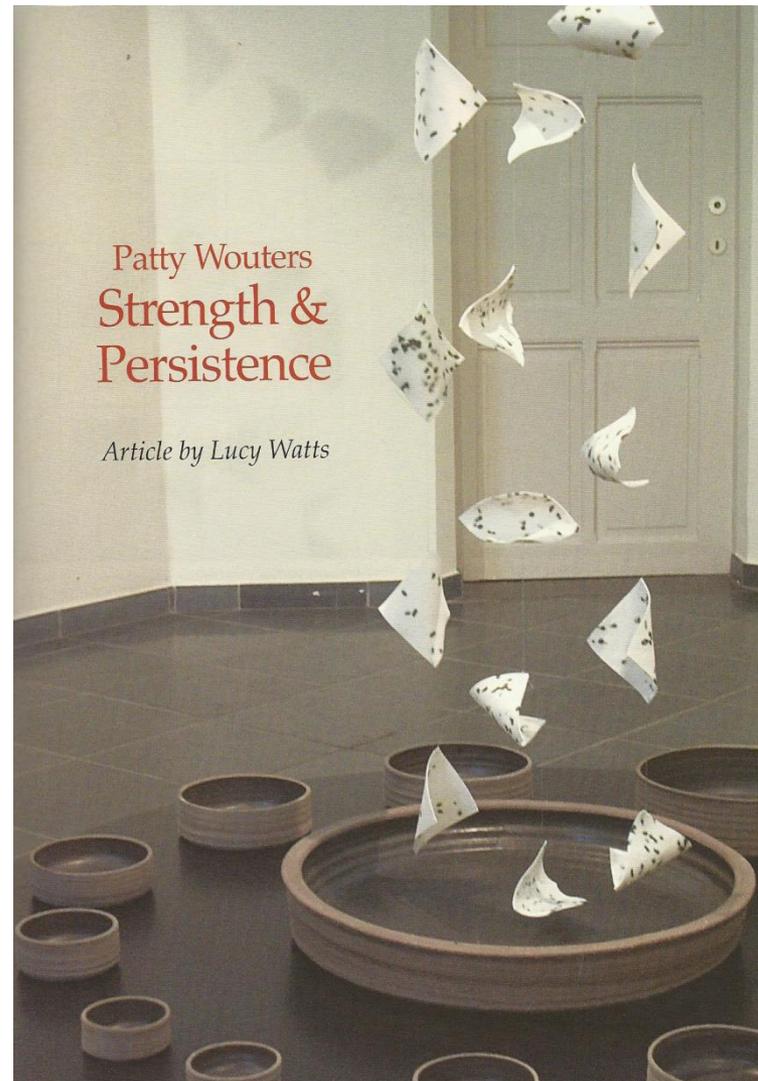
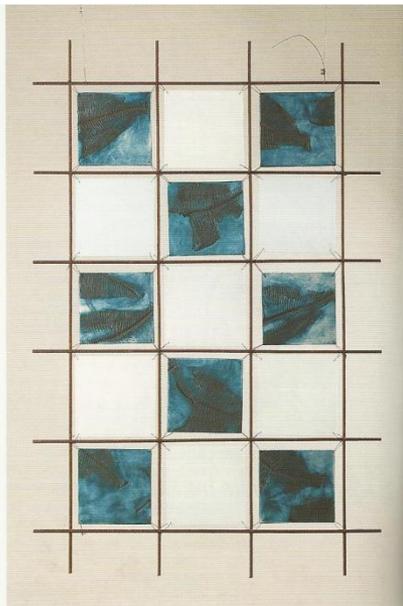

Articles published about the ceramic work of Patty Wouters

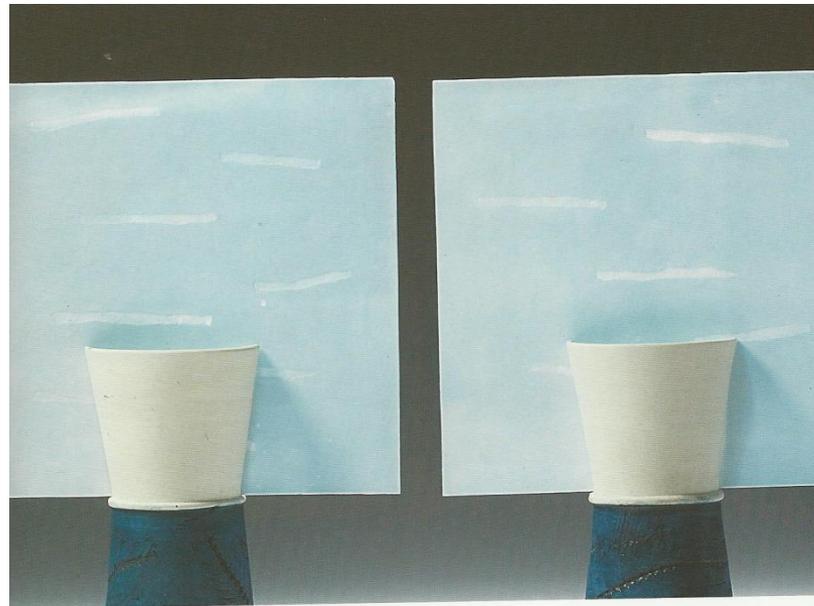

Patty Wouters.

