

atos artísticos em cerâmica

design e arte em cerâmica | Portfólio

Cada peça cerâmica
conta histórias, tem
movimento e promove
experiências únicas.

Neste encontro com peças cerâmicas, atos artísticos são expressos em contornos, linhas, cores, utilidades, discursos e toques. Cada peça, de forma simbólica ou literal, em seu conceito ou em seu uso, inserida nas práticas cotidianas, traz histórias, movimentos e experiências únicas: no preparo de um café e na sua degustação; no encher de uma moringa com água e no seu contato com os lábios ao bebê-la; no fruir das existências conservadas na matéria e nas emoções que delas podem aflorar.

Por meio deste portfólio-exposição, esses atos artísticos estão reunidos em três núcleos de objetos e obras de diferentes momentos da trajetória da designer, ceramista e artista Joana Alveal. A união barro, água e corpo torna-se mediadora de afetos em uma produção artística em cerâmica que rompe com a inércia dos objetos e anima os sentidos.

Fazem parte do núcleo **Impulso**, peças essenciais com cortes precisos e que conduzem a desejos táteis; em **Manifesto**, da ideia até a sua expressão entre subversão e expansão, a biografia das coisas e seus valores sociais são ressignificados em linguagens contemporâneas; e em **Reverberação**, há a expansão das fronteiras estéticas, das superfícies, do corpo, cujas vivências do feminino surgem moldadas na argila para tornar-se simplesmente arte.

Impulso

Impulso

Na iminência de um movimento já há o desejo, a intenção. Uma energia que mobiliza o gesto e que, neste conjunto de jarras, copos e tigelas, aparece em recortes, contornos e geometrias originados de observações da natureza e estudos das formas da Bauhaus.

Tigela Recorte

Para além da presença do “número áureo”, como ficou conhecida a sequência de Fibonacci, é o mar que ondula os contornos das peças da linha Recorte, um pequeno impulso que anima objetos supostamente inertes. As milenares tigelas ganham movimento em limites que sugerem uma continuidade.

Material: Cerâmica

Processo: torno elétrico
modelagem manual. Esmalte é
produção exclusiva da artista
Joana Alveal

Dimensões: altura 8cm,
diâmetro 15cm
Contém: 500ml

Jarra Recorte

Nas jarras, um pequeno recorte na sua forma integra a asa ao restante da peça, criando uma harmonia entre o conter e o verter, o usar e o contemplar.

Material: Cerâmica

Processo: torno elétrico e modelagem manual. Esmalte é produção exclusiva da artista Joana Alveal

Jarra Grande

Dimensões: altura 17cm, comprimento 15cm e largura 11cm

Contém: 900ml

Jarra Pequena

Dimensões: altura 12cm, comprimento 13cm e largura 8,5cm

Contém: 300ml

Copo Tulipa

Como seria beber o néctar diretamente de uma flor? Este copo, que mescla ergonomia e criatividade para o simples ato de beber, também aciona sensações táteis e a imaginação.

Material: Cerâmica

Processo: torno elétrico modelagem manual. Esmalte é produção exclusiva da artista Joana Alveal

Dimensões: altura 7,5cm, diâmetro 6,5cm

Contém: 60ml

Impulso

Jarra Bahaus

Função e forma são combinadas em linhas *bauhausianas*, deixando a simplicidade das retas conduzir o gesto, mobilizando o tato e o paladar e possibilitando um contato sinestésico com a peça.

Material: Cerâmica

Processo: torno elétrico e modelagem manual. Esmalte é produção exclusiva da artista Joana Alveal

Jarra Grande

Dimensões: altura 18cm, comprimento 15cm e largura 9cm

Contém: 700ml

Jarra Pequena

Dimensões: altura 12cm, comprimento 12cm e largura 8cm

Contém: 200ml

Manifesto

Manifesto

Da ideia à forma, do sutil ao manifesto, peças da tradição brasileira ganham traços contemporâneos em críticas incisivas e projetos marcantes que, ao mesmo tempo que estimulam os sentidos, são convites para uma reflexão mais profunda sobre a realidade e um fruir de momentos cotidianos com mais consciência, presença e leveza.

Manifesto

Moringa

Usada para conservar a água fresca, o nome "moringa" deriva do banto¹. Este projeto contemporâneo tornou ainda mais prática a conhecida vasilha de barro, combinando as forças das tradições a novas soluções para o uso deste objeto no cotidiano.

Material: Porcelana colorida líquida

Processo: Moldes

Garrafa

Dimensões: altura 17,5cm, diâmetro 12cm

Suporta: 800ml

Copo

Dimensões: altura 7cm, diâmetro 7,7cm

Contém: 120ml

¹ Os bantus ou bantos constituem um grupo etnolinguístico localizado principalmente na África subsaariana, englobando cerca de 400 subgrupos étnicos distintos.

