

■ Las cerámicas de los hermanos Tidei de Grottaferrata

Diego Maestri

Entre 1921-1940, los hermanos Augusto y Eolo Tidei revitalizaron la tradición de la industria cerámica italiana, en unos momentos en los que el ambiente romano de finales del XIX y primer tercio del XX ya había protagonizado una interesante transición estética desde el Liberty al Art Déco en el diseño y concepción plástica de las piezas. Asimismo, ambos creadores aportaron al arte cerámico gran variedad de tipologías y singularidad de formas, en consonancia con la calidad de las decoraciones y la espontaneidad y frescura realista en el tratamiento de los temas antropomórficos y animalísticos que pueblan sus obras.

Since 1921 to 1940, Tidei Brothers, Augusto and Eolo, revitalized Italian ceramics industry tradition. Between the end of XIX century and the first third of XX, Roman craftsmen had carried on an interesting aesthetic transition applied to design and plastic look of objects from Liberty Style to Art Déco. Tidei Brothers' contribution to Ceramic Art can be estimated also through variety of types, peculiarity of forms, high quality in ornamentation of pieces and spontaneousness and fresh realism in the plastic resolution of human and animal iconography inserted in their works.

INTRODUCCIÓN.

La exposición *Ceramiche di Squarciarelli - dall'artigianato all'arte*¹, que ha tenido lugar desde el 20 de mayo hasta el 8 de junio en la sala de exposiciones de la Abadía² de Grottaferrata, nos ofrece la oportunidad hacer algunas observaciones sobre una producción cerámica de la primera mitad del siglo XX, de notable interés y de gran calidad.

Hacia el final del siglo XIX se difundieron en Europa, desde Inglaterra, nuevas teorías sobre las artes aplicadas que provocaron el desarrollo de la producción artesanal y especialmente de aquella cerámica.

MAESTRI, Diego: "Las cerámicas de los hermanos Tidei de Grottaferrata", en *Boletín de Arte* n° 23, Universidad de Málaga, 2002, págs. 79-94.

En Italia, muchas son las fábricas de cerámica creadas entre el 1890 y el 1925, tanto en ciudades de larga tradición, como en ciudades donde no se practicaba la alfarería desde hacía mucho tiempo¹. El fenómeno, muy consistente, enlazado al concepto de un arte libre y novedoso desde el Liberty, halla en el sector cerámico suelo fértil para la creatividad de escultores, pintores, dibujantes y ceramistas. La presencia en el mismo taller de artistas y de ceramistas⁴, que trabajan juntos para crear objetos de arte aplicado, es otro hecho significativo de la producción de este período y se prolonga hasta el 1940 aproximadamente. Contribuyen notablemente a acrecentar la producción artesanal también las muchas Exposiciones internacionales que se celebran en las principales ciudades de Europa, la pasión por las estampas orientales y los estudios sobre el Medioevo. Pero el elemento más importante fue quizás la enseñanza teórica de William Morris, poeta y artista inglés, activo en la segunda mitad del siglo XIX. Desde el año 1889, en un discurso hecho en Edimburgo, sostenía la tesis de que el arte aplicado, agregado a los objetos utilitarios producidos por el hombre, era una necesidad de la mente humana, con estas palabras: *Vale la pena preguntarse, por un instante, por qué el hombre no ha pensado jamás en abandonar un trabajo que aún la fatiga necesaria para conseguir alimento y cobijo a la búsqueda de la satisfacción mediante el ejercicio intelectual. Esta consideración nos puede ayudar a plantear un problema importante. ¿Cuál es hoy nuestra posición hacia las artes aplicadas y que podemos esperar de ellas en el futuro? Sin ninguna duda afirmo que al finalidad de aplicar el arte a los objetos cotidianos es doble: en primer lugar, para agregar hermosura al resultado del trabajo humano, que podría ser diferentemente feo; en segundo lugar por dar gozo al mismo trabajo, que diferentemente sería desagradable y repugnante.*⁵

¹ Lugar cerca Grottaferrata (Roma), dónde estaba el taller Tidei. Es mérito del arquitecto Claudio Carocci haber promovido la Exposición de las obras cerámicas de los Hermanos Tidei. También a la Dra Maria Grazia Roncaccia, Directora de la Biblioteca Municipal de Grottaferrata, merece nuestros agradecimientos por haber estimulado esta investigación.

² La Abadía fue fundada al principio del siglo XI por el abad Nilo, griego de origen y de rito. La Abadía se dirigía desde un Archimandrita Esarca y constituye el núcleo originario de la ciudadela de Grottaferrata en los Cerros Albani, cerca de Roma.

³ Entre otras se pueden nombrar el taller Poggi di Albisola (1896 - 1915), la Sociedad Cerámica Artística Fiorentina (1900 - 1903), las Fábricas reunidas de cerámicas de Faenza (1900 - 1908), las Manufacturas Ruggeri de Pesaro (1898 - 1903) y la Fábrica Santarelli de Gualdo Tadino (1900 - 1920).

⁴ En la fundación de nuevas fábricas se halla a menudo la colaboración de un pintor y de uno o más ceramistas: un ejemplo entre muchos, la *Società Fenice* (1923), en Albisola, que muestra la actividad del ceramista Manlio Trucco y del pintor Geranzani.

