

14 JUNIO A LAS 12:00H

LA INDUSTRIA DE LA LOZA DORADA MALAGUEÑA

FILM NEGATIVE

YOLANDA COLLADO MORENO (DRA. HISTORIA Y ARTES.
UNIVERSIDAD DE GRANADA)

GATIVE

INTRODUCCIÓN La loza dorada de Al-Ándalus, la joya del arte cerámico en el sur de Europa

La Loza Dorada Nazarí, máximo exponente de la cerámica artística medieval, procede de la tradición oriental dorada y azul que fue introducida en la península ibérica por alfareros persas y data de los siglos X al XV.

Fue exportada a todo el mundo árabe y cristiano a finales del medievo, desde los puertos de Málaga y Almería y fue embajadora del esplendor de la cultura musulmana del sur de España de aquellos siglos, y hacedora, así, de nuevos caminos de entendimiento entre naciones, siguiendo la gran máxima del arte: el hermanamiento de los pueblos, unidos por el lenguaje universal de la emoción y la estética.

¿EN QUÉ CONSISTE?

La loza dorada o de reflejos metálicos, conocida también como reflejo dorado, ópera Malika o cerámica andalusí de reflejo dorado, es un tipo de decoración esmaltada con efectos iridiscentes producidos por los óxidos metálicos aplicados en una tercera cocción sobre un esmalte ya cocido.

Se trata de un proceso técnico complejo en el que la pieza debe someterse a tres diferentes cocciones, con un alto riesgo de rotura en cada una de ellas.

CLASIFICACIÓN CERÁMICA

La cerámica andalusí puede dividirse en dos grandes grupos de producción según el uso al que iban destinadas las piezas:

- La producción doméstica en general, en la que se incluyen tanto las formas cerámicas comunes cuanto la vajilla de mesa más cuidada y valiosa.
- Las cerámicas de aplicación arquitectónica, destinadas a su revestimiento y decoración.

CLASIFICACIÓN TIPOLOGICA DE LA CERÁMICA MEDIEVAL SEGÚN GUILLERMO ROSELLÓ CLASSIFICATION OF TYPES OF MEDIEVAL POTTERY ACCORDING TO GUILLERMO ROSELLÓ

SERVICIO DE MESA/TABLE SET

JARRITA: Útil para beber o para escanciar líquidos/SMALL JUG: Piece for drinking or pouring

JARRO: Útil para escanciar líquidos. Disponen de un asa y pico vertedor/JUG/Piece for pouring liquids. They have a handle and a spout

REDOMA: Útil para escanciar de tamaño pequeña con asa/FLASK: Small piece for pouring liquids with a handle

Jarrita con filtro para purificar el contenido/Small jug with a filter to purify its contents

ATAIFOR: Plato de servicio con una tipología sumamente variada/ATAIFOR: Dish for serving with an extremely varied typology

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE/STORAGE AND TRANSPORT
JARRA: Contenedor de servicio de tamaño mediano con asas/JUG: Medium-sized pouring container with handles

JOFAINA: Platillo de servicio generalmente reducción del atafor/JÓFAINA: Smaller than the "atafor", a reduction of it

CANTIMPLORA: Contenedor de líquidos de tamaño pequeño utilizable para el transporte/CANTEEN: Small container for liquids that can be transported

TAPADERA: Elemento para cubrir/LID: Piece for covering

OTROS USOS/OTHER USED

TAZA: Vaso para beber con asas o sin ellas/MUG: For drinking with or without handles

CANDIL: Elemento para la iluminación doméstica/OIL LAMP: Piece for home lighting

COLADOR: Útil con base agujereada/COLANDER: Piece with holes on its base

CAZUELA: Contenedor aplicable al fuego con paredes bajas y boca amplia, asas o muñones de presión/CASSEROLE: Wide low container that can go on the stove, with handles or knobs for gripping

ALCADUZ: Cangilón para extraer el agua de la noria/ALCADUZ: Small bucket; attached to water wheel for taking the water

Jarra, Alcazaba de Málaga,
ss. XII- XIII. Museo
Arqueológico, Málaga Madrid
(MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., 1991,
fig. 30).

