

ATTUALITÀ DEI CONCORSI CERAMICI E DELLE MOSTRE MERCATO

MODERNITY OF CERAMIC CONTESTS AND MARKET PLACES

CONVEGNO ICMEA IN ITALY

2ª Sessione Conferenze

Grottaglie, 22 giugno 2018

Chairman Coll Minogue

Coll Minogue

CONTEMPORARY CERAMIC COMPETITIONS AND CERAMIC FAIRS

To address the first subject under discussion in this session of the conference – prizes have long existed in the field of ceramic art in Europe and more recently in other parts of the world – particularly in Asia, including in Taiwan and Korea. The Faenza Prize Competition of Contemporary Ceramic Art, is of course the oldest with sixty editions in its eighty year history. The current major ceramics prizes and competitions will be discussed and their significance evaluated in a number of different contexts.

The second aspect of contemporary ceramic art under discussion in this session is that of markets – in the sense of fairs or markets – where potters and ceramic artists congregate to display and sell their work directly to the public in a less formal setting than that of the gallery. Significantly such markets provide opportunities for direct contact and interaction with members of the public, including those who may not frequent galleries exhibiting ceramics. The number of such specialist fairs and markets has increased substantially in recent years. The reasons behind this development within ceramic art will be explored in this session.

Competitions

There is quite a contrast between the two separate subjects included under the heading for this conference session. The first – Ceramic Contests or Prizes are undoubtedly amongst the most prestigious events and to have work selected for exhibition – even if one is not amongst the prizewinners – can certainly be a career boosting experience. The structures of the major international competitions can vary widely: most are held in conjunction with an exhibition and many are the centrepieces of a wider ceramics festival.

Ceramics competitions and prizes have long existed in the field of ceramic art in Europe, and more recently in other parts of the world – particularly in Asia, including in Korea, Japan, and Taiwan.

Some of the newer competitions include the Gyeonggi International Ceramics Biennale competition which is due to be held for the tenth time in 2019, with a total prize fund of some € 80,000, to be divided between seven prize-winners, the Grand Prize Winner receiving half of that sum.

The 11th edition of the Mino International competition took place in 2017, with a total prize fund of some € 100,000 – divided between six prizewinners. The winner of the Grand Prix received over three-quarters of that amount, making this perhaps the largest individual prize within contemporary ceramics competitions.

In Taiwan there is a ceramics competition every four years, alternating every two years with an exhibition curated by a guest curator selected based on exhibition proposals received from applicants including professional ceramic artists, scholars and curators. Both events are organized by New Taipei City Yingge Ceramics Museum. The next Taiwan Ceramics Biennale ceramics competition is due to take place in 2020.

These ceramics competitions based in Asia generally reward the main prizewinner with several other benefits, which can include a solo exhibition, to coincide with the next competition and/or an artist-in-residence opportunity.

Premio Faenza – the International Competition of Ceramic Art is the oldest ceramics competition in the world. With sixty editions in its eighty-year history it would be surprising to learn of a ceramics competition that has been in existence longer. The competition has evolved from its establishment in 1932 when it was a regional competition held annually, to a national in 1938, and international in 1963. In 1989 it became a biennial event.

Worldwide there are numerous other specialist ceramics competitions that bestow various rewards on prizewinners, including those that are confined to particular processes – salt glazing for example; or materials – porcelain for example; or particular areas within ceramics – sculptural, architectural, functional. All contribute to the current vibrant state of ceramic art internationally.

Ceramics Markets

While perhaps not quite at the opposite end of the spectrum from the major international competitions in terms of prestige – ceramics markets are definitely lower down the scale. However they serve a completely different purpose for the potters and artists who participate in them. The main attractions for participants in ceramic markets, many of which are held in the open air or in marquees, are their informality and the opportunities they provide for direct contact and interaction with potential buyers, collectors and gallery proprietors.

My discussion of markets here is in the context of those taking place in Europe. The number of such specialist fairs and markets began to increase significantly from the 1990s onwards, coinciding with the demise of many galleries and specialist shops as a result of economic downturns that occurred in various countries at that time. Seeking alternative markets for their work practitioners embraced the opportunities provided by markets. There are different levels of such fairs – a fact that is reflected in the terms used to describe the areas where work is displayed, which can vary from *stall* to *exhibition space*.

Some fairs were established by regional authorities in publically funded venues – for example the *Earth and Fire International Ceramic Fair* at Rufford, in England. This fair, established in 1994, served the dual purpose of helping potters to sell their work, while at the same time attracting large numbers of visitors to the country park in which it was held, thus increasing sales in the public amenities provided by the park - in particular the cafe/restaurant and craft shop. At that time Rufford was also home to the National Ceramics Centre. *Earth and Fire* moved to a new venue in 2017 having been held at Rufford for 22 consecutive years.

An example of a different kind of *fair* or *market* in England is *Ceramic Art London*, which is held at Central St Martins School of Art in March each year. Organised by the Craft Potters Association this event is now in its 14th year. Due to its location and the fact that it is held indoors *Ceramic Art London* has a more formal atmosphere than markets held out of doors. The displays of work by the participants are in essence individual exhibition spaces. These differences are reflected in the admission charge which was £35 / €40 for a three-day pass. Ticket prices included a 128 page bound catalogue.

Most ceramic fairs also offer a programme of complementary events – including lectures, film screenings, and demonstrations – providing a broader educational experience for those attending.

International ceramic fairs and markets are held on a regular basis throughout Europe, particularly during the Spring and Summer months. In addition to the two British fairs mentioned, other long established events take place in France, Germany, Holland and of course in Italy. All of these events provide important networking opportunities as well as access to ceramics in many different locations, introducing ceramics to a wider public.

Carlo Pizzichini

IL BELLO DELLA DIFFERENZA

*Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano.
Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista (San Francesco D'Assisi).*

Nella società primitiva non esisteva il concetto di arte, ma tutto veniva assunto nella sfera del rituale. Per cui fare una ciotola di terra era considerata una *magia*, oltre che un concreto materializzarsi di un oggetto funzionale. Che la nascita dell'arte stia poi, in quel momento sospeso e inafferrabile, quando l'artefice allunga la mano per prendere uno stecco di legno e sull'argilla ancora fresca traccia una linea, un decoro, che ha il solo e unico scopo di rendere la ciotola più bella e soprattutto sua, propria, è indubbiamente una mia personale appassionata visione di apporre alla ciotola quel valore superfluo in più che poi abbiamo chiamato *Arte*.