Manifesto

Filtro de barro

Os barris em geral transportam e conservam líquidos de alto valor comercial como o petróleo e os seus derivados, mas a água é ainda mais preciosa para as nossas vidas. Esta reinterpretação crítico-artística do filtro de barro, presente em tantas casas brasileiras, valoriza a cultura local e esse elemento vital, a água.

Material: Porcelana colorida líquida

Processo: Moldes

Parte superior

Dimensões: altura 15cm, diâmetro 20cm

Contém: 2,5L

Parte do meio

Dimensões: altura 15cm, diâmetro 20cm

Contém: 3L

Parte inferior

Dimensões: altura 15cm, diâmetro 20cm

Dimensão Total: altura 45cm, diâmetro 20cm

Contém: 5,5L

Manifesto

Copo Barril

Os copos também ganham uma camada de reflexão e arte, partindo do diálogo entre o que contém e o que está contido, o interno e o externo e a água, o barro e o corpo.

Material: Porcelana colorida líquida

Processo: Moldes

Dimensões: altura 7cm, diâmetro 10,5cm

Contém: 300ml

Manifesto

01

Vasos

Os vasos fazem parte de diversas culturas, desde os Ribeirinhos no Brasil aos povos tibetanos. Partindo desta referência, esta peça de curvas harmoniosas foi elaborada com técnica e prática, assim como, imaginação e imprevisibilidade. Entram no processo folhas secas, cascas, que guardam em si uma infinidade de cores, mas que são manifestas na peça apenas após a queima de *saggar*². Toda a inspiração e o processo de concepção desses vasos acabam por nos conectar à tradição, ao inesperado da vida e à sua contínua transformação.

Material: Cerâmica

Processo: torno elétrico e modelagem manual (rolinho) e queima de Saggars

vaso 01

Dimensões: altura 23cm, diâmetro 15cm

vaso 02

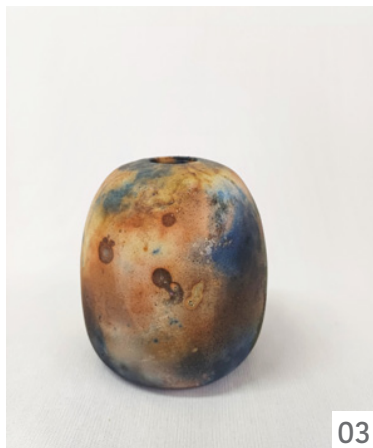
Dimensões: altura 17,5cm, diâmetro 14,5cm

vaso 03

Dimensões: altura 10cm, diâmetro 9,5cm

02

03

² Conhecida como Saggars Firing, é uma técnica de queima muito antiga e que na atualidade é feita com base em materiais orgânicos incluídos dentro de recipientes (saggars) juntamente com a cerâmica visando produzir manchas e cores na superfície da peça com alto grau de imprevisibilidade destes efeitos.

Reverberação

Reverberação

A cerâmica como suporte para a arte e para as emergências do corpo, do feminino. Do barro, fazem-se formas sensíveis de uma intimidade que vibra, ecoa, reflete... Do processo, do tornar-se mulher, um fluxo de memórias, do agora e do devir.

Reverberação

Peitos

Em uma relação metonímica, esta instalação contém as dores individuais e coletivas provocadas pela violência contra muitas mulheres no Brasil. Nos tantos tons e cores da argila a diversidade se faz presente, sendo a sublimação artística um recurso para o não esquecimento, mas sobretudo, os afetos em si.

Material: Cerâmica

Processo: modelagem manual

Dimensão Total: altura 130cm, largura 15cm - obra bidimensional de parede

O mistério da minha vulva

Íntimo e intimidade nem sempre caminham juntos. Há tabus, medos, construções culturais que impedem a integralidade do ser feminino representado nesses quadros-esculturas, em formas de algo que se revela e daquilo que ainda permanece oculto.

Material: Cerâmica

Processo: modelagem manual

Dimensão Total: altura 15,5cm, comprimento 11cm e largura 0,5cm - obra bidimensional de parede. Medidas aproximadas pois cada cor de massa tem pequena diferença de retração.

Reverberação

Reverberação

Vasos Femininos

Em cada delicado vaso, as curvas, os rasgos, as vulvas e os peitos são singelos convites para um olhar afetuosos para si. Pequenas intervenções em um objeto conhecido, em que o toque pode tornar-se algo natural.

Material: Cerâmica

Processo: modelagem manual

Dimensão do menor vaso: altura 8,5cm,
largura 8cm

Dimensão do maior vaso: altura 18cm,
largura 12,5cm

Reverberação

Esculturas

Formas sensíveis da alegria e da dor de dar à luz, há uma vida que aflora de algo que se rompe. Memórias corpóreas, híbridos de momentos, emoções e imaginação, que são constitutivos do que se é e das novas projeções de um reconhecer-se.