ELEMENTOS DECORATIVOS

- Decoración islámica basada en el horror vacui, la repetición y reiteración de cenefas con motivos vegetales.
- Epigráficos
- Geométricos
- Figurativos
- Animales fantásticos o estilizados
- Elementos cristianos de influencia gótica y renacentista

geométricos

Atauriques

cuficos

figurativas

Los obradores andalusíes produjeron también cerámicas de aplicación arquitectónica, una funcionalidad que iría cobrando importancia con el paso del tiempo, de la que tenemos escasos ejemplos en época califal y taifa, que comienza a cobrar importancia en época almohade y que presenta abundantes y excepcionales muestras en época nazarí. Sus técnicas de elaboración fueron en bastantes casos iguales a las empleadas en la vajilla, aunque hubo otras exclusivas de este uso ornamental.

ORÍGENES

El reflejo metálico es un procedimiento tecnológico que, según los historiadores, tiene su origen en el mundo islámico. Sabemos que ya se conocía durante los siglos VIII y XI porque en Irán y Egipto circulaban piezas de vidrio decoradas con motivos obtenidos con un compuesto de óxidos de cobre y plata, cocidas en un horno con atmósfera reductora. No hay ninguna prohibición explícita en el Corán sobre el uso de metales nobles para la vajilla de mesa, pero sí manifiesta reprobación hacia la ostentación y la utilización de objetos de plata y oro por el hombre.

Area Abbasí (Irak-Iran) IX-X s.

Area Fatimita (Egitto) X-XII s.

Area Selgiuchida (Siria-Persia) X-XII s.

Area Al-Andalus XI-XV

En la decoración aparecen temas geométricos y la abstracción de formas vegetales muy estilizadas. La epigrafía constituye otra de las ornamentaciones más utilizadas en este tipo de cerámica.

En este tipo de cerámica están presentes además ejemplos de elementos figurativos, diferentes tipos de animales estilizados pero perfectamente reconocible, como aves, y figuras mitológicas propias de la iconografía oriental, como los grifos.

Las figuras humanas aparecen muy esquematizadas y en escenas propias de ambientes aúlicos: bailando, tocando instrumentos musicales, etc.

TÉCNICA

La decoración dorada de relejos metálicos se conseguía tras un complejo proceso artesanal que exigía diferentes fases de elaboración en las que la química jugaba un papel fundamental. Desde su origen, la elaboración del reflejo se transmitía en el oficio de maestro a maestro y, por esa razón, hay escasas fuentes escritas y es raro que estas nos trasmitan fórmulas exactas.

Hay que distinguir entre los dos componentes que dan forma a la loza dorada: la pasta arcillosa, es decir, la base de las creaciones, y el vidriado que atribuía la decoración tan característica en la que estaba la clave del prestigio asociado a estas cerámicas.

Para el vidriado, los alfareros malagueños empleaban una compleja mezcla de cuarzo, hematites, cinabrio, óxido de cobre, plata, calcita, casiterita y fosfatos de plomo y calcio hidratados.

Las alfarerías de Málaga y Valencia compitieron por exportar piezas de esta cerámica

Los productos de los talleres de Paterna y Manises eran cristianos y los de Málaga nazaríes, y ambos alcanzaron un gran valor en el mercado internacional, convirtiéndose en un objeto clave en las exportaciones y que llegó a múltiples rincones del mundo.

El proceso de elaboración de la pasta era muy diferente al de los talleres valencianos, ya que en Málaga se mantuvo la técnica tradicional hasta el final del auge de la producción.

La obra de Málaga se distingue por su cuidada factura y muestra una variada producción de vajillas de lujo que incluyen: platos, escudillas, fruteros, jarras, aguamaniles, redomas, tapaderas, copas y tazas, orzas, botes, pebeteros o bacines. Y, además, grandes jarrones (entre 1'20 y 1'70 m de altura), los llamados Vasos de la Alhambra, los más hermosos ejemplos de toda la loza dorada islámica.

Loza dorada Granadina.