Anche nel 2018, probabilmente non esiste più il concetto di arte; può suonar strana tale affermazione, ma dopo le teorizzazioni di Marcel Duchamp (e di Joseph Beuys) avviene il salto definitivo; il concetto stesso di arte viene rivoluzionato, dalla realizzazione, dalla fattura, dalla perfezione dell'esecuzione, si passa alla centralità non dell'opera ma dell'artista. Si rovescia il paradigma delle emozioni che l'artista doveva trasmettere, prima ancora di provarle lui stesso. Per cui, sotto questo punto di vista, oggi il concetto di arte si è allargato così tanto da invadere ogni campo, fino a scomparire tra le pieghe di ogni intenzione del fare volontario e anche involontario. Basta andare in giro per fiere d'arte, Biennali d'avanguardia e gallerie alla moda e troverete di tutto. Quindi se in principio e fino ad un certo punto nella storia dell'uomo il concetto di arte non esisteva, nella grande storia dell'arte, con le botteghe medievali, si mantiene indistinta la differenza tra le arti: si pensi alle miniature, all'oreficeria, agli smalti, affidati alla maestria degli artigiani-artisti specializzati, che spesso non firmavano il loro lavoro, e che comunque assecondavano il gusto in cambiamento. Non vi era una distinzione di importanza tra le arti. Gli studiosi pensano, per esempio, che il duomo di Siena sia stato progettato da un orafo. Quando si comincia ad essere consapevoli dell'importanza delle arti, per scopi religiosi, politici, economici e anche estetici, si passa a distinzioni altissime del prodotto umano, con creazioni straordinarie e meravigliose, ben distinguibili per fattura e concetto, realizzate da eletti, i grandi maestri, per poi raggiungere oggi, il concetto così rivoluzionato e diffuso, di libertà creativa, che tende ad autodistruggersi e paradossalmente a scomparire di nuovo.

Uno dei primi che cercò la differenza tra Arte e Artigianato fu probabilmente Cennino Cennini nel suo *Libro dell'arte*, che oltre ad essere un vero e proprio manuale di pittura si può leggere come il momento di passaggio fra l'arte medievale a quella rinascimentale. Per la prima volta infatti l'artista-intellettuale fissa dei principi teorici che intendono distinguere il *lavoro* a cottimo e ripetitivo, dalla creazione artistica e dall'invenzione, intesi come veri valori aggiunti al *lavoro* manuale. Nel Rinascimento, a seguito del prestigio raggiunto da alcune categorie, gli artisti-artigiani iniziarono a staccarsi dalle corporazioni tradizionali, rivendicando la nobiltà e la proprietà

intellettuale del loro lavoro. Questa scissione si concretizzò con la fondazione dell'Accademia delle Arti e del Disegno, istituita nel 1563 da Cosimo de' Medici, su suggerimento di Giorgio Vasari.

Le arti figurative, escluse dal novero delle attività liberali e relegate al rango di arti meccaniche o manuali, furono infatti rivalutate nell'età rinascimentale, a opera di L.B. Alberti, Michelangelo e Leonardo. L'idea di una cultura Alta e una cultura Bassa legata soprattutto a oggetti d'uso si è esplicata nell'artigianato dal quale provenivano gli oggetti della vita quotidiana del popolo, a differenza di oggetti molto più elaborati e preziosi che la Chiesa e i Signori commissionavano agli artisti, perché tali oggetti dovevano non solo essere funzionali ma rappresentare l'importanza e la magnificenza del committente, cioè avere quel valore aggiunto che fa la differenza. Possiamo riconoscere qui qualche concetto di differenza tra la creazione artistica e quella artigianale? Possiamo concentrarsi solo sulla funzionalità dell'oggetto creato? Possiamo affermare che l'artigiano crea oggetti con un valore d'uso specifico, mentre l'opera dell'artista ha un valore puramente estetico e decorativo? Accettando una simile differenziazione, ci troveremo a dover considerare arte qualsiasi produzione ornamentale e a negare l'artisticità di qualsiasi opera che abbia una funzione materiale ben definita. Senza contare che l'ornamento può essere considerato un valore d'uso di per sé oppure che la necessità della creazione artistica risponde a un fabbisogno, sia pure spirituale ed emozionale. Nel caso della ceramica, e nel caso di un'opera riuscita, l'onore che la bellezza di un'opera restituisce al suo autore conterrà sicuramente qualche elemento di utilità per chi ne fruisce, per non finire nell'abbandono; e, all'opposto, un'opera vocata solo all'utile, che trascura l'onore che il bello dona all'artista, resta intrisa di grossolana trivialità. Dalle necessità quotidiane nascono dunque le sfide che coniugano l'arte, intesa non come dimostrazione vanitosa e narcisistica dell'artefice, ma come meravigliosa occasione, spinta dalla volontà, per una partecipazione attiva alla vita.

Un grado di giudizio, nel tentativo di distinguere arte e artigianato, spesso negato dalle circostanze storiche, o differenziato da esse per la firma dell'artefice che ne garantisce l'unicità creativa, potrebbe riconoscersi nella differenza tra la capacità dell'opera d'arte di suscitare emozioni, di commuovere esteticamente o di provocare stupore. Ma nulla impedisce di rimanere comunque emozionati anche di fronte a un manufatto artigianale o di rimanere insensibili di fronte a un'opera d'arte. Né, tantomeno, se ne può fare una questione di qualità tecnica, visto che oggetti di fattura perfetta rimangono nell'ambito artigianale, mentre ci possono essere opere d'arte che fanno dell'imperfezione il loro punto di forza. Così anche nel campo della ceramica.

