

"Ballast" cocida. Dinamarca, 2007.
'Ballast' fired. 2007, Denmark.

"Junto al mar" ya cocida. Dinamarca, 2001.
'By the sea' fired. 2001, Denmark.

E 1/1

Jörgen Hansen

De regreso de Japón
Being back from Japan

Dijo que no le interesaba la cerámica —aunque estuviera casada con uno de los más famosos ceramistas, vivos, de Japón. “A mí tampoco”, dije, “lo que me interesa es la arcilla, y el fuego, y la humanidad... Me interesa casi todo”. Lo mismo le ocurre a su marido. En un extremo de la habitación se encontraban el taller y el espacio para trabajar la arcilla; en el otro extremo, la sala de estar y la cocina. Después de la cena, se volvió a sentar a tornear macetas, utilizando la materia para describir y comprender el mundo, supongo.

Verlo en esa postura me recordó una Noche Buena volviendo de la iglesia con mi familia, yo debía tener unos 17 años y estaba empezando a jugar con la arcilla... Aquella noche, al llegar a casa, lo primero que hice fue ir al sótano, donde tenía el torno, y moldear un jarrón antes de cenar. Años después lo encontraría en casa de mi madre, firmado como: “Navidad 62”...

Durante mi estancia en Japón, en un descanso, visité un museo, en Tokio, donde me sorprendió ver que las herramientas y los utensilios de la Edad de Piedra japonesa se parecían mucho a los del mismo periodo que pueden encontrarse en un museo danés. No sé por qué me sorprendí. Todos somos parte de una misma historia. Es de esta historia de la que trata mi trabajo.

La escultura al fuego que expuse en Islandia en 2006 bajo el título “Displacement” (desplazamiento) trataba del cambio de situación que se produce cuando una persona nueva se une a un grupo. Al mismo tiempo, mostraba la situación geológica e histórica en Islandia, un lugar sometido a la distorsión de la superficie terrestre y a los cambios políticos. Otro buen ejemplo es “Ballast” (balasto), una pieza hecha en Dinamarca, en 2007, cerca de un edificio

She said that she wasn't interested in ceramics —though married to one of the most famous now living ceramists in Japan.

“I'm not either” —I said. “What interests me is clay, and fire, and humanity... I'm interested in almost everything”. So is he. “I'm interested in cooking”, she said.

In one end of the big room was the workshop and the clay working space and, in the other end, was the living room area and the kitchen. After supper, he suddenly sat again throwing pots. Using the material to describe and understand the world, I guess. I remember at the age of 17, when I had just started to play with clay, one Christmas Eve coming back from church with my family, I went to my wheel in the basement of our house and made a pot on the wheel before the dinner. I saw it lately in my mother's house signed Christmas 62, and remembered.

In a museum in Tokyo I was surprised to see tools and other things from the Japanese Stone Age being just as the ones you see in Danish museums from our stone age. I shouldn't be surprised. We're all part of the same story. That story is what my work is about. My firing sculpture in Iceland 2006 was called “Displacement” and was about the change of situation that happens when a new person joins a group. At the same time it is about the geological and historical situation in Iceland, being a place submitted to distortion of the earth surface and changes in the political situation. Another example is the work “Ballast” made in Denmark 2007 near a brickworks museum. In that area were in the 19th century concentrations of brickworks delivering bricks and tiles to northern Europe. They were mostly transported by ship and some as far as to The West Indies. Not because they needed bricks over there but the tall sailing ships needed ballast on

Detalle de la escultura "Sol y luna". Dinamarca, 2004.
'Sun and Moon' detail. 2004, Denmark.

"Sendero a Wearisome" erosionada. Dinamarca, 2004.
'Wearisome Paths' eroded. 2004, Denmark.

de ladrillos que alberga un museo. En esa zona, en el siglo XIX, se concentraban las fábricas que abastecían el norte de Europa con ladrillos y tejas. En su mayoría se transportaban en barcos, a veces hasta las Antillas, no porque necesitaran ladrillos en aquella región sino porque los buques necesitaban llevar algún tipo de lastre cuando no volvían a Dinamarca cargados de azúcar. Mi trabajo es como una pila de ladrillos esperando ser transportada en barco, escorándose hacia el agua y hacia destinos lejanos... e incluye algunos elementos de construcción que recuerdan a los antiguos hornos de cocer ladrillos. El nombre "Ballast" hace referencia al peso y al significado de una gran experiencia en la vida de uno.

La historia del mundo se puede leer en lo que el hombre ha fabricado con arcilla: en fragmentos y popurrís repartidos por todo el planeta, pero también en grandes esculturas de arcilla pintada y en la azulejería dentro de palacios como la Alhambra. En cualquier época y en el mundo entero, la arcilla en su estado cocido es el testigo de los pensamientos y las acciones del hombre. El barro, suave y duro, versátil, diluido con suficiente agua como para flotar, cuando está seco es tan duro como la piedra. En el Sahara, hay fortalezas de arcilla de varios centenares de años de antigüedad. Su calidad plástica hace que uno quiera extraer sonidos de ella. Me gustaría ser violinista. Creo que la arcilla puede trabajarse, sentirse, como se sienten las cuerdas de un violín. Al menos eso es lo que intento hacer con mi trabajo. Intento crear una situación con una atmósfera seductora que pueda dar resonancias a las vidas de la gente.

their journey, when not loaded with sugar for Denmark. My work is like a pile of bricks that are waiting for ship transportation, tilting towards the water and the distant destinations and some construction elements reminded of the old brick kilns. The name "Ballast" refers to the weight and significance of a big experience in ones life.