Fish Fossils. Wall-piece. High fired porcelain and bone china. 50 x 85 cm.

Fish Fossils. Objects. High fired porcelain and bone china. 25 x 20 x 8 cm.

IT IS HARD TO IMAGINE THAT SUCH A PROFICIENT ceramist as Belgian Patty Wouters could have ever considered another path. A little over three decades ago Wouters knew her career would be in the arts – exactly where within its enormous scope was less clear. As an exchange student, she headed from her hometown Antwerp to the US for one year. There she took every art elective available and chanced upon the rare experience of a truly inspirational teacher, Laura Kohler. She passed on her passion for ceramics as only a masterful teacher can. “She was a wonderful art teacher who introduced me to ceramics and pottery making. During that time we also visited a ceramic studio which appealed to me,” she recalls.

On her return Wouters completed a Fine Arts and Teaching Degree. After graduation she taught in several schools in Antwerp and gained further qualifications in social work. Spare time was filled with attending ceramic weekend workshops and week-night classes. “My first attempts at the wheel were frustrating but at the same time exhilarating and magical. It was great to feel the clay grow into a form under the pressure of my hands and fingers.”

By the mid ’80s Wouters had dedicated one day a week to ceramics but felt it wasn’t enough. She said

goodbye to her other working commitments and became a full-time potter. “At first my ambition was mainly to make table ware and sell it through shops, markets, fairs and galleries. At the same time, whenever I could, I tried out all kinds of sculpture materials and techniques. I was fascinated by pit-firing and porcelain and made many experiments between 1987 and 1994. I started doing saggar firings in a gas kiln to reduce the risk of breakage.”

While her own creativity, skills and business sense were growing she reflected on the time she had spent at art school. Her entrée to the arts in the US had been a positive experience but this hadn’t continued. She found it curious that ‘education’ in the arts could actually work to stifle a student’s creativity and confidence. “I wasn’t pleased with the art education I’d received. It wasn’t structured and many of our teachers weren’t specialised in their subjects,” she recalls. “We, as students, asked the other students for advice. The feedback we were receiving from the teachers was often negative. I felt that instead of being encouraged and developing creatively, I was discouraged and cut down.”

From this reflection came an idea that would open the door to budding ceramists worldwide. In 1986

with support for her idea, a building was offered to her through the municipality and she set to work.

“I started my own studio – Atelier Cirkel. I decided there must be a better way to teach people how to develop their creative and artistic potential. I created a school with an open and positive atmosphere where everybody could develop according to his or her own pace, their own potential and ambition.”

At the Atelier Cirkel renowned artists impart their wisdom on a broad range of art disciplines through workshops in a nurturing environment. Students range from full time artists aiming to perfect their craft to corporate business people looking for a creative outlet. Not surprisingly, the ceramic department is the largest part of the studio and enjoys a healthy international reputation.

The current lease for Atelier Cirkel will wind up next summer but in typical Wouters fashion this too has been seized as an opportunity. “We are preparing to build new studios and, if everything goes well, we will move into the new building next September. After this we hope to enlarge our international program,” she says.

The opportunity Wouters has brought to the international art community through her studio received

official recognition by the Ministry of Culture this year – a deserved accolade for an artist who has been driven to share her enthusiasm and skill and managed to maintain an ever-increasing momentum for more than 20 years.

Patty Wouters’ international reputation stretches far beyond her creative attitude and success in education. She continues to make waves through her approach to creating ceramic artworks. On numerous occasions her creations have featured in the World Biennial for Ceramic Art and the Fletchers Challenge Award and she has a string of international awards from many countries – Korea, Argentina, Spain, Sweden, Belgium and Italy, to name a few.

Wouters concedes that the motivation behind her craft has changed over the years. “When I first became a potter, I was much more concerned about a well-designed and finished product. Exploring new techniques was also a priority.” For the past 10 years her focus has centred on communicating through her work. Over this time she has moved away from pots to create a signature style in sophisticated sculptural wall pieces containing both hidden and clear messages.