⁵ Cfr. MORRIS, W., *Architettura e socialismo*, Bari, Editori Laterza, , 1963, a cura di Mario Manieri Elia, págs. 128-129. En Italia, un propulsor de las teorías de Morris fue Galileo Chini que, en 1896, funda, junto con Vittorio Giunti, Giovanni Vannuzzi y Giovanni Montelatici, la fábrica "*Arte della Ceramica*", donde los conceptos del Arte aplicado son expresados por medio del trabajo de artistas y artesanos.

El arte cerámico fue tan fuerte en este periodo que varias personalidades dejaron su propio oficio para empeñarse en el estudio y en la producción de alfarería con resultados relevantes. Fue el caso, por ejemplo, de Angelo Micheletti que de médico pasó a ceramista y, después, a director del Museo de la cerámicas de Deruta.⁶

EL AMBIENTE ROMANO

Roma constituye, desde el comienzo del siglo XX, un foco cultural de primordial importancia por la presencia de numerosos artistas, activos también en el sector cerámico, que se dedican a oficios diversos y que adoptan algunas decoraciones específicas basadas en los preceptos apuntados antes del Liberty y después por medio del Art Déco. Las personalidades destacadas de este ambiente artístico-artesanal culto son Duilio Cambellotti, autor de dibujos y de cerámicas muy famosas, el arquitecto Alessandro Limongelli, diseñador de cerámicas, el pintor y escultor noruego Hans Stoltenberg Lerche, el pintor ceramista Ugo Ortona y el artista de la Cerdeña Melkiorre Melis, que produce también vasijas de *bucchero*⁷. Estos artistas se proponen más que producir objetos artesanales de calidad, renovar el arte mismo en sus muchas expresiones (escultura, adorno de habitaciones, diseño y cerámica)⁸. Esta tendencia cultural, también enlazada con algunos conceptos del Liberty, destaca por un mayor cuidado por todo lo que concierne al ambiente y a la tradición mediterránea. En ella se señala, en efecto, una menor referencia a la decoración floral exótica y una preferencia por elementos vegetales de la flora mediterránea, como se puede ver en las cerámicas de los Hermanos Tidei de Grottaferrata.

EL TALLER DE CERÁMICAS DE LOS HERMANOS TIDEI DE GROTTAFERRATA

Cuando se observan las cerámicas producidas en el taller de los hermanos Tidei⁹ (Fig.1), son evidentes algunas peculiaridades: la singularidad de las formas poco usuales, la variedad de las tipologías, la espontaneidad y la calidad de las decoraciones, que contribuyen a determinar elementos únicos, incluso en el caso de productos semejantes. Además, el buen nivel de la elaboración tecnológica y la referencia entre forma y decoración, en muchos objetos, dejan comprender que lo

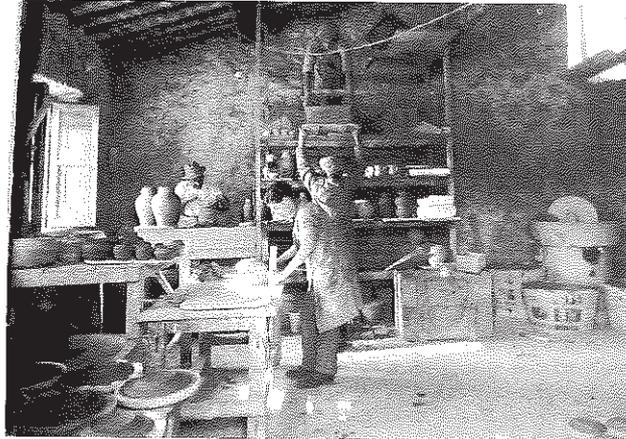
⁶ Cfr. G. BUSTI, F. C., *Angelo Micheletti ceramista*, Perugia, Guerra Edizioni, 1992.

⁷ Cfr. A. CUCCU, M. Q., *Forme colori miti. Ceramica a Roma 1912 - 1932*, Venezia, Il Cardo, 1992.

⁸ El producto artesanal es visto como hecho artístico, también por satisfacer el gusto de un destinatario dotado de cultura y capaz de apreciar la belleza y la armonía de las formas.

⁹ Algunas noticias sobre la manufactura de los Hermanos Tidei se hallan en el librito de L. DEVOTI, *La ceramica di Squarciarelli di Grottaferrata*, Ed. Tra 8 & 9, Palestrina, 1996. Otras noticias se encuentran en el catálogo de la Exposición antes mencionada.

*1. Interior del
Taller de los
Hermanos Tidei
(Grottaferrata)*

uno y la otra coexisten en un único proyecto creativo y no se configuran como simple consecuencia de un trabajo finalizado para concluir el producto.

Se debe precisar inmediatamente que es un fenómeno artístico y productivo recientemente considerado y estudiado sobre un número de objetos reducido, analizado sólo en modo parcial en sus factores artísticos y técnicos y todavía no relacionado con la producción italiana de aquel período, tan vivaz en el sector de las artes aplicadas.

