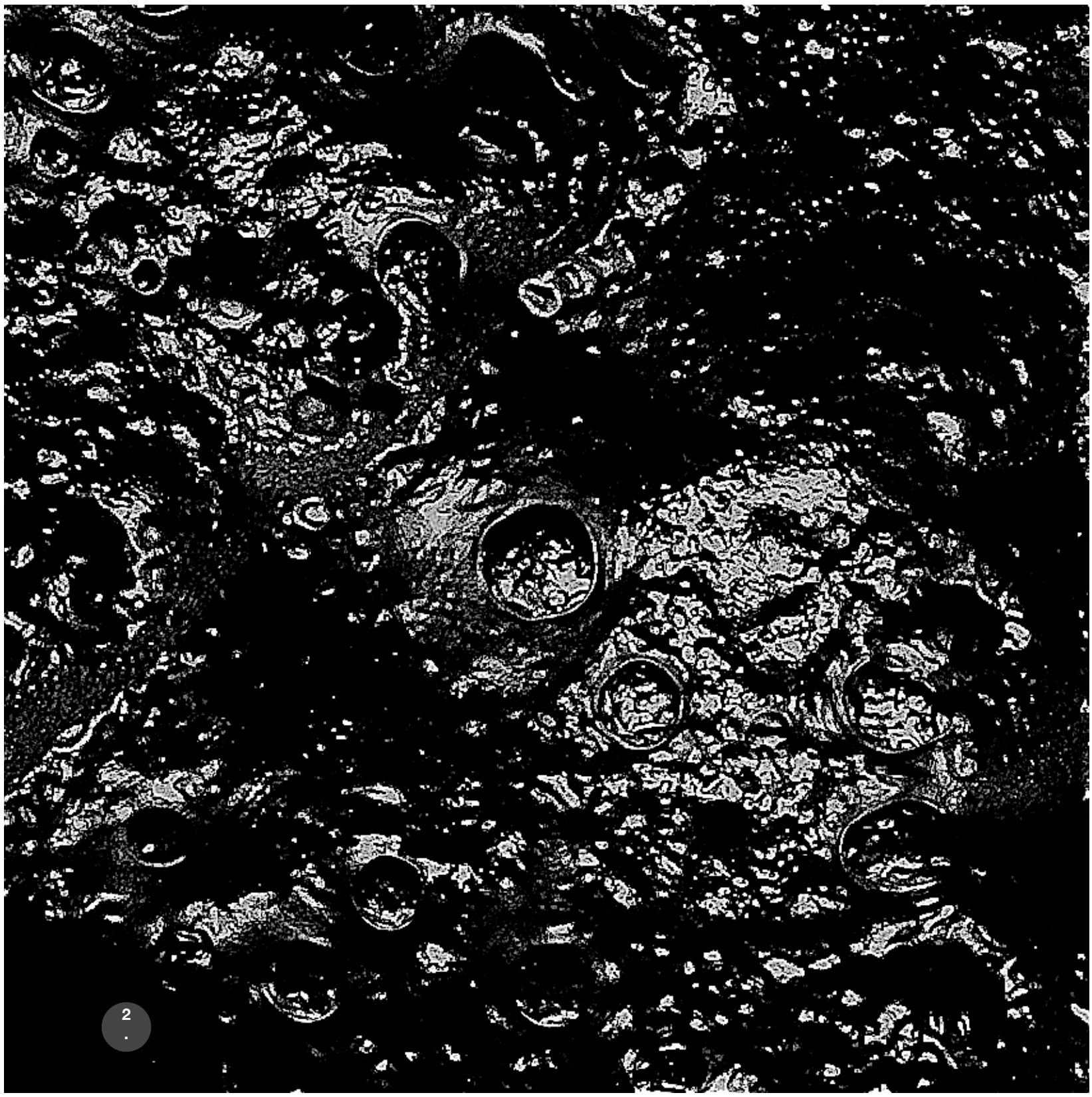
In de klei getrokken

1
.

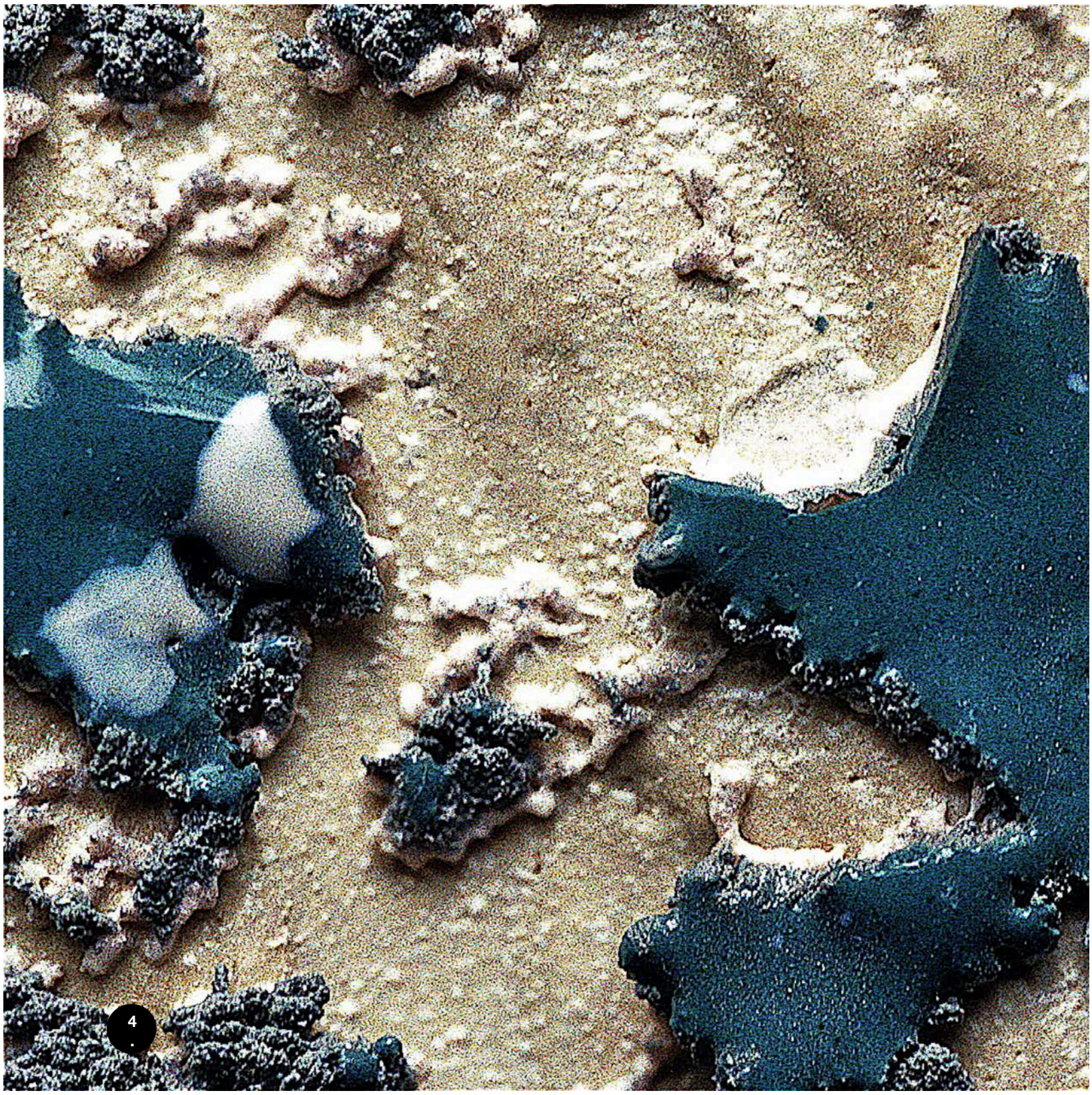


2
.

Riet Bakker

Vijfentwintig jaar keramist

Twentyfive years a Ceramic Artist.



4

Inhoud

Pagina

6 Voorwoord
Preface

8 Dynamiek van de associatie
Dynamism through association

12 Babel

16 Unica's

30 Gieten in mallen
Slibcasting

32 Multiples

34 Glazuren
Glazes

38 Cursussen/workshops

40 Wetenschap in de beeldende kunst
Science and the visual Arts

42 Demo's

52 Werk van de laatste vijf jaar
Makings of the last five years

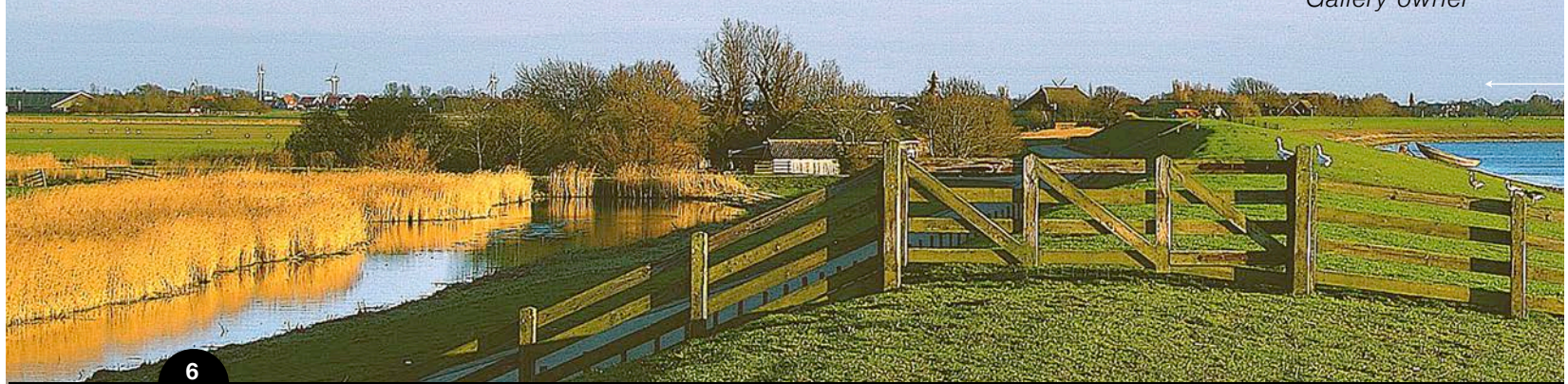
72 Info

In de klei getrokken

Evenwichtig en karaktervol. Nooit grillig of impulsief, altijd doordacht, beheerst. Stevig zonder grof of lomp te zijn, maar zeker ook niet gladjes en allerminst teer of kwetsbaar. Vraagt niet op een overdreven manier om aandacht, maar krijgt die, door een natuurlijke zelfverzekerde uitstraling. Ongenaakbaar? Nee, dat ook weer niet. Opvallend, dat zeker wel. Chique! Op een bijzondere manier mooi. De vormen, de lijnen, de huid ...ja die huid vooral. Zo verleidelijk! Die kleur, die structuur! Die wil je aanraken. Voelen! Ik heb het over het werk van Riet Bakker. De strakke lijnen, mogen gerust vloeien of golven. Nooit te veel, geen goedkope effecten, geen hysterische toeters en bellen. Riet is een heel aardig mens, maar ook een perfectionist. Dat gaat goed samen en meestal ook samen goed, maar niet als je drie dingen tegelijk goed wilt doen. De arts,de galeriehoudster, de keramiste kwam op een dag haar ware zelf tegen. Ze raakte uitgedokterd, uit gegaleried. Al dat oplappen, organiseren, voortdurend anderen de ruimte geven, het was mooi en dierbaar, maar ook beklemmend. Voor zichzelf had ze een andere missie voor ogen. Zo werd ze definitief in de klei getrokken. Met al haar hebben en houwen, met hart en ziel. Dat gaf haar de ruimte. Zo kon ze scheppend aan de gang gaan. Als opgeruimd mens in een opgeruimd huis onder de ruime Friese luchten laat ze zich drijven door haar passie in een prachtig artistiek en zakelijk bondgenootschap met haar partner Simon.

Ik wens jullie, Riet en Simon nog vele, vele jaren in gezonde scheppingsdrang.

Peter van Strien
Gallery owner



Drawn to clay

Balanced and full of character. Never erratic or impulsive, always thoughtful and controlled. Firm without being coarse or rude but definitely not smooth and delicate or fragile. Doesn't ask for attention in an exaggerated manner but gets it through a natural confident manner. Unapproachable ? Not at all. Noticeable, definately. Chic! An unusual beauty. The shapes, lines, the skin…the skin above all. So tempting! The colour, the structure! wanting to touch. Feel.
I am referring to the work of Riet Bakker. The clean lines that can safely flow and wave. Never too much, no cheap effects, no hysterical whistles and bells. Riet is a lovely person, but also a perfectionist. This goes well together but not if you want to do three things at the same time. The Doctor, the Gallery owner and the ceramicist came suddenly face to face. Doctor and Gallery owner had had their time.
All that patching up, organisation, continuously giving others space, it was beautiful and precious but also oppressive. Personally she had a different mission in mind. So she was finally drawn to clay. With all her energy, heart and soul. This gave her the space. She could let her creativity flow. As an organised person in an organised house, under the spacious Friesian skies, she followed her passion into a stunning artistic and business alliance with her partner Simon.

I wish you both, Riet and Simon many, many years of health and creative urges.

Dynamiek van de associaties

Wie van Amsterdam naar Friesland reist, ziet aan het eind van de 33 kilometer lange Afsluitdijk tussen IJsselmeer en Waddenzee een klein dorp, gemarkeerd door een hoge kerk, Cornwerd. Het atelier van Riet Bakker bevindt zich in een gerestaureerd karakteristiek huis op de terp pal voor de kerk. Ramen rondom geven uitzicht op schitterende luchten en weiden met een grote diversiteit aan vogels. Riet Bakker (1949) staat met beide benen in de Friese klei. “Klei intrigeert mij door de vele expressiemogelijkheden die het materiaal biedt”. Deze passie voor het dynamische procedé, waarin de plastische klei zijn onveranderlijke vorm aanneemt en mineralen versmelten tot glazuur, is precies wat keramisten met elkaar verbindt. Keramiek is bij uitstek een intieme zintuiglijke (visuele en tactiele) getuigenis van het pad dat je als beeldend kunstenaar kiest.
Uit versneden platen steengoed klei maakt ze autonome objecten. Ze houdt van strakke vormen, heeft oog voor detail en uitstraling. Ze zoekt naar perfecte profielen, vloeiende lijnen en golvende vlakken. Haar beeldtaal is organisch abstract. Voor Riet betekent het een oneindige zoektocht naar dat stimulerende vleugje spannende verschil. Waardoor ze weer verder gaat.

Dynamism through associations

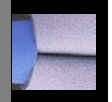
Traveling from Amsterdam to Friesland over the Afsluitdijk, the 33km long dyke safeguarding the Ijsselmeer and surrounding towns and villages from stormy seas, you will find Riet Bakker’s studio located in the small village of Conwerd. A tall church spire accentuates the horizon. Riet’s renovated house is situated on a historical mound in front of the church. The windows provide wonderful views of characteristically Dutch countryside forming a spectacular backdrop for a great diversity of bird-life. With both feet firmly on Friesian clay soil, Riet Bakker (1949) declares: “Clay intrigues me as a material because it lends itself to so many different forms of expression.” This passion for the dynamic process in which the plasticity of clay is transformed into a solid form and minerals melt into a glaze is what binds ceramic artists together. The ceramic pieces bear witness to the creative path chosen by the artist, leaving behind visual and tactile traces.With a keen eye for detail Riet creates, from cut slabs of stoneware clay, subtle autonomous objects which have a tight composition. She searches for perfect profiles, flowing lines and naturally undulating planes. Her visual language is ‘organic abstract’. She strives for minute nuances that make each piece different and unique and inspire her to go further.

Ontwikkeling:
Riet Bakker studeerde medicijnen en praktiseerde vele jaren als arts. Bij het werk van een arts richten alle aandacht en energie zich naar buiten. In het creatieve proces zijn deze juist naar binnen gericht; ze vragen om verstilling en contemplatie. Toen Riet op haar zoektocht naar balans in haar leven met klei in aanraking kwam, wist zij intuïtief dat zij met dit materiaal haar bestemming gevonden had. In 1986 krijgt ze een eigen atelier maar gaat aanvankelijk als arts in deeltijd verder. Sinds 1999 is ze fulltime keramist.
De eerste vijf jaar leert ze draaien en handbouwen in ateliers van ervaren keramisten. Daarna volgt een periode van hard werken, experimenteren en duizenden glazuurproeven in eigen atelier. Riet debuteert in 1990 bij Galerie Casus in Purmerend en Galerie Artisjok in Tjerkwerd. Sindsdien exposeert zij met regelmaat in binnen- en buitenland.Tijdens een beeldhouwopleiding (2006-2008) leert ze werken met andere materialen. Ook al is keramiek haar hoofdmateriaal gebleven, er is sindsdien een drang naar groter werk eventueel gecombineerd met andere materialen. Daarmee komt een bevrijdende ideeënstroom op gang. Zij experimenteert meer, gunt zichzelf meer tijd voor onderzoek en ontwikkelt zich met grotere sprongen.

Development.
Riet originally started off in medicine, practising as a GP for many years. Whereas a doctor's attention and energy have an external focus, for an artist it is the exact opposite: looking inwards fosters stillness and contemplation. When searching for greater balance in her life Riet discovered clay and knew intuitively that this material would give her what she had been looking for. In 1986 she opened her own studio. Initially she still continued to work part-time as a doctor, but became since 1999 a full-time ceramic artist. In the first five years she learnt the basics of throwing and hand building in the workshops of experienced practitioners. This was followed by many hours of practice, experimentation and countless glaze tests in her own studio.She had her first exhibition in 1990 at Casus Gallery in Purmerend and Artisjok Gallery in Tjerkwerd and then regularly had shows at home and abroad. During a sculpture course (2006 – 2008) she learnt to work with other materials. Although ceramics remain the main material, there is an increasing urge for bigger possibly in combination with other materials. A liberating stream of ideas has commenced. She experiments more, allows more time for research, and as a result develops in leaps and bounds.

Werkwijze:
De constructies uit kleiplaten ogen eenvoudig, zijn strak uitgevoerd en toch levendig. Ze zijn complex in hun technische uitvoering door een verloop van hol naar bol soms met insnoeringen, plooien. Je voelt de passie voor de perfecte uitvoering die van alle kanten spannend moet zijn. Anders dan de beschouwer vaak denkt worden de objecten niet in mallen gevormd, maar uit losse onderdelen aan elkaar gemonteerd. De eerste versie van een idee wordt al knippend en plakkend in papier uitgedacht, 'driedimensionaal geschetst'. Dit ruwe papieren patroon wordt opgestrakt met driehoek, passer en tekenboog. De patronen worden op de uitgerolde klei gelegd en op de 'naden' in verstek uitgesneden. De kleidelen worden daarna samengevoegd soms met gebruik van een steunmal, zoals een halve cilinder. De laatste jaren werkt zij met zachtere plakken die zich spontaner laten kneden en buigen. De basisvorm wordt verder uitgewerkt met geboetseerde elementen en ritmische uitsnijdingen. Tijdens het maakproces ontstaan nieuwe ideeën en kan het papieren patroon snel worden veranderd voor een volgend object, lid van de kleine familie..Zo wordt een idee uitgewerkt in verschillende variaties. In de loop der jaren evolueert Riet's werk naar een steeds verder loslaten van de functie. De vrijheid van verbeelding gaat boven het functionele gebruik uit. Vaak is er alleen nog een echo van functie, meer niet. Niet de functie is de bepalende factor in het creatieve denkproces maar het experiment. Het gaat om de spanning in het object, de ruimte die het omsluit en de ruimte eromheen.

Ways of working.
The constructions from clay slabs appear deceptively simple. They are, despite being of extremely tight design, very dynamic. They shift from concave to convex, sometimes with tapering planes and folds. Riet's aim is to create visual tension from which ever angle the work is viewed from with as perfect a finish as possible. Although it might appear as if the work is made in moulds, the objects are in fact made up of separate pieces which are individually put together. Ideas are thought out three-dimensionally by cutting and pasting paper sheets. Once the paper designs have been refined with set square, compass and curve guides, the patterns are placed on top of the slabs of clay and cut out with a mitred edge. The pieces are then joined together, sometimes using a hump mould like half a cylinder.In recent years she has worked with softer slabs that are easier to squeeze and bend. The basic shape is then further manipulated with pinched elements and rhythmical carvings. During this creative process new ideas arise which can be quickly converted into adaptations, thus giving birth to the next member of the particular 'pot' family. This allows an original idea to be thoroughly explored in its chosen variant.
Over the years function has played a diminishing role in her design and imagination has become the liberating driving force. Often a faint echo of functionality is all that is left. Experimentation has become the major motivation in the creative thinking process. She strives for a feeling of suspense in the form, the space it encloses and the area surrounding it.



Inspiratie:
In haar gedetailleerde werk van autonome objecten wordt een periode van geometrische abstractie gevolgd door een periode van geabstraheerde organische vormen (zaaddozen, vogels, vlinders). Verder is er een grote verscheidenheid aan tulp- en tulpjesvazen, tot 2007 handgevormd uit plakken, daarna ook met behulp van mallen.De laatste jaren is Riet vooral gefascineerd door de architectonische aspecten van de natuur. Dit vormt nu de basis van haar objecten. Zie ook hoofdstuk 'Wetenschap en beeldende kunst'. Toch zijn haar objecten niet eenduidig. Door belijning van de ruwe en satijnen glazuurdelen en de verrassende openingen ontstaan weer geheel nieuwe associaties. Ook uit de reacties van kijkers zijn diverse interpretaties te horen. Niet de vorm, maar het dynamische aspect van die associatie is - uiteindelijk- de kracht die de vorm bepaalt!