Una differenza oggettivamente concreta tra arte e artigianato si può focalizzare anche nella prospettiva temporale. L'arte è una ricerca continua, anche quando si rivolge al passato;

l'artigianato è conservativo, tende alla preservazione dei canoni nel tempo. L'artista guarda il maestro con l'intenzione di superarlo nella concezione; l'artigiano, al limite, vorrebbe raggiungere un'uguale o maggiore perizia tecnica. Un'altra differenza era storicamente rappresentata dall'unicità dell'opera d'arte contro la riproducibilità dell'oggetto artigianale, ma il novecento, con le sue nuove forme e concezioni artistiche, ha messo in crisi questa convinzione. Lavorando con un bravo artigiano, che segue per filo e per segno i metodi tecnici che da generazioni si tramandano, l'artista capisce e intende i processi, e spontaneamente, per sua natura creativa e provocativa, tende a superarli o a sconvolgerli, approfittando di una libertà che l'artigiano stenta a prendersi, perché custode geloso di una tradizione e che per natura tende a conservare per tramandare.

In definitiva, si può dire che l'artigiano, anche il più abile, è più difficile che diventi artista per sua natura – a meno che approfondisca lo studio, l'informazione, la pratica, l'inventiva estetica e di concetto, oltre che dotarsi del coraggio espressivo di osare –, mentre l'artista è sempre, in un modo o nell'altro, un po' artigiano (dal quale prende la sapiente conoscenza della tecnica, dei prodotti, dei metodi, della razionalità di un procedere nel lavoro della tradizione). L'arte essendo la sublimazione della ragione, cioè intuizione, diventa in ceramica sublimazione dell'artigianato che si compie quando all'abilità tecnica si aggiunge un valore spirituale capace di trascendere l'oggettualità (il segno, un linguaggio riconoscibile). Allora gli artisti che si avvalgono dell'intelligenza delle mani degli artigiani hanno compreso perfettamente di quali ingredienti l'arte vera si nutre.

La differenza tra artigianato e arte può consistere semplicemente nella finalità dei prodotti realizzati. Nell'artigianato lo scopo è generalmente pratico, legato spesso all'uso del prodotto. Nell'arte lo scopo del prodotto è la comunicazione e generalmente non ci sono finalità pratiche. In sintesi: l'artista produce un prodotto che serve a trasmettere qualcosa pur non avendo funzioni pratiche. L'artigiano produce un prodotto che ha una funzione pratica. Tutto ciò, al di là della qualità dei prodotti, per entrambi i casi.

L'arte rappresenta sicuramente un processo creativo in grado di dare velleità alte a opere che sono il frutto dell'ingegno umano e che aiutano la crescita intellettuale di tutti noi uomini. L'artigianato invece è un'attività produttiva di oggetti spesso destinati all'uso comune o particolare, ma comunque a un utilizzo spesso pratico. Altra differenza sta nel fatto che l'artigianato presenta una serialità che nell'arte non si riscontra.

Un'altra distinzione riguarda la Creatività, cioè la capacità di realizzare qualcosa di nuovo o di addentrarsi in mondi inesplorati. L'opera d'arte quando viene imitata, standardizzata e ripetuta può diventare artigianato, perché non appartiene più alla **creatività** di chi l'ha realizzata, ma alla mano di chi ha risolto problemi tecnici per riprodurla.

In tutti i settori della vita, la cultura è fondamentale, e la cultura è spesso mossa dalla curiosità di

conoscere, perché, come diceva Federico Zeri, “Ognuno vede quello che sa”.

La forte accelerazione che si percepisce in tutti i campi tra la fine e l’inizio del nostro millennio, ridisegnando geografie e ideologie, fa sì che i confini e le definizioni tra le arti e l’artigianato e addirittura il design siano sempre più sfumati. Ho citato il design perché nel momento in cui l’utilizzo di un oggetto entra nella vita quotidiana, e tale oggetto viene riprodotto dall’artigiano con tecniche, diciamo meccaniche, stampi o colaggio, si può già includere esso in una sorta di produzione che mette in gioco molti attributi che oscillano tra funzione, tecnologia, espressione poetica, meccanica o fatto a mano, industria, artigianato, linguaggio, simbolo, colore, metodi, territori dell’arte. Quindi, oggi più che mai, le riflessioni su questo antico rapporto, suggeriscono nuove visioni di sconfinamenti tra diverse discipline, attivando concetti specificatamente contemporanei e favorendo nuove letture attraverso sguardi trasversali, che chiaramente favorisco più domande che risposte sui grandi temi, siano essi didattici, produttivi o prettamente creativi. Il design quindi ha incluso negli oggetti in ceramica la dimensione industriale, anonima o firmata, rispetto alla produzione artigianale. Un vero e grande fenomeno che, partito dalla rivoluzione industriale della metà del XIX secolo, ha investito e trasformato per sempre la nostra vita, portando l’utopia della bellezza e della cultura nel quotidiano a larga scala.

La ceramica italiana rimane collegata alla creatività e alla bellezza diffusa in tutti i patrimoni artistici territoriali, e ha legami profondi con l’artigianato, con le arti, coi valori culturali e d’identità, prima ancora che economici, riconoscibili immediatamente in ambiti internazionali. Gli oggetti hanno sempre avuto la caratteristica marcata di essere collegati con l’artigianato di qualità, con la produzione artistica e soprattutto al *genius loci* italiano. L’epoca di oggi, *epoca della complessità o dell’arte espansa* e dell’arte liquida, invita a riflettere sugli sconfinamenti e il superamento dei confini tra generi e discipline. Proprio la caduta di regole, schemi e rigide categorie ha favorito l’intreccio tra architettura, progetto, arte e artigianato che, contaminandosi a vicenda, hanno dato luogo a nuovi metri di giudizio, a nuovi sguardi e definizioni. Queste contaminazioni di materia, linguaggi diversi, tecniche ed espressioni si sono inserite dappertutto, perfino nel nostro vivere. Per cui se prima vi era una distinzione di categorie, oggi è praticamente improponibile una distinzione, nell’impasto contemporaneo tra unicità, pezzo unico, riproduzione di multipli o serie. Tanto che l’artista è stimolato raramente a produrre in prima persona ma ad avvalersi di assistenti, installatori e spesso di artigiani, che con la loro impeccabile perizia fanno trionfare la manualità, diventando il cuore pulsante dell’esecuzione dell’opera e restituendo automaticamente concetti e riflessioni simboliche sul futuro del mondo.