En realidad estas observaciones, que han sido redactadas mientras se recogía el material para la Exposición, conciernen sólo objetos cerámicos prestados por coleccionistas privados. Esas son, por lo tanto, el primer estudio general sobre alfarería referido al ámbito romano. Debe considerarse que no todos los coleccionistas han permitido la exposición de sus objetos. Además, la mayor parte de la producción ha sido vendida a adquirentes de Italia y de Europa¹⁰. El fin principal de la Exposición y de este estudio, por lo tanto, es atraer la atención sobre esta producción, con la esperanza de configurar, pronto, un repertorio básico, que incluya las diversas tipologías, técnicas y decoraciones particulares del taller Tidei.

PRINCIPALES PERIODOS DE LA PRODUCCIÓN CERÁMICA DE LOS HERMANOS TIDEI

El taller de los Hermanos Tidei ha tenido una vida no muy larga, creando cerámicas desde 1921 hasta 1940 aproximadamente¹¹. Fue creada de los Hermanos Eolo

¹⁰ La Exposición ha permitido de identificar otras obras del taller Tidei.

(1894 - 1982) y Augusto (1900 - 1987) Tidei¹² que llamaron a trabajar con ellos al pintor Ederli, sobre el cual hasta hoy no se han hallado informaciones, ni huellas de actividad en otros sectores.

La producción cerámica aparece inmediatamente muy variada, aunque, de modo aproximado, se puedan definir algunos ámbitos productivos con características bien apreciables. El período mismo de actividad, entre los años en que el Liberty¹³ concluye y en el que empieza a imponerse el Art Déco¹⁴, contribuye a determinar las dos primeras fases productivas del taller.¹⁵

Es importante señalar otros elementos de ámbito comercial para intentar comprender la producción artística, que en Grottaferrata ha cubierto la primera mitad del siglo pasado: la colaboración determinante del pintor Ederli, después de Pietro Hamed Venanzi¹⁶ y, por fin, del pintor Emidio Vangelli¹⁷. Augusto Tidei y Emidio Vangelli, en particular, intentaron, con cierto éxito, la experimentación de técnicas decorativas diferentes de las corrientes, ideando objetos todavía hoy admirables.

Lo que destaca de la cerámica del taller Tidei di Squarciarelli, desde 1921 hasta 1925, es la buena calidad de los objetos, que aparece también en las primeras obras, quizás gracias al aporte del pintor Ederli, más allá de la habilidad de los fundadores de la fábrica.

Las alfarerías que son más próximas al Liberty, creadas desde 1921 hasta todo el 1925, presentan formas muy reconocibles, una estructura decorativa bien compuesta y un conjunto de colores muy agradables.

¹¹ La manufactura fue trasladada en 1926 a la localidad de *Pratica di Mare* y un año después fue devuelta al lugar original de *Squarciarelli*. Muchas fábricas, aunque situadas en lugares de antigua tradición cerámica, han tenido una vida más corta, como fue por las *Ceramiche Faentine*, de los Hermanos Minardi de Faenza (1899 - 1913), de la sociedad *Arte della Ceramica* de Florencia (1896 - 1905) y por otras manufacturas italianas.

¹² Cfr. AA. VV., *Ceramiche di Squarciarelli*, catalogo de la Exposición, págs. 15-19, por noticias biográficas.

¹³ El nombre deriva desde el almacén londinense, especializado en la importación y en la venta de objetos orientales, fundado por A. L. Liberty. El estilo, muy decorativo, favorece motivos florales y zoomorfos, tanto en la arquitectura, como en la gráfica y en la decoración de interiores.

¹⁴ *Art Decó* es abreviación de *Arts Décoratifs*. Más que un estilo se puede considerar como el desarrollo del Liberty, en relación a las transformaciones sucedidas por la primera guerra mundial. El Art Decó se expande en Europa en 1925 por medio de la Exposición internacional de artes decorativas e industriales tenida en París.

¹⁵ Más que un cambio rápido, fue transformación del gusto, con una mayor adhesión a temas decorativos mediterráneos.

¹⁶ Cfr. el escrito de C. CAROCCI y de M. TORCOLACCI en el catalogo de la Exposición antes mencionada.

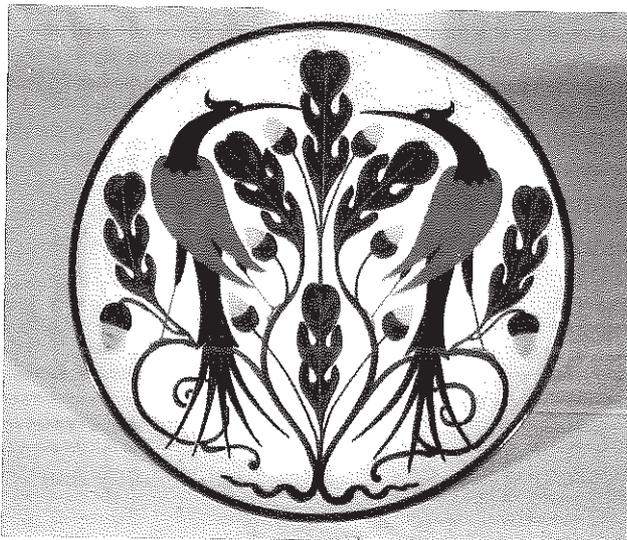
¹⁷ Cfr. L. DEVOTI, *La ceramica di Squarciarelli di Grottaferrata*, Palestrina, 1996.