“More and more I find the flat surface of clay offers me plenty of space to express my ideas. As my career

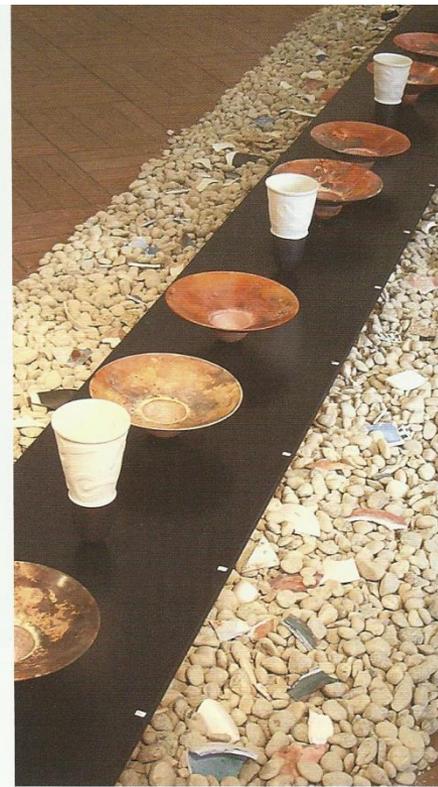
Vulnerable. High fired bone china. 30 x 30 x 10 cm.

progresses, the forms I choose become simpler. In many ways I have realised that 'less can mean more'. The simpler the design, the stronger the message."

Success in simplicity is evident in *Flakes of Porcelain* which expresses the fragility of relationships and people; falling; searching for destiny; finding protection. *Fish Fossils* directs this question to the ocean and all that it supports. *Fragile*, one of Wouters' more challenging works from a technical perspective, articulates her own concerns about nature. *Still Waters* examines a Dutch expression. Translated literally, 'still waters, deep lands' refers to reserved people who may have much more to offer than first thought.

"I don't have an ambition to bring a message to 'the world'. If I can make artworks that please people in one way or another, that is fine for me. For myself, there are hidden messages but my audience can feel free to look for these messages or use their own creativity and give their own meaning to what they see or feel. Subjects that fascinate me include communication on all levels, relationships, balance of the inner self and how one fits into nature, his/her society and the world."

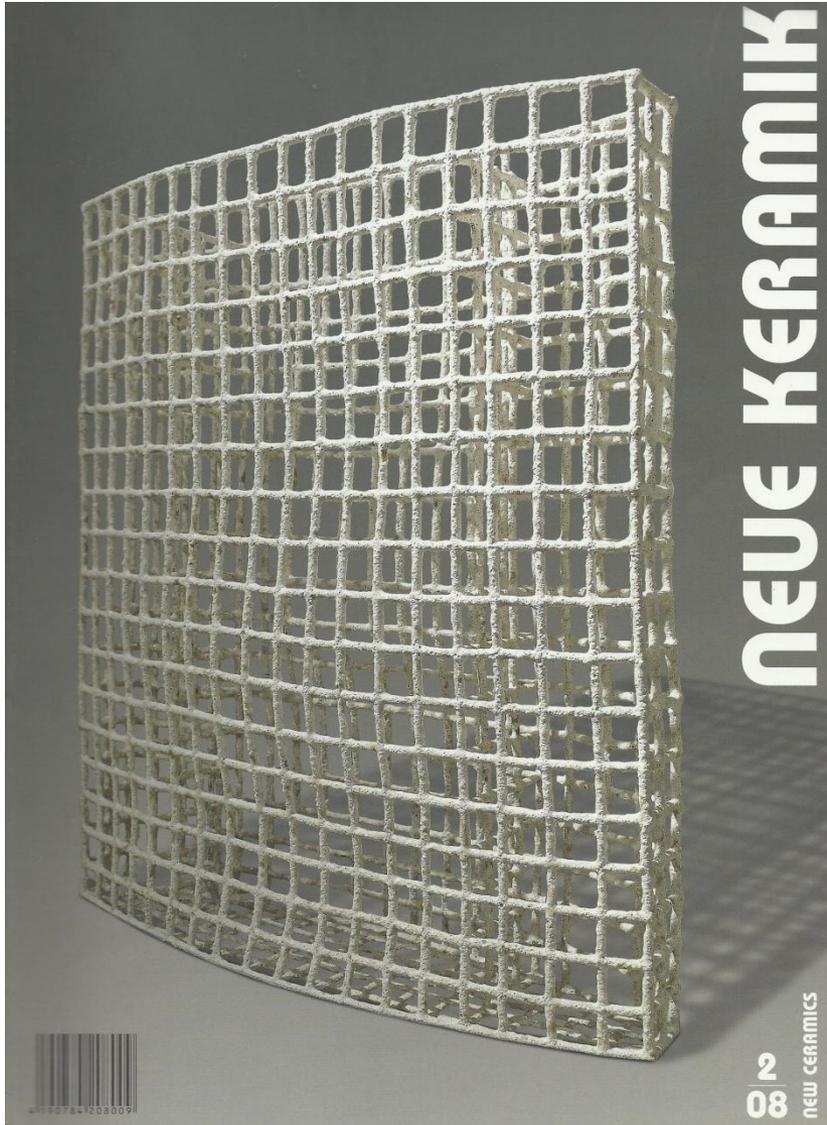
This driving force behind Atelier Cirkel, mother of two and globe-trotting ceramist finds the perfect outlet in her studio: "For me, being in my studio with the liberty to do what I want, creates possibilities which are endless. My studio is my small island where I am left to myself. This emptiness is a wonderful invitation to start creating. Usually I start making sketches and making notes about what I want to make and

