

**TEXAS MASTERS SERIES:
JAMES C. WATKINS**

SPRING 2021
FRONT GALLERY

HCCC celebrates James C. Watkins as our newest Texas Master for his more than 40 years as an outstanding ceramicist and educator. The award recognizes individuals living in Texas, who have made a significant impact on the field of craft. Watkins' balances his passion for making along with his creative research and writings on alternative firing techniques. Based in Lubbock, Watkins' taught architectural ceramics and delineation for 35 years and served as assistant dean of undergraduate studies in the College of Architecture at Texas Tech University, where he received the honor of Paul Whitfield Horn Professor Emeritus.

Watkins' forms and surfaces are inspired by his dreams and memories. He says, "I am influenced by many cultures and people, my experiences in faraway places, acute observation of nature, and every object that I have ever seen in some way. I approach my work from the point of view that I carry multitudes of memories, which provide me the impetus to pull from all sources. The collective history of human beings is at my disposal." This selection of ceramics demonstrates his impressive throwing skills, as seen by the large scale of his bottle forms and double-walled vessels. Inspired by his travels across the U.S. and Asia, Watkins playfully utilizes materials collected from his surroundings, like dirt from the dust storms in Lubbock, to produce surprising results, while refining his fuming and saggar-firing techniques to create lustrous and colorful surfaces. Exemplary of a true educator, he continues to evolve his practice by learning new methods, such as laser

cutting onto porcelain, to realize his vision, even after decades of experience.

To learn more about the exhibition, please visit crafthouston.org/exhibition/texas-master-2021.

#JamesWatkins @crafthouston

HCCC celebra a James C. Watkins como nuestro más reciente Texas Master por sus más de 40 años como un destacado ceramista y educador. El premio reconoce a las personas que viven en Texas y que han tenido un impacto significativo en el campo de la artesanía. Watkins equilibra su pasión por crear junto con su investigación creativa y sus escritos sobre técnicas alternativas de cocción. Con sede en Lubbock, Watkins enseñó cerámica arquitectónica y delineación durante 35 años y se desempeñó como decano asistente de estudios de pregrado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Texas, donde recibió el honor de Profesor Emérito Paul Whitfield Horn.

Las formas y superficies de Watkins están inspiradas en sus sueños y recuerdos. Él dice: "Estoy influenciado por muchas culturas y personas, mis experiencias en lugares lejanos, la observación aguda de la naturaleza y todos los

objetos que he visto de alguna manera. Trato mi trabajo desde el punto de vista de que llevo multitud de recuerdos, que me dan el ímpetu para extraer de todas las fuentes. La historia colectiva de los seres humanos está a mi disposición.” Esta selección de cerámica demuestra sus impresionantes habilidades de lanzamiento, como se ve por la gran escala de sus formas de botella y vasijas de doble pared. Inspirado por sus viajes por los EE.UU. y Asia, Watkins utiliza de manera juguetona materiales recolectados de su entorno, como la suciedad de las tormentas de polvo en Lubbock, para producir resultados sorprendentes, mientras refina sus técnicas de encendido y cocción de arcilla para crear superficies brillantes y coloridas. Ejemplar de un verdadero educador, Watkins continúa evolucionando su práctica al aprender nuevos métodos, como el corte con láser en porcelana, para hacer realidad su visión, incluso después de décadas de experiencia.

Para obtener más información sobre la exposición, visita crafthouston.org/exhibition/texas-master-2021.

Bottle Form, 2020

Ceramic fumed with gold luster

Courtesy of the artist

Top to bottom:

Bottle Form, 2020

Saggar-fired ceramic fumed with gold luster

Courtesy of the artist

Bottle Form, 2020

Ceramic fumed with gold luster

Courtesy of the artist

Bottle Form, 2020

Ceramic fumed with gold luster

Courtesy of the artist

Left to right:

Bottle Form, 2020

Ceramic fumed with gold luster

Courtesy of the artist

Bottle Form, 2020

Saggar-fired ceramic fumed with gold luster

Courtesy of the artist

Left to right:

Male and Female Tea Bowls, 1994

Shigaraki clay

Courtesy of the artist

Waiting Posture, Double-Walled Platter, 1994

Raku-fired ceramic

Courtesy of the artist

Bottle Form, 2018

Aluminum foil, saggar-fired ceramic

Courtesy of the artist

Double-Walled Platter from The Fragility Series, 2005

Aluminum foil, saggar-fired ceramic

Courtesy of the artist

Platter from The Sky Meets the Built Form Series, 2005

Fumed gold-luster ceramic

Courtesy of the artist

The ceramics in this section were inspired by Watkins' time in Asia and reflect how different cultures influenced his forms and surfaces. In 1994, he was a scholar-in-residence in Hikone, Japan, and later an artist-in-residence in Shigaraki, where he witnessed the appreciation of daily rituals in Japanese culture. The pair of tea bowls embody the communal ritual of serving tea in Japan, as well as the comradery the artists shared in stoking the wood for the anagama kiln that fired these bowls during his residency.

In 2005, Watkins received a Senior Fulbright Scholarship to build a ceramics program in Vietnam. While there, he visited several temples, such as Angkor Wat, a temple in Siem Reap, Cambodia. He mentions, "The colors and textures of the sculptures within the Hindu temple complex of Angkor Wat influenced the Fragility Series, which explores the idea of deconstructing forms." That same year, Watkins also traveled to Laos, where the golden Buddhist temple Pha That Luang spurred his experimentation with lustrously fumed surfaces, as seen in the platter from *The Sky Meets the Built Form Series* (2005).

Las cerámicas de esta sección se inspiraron en la época de Watkins en Asia y reflejan cómo las diferentes culturas influyeron en sus formas y superficies. En 1994, fue un

erudito residente en Hikone, Japón, y más tarde un artista residente en Shigaraki, donde fue testigo de la apreciación de los rituales diarios en la cultura japonesa. El par de cuencos de té encarnan el ritual comunitario de servir té en Japón, así como la camaradería que los artistas compartieron al alimentar la leña para el horno anagama que encendió estos cuencos durante su residencia.

En 2005, Watkins recibió una beca Senior Fulbright para construir un programa de cerámica en Vietnam. Mientras estuvo allí, visitó varios templos, como Angkor Wat, un templo en Siem Reap, Camboya. Él menciona: "Los colores y texturas de las esculturas dentro del complejo del templo hindú de Angkor Wat influyeron en la serie *Fragility*, que explora la idea de deconstruir formas." Ese mismo año, Watkins también viajó a Laos, donde el templo budista dorado Pha That Luang estimuló su experimentación con superficies de humo brillante, como se ve en la bandeja de la serie *The Sky Meets the Built Form* (2005).

This scaffolding in Hong Kong, China, inspired the surface design of Watkins' aluminum-foil, saggar-fired *Bottle Form* (2018). Photo by James Watkins.

Este andamio en Hong Kong, China, inspiró el diseño de la superficie de *Bottle Form* (2018) de papel de aluminio de Watkins.

Left to right:

Teapot with a Hollowed Twisted Handle, 2015
Saggar-fired ceramic
Courtesy of the artist

Platter from The Rattlesnake Canyon Series, 1988
Multi-fired stoneware
Courtesy of the artist

4,000-year-old pictograph in Rattlesnake Canyon, near the U.S.– Mexico Border, along the Rio Grande River. Photo by James Watkins.

Pictograma de 4.000 años de antigüedad en Rattlesnake Canyon, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, a lo largo del Río Grande.

In 1988, Watkins first visited Rattlesnake Canyon, located in southwestern Val Verde County, Texas, near the U.S.—Mexico Border. He was inspired by the 4,000-year-old pictographs in the canyon made by Indigenous Peoples. Watkins says, “Hiking in Rattlesnake Canyon within the Lower Pecos Canyonlands added to my textural palette and became the catalyst for gathering materials from the canyons and deserts to color the surfaces of my pots.”

This experience led to further experimentation with materials, like the dust he collected and used in *Teapot with a Hollowed Twisted Handle* (2015), a piece that mirrors the colorful intensity of Lubbock’s dust storms. Watkins reflects on this experimentation, saying, “Lubbock’s beautiful dust storms inspire a variable slip technique for finishing many of my vessels. Once a year, I sweep the floor of a rented art-storage unit to collect the dust, then use it to make terra sigillata, a special formula of liquid slip. This slip creates colors that range from bright reds to a deep black, depending on which firing technique I use. To get the red-orange colors, I fire the

pots in an oxygen-rich atmosphere. To obtain a black shiny surface, I fire the piece in a carbon-rich atmosphere."

En 1988, Watkins visitó por primera vez Rattlesnake Canyon, ubicado en el suroeste del condado de Val Verde, Texas, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Se inspiró en las pictografías de 4.000 años en el cañón hechas por los pueblos indígenas. Watkins dice: "Caminar en Rattlesnake Canyon dentro de Lower Pecos Canyonlands le agregó a mi paleta de texturas y se convirtió en el catalizador para recolectar materiales de los cañones y desiertos para colorear las superficies de mis macetas."

Esta experiencia llevó a una mayor experimentación con materiales, como el polvo que recogió y usó en *Teapot with a Hollowed Twisted Handle* (2015), una pieza que refleja la intensidad colorida de las tormentas de polvo de Lubbock. Watkins reflexiona sobre esta experimentación y dice: "Las hermosas tormentas de polvo de Lubbock inspiran una técnica de deslizamiento variable para terminar muchas de mis embarcaciones. Una vez al año, barrido el piso de una unidad de almacenamiento de arte alquilada para recoger el polvo, luego lo uso para hacer terra sigillata, una fórmula especial de líquido deslizante. Este deslizamiento crea colores que van desde rojos brillantes hasta un negro

profundo, dependiendo de la técnica de cocción que utilice. Para obtener los colores rojo anaranjado, enciendo las ollas en una atmósfera rica en oxígeno. Para obtener una superficie negra brillante, dispara la pieza en una atmósfera rica en carbono.”

Left to right:

Double-Walled Cauldron from *The Horizon Series*, 1985

Stoneware

Courtesy of the artist

Platter from the *Painted Dessert Series*, 1986

Stoneware

Courtesy of the artist

A photo that Watkins took of an eroded sedimentary rock from the Lower Pecos Canyonland in Texas, near the U.S.–Mexico Border. The rock’s texture, which is a result of years of erosion by wind and water, inspired the surface texture in *The Horizon Series* and *Painted Desert Series*.

Una foto que Watkins tomó de una roca sedimentaria erosionada del Lower Pecos Canyonland en Texas, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. La textura de la roca, que es el resultado de años de erosión por el viento y el agua, inspiró la textura de la superficie en las series de *The Horizon* y *Painted Desert*.

Left to right:

Guardians, Double-Walled Cauldron, 2015

Saggar-fired ceramic

Courtesy of the artist

Bottle Form, 2014

Saggar-fired ceramic

Courtesy of the artist

Cast-iron cauldron. Photo by James Watkins.

Caldero de hierro fundido.

The double-walled caldron, such as *Guardians* (2015), is one of Watkins' signature forms. This vessel references the artist's heritage and childhood in Athens, Alabama, where he recalls helping his mother and grandmother stoke the fire for a cast-iron caldron that they used for many different tasks. Furthermore, the caldron's textured surface mirrors the furrows of soil found in Lubbock.

Watkins' engineering of the double-walled structure came to him in a dream: "One night, I had a lucid dream that I was in Santa Fe, New Mexico, walking through the Plaza. I looked in the window of a gallery and saw my pots, but they were double walled. I walked past the window—not getting the message. Then, I bumped into a glass wall. It jarred me, and I became conscious that I was dreaming. I looked again, and the glass went away. Then I touched one of the pots. In examining the pot, I figured out how it was made." *To examine how Watkins makes a double-walled vessel, watch the monitor in the HCCC lobby.*

El caldero de doble pared, como *Guardians* (2015), es una de las formas de firma de Watkins. Este recipiente hace referencia a la herencia y la infancia del artista en Athens, Alabama, donde recuerda haber ayudado a su madre y a su abuela a avivar el fuego de un caldero de

hierro fundido que usaban para muchas tareas diferentes. Además, la superficie texturizada del caldero refleja los surcos de tierra que se encuentran en Lubbock.

La ingeniería de Watkins de la estructura de doble pared se le ocurrió en un sueño: "Una noche, tuve un sueño lúcido de que estaba en Santa Fe, Nuevo México, caminando por la Plaza. Miré por la ventana de una galería y vi mis macetas, pero eran de doble pared. Pasé junto a la ventana, sin recibir el mensaje. Luego, choqué contra una pared de vidrio. Me sacudió y me di cuenta de que estaba soñando. Volví a mirar y el vaso desapareció. Luego toqué una de las ollas. Al examinar la maceta, descubrí cómo estaba hecha." *Para examinar cómo Watkins hace un recipiente de doble pared, mira el monitor en el vestíbulo de HCCC.*

Laser-Cut Porcelain Tiles from The Reflection Series, 2014
Multi-fired and fumed ceramic
Courtesy of the artist

The Reflections Series (2014) is inspired by the act of looking through a spy hole, the small hole built into the kiln, which allows a ceramicist to monitor the temperature and atmosphere inside the kiln during the firing process. Colorful

waves of glowing light are produced from the high heat radiating from the kiln. For his representation of this experience, Watkins used a laser cutter to trace silhouettes that resemble the forms he sees through the kiln's spy hole onto the tiles. He then fired the tiles multiple times to create depth. As light catches the tiles, their fume surface captures the feeling of colorful movement, resembling how heat radiates from an active kiln.

La serie *Reflections* (2014) está inspirada en el acto de mirar a través de una mirilla, el pequeño orificio integrado en el horno, que permite al ceramista controlar la temperatura y la atmósfera dentro del horno durante el proceso de cocción. Las ondas de colores de luz brillante se producen a partir del alto calor que irradia el horno. Para su representación de esta experiencia, Watkins usó un cortador láser para trazar siluetas que se asemejan a las formas que ve a través de la mirilla del horno en las baldosas. Luego coció las baldosas varias veces para crear profundidad. A medida que la luz atrapa los azulejos, su superficie ahumada captura la sensación de movimiento colorido, similar a cómo irradia el calor de un horno activo.

Left to right:

Basket Form, 2019

Fumed stoneware

Courtesy of the artist

Reflections I 5-5, 2015

Silkscreen print with laser overlay

Courtesy of the artist

Bottle Form, 2014

Saggar-fired ceramic, fumed with gold luster

Courtesy of the artist

Bottle Form, 2019

Fumed stoneware

Courtesy of the artist

Watkins' luminously reflective surfaces, seen in this selection of vessels, result from multiple firings. He uses a fuming technique developed by the notable ceramic and glass artist Biz Littell. This technique introduces stannous chloride into the kiln as it is cooling to create an iridescent array of colors that will not fade over time. Watkins further enhances the surfaces of his forms by wrapping baling wire and broken pieces of

glass for the final firing to create abstract silhouettes that dance with the reflection of light.

Las superficies luminosamente reflectantes de Watkins, que se ven en esta selección de recipientes, son el resultado de múltiples cocciones. Utiliza una técnica de ahumado desarrollada por el notable artista de cerámica y vidrio, Biz Littell. Esta técnica introduce cloruro estannoso en el horno mientras se enfria para crear una gama iridiscente de colores que no se desvanece con el tiempo. Watkins realza aún más las superficies de sus formas envolviendo alambre de embalaje y pedazos de vidrio rotos para la cocción final creando siluetas abstractas que bailan con el reflejo de la luz.

As an educator, Watkins has brought attention to many alternative kiln and firing techniques through his research and teachings. In 2004, he co-published a book with Paul Andrew Wandless, in collaboration with a group of ceramicists, entitled, *Alternative Kilns & Firing Techniques: Raku, Saggar, Pit Barrel*, which explains how to build affordable and low-tech alternative kilns that yield rich and expressive surface patterns. This slideshow explains how Watkins fumes his ceramics to produce colorful and lustrous surfaces as well as demonstrates saggar firing, a technique

developed in China that incorporates a container, traditionally made of clay, called a saggar, in the firing process. This type of post-firing production technique produces expressive surface results without the use of glaze. For his saggar firing, Watkins uses a metal container to saturate his forms with carbon. *As you explore the exhibition, take note of how Watkins uses these alternative kiln firings to produce an experimental body of work.*

Como educador, Watkins ha llamado la atención sobre muchas técnicas alternativas de horneado y cocción a través de su investigación y enseñanzas. En 2004, co-publicó un libro con Paul Andrew Wandless, en colaboración con un grupo de ceramistas, titulado *Alternative Kilns & Firing Techniques: Raku, Saggar, Pit Barrel*, que explica cómo construir hornos alternativos asequibles y de baja tecnología que producen patrones superficiales ricos y expresivos. Esta presentación de diapositivas explica cómo Watkins ahuma sus cerámicas para producir superficies coloridas y brillantes, y también demuestra la cocción saggar, una técnica desarrollada en China que incorpora un recipiente, tradicionalmente hecho de arcilla, llamado saggar, en el proceso de cocción. Este tipo de técnica de producción posterior a la cocción produce resultados superficiales expresivos sin el uso de

esmalte. Para su cocción saggar, Watkins usa un recipiente de metal para saturar sus formas con carbono. *Mientras exploras la exposición, observa cómo Watkins utiliza estos hornos alternativos para producir un cuerpo de trabajo experimental.*