

LAB 48
DE SEARTEPAZ

**RESCATE DEL PATRIMONIO
CERÁMICO**
William Fillmore - Jorge Torres González - Andrés Monzón

Foto: Carolina Villa - Over Álvarez - Daniela Cruz Vélez

arte **EN TU MUNDO** |

ColomboAmericano
Medellín

Laboratorio 48 Rescate del Patrimonio Cerámico

Michael Cooper
Director Centro Colombo Americano de Medellín
Alejandro Vásquez Salinas, Director Galería de Arte
Clara Martínez, Coordinadora de exposiciones
John Fredy Colorado Rodríguez, Coordinador Desearte Paz
Over Álvarez, Diseño gráfico
Dirección de Mercadeo y Momunicaciones, corrección de estilo

Dirección de Laboratorio 48 Rescate del Patrimonio Cerámico
William Fillmore, Jorge Torres González, Andrés Monzón

Fotografías
Over Álvarez

Traductor
León Fernando Henao

Estudiantes Universidad de Antioquia

Laura Carolina Osorio Villa
Laura Isabel Ángel Echeverri
Xiomara Tejada Tejada
Ruby Jaqueline Saldarriaga Alarcón
Deycy Johana Zuluaga Giraldo
Estefanía Agudelo Aristizabal
Daniela Cruz Vélez
Vanessa Forero Ramirez
Catalina Vanegas Tamayo
Ángela Ángel Sánchez
Paola Andrea Durán Quiceno
Jorge Andrés Quirós Tamayo
Ana Catalina Escobar Arango

Taller de cerámica con el artista Jorge Torres González y estudiantes del Colegio de María

Santiago Castaño 5°
Juan Andrés Ruíz 5°
Emmanuel García Vásquez 6°
Santiago Vergara 6°
David Escobar Carvajal 7°
Ana Maria Higuita 7°
Marlen Julieth Noreña 7°
Maria Paula Pérez 8°
Valentina Restrepo 8°
Juan Camilo blandón 8°
Sebastián Aguirre 8°
Alejandro Alvarez Bravo 8°

Taller de cerámica con el artista William Fillmore y estudiantes de la Institución Educativa Félix Henao Botero grado 9°1

Karina Andrea Suarez
Camila Andrea Ramírez Palacio
Leidy Johanna Bustamante Sánchez
Juana Valentina Cartagena
Ángela María Villalobos Jaramillo

Taller de cerámica con el artista William Fillmore y estudiantes del Colegio Camino de Paz, Fundación las Golondrinas, sede Caicedo, Villa Liliam

Esteban Cano Oquendo
Samuel Ocampo
Juliana Quinto Mena
Sergio Correa
Brayan Alexander Estupiñán
Paulina Bedoya Suaza
Keiler Yorladis Tuberquia
Itzary Hernández Gallego
Sara Sofía Ríos Julio
Yairon Mosquera Perea
Davison Pérez Jiménez
Yanelsy Mosquera Perea
Juan Manuel Correal
Joan Smit Parra Villa
Miguel Ángel Maldonado F.
Yorley Moreno Orejuela
Juan Manuel Ríos
Dayana Salazar Pinto

Personas acompañantes:
Bibliotecóloga, Sulma Smit Chaparro S.
Docente, Leandro González

Exposición

Viernes 24 de julio de 2015
Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell
Centro Colombo Americano de Medellín Sede Centro
Cra 45 # 53-24
Abierta hasta el 19 de agosto de 2015

Prohibida la reporduccion tolal o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin autorización escrita del editor.
Distribución gratuita.

CONTENIDO

Texto Curatorial
Alejandro Vásquez Salinas, Director Galería.

Mural de Maracaibo
Miguel Ángel Úsuga Prada y John Fredy Colorado Rodríguez

Escultura
William Fillmore

Exposición Cerámica
Andrés Monzón, Director Campos de Gutiérrez

Laceraciones
Jorge Torres González

Resultados del taller de cerámica realizado por estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia

Taller dirigido por: Jorge Torres, William Fillmore y Andrés Monzón.