Installation: Cirkels and Lines. High Fired and low (saggur) fired porcelain vessels. 500 x 80 x 40 cm. Vases: 12 x 30 cm. Bowls: 30 x 12 cm.

express. Once I start producing this offers me more time to reflect upon my life, my environment, the people I share my life with, the society, the world. The more I work in my studio, the more inspired I am. Working in my studio also gives me time to balance myself. It is almost a way of meditation."

Lucy Watts is a freelance journalist based in NSW, Australia. Wouter's fascination with the relationship between nature, people, societies and the world will be under further examination in Australia at Cudgong Gallery in Gulgong, NSW, where Wouters' solo exhibition, *Strength & Persistence*, will run from August 10 - August 27, 2007. For more information contact Cudgong Gallery on 61 2 6374 1630 or visit www.cudgong-gallery.com.au. Caption title page: *Flakes of Porcelain.* High fired bone china flakes and black stoneware clay. Thrown vessels.

NEUE KERAMIK

2
08
NEW CERAMICS

PORTRAITS

PATTY WOUTERS

Jenseits von Grenzen

Victor Greenaway

Die Arbeiten von Patty Wouters erstrecken sich über ein weites kreatives Feld. Symbolismus spielt bei vielen Stücken eine wichtige Rolle und bringt, verbunden mit einem Hauch verführerischen Esprits, vieles über die Künstlerin und ihr langjähriges Experimentieren zum Ausdruck.

Ich traf Patty Wouters das erste Mal im Jahre 2001, als ich in ihr Kunstzentrum "Atelier Circle" eingeladen war und sie für mich einen viermonatigen Aufenthalt im Zusammenhang mit dem Australia Council Fellowship Award organisierte. Die gesamte Struktur des privat geführten Zentrums war sehr beeindruckend und von ihrem persönlichen kulturellen Einsatz bestimmt. Ich erkannte damals, dass der von Patty gewählte künstlerische Weg mit Ton sich einen multimedialen Bereich eroberte. Sie lädt Künstler in ihr Kunstzentrum in Braschaat ein, unternimmt selbst viele Reisen, demonstriert dabei ihre Techniken und führt Workshops durch, stellt aus und lehrt und lernt an vielen Orten dieser Welt. Patty hat die meisten Länder in Europa besucht, reiste unter anderem in die USA, nach China, Australien und Süd-Korea. In vielen dieser Länder besuchte sie ethnologische Museen, unter anderem auch in Indonesien, Indien, Japan, Korea und ließ sich vom Leben, der Kultur und insbesondere von der Keramik der in

diesen Kulturkreisen lebenden Menschen inspirieren.

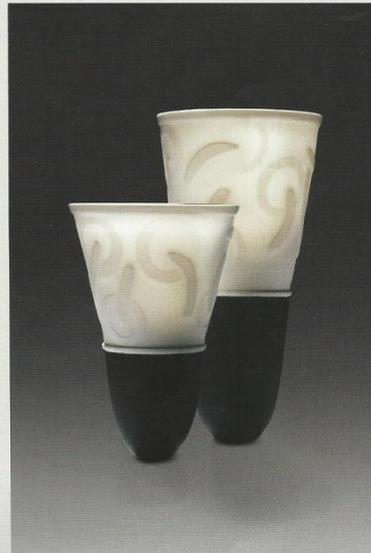
Neben der offensichtlichen technischen Meisterschaft kommt in Pattys Arbeiten ihr Interesse an historischen Ideen und ihre Verbundenheit mit vergangenen Zivilisationen klar zum Ausdruck. Jede ihrer Arbeiten trägt Züge persönlicher Lebenserfahrung und ist ein Dokument der menschlichen Auseinandersetzung mit alltäglichen Belangen, einschließlich der Konfrontation mit dem Zufälligen. Patty regt den Betrachter an, persönliche und soziale Fragen zu stellen, um eine ausgewogene Stellung innerhalb der Umwelt zu finden. Pattys Keramik soll nicht nur betrachtet, sondern erforscht werden. Wenn wir dieser interessanten Einladung Folge leisten, werden wir schrittweise von dem Reichtum und der Qualität der Oberflächen, den Farb- und Texturschichten absorbiert, die zu uns aus Jahren des Experimentierens mit den Materialien Ton und Glasur sprechen.