Riflessioni sui concorsi di ceramica, un insindacabile giudizio

Vado ad esprimere pareri e riflessioni diversi che nascono dall'esperienza personale di organizzatore, di artista oppure di direttore artistico o di docente. Da ideatore e realizzatore di un premio che da dieci anni si ripete a Siena con una propria particolare risonanza tra le manifestazioni legate alla ceramica, il *Premio Antica Arte dei Vasai* si distingue come il premio meno democratico che esiste, in quanto il designatore e la giuria di tale gratifica, che è un riconoscimento per la carriera artistica di un grande artista nel campo della ceramica, è formata solo dal sottoscritto. Addirittura, in occasione del decimo anno della manifestazione premiante e premiato coincidevano con la stessa persona. I riconoscimenti dati e le decisioni sono il frutto della mia personale considerazione che un artista ha già avuto dalla vita il premio involontario del talento e quello volontario del fare, e che quindi sviluppare il talento nella pratica dell'arte è un dovere per lui e per gli altri. Quindi, la logica detta di premiare coloro che, con la loro vita dedicata alla ceramica, hanno glorificato il Cielo, mettendo in pratica il talento e le intuizioni con il loro operare, lasciando nel mondo una forte traccia di artefici e di creatori. I premiati scelti in questi dieci anni sono stati: Carlos Carlè, Alessio Tasca e Lee Babel, Nino Caruso, Paolo e Paola Staccioli, Antonia Campi, Adriano Leverone, Petra Weiss, Giorgio Laveri, Bertozzi e Casoni e appunto Carlo Pizzichini. Dai nomi, a parte il mio (il solito raccomandato), si può intendere che il premio vuol mettere in luce e far conoscere il gran lavoro fatto da questi autori contemporanei nella loro vita e che un premio gli è dovuto, senza concorso o, meglio, il concorso lo hanno superato e vinto con l'esempio; proprio come fanno i Maestri veri. Tipologie diverse, modi diversi e interessi differenti, ma tutti uniti nel divulgare quell'arte fino a ieri considerata minore ma oggi classificata alla pari, proprio grazie a questi artisti, alle loro sperimentazioni, alle loro idee, alla loro tenacia e alla diffusione che costoro hanno attuato con passione infinita.

A far da corona alla mostra personale del *premiato*, fin dal primo anno del *Premio Antica Arte dei Vasai* fu necessario organizzare una collettiva, che cominciò con 29 invitati, raggiungendo quest'anno i 144 artisti in mostra su un tema dato. Ecco che, questa mostra a invito, potrebbe senz'altro avere le caratteristiche di un concorso ceramico tanto che per un momento è anche apparso il desiderio di poter avvalersi del giudizio insindacabile del premiato per stabilire un riconoscimento all'opera più significativa che rappresentasse il tema dato. Non ho avuto il coraggio di trasformare così tanta varietà e tanto impegno in una competizione, anche se lo spirito senese per sua natura porterebbe a ciò.

Cito, qui di seguito, da alcuni bandi e regolamenti, curiosi per la loro ripetitività.

– “Il concorso si propone di incentivare la ricerca tramite il rinnovamento di forme e modi espressivi nell'ambito della produzione ceramica, individuando soluzioni decorative che sappiano

felicemente coniugare passato e presente tramite una rilettura delle tradizioni, stili e decori della ceramica, come indicato dalla *Legge per la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità*".

– “L’iniziativa si propone di incentivare la ricerca tramite il rinnovamento di forme e modi espressivi nell’ambito della produzione ceramica, individuando soluzioni decorative che sappiano felicemente coniugare passato e presente tramite una rilettura delle tradizioni, stili e decori dell’arte figulina. Il giudizio della giuria è insindacabile”.

– “Il concorso è alla ricerca di idee non convenzionali e interessato all’esplorazione delle nuove generazioni dell’arte ceramica. Il giudizio della giuria qualificata è insindacabile. Designer, grafici e illustratori, artisti e ceramisti – italiani e stranieri – possono partecipare al concorso che intende promuovere il rilancio della ceramica locale a partire dalla tradizione secolare della sua arte decorativa, che dal Medioevo a oggi ha raggiunto altissimi livelli di qualità artistica ed esecutiva. Ancora oggi i laboratori artigiani dei più importanti centri della ceramica riproducono, sulla superficie di oggetti e arredi, decori e motivi ricorrenti che attingono ai secoli passati e che identificano la tradizione artistica locale. Il vincitore sarà scelto da una giuria di esperti il cui giudizio è insindacabile”.

Non commentando formule e modi, mi limito all’entusiasmo artistico di voler partecipare.

Il concorso ti fa uscire

La prima riflessione che spontaneamente viene alla mente è che aderire e partecipare a un concorso ceramico sposta il proprio baricentro, che spesso si confina all’interno del laboratorio, verso l’esterno, cioè *partecipare* ti relaziona con il mondo, in quanto costituisce un confronto con gli altri.

Il concorso ti fa studiare e ti fa conoscere

Se poi, il concorso chiede lo sviluppo di un tema, con misure e dimensioni, la partecipazione comporta all’artista, oltre che relazionarsi con il soggetto tematico e con gli altri artisti, l’impegno a uno studio, ad accertarsi di informazioni e a una ricerca, per far sì che il tema sia affrontato in maniera preparata e non casuale, consono alla richiesta. Questa esperienza potrebbe essere vissuta, da chi si impegna seriamente, quasi come una nuova committenza, considerando che affrontare il tema, misure e dimensioni è uno svolgimento, non a piacere, ma su richiesta.

Partecipare quindi a un concorso spinge positivamente l’artista a farsi delle domande: la mia opera reggerà il confronto con le altre? sarò influenzato dal lavoro di altri? riuscirò a relazionarmi con tutti quelli che partecipano?

L'umiltà e la considerazione del proprio lavoro pongono riflessioni proprio sul proprio operare. E considero questa una qualità dei concorsi ceramici.

