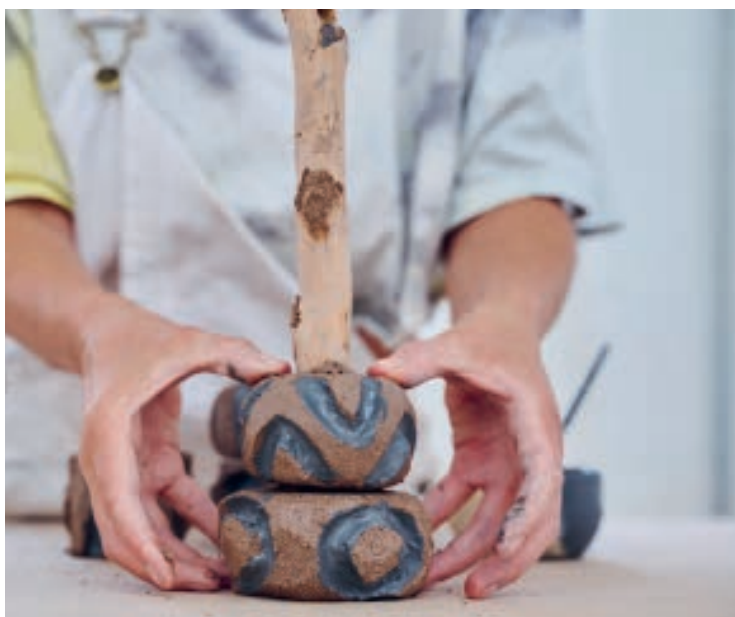
PASO 9:

Compruebe que no ha deformado la taza o el asa al realizar presión para añadir esta última. Me gustan las formas irregulares, pero es importante que la taza sea funcional. Alise la pieza con la media luna si es necesario, compacte y alise la base y deje secar sobre un tablero de madera durante 2-3 días hasta que esté totalmente seca. Hornee para bizcochar a cono 06 durante 10 horas.



Esmaltado

Para esta vasija he utilizado un esmalte mate blanco y la técnica de inmersión. Utilice primero una jarra para verter el esmalte en la taza durante 2 segundos, antes de volcar el sobrante en el cubo. Después sostenga la taza al revés y sumerja en el esmalte a dos tercios de su altura durante 2 segundos y extraiga. Elimine el esmalte de la base con una esponja húmeda. Ahora puede volver a hornear sus piezas a cono 8 durante 10 horas.



Tótem

ARCILLA

- Gres tipo Craft crank
- 4 pellas de 400 g
- 1 pella de 600 g
- Barbotina negra

HERRAMIENTAS

- Báscula de cocina
- Caña de bambú
- Tablero de madera grande
- Herramientas para tallar
- Pincel
- Media luna
- Cuchillo
- Agua y esponja

En realidad me inspiré para esta pieza en *The Great Pottery Throw Down* del Canal 4. Construyeron una versión mucho mayor, mientras que el mío es una versión de escritorio. Aunque espero que la mayoría de los proyectos en este libro sean accesibles, se me ocurrió que este proyecto en particular sería extremadamente accesible. Puede aplicar muchísimas técnicas o ninguna de ellas, y aún construir algo con un aspecto magnífico. Es como hacer cerámica por números. Todo lo que necesita son unas pellas de arcilla con un agujero en el centro y un palo para colocarlas. Encontré una vieja caña de bambú en el jardín y la corté al tamaño adecuado.

PASO 1:

Forme dos esferas y dos cubos con las pellas de arcilla de 400 g. Utilice la caña para perforar un agujero pasante a través del centro de cada una de las piezas. Mueva un poco la caña para ensanchar el agujero en cada pieza para que sea 1 cm más ancho que la caña. Deje secar sobre un tablero de madera durante 4-6 horas hasta alcanzar la dureza de cuero.

PASO 2:

Forme una esfera o un cubo con la pella de 600 g: será la base del tótem, así que asegúrese de que sea más ancha que las otras. Use la caña para hacer un hueco en el centro, pero sin que sea pasante en esta ocasión. Deje unos 2 cm de arcilla en la base. Mueva la caña ligeramente para ensanchar el hueco, y deje sobre un tablero de madera hasta que alcance la dureza de cuero como las demás.

PASO 3:

Una vez alcanzada la dureza de cuero, emplee las herramientas de talla para crear distintas formas en cada pieza de arcilla. Elija las formas y utilice las técnicas aprendidas en los proyectos de talla. Yo he trazado formas y símbolos grandes y sencillos como los que se podrían encontrar en los tótems antiguos.

PASO 4:

Ahora, con el pincel, aplique barbotina negra en las zonas talladas. Deje que se seque y aplique otra capa de barbotina antes de volver a dejar secar durante una hora. Cuando vuelva a sus piezas, compruebe que están totalmente secas y elimine con una media luna metálica cualquier exceso de barbotina y repase la pieza.

PASO 5:

Compruebe el acabado y alise la parte superior e inferior de cada pieza, prestando especial atención a esas partes de las piezas. Es importante que estén muy planas para que se apilen bien.



Descubra el arte de construir piezas de cerámica a mano y cómo expresarse a través de la creación de objetos únicos y atemporales para su hogar.

Este libro le enseña a construir hermosas piezas únicas hechas a mano (sin necesidad de torno) con formas simples y naturales, en tonos neutros.

Los 24 proyectos paso a paso incluyen piezas funcionales: boles, platos y vasijas, así como otros elementos decorativos, y se ordenan por nivel de dificultad, desde el básico hasta el avanzado.

Para cada proyecto, Emily le guía a través de todo el proceso y le explica las técnicas involucradas, desde la construcción de planchas y el pellizco hasta la talla y el esmaltado.

Abrace la irregularidad y recuerde que no existe la perfección.



EMILY PROCTOR estudió diseño en 3D en la escuela de arte de Bournemouth antes de trabajar como estilista y responsable de compras durante 10 años. Sus obras están realizadas casi exclusivamente utilizando antiguos métodos manuales en un intento de reconectar con el pasado. Las formas están diseñadas para ser simples y primitivas, lo que permite que la textura y el color del barro y el esmalte hablen por sí mismos. El trabajo de Emily ha aparecido en publicaciones como *Esquire*, *Time Out London* y *Stylist*. @epc.studio | www.epc.land