De huid:
Riet:"Na de biscuitstook begint het spel met de glazuren!" Kleur en structuur van het glazuur zijn zeker zo belangrijk als de vorm zelf. Ze vormen een integraal onderdeel van het object en zijn bepalend voor de zintuiglijke respons. Fascinatie voor dit onderdeel leidt er toe dat bij vrijwel elke oven één of meer proeven worden meegestookt. Zie hoofdstuk 'Glazuren'

Inspiration:
In her detailed work of autonomous objects a period of geometric abstract is interchanged with a time of abstract organic shapes (seed pods, birds, butterflies). Furthermore there is a wide variety of tulips and tulip vases, which until 2007 were hand shaped from slabs and later produced with help from moulds. In recent years Riet has become particularly fascinated by the architectural aspect of nature and this now forms the basis of her objects. See also the chapter below 'Science and the Visual Arts' This does not constrain the object to a single interpretation. By emphasising the lines between the rough and smooth-glazed areas and the presence of unexpected openings new associations are created. The work may evoke quite different reactions in each observer. It is not the form but the dynamic aspect of the associations which ultimately determine the intensity of the object.

The surface.
Riet: "After the biscuit firing, comes the game of glazing! "Colour and structure of the glaze is just as important as the form itself, it is an integral part of the object. They influence the sensory response to the piece. Fascination with glazes is such that one or more experiments are always included whenever Riet fires her kiln. See following chapter about glazing.

Keramiekgalerie Babel

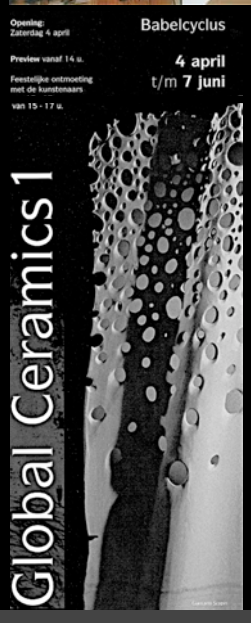
In 1989 verhuisden Riet Bakker en Simon Berndsen vanuit Amsterdam naar een authentieke stolpboerderij aan de buitenrand van Landsmeer, grenzend aan natuurgebied het Ilperveld. In 1992 vormde een huisexpositie met bevriende kunstenaars het startpunt voor galerie Babel. Het hoge vierkant, het hart van de boerderij en de open verbinding met de deel vormden een prachtige expositieruimte.

Ceramics Gallery Babel

In 1989 Riet Bakker and Simon Berndsen moved from Amsterdam to an authentic farmhouse on the outskirts of Landsmeer bordering the nature reserve Ilperveld. In 1992 a house exhibition with artist friends was the start of the gallery. The high square, the heart of the farm house and the open connection with the threshing floor formed a beautiful exhibition space.

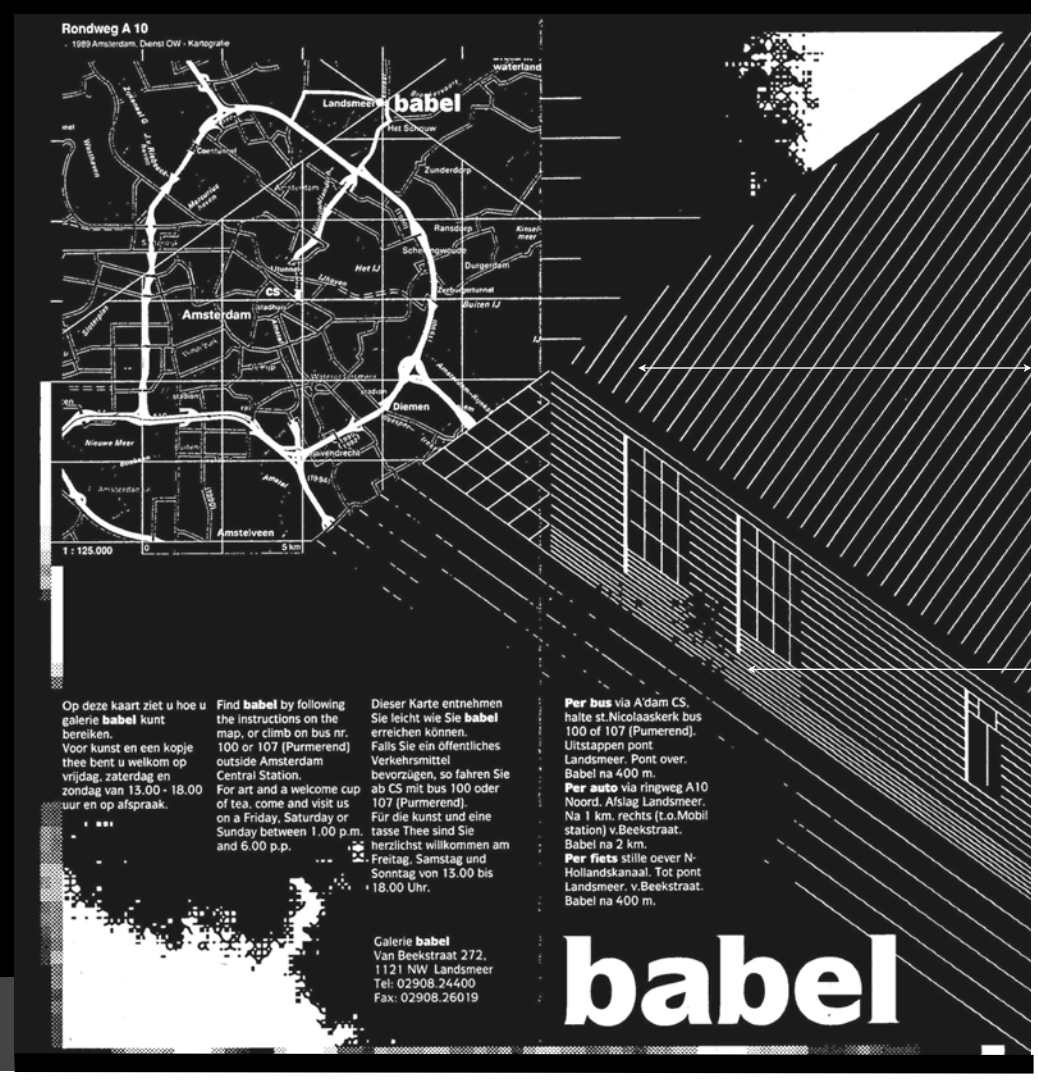
Het jaar daarop werd het voorhuis vrijgemaakt. Met zwevende glasschappen werd een stock-ruimte gecreëerd met werk van ± 70 keramisten. Er werd flink geïnvesteerd in royale belichting en sokkels maar vooral aan PR-activiteiten om nationaal en internationaal naamsbekendheid te verkrijgen.

The following year the front sections of the house were cleared. With floating glass shelves, a stock room was created showing off work some seventy ceramic artists. There was considerable investment in lighting and plinths but above all in PR activity in order to obtain National and International awareness..



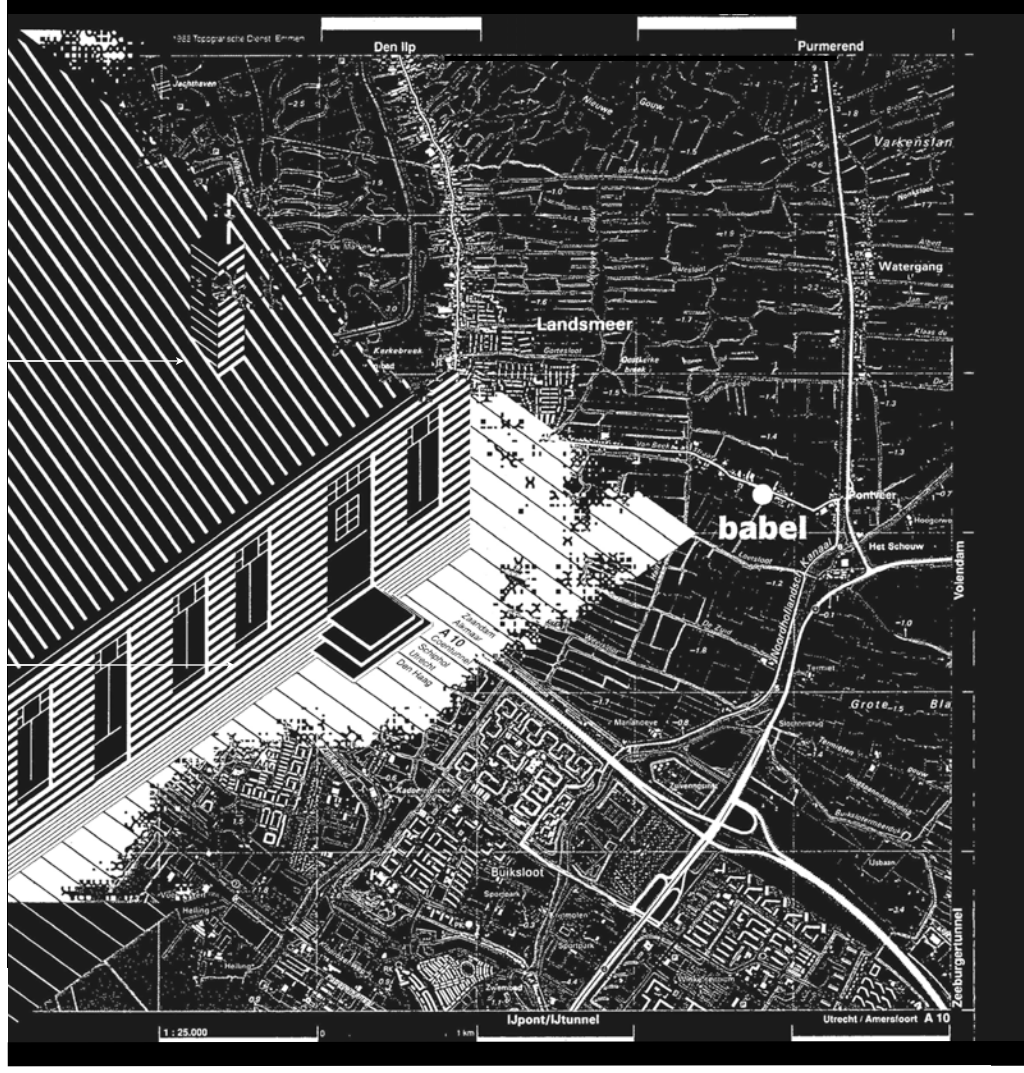
Ze werkte toen nog parttime als arts en Simon als grafisch vormgever; ze waren dus niet afhankelijk van de inkomsten van de galerie. Toch, met hun ambitie en streven naar perfectie was het keihard werken. Elke vijf à zes weken werd een nieuwe expositie ingericht met keramiek in combinatie met twee- en driedimensionaal werk van andere disciplines. Veel tijd en energie zat in het leggen van contacten met kunstenaars. Buitenlandse vakanties werden besteed aan atelierbezoeken bij keramisten die ze al kenden uit internationale bladen. Dat leidde dan niet zelden tot etentjes en logeerpartijen over en weer.

Riet Bakker frequently exhibited her ceramic work elsewhere, whilst working part-time as a doctor and Simon as a Graphic Designer. They were not dependent on the income of the gallery but with their ambition, together with their fascination with the arts, it was to be hard work. A new exhibition was created every five to six weeks with ceramics in combination with two and three dimensional works from other disciplines. Much time was spent establishing new contacts. Almost every holiday abroad was filled with visits to ceramic artists known from international magazines.



Babel kreeg snel een goede naam. Er werd een serie van zes grote internationale exposities voorbereid met catalogi: ‘Global Ceramics’. De eerste expositie vond plaats in 1998 met werk van 65 keramisten uit Europa, USA, Mexico, Australië en Zuid Korea. Na diverse ingrijpende gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer sloot Babel zijn deuren in 1998. De boerderij werd verkocht en Riet en Simon vertrokken naar Cornwerd in Friesland.

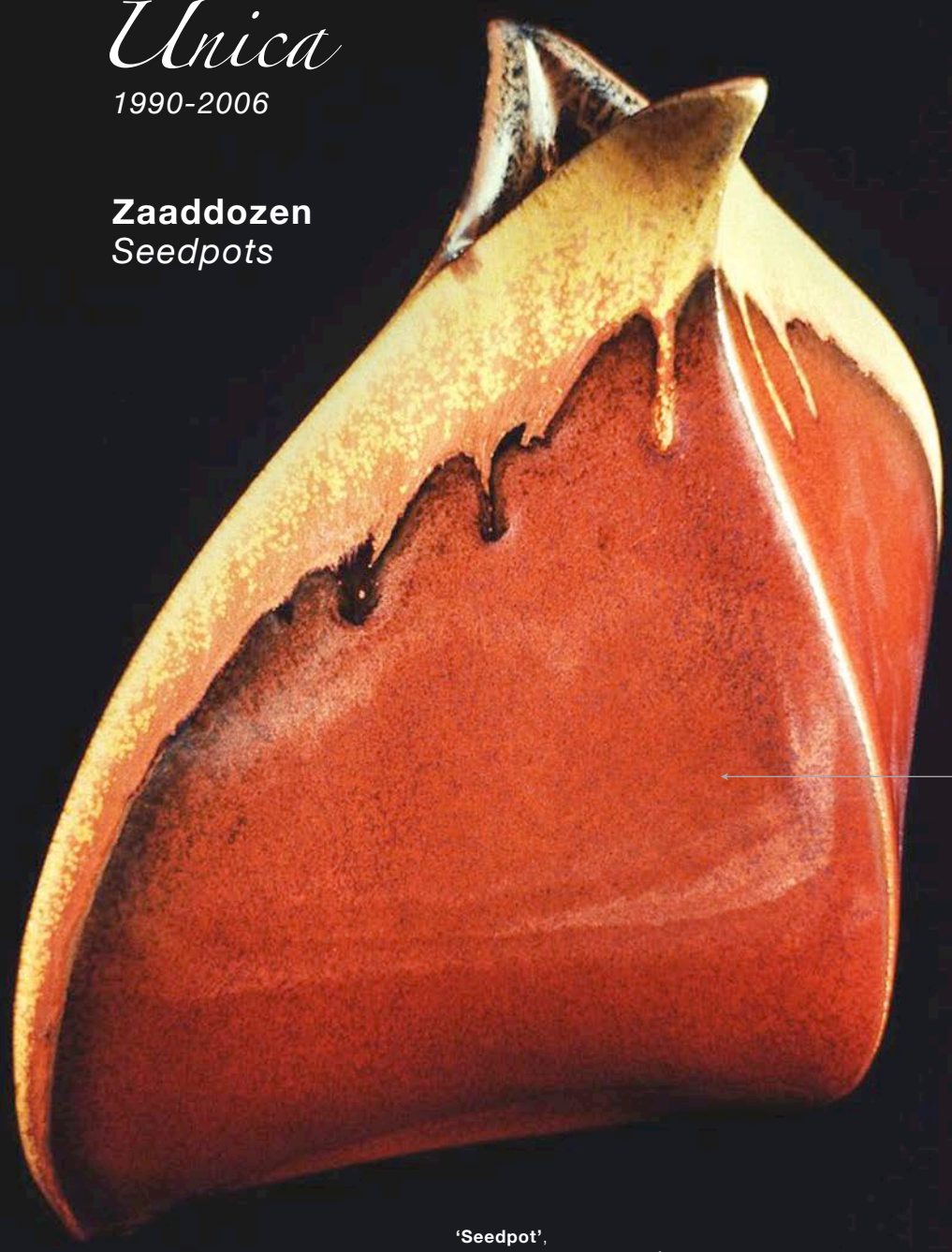
Very noticeable was the warm welcome always received with a meal or bed for the night. Babel quickly developed a good reputation and a series of six large international exhibitions were planned with a reference catalogue: ‘Global Ceramics’. The first of these exhibitions took place in 1998 with works from 65 ceramic artists from Europe, USA, Mexico, Australia and South Korea.
After a number of major personal events, Babel closed in 1998. The farm was sold and they eventually moved to Cornwerd in Friesland.



Unica

1990-2006

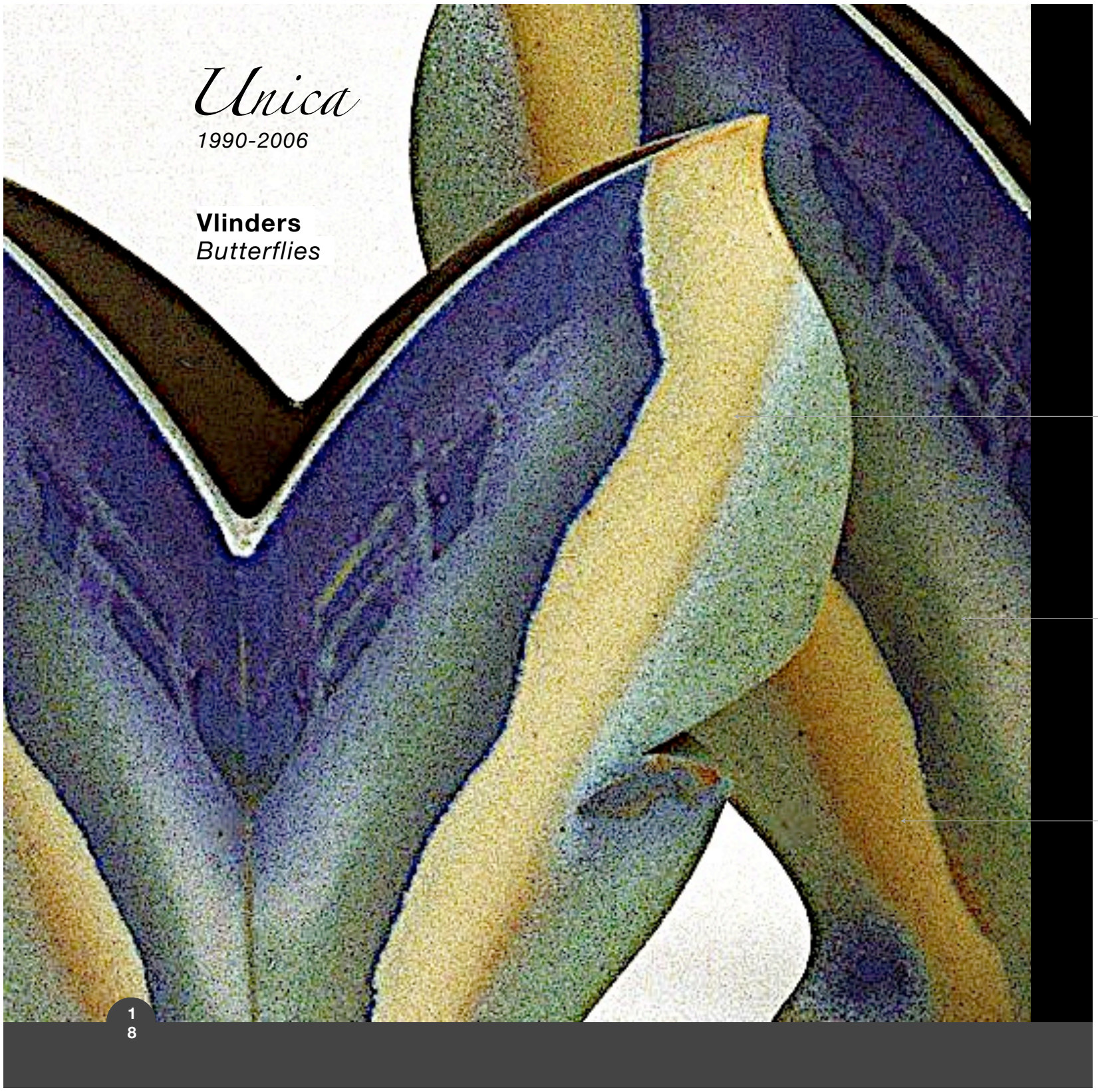
Zaaddozen
Seedpots

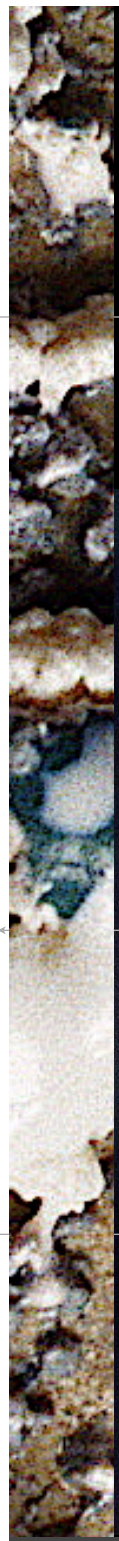


'Seedpot',
temmoku + ochre glaze, h.24 cm, 1250˚C

'Seadpots' series,
orange peel glazes,
h.18/32 cm,
1250˚C.

'Tropical fruits',
orange peel glazes + gold lustre, h.28+33 cm.1250°C


Unica
1990-2006
Vlinders
Butterflies



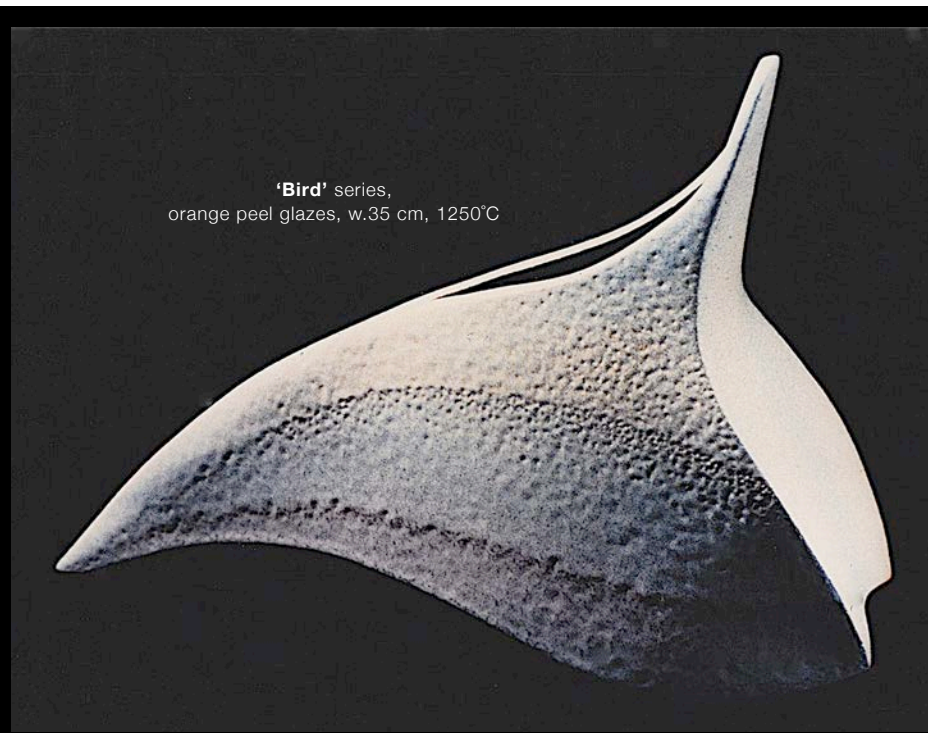
'Butterfly' *series*
multicoloured, h.22 + 30 cm, 1250°C

Unica

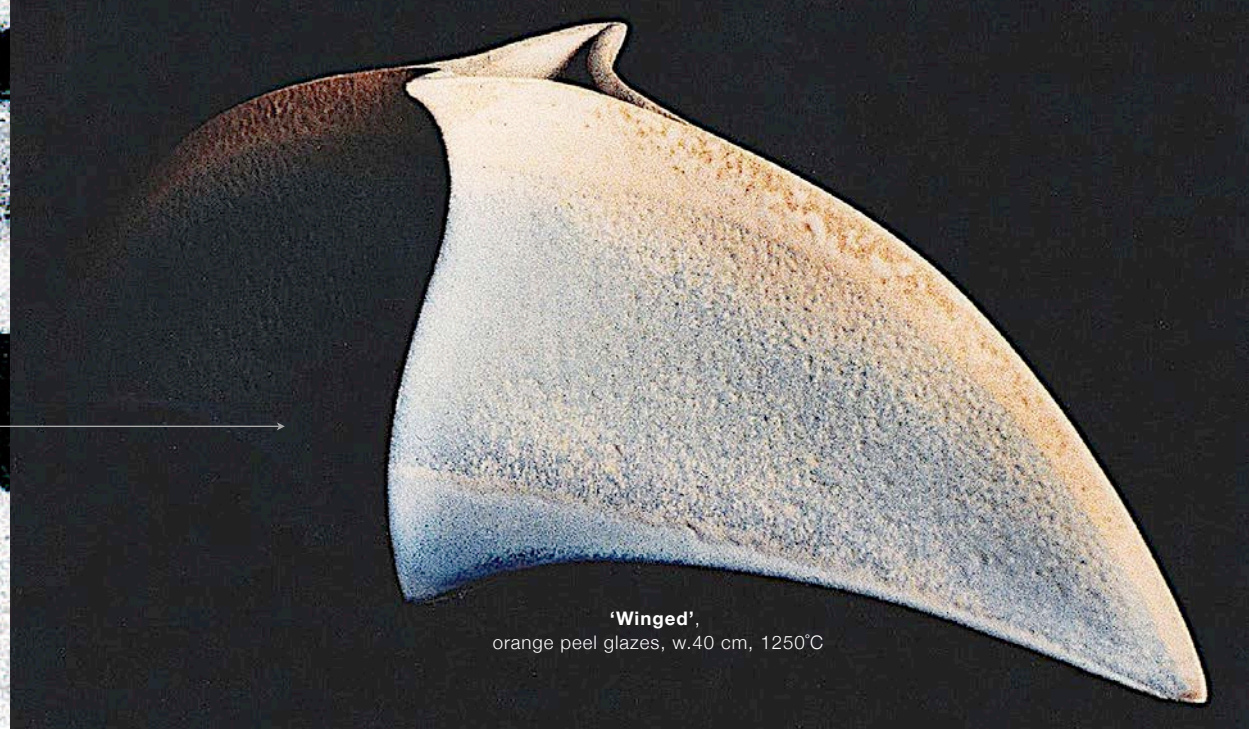
1990-2006

Vleugels
Wings

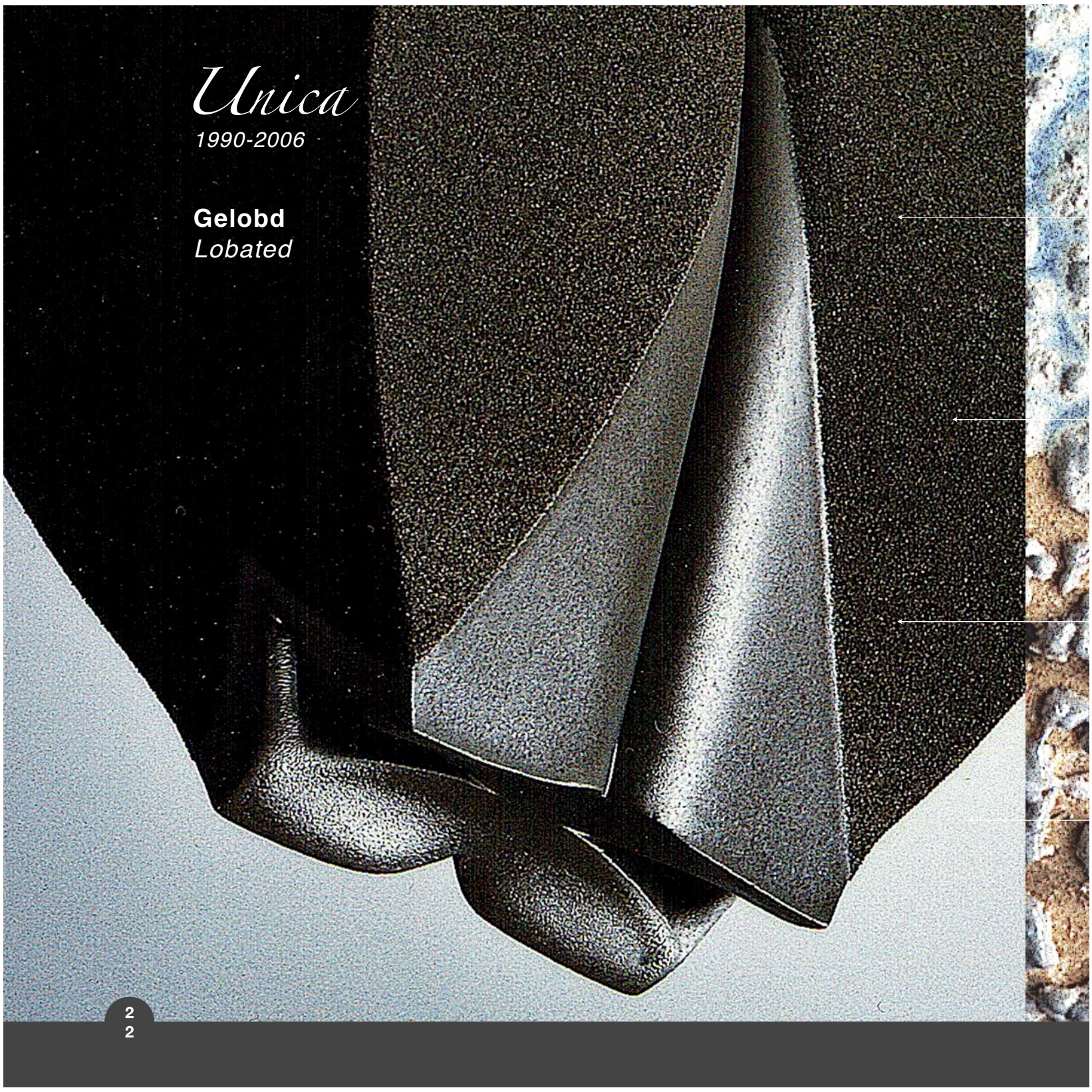
'Bird'-series,
bluegreen orange peel,
h.18 x w. 20 cm, 1250°C.

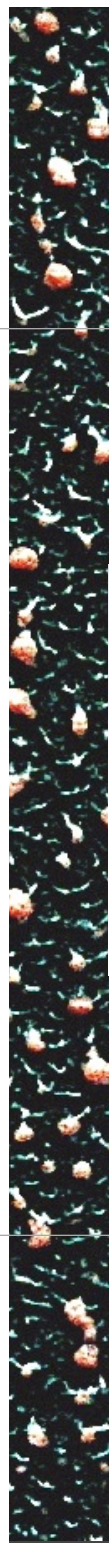


'Bird' series,
orange peel glazes, w.35 cm, 1250°C



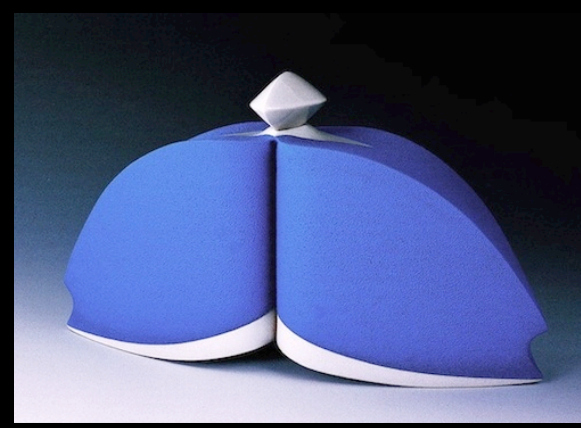
'Winged',
orange peel glazes, w.40 cm, 1250°C


Unica
1990-2006
Gelobd
Lobated



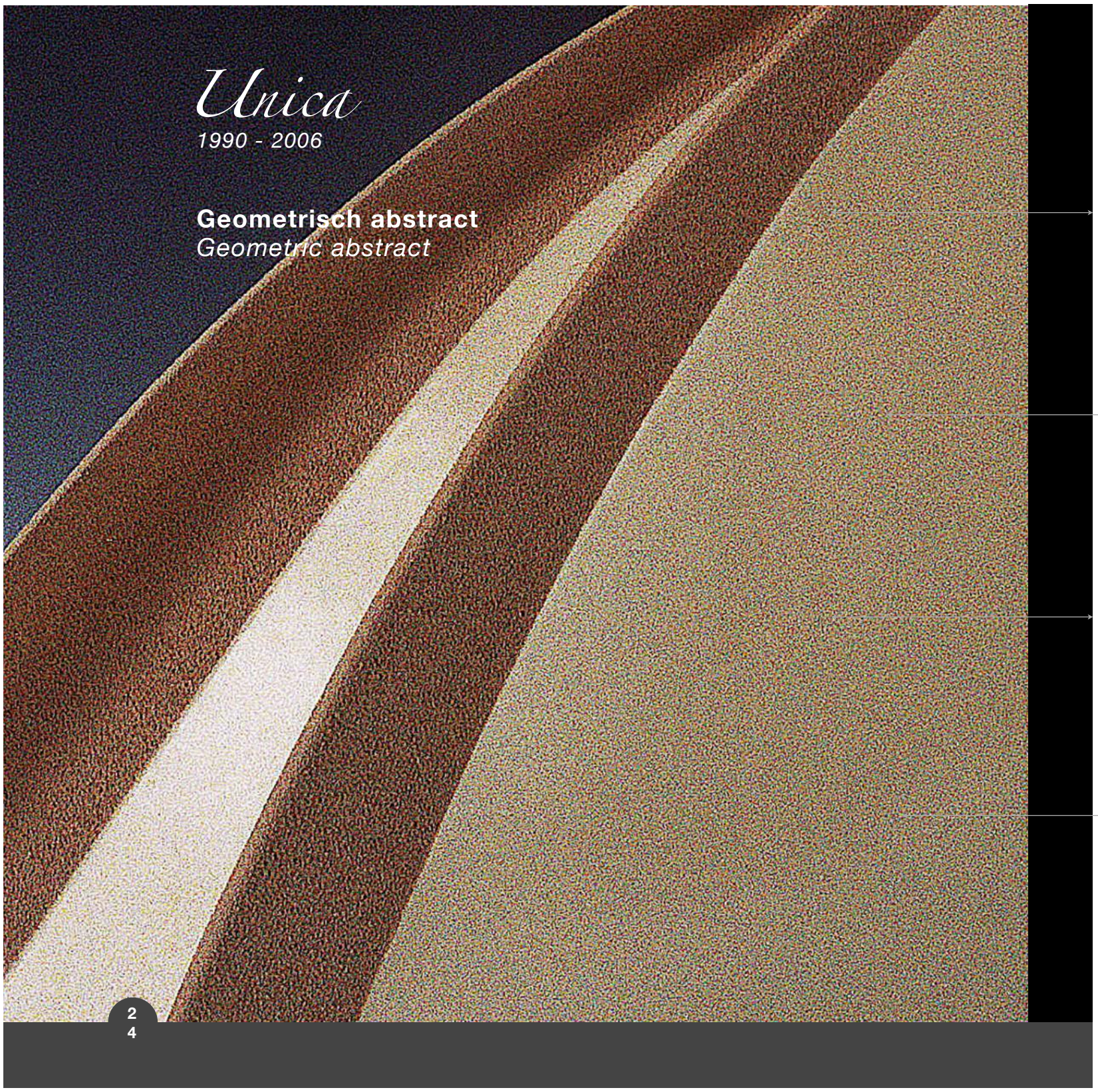
Bottle,
crawling white over
grainy blue glaze,
h 42 cm, 1250°C

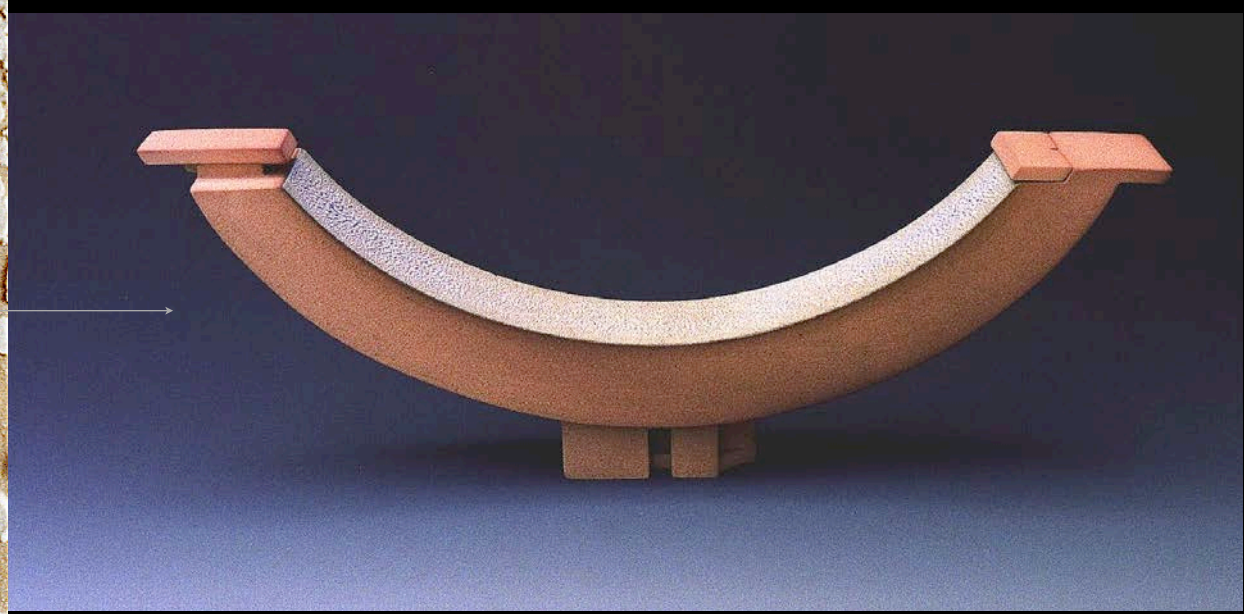
Object,
grainy black + silky
metallic black,
h.32 cm.
1250°C



'Winged' series,
grainy blue + silky
white glaze,
w.36 cm, 1250°C

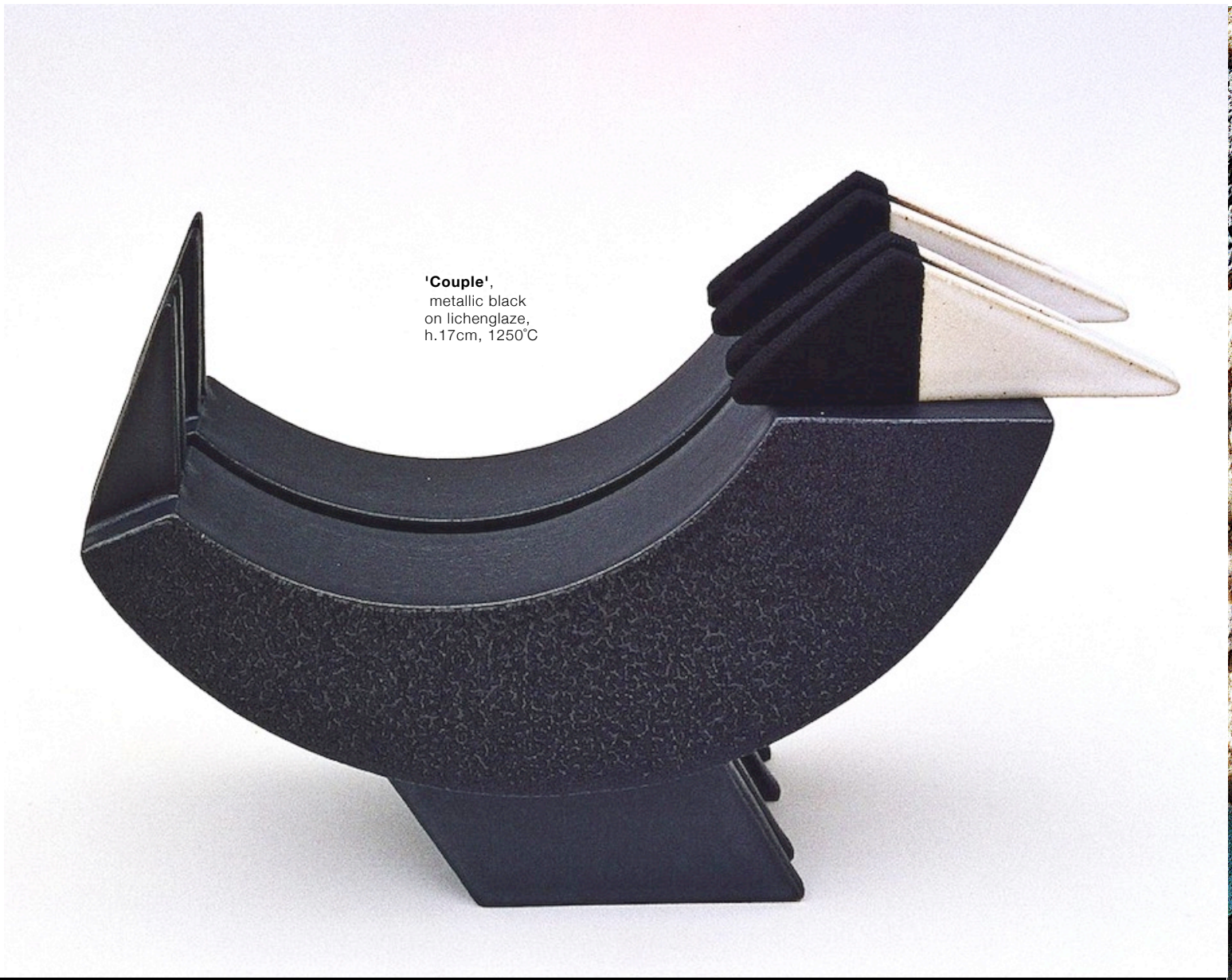
Object,
white lichen glaze,
h.15 cm, 1250°C


Unica
1990 - 2006
Geometrisch abstract
Geometric abstract



'Circle' series, terra cotta slib + pastel rough glaze, w.40 cm, 1250˚C

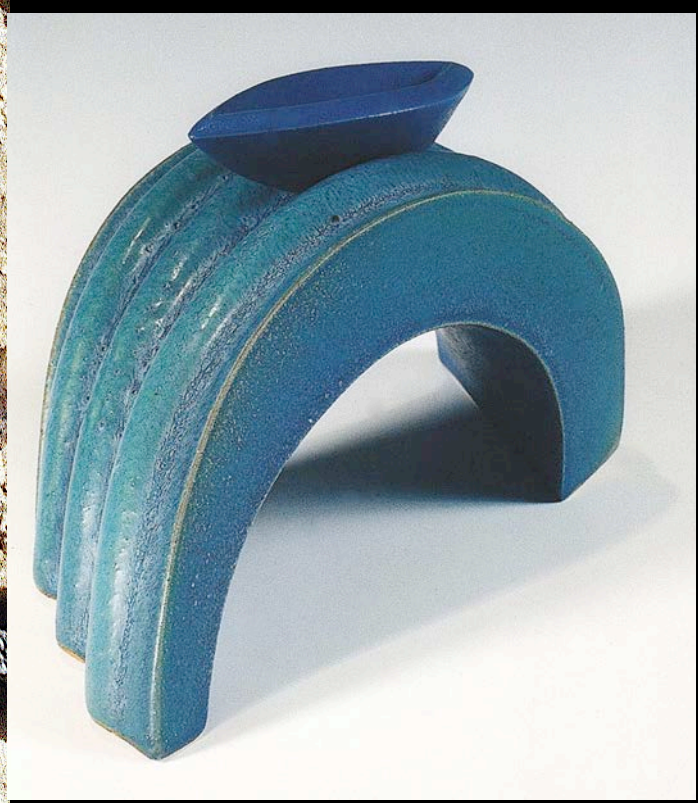
'Circle' series, metallic black over lichen glaze + silver and titanium, w.36 cm, 1250˚C.



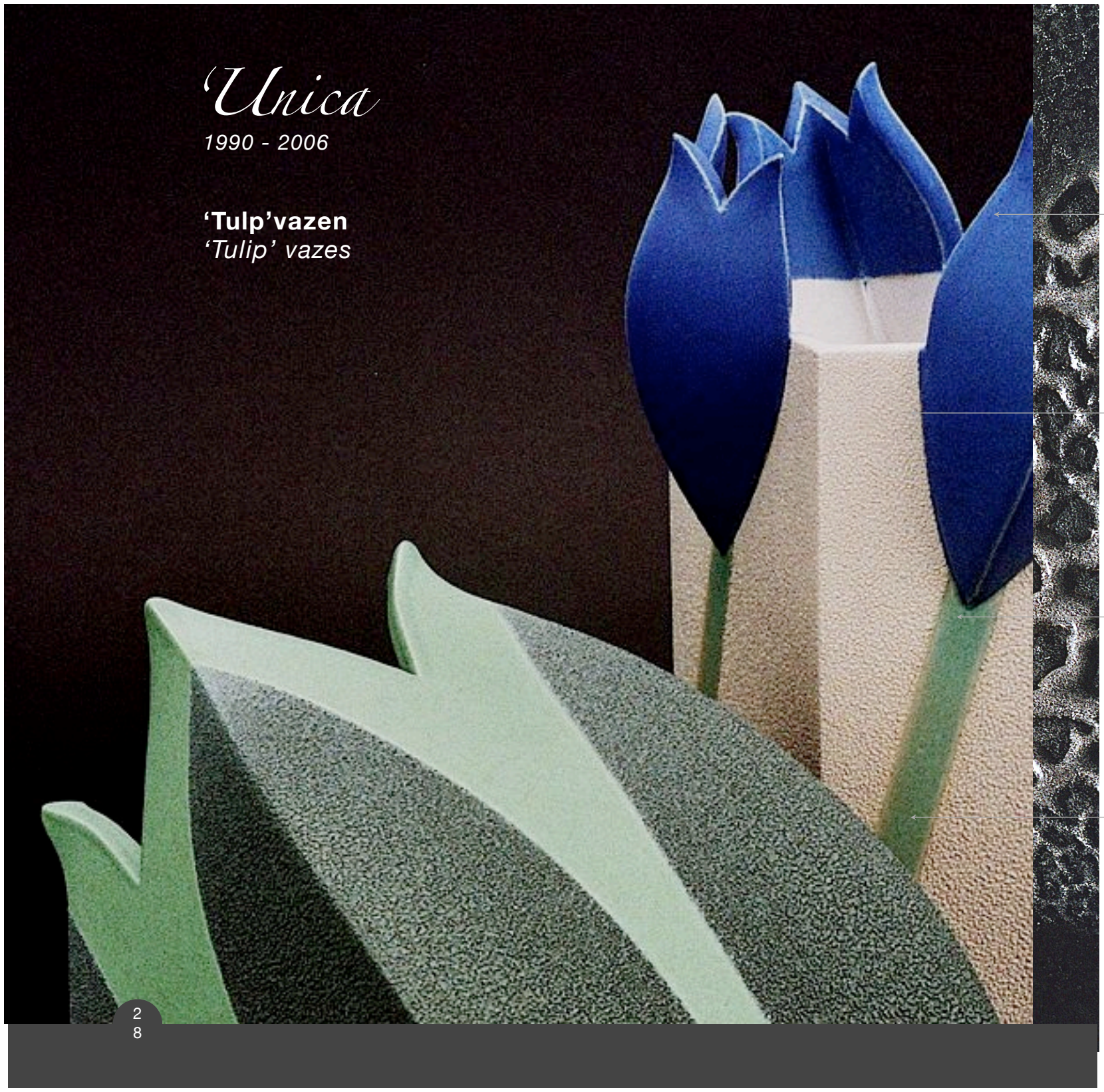
'Couple',
metallic black
on lichenglaze,
h.17cm, 1250°C

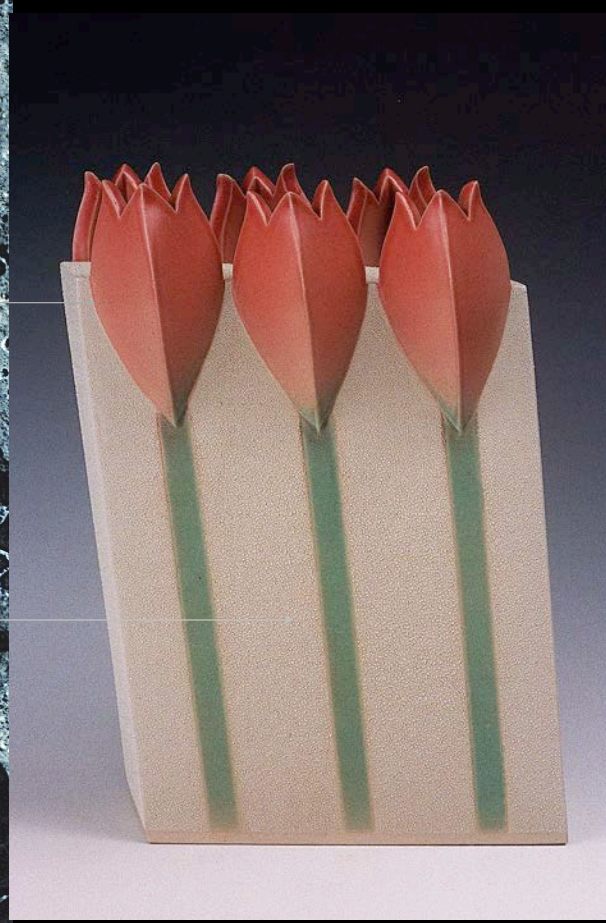
'Collar',
dish, w.38 cm.
crawlimg white glaze,
1250°C

Urn for ardent sailor,
sandy brown + silky
cream glaze. h. 30cm,
1250°C



'Wave',
oillamp, h.20 cm.
turquoise on blue glaze,
1250°C


'Unica
1990 - 2006
'Tulp'vazen
'Tulip' vazes

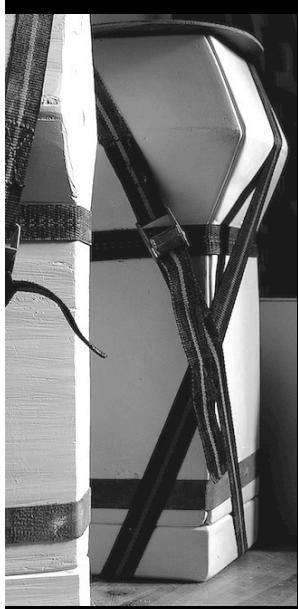


Vase with 6 half tulips,
sandy white + silky red &
green glaze, h. 35 cm,
1250°C

Vase with 6 half tulips,
grainy blue + metallic
black glaze, h.33 cm.
1250°C

Gieten in mallen

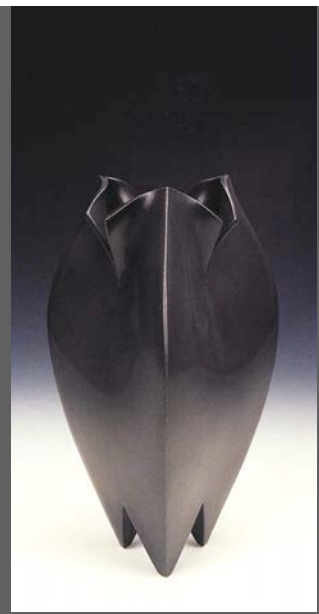
Tulpvazen kregen op exposities veel aandacht en er was grote vraag naar méér.De papieren patronen maken herhaling immers mogelijk. En glazuren pakken steeds iets anders uit. Maar het procedé van plakken snijden en bouwen kost vele uren. Riet besteedt haar tijd liever aan het maken van nieuw werk. Begin 2007 zag haar partner Simon Berndsen een andere mogelijkheid: een kleinschalige productie met gietklei. Hij volgde cursussen, raadpleegde literatuur en begon met het maken van gipsen mallen rond enkele biscuit gebakken handgevormde modellen van Riet.



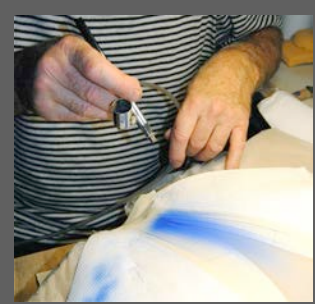
Slip casting

Attracting much attention there were many requests for the tulip vases. The paper patterns makes repetition possible whereas the glazes come out differently each time. However, the process of cutting slabs and building takes many hours. Riet prefers to spent her time on new work. In the beginning of 2007 partner Simon Berndsen joined in with a small scale production of casting slip. He took a course, studied books and started making plaster molds around biscuit fired hand built models produced by Riet.

Er werd gekozen voor steengoed gietklei, sterk want gesinterd op 1250°C. Het brede scala aan glazuren van de unica is veelal ook bruikbaar bij de gegoten vazen. Porselein gaf helaas teveel vervorming en was voor deze strakke vaasvormen niet geschikt. Simon giet de klei en snijdt de basisvorm uit. Soms manipuleert hij de kleivorm of brengt later op de biscuit gebakken vaas met speciale tape een strak gesneden decoratie aan.



The choise was made to use stoneware casting slip. This is strong as it sintered at 1250°C and the wide range of glazes from the unique shapes is often applicable. Unfortunately porcelain distorted the form of these very sleek vases. Simon casts and cuts out the basic form. He occasionally manipulates the clay or applies at a later stage the biscuit fired vase with nicely cut decoration using a special tape.



Riet glazuurt en stookt op 1250°C, Simon brengt eventueel accenten aan met opglazuur voor een extra stook op ± 800 °C.

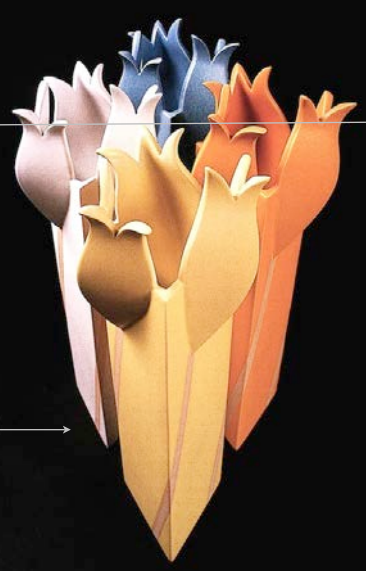
Riet glazes and fires at 1250° C, Simon in turn puts on accents with onglaze for an additional fire at circa 800 °C

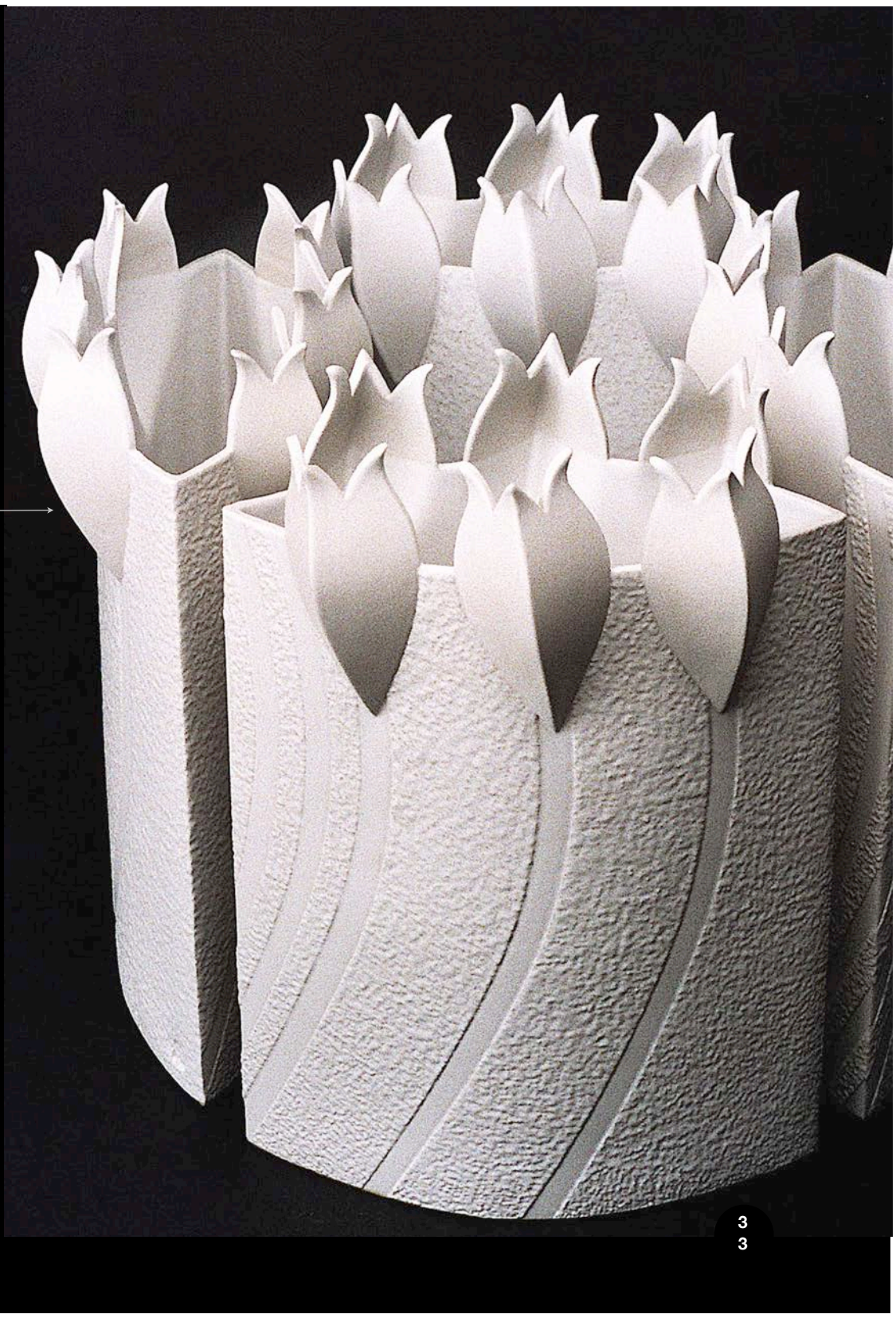
Multiples

Per kleur, kleurcombinatie en decoratievorm -glanzend, mat of structuurglazuur- is de oplage maximaal 5 per model. Na vier jaar part-time productie van tulp- en tulpjesvazen zullen binnenkort andere thema's uitgewerkt worden.
Verkoop vindt plaats op exposities, via de winkelpresentaties van kunstcentra of de stockruimte van galeries.

The maximum number of copies with colour, colour combination, decorative pattern and glaze, glossy, matt or textured is 5 per model. After 4 years of part-time production of tulips and tulip vases, other themes are soon to be developed.
Alongside exhibitions, sales are via shops of art centres or the stockroom of galleries.

Multiples in small editions.
'Tulip'vases in different glazes and decorations. h.± 35 cm. 1250°C



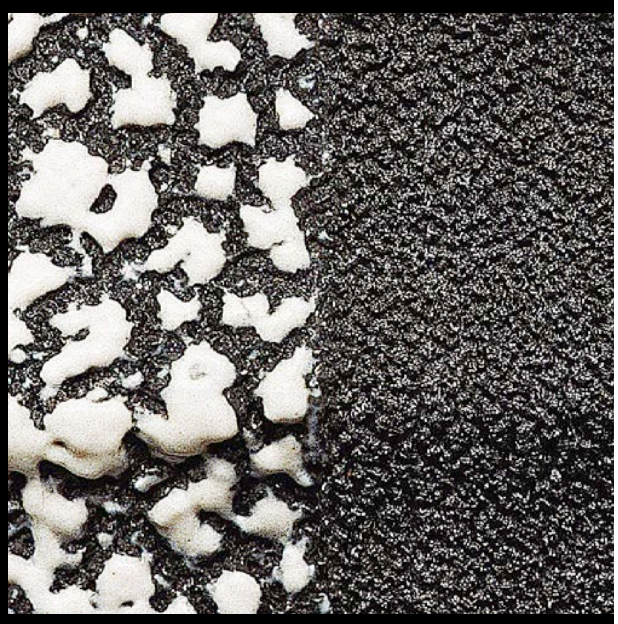


Een kijkje in de glazuurkeuken

A glimpse into the glaze kitchen

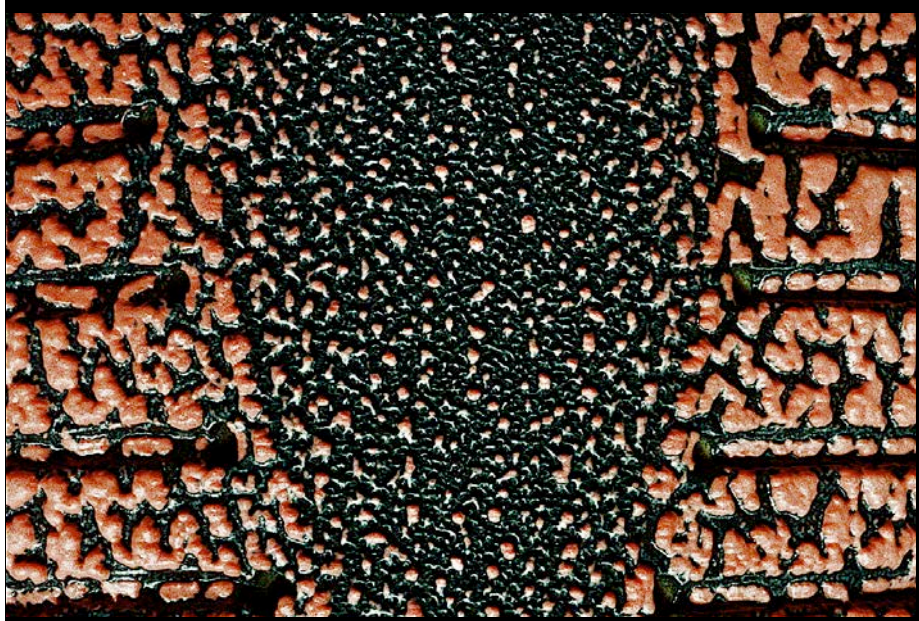
In het vroegere werk van Riet zien we een veelheid aan kleuren: gespoten langs stukjes gescheurd of uitgesneden papier over elkaar heen in verlooptinten, die bij het stoken ook nog eens door elkaar heen bloeden en borrelen. Riet heeft veel tijd besteed aan het ontwikkelen van een korrelig zwart -visueel net zo intens als zwart fluweel- of een ruw blauw, zo heftig -bijna fluorescerend- als ultramarijn en een wit dat zacht glanst als een zonbeschenen strand.

Earlier work saw many colours sprayed in layers along torn or cut pieces of paper, creating gradations of tone which bubble up and run during the firing process. Shifting intentions. A lot of time is spent developing glazes: a grainy black which is visually just as intense as black velvet; or a rugged blue, so sharp, nearly as fluorescent as ultramarine; or a white glaze, silky soft as the sunshine on a sandy beach.



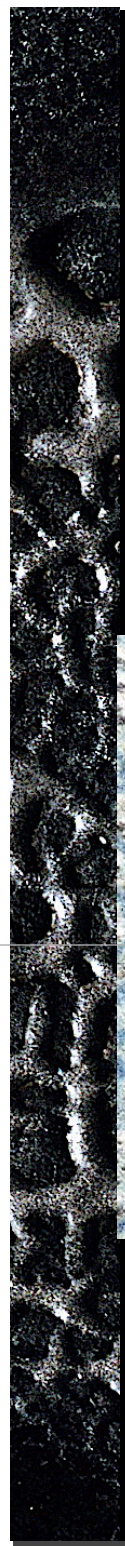
Werkstukken kunnen zo samen in één oven gestookt worden op dezelfde temperatuur. Een binaire mengserie 'line blend' van twee recepten levert weer nieuwe effecten op. Door diverse, soms tientallen lagen van korrelige, krimpende en kralende glazuren te spuiten, wordt het patroon van de huid versterkt en ontstaan schubjes, druppels en tussenvormen daarvan, die een afwisselend ruw/glad en fijn/grof contrast te zien geven.

A series of binary mixing 'line blend' from two recipes again provide new effects. By spraying several, sometimes dozens of layers, of grainy, shrinking and crawling glaze, the skin pattern is strengthened and scales, droplets and other shapes appear, creating an alternating rough/smooth fine/course appearance. In recent years, with the creation of textural surface, an extra depth has been achieved.



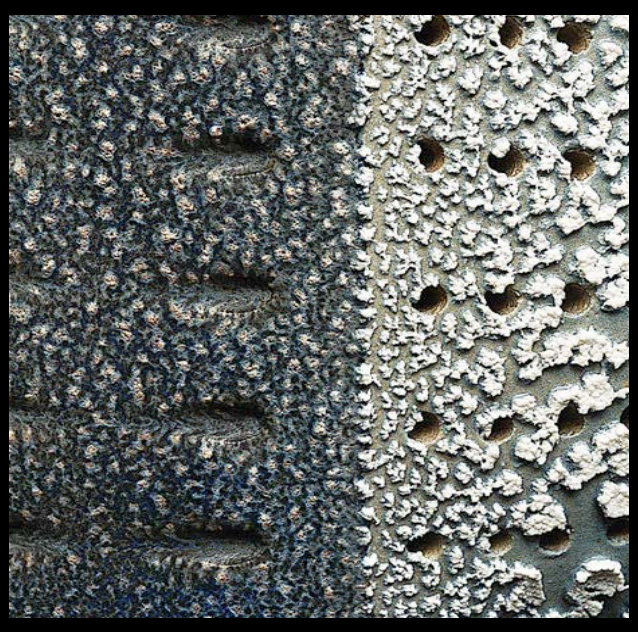
Ook de aandacht voor oppervlaktestructuur zorgt nu voor extra diepte en reliëf. Recepten van structuurglazuren uit de literatuur worden zo nodig aangepast door variaties in klei-/kwartsgehalte en smeltmiddelen, zodat ze alle op 1250°C een goed resultaat geven.

Structure glaze recipes from literature are altered where necessary by variations in the percentage clay/silica and fluxes so that they all give a good result at 1250 °C. Such pieces can be fired together in an kiln at the same temperature.



De lagen worden langs zorgvuldig uitgesneden maskers na elkaar opgebracht.
Het geeft aan deze betrekkelijk eenvoudige objecten een extra dimensie: de bijna onbedwingbare prikkel tot aanraken en voelen van die huid.

The layers are built up along carefully cut masks before the next glaze is applied.
It is this technique that gives extra dimension to Riet's work: the irresistible temptation to touch and feel that skin.



Cursussen/workshops

In het voor- en najaar worden keramiekcursussengegeven op de dinsdag- en/of vrijdagochtend van 9 tot 12 uur. Voor data zie de website.Dit zijn cursussen van 8 weken vrije vormgeving in klei voor beginners en gevorderden. Er zijn diverse technieken om -zonder draaischijf- te vormen en te decoreren en een eigen beeldtaal te vinden. Om voldoende persoonlijke begeleiding te kunnen geven wordt er intensief gewerkt in

Ceramic courses will be run in Spring and Autumn on a Tuesday and/or Friday morning from 9 – 12 o'clock. For further information please see the website.The courses run for 8 weeks and consist of free design in clay for beginners and advanced participants. There are a variety of techniques (without throwing wheel) to form and to decorate enabling you to find your own personal style. To ensure sufficient personal guidance the class work

groepjes van 4 tot max. 6 personen. De cursussen zijn vooral gericht op mensen die zich in vormgevoel én techniek (verder) willen ontwikkelen of vanuit een andere discipline/kunstrichting expressie in klei willen onderzoeken.

Professionaliteit

Bij het lesgeven put Riet uit 25 jaar eigen ervaring en wat zij in ateliers van collega's heeft mogen ontdekken.

intensively in groups of 4 to a maximum of 6 people.The courses are primarily aimed at people who wish to further develop a feel for form and technique or who come from another discipline/art form and wish to explore clay.

Professionalism

In the lessons, Riet shares her 25 years of personal experience alongside what she has discovered in the studios of colleagues.

Archief/documentatie
Ter inspiratie zijn vele boeken en tijdschriften aanwezig met voorbeelden van een grote diversiteit aan werken. Vervolgens leer je eigen ideeën om te zetten in ontwerp en uitvoering.

Faciliteiten
Voor het ontwerpen is tekenpapier/karton aanwezig om patronen uit te werken.Bij het uitrollen van klei kan de plakkenwals worden gebruikt. Plakken drogen we op (gips)platen of met heteluchtföhn. Er zijn diverse steunmiddelen om te gebruiken zowel bij 't handbouwen met rollen klei als met plakken (o.a.schalen, halve bollen en cilinders).

Archive/documentation
There are many books and magazines available for inspiration showing a wide variety of works. In time you will learn how to transfer your ideas into design and implementation.

Facilities
Drawing paper/card is available for working on patterns. When rolling out the clay, the slab roller is used. Slabs dry on (plaster) plates or with a hot air dryer. Various support materials (such as plates, halfrounds and cylinders) are available to be used both with the hand shaping of the clay through coiling and slab building.

In en op de klei kan structuur worden gedrukt of gekerfd. Decoreren is mogelijk door combinaties van diverse kleuren klei en/of beschilderen/bespuiten met slibs/engobes/glazuren.

Workshops
Incidenteel worden workshops gegeven op 2 zaterdagen of zondagen van 9.30 tot 16 uur.

Additional structure can be put on or carved in the clay. Decorating can be achieved by using a combination of different colours of clay and/or painting or spraying using slips, engobes and glazing.

Workshops
In addition, workshops will be held on 2 Saturdays or Sundays from 9.30 to 4 o'clock.

Wetenschap en beeldende kunst

Sinds enkele jaren wordt Riet intens geboeid door wat de elektronenmicroscoop meer en meer oplevert aan beelden en kennis van micro-organismen met name van diatomeeën. Oude tekeningen uit 'Kunstformen der Natur' (1899 - 1904) van Ernst Haeckel brachten haar op het spoor van micro-organismen, met name diatomeeën. Diatomeeën of kiezelwieren zijn eencellige algen die zuurstof en energie produceren en een belangrijke voedselbron zijn voor planktoneters. Ze staan dus aan het begin van onze voedselketen. Laboratoriumonderzoek op diverse terreinen (wateranalyse, geologie, archeologie en nanotechnologie) levert de wetenschap steeds nieuwe gegevens die het belang beklemtonen van deze organismen voor het leven op aarde, ook voor de toekomst. Diatomeeën zijn een belangrijke inspiratiebron voor het keramische werk van Riet Bakker geworden. Ze hebben een onmetelijke verscheidenheid aan vormen (±11.000 soorten over 200 miljoen jaren). Het is fascinerend om te weten dat de skeletresten van diatomeeën een belangrijke bron vormen van siliciumdioxide (kwarts) in de klei.
Een diatomeeënhuisje bestaat uit twee delen die als een dekseltje en een doosje op elkaar passen. Ze hebben prachtige, vaak symmetrische vormen met op het oppervlak intrigerende patronen van gaatjes, richels en gleuven.

Science and the Visual Arts

For several years Riet has been intensely fascinated by what electron microscopes can bring to images and knowledge of micro-organisms in particular diatoms. Old drawings (1899 – 1904) from 'Kunstformen der Natur' (Art forms in nature) by Ernst Haeckel introduced her to these micro-organisms. Diatoms or silicic algae are single celled algae that produce oxygen and energy and are an important food source for plankton eaters. They are therefore on the first rung of the food chain. Laboratory research in a variety of areas (water analysis, geology, archaeology and nanotechnology), provides new scientific data emphasising the importance of these organisms to future life on earth. Diatoms are a major source of inspiration for Riet's ceramic work with their huge variety of forms (± 11.000 species over 200 million years). It is fascinating to note that the skeletal remains of Diatoms are a significant source of Silica (quartz) in the clay. A Diatom shell consists of two parts like a lid and a box that fit together. They have wonderful, often symmetrical shapes on the surface with intriguing patterns of holes, ridges and grooves.Riet makes them as a double form (box/lid) and places them on a mirror that shows the meticulous finish both top and bottom.

Zij maakt ze als dubbelvorm (doosje / dekseltje) die op een spiegel geplaatst de minutieuze afwerking aan onder- en bovenkant goed tonen. Bovendien refereert dit aan de celdeling waarbij elke cel de helft van het skelet meeneemt en een wederhelft weerspiegelt tot een nieuwe dubbelvorm. Beide delen kunnen ook apart als wandobject worden gepresenteerd, bijvoorbeeld op een contrasterende ondergrond. Alleen de contour volgt de gekozen diatomee. Voor de detaillering van de buitenzijde combineert zij verschillende voorbeelden van diatomeeën tot een veelal symmetrisch geheel. Zie 'Demo 1". Qua constructie ingenieuzer is de gebogen discusvorm, waarvan de buitenste lagen aan de holle kant een kwartslag gedraaid zijn t.o.v. de bolle kant. Zie 'Demo 2". Bij 't allerlaatste werk van Riet worden de oorspronkelijke tekeningen en afbeeldingen van andere micro-organismen -foraminifera en radiolaria, ook met een uitwendig skelet- veel meer vrijelijk geïnterpreteerd tot nieuwe objecten. Zie 'Demo 3 +4" (foraminifera) en 5 (radiolaria)

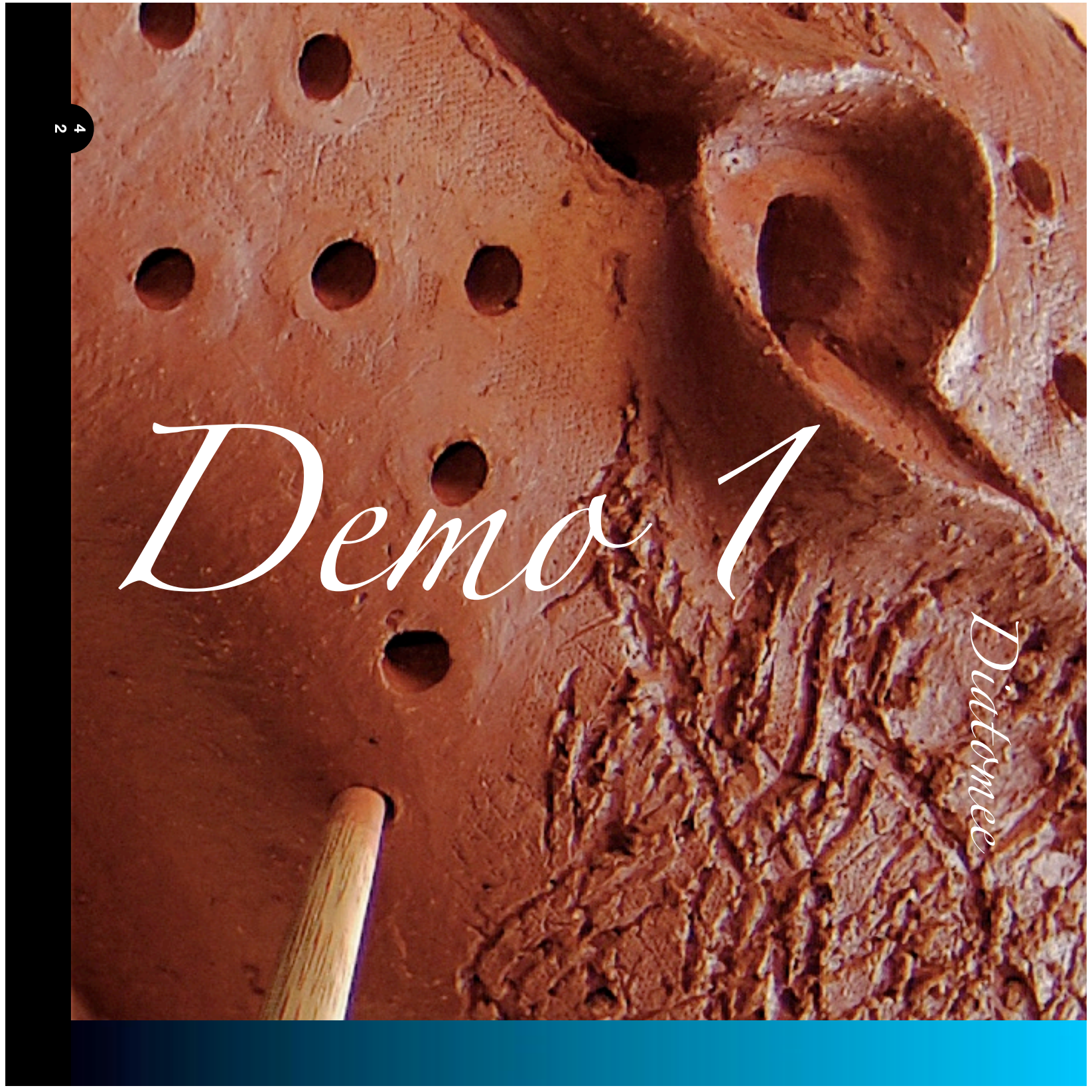
Cultuuruitingen

Riet: "Ik ben heel benieuwd naar wat andere disciplines doen met deze micro-organismen". Op de tentoonstelling 'Schoonheid in de Wetenschap' in Museum Boijmans van Beuningen werd -wandgroot geprojecteerd- prachtig fotomateriaal van de micro-kosmos, o.a. diatomeeën, getoond. De wetenschappelijke betekenis ervan kwam hier niet aan bod. Over de hele wereld beginnen beeldend kunstenaars en architecten door deze beelden geïnspireerd te raken. Wellicht zou een gezamenlijke expositie zowel het kunstzinnige als het wetenschappelijke aspect kunnen belichten en deze rijke, fascinerende microkosmos toegankelijk maken voor een groter publiek."

This refers to the division whereby each cell takes half of the skeleton and the other half is mirrored to reflect a new double form. Both parts can also be presented separately as wall features, for example, on a contrasting background. Only the contour follows the chosen Diatom. For the details of the outside, Riet combines different examples of Diatoms to a mostly symmetrical whole. See Demo 1. In terms of the construction it is the curved disk shape that is most ingenious, specifically where the outer layer on the concave side is turned a quarter towards the convex side. See Demo 2. In Riet's most recent work, original drawings and pictures of other micro-organisms foraminiferan and radiolarian, which also have an external skeleton are much more freely interpreted into new objects. See Demo 3 + 4. foraminiferan and 5 radiolarian.

Cultural expressions

Riet: "I am very curious to find out what other disciplines do with these micro-organisms. At the exhibition of 'Schoonheid in de Wetenschap' (beauty in science) at Museum Boijmans van Beuningen (wall size projected) beautiful images including micro-cosmos and diatoms are being presented. The scientific meaning in all the different aspects did not yet come to the fore. Artists and architects from all over the world are becoming more and more intrigued and inspired by these images. Would a joint exhibition of art and science provide new perspectives and at the same time make these microcosms accessible for a larger audience?

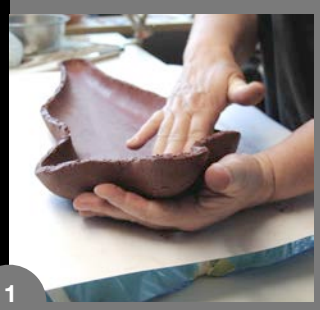

Demo 1
Diatomee

‘Diatomee’, helft van dubbelvorm, wandobject

Klei: ‘African Stone’ met 40% fijn tot grove chamotte, op 1250°C zwartbakkend.

Het vormen:
In de ontwerpfase knip ik een papieren patroon met de juiste contour van de gekozen diatomee. De klei snijd ik met een ruime marge rond dit patroon uit, zodat ik van de zachte kleiplak een ruimtelijk object kan vormen. Neergelegd op schuimrubber buig en kneed ik de randen van de plak tot ze passen op de bodemplaat (= de contour) van deze diatomee. De vorm steunend met de andere hand duw ik de vorm verder uit. Foto **1**. Na inkerven en slib opbrengen keer ik deze om op de bodemplaat. Na ‘t aanduwen met ‘n houten spatel wordt de rand glad geschraapt met ‘n aardappelschilmesje. Foto **2**.

Detaillering:
In het midden duw ik een gleuf en knijp uit een rolletje direct langs deze gleuf een richel die bij de centrale ‘navel’ van kant wisselt. Foto **3** + **4**. De toch al grove klei ruw ik nu kruiselings op in ‘n schuine beweging met ‘n decoupeer zaagje. Foto **5** + **6**
Een slingerend patroon van geboorde gaatjes geeft een levendig effect. Foto **7** + **8**


1

2

3

4

5

6

7

8

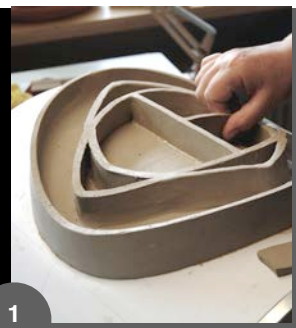
‘Diatom’
Half of a double form.

Clay: ‘African Stone’ with 40% fine > rough chamotte, on 1250 °C fired black.

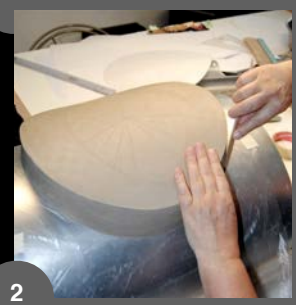
The shaping:
*During the design phase I cut a paper pattern to the correct contour of the chosen Diatom. I cut the clay to shape leaving a wider margin so that I can form the soft clay slab into a 3D object. Placing it on foam I bend and kneed the edges until they fit onto the bottom slab (the contour) of the Diatom. Supporting the shape with my other hand I press the form further into shape. Photograph **1**. After scoring and slipping I turn it over onto the bottom plate. After pressing the sides with a wooden modelling tool, I then scrape them until smooth using a potato peeler. Photograph **2**.*

Detail
*I create a groove in the middle and from a small coil pinch along the groove to make a ridge. This ridge switches sides at the central navel. Photograph **3** + **4**. I score the coarse clay in a sideways motion with a ridged saw blade. Photograph **5** + **6**. A meandering pattern made of bored holes gives a vivid effect. Photograph **7** + **8**.*

Demo 2
Discus



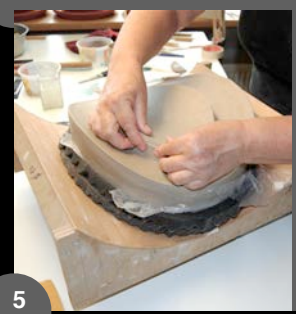
1



2

3

4



5

‘Discus in beweging’,
gebogen en gelaagd object.
Klei: ‘Creaton 468’, steengoedklei met 40% fijne chamotte.
2 Steunmallen: een hol en een bol cilinderdeel van hout en gebogen plaat.
Op de bolle steunmal leg ik ‘n cirkel van klei. Met zachte stroken klei vorm ik een rand rondom de cirkel en versterk ‘t hart voor de twee later op te brengen ellipsen. Foto **1**. Met eenzelfde cirkel sluit ik dit centrale deel tot een gebogen discus. Foto **2**. Van twee nieuwe kleicirkels snijd ik in het midden een ellips uit. De zijdelen worden straks de ‘vleugels’. Eerst voorzie ik het centrum van de bolle kant van de discus van een smalle rand en pas daarop zo’n ellips. Foto **3** + **4**. Na omdraaien en plaatsing op de holle steunmal met schuimrubber ertussen breng ik op weer zo’n randje de tweede ellips aan kruiselings t.o.v. de bolle kant. Foto **5**. Op regelmatige afstanden plak ik schuine ribben naast elke ellips, op de discus. De hoogte van deze ribben loopt op naar ‘t brede deel van de ellips en weer af naar de punt. Op deze ribben plaats ik de zijdelen uit de cirkels als twee ‘vleugels’. Foto **6** + **7** + **8**. Beide ellipsen werk ik open door er straalsgewijs punten uit te snijden. Foto **9** +**10**. De vorm plaats ik nu op zijn zijkant op een draaischijf om definitief de positie te bepalen.. Foto **11** + **12**. Voor de illusie van beweging kantel ik deze positie d.m.v. een voetstuk en breng ‘t object zo vrijer de ruimte in. Foto **13** + **14**.

6

7

8

9

10

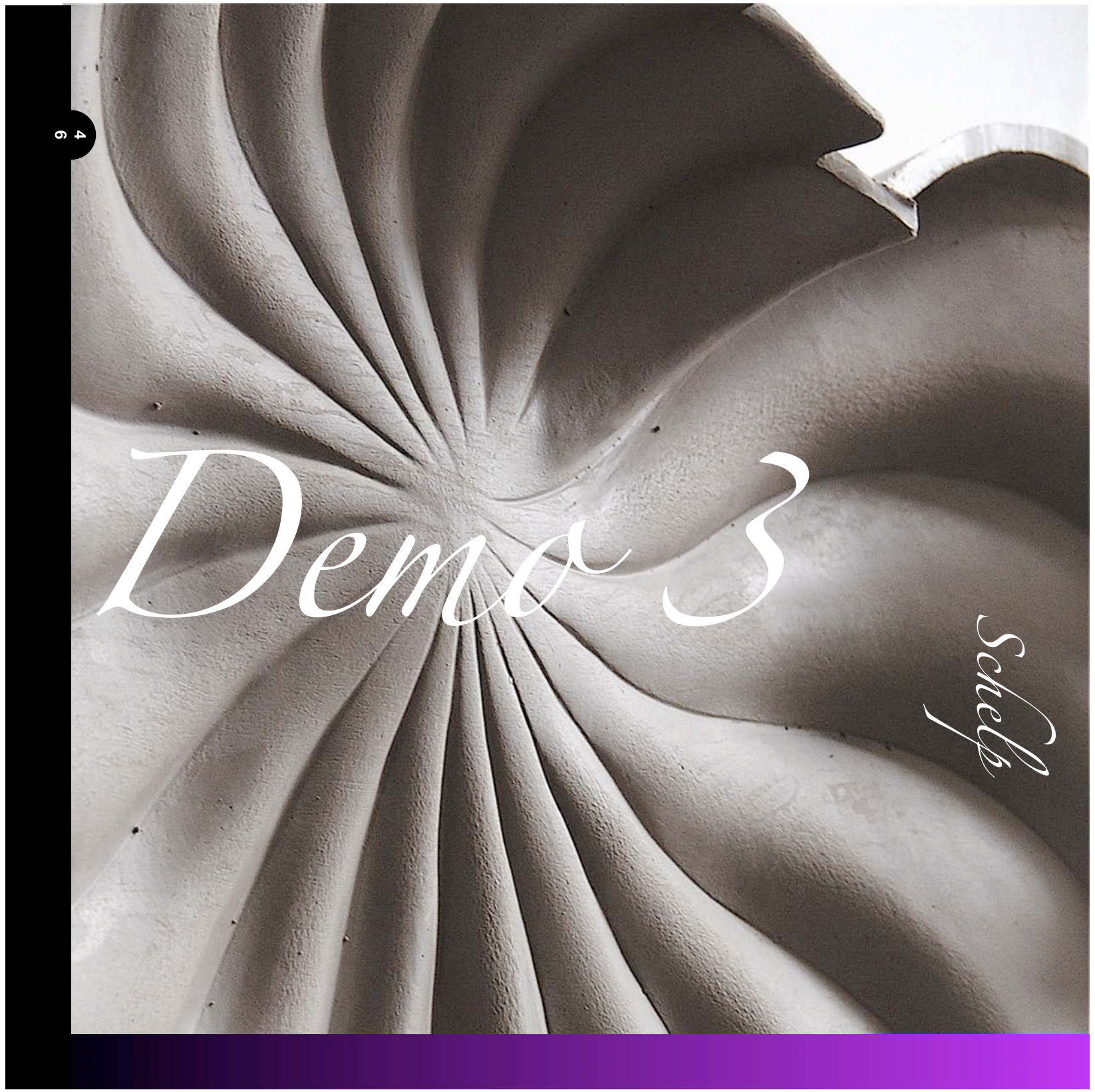
*‘**Moving Discus**’,*
curved and layered object
***Clay:** ‘Creaton 468’ Stoneware with 40% fine Chamotte.*
*2 Support moulds: One concave and one convex wooden cylinder section and a curved plate. I lay a circle of clay on a convex hump mould. With soft bars of clay I shape an edge around the circle and reinforce the heart to support the two ellipses at a later stage. Photograph **1**. Using an identical circle I close the central part making a curved discus. Photograph **2**. From the middle of two new clay circles, I cut out the ellipse. The side sections become the ‘wings’. I create a small ridge on the convex side of the discus and place the ellipse onto it in the centre. Photograph **3**+ **4**. I turn and place the shape onto a concave hump mould with foam in between. Making a similar ridge, I then place the second ellipse in crossways direction. Photograph **5**.*
*At regular intervals, I attach slanted ribs onto the discus next to each ellipse. The height of these ribs runs up the width of the ellipse and down again to the point. On these ribs I place the side parts of the circle to create two ‘wings’. Photograph **6** + **7** + **8**. I open both ellipses by cutting out segments following the radius of the circle. Photograph **9** + **10**. I then place the shape on its side on a turntable to assess position. Photograph **11** + **12**. So to achieve the feeling of movement, I place the shape in a slanting position lifting it more freely into space. Photograph **13** + **14**.*

11

12

13

14


Demo 3
Schelp

1

2

3

4

Schelpvorm, geïnspireerd op de spiraal van ‘t uitwendig skelet van een foraminifeer.

Klei: ‘Creaton 468’, steengoedklei met 40% fijne chamotte.

Als voorwerk heb ik van massieve klei een ‘oversized’ model geboetseerd.
Daar is gips over gegoten. In deze gipsen mal is met gietklei tweemaal een nieuw model gevormd. De krimp door drogen en biscuit bakken is hier van 57 naar 53 cm breed. Om van de dunne schaalvorm een steunmal te maken wordt deze met ’pur’ schuim gevuld. Zo wordt de mal stevig en blijft toch licht bij het omdraaien. Foto **1**.
Over deze steunmal drapeer ik een grote plak klei. Foto
Door aanduwen en strijken met de vingers komt de vorm in de klei te voorschijn. Foto **3**. De ‘voetjes’ breng ik aan door extra klei op de helft van de ribben te boetseren, om en om. Ik volg de curve en verhoog op ‘t hoogste punt met zachte klei, die ik met de vingers en houten spatels vloeiend wegstrijk naar alle kanten. Zo lijken z uit de vorm te groeien. Foto **4**. Ik keer hem om, zet hem op deze ‘voetjes’ neer en verwijder de mal. Foto **5**. De nog ruwe rand snijd ik met een scalpel mesje in een golvende lijn. Foto **6**.
Deze lijn zet de beweging in de ribben voort. Foto **7**.

5

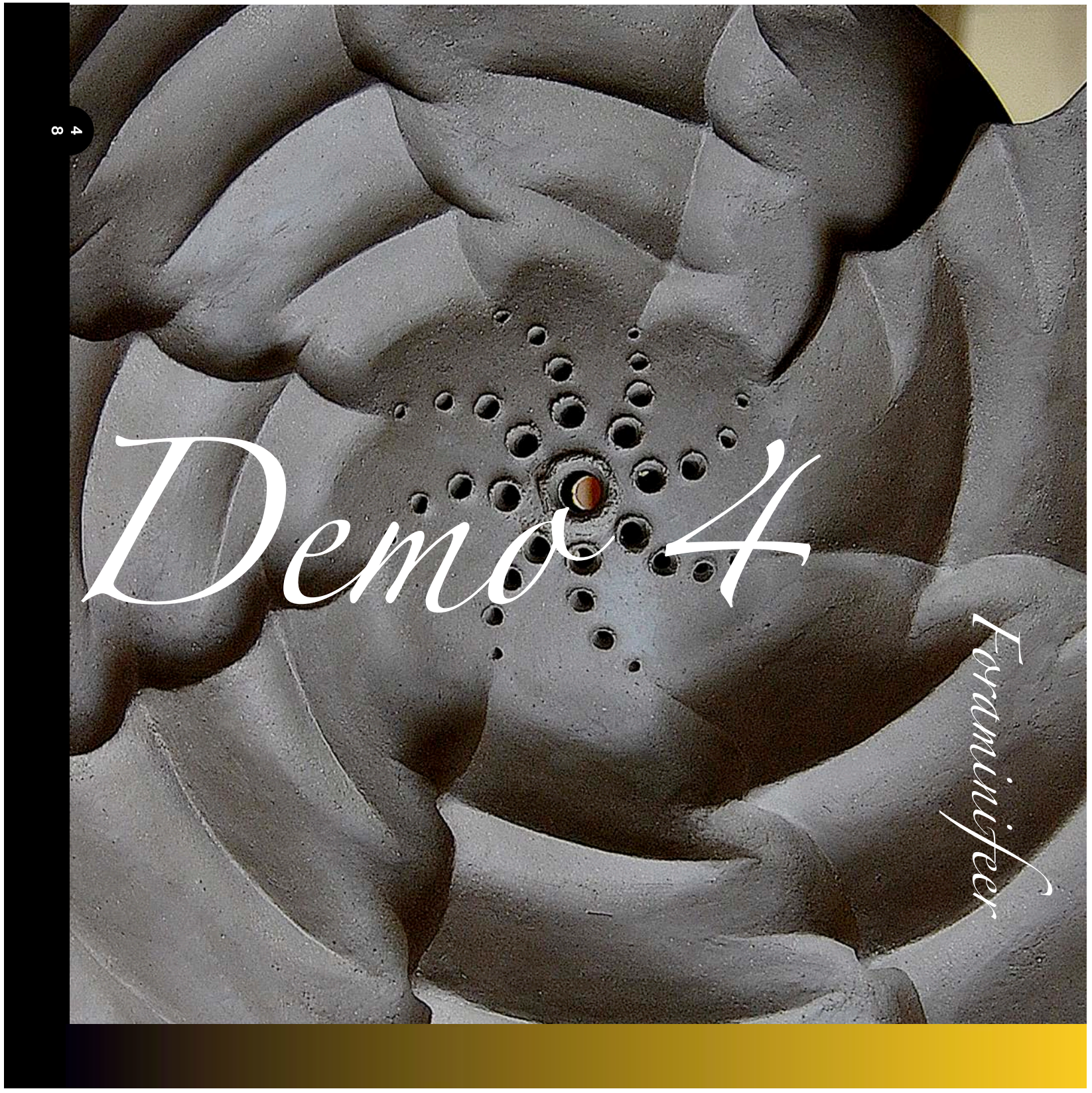
6

7

***Shell shape**, Inspired by the external skeleton of a Foraminifere*

Clay: ‘Creaton 468’, stoneware with 40% fine chamotte.

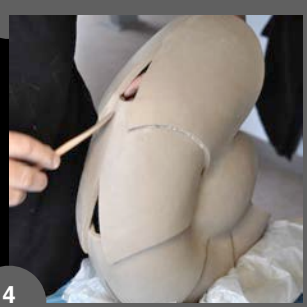
I create an oversized model from solid clay as preparation.
*I then pour plaster over it. In this plaster mould I make two new models by slip casting. The shrinkage when drying and biscuit firing is from 57 to 53 cm. So as to make a hump mould from this thin bowl shape I fill it with spray foam, making the mould stronger but remaining light for turning. Photograph **1**. I then drape a large clay slab over the hump mould. Photograph **2**. Through pressing and smoothing with my fingers the form appears in the clay. Photograph **3**.*
*To create the ‘feet’ I place extra pieces of clay half way along every other rib. I follow the curve and lengthen at the highest point with soft clay using my fingers and wooden tools to smooth it out. This way they appear to grow out of the form. Photograph **4**.*
*I then turn it around, placing it on its feet and remove the mould. Photograph **5**.*
*I then cut waves on the rough edge with a scalpel. Photograph **6**. These lines follow the movement in the ribs. Photograph **7**.*


Demo 4
Foraminifer

1

2

3



4

5

'Foraminifeer', spiraalvorm

Klei: 'Creaton 468', steengoedklei met 40% fijne chamotte.

Uit plakken klei snijd ik twee spiralen. Uit het centrum van de spiralen haal ik twee kleine cirkels. Ik bol ze op en monteer ze aan weerszijden van een kleine cilinder. Dit wordt het hart van de vorm. Volgens een papieren patroon verdeel ik de spiralen verder in acht segmenten, gespiegeld. Foto **1**. Ik duw de segmenten bol en verbind ze één voor één links en rechts op de rand van het hart. De zijkanten schuif ik iets over elkaar heen voor een sterke verbinding. Foto **2**. Met een hand binnen en een hand buiten druk ik de overlap stevig aan. Foto **3**. Op de rug zelf voeg ik de linker en rechter kant recht tegen elkaar aan en verstevig de verbinding aan de binnenkant met wat zachte klei. Hierbij ontstaan vanzelf kleine driehoekige openingen. Foto **4**. Als alle delen gemonteerd zijn is de basisvorm, 't 'huis' klaar. Foto **5**. Foraminiferen hebben allerlei soorten uitstulpingen. Om deze vorm de suggestie van een wervelende beweging te geven creëer ik puntige uitsteeksels, meedraaiend met de spiraal. Het is een zeer tijdrovend boetseerwerk, 80 stuks. Met duimen en wijsvingers knijp en strijk ik de zachte klei erop. Van het centrale hart naar de rug nemen ze in grootte toe evenals van het kleine eerste segment naar het laatste grote deel. Foto **6** + **7**. Voor stabiliteit verleng ik deze uitsteeksels aan de onderkant. Tot slot boor ik gaten in het hart in een zelfde wervelende lijn. Foto **8** + **9** + **10**.

6

7

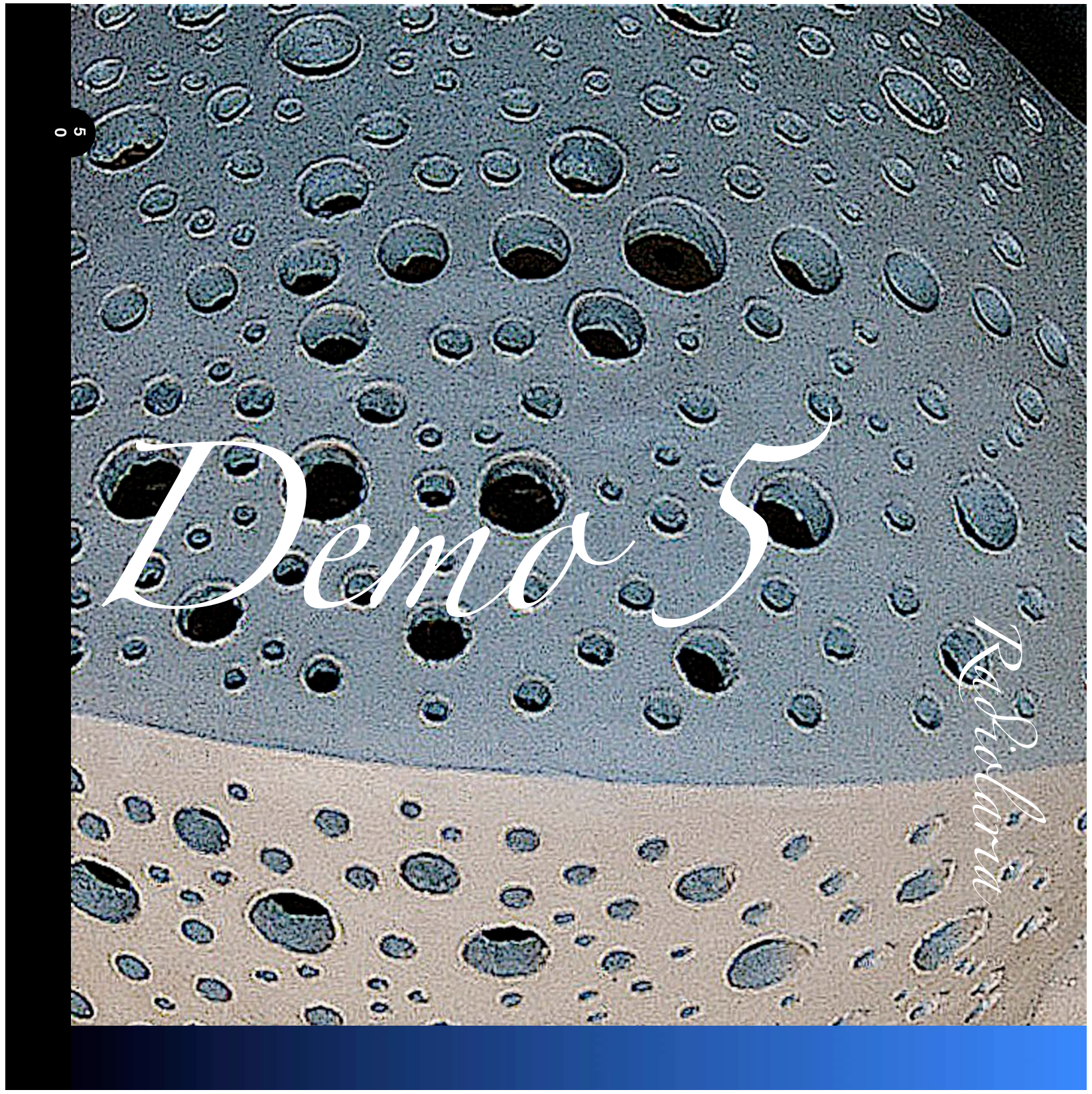
8

9

***'Foraminifere'** , spiral shape*

Clay 'Creaton 468', stoneware clay with 40% fine chamotte.

*From the slabs of clay, I cut two spirals. I take two small circles from the centre of the spiral. I form them into a bowl shape and mount them on either side of a small cylinder. This becomes the heart of the shape. Using a paper pattern, I divide the spirals further into eight segments, mirrored. Photograph **1**. I mould the segments in a convex shape and link them one by one left and right onto the edge of the heart. Photograph **2**. With one hand inside and the other outside, I press on the overlap firmly. Photograph **3**. On the back I attach the right and left sides together and strengthen the connected pieces with soft clay. This creates a natural triangular opening. Photograph **4**. When all the parts are assembled, the basic form, the 'house' is ready. Photograph **5**. Foraminifera come in all sorts of shapes. So as to give the impression of a swirling motion, I create pointy protrusions, rotating with the spiral. It is a time consuming process, 80 pieces. With thumbs and forefingers I pinch and smooth the soft clay on. From the centre of the heart to the back, they increase in size just like the first small segment to the last large piece. Photographs **6**+**7**. To insure stability I extend the protrusions on the bottom. Finally, I drill holes in the heart on the same swirling line. Photograph **8**+**9**+**10**.*


Demo 5
Pixabay.com

‘Radiolaria’, organische vorm op hoge poten.

Klei: ‘Creaton 468’, steengoedklei met 40% fijne chamotte.

1

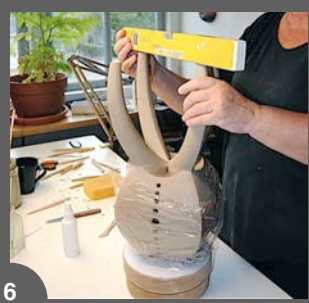
Papieren patronen voor de poten ,’t lijf en het bovenstuk.
Uit zachte plakken klei snijd ik voor elke kromme poot twee helften. In spiegelbeeld buig ik deze om tot een holle vorm en voeg ze aan elkaar. Foto **1**.
De vier delen voor het lijf snijd ik uit leerharde plakker klei, in verstek. In het midden boor ik alvast enkele gaten. Ik monteer het bollende lijf met steun van kleine zandzakjes. Foto **2**.
Na omkeren hol ik de rechte onderlijn uit en plaats er de bodem op. Foto **3**. Op de holle bodem breng ik viermaal verstevigingen aan voor de poten. Terwijl poten en lijf opstijven maak ik ‘t bovenstuk. Foto **4**. Met het lijf nog steeds ondersteboven monteer ik de poten erop vast. Foto **5**.
Een waterpas geeft aan of ze recht in het vlak komen te staan. Foto **6**. Op de poten gezet snijd ik de bovenrand van het lijf bollend bij om te passen bij ‘t bovenstuk.
Daarna doorzeef ik ‘t lijf met vele ronde gaten in allerlei maten. Foto **7**.
Nu kan ik ‘t bovenstuk op het lijf vastmaken. Foto **8**.
Voor een meer organische uitstraling voeg ik bij de poten enkele uitsteeksels toe. Foto **9**. Het geheel plaats ik op een krimpplaat met steuntjes bij de poten om kromtrekken bij drogen en bakken te voorkomen. Foto **10**.

2

3

4

5



6

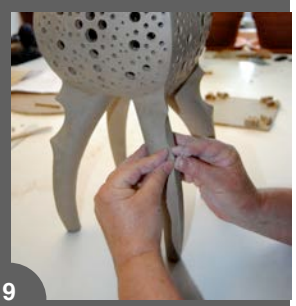
7

8

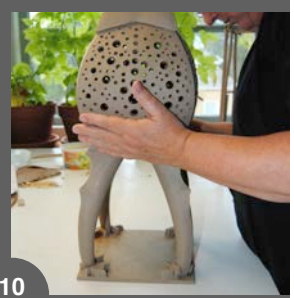
‘Radiolaria’, *organic shape on tall legs.*

Clay: ‘Creaton 468’ stoneware with 40% fine chamotte
Paper pattern for the legs, the body and the top section.

*From the soft slabs for every crooked leg, I cut two halves. In mirror image I bend them to a concave and then put them together. Photograph **1**.*
*I cut out the four sections for the body from leather-hard clay with a mitred edge. I then drill a number of holes in the middle. I mount the convex body with support from small sand bags. Photograph **2**.*
*After turning, I create a curve in the bottom line and fix the bottom. Photograph **3**.*
*On the hollow bottom, I place four reinforcements for the legs. Whist legs and body stiffen, I make the top part. Photograph **4**. With the body still upside down I mount the legs onto it. Photograph **5**. The spirit level will ensure that they are placed correctly. Photograph **6**. Once put on its legs, I’ll cut the tophalf of the body, in a convex way so it matches the top part. I then put in many holes in all sorts of sizes. Photograph **7**. Now I can attach the top section of the body. Photograph **8**.*
*For a more organic look I add a number of protrusions to the legs. Photograph **9**. I place the whole form onto a (shrink) plate with supports at the legs to avoid warping when drying and firing. Photograph **10**.*

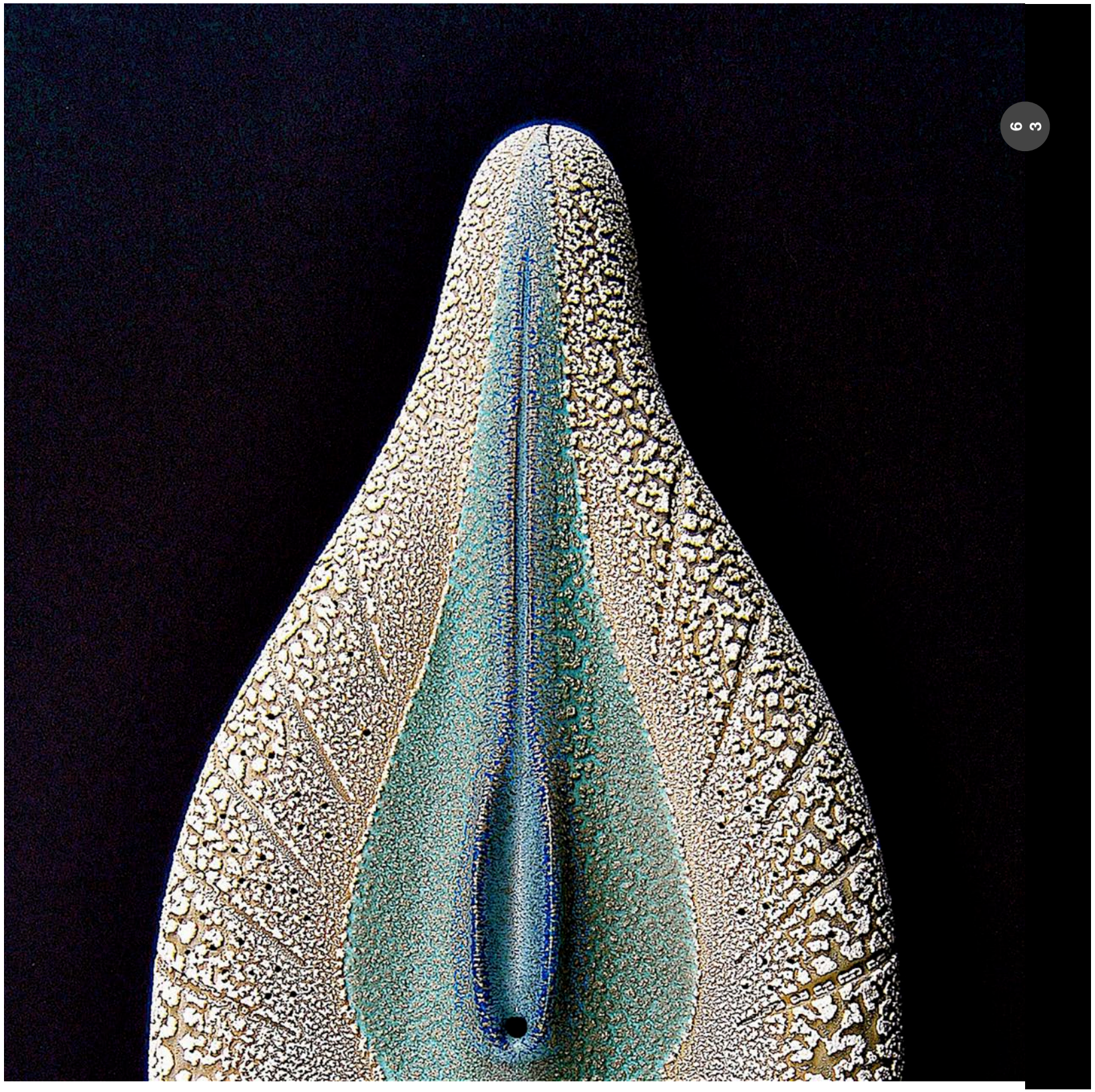


9

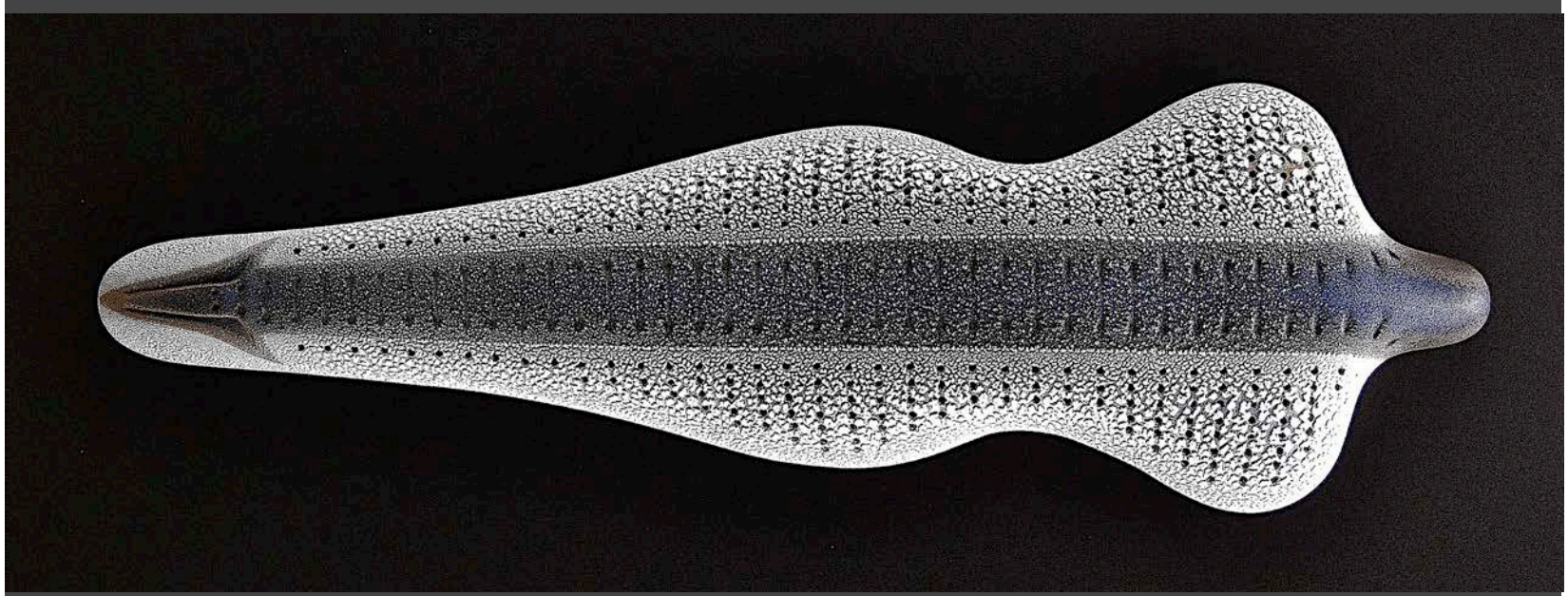


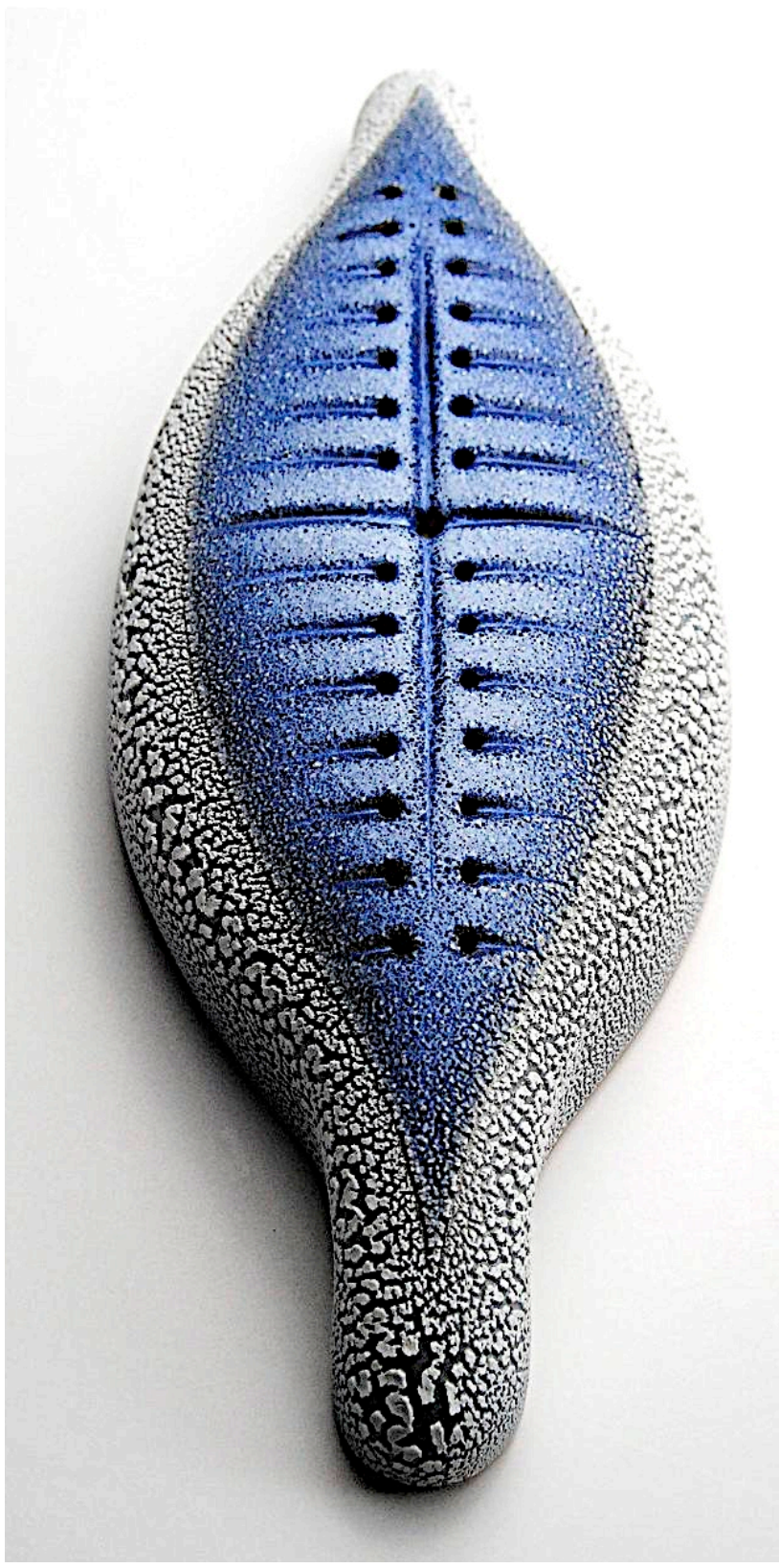
10

'Diatomee', 2011
(wand)object, steengoed, 1250°C,
met structuurglazuren,
handgevormd; 50 x 19 x 6 cm.



'Diatom', wallpiece, stoneware
+structureglazes, 1250°C, ,
handbuilded. 60 x 18 x 6 cm





'Diatom', half of a double form, stoneware,1250°C, handbuilded. structureglazes, length 38-42 cm.

'Renaissance', tall 155cm, ceramic + wood. 1250˚C

De oerkracht van groei is verbeeld. Om 't op een meer abstract niveau te brengen is het object in doorsnede op elk hoogte een ellips en zijn de elementen rhytmisch verdeeld door rechte lijnen. Met de vloeiende lijnen van 't silhouette wordt een natuurlijke geabstraheerde beeldtaal gevormd. Ik gebruik de combinatie van organisch en geometrisch in meer werkstukken. De keramische segmenten zijn handgebouwd uit plakken steengoedklei, 1250˚C. Structuur is in de klei gedrukt en verder opgebouwd door er verschillende lagen kralende en krimpende glazuren op te spuiten. De houten kern (bankirai) is gebeeldhouwd en gepolijst, passend op de keramische segmenten. De warme donkerbruine houtkleur en 't gladde oppervlak contrasteert sterk met de lichte kleuren van de ruwe keramische segmenten. Het voetstuk van beschilderd hout volgt het silhouette en tilt de vorm de ruimte in.

The primal power of growth is imagined. To bring it to a more abstract level the object is rhythmically divided in segments to express the growth from within. With the flowing lines of the silhouette a natural abstracted visual imagery is formed.
In many pieces of my work I use a combination of organic and geometric forms. The ceramic segments are slabbuilded stoneware, 1250˚C. Structure is pressed in the clay and furthermore build up by spraying on several layers of lichen/ crawling glazes. The wooden core (bankirai) is sculpted and polished to fit the ceramic elements. Its warm darkbrown colour and smooth surface gives a strong contrast with the light colours of the rough ceramic segments. The pedastal of painted wood follows the silhouette and lifts the form into space.

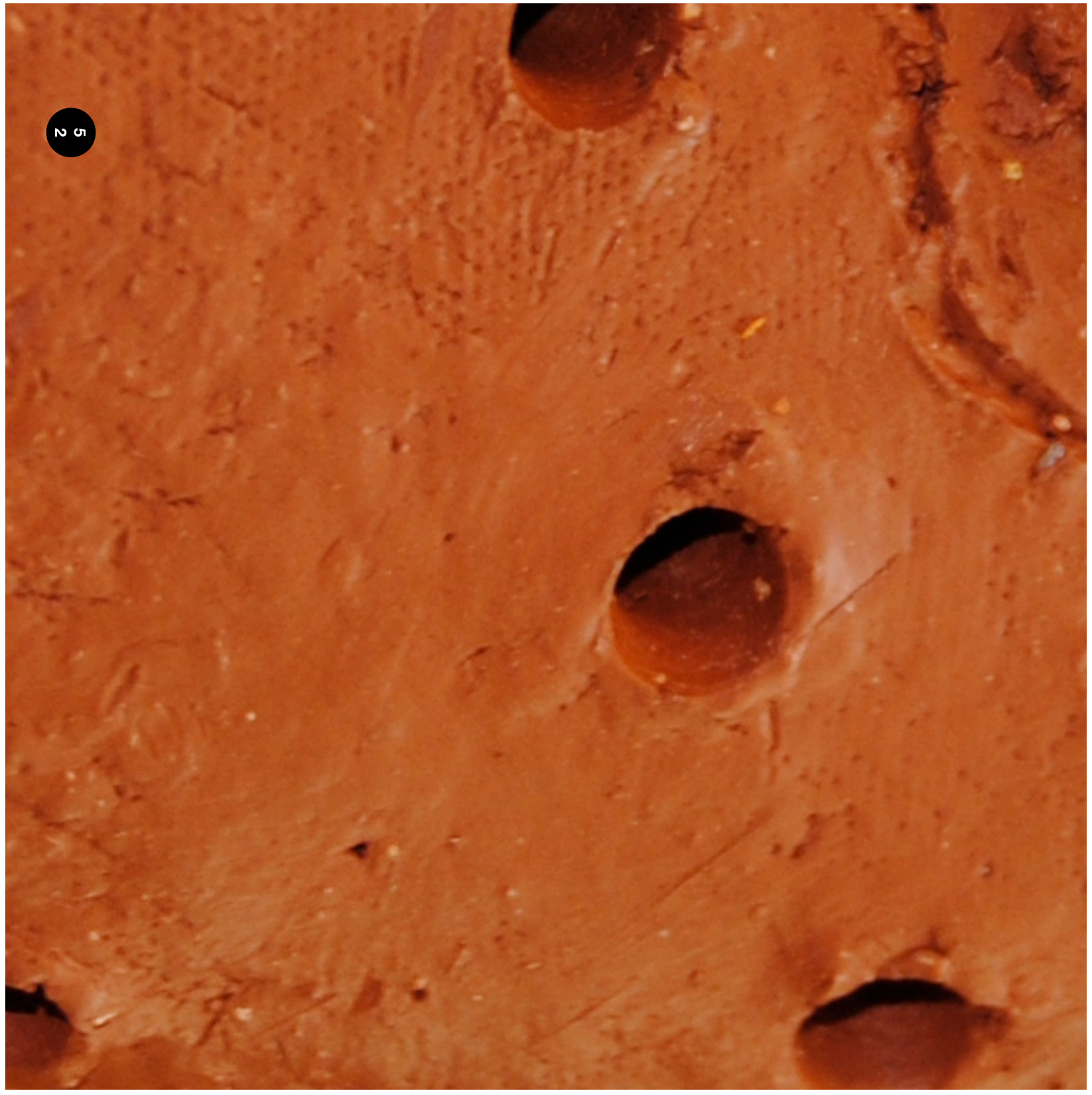
'Diatom', double form,
stoneware,1250°C,
handbuilded. structureglazes,
length 38-42 cm.

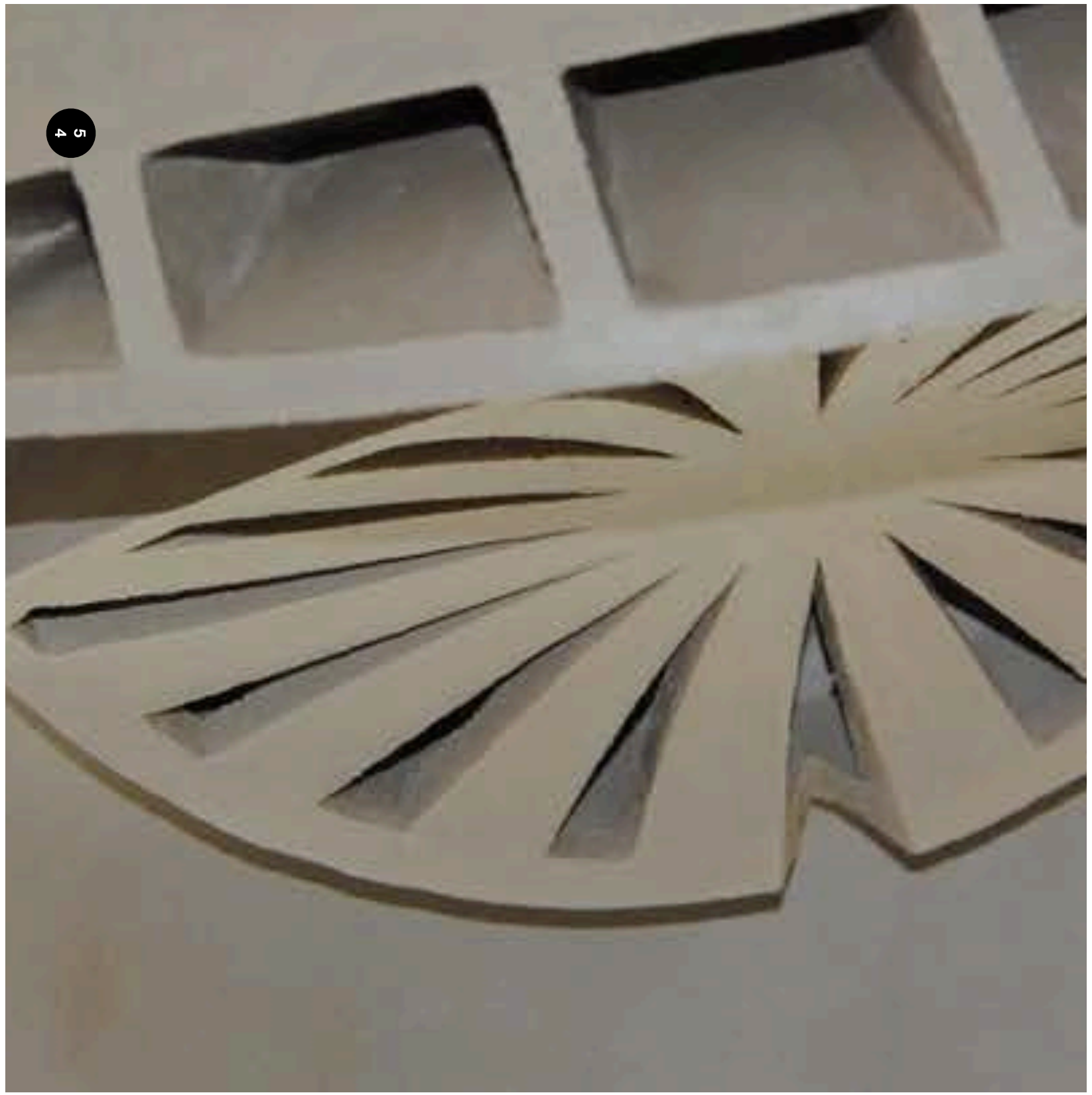
'Diatoms', group of double and half forms, stoneware,1250°C, handbuilded. structureglazes Length 38-42 cm.

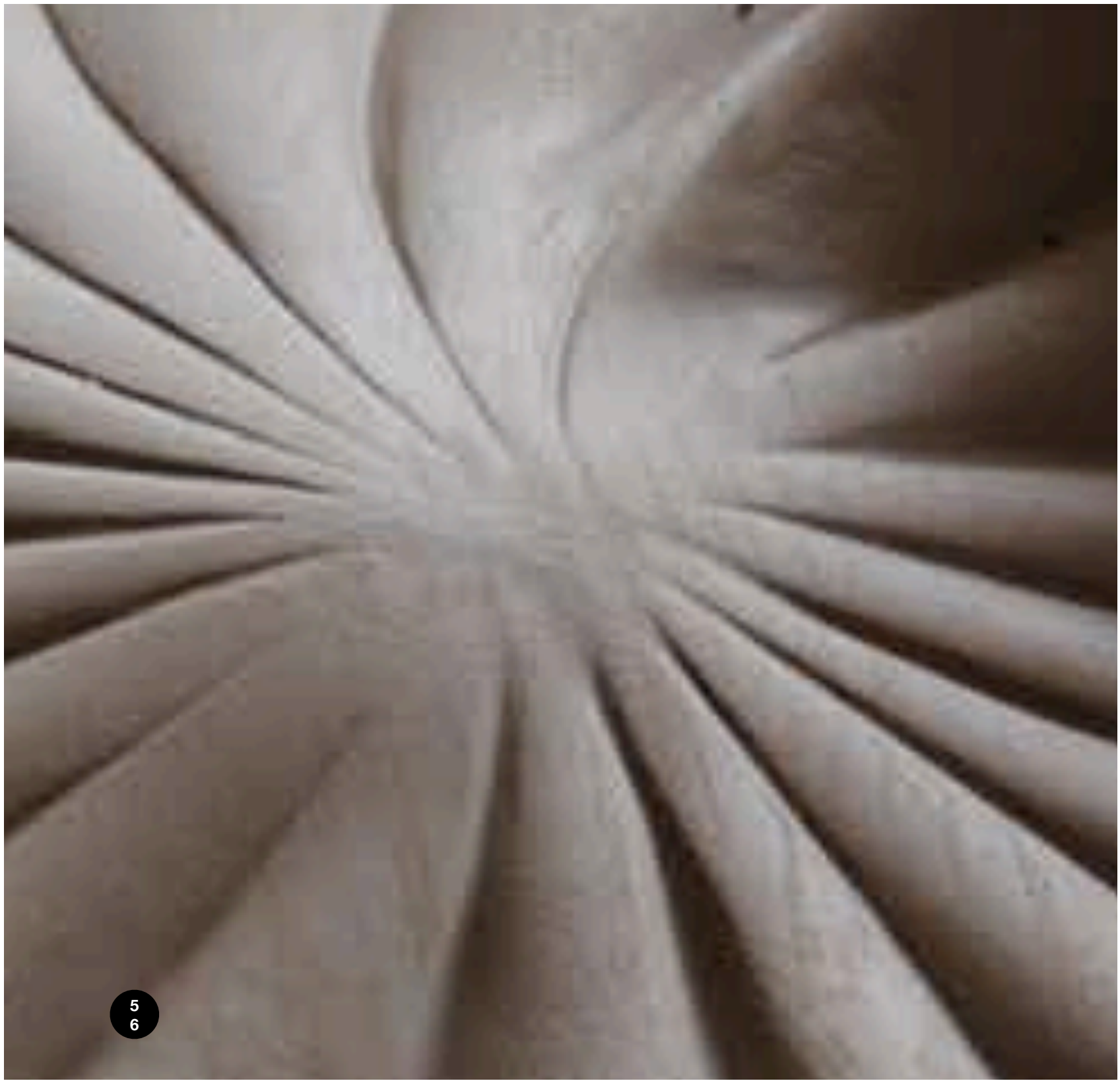
'Diatoms', l. 38cm, (hanging-standing), several shrinking + crawling glazes, 1250°C

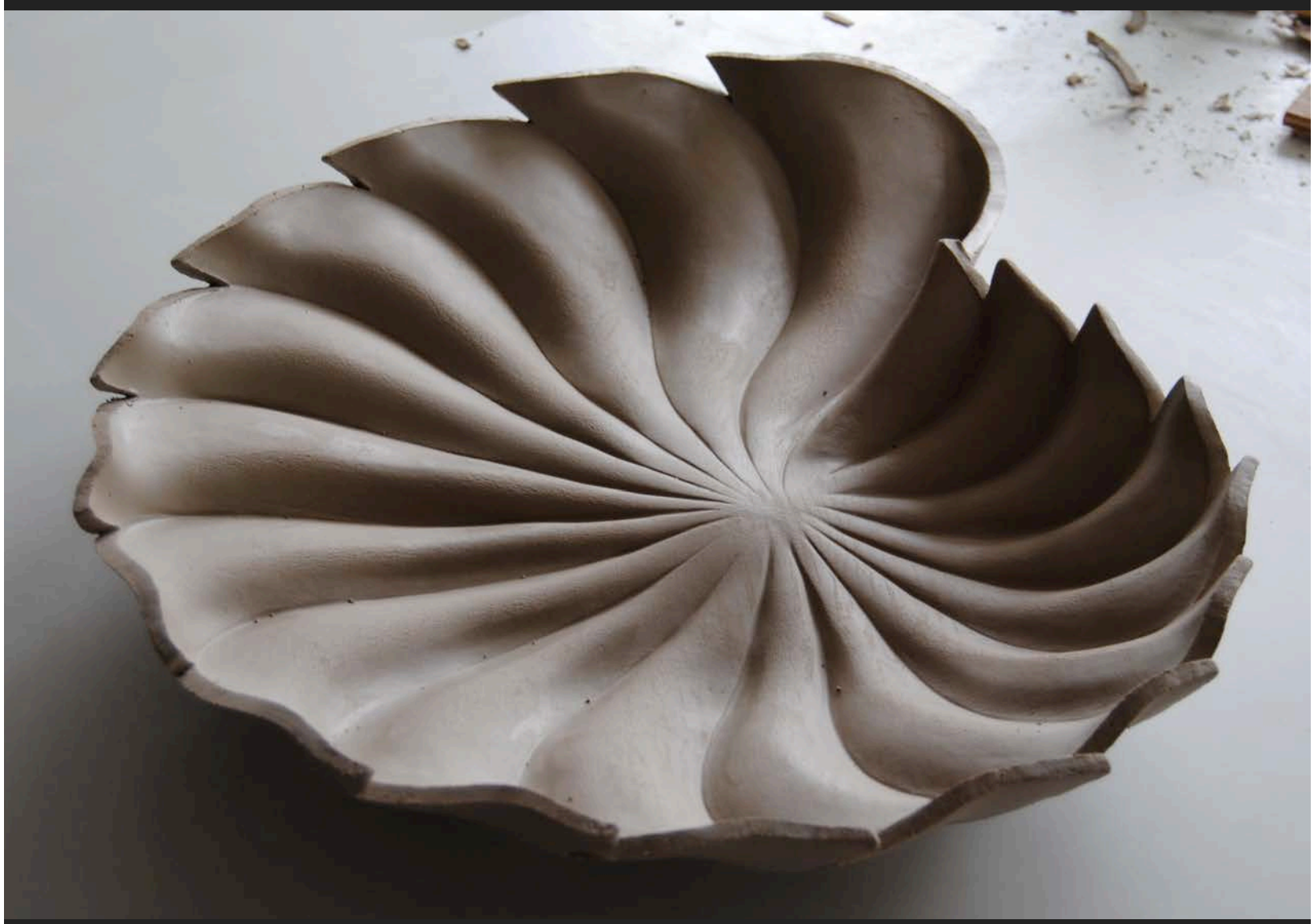
'Passion' Ceramic + Glass, h.
22 cm. x w.38 cm. 1250˚C.

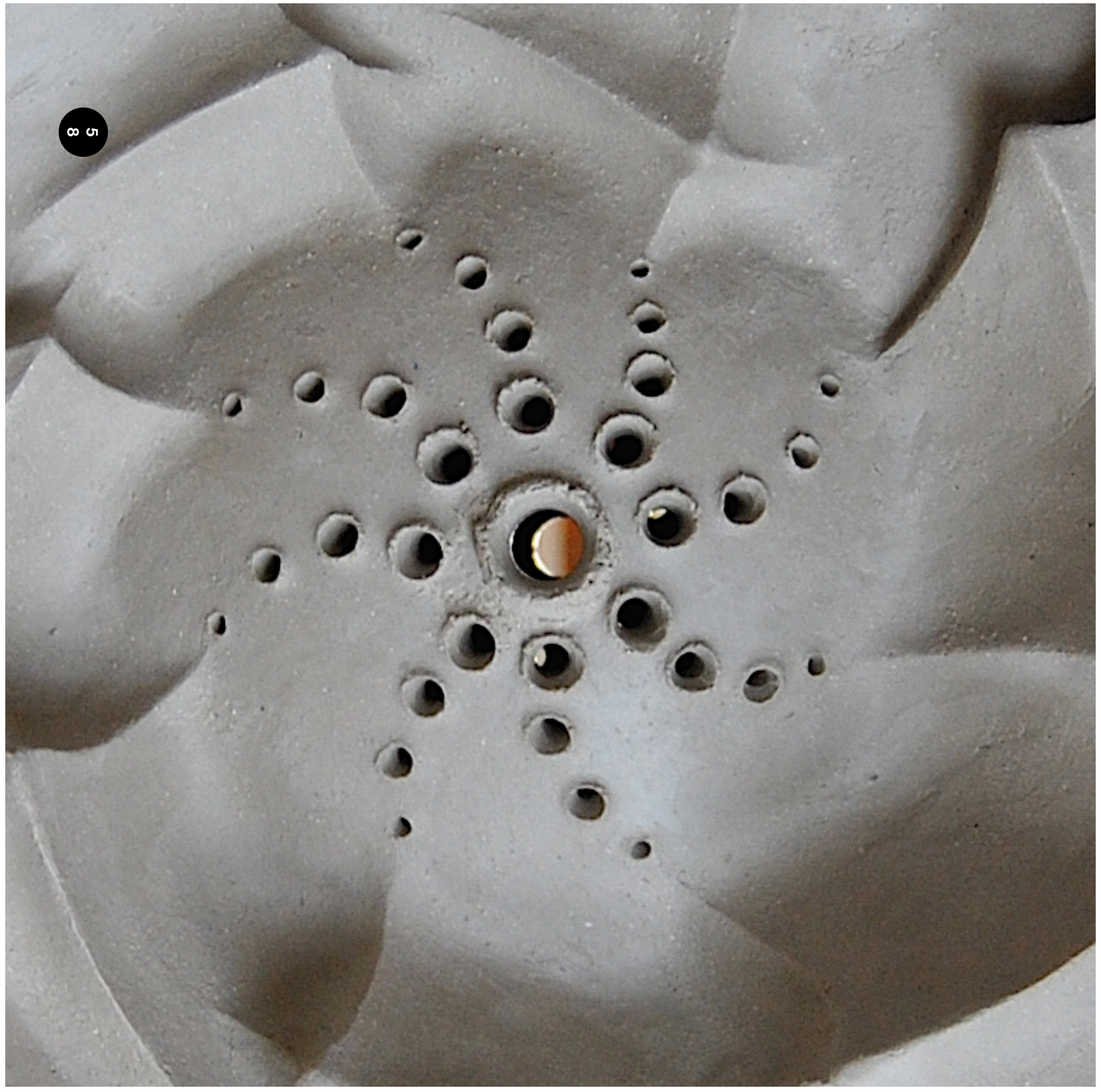
'Vader' grainy + silky black glaze. h.55 cm. 1250˚C.

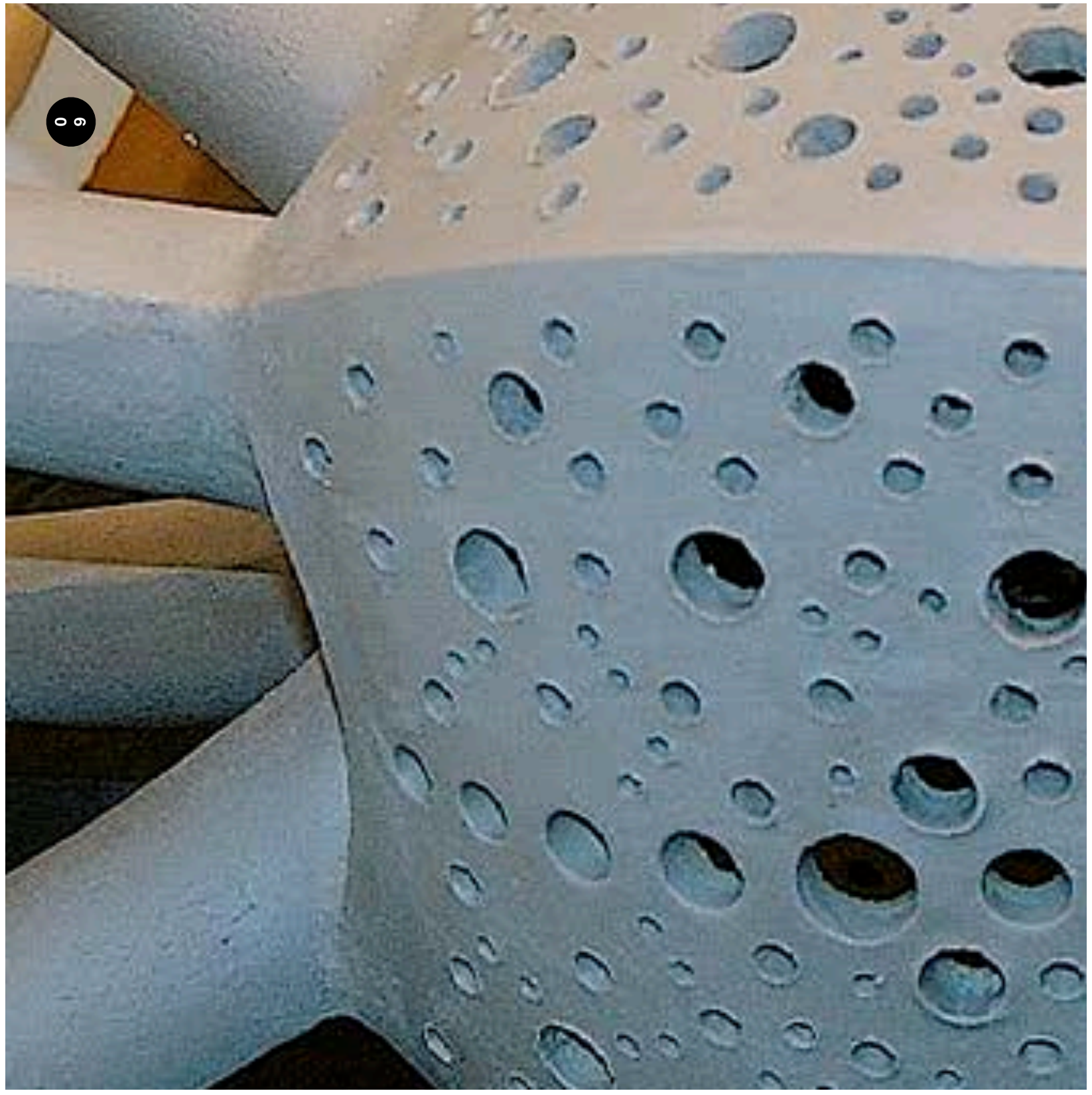

52

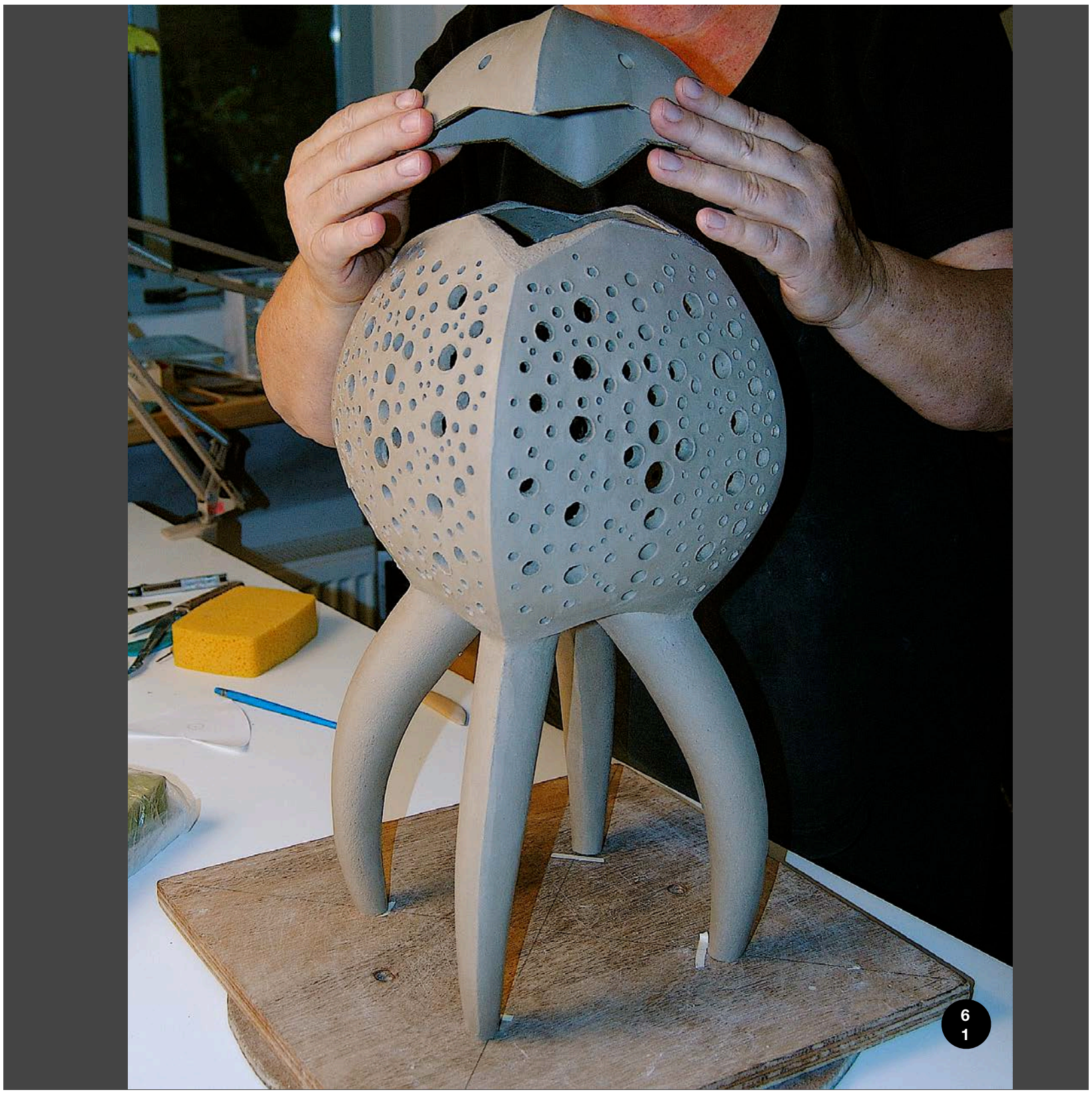




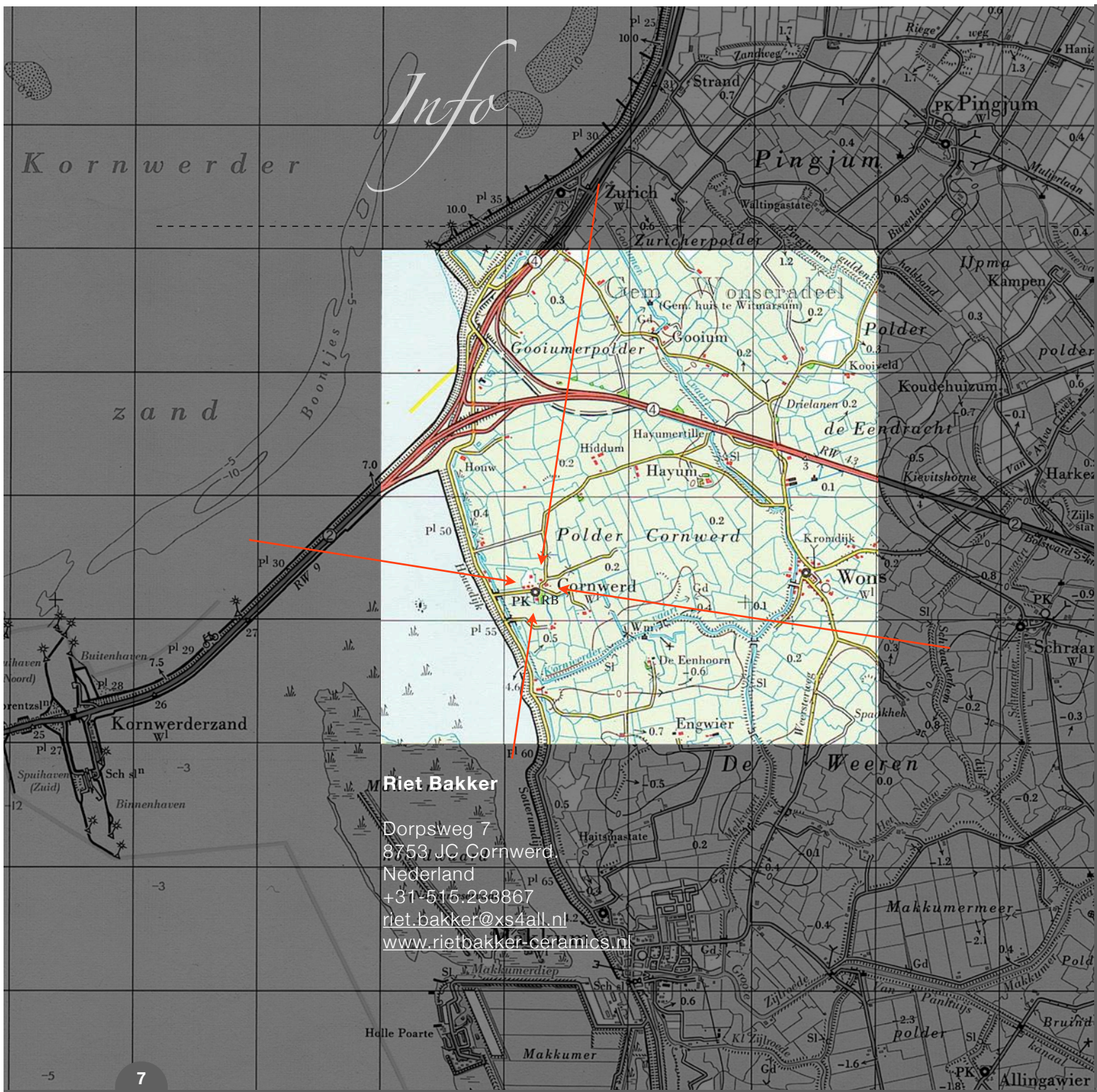








61


Info
Kornwerder
zand
Boontjes
Kornwerderzand
Buitenhaven
Spuihaven (Zuid)
Binnenhaven
Zurich
Strand
Pingjum
Zuricherpolder
Gem. Wonseradeel
(Gem. huis te Witmarsum)
Gooiumerpolder
Gooium
Polder
Koudechuizum
de Eendracht
Hiddum
Hayum
Hayumertille
Polder Cornwerd
Cornwerd
Kronidijk
Wons
De Eenhoorn
Engwier
De Weeren
Makkumermeer
Makkumerdiep
Makkum
Helle Poarte
Allingawier
Riet Bakker
Dorpsweg 7
8753 JC Cornwerd
Nederland
+31-515.233867
riet.bakker@xs4all.nl
www.rietbakker-ceramics.nl