

in Laboratorio

LA SCULTURA IN PORCELLANA NEL XXI SECOLO

di János Probstner

La dialettica è una delle teorie della conoscenza umana che mira a spiegare il perché e il come di tutte le cose; è una scienza che studia i principi di base che regolano la materia, la natura, la società e la conoscenza tramite i processi di tesi, antitesi e sintesi. Tali processi possono essere interpretati nelle varie aree fenomenologiche umane e naturali. L'interazione di tesi, antitesi e sintesi porta verso un miglioramento, la nascita di qualcosa di nuovo, e quindi è parte integrante del procedimento creativo. L'obiettivo principale di questo saggio va oltre l'interpretazione contestuale dell'opera artistica, e comprende un ulteriore fattore di pari importanza, la metodologia creativa, la quale è determinata dalle caratteristiche del materiale di base, nonché dalla tecnica che è in perfetta armonia con i desideri concettuali dell'artista e i contenuti.

Ho già scritto a riguardo dell'interpretazione delle sculture in porcellana di Pálma Babos in altre occasioni, in particolare per

LABORATORY
PORCELAIN SCULPTURES OF THE 21ST CENTURY

by János Probstner

Dialectics is one of the theories of human consciousness that aims to explain the why and the wherefore of things. This science examines the common principles of material, natural, societal, cognitive motions in the processes of thesis, antithesis and synthesis.

These three theses can be interpreted from all human and natural phenomena. The result of their interactions is improvement, the birth of something new – that is creation itself. The primary aim of this paper is not only the contextual interpretation of the work of art. Of equal importance are the presentation of the creative methodology arising from the characteristics of the chosen basic material as well as the technique that harmonizes with the conceptual desire and content.

Previously, I have written about the interpretation of Pálma

Lastre sottili in porcellana su una piastra in gesso - Making thin porcelain slabs on a plaster plate

Le sculture in porcellana sono create utilizzando la tecnica di colaggio in stampi - Using porcelain slip-casting material for the sculptures

la sua mostra personale a Budapest (János Probstner: "Across time's dimensions", in New Ceramics 2011/5).

Nel presente testo, vorrei esprimere dei pensieri riguardo ai procedimenti creativi utilizzati per queste sculture eccezionali, nonché ai concetti teorici che vi stanno alla base. Studiare le decisioni artistiche, le motivazioni per le esplorazioni dei materiali, le soluzioni tecniche adoperate, permette la comprensione profonda dell'opera artistica. Mi piacerebbe facilitare questo tipo di comprensione rivelando qualcosa di come l'approccio e le tecniche dell'artista siano cambiate nel tempo, utilizzando citazioni delle nostre conversazioni e le annotazioni della Pálma Babos stessa.

Qualcosa della sua metodologia rigorosa che caratterizza la fase iniziale della sua carriera si può capire dalle parole dell'artista: «La parola "tecnica" può essere pensata come un metodo di lavoro per l'artista creativo, ma può essere considerata anche in termini della manipolazione del materiale prescelto». All'inizio le sculture di Pálma Babos erano generalmente formate da una serie di piccoli piatti di dimensioni pressoché uguali in porcellana colata in stampi, assemblate per creare delle costruzioni logiche e rigorose in un procedimento che può essere comparato alla costruzione organica della vita dalle cellule nelle piante, negli

Babos's porcelain sculptures on the occasion of her individual exhibition in Budapest (János Probstner: "Across time's dimensions" in New Ceramics 2011/5).

Here and now, let me express a few thoughts I have about the creative process of these exceptional sculptures and the theoretical aspects which influence them. Becoming acquainted with the artistic decisions, with the "whys" and "hows" of material explorations, and with the use of innate structural opportunities can be also be unique and exciting approaches to understand the work of art. I would like to facilitate this understanding by revealing the changes in the artist's approach and techniques over time.

In talking about her early working disciplined methodology, we can accept as our thesis, with Pálma's following words: "The word 'technique' can be interpreted as a work method in relation to the creative artist, and also as the handling of material in relation to the given material". In the beginning, her sculptures were typically shaped into strict, logical constructions out of small cast-porcelain plates of roughly the same size, just as the organic construction of life from cells in plants, animals, and humans. She plays with the inherent possibilities of the material just like nature does, but she creates with her cell-plates like "a poet with words". Words come from the soul, and that is probably why she considers herself as someone who "builds from the inside". She has always been interested in the transformation and metamorphosis of household items dictated by the changing of times. With her porcelain sculptures she does not react to archetypes or precedents – our present age inspires her instead. Indeed, her enthralling architectural constructions created in the beginning of her career symbolize today's mega-cities and their deformed