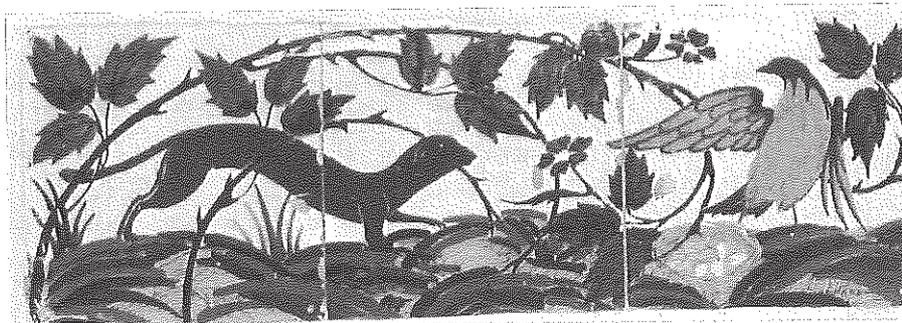
2. Panel de losetas representando a un zorro y un faisán

Las obras de tipo naturalista, con animales y aves en primer plano, muy expresivas, detalladas y de excelente trabajo, son aquellas en las cuales se encuentra principalmente el influjo del pintor Ederli. Se trata sobre todo de losetas de alfarería adosadas en el exterior de la fábrica misma y en paredes de algunas villa de los alrededores de Roma y en varias losetas ornamentales (Fig. 2).

También en la tipología clásica de las *formas cerradas* (vasija, jarras, teteras etc.) y *abiertas* (platos, fruteros etc.), de similar tema ornamental y de esquema decorativo simétrico, son muchas las cualidades que se pueden cotejar: la belleza de las formas, el cuidado de los detalles, la relación floral - zoomorfa y el cromatismo, que a menudo contraponen colores cálidos y fríos demasiado refinados (Fig. 3).

3. Plato con decoración simétrica floral-zoomorfa

4. Losetas con una comadreja común que intenta quitar los huevos del nido de un ave

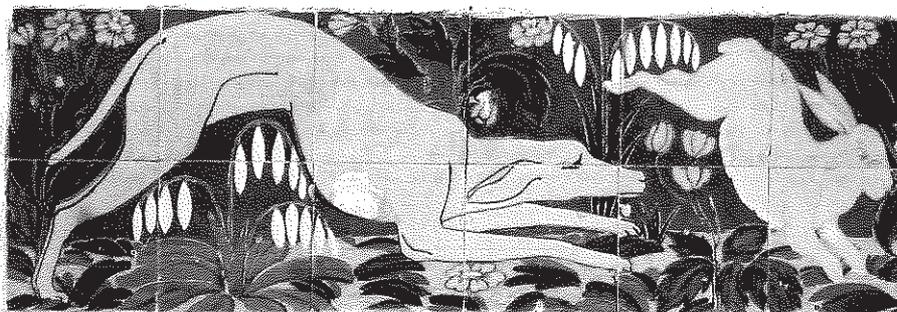
Cada objeto es pensado y realizado como si se tratase de un elemento único, más bien como manufactura artesanal. Observando los productos acabados, el esmero ejecutivo de las fases, la variedad de las formas y la composición ornamental, vienen a la mente las palabras de W. Morris, que bien expresan el sentido de la búsqueda artística de los Hermanos Tidei, que más que un objeto útil pretenden transmitir belleza: *El pintor que hace las decoraciones, el mosaiquista, el vidriero, el ebanista, el productor de papeles pintados, el alfarero, el tejedor, todos estos artesanos deben luchar contra la tendencia de la época, en el intento de producir lo bello, en vez del expediente comercial, y de acabar artísticamente las obras.*¹⁸

Temas como el zorro y el faisán, la comadreja común que intenta quitar los huevos del nido de un ave (Fig. 4), el galgo que persigue la liebre (Fig. 5) y los dos faisanes simétricos (Fig. 6), representan gustosas escenas de acción y de descripción de la Naturaleza.

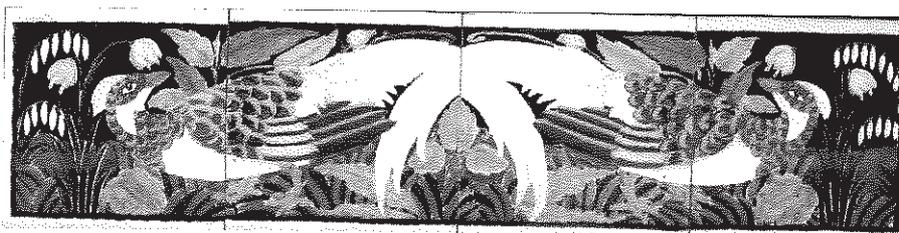
La entrada en la sociedad de Pietro Hamed Venanzi (1925) conlleva y al mismo tiempo que el paso del Liberty hasta el Art Déco, diversas transformaciones, principalmente en el aparato decorativo.