L'esperienza fatta a Siena con *Terra condivisa: collaborazioni e contributi tra artisti nella ceramica contemporanea*, cioè una serie di opere a quattro o più mani, è stata bellissima, gratificante, e si è rivelata un entusiasmante laboratorio per gli artisti, tanto che avanza l'intenzione di far diventare la formula una prerogativa e un distinguo della manifestazione. A detta degli autori, la voglia del confronto e della comunanza, lo scambio delle proprie esperienze e informazioni, arricchiscono gli artisti che lavorano insieme con armonia. Insomma, la diversità e il connubio si rivelano come forti stimoli per fare e far bene.

Il concorso a tema ha una forte componente di sorpresa

Partecipare a un concorso a tema di ceramica può essere un momento per conoscere meglio le proprie capacità e misurarne i limiti. Il risultato può essere sorprendente, e possiamo anche rimanere meravigliati da certi risultati estetici e tecnici, perché cercati con metodo e disciplina proprio per dare in quell'opera da esporre il meglio di noi. "Il primo ad essere meravigliato da ciò che fa è l'artista stesso", direbbe Roland Barthes. L'oggetto-sorpresa può essere l'essenza del nostro linguaggio e del nostro concetto. Oppure, e anche questo è affascinante, può diventare l'occasione per provare ad affrontare qualcosa di diverso. Anzi, proprio nei concorsi l'artefice prova qualcosa di diverso, uno stimolo maggiore, la libertà di permettersi di fare altro, misurandosi con i limiti o esaltando le doti e le possibilità del materiale ceramico.

Il concorso di ceramica è divertente

Un concorso di ceramica, già di per sé disciplina creativa, si rivela anche più divertente degli altri, perché stimola idee e fantasie che non vanno quasi mai a discapito della qualità del lavoro. Sono il materiale e la sua trasformazione che ti costringono a far bene: se non è ben fatto, il manufatto si può rompere, nell'essiccazione o in cottura.

Il concorso di ceramica a tema è insomma un po' come il pifferaio magico, che ti ipnotizza e al quale senti la voglia di partecipare, e questo desiderio è strettamente legato all'indole di sfida tra il creatore e quanto creato, contaminando tutto ciò che sta intorno, in un ventaglio di partecipazione che va dai grandi artisti agli studenti.

La mostra mercato ha senz'altro finalità più popolari, avendo come progetto l'intenzione di avvicinare il pubblico, anche quello disattento o non competente, all'espressione artistica e alla cultura ceramica. Il paese, infatti, ha la pretesa di diventare galleria d'arte, trasformandosi in luogo

espositivo per rendere maggiormente fruibili al pubblico le opere degli artisti e viceversa avvicinare le opere e i manufatti alla gente che, anche solo per curiosità o casualmente, si aggira tra gli stand. Espressione concreta di arte diffusa che, in questo caso, favorisce un apprezzamento più degli oggetti d'uso o almeno di quelli riconoscibili in una funzione.

Un aspetto interessante sia per i partecipanti (gli artisti) sia per il pubblico è che nella rassegna di un concorso ceramico si può avere l'occasione di vedere una varietà incredibile di opere, di tecniche e di linguaggi che si susseguono e si distinguono, spesso anche per zone di provenienza, per regioni, paesi e culture, legate alla terra, agli strumenti e alle tradizioni. Inoltre, se il pubblico dimostra un interesse fattivo, il concorso diventa un garante e il collezionista può portare a casa qualcosa di interessante, un'opera ceramica studiata e realizzata appositamente, a un prezzo dignitoso, a discapito, per fortuna, della ceramica dilettantesca mal eseguita o addirittura della paccottiglia che viene iniettata dai rigiri dei mercati agli ignari turisti.

La storia poi farà l'insindacabile giudizio.

Mercè Tiana

MARKET PLACES, INTERNATIONAL CERAMIC CONTESTS IN SOUTH EUROPE, RELATION WITH ARCHITECTS AND DESIGNERS, ART FAIRS AND CERAMICS

Before starting to speak about the "Modernity of Ceramic contests and market places" I would like to consider shortly, Ceramics from several points of view: more or less "chronologically". Although nowadays all this fields are mixed in some ways or aspects, by the own protagonists.

1. Ceramic as a **Craft**, one of the oldest jobs in the history (done by craftsmen, ceramic artists...) fabricating **traditional** (usually low temperature pottery, in black firings, etc) and Contemporary **functional** or **utilitarian** work.
2. Ceramic as an **Art**, (made by artists... but assisted by craftsmen or **ceramic artists**) in the field of **Sculpture, Painting, Installations** and **Public Art**.

Here we can remind the concept of "Breaking the mould" that introduces new possibilities to explore the limits of the materials and processes, experimenting from the "ignorance of the good practices", with some new "discoveries from time to time".

3. Ceramic as **Design** (made by Designers-Artists) just as "objects of desire" or "objects for contemplation" in **Decoration**, here is the space for "**Studio Ceramics**" or for **day-to-day** objects

to make our life more comfortable, because its creativity, originality, ergonomics, adaptability, resistance, etc. Made by hand or industrial process.

Finally we can't ignore the emerging possibilities that offers the 3D printing methods, useful for several of these fields.

4. Ceramic related with Architecture (architects-artists and ceramicists) combining functionality and possibilities of expression, or including a richer frame of colour, and texture. This point goes by the hand of **Industry** too.

Therefore, companies and architects contact with designers to develop their projects, and designers turn to the most experienced craftsmen or recently-graduated students exploring new possibilities.

All of them are re-adapting to the new sensibilities.

Here I want to mark how *new generations* are including more **illustration** on the clay as a "canvas" or hand modelling as **a way to tell stories**.

Also we can find more contemporary **jewellery** mixing ceramic materials, mainly porcelain, with silver or other elements.

After this introduction we can consider the: **MARKET PLACES** AND CERAMIC ART FAIRS.

Market Places combine tradition, modernity and new generations.

From ancient times, every craftsman, and every village, organized some kind of markets, where to sell their own products, ceramics, glass, wood, textiles...

In most Pottery Villages, nowadays specially in all this belonging to AEUCC. Only in the south of Europe we can find:

37 in Italy, from Albisola Superiore to Caltagirone;

22 in France from Paris to Toulouse in the South;

14 in Portugal from Molelos to Aveiro;

28 in Spain as Argenton, Quart, El Vendrell, Agost, Montblanc, Esplugues, Zamora, Navarrete, La Rambla de Córdoba, etc.;

Sometimes with very different kind of works.