Escultura Feminina 01

Material: Cerâmica

Processo: modelagem manual

Dimensão Total: altura 32cm, largura 15cm
- obra bidimensional de parede

Escultura Feminina 02

Material: Porcelana

Processo: modelagem manual

Dimensão Total: altura 40cm, largura 18cm
- obra bidimensional de parede

01

02

impulso

manifesto

reverberação

Joana Alveal é designer e ceramista, formada em desenho industrial pela PUC-RJ. Quando adolescente, teve seu primeiro contato com a cerâmica já moldando formas de objetos funcionais. Deste casamento entre a formação em design com forte influência da Bauhaus e a investigação do fazer cerâmica são geradas peças utilitárias do cotidiano da cultura brasileira como filtros, moringas, copos e cumbucas. Seu trabalho é inspirado no elemento água e na geometria, como a sequência de Fibonacci. Um padrão de proporções encontrado na natureza, nos grãos de areia da praia, no movimento das ondas do mar, que são como uma dança, mas que trazem uma simetria e constroem formas múltiplas.

Todo movimento leva a uma reflexão, inclusive a água de que precisamos para sobreviver.

Outra face muito forte e importante do trabalho que apresenta são os vasos e as esculturas inspiradas em mulheres ou detalhes de seus corpos, em suas vivências. Elas conversam sobre as questões de seus, nossos universos, ou as provocam, seja na própria forma do corpo, seja na expressão das dores e belezas do ser feminino.

FORMAÇÃO - CERÂMICA

Aula de Geociência no Instituto de Geociência da USP
Atelier Amanda Magrini - SP - 2023

Workshop de Queimas de Sagar e Buraco
Atelier Flávia Santoro - Cunha - SP - 2022

Workshop de Queimas de Sagar e Raku
Atelier Stela Khede - SP - 2022

Formulação de Vidrados alta temperatura com Flávia Vanderline
Atelier Olga Ishida - SP - 2016 - 2018

Formulação de Vidrados para alta temperatura
SENAI Mário Amato - SP - 2015

Workshop de Queimas de Sagar e Sal
Atelier Flávia Santoro - Cunha - SP - 2012

Formulação de esmalte cerâmica de alta temperatura
Atelier Carol Lamaita - SP - 2012

Curso de construção de moldes
Atelier Hideko Honma - 2012

Fundamentos da Cerâmica
Escola de Comunicação e Artes USP - SP - 2009 / 2010

Cerâmica de Alta Temperatura
Atelier Clara Fonseca - RJ 1997 / 2007

Cerâmica - Argila Colorida
Estúdio Cerâmico - RJ - 2001

Estudo de Esmalte de Cerâmica
Atelier de Cerâmica Clara Fonseca - RJ - 2000

Cerâmica de Alta Temperatura
Atelier Clara Fonseca - RJ - 1991

FORMAÇÃO ACADÊMICA - DESIGN

Produção Gráfica Módulo 1
Curso de Extensão
Departamento de Artes & Design PUC RJ - 2003

Desenho Industrial - Projeto de Produto
PUC RJ - 1997 - 2002

EXPOSIÇÕES COLETIVAS

Título: 2º Salão Ceramistas do Brasil - Exposição de Arte Virtual
Obra: Tigela Movimento
Organização: Projeto e curadoria de Cibele Nakamura
Data: setembro de 2022 - permanente

Título: 14º Grande Exposição de Arte Bunkyo 2022
Obra: Reclusão e Expansão
Organização: Bunkyo - SP
Data: fevereiro de 2022

Título: AVOAR - Ação Colaborativa
Obra: Pássaro em cerâmica de alta temperatura
Organização: Museu da Imigração do Estado de São Paulo - SP
Data: setembro a novembro de 2021

Título: CONTEMPORARY CERAMIC EXHIBITION Brazil and England
Obra: Movimento
Organização: Centro Brasileiro Britânico de São Paulo - SP
Data: março 2018

Título: O Barro Feminino
Exposição Coletiva de Cerâmica de 8 artistas mulheres
Organização: Galeria Malu Serra, São Paulo - SP
Data: março 2018

Título: Sem medo de ser utilitário

Obra: Mostra Coletiva de Cerâmica utilitária
Organização: Conjunto Nacional Associação Paulista Viva
São Paulo - SP
Data: 3 à 22 de abril 2018

Título: NúHUB, exposição/ocupação coletiva de arte
Obra: Jardim Oceânico
Organização: NúHUB
Data: 2013

Título: Prêmio Berta Leitchic “Descoberta”
Organização: Rio Design Center - RJ
Obra: Movimento Circular - Conjunto de jantar em porcelana
Data: 28 de outubro à 22 de novembro de 2003

“Acredito na arte em
cerâmica como um
respiro... Densa em
significados, leve na forma.”

Joana Alveal

✉ joana@joanaalveal.com

📷 @joanaalveal

🌐 www.joanaalveal.com

cel.: 11 98395 6005

Rua Maria Vidal, 333 - Perdizes - São Paulo

Ficha técnica

Arte: Joana Alveal

Fotografia: Rogério Pallata

Joana Alveal

Curadoria e textos: Cris Ribeiro Marques