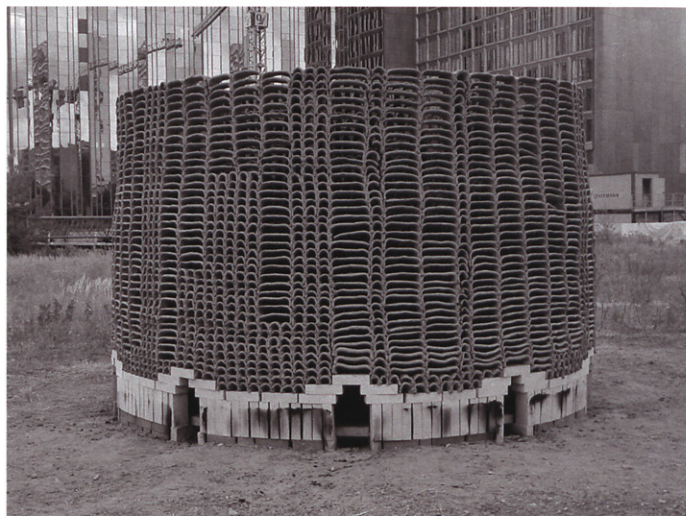
The world's history can be read in what man has made in clay (in fragments and potsherds, all over the world, as well as in big sculptures out of painted clay and glazed tile work inside palaces like Alhambra). From all periods, clay in its fired state bears witness about man's thoughts and actions. Clay, soft and hard, versatile, diluted with enough water it can float away. When dry it is hard as rock. In Sahara fortresses stand for hundred of years. The plastic quality makes you want to form things out of it – somebody even used it to shape the first human creature on Earth. I wished to be a violinist. The clay can be used the same way I think. That's what I try to do in my work: Create a situation with a seducing atmosphere that can give resonance to peoples lives.

Making vessels on the potter's wheel was where I started. Where the clay with the rotation and the water grows and change with effortless ease. It is when the clay is embraced by the fire that it changes into a totally new material that can keep for thousands of years. Fire eats away and fire changes the situation. A new beginning is needed after fire. I like the picture of a scarred eucalyptus tree amid completely new green trees in an Australian forest.

Kilns are needed to house the fire so that the temperature can get sufficiently high. The look into the white glowing kiln is like a look into something we do not

Construcción de la obra "Verwandlungskreis". Berlín, 2002.
"Verwandlungskreis" under construction. 2002, Berlin.

La obra "Verwandlungskreis" ya cocida. Berlín, 2002.
"Verwandlungskreis" fired. 2002, Berlin.

Empecé haciendo vasijas en un torno de alfarero. El barro, con la rotación y el agua, crece y cambia con una facilidad carente de esfuerzo. Sin embargo, cuando la arcilla es abrazada por el fuego, se transforma en un material completamente nuevo que puede durar siglos. El fuego devora y cambia la situación. Después del fuego, se necesita un nuevo comienzo. Me gusta pensar en la imagen de un eucalipto seco en medio de árboles verdes y jóvenes en un bosque australiano...

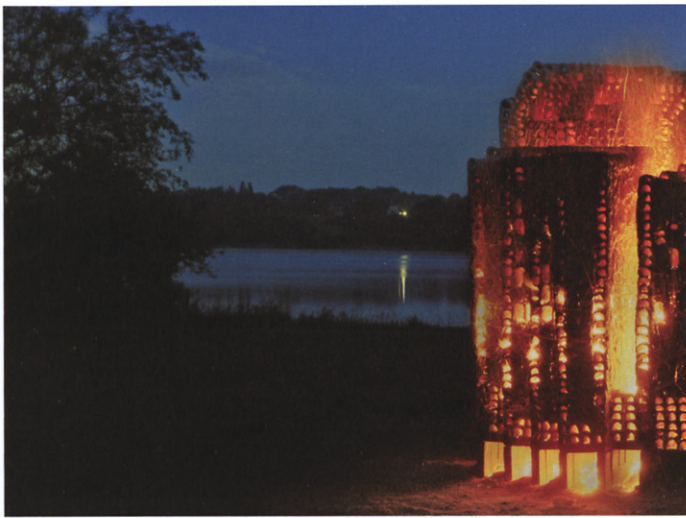
Los hornos son necesarios para albergar el fuego y que la temperatura alcance suficiente calor. Echar una mirada dentro de un horno encendido es mirar a lo desconocido, como al interior de la tierra. Aparte de ser esencial para la creación de una escultura, el fuego viene acompañado de lo desconocido e imprevisible, dos elementos esenciales para mí y para mi trabajo. La cocción le da la vida a la pieza, y las variaciones y huellas dejadas por el fuego la marcan de por vida. Una obra de barro es como el disparo de una cámara, necesita revelado –cocción– antes de que represente algo. Mis esculturas al fuego funcionan como grandes hornos. El fuego se dibuja como lo haría en un horno y la línea y la estructura de la escultura debe someterse a las leyes de la construcción y de los hornos normales, y a las leyes del calor.