As you know the aims of this Pottery Villages or Associations are mostly:

- Promote ceramics and its patrimonial value, keep old tradition, increase cultural tourism, exchanging knowledge and experiences in promotion of ceramics, economical development

of the regions with training and working possibilities, find economic aids from Governments and EU.

- They also try to organize technical seminars, with interest in subjects as:

- **Innovation** on ceramic crafts. Evolving to stay being useful to society.
- Market places as the way to commercializing – or as a **marketing** way – for the handcrafted ceramics.
- **Congresses** – and technical days to speak about
- And sometimes **International Biennales**.

It's important to appreciate the interest of the Ceramic Associations to run Markets and develop ceramics both in Artisanal and Artistic way, with **Exhibitions, Competitions, International Contests and Biennales**, and other activities, with the partnership of the Municipalities with a long ceramic tradition, and other private and public sponsors.

On the other hand, it's a reality that **many good artists need** to run a 2nd job, as Educators, Teachers or Professors, or making a “2d type of work”, with the same good quality, **to sell in shops or Market places**, in order to achieve a better economical position to be able to do their personal art works.

So they are trying to be more modern every year, according to times, and adapting to new sensibilities.

FRANCE

Market places (from **Paris** to **Giroussens**).

I will speak about the two more important for its transcendence:

París 6° (District)

In Paris, in 1995, a group of ceramicists and experts founded the Paris-Potier Association, with the idea of creating an important event in Paris, in an easily accessible place to become a showcase for ceramics. They wanted a friendly outdoor event, to exhibit ceramic-sculpture in the same light as daily utilitarian objects. They found a place in the heart of the city to seduce the walking public, which usually doesn't open the door of a gallery, and put together **art works** with popular **utilitarian pottery**.

This is how Les Journées de la Céramique began, at Place St. Sulpice, at the beginning of July 1997.

They also managed to have the support of strong partners as *Les Ateliers d'Art de France*, *La Mairie de Paris* (City Council) or *Ceradel* (Ceramic Supplier) and other collaboration from decorators, graphic designers, photographers, and friends that contributed to the growing success of *Les Journées de la Céramique*.

It is interesting to remark that they are very thankful to the enthusiasm and commitment of their **guest ceramists**, open and generous with their presence and their work, meeting and exchanging with the public and to make the four days rich in emotion (this is their secret!).

New generations are progressively participating in this kind of Markets, contributing with their **new and fresh ideas**, introducing **new concepts**, for example modelling ironical sculptures, adding more illustration in their works, etc.

Ateliers d'Art de France is the Professional Organization of Crafts Masters in France. They gather more than 5.400 art craftsmen, artists and workshops. Their aim is to value, represent, and defend the sector of Art Trades, contributing to the economical development of professionals in France and Internationally.

Giroussens Contemporary Art Fair (and Market) and **Contemporary International Exhibitions**

The Association *Terre et terres* (Clays and land) was created in Spring 1990. It currently gathers more than 50 potters and ceramicists from the region Midi-Pyrénées (Center and South of France). Its goal is to develop solidarity and assess contemporary ceramics, in order to organize events and exhibitions with an international scope. From 1991 this Association has been organizing:

28 **exhibitions** from National and International ceramic artists

26 editions of the Contemporary **Ceramic Market in Giroussens**

3 **Professional meetings** and **International colloquia** (about Rakú, Shino Glazes, and 3D Printing)

In 2016 they started a new event: **Contemporary Ceramic Market** in the city of **Toulouse**, named *Les Allées Ceramiques* (like Ceramic walks).

Terre et terres participated in a determining way in the creation of the **Centre Céramique Giroussens**, build to promote **Contemporary Ceramics**, the ceramicist's work, and the overture to art and freedom of creation. It was born in 2000 and it's a good example of the common will of three partners: The *Association Arts et Poteries*, the *Giroussens Municipality* and the *Association Terre et terres*.

This Association is also one of the founder members of the National Collective of Ceramicists, that regroups more than 750 workshops (Ateliers) in France, and is active member of *Ateliers d'Art de France*.

The **Contemporary Ceramic Market in Giroussens** is one of the best examples of Modernity and energy from past to new generations.

Alongside with the Market there is a *Parcours Sculpture* (route or way) with eight guest artist (in 2018) mostly from France and Spain.

This year 2018 we enjoyed an open air exhibition of *Monumental Photographies*, and a very interesting **International Exhibition** with well known artists like Martin McWilliam (Germany), Ann Van Hoey (Belgium), Philippe Godderidge (UK-FR), Rebecca Maeder (Switzerland) and others.

There were **70 potters** exhibiting and selling their products, highlighting on **new designs, illustrations, and new shapes**, from **experimented** ceramicists to **young generation** of ceramic artists and potters.

Visiting this Market with lots of visitors coming from cities all around this small and “lost” place, from close and far away, it’s very encouraging, and gives an optimistic feeling about the future of Ceramic Markets. Visitors like to buy some pieces every year.

To refill the event, there is also a good possibility to buy ceramic materials, books and magazines, enjoying a nice view of the landscape from the top of the Village, and take pleasure with some gastronomic and botanical delights.

PORTUGAL

About **Market places**, we know that there are almost 14 pottery Villages, taking part of this Association of Ceramic Cities.

If we check on the web will find that the ceramic tours will drive us into incredible places, as the city of **Aveiro** (interesting for its **Ceramic Biennale**) with its unique train station absolutely covered by ceramic tiles ; the city of Ovar that can be considered as a Ceramic Museum at the open air, and the unparalleled Church of Válega. Also worth it the visit to the prestigious factories of **Vista Alegre** and **Bordallo Pinheiro**, with international prestige recognition.

Molelos:

Is one of the most **popular Ceramic Village**, well known for its **black pottery**.

This pottery is mostly for decoration. They produce several models in different shapes, coming from their **Tradition**. Decorative motifs, specially geometrical or vegetal, are done by hand. Black colour is done by reduction of Oxygen during the firing process. This traditional pottery can be sold in the different popular market places in Portugal and abroad.