Patty Wouters ist ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten des persönlichen Ausdrucks. Dabei untersucht sie die vielfältigen Methoden der historischen Kulturen. Ihr besonderes Interesse gilt dabei der Terra Sigillata, einer Technik, die von den Griechen entwickelt und von den Römern vor über 2000 Jahren perfektioniert wurde.

ABBILDUNGEN

oben linke Seite - *Rocking Antenna Boxes*
D 12 cm - H 16 cm - 20 cm
oben - *Fish Fossils #1*
20 x 30 cm cm
rechts - *Circles and Lines*
D 10 cm - H 16 cm - 20 cm

Die primitive Brenntechnik, die mit der Terra Sigillata verbunden ist, erlaubt es Patty, den schmalen Grad zwischen Kontrolle und Manipulation des Material zu gehen und dennoch den Zufallsfaktor beim Brennprozess zu integrieren. Um hier überzeugende Resultate zu erzielen, ist große Erfahrung im Formgebungsprozess, mit Textur und Farbe notwendig.

Patty benutzt Porzellanmasse für ihrer Terra Sigillata Stücke, die traditionell nur bei niedriger Temperatur gebrannt und deren letztlisches Aussehen durch Flammen, Rauch und Asche beeinflusst werden. Sie benutzt mit Absicht Porzellan für diesen Prozess, da nur mit Porzellan die von ihr erwünschte, ausgewogene Palette erdhafter Farben von Marmorweiß und cremefarbenen Tönen über kräftiges ockerfarbenes Orange bis hin zu rauchigen Grau und Schwarz zu erzielen sind.

Patty weiß, wie man die Entstehung dieser interessanten Oberflächen steuern und sie mit ihren gut durchgearbeiteten Formen zu einer überzeugenden Einheit verbinden kann.

Allerdings benutzt sie den Werkstoff Porzellan bei anderen Arbeiten auch in seiner ureigenen Charakteristik und brennt ihn bei hohen Temperaturen, so dass seine speziellen Eigenschaften, die Transparenz des Scherbens und seine rein-weiße Farbe, zum

ABBILDUNGEN

oben - *Cracked and Broken #2* - 20 x 30 cm
Mitte - *This is The Way* - 40 x 110 cm
unten - *Still Waters* - 40 x 40 cm

Ausdruck kommen.

Diese erstaunlichen Kontraste von hell und dunkel, dick und dünn, glatt und rau, scharf und weiß, sowie die Erdfarben zeigen die nuancenreiche Palette, der sich Patty bedient.

In der Hand des Künstlers ist der erste Kontakt mit dem Ton äußerst wichtig, da er den Weg bis zum fertigen Stück bestimmt. Die Vorbereitung beginnt bei der Auswahl der richtigen Masse, deren passende Konsistenz und Feuchtigkeit. Hierdurch bestimmt sich die Verarbeitungstechnik: ob das Material auf der Scheibe zu verdrehen, in Formen gepresst oder in Scheiben geschnitten werden kann. Pattys vielfältige keramische Kenntnisse erlauben ihr den Einsatz der unterschiedlichsten Techniken. Sie ist eine exzellente Dreherin und kennt sich in allen folgenden Arbeitsschritten gut aus.

Aber als künstlerisch arbeitende Keramikerin muss man auch während der verschiedenen Arbeitsabschnitte wissen zu selektieren und man muss wissen, welches Stück noch die Eigenschaften besitzt, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu liefern. Das heißt, dass man auch ungenügende Stücke zerstören können muss. Diese kritischen Überlegungen sind für Patty selbstverständlich.

Die vorsichtige und ausgewogene Festlegung von Linien, Formen und Texturen sind integraler Bestandteil ihrer harmonischen Kompositionen. Das Nebeneinanderstellen und Inbeziehungsetzen der verschiedenen Kompositionselemente ist sensibel durchdacht, wobei sie den letztendlichen "Formgeber", dem Feuer, den gebührenden Freiraum lässt. Viele dieser sensiblen Entscheidungen basieren auf ihrer persönlichen Intuition, auf einer starken Konzentration und bis zu einem gewissen Grad auf einer couragierten Spontaneität.

Es gibt nie eine Sicherheit, dass sich die Charakteristik eines Stückes durch alle Arbeitsschritte erhält und letztlich klar zum Ausdruck kommt. Das Feuer hat immer das letzte Wort. Das alles verlangt eine unendliche Geduld und Ausdauer, aber auch das Akzeptieren von Enttäuschungen. Allerdings ist es auch diese Variationsbreite und Unbestimmtheit, die immer wieder zur neuen Suche aufruft. Patty weiß das natürlich und sie ist ständig bereit auf das Unerwartete zu reagieren, so wie sie ein waches Auge für die Qualität der Arbeiten hat, die sie in die Öffentlichkeit bringt.

Auf die kommenden Arbeiten von Patty Wouters kann man gespannt sein. Ihre Erfahrung und ihr Können führt sie auf jeden Fall auf eine Reise jenseits jeglicher Grenzen.

Victor Greenaway ist ein bekannter australischer Künstler. Seit 40 Jahren arbeitet er hauptsächlich mit Porzellan.

PATTY WOUTERS

De Borekensteil 126
B-3930 Brasschaat
T. +32 (0)3-651 90 95 (priv.)
T. & F. +32 (0)3-633 05 89 (Atelier)
patty.wouters@pandora.be
www.pattywouters.be

keramiek

TWEEMAANDELIJKS MAGAZINE
VAN DE NEDERLANDSE
VAKGROEP KERAMISTEN

NVK

Hugo Kaagman

De museumcollectie 13 -
Het Depot Wageningen

De verhalen van Niek Hoogland

Patty Wouters:
'Moeten vazen altijd recht staan?'

Patty Wouters: Moeten vazen altijd recht staan?

Patty Wouters, gefotografeerd door de leerlingen van de afdeling van de Academie van Turnhout, najaar 2011.

door Peggie Breithbarth

Aanvankelijk had Patty Wouters (Wilrijk, 1957) twee ambities: keramist worden en mensen met elkaar verbinden. Zij volgde dan ook twee opleidingen: Grafische Kunsten en Keramiek aan het Hoger Instituut Sint Lucas in Hasselt en Antwerpen en de Sociale Academie in Eindhoven. Eenmaal afgestudeerd stond zij voor de opgave, of liever gezegd uitdaging, een zinvolle combinatie te vinden van beide studies.

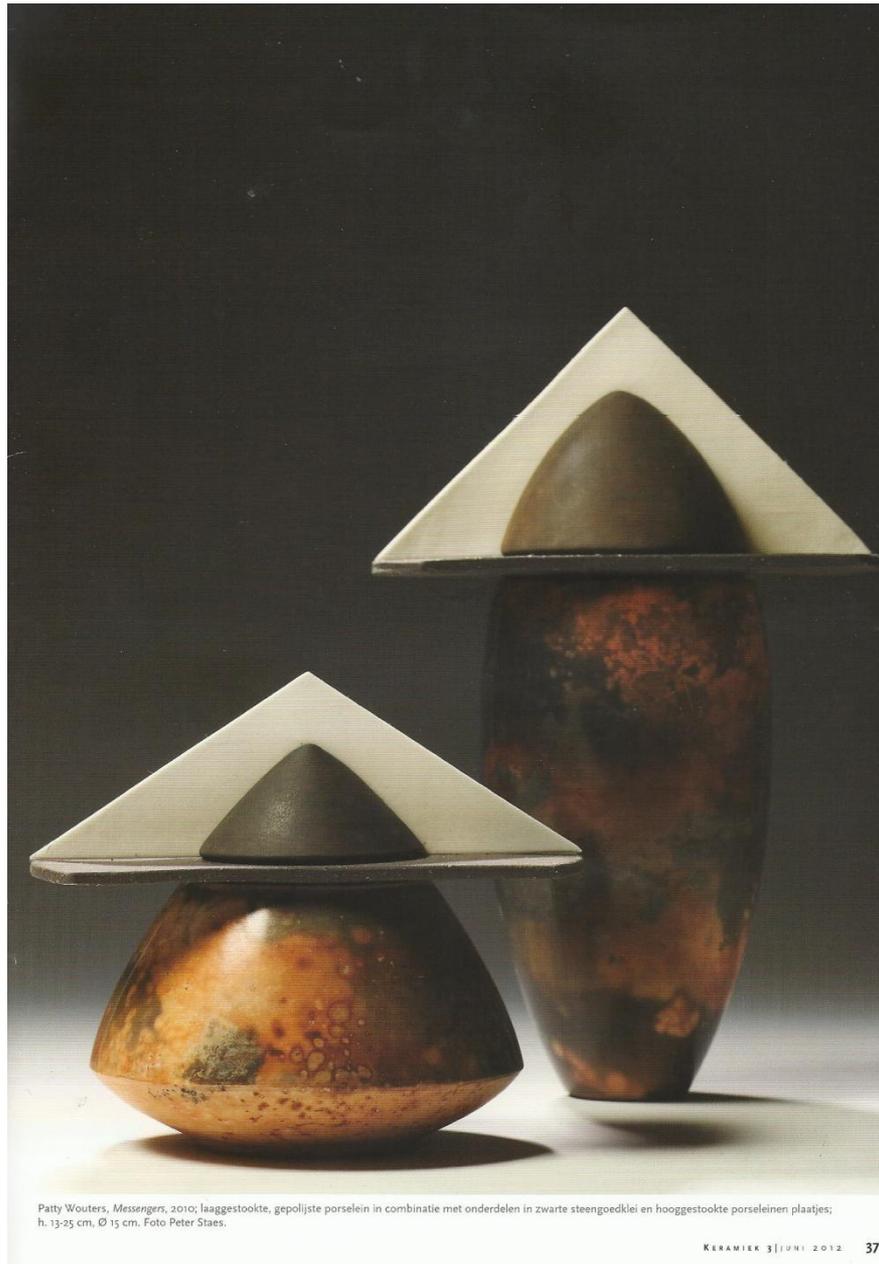
De aantrekkingskracht van het maken van gebruiksgoed lag voor haar onder meer in het idee dat achter willekeurige voordeuren mensen aan tafel zouden zitten, etend en drinkend uit het onder haar handen ontstane serviesgoed. Een romantisch idee, dat ook in haar huidige werk terugkomt, maar voor een rechtstreeks contact met de samenleving bleek toch het vormingswerk, zoals zij dat tijdens haar tweede opleiding had leren kennen, betere aanknopingspunten te bieden.

Atelier Cirkel

Patty begon in 1987 met cursussen beeldende vorming en keramiek en binnen enkele jaren groeide Atelier Cirkel in haar woonplaats Brasschaat uit tot een instituut waar wel 300 cursisten per week over de vloer kwamen. Daarbij ging het om twee niveaus. Aan de ene kant de amateurs, kinderen en hobbyisten, aan de andere kant waren er masterclasses voor (toekomstige) professionele keramisten. Zij ontwikkelde een groot netwerk van collega's en vrijwilligers en kreeg het voor elkaar een Keramiekbienale in Brasschaat van de grond te tillen. Beide initiatieven gingen aan hun succes ten onder. Vanaf het moment dat het vormingscentrum erkenning kreeg van het Ministerie van Cultuur, gingen overheden zich er mee bemoeien, kwamen er meer regels, meer eisen en meer problemen. Kortom "de violen waren niet gelijk gestemd", zoals Wouters het fijntjes uitdrukt. Inmiddels is de Keramiekbienale van Brasschaat na vier succesvolle afleveringen (2000-2006) geschiedenis en wordt het vormingswerk in afgeslankte vorm voortgezet onder de vlag van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Turnhout. Patty Wouters behield de organisatie van de masterclasses. Die 'cirkel' heeft ze verder uitgebouwd, sinds 2010 actief onder de naam Atelier Cirkel 2. Dankzij haar uitstekende contacten met keramisten van overal ter wereld lukt het haar niet alleen in Brasschaat, maar ook aan diverse academies in de omtrek masterclasses te organiseren. Daarnaast heeft zij een docentschap (dat wil zeggen 16 uur effectief lesgeven) aan de Academie in Turnhout.

Patty Wouters, *Saké-set*, 2011; hooggestookt porselein; beker h. 8 cm, Ø 4 cm | flesje h. 20 cm, Ø 7 cm. Foto Peter Staes.

Patty Wouters, *Messengers*, 2010; laaggestoote, gepolijste porselein in combinatie met onderdelen in zwarte steengoedklei en hooggestoote porseleinen plaatjes; h. 13-25 cm, Ø 15 cm. Foto Peter Staes.

Linksboven: Patty Wouters, *Circles and Lines*, 2009; achtergrond *Flakes of porcelain*, 2007; hooggestookte porselein (1260°C) en laaggestookte porselein, gepolijst en behandeld met terra sigillata, geroookstookt in moffeloven; h. 8-25 cm, Ø 12-25 cm. Foto Patty Wouters. Rechtsboven: *Flakes of porcelain*, 2007; porseleinen plaatjes van 10 x 10 cm die naar beneden dwarrelen boven een grote steengoedschaal; h. 7 cm, Ø 60 cm. Foto Patty Wouters. Onder: *Circles and Lines*, 2009; hooggestookte porselein (1260°C) en laaggestookte porselein, gepolijst en behandeld met terra sigillata, geroookstookt in moffeloven; h. 8-25 cm, Ø 12-25 cm. Foto Peter Staes.

met haar verworven vrijheid, hoewel het gedwongen laten varen van het vormingsinstituut, dat toch duidelijk haar kindje was, haar niet onberoerd heeft gelaten.

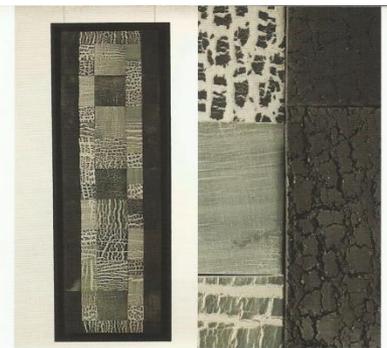
Moeten vazen altijd recht staan?

Haar werk heeft zich gestaag ontwikkeld. Ze is de potvorm trouw gebleven, terwijl zij daarnaast de tegel als basis voor haar wandpanelen omarmd heeft. De twee meest traditionele verschijningsvormen van keramiek. De keramische productie wereldwijd en van alle tijden is haar zeer vertrouwd. Zij reist veel en overal waar ze komt, volgt en geeft ze workshops, masterclasses en lezingen. En behalve in heel Europa is dat in de Verenigde Staten, Korea, Japan, China, Australië en komend jaar Ethiopië.

De ontwikkeling van haar vrije werk begon met de simpele vraag: Moeten vazen altijd recht staan? Ja natuurlijk, zou de directeur van een porseleinfabriek zeggen, een scheefgezakte vaas komt hooguit in aanmerking voor de B-collectie. Maar voor Patty Wouters was deze vraag het begin van een serie swingende en rockende vazen, van vazen met een bijna menselijk karakter en motoriek. Van een gebruiksfunctie is dan geen sprake meer. Het zijn sprekende objecten geworden, die de beschouwer verleiden tot de nodige bespiegelingen. Minstens zo belangrijk als de vorm is de metamorfose van het materiaal. Wouters is heel precies en perfectionistisch in haar werk. De vazen zijn glad gepolijst om in perfecte vorm de dialoog met het vuur aan te gaan. Dat levert spannende tegenstellingen op, zoals de geacheveerde huid met daarop de tekening, die de woeste, ontombare kracht van de vlammen heeft achtergelaten.

Om de mogelijkheden van het vuur te leren kennen legde zij zich toe op verschillende technieken en ging zij te rade bij de geschiedenis. In de loop der jaren verwerkte zij invloeden uit alle werelddelen. Haar belangstelling gaat verder dan die van de verschillende oude culturen, ook de geschiedenis van onze aarde en daarmee van haar materiaal, de klei, vormt een niet uit te vlakken inspiratiebron. Door die brede oriëntatie hebben materiaalgebruik en kleuroepassingen vaak een symbolische waarde: wanneer zij fossielen laat ontstaan op haar tegels, vraagt zij respect voor de natuur. Die symboliek ligt er echter niet al te dik op. Hooguit bieden haar titels de kijker enige richting.

Warme kleuren, rood en oker, horen bij haar zegt ze, maar ze kan even goed uit de voeten in sober zwart-grijs-wit. De afgelopen jaren maakte zij zeker 500 stuks serviesgoed voor het beroemde Japanse restaurant Roji in de door Axel Vervoordt herontwikkelde

Links: Patty Wouters, *Cracked and Broken*, 2006; wandpaneel, porselein en zwarte steengoedklei, oxidierend gestookt op 1250°C + sommige tegels geroookstookt; h. 140 cm, b. 50 cm. Foto Peter Staes. Rechts: Detail.

Vlaeygang in Antwerpen. Stuk voor stuk verschillend, qua vorm balancerend tussen schaal en tegel. Ze bekent daar graag te eten en dan te ervaren hoe haar werk deel is van het genot dat de gasten beleven aan deze kunstzinnige maaltijden, waarbij oog en tong gelijkelijk gestreeld worden.

De droom van haar meisjesjaren is dus uitgekomen, al kon zij toen niet weten tot welke artistieke en technische hoogstandjes het keramisch avontuur haar zou brengen.

Patty Wouters, Van Hemelrijck 78, B-2930 Brasschaat. www.pattywouters.be | www.cirkel2.be

Patty Wouters, *Cracked and Broken*, 2010; porselein en zwarte steengoedklei, oxidierend gestookt op 1250°C; h. 5 cm, b. 30 cm. Foto Peter Staes.