Se asiste, además, a una mayor diversidad de ejecución y a la formación cultural de P. H. Venanzi, ocurrida en la Academia de Bellas Artes y profundizada durante un largo período de estudio y actividad pictórica en Inglaterra. Al llegar, P. H. Venanzi, se ocupaba de la preparación de los asuntos decorativos a reproducir sobre la formas cerámicas. Nos constan, varias *veline* (dibujos sobre papel muy ligero) con animales y jinetes, preparadas para ser trasladadas sobre platos y losetas. El

¹⁸ Cfr. W. MORRIS, *Architettura e socialismo*, a cura di M. Manieri Elia, Bari, 1963, págs.139-40

5. Panel de losetas adosado al exterior del taller Tidei en el lugar de Squarciarelli cerca de Grottaferrata

6. Losetas con faisanes opuestos

Venanzi fue ciertamente, del equipo de Squarciarelli, la personalidad más sensible y próxima a la tendencia decorativa en boga en Italia en los años alrededor del 1925, expresadas desde las grandes fábricas cerámicas italianas, como la Richard-Ginori (en Milán y en Sesto Fiorentino) y el Arte de la Cerámica de Florencia.

En particular, se distinguen principalmente un primer grupo de cerámicas más próxima al estilo en aquel tiempo en boga y a los dibujos preparados por de P. H. Venanzi, realizados con gran refinamiento de gusto y marcada expresión de color, y un segundo grupo de obras, en el cual la decoración, de notable calidad, se ejecuta con mayor rapidez y desenvoltura.

Por la creatividad de los temas, por la ejecución pictórica y por la calidad técnica, también los productos del período desde el 1927 hasta el 1932 demuestran el buen nivel alcanzado por el taller Tidei y no maravillan, por tanto, los reconocimientos obtenidos y las ventas efectuadas¹⁹. Como se ha dicho, una peculiaridad destaca de la producción de Squarciarelli: la unicidad de los objetos, seguida no sólo para el corto período de actividad, como se podría suponer, sino más bien desde el espíritu que animaba a los artesanos.

7. Plato con faisán dorado, hojas y bayas de acebo

Las cerámicas en estudio se configuran como el resultado de una experiencia real de vida, como la expresión de propósitos culturales y artísticos que van delante en la comercialización de objetos de simple uso. Hasta la influencia del Art Déco, en verdad percibibles, es acogida y reinterpretada con gran originalidad. Resulta interesante la introducción de elementos vegetales, peculiarmente mediterráneos y del Lazio (Fig.7), junto con otros exóticos, implícitos en las tendencias del movimiento artístico dicho arriba²⁰.

Al lado de esta producción de gran nivel artístico, el Taller produce tanto cerámicas de uso cotidiano (jarras, vasos, ceniceros, tinteros (Fig. 8) etc.), como elementos de decoración urbana, como tarjetas callejeras (Fig. 9) y números municipales (Fig. 10) para el casco histórico de Grottaferrata que todavía hoy se pueden mirar en las calles de la ciudadela *laziale*, como muestra de la consideración por la "decoración urbana" en boga en aquel tiempo²¹. Las losetas cerámicas constituyen un verdadero sector productivo del taller Tidei, especialmente en el período del establecimiento de la fábrica hasta el 1933.

¹⁹ En la Exposición del Artesanado del Lazio (Fiuggi, años '20 del siglo pasado), los Reales de Italia ganaron algunos objetos del Taller Tidei. Premios fueron asignados a la Fábrica Tidei desde el 1925 y el 1929, en varias Exposiciones de productos artesanales (Roma, Florencia, Bolonia, etc.).

²⁰ El repertorio decorativo incluye aves del paraíso, papagayos, faisanes del Oriente (faisán dorado y faisán de Lady Amherst), y también aves europeas e insectos (libélulas, mariposas, escarabajos, etc.).

²¹ Cfr. el acta municipal del 8 septiembre de 1928.

8. Tintero decorado con hojas y bayas de acebo

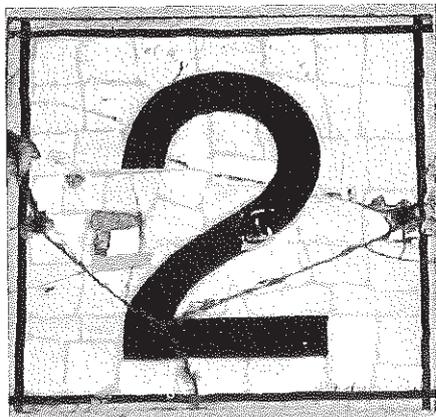
9. Tarjeta callejera de Grottaferrata

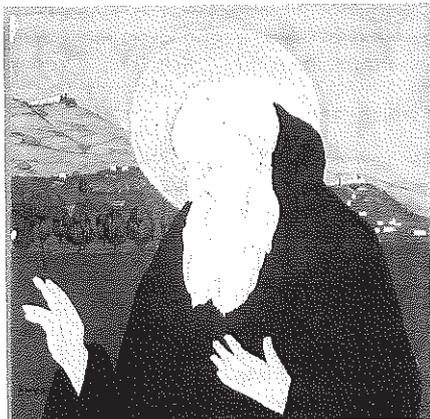
En el 1929, en ocasión del XIV Centenario Benedectino, fue realizado un consunto de losetas, hoy conservado en Subiaco, representando San Benito²². Otra imagen, siempre de San Benito y pintada sobre una loseta que lleva la firma de P. H. Venanzi, resulta muy importante por la iconografía del paisaje trasero, con los dos monasterios de Santa Scolastica y de San Benito, alrededor de Subiaco, y con la Abadía de Montecassino en el fondo (Fig.11).