SPAIN

Market Places

In Spain we have about 30 Ceramic Cities along our territory, developing mostly **traditional pottery** for everyday use, or for Decoration or Collections.

In the last years, in order to survive, some of this popular works, are sold not only in regular **Market places** for Crafts, but **surrounded of special events**.

As we will see later, this is the case of **Montblanc**, with **Terrània Market** and **events**, also **Marratxí** in Mallorca island, with an interesting **International Ceramic Contest**, **El Vendrell** also with its **International Contest** or **Argentona**, with **Guest Artist Exhibitions** and other popular activities, wheel thrown competition, etc, to name a few.

And it's important to don't forget our (Spanish) most important **Contemporary Ceramic Art Fair**, **CERCO (Cerámica Contemporánea)** in Zaragoza (Aragón Region) running along the past 10 years, surrounded of Exhibitions, Competitions, performances, and Ceramic Art, but finally stopping exhausted.

Hopefully, we wish that it could start over again, because was one of the most interesting ceramic events of the year in Spain. Comparable to other Art fairs, but specific for Contemporary Ceramics.

ITALY

Market Places

I understand that you have a lot of **Traditional Ceramic Markets** in most of your 37 Ceramic Cities, **from Deruta**, Urbino, Este, Orvieto, Caltagirone, or **Grottaglie...** to **Faenza**. With their characteristic typologies colours, motifs and decorations... All we are enjoying and anxious to know some of them in this Educational tour with ICMEA.

Good design it's in Italian ADN, so I understand, and I hope, *young generation* will increase the fan of possibilities for utilitarian ceramics with creative designs.

May be what we need is to **promote and dinamize Ceramic Art Schools**, opening the panorama of **experimentation** to students, and the possibilities of **expression** to young future artists.

INTERNATIONAL CERAMIC CONTESTS: (4)

We can consider this kind of Contests as a very interesting and important incentive and opportunity for young students, graduates and professionals. **Good Prizes** give more “prestige” to the **Contest**, (and its Organization) to the **artists**, and open doors for their growth and **International expansion**, and at the same time, as better is the prize (economically), it encourages good artist to send their best creations, because is not easy to survive with an exclusive work at the artist Atelier. And because of that, lots of artist starts to work in the **Academic world**, and try to combine their lessons at The University or Art School, with their personal work at Studio.

This **Contests** are a very good opportunity to the Sponsors -Public and Private.-Municipalities, Museums, Universities, Business Suppliers, or Private Foundations, to start and develop good **Collections to open the Ceramic Art to a bigger public.**

Its important to do a big **diffusion** about this Contests in order to get a better quality every year. By **Ceramic Magazines**, in Digital Newsletters, **Associations** and by **Art Schools** and Professors, to encourage their students to participate. It's important to **take care of Educators**, because they can expand the information among interesting students and graduates.

About the Prizes, I think that should be almost 3 different categories in the Contests: Students, Graduates until 25-30 years) and Professionals (with no age limits).

I will speak only a little bit, about few of them as a sample in France, Portugal, Spain and Italy

FRANCE

Biennales, Contests and exhibitions

In, the south of France the Ceramic Contest of **Vallauris**, was created in 1966, as a competition of National Ceramic Art, that 2 years later became a **Biennial International of Ceramic Art**. One of the most important in Europe together with Faenza.

Thanks to the award-winning Artworks, the **Museum** enriched its **Collections** with a group of significant Ceramic artworks from all over the world, in the last 40 years.

There is also a very interesting Ceramic way (route) and other exhibitions all along the Village of Vallauris, during the Biennale (about 3 months long) famous for its **traditional** pottery and for his most illustrious visitor: **Picasso**, who developed his ceramics in the Madoura family workshop - some can be seen in the Museum-, and made also other art works in the town, like the *Peace Chapel* or the *Farmer with goat* in the Village Market place.

Just few words about **Contests in PORTUGAL**

Speaking about Portugal Contemporary Ceramics, we can remark the **Aveiro International Biennale of Ceramic Art** as one of the most relevant cultural events in Portugal in the frame of Artistic and Contemporary Ceramics.

SPAIN:

We have several interesting **International Contests** in my Country, for example:

MANISES

Host in one of the most interesting Ceramic Town in Valencia Region.

Last year 2017 the XIII Biennale received works from 218 artists from 30 Countries, with more than 360 art works. Exhibition was displayed until March 2018 in the MUMAF (Photography Museum), in Manises (Valencia, Spain).

VALLADOLID

XXI Ceramic Contest “City of Valladolid”, in the center of Spain. This is organized by the Valladolid Ceramic Association (ACEVA), with a high level expert Jury.

In the last edition, From 25 January to 12 February 2018 was possible to visit the exhibition of 22 Selected works and Prizes, coming from Germany, Belgium, Italy, Argentina, Egypt and Spain.

You probably also know about **other International Contests** in different Spanish Regions, like **L’Alcora** (in Castellón), **Muel** (in Aragón), **El Vendrell** (en Tarragona) or **Esplugues**, (this one very close to Barcelona) and **Marratxí** (in Mallorca Island)

ITALY:

FAENZA:

I'm worried speaking about **the most important Ceramic Contest in Europe from its beginning**, just here, in Italy, because the experts are here with us, and they can explain better than me.

I have been in Faenza several times, but long time ago, and I remember -as a young Educator-, experimenting a strong impression because of the quality and level of the Contest, and other events around it.

I also remember the wheel **throwing Competition** at the Square and other popular **traditions**, visits to Museums (as Carlo Zauli) that involve all the citizens and visitors.

And now, we have the possibility to enjoy and participate in the visit and Celebration of the 60th Anniversary of the Contest.

Congratulations Faenza!

But the most important thing is that this big event (as a "*Magna Cellebratio*") that has been **fundamental** to promote the idea that **ceramic is not only for utilitarian or functional purposes, but an excellent material for the contemporary art**, as an **expression media for the Artists**.

I repeat with satisfaction that **Faenza**, Is one of the best and well known Contest all over the world.