Pálma Babos al lavoro nel suo studio
Pálma Babos at work in her studio

Il taglio di elementi rettangolari che vengono mantenuti umidi mentre l'opera viene completata - *Cutting rectangular pieces and keeping them moist during the whole work-flow*

I piccoli componenti vengono incollati sui bordi - *The small pieces are stuck together by their edges*

L'attenzione dedicata all'assemblaggio dei componenti assicura che la struttura rimanga unita durante l'essiccamento, la prima cottura, la smaltatura e la seconda cottura ad alta temperatura - *Great care is dedicated to attaching the components, and this keeps the construction together during drying, bisque firing, glazing and high firing*

I componenti in porcellana sono pronti per l'assemblaggio - *The prepared porcelain elements are ready to build*

animali e negli esseri umani. Pálma Babos sperimenta le possibilità intrinseche del materiale esattamente come succede nel mondo naturale, solo che lei utilizza le sue cellule in porcellana per esprimersi, come fa "un poeta con le parole". Le parole vengono dall'anima, ed è probabilmente per questo che lei si considera un'artista che "costruisce dall'interno".

E' sempre stata affascinata dalla trasformazione e dalla metamorfosi degli oggetti domestici in funzione del mutare dei tempi. Nelle sue sculture in porcellana non lavora in base agli archetipi oppure ai suoi predecessori ma prende ispirazione dal tempo presente. Le sue costruzioni intriganti create agli inizi del suo percorso artistico simboleggiano le megalopoli odierne e i loro spazi deformati. La porcellana e le tecnologie utilizzati per creare queste sculture sono del tutto convenzionali. «Quando metto le torri nel forno, si reggono dritte e robuste sulla loro base. Però, durante la costruzione, modifico l'equilibrio interno in modo che la gravità possa cominciare ad agire sul materiale». In questo modo, l'artista sfrutta le caratteristiche intrinseche del materiale prescelto. La porcellana tende infatti a ritirarsi e a deformarsi esattamente come il vetro fuso. «Di solito, quando vogliamo creare una forma geometrica regolare, per esempio una tazza circolare o un piatto fondo, lavoriamo per prevenire queste deformazioni, progettando l'oggetto in modo di eliminare l'insorgenza di quel genere di difformità indesiderata. Le mie sculture sono costruite appositamente per dare voce a questi aspetti del materiale» (Dal manoscritto di Pálma Babos).

Le sculture di Pálma Babos rivelano tutta la magia della porcel-

lana e negli esseri umani. Pálma Babos sperimenta le possibilità intrinseche del materiale esattamente come succede nel mondo naturale, solo che lei utilizza le sue cellule in porcellana per esprimersi, come fa "un poeta con le parole". Le parole vengono dall'anima, ed è probabilmente per questo che lei si considera un'artista che "costruisce dall'interno". E' sempre stata affascinata dalla trasformazione e dalla metamorfosi degli oggetti domestici in funzione del mutare dei tempi. Nelle sue sculture in porcellana non lavora in base agli archetipi oppure ai suoi predecessori ma prende ispirazione dal tempo presente. Le sue costruzioni intriganti create agli inizi del suo percorso artistico simboleggiano le megalopoli odierne e i loro spazi deformati. La porcellana e le tecnologie utilizzati per creare queste sculture sono del tutto convenzionali. «Quando metto le torri nel forno, si reggono dritte e robuste sulla loro base. Però, durante la costruzione, modifico l'equilibrio interno in modo che la gravità possa cominciare ad agire sul materiale». In questo modo, l'artista sfrutta le caratteristiche intrinseche del materiale prescelto. La porcellana tende infatti a ritirarsi e a deformarsi esattamente come il vetro fuso. «Di solito, quando vogliamo creare una forma geometrica regolare, per esempio una tazza circolare o un piatto fondo, lavoriamo per prevenire queste deformazioni, progettando l'oggetto in modo di eliminare l'insorgenza di quel genere di difformità indesiderata. Le mie sculture sono costruite appositamente per dare voce a questi aspetti del materiale» (Dal manoscritto di Pálma Babos).

Le sculture di Pálma Babos rivelano tutta la magia della porcel-

I bordi vengono prima lavati per una perfetta aderenza
The edges are washed first, for perfect adhesion

lana con limpida chiarezza. «Il sistema geometrico tende a dissolversi quando il materiale si ammorbidisce a 1380° C, in conseguenza della sua composizione naturale. E' la scultura stessa che narra la storia di come ha preso a vivere», dice Pálma nella descrizione poetica del suo lavoro.