En este sector es, sin embargo, se puede incluir una serie de losetas cerámicas creadas y pintadas por P. H. Venanzi, ejecutadas entre 1929 y 1933, reproduciendo muchachas ataviadas con ropas tradicionales del Lazio. Estas losetas, de pequeñas

²² Cfr. C. CAROCCI, M. TORCOLACCI, "La storia", en AA. VV., *Ceramiche di Squarciarelli*, Roma, 2001, Catálogo de la Exposición (20 mayo - 8 junio 2001).

10. Número municipal del casco histórico

11. Loseta pintada con imagen de San Benito

dimensiones (20 cm x 10 cm), se distinguen por la cuidada estructura de las figuras, por la hermosura de los trajes, por la sensibilidad del signo y la agradable policromía (Fig. 12).

Un tercer período comienza en 1933, cuando en la producción cerámica colabora un pintor de Romagna de buen nivel cultural, Emidio Vangelli. Su aportación, en efecto, no es como la de pintor Ederli o la de P. H. Venanzi, los cuales se habían introducido directamente en la producción cerámica con ideas y contribuciones propias, sino con experimentación en obras particulares, de preeminente carácter pictórico.

Este proceso innovador, que corresponde por supuesto a E. Vangelli y a Augusto Tidei, se constata en diversas losetas cerámicas que representan retratos y paisajes, donde los temas, gracias al uso de colores preparados justamente para aquel fin y a la técnica utilizada para extenderlos sobre el soporte rígido, adquieren una vivacidad y un resultado cromático muy cerca el de la pintura sobre lienzo. Esta técnica puede definirse como *pintura sobre losetas de alfarería*, en el sentido que las imágenes son obtenidas, con intenciones pictóricas (en el sentido de pintura sobre lienzo), y resultan, por lo tanto, separadas de todas las problemáticas decorativas de la producción cerámica (ornamentos para hacer sobre la superficie de rotación y sobre superficies geométricas variables, decoraciones que deben tener en cuenta partituras o elementos singulares, etc.).

Otras veces, por parte de fábricas cerámicas y de artista se habían creadas alfarerías decoradas a la manera de la pintura al óleo²⁹, mas aquí la innovación está

12. Muchacha ataviada con ropa tradicional del Lazio

en la particularidad y compleja preparación de los pigmentos cerámicos y en la técnica de lo *monococido*. En la segunda mitad del siglo XIX esta técnica era la normal, por ejemplo, en los talleres de Faenza y fue descrita y estudiada como *pittura ad impasto* (*pittura de empaste*) desde G. Liverani hasta el 1934. Es interesante subrayar como la frase *ad impasto* (*de empaste*), para definir este modo decorativo, había sido utilizada un año antes (1933), por el pintor E. Vangelli, para definir su experimentación técnica ornamental sobre la cerámica²⁴.

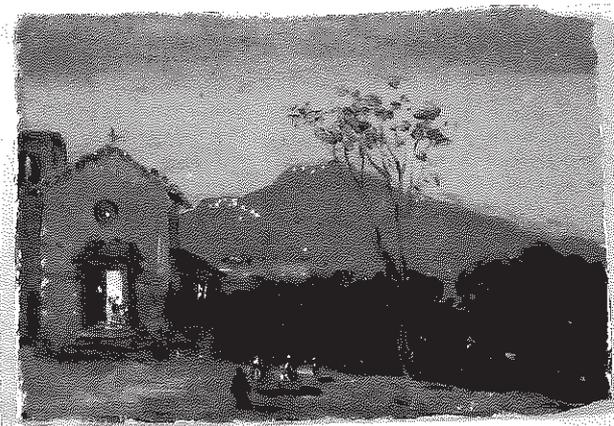
Las losetas, además, muchas de las cuales llevan la firma de E. Vangelli, son claramente realistas, ricas en claroscuro y en efectos lumínicos, muy alejadas del Art Déco, que también, en aquel período estaba en la cumbre de su desarrollo. Se puede decir, luego, que la colaboración de E. Vangelli, constituye un episodio bien definido y singular, en la producción cerámica de Squarciarelli.

Estas losetas, de pequeñas dimensiones (20cm x 15 cm), representan una serie de experimentaciones para la extensión de los colores, para los efectos cromáticos

²³ Se pueden recordar, por ejemplo, las bonitas cerámicas producidas en la segunda mitad del siglo XIX da Gaetano Lodi (1830 - 1886). Cfr. C. RAVANELLI GUIDOTTI, "Gaetano Lodi (1830-1886) un <ornatista> per l'arte ceramica", en la revista *Faenza*, n. 16, Anno LXVII, págs. 82-93.