Antes de dedicarme a las esculturas al fuego, monté una obra en una sala de conciertos donde una enorme pieza de *raku* (técnica tradicional oriental de elaboración de cerámica utilitaria), que simbolizaba la vida, aparecía transportada por seis actores desnudos cubiertos de arcilla. De fondo, música de Jean-Michel Jarre. En una de las escenas, seis enormes bolas amarillas sus-

know, like a look into the interior of the earth. Besides being essential for the creation of the sculpture, the fire brings along this element of the unknown and unpredictable that is essential to me and my work. The firing gives life to the piece and the variations and traces from the flames add to its story. A clay work is like a shot of a camera. It needs developing –firing– before it will work. My firing sculptures are sculptures that function as large kilns. The fire is drawing through like in kilns and the shape and structure of the sculpture must submit to the laws of normal construction and heat laws. On top of that it would be fatal to forget that the construction is done with soft clay.

Before I got to the firing sculptures I made a play/show in a concert hall where big raku fired work was part of a play as symbols of life, carried by 6 naked actors covered in clay to music of Jean-Michel Jarre. Six huge yellow bowls held above the actor's heads in a setting where the aim was to demonstrate man's connection to the divine. Was one of the settings!

The conjunction of ancient and modern are important aspects in the works, easily understandable and attracting the viewer's interest because of the obvious relation to the surroundings. I try through this to give a link to the history of the site. In Berlin I was lucky to find the possibility to juxtaposition also the process of building, scaffolding included, to the 3 building sites with big cranes around us. The name "Verwandlungskreis" refers to the history of the site and to its future. Berlin was fast changing. The sculpture was a metaphor in the way that time, life, is a ring. The outer ring is more open and not at all solid as the inner is. When the outer ring breaks down, the inner will still stand unbroken as a symbol that some things

"Ábrete Sésamo", detalle de una pieza ardiendo. Dinamarca, 2008.
'Open Sesame' glowing detail. 2008, Denmark.

"Sendero a Wearisome" en llamas. Dinamarca, 2004.
'Wearisome Paths', glowing. 2004, Denmark.

pendidas sobre las cabezas de los actores venían a demostrar la conexión del hombre con lo divino.

En el teatro, la conjunción de lo antiguo y lo moderno, el valor de la historia es evidente y tan importante como para mí en mi trabajo. A través de él siempre intento crear un lazo con la historia del lugar. "Verwandlungskreis", una de mis obras en Berlín, hace referencia a la historia y al futuro del paraje en que se ubica. Es una metáfora de lo que allí estaba ocurriendo en 2002. La obra representa el tiempo y la vida, que considero, como ella, un círculo. El círculo exterior es más abierto y no tan sólido como el interior. Cuando el círculo exterior se rompe, el interior se queda intacto como símbolo de la estabilidad de algunas cosas. Así mostraba los grandes cambios que percibí que se estaban produciendo en aquellos momentos en la ciudad y, a la vez, deja patente que hay cosas que permanecen siempre. Es sencilla, simple, primitiva y elemental, tanto en su forma como en su método de construcción. Quería algo extremadamente sencillo para contar la complejidad de la realidad. Una complejidad de la que aprendo con cada trabajo. Cada paso que doy me lleva más allá, amplía el panorama de mis posibles obras futuras. Ha ocurrido así desde que comence a trabajar y sigue sucediendo. La última vez fue el año pasado. En 2007 mantuve una experiencia arquitectónica en Madrid, donde construí una pieza que se convirtió en la maqueta de un proyecto. Aquel paso marcó una nueva dirección. Un ejemplo de ello es "Sesam, open" (¡Ábrete Sésamo!), una de mis últimos trabajos, donde el fuego sigue siendo un elemento fundamental (por eso he elegido una imagen en llamas), pero hay algo más.

are stable. It was ordinary, simple, primitive, and elementary in its form and in its construction methods. I wanted some thing extremely simple to relate to the complex reality, the situation I had chosen.

I work with a group of people. I use a few that from earlier projects know what it is about, but otherwise it is a mixed group from several countries with different background. The work is long prepared but I always regard it as open and susceptible to be influenced by unknown factors. I want the project to be new and accept the vulnerability and fragility that follows. Each new project is enlarging the landscape of possible works. In 2007 the architectural experience I lived in Madrid indicated a new direction. As well as I did the work of this year "Sesam, open", which was made for indoor installation but where the glowing performance was still in focus.

Fotografías Photography

Ivar Miell, Mette Maersk, Kurt Nielsen, Mikkel Lundsager Hansen, Tove Nielsen.