I'm sure all you will enjoy this Celebration, and events, with a Special Exhibition from 55 International Artists, winners in past editions. And will be a big possibility to discuss and express new open possibilities for the **Ceramic Sculpture**.

OTHERS

Finally,

There are many other interesting Contest all over the world, like in

SWITZERLAND: Carouge Biennale petit format, and **Parcours** with **International exhibitions**, closer to **Design**, and also other big events in **Ireland, Germany, United Kingdom, Taiwán, Corea, Japán, United States , Soth America and Australia...** everywhere, fortunately.

It means that Ceramic Art and Crafts still alive, and after the Technological “boom” they will survive, and can reborn from its own ashes.

And I don't want to forget that it's very important the role of Ceramic Magazines -on paper or online- to expand de knowledge of all this fascinating Ceramic Art world, from Markets, Contests, Museums and Galleries.

Thank you.

Daniela De Vincentis

LA MOSTRA DELLA CERAMICA DI GROTTAGLIE TRA PASSATO E FUTURO

Risale al 1971 il primo *Concorso di ceramica mediterranea*, organizzato nell'ambito della XII *Mostra della ceramica* la quale, pur ponendosi in diretta continuità rispetto al precedente progetto espositivo della *Mostra dell'arte e dell'artigianato grottagliese*, allestita a Grottaglie tra il 1960 e il 1970, ne trasformava l'organizzazione e le finalità poiché rivolgeva il suo interesse esclusivamente ai materiali ceramici.

L'idea di organizzare un concorso dedicato esclusivamente alla ceramica rappresentava il primo passo verso il riconoscimento dell'artigianato ceramico, quale elemento essenziale della storia identitaria della città di Grottaglie.

La *Mostra della ceramica* del 1971, avviata dall'amministrazione comunale con il supporto di un comitato organizzatore, fu ospitata dalla prima alla settima edizione nella scuola elementare Sant'Elia articolandosi in due settori: *Mostra-Mercato* e *Concorso di ceramica mediterranea*. Quest'ultimo, in particolare, sanciva una chiara apertura nei confronti delle genti, dell'arte e della cultura mediterranea, invitando a esporre ceramisti provenienti da tutti i paesi europei che si affacciavano sul Mediterraneo, con il preciso intento di difendere i valori più antichi di storia, civiltà e originalità dell'oggetto ceramico destinato a perdersi nell'assecondare esigenze consumistiche. Tuttavia, non si proponeva di rievocare il passato, ma piuttosto di compiere uno sforzo culturale per *mettere nel nuovo un cuore antico*.

Il concorso fu organizzato in modo continuativo dal 1971 al 1975, dalla prima alla quinta edizione, sospeso nel 1976 per volontà della gestione commissariale, e ripreso nel 1977. In tali anni si andava rafforzando la funzione della *Mostra della ceramica* quale strumento di ricerca e di approfondimento dei legami dell'antica arte ceramica con la tradizione e la cultura popolare. L'ampio consenso e la vitalità della rassegna raggiunsero l'apice nel 1978 con la settima edizione del concorso che registrò una significativa presenza di artisti stranieri; in seguito, il concorso subì

una lunga interruzione e fu ripreso dopo otto anni, nel 1986, con la volontà di attuare un forte rilancio, modificandone l'assetto, gli obiettivi e i siti espositivi. La mostra fu spostata dall'edificio della scuola Sant'Elia al Quartiere delle Ceramiche, fatta eccezione per il 1987, anno in cui la rassegna fu allestita nella nuova sede dell'Istituto Statale d'Arte di Grottaglie.

L'edizione del 1986 si contraddistinse per il forte tentativo di rilanciare la mostra e il concorso attuando radicali cambiamenti; dal 1986 al 1988 si tennero tre edizioni continuative curate dall'architetto Massimo Martini e inserite in un progetto dallo slogan *La ceramica nel quartiere delle ceramiche*. Ciò attestava l'esigenza di indirizzare l'interesse del consumatore e del visitatore direttamente nel Quartiere delle Ceramiche, sede privilegiata del lavoro e della creazione del mondo artistico-artigianale dei ceramisti grottagliesi.

L'VIII concorso annoverò la presenza di numerosi artisti italiani di chiara fama: erano anni in cui la coscienza del valore storico, sociale e civile del patrimonio ceramico prendeva sempre più piede; contestualmente, crescevano le remore e le difficoltà di conciliare la ricerca artistica tra antico e moderno, nel timore di depauperare il ricco patrimonio culturale ereditato dai secoli passati. Anche nel 1988 il *Concorso di ceramica mediterranea* rientrò nella manifestazione *La ceramica nel quartiere delle ceramiche*, allestita in via Crispi, fra le cataste dei vasi rustici dei tetti del Quartiere e inserita in un ricco percorso artistico-culturale che coinvolgeva numerosi luoghi della tradizione grottagliese. Tuttavia, tale esperienza, pur collocando il concorso in una dimensione che oltrepassò i limiti nazionali, modernizzando la concezione dell'arte ceramica contemporanea, si concluse nel 1988 per vari motivi, compresa la mancata condivisione da parte di molti della linea informale adottata che sanciva un lento e progressivo abbandono della tradizione.

Ancora una volta il concorso subì una brusca interruzione, durata per ben sedici anni. Fu ripreso nel 2004, quando si elaborò un nuovo modello espositivo, contenutistico e formale, con l'XI edizione, nell'ambito della *Mostra della ceramica* dedicata al tema *Il bianco e il blu* e allestita nel trecentesco Castello Episcopio. Da allora il concorso è stato organizzato ininterrottamente, proponendo specifiche tematiche ispirate alla cultura, all'arte e alle suggestioni mediterranee, articolandosi in diverse sezioni volte alla promozione della ceramica, tra tradizione e innovazione.

Dal 2017 la mostra ha cambiato sede, spostandosi dal castello medievale all'antico convento cinquecentesco, e ha assunto un respiro internazionale proponendo opere e modelli artistici provenienti da aree geografiche che vanno ben oltre i confini mediterranei. L'individuazione delle opere è stata sottoposta a un'accurata selezione di esperti nominati appositamente e il percorso espositivo è stato completato da una sezione speciale dedicata ad artisti di fama mondiale.