²⁴ Cfr el escrito autógrafo, fechado Roma 19 septiembre de 1933, firmado por el pintor Vangelli, sobre la invención *sui colori ad impasto sulla maiolica a gran foco*. Invención de E. VANGELLI y de A. TIDEI (cfr. L. MOSCA, "Da Mastro Giorgio a Emidio Vangelli -La pittura delle maioliche come quella dei quadri ad olio", en *Corriere dei ceramisti* y G. LOCCATELLI, "Si può dipingere la ceramica come un quadro ad olio?", en *Giornale della domenica* (24-25 diciembre de 1933).

13. Loseta con
paisaje de los
Cerros Albani

y para los tiempos de cocción, más que verdaderos productos acabados. Una de estas, representando una cara de mujer sobre un fondo obtenido con la bandera italiana (verde, blanco y rojo), señala al pie dos escrituras, que declaran la colaboración entre el pintor E. Vangelli y el ceramista Augusto Tidei²⁵. Todas las losetas presentan una superficie no perfectamente alisada y acabada, y una que representa un faro (en forma de *fascio*) se distingue por una particularidad: la superficie pulida correspondiente a los escollos y a las olas del mar se trata en bajo relieve por dar, quizás, más eficacia al efecto pictórico del mar en tempestad. Los temas son de varios tipos: retratos, paisaje de los Cerros Albani, representaciones de animales, y aún la técnica de esparcir los colores es muy diversa, probablemente por valorar los efectos a cocción acabada. Las mejores obras de este tipo son los retratos masculinos y femeninos y los paisajes del los Cerros Albani. Uno de estos, con una iglesia en primer plano y, al fondo el *Monte Cavo* con la ciudadela de Rocca di Papa identificada por las luces urbanas en la atmósfera del anochecer es, en verdad, un producto de buen nivel artístico, aunque sea una prueba de trabajo (Fig. 13).

Después la experimentación pictórica de Emidio Vangelli y de Augusto Tidei (1933), la fábrica atraviesa un período de intensa actividad, con aumento de tipologías y de servicios de café, té, frutas, etc. Se ejecutan platos en estilo neorenacentista, a *grotesche*, y con mascarones y hojas, con éxitos técnicos y expresivos. Pero la producción mejor y más destacada, continúa siendo aquella perteneciente a elementos singulares (jarrones, fruteros, pareja de platos con decoraciones simétricas, etc).

²⁵ El escrito bajo a la izquierda dice: *Emidio Vangelli da Vitignano Meldola inventò IX 1933*, y el de la derecha dice: *In collaborazione, Augusto Tidei ceramista fabbrica di Squarciarelli di Grottaferrata.*

14. "Conca" con
asas enrolladas

Se nota, en este período, un aumento de tipologías tradicionales romanas y del Lazio, deducidas desde objetos de cobre (*conche* con asas enrolladas²⁶ (Fig.14), decoradas a menudo con hojas y bayas de acebo.

Se producen también pequeñas estatuas de buena calidad (gaiteros, bailarinas, indios etc.), algunas no detalladas pero siempre muy bellas.

Alrededor del 1940 Augusto Tidei, queda solo para dirigir el taller²⁷, y decide acabar la actividad de la fábrica iniciada en 1921. Acaba, así, un episodio productivo y artístico de Grottaferrata, de gran éxito cultural (Fig.15).

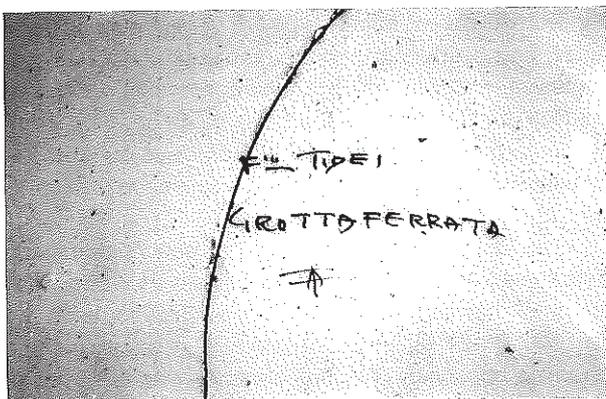
ALGUNOS MOTIVOS DECORATIVOS DE FLORA Y FAUNA

Con un primer examen de los objetos hasta hoy llegados a los organizadores de la Mostra, no parece posible trazar un cuadro completo de los motivos decorativos expresados desde el taller Tidei; sin embargo, una primera enumeración, puede ser empezada, como base para un trabajo posterior. En general, desde el primer período de actividad (1921 - 1925) hasta el último, entre el 1933 y 1940, se observa antes

²⁶ Este es un motivo singular de muchas cerámicas del siglo XVI.

²⁷ Eolo Tidei deja la fábrica en 1937.