La Alhambra, Jarrón de las Gacelas, Decorado con motivos realizados por los colores azul y dorado sobre fondo blanco, entre los que destacan las estilizadas gacelas enfrentadas.

***Loza Dorada - Manises - Siglo XVII y XVIII
Serie de Pardalot con hoja rayada y serie de las Clavelinas
Platos de la Colección TALAVERA-16***

Loza de reflejos dorados

Loza dorada ([tajador](#) judeo aragonés del siglo XIV).

Loza dorada (tajador morisco de 11 x 49 cm.). [Walters Art Museum](#).

Loza dorada hispano-morisca (hacia 1475). [Museo Victoria y Alberto](#), Londres.

[Aguamanil](#) de Manises (1520-1550). [Museo Victoria y Alberto](#), Londres.

Plato datado entre 1500-1650, obra de alfareros en Barcelona. [Museo del Diseño de Barcelona](#).

SU ESTUDIO

La loza dorada ha formado parte de la vida y obra de múltiples arqueólogos, historiadores y científicos. Manuel Gómez-Moreno (Granada, 1870-1970), es quizá uno de los más relevantes a la hora del análisis de esta técnica. En estudios como 'Loza dorada primitiva de Málaga', publicado en 1940, desgranaba las claves y la importancia histórica de este tipo de producción cerámica.

Juan Temboury, durante sus reformas de la Alcazaba encontró, analizó y archivó decenas de muestras. Hoy es el Museo de Málaga, en el que hay expuestas cientos de piezas, algunas completas, otras conservadas en menor grado, pero todas ilustrativas de la calidad y el proceso alfarero que se desarrolló en la Málaga de Al-Ándalus

Pero, según apunta Pérez Malumbres, el brillo de la loza ha fascinado a los historiadores desde que se estudia el arte. De hecho, existen documentos que referencian el magnetismo de esta técnica en el último siglo de su producción.

CARACTERÍSTICAS DE LA ARCILLA

Las características más importantes de las arcillas son tres:

1. La plasticidad: la cual viene determinada por la cantidad de agua que contiene la arcilla y es la que le confiere maleabilidad o la acción o presión de la fuerza externa, tanto manual como mecánica, esta es una cualidad natural de la arcilla.
2. La porosidad: hace alusión al tamaño de dichas particular. Cuanto más porosas, mayor será la contracción o merma de tamaño y cuanto menos porosas, menor será la contracción. La porosidad es la cualidad que posibilita a la arcilla un secado homogéneo y regula, así como la adherencia de ciertas cubiertas vítreas.
3. La vitrificación: cualidad que tiene la arcilla para endurecerse y hacerse resistente, por la acción del calor/fuego. Esta determina a su vez una variación de tamaño o encogimiento y es la que da a la arcilla sus características definitivas de sonoridad y tenacidad.

'Loza dorada y azul'

La mayoría de la literatura académica que analiza la loza dorada atribuye esta cerámica a la alta sociedad como ornamentación exclusiva de palacios y familias de alto poder adquisitivo. Pero los estudios realizados permiten matizar que «a mediados del siglo XIV y durante el XV, la producción se populariza», quizá gracias a la competición entre las alfarerías de ambos lados de la frontera de los reinos, por lo que «se democratizó» y acabó convirtiéndose en un producto más «popular».

En las excavaciones de esa época, la loza dorada y azul aparece como un componente más en la vajilla de amplios grupos sociales, desde cualquier vivienda de una medina como Málaga, hasta fortalezas de primera línea de frontera como Cañete la Real

1

2

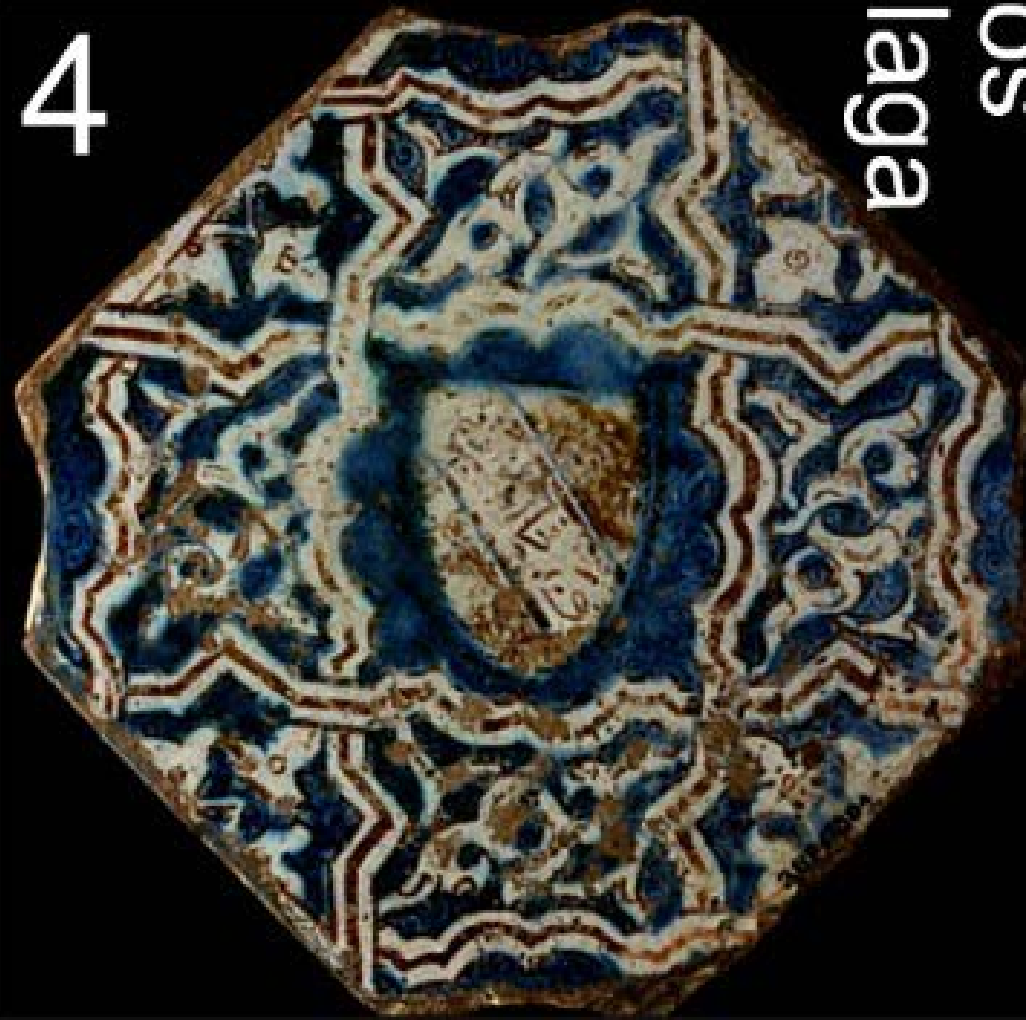

Salvemos
Málaga

3

4

En ellos se reúne un muestrario ornamental que envuelve su exterior con una decoración minuciosa basada en criterios de repetición, alternancia, simetría que reúne inscripciones cúficas que nos recuerdan que el reino es de Dios y que Sólo Allah es vencedor o nos desean Prosperidad, Placer o Bendición.

Piñas persas y atauriques estilizados; gacelas dispuestas a ambos lados de un árbol de la vida; lacerías componiendo estrellas de ocho puntas, sogueados, imbricaciones, círculos y otros diseños geométricos; la mano de Fátima y las llaves del Paraíso. En la vajilla doméstica se repiten estos mismos temas, y se añaden otros: escenas figuradas (donceles afrontados, jinete alanceando a un dragón), animales (aves, peces), barcos (nave portuguesa) y escudos (el de la banda nazarí o la inscripción con su lema: Sólo Allah es vencedor).

El denominado *Ataifor* de la Nave, que data de la época nazarí, del siglo XIV, es la pieza más destacada de esta clase cerámica que alberga el Museo de Málaga. Recibe su nombre de la embarcación que decora su interior, una nao o coca típicamente cristiana, rodeada de motivos marinos y elementos vegetales.

La pieza muestra una bella policromía en tonos azul cobalto y dorado, obtenidos a partir de compuestos minerales como el sulfuro de cobre, hierro, plata, azufre y cinabrio, disueltos en vinagre. La cocción en el horno a 800 grados lograba la vitrificación y el efecto requerido en todos estos elementos.

*Reproducciones modernas de piezas nazaríes
procedentes de Málaga con la técnica
de reflejo metálico o loza dorada*

Paralelamente al referido uso conjunto de dorado y azul por influencia de las cerámicas iránias, se obró en Málaga otra vajilla pintada sólo con cobalto, en la que se repitieron similares repertorios ornamentales pero con una factura más rápida y simplificada.

LOS OBRADORES

Se localizaban extramuros o en la periferia urbana, agrupándose en un mismo lugar cuando se trataba de varios talleres.

Se ordenaban en torno a un patio en el que se situaba la balsa destinada a la preparación del barro (siempre relacionada con una conducción de agua o pozo) y los hornos. Alrededor se levantaban modestas construcciones destinadas al almacenamiento de materias básicas (leña, arcilla), al taller en el que se realizaban las piezas con la ayuda de tornos, al secado y barnizado de las vajillas antes de su cocción, o a la conservación de las ya acabadas antes de su comercialización. Además, es frecuente que cerca de estos talleres se hallen los testares a los que se arrojaba la obra defectuosa y de desecho.

Arrabal
Fontanella

Sida Sida

Arrabal
Aftabanim

ST

Sida Sida

LOS ALFARES

Lo cierto es que gracias a las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el denominado barrio alfarero en el entorno de las calles Ollerías, Parras, Chinchilla, Alta y Dos Aceras, se pudieron documentar numerosos hornos cerámicos que demuestran la orientación industrial de esta zona dentro del arrabal de Fontanella al menos desde el siglo XI.

El horno es la pieza más importante del equipo de un ceramista.

Muchos de estos hornos han desaparecido tras ser excavados sin que por parte de las administraciones se haya procurado su conservación, en otros se han extraído y trasladado (a la espera de buscárseles una nueva ubicación), por último en algunos casos han sido mantenidos in-situ para una futura puesta en valor. Esto último ocurrió en calle Chinchilla

El más grande conserva toda la parte del horno de barras, la cámara de cocción con los arranques de arco para las bóvedas que han desaparecido y la cámara de fuego completa. El más pequeño de los documentados también ha logrado mantener las cámaras de cocción y de fuego, y se cree que fue utilizado para fabricar la cerámica vidriada y las piezas más delicadas

Conclusiones

La cerámica fue la manifestación artística musulmana más prolífica, en forma de recipientes, vajillas y azulejos.

La calidad alcanzada por la cerámica islámica va unida a la gran importancia concedida a la ornamentación y al extraordinario desarrollo de sus artes decorativas, que dieron lugar a que se conformase como una de sus manifestaciones artísticas más destacadas. Los alfares de al-Andalus tuvieron un importante papel pues en ellos se manufacturó una cuantiosa producción con tipologías, técnicas y series ornamentales de gran personalidad que habrían de tener continuidad en los obradores mudéjares e incluso influencia en los talleres occidentales cristianos, que constituyó el sustrato básico sobre el que se asentaría la cerámica tradicional española posterior.

Desde su origen, la preparación del pigmento se pasaba de maestro a maestro como un secreto de oficio, y la documentación escrita no transmite una fórmula exacta, sino diferentes combinaciones de elementos con ciertas coincidencias comunes. Lo cierto es que gracias a las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el denominado barrio alfarero en el entorno de las calles Ollerías, Parras, Chinchilla, Alta y Dos Aceras, se pudieron documentar numerosos hornos cerámicos que demuestran la orientación industrial de esta zona dentro del arrabal de Fontanella al menos desde el siglo XI. En el caso de la loza dorada malagueña y aunque decayó en el s. XV, su influencia se extendió a los alfares de Levante, como Manises, cuya producción fue en sus comienzos una imitación de la de Málaga.

Yolanda Collado

*Muchas gracias
por su atención*