Resultados del taller de cerámica realizado por estudiantes del Colegio de María

Taller dirigido por Jorge Torres González

Resultados del taller de cerámica realizado por niños y niñas de la Fundación las Golondrinas

Taller dirigido por William Fillmore

Inaguración del Laboratorio 48

Visitas guiadas Lab 48

Laboratorio 48 Rescate del Patrimonio Cerámico.
Dirigido por Jorge Torres, William Fillmore y Andrés Monzón.

Raku, felicidad por azar.

Hace poco en un conversatorio de arte, donde se estaban presentando obras de arte de trabajo comunitario, y emprendimientos sostenibles, surgió una pregunta que puede ser recurrente, ¿Es necesario enseñar pintura y escultura en las academias de arte hoy? tal vez la respuesta parezca obvia, sin embargo para el arte contemporáneo las ideas se anteponen a cualquier técnica o elaboración objetual. por lo tanto vemos como ciertas prácticas ya no parecen relevantes y gradualmente van desapareciendo de las academias de arte.

La cerámica es una de esas técnicas que ha sido relegada a otros círculos de las artes “aplicadas”. Parece que la cerámica actual es aceptable sólo en contextos decorativos o utilitarios, como en el diseño industrial.

La palabra raku significa “felicidad por azar”, el peso conceptual del material cerámico es innegable, la técnica como tal está cargada de poesía y de sorpresas que pueden ser aprovechadas por el artista contemporáneo para iniciar un diálogo con un material tan profundo e interesante.

El laboratorio 48 Rescate del Patrimonio Cerámico, es un proyecto que se desarrolla en Campos de Gutiérrez, un lugar que se ha dedicado a generar una experiencia entorno a una práctica ancestral como la cerámica. Lab 48 es un lugar y un momento donde incentivamos procesos creativos y pensamiento contemporáneo a través de técnicas como el Raku.

Jorge Torres, un ceramista bumangués co-dirige el laboratorio junto a Andrés Monzón, director de Campos de Gutiérrez y William Fillmore un escultor californiano que ha trabajado con cerámica y explora el su aspecto ritual.

Los tres directores del taller acompañan los procesos de 13 estudiantes de la Universidad de Antioquia. Durante las dos semanas de duración del taller Torres, también trabaja con un grupo de estudiantes del Colegio de María de Aranjuez. y William Fillmore da clases a niños de la fundación las Golondrinas.

Lab 48 Ceramic’s Heritage Rescue.
Directed by Jorge Torres, William Fillmore and Andres Monzon.

Raku, happiness by chance.

A while ago at an art talk where they were showing community art work art and self-sustaining entrepreneurial projects, a likely recurrent question arose: is it necessary to teach painting and sculpting in today’s art academies? The answer may sound obvious however because contemporary art ideas go before any technique or objectual elaboration. Therefore we see how certain practices are no longer relevant and are gradually disappearing from art academies.

Ceramics is one of those techniques that have been downgraded to other applied “art” circles. It seems current ceramics is acceptable only in utilitarian or decorative contexts such as industrial design.

The word Raku means “happiness by chance,” the conceptual weight of the ceramic material is undeniable, the technique itself is full of poetry and surprises that can be exploited by contemporary artist to start a dialogue with such a deep and interesting material.

Lab 48’s rescue of the ceramic heritage is a project that takes place in Campos de Gutiérrez, a place dedicated to create an experience around an ancient art such as ceramics. Lab 48 is a place and moment where we encourage creative processes and contemporary thoughts through techniques such as Raku.

The laboratory 48 Ceramic’s Heritage Rescue is a project developed in Campos Gutierrez, a place that is dedicated to create an environment to experience ancient practices such as ceramics. Lab 48 is a place and a time to encourage creative processes and contemporary thought through techniques such as Raku.

Jorge Torres is a ceramist from Bucaramanga is a fellow director of the Campos Gutierrez laboratory, along with Andres Monzón and William Fillmore, a Californian sculptor who has worked with ceramics and explores its ritual aspect.

The three directors of the workshop accompany the processes of 13 students from the University of Antioquia. During the two-week workshop Torres, also works with a group of students of the Colegio de María from Aranjuez. And William Fillmore teaches children of Las Golondrinas foundation.

Mural de Maracaibo
Miguel Ángel Úsuga Prada y John Fredy Colorado Rodríguez

Al entrar a este esfuerzo creativo con mis colegas colombianos, muchas de mis creencias artísticas se han vuelto más claras. Estoy más convencido que las formas más agudas del arte son una representación física de nuestras experiencias internas y son el resultado de nuestras dos manos y nuestras mentes trabajando en conjunto.

Esta convicción fue revelada a través de presenciar el entusiasmo y la pasión de los estudiantes colombianos para trabajar con sus manos. Los estudiantes demostraron el poder de la conjunción de la mano y la mente a través de la manipulación apasionada de la arcilla.

Me siento muy honrado de haber podido ayudar a reintroducir el poder de las manos sucias a mis nuevos amigos y colegas aquí en Medellín. Han ayudado a cristalizar mi fe en el poder de la expresión física a través de la manipulación manual de material tangible.

Espero una larga y productiva relación con toda la gente con la que he trabajado aquí en Medellín, tanto en Campos de Gutiérrez como en el Centro Colombo Americano.

William Fillmore, Escultor

As I entered into this creative endeavor with my Colombian colleagues, many of my artistic beliefs become clear. I believe that the most compelling and the sharpest forms of Art are a physical representation of our internal experiences and are a result of both our hands and our minds working in conjunction.

These beliefs were revealed through witnessing the hunger and the passion of the Colombian students for working with their hands. The Colombian students proved the power of the conjunction of the hand and the mind through their passionate manipulation of clay.

I am humbled to have been able to help reintroduce the power of dirty hands to my new friends and colleagues here in Medellin. They have helped crystalize my faith in the power of the minds physical expression through the manual manipulation of tangible material.

I look forward to a long and productive relationship with all of the people that I worked with here in Medellin, both at the Campos Des Gutierrez and the Colombo campus.

William Fillmore, Sculptor

Uno de los problemas fundamentales que existe hoy en día en la educación de artes es un descuido del quehacer. ¿Puede en realidad existir un sistema de educación en artes que no integre rigurosamente el conocimiento y la práctica de técnicas básicas? Si la cerámica en particular ha sido un componente integral de la historia de la región y, a su vez, es un medio tan universal, me pregunto por que no se le da más importancia en la educación formal contemporánea. Entendí con este taller que hay un interés genuino en cada estudiante por descubrir y aprender las técnicas que ofrecimos y me di cuenta también que hay mucha ignorancia sobre el medio. ¿Es la función de la institución educativa entrenar a sus estudiantes para que produzcan obras relevantes ó, más bien profundizar conocimientos de ideas y saberes para que ellos puedan decidir como utilizarlos?

Existe una palabra en Japonés, Shu-ha-ri, que significa hacerse practicante de la tradición, para después poder desafiarla y finalmente trascenderla. Tengo la sensación que ese primer paso, el de ejercer, está siendo descuidado.

Campos de Gutiérrez y su programa MAATI que se enfoca en cerámica, responden a una necesidad por reintegrar este medio al circuito cultural local. Es un privilegio poder compartir una experiencia transformadora con el Colombo Americano y los estudiantes de la Universidad de Antioquia.

Andrés Monzón, Director Campos de Gutiérrez

One of the fundamental problems in today’s art education is being careless in chores and activities. Is it possible to have an educational system that does no rigorously integrate knowledge and practice of basic techniques? If ceramics has been an important component of the history of the region and at the same time is a universal means I wonder why formal education does not give it the right importance in contemporary education. This workshop helped me to understand there is a genuine interest in each student to discover and learn the techniques we offered and I also realized there is a lot of ignorance on his means. Is it an educational institution’ job to train its students at creating relevant works, or rather go deeper into ideas and know how so they can decide how to utilize them?

There is a Japanese word, Shu-ha-ri, which means being a practitioner of tradition in order to be able to challenge it and finally transcend it. I have the impression that this first step, that of transcending, is being neglected.

Campos Gutierrez and his MAATI program focused on ceramics respond to a need to reintegrate this means to the local cultural life. It is a privilege to share such a changing experience with the Colombo Americano and Universidad de Antioquia students.

Andrés Monzón, Campos de Gutiérrez Director

La cerámica y el raku. el arte de flotar en la materia

Cuando advertimos que la tierra es un objeto con centro de fuego que flota, y trasladamos o rotamos las frecuencias de los materiales a los elementos y las entidades dentro del más profundo espíritu cosmogónico, y el sorprendente y extraordinario sentimiento de bienestar con nosotros mismos; la arcilla que junto con el agua, el aire y el fuego, articulan el arte de la felicidad y la armonía en el hacer.

La aparición del Rakú en la tierra surge desde la erupción de un volcán al contacto con el agua creadora súbitamente en las orillas del mar y sus infinitas sales y químicos que crean toda una experiencia de conformación nueva desde los óxidos y esmaltes ungidos por la extraordinaria acción de la naturaleza y sus bruscos contactos con los elementos en total y maravillosa contradicción.

Nosotros como parte de ese argumento somos co-creadores del mundo y su función, poética o utilitaria, el mundo es de cerámica y su piel es de avatares que se debaten entre sentimientos de amor y fuego.

El azar como juego ritual e incluso hasta pedagógico para quienes persiguen una experiencia formal, nos enseña que los misterios de las experiencias solo existen cuando las vivimos con humildad y no como guías conductistas en contra de la naturaleza de un ancestral conocimiento milenario, y sus infinitas tradiciones como herencia o regalo a todos, sin excepción, y menos en un estado de auto marginalidad en los amplios conceptos de este espectáculo creado por la naturaleza y apropiado o plagiado por los hombres.

La cerámica dentro del Rakú es advertir que la vida es más corta que la arcilla y que le debemos un inmenso respeto ancestral a todas sus posibilidades reveladoras, sus dispositivos y contemporaneidades, las mismas que surgen de él, como un ser vivo, casi humano, que se equivoca o acierta, que muta desde el tiempo y la materia hacia el arte y las ideas o los espíritus de nuestro tiempo.

Jorge Torres González

Ceramics and Raku: the art of floating in matter

When we were told Earth is a floating object with an igneous core, and changed or rotated the frequencies of materials to the elements and entities within the deepest cosmogonic spirit, we were overwhelmed with an extraordinary feeling of well-being toward ourselves; the clay next to water, air and fire assemble the art of happiness and harmony at creating.

Raku has been in earth ever since volcanos began erupting and suddenly came in contact with the creating waters full of infinite salts and chemicals at the sea shores, creating a new designing experience, from oxides to glazes anointed by the extraordinary forces of nature and sharp contact with the elements in complete and wonderful contradiction.

As part of this argument, we are co-creators of the world and its poetic or utilitarian function. The world is ceramics and its skin avatars that struggle between feelings of love and fire.

Randomness as a ritual game, even pedagogical for those pursuing a formal experience, teaches us that the mysteries of experiences exist only when we lead a humble living and not as guides behaving against nature and its eons old knowledge and infinite traditions, a gift to us all without any exception, least of all in a state of self-marginality of long concepts of this grandiose view created by nature, seized and copied by men.

Ceramics as part of raku is advising that life has a shorter span than clay does and that we owe an ancestral respect to all its revealing possibilities, its devices and contemporaneity, the very same ones that come out of it as a living thing, almost human, that makes mistakes and also do the right thing, changing from time and matter into art and ideas or the spirits of our day.

Jorge Torres González

Resultados del taller de cerámica realizado por estudiantes de la Faculdtad de Artes de la Universidad de Antioquia

Taller dirigido por: Jorge Torres, William Fillmore y Andrés Monzón.

Laura Carolina Osorio Villa, Laura Isabel Ángel Echeverri
Xiomara Tejada Tejada, Ruby Jaqueline Saldarriaga Alarcón
Deycy Johana Zuluaga Giraldo, Estefanía Agudelo Aristizabal
Daniela Cruz Vélez, Vanessa Forero Ramirez, Catalina Vanegas Tamayo
Ángela Ángel Sánchez, Paola Andrea Durán Quiceno
Jorge Andrés Quirós Tamayo, Ana Catalina Escobar Arango

Resultados del taller de cerámica realizado por estudiantes del Colegio de María, dirigido por Jorge Torres González

Inaguración del Laboratorio 48

Resultados del taller de cerámica realizado por niños y niñas de la Fundación las Golondrinas, dirigido por William Fillmore

Visitas guiadas Lab 48

www.colomboworld.com

CAMPOS DE
GUTIERREZ

Alcaldía de Medellín