15. Una de las firmas del taller de los Hermanos Tidei de Grottaferrata

una mayoría de motivos zoomorfos y luego un tipo de representación en el cual el floral prevalece. Se debe observar además que, en la producción cerca del Liberty, los esquemas ornamentales y los mismos temas, tanto zoomorfos como vegetales, vuelven a sentir su influjo. Resultan, así, esquemas opuestos en la misma representación (faisanes con las colas cruzadas), esquemas con diferentes representaciones, y con imágenes opuestas a los lados de un eje de simetría virtual (galgos opuestos en losetas diferentes). En las cerámicas de este período se hallan galgos, zorros, comadreja, antílopes y, sobre todo, los faisanes, que tanta importancia han tenido en las decoraciones y en la moda en los últimos años del siglo XIX y en los iniciales del XX. El segundo período, desde 1925 a 1932, muestra, por un lado, un aumento de los asuntos zoomorfos en el repertorio figurativo, de papagayos, palomas, cigüeñas y pájaros del paraíso; por otro lado, aparece una atención notable por la representación de elementos geométricos y florales de los Cerros Albani. Las aves exóticas aparecen en partes decorativas junto a hojas de roble y de acebo.

La creación de elementos en serie para la venta es, a menudo, olvidada para crear figuraciones artísticas que no tienen en cuenta la moda. Por muchas cerámicas, como aquella del faisán con hojas y bayas de acebo, por ejemplo, que destaca por frescura y composición de la imagen, no parece inapropiada hacer referencia a las estampas japonesas y a las xilografías de Hokusai y Hiroshige, en gran boga hasta la mitad del siglo XIX. Entre estas obras se colocan algunas de las creaciones más buenas de la producción de los Hermanos Tidei: el signo aparece cuidado, cada detalle tiene un valor autónomo y la composición entre asunto zoomorfo y floral es siempre armónica; la imagen que no tiene cuenta del espacio de la loseta o del jarrón, se percibe más que como decoración detallada, como fragmento del espacio total, poesía del espacio temporal, instante de hermosura transformado en imagen. Muchas de las sugerencias difusas, primero desde el Liberty y luego desde el Art Decó, son acogidas por el taller Tidei; así, es el fondo neutro, la falta de claroscuro, la exaltación de contrastes tonales, o los ornamentos

florales estilizados, como se puede ver en muchas obras cerámicas. Siempre con la tendencias del período, asume gran importancia la línea en sus muchas variedades: expresiva, enfática, delicada y de contención. La línea es trazada con valor propio, enfática por subrayar una forma, se carga de valores artísticos y expresivos, se hace elemento que todo enlaza. Es el factor que condiciona la composición entera, que constituye un adorno en sí misma o que hace resaltar los elementos dibujados²⁸.

El espacio de la representación es concebido de un modo nuevo y no sometido a las reglas de la perspectiva. La escena es planificada en uno o pocos planos, así como el tratamiento de las superficies se hace por zonas homogéneas sin claroscuro²⁹. La simetría desempeña un papel importante en toda la producción cerámica observada. Muchas obras presentan simetría especular en la forma, mas no en la decoración; otros en la forma y en la decoración y otros más en la forma y en los ornamentos geométricos. Las simetrías más utilizadas son aquellas clásicas de reflexión especulativa respecto a un eje (es el caso de muchos platos con motivos florales y aves contrapuestas) y aquella de rotación, sin reflexión, a tres elementos (*triscéle*). El número tres asume una relevancia particular en la decoración de muchas cerámicas, integrado tanto en motivos de simetría especulativa simple, como en motivos con simetría de rotación o como motivo recurrente en el ámbito de una ornamentación asimétrica. Varios platos, por ejemplo, presentan tres grupos de vegetales cada uno subdividido en tres partes, caracterizadas cada cual por tres frutos o tres hojas. De este período son bien reconocibles también las decoraciones ideadas desde P. H. Venanzi: el estudio cuidado de la composición, la fantasía y la delicadeza del signo. La exquisitez de las formas son los caracteres distintivos de estas cerámicas, entre las mejores de toda la producción.

La decoración del tercer período (1933 - 1940 aproximadamente) presenta un surtido de motivos ornamentales mucho más amplio que los anteriores. Algunas creaciones retoman motivos del siglo XVI, como las "*cerquate*" (hojas y bellota de encina), la *palmetta persiana*, las *grotescas* etc.; otras reelaboran motivos zoomorfos del primer período de la misma fábrica; otras todavía pertenecen a la corriente de el Art Déco. Muchas cerámicas combinan fajas con motivo geométricos o florales con decoraciones florales o zoomorfos. Desde el 1933 se asiste, en la práctica, a una inversión de tendencia: disminuye en la decoración la presencia de animales y de aves, en provecho de las decoraciones vegetales: a la encina y al acebo se agregan representaciones de granada, melocotón, sarmientos de vid, de flores y otros motivos vegetales; junto a partes decorativas recalcadas desde espirales y volutas, que encuadran hojas y frutos, se hallan las que alternan fajas con motivos geométricos.

²⁸ Desde el 1900 la línea ha sido estudiada por Walter Crane (*Line and form*), por ejemplo, y después por Henry van de Velde.

²⁹ Este hecho se debe al influjo de las estampas orientales sobre el arte aplicado y sobre los carteles del período 1890-1920.