La sua tecnica si è evoluta; la casualità e la sperimentazione possono essere interpretate come una situazione di antitesi. «La casualità, che da un punto di vista matematico è difficile da gestire perché non possiede alcuna regolarità di fondo e quindi rimane indefinibile, mi affascina particolarmente. Modificando le dimensioni dei componenti delle torri, ho potuto introdurre un senso ludico. Voglio allontanarmi da qualsiasi forma di costrizione, perché mi interessano la decostruzione e la ricostruzione dettata dal caso» (<http://www.babospalma.hu/index.php/hu/szobrok>). In questo modo l'artista ha sviluppato un nuovo metodo di lavoro che non solo influisce sull'estetica della costruzione, allontanandola dalle forme chiare e rigide del passato, ma che cambia il concetto dell'opera e le sue possibili interpretazioni. La tecnologia agisce con movimenti portati dalla casualità. Questo tipo di

Quando le strutture sono introdotte nel forno, sono verticali; il loro collasso avviene durante la cottura ad alta temperatura. I movimenti delle strutture possono essere in parte controllati dalle strutture interne create durante l'assemblaggio, nonché da un attento controllo della cottura
When they are put into the kiln, the structures are standing straight. The towers collapse during the high firing. Their final form is attained by the internal structure previously created, and by a careful control of firing

to us with complete honesty. "The geometrical system is dissolved by the softening of the material at 1380° C, resulting from its own natural composition. The sculpture tells its own story of coming to life", describes Pálma in her poetic explanation. In her later working methodology, with chance and experimenting can be interpreted as an antithesis. "Chance - which, mathematically speaking, is a very difficult notion to handle, as it does not have any underlying regularities and thus cannot be defined, - has particularly captured my imagination. The playfulness was introduced by changing the size of part-towers. I broke away from strict systems, as I became interested

Un pezzo finito, pronto per la cottura - A finished piece ready for firing

manualità genera ed incapsula valori negativi o positivi in modo metaforico, rispecchiando i valori mentali creati dalla vita quotidiana. Le sculture astratte di Pálma Babos pendono in direzioni diverse e affondano dentro la loro stessa sostanza. Le metamorfosi indotte dal destino implicano significati profondi nell'ambito sia individuale che inerenti alla società.

Per me, la sintesi, che potrebbe essere definita come la fusione dei valori estetici e ideologici, è sempre il fattore più importante in un'opera d'arte, perché rende l'opera catartica, che sia in modo positivo o negativo. Nella mia interpretazione, queste sculture in porcellana posseggono una bellezza evidente, e allo stesso tempo cristallizzano l'instabilità, rivelando le possibili conseguenze degli atti auto-distruttivi dell'uomo, sempre intento a costruirsi la sua torre di Babele. In questo momento della storia umana abbiamo urgente bisogno di opere d'arte come queste, rivelatrici, ammonitrici ed intellettualmente stimolanti.

«Vorrei liberare la porcellana dagli stereotipi baroccheggianti e rivelare la sua faccia contemporanea, del XXI secolo», dice Pálma Babos. Secondo me, lei fa proprio questo, in modo altamente artistico e duraturo.

Pálma Babos, 'Collapse,' 2012 - Pálma Babos, 'Collapse,' 2012

in deconstruction and reconstruction created by chance" (<http://www.babospalma.hu/index.php/hu/szobrok>).

In this way, a new working method arises which does not only have an influence on the look of the former clear and rigid constructions, but also on the concept and the possible ways of interpretation as well. Technology here works with unpredictable of chance. This manipulation it creates and displays values negative or positive in a metaphorical way, that are formed inside a human being by everyday life itself. The abstract sculptures lean in various accidental directions - what is more, they sink into themselves. The somewhat fateful metamorphoses imply deeper individual and societal references.

The synthesis, which is the summary of aesthetic and ideological values, is always the most important factor for me in a work of art. This is what makes art really cathartic, either in a negative, or in a positive way. For me, beyond their obvious beauty, these porcelain sculptures that manage to freeze instability project in a staggering manner the foreseeable consequences of the "Babel like" self-destructive deeds of mankind. In our present time, humanity is in particular need of such a waking, cautionary, and thought-provoking works of art.

"I would like to rid porcelain of baroque clichés and show its 21st-century face" - professes Pálma Babos. As I see it, this is exactly what she does: expertly, meaningfully, on a high artistic level and in a lasting manner.