

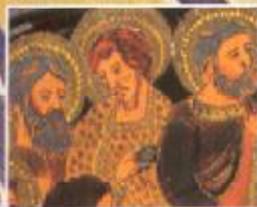
MUSEO
ZULOAGA

MUSEOS
DE CASTILLA Y LEÓN

EL TALLER DE CERÁMICA DE LOS ZULOAGA

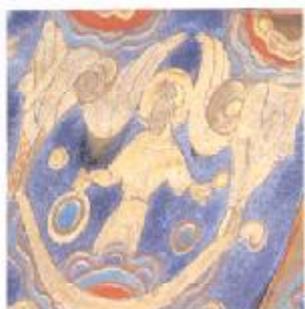
CUADERNO DEL ALUMNO

Tercer Ciclo de Primaria

cultura

Junta de
Castilla y León

EL TALLER DE CERÁMICA DE LOS ZULOAGA

Programa Educativo en Museos

MUSEOS

TERCER CICLO DE ENSEÑANZA PRIMARIA

alumno

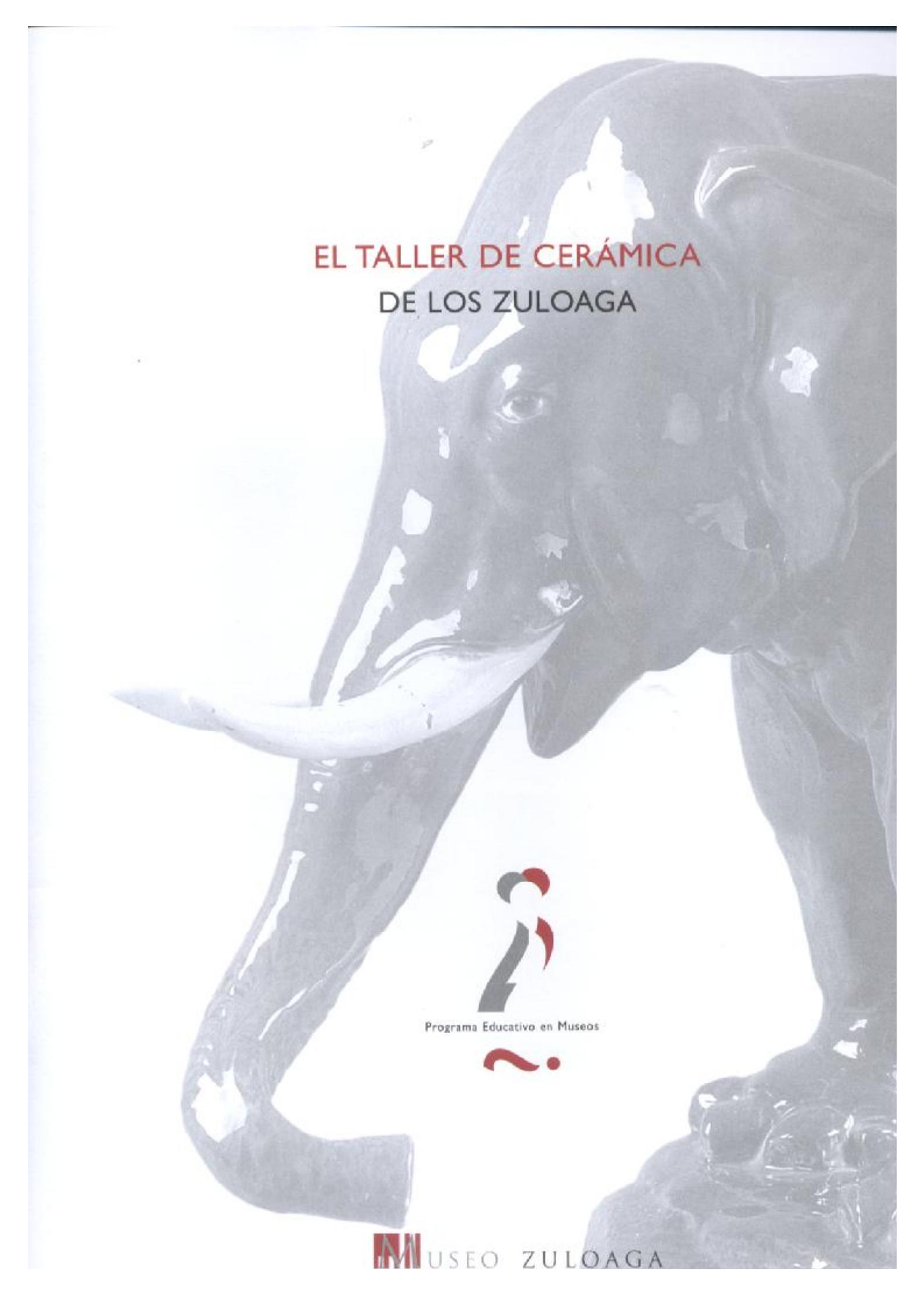

centro educativo

fecha de la visita

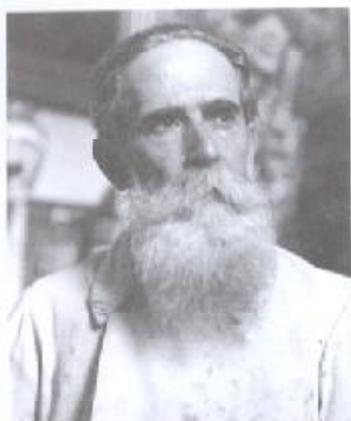
EL TALLER DE CERÁMICA
DE LOS ZULOAGA

Programa Educativo en Museos

 MUSEO ZULOAGA

LOS CERAMISTAS DE LA FAMILIA ZULOAGA

Antes de comenzar la visita te voy a presentar a los miembros de la familia Zuloaga, que hacían cerámica* en esta iglesia cuando era taller de cerámica.

DANIEL ZULOAGA

Nació en 1852. Hijo del artista Eusebio Zuloaga. Estudió cerámica en Sévres (Francia). Es el cabeza de familia y uno de los artistas más importantes de la historia de la cerámica española. Murió en 1921.

JUAN ZULOAGA

Nació en 1884. Hijo de Daniel Zuloaga. Fue becado por el gobierno español para ampliar conocimientos cerámicos en Francia e Italia. Además de trabajar en Segovia, estuvo una temporada en Argentina, dirigiendo allí una Escuela de Cerámica. Murió en 1968.

ESPERANZA

Nació en 1882. Hija de Daniel Zuloaga. Fue becada por el gobierno español para ampliar conocimientos cerámicos en Francia e Inglaterra. Murió en 1937.

TEODORA

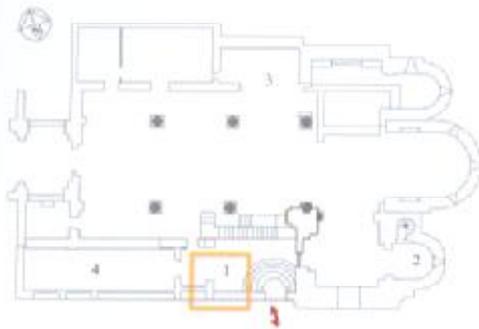
Nació en 1886. Hija de Daniel Zuloaga. Fue becada por el gobierno español para ampliar conocimientos cerámicos en Francia. Fue directora del Museo Zuloaga. Murió en 1976.

A través de estas fotografías puedes hacerte una idea de cómo los Zuloaga hacían sus cerámicas, desde el amasado del barro hasta las fases finales con la cocción* de las piezas y posterior venta de las mismas.

Como ceramistas, la familia Zuloaga tuvo mucha fama en su época por la calidad y belleza de sus trabajos. Prueba de su prestigio fueron los numerosos premios que recibieron tanto en España como en el extranjero. En el Museo puedes ver dos de estas obras premiadas.

Nada más entrar te encuentras con una de ellas, es el enorme mural* de los jardines de San Ildefonso de la Granja, que recibió el primer premio en el Concurso Nacional de Artes Decorativas de Madrid en el año 1911.

En este mural se ven grupos de personas paseando.

¿Dónde están?

¿Qué llevan sobre los hombros las mujeres del centro?

¿Qué animales reconoces pintados en este mural?

Dirígete ahora al interior de la iglesia y busca el ábside* derecho. Aquí está expuesto otro de los murales con el que Juan, Esperanza y Teodora se llevaron uno de los premios de la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París en el año de 1925, causando admiración la variedad y riqueza de reflejos metálicos* con que está ejecutada esta obra. Se inspiraron para hacerla en el frontal de Santo Domingo de Silos, de metal y esmaltes*, actualmente en el Museo de Burgos.

¿Quiénes son los personajes que se representan en este mural?

¿Qué parte de la obra está ejecutada en relieve?

¿Qué es lo que más te llama la atención en el color?

EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UNA CERÁMICA

Seis

Desde que se cogen los materiales que se encuentran en la naturaleza (arcilla, calcio, etc...) hasta que la pieza de cerámica puede exponerse acabada, hay un trabajo muy laborioso, al que vamos a acercarnos a través de las obras de los Zuloaga.

Nos encontramos en la antigua capilla de la iglesia de San Juan de los Caballeros, sede del taller y donde estaban los hornos y el torno de alfarero. A partir de aquí vamos a ver los dos grandes procesos que hay en la fabricación de una cerámica:

1.- La elaboración del objeto (jarras, jarrones, platos...) a partir del barro.

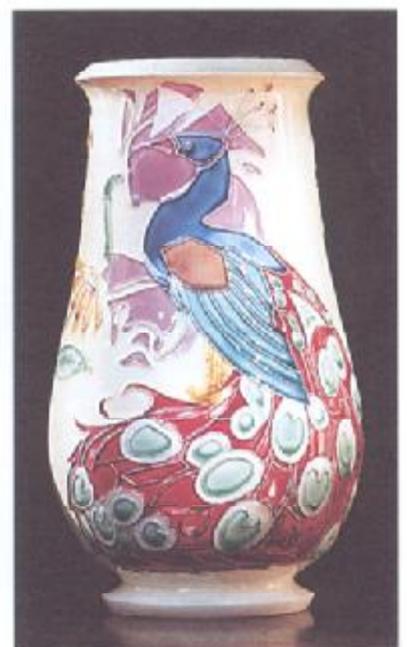
2.- La decoración de la cerámica una vez obtenida su forma definitiva.

¿CÓMO SE HACE UNA CERÁMICA?

Los pasos que se siguen para la obtención de una pieza de cerámica son tres:

- 1- LA ELABORACIÓN DE LAS PASTAS.
- 2- LA FABRICACIÓN DE LAS PIEZAS.
- 3- LA PRIMERA COCCIÓN.

PRIMER PASO: ELABORACIÓN DE LAS PASTAS

Los Zuloaga utilizaron dos tipos de pastas:

- Naturales

El material más común es la arcilla extraída de las canteras. Hay muchos tipos, que se diferencian principalmente por su color y su tono, que pueden ir del amarillo claro al rojo oscuro.

- Artificiales

Proceden de la mezcla de diversos materiales, como el caolín o el calcio. La diferencia más importante con las pastas naturales está en el color, ya que las artificiales suelen ser blancas.

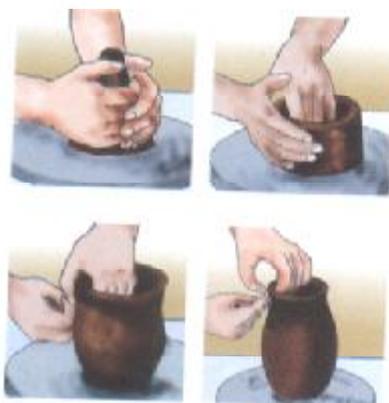
Amasado de la arcilla

Tanto en uno como en otro caso las tierras se machacan, se criban, se mezclan con agua, y se dejan reposar en pequeñas piscinas a las que se llama balsas. Pasado un cierto tiempo se amasan*, y ya están listas para trabajar.

2

SEGUNDO PASO: FABRICACIÓN DE LAS PIEZAS

Los Zuloaga utilizaron dos procedimientos: a torno y a molde.

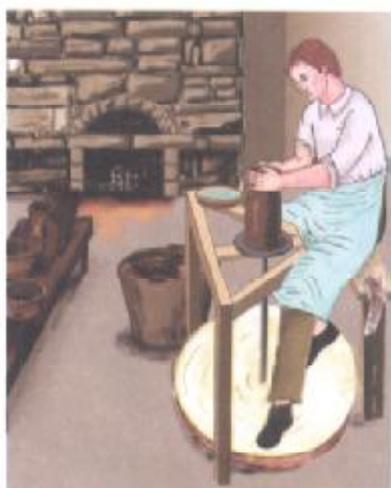
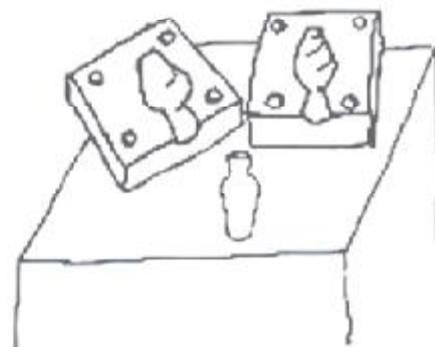

A TORNO

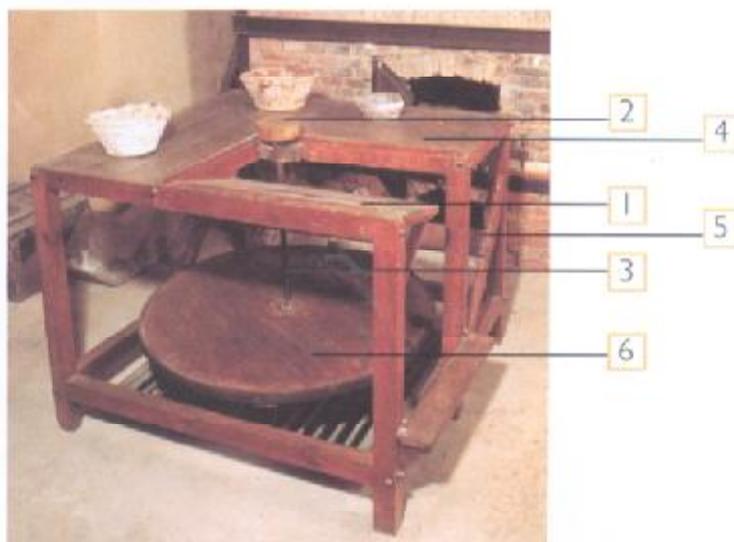
Si se utiliza el torno de alfarero* el resultado siempre es más artesanal, y las piezas obligatoriamente tienen formas circulares.

A MOLDE

Si se utilizan moldes* el proceso es más industrial, las formas son más variadas y el número de reproducciones mayor, por lo que el producto es más barato.

En la capilla de los hornos puedes ver el torno que utilizaban los Zuloaga en su taller. En la foto se señalan las partes de que se compone:

1 Asiento	4 Mesa
2 Torneta*	5 Estribo*
3 Eje*	6 Rueda

Después de fijarte bien en el mecanismo del torno, imagina que tú eres un ceramista y que vas a tornearse una vasija. ¿Cuáles crees que son los pasos que deberías seguir para hacerla?

3

TERCER PASO: PRIMERA COCCIÓN

Después de que las piezas hayan perdido parte del agua que forma parte de la arcilla, dejándolas airearse unos días a temperatura ambiente, se meten en el horno.

A una cerámica cocida una sola vez se le llama bizcocho*.

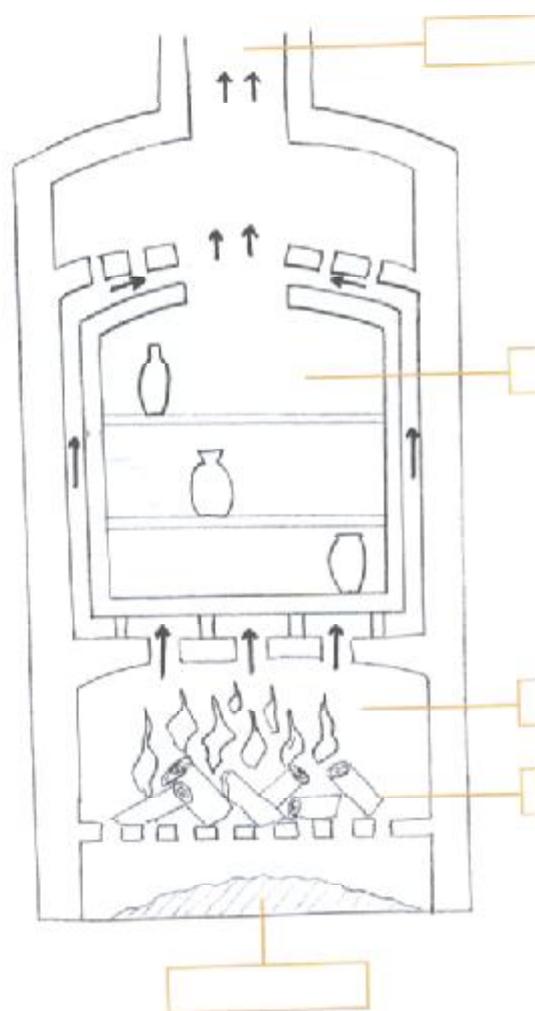
Daniel Zuloaga utilizó un tipo de horno* en el que las llamas no tocaban directamente las piezas, quedando éstas encerradas dentro de una especie de caja de ladrillo.

En el dibujo del esquema del horno visto por dentro las flechas señalan el recorrido que hace el calor:

La leña se echa en el hogar* sobre una parrilla, y la ceniza cae al suelo mientras el fuego asciende, circulando alrededor de la caja de ladrillos, que protege las cerámicas, hasta que sale por la chimenea.

El espacio donde se cuecen las piezas se llama laboratorio*.

Escribe en los recuadros en blanco de este corte del horno, visto por dentro, los nombres que correspondan.

En el laboratorio hay unas cerámicas, pero queda mucho espacio todavía. Si lo llenamos de todo la cocción será más rentable porque coceremos más piezas con el mismo gasto de leña. Además, así será más ecológico ya que habrá que cortar menos árboles.

Termina tú de cargar el horno, dibujando cerámicas entre los estantes hasta que esté lleno.

¿CÓMO SE DECORA UNA CERÁMICA?

Al igual que para la realización de una pieza, para su decoración se puede elegir entre varios procedimientos, aunque todos ellos siguen los mismos pasos.

- 4.- APLICACIÓN DEL ESMALTADO Y DEL DIBUJO DECORATIVO.
- 5.- SEGUNDA COCCIÓN.
- 6.- OBTENCIÓN DEL REFLEJO METÁLICO EN TERCERA COCCIÓN.

4

CUARTO PASO: ESMALTADO Y DECORACIÓN

Las piezas en bizcocho se esmaltan con óxidos minerales, que son los que dan el color y el brillo de la cerámica. Éstos se consiguen después de poner los óxidos al fuego, al que cada uno reacciona de una manera diferente. Por ejemplo, si aplicamos sobre una cerámica ÓXIDO DE COBALTO*, cuando volvamos a cocer la pieza nos saldrá de color azul.

Estos son algunos ejemplos más:

- El óxido de cobre* nos dará el color verde
- El óxido de manganeso* el color negro
- El óxido de hierro el color rojo
- El óxido de antimonio* el amarillo

Busca en las cerámicas de las vitrinas estos colores. Escribe por orden de más a menos, cuáles son los tres colores más utilizados por los Zuloaga:

1.-

2.-

3.-

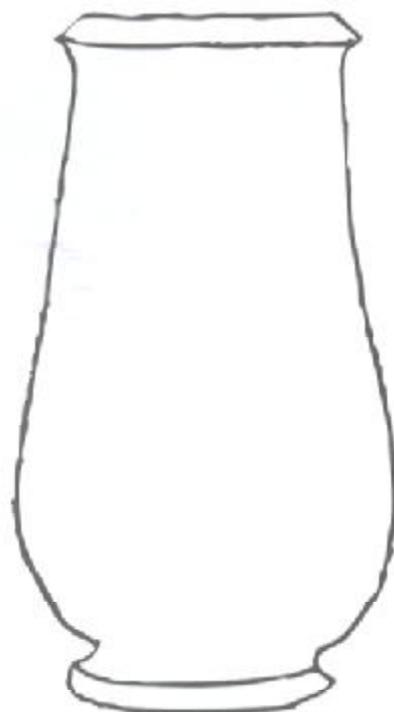
Existe una gran variedad de **TÉCNICAS DE APLICACIÓN DEL COLOR**, que ahora vas a ir descubriendo en las vitrinas.

◆ I- EL DIBUJO SE HACE EN RELIEVE EMPLEANDO LA PROPIA ARCILLA

El dibujo que se quiere conseguir se hace sobre arcilla, que se aplica sobre la pieza de cerámica, y sobre la que se aplican los óxidos dependiendo de los colores que queramos conseguir. Cuando después se vuelva a cocer la pieza entera, las placas decorativas se endurecen y se fijan a la pieza.

◀ ○ ▶ Busca en la vitrina número III un jarrón con un pavo, que está hecho con esta técnica.

Dibuja en este jarrón el pavo, siguiendo la línea en relieve.

Busca en las vitrinas cerámicas que también estén hechas con el dibujo en relieve, y describe qué decoración tienen:

◆ 2- DIBUJO DE LÍNEA NEGRA HECHO CON ÓXIDO DE MANGANESO

Se aplica sobre la superficie de la cerámica óxido de manganeso, siguiendo la silueta del dibujo que se quiere conseguir. El calor de la cocción posterior hará que el óxido se vuelva negro, con lo que tendremos la cerámica decorada con el dibujo deseado.

Esta técnica permite que el resto de los colores queden separados por la línea negra del dibujo.

◀○▶ En la vitrina I el azulejo con el escudo de los Reyes Católicos está hecho con esta técnica. Lo tienes aquí dibujado, ahora rellénalo con los colores que tú quieras:

¿Recuerdas cómo es el escudo de Segovia? Descríbelo. Si se te ha olvidado, puedes fijarte para refrescar la memoria en un plato de la vitrina número II.

◆ 3- LOS COLORES NO VAN SEPARADOS CON RELIEVE NI CON ÓXIDO DE MANGANESO

Se puede hacer de tres maneras:

A

SE PINTA CON ÓXIDOS Y DESPUÉS SE RECUBRE CON BARNIZ.

Se aplican sobre la superficie de la cerámica los diferentes óxidos para conseguir los dibujos y colores deseados. Para evitar que se mezclen se cubren con un barniz.

En la vitrina IV, Daniel Zuloaga ha pintado así una placa con un campesino que conduce una carreta de bueyes.

?

¿Con qué óxido crees que ha pintado a los animales?

¿Y los árboles?

¿Y el cielo?

B

SE PINTA SOBRE ESMALTE, NORMALMENTE BLANCO, CON ÓXIDOS DE COLORES.

La pieza de cerámica ha sido cubierta con una placa de esmalte blanco que es la que recibe los diferentes óxidos que nos van a dar el dibujo, los colores y los brillos que la decorarán.

¿Qué óxidos utilizarías para pintar un azulejo con esta técnica, si quieres que sea de color azul, rojo y amarillo?

C

LOS ÓXIDOS SE APLICAN DIRECTAMENTE SOBRE EL BIZCOCHO.

Según Daniel Zuloaga es la técnica más complicada, ya que al mezclarse unos colores con otros, debido a los distintos óxidos que los componen, cambia el punto de fusión* y se pueden mezclar arruinando el dibujo.

Imagina que eres tú el ceramista encargado de decorar este jarrón con colores ya mezclados con el esmalte. ¿Qué es lo más importante que tienes que tener en cuenta?

? Termina de pintarlo.

5

QUINTO PASO: SEGUNDA COCCIÓN

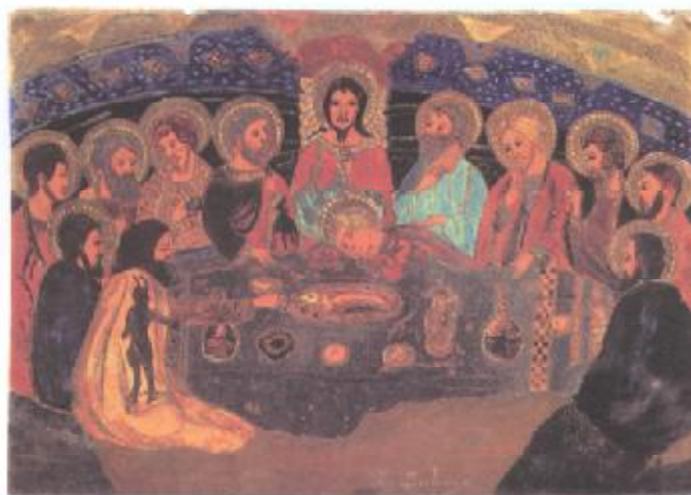
Una vez esmaltadas se vuelven a meter las cerámicas en el horno, sometiéndolas a temperaturas entre 1000° C y 1200° C.

6

SEXTO PASO: EL REFLEJO METÁLICO EN TERCERA COCCIÓN

Es una técnica especial, que se hace en tercera cocción y a una temperatura entre 800° C y 900° C, que se reconoce por los colores metálicos de la decoración. El secreto es que hay que dejar que entre el humo en el horno.

Se utilizaba ya en la España musulmana, y adquirió su época de esplendor en la Edad Media. Los Zuloaga utilizaron mucho esta técnica decorativa, siendo una de las características de su cerámica.

En la vitrina VII hay una placa de pizarra, que representa la Última Cena esmaltada por Esperanza Zuloaga, y en la que abundan los reflejos metálicos.

¿Quiénes son los personajes que aparecen en la escena?

¿Cuántos tonos de reflejos distingues, y dónde los ha utilizado?

LAS CERÁMICAS DE LOS ZULOAGA

Hasta ahora hemos visto técnicas y maneras de hacer y decorar las cerámicas. El trabajo de la familia Zuloaga en su taller les llevó a hacer multitud de piezas, con formas y usos muy diversos. Incluso se hicieron la decoración de algunas de las habitaciones de su casa, que se encontraba en el piso de arriba de la iglesia.

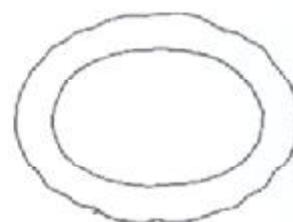
Formas de las cerám

Los Zuloaga hicieron muchos tipos de formas. Aquí vamos a ver sólo algunos ejemplos.

1_ OBJETOS EN TRES DIMENSIONES

Podemos clasificarlos de dos maneras:

- - Formas abiertas, como una fuente o un plato.
- - Formas cerradas, como una jarra y un jarrón.

fuelle

jarra

jarrón

Busca estas cerámicas en las vitrinas. Dibuja, sobre el nombre, esas formas que también están en las vitrinas.

plato

almirez

caja

2_ OBJETOS PLANOS

Serían las placas y azulejos, ya sean solos, o formando composiciones llamadas murales.

Busca uno de estos murales en las vitrinas, indicando su

Nº

¿Cuántos azulejos se han utilizado para hacerlo?

¿Con qué tema está decorado?

3_ RELIEVES Y ESCULTURAS

Un ejemplo del primer tipo es una placa de cerámica que está en la vitrina VII, decorada con la Virgen con el Niño.

Señala qué partes de ella llevan relieve.

En la vitrina I puedes ver una escultura. Daniel Zuloaga la copió fijándose en otra italiana de bronce que existe en el museo del Prado.

¿Qué animal representa?

Escribe el nombre de otros 5 animales que hayas visto decorando las cerámicas expuestas en las vitrinas:

4_ MOSAICOS

Una forma especial fue la del mosaico*, que consistía en componer la escena con pedazos irregulares, como si fuera un rompecabezas.

Te proponemos un juego.

Aquí tienes una serie de piezas irregulares. De vuelta a clase recórtalas, pega cada pieza en un cartón con la misma forma y resuelve el rompecabezas.

¿Qué escena representa?

R O M P E C A B E Z A S

of

LAS CERÁMICAS DE LA VIVIENDA DE LOS ZULOAGA

La última parte de la visita consistirá en subir a la antigua casa de los Zuloaga, que se encontraba sobre la nave central de la iglesia.

¿Te has dado cuenta de que en la primera sala sobre todo hay pinturas y dibujos? Son los bocetos* para después poder hacer las cerámicas.

Nosotros vamos a fijarnos en las cerámicas que formaron parte de la casa de los Zuloaga. Al fondo puedes ver una alacena* con baldas, toda ella hecha en azulejos pintados. Formaba parte del comedor de la casa, y en los estantes se colocaban objetos.

¿Qué hay escrito en los azulejos de la pared del fondo de la alacena?

¿Por qué crees que escribió esto?

Si pasas a la segunda sala, en la puerta abierta de la pared de la derecha, según entras, te vas a llevar una sorpresa. Es el cuarto de baño, y se ha conservado tal como lo decoraron los Zuloaga, con las vistas y monumentos que más les gustaban de Segovia. Se ha pintado todo en distintos tonos de azules, uno de los colores característicos de sus cerámicas.

En esta fotografía de una de las esquinas del cuarto de baño se ve una vista de una parte de la ciudad de Segovia.

Subraya los monumentos de la lista que reconozcas pintados en estas paredes. Si ves alguno que no está en la lista, escríbelo a continuación:

- Alcázar
- Catedral de Burgos
- Catedral de Segovia
- Acueducto
- Murallas de Ávila
-
-
-

¿QUIERES SABER MÁS

SOBRE LOS CERAMISTAS DE LA FAMILIA ZULOAGA

Abarca varias generaciones, desde los años setenta del siglo XIX hasta todo el siglo XX. Podríamos hacer la siguiente secuencia por épocas:

- ÉPOCA DE LA MONCLOA.

Empezaría en 1877 cuando el rey Alfonso XII concede a los hijos de Eusebio Zuloaga unos terrenos en la antigua fábrica de cerámica de la Moncloa. Trabajan los tres hermanos Zuloaga: Guillermo, Germán y Daniel, a los que su padre, Eusebio, arcabucero de Isabel II y director de la Real Armería, manda a estudiar a la Escuela de Cerámica de Sévres. En esta fábrica recuperan las técnicas cerámicas tradicionales, como la cuerda seca, la cuenca o arista y el reflejo metálico, introduciendo además el estilo de moda en Europa en esos momentos, el neorrenacimiento. Daríamos por terminada esta etapa en el momento en que Daniel se traslada a Segovia en 1893. A partir de este año dejamos de saber de Guillermo, y mucho antes de Germán, muerto en 1886.

- ÉPOCA DE LA FÁBRICA DE VARGAS.

Comienza en 1893 cuando Daniel Zuloaga se establece en la fábrica *La Segoviana*, propiedad de la familia Vargas, en Segovia, en la que trabajará hasta mediados de 1906. Acontece en ese año un pequeño bache en la labor cerámica de Daniel Zuloaga, trasladándose a la fábrica de porcelana de Pasajes de San Juan, cerca de San Sebastián, hasta mediados de 1907. Se sabe muy poco de lo que hizo Daniel Zuloaga en esta fábrica. Tal vez la mayor parte del tiempo la dedicara a producir vajilla de tipo industrial, como tradicionalmente se había hecho en Pasajes. Según su hijo Juan, de esta fábrica saldría la decoración de la Estación de ferrocarril de Cartagena.

- ÉPOCA DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS.

Se instala definitivamente en la iglesia románica desamortizada de San Juan de los Caballeros en Segovia, después de una desafortunada estancia de un año en la fábrica de Pasajes en Guipúzcoa. Empieza a transformar la iglesia en taller a mediados de 1907, estrenando su primer horno en 1908 con una cocción de bizcocho. Aquí, es ayudado por sus hijos Esperanza (1882-1937), Juan (1884-1968) y Teodora (1886-1976), incorporando nuevos estilos como el neomedieval y el regionalista, con temas sacados sobre todo de los tipos y costumbres castellanas, dentro de la estética de la Generación del 98.

- ÉPOCA HIJOS DE DANIEL ZULOAGA.

A partir de la muerte de Daniel en 1921, sus hijos siguen trabajando en San Juan, repitiendo la mayoría de las veces las mismas piezas con los moldes dejados por su padre y dentro de una estética similar. A partir de la inauguración del Museo y Escuela de cerámica Zuloaga en 1949, los hijos siguen haciendo cerámicas, al tiempo que dan clase a los alumnos que van pasando por la Escuela. Juan Zuloaga se marcha en 1951 a Argentina, y tras una breve estancia, enseñando allí su oficio en la Escuela de cerámica de la ciudad de La Plata, a su vuelta se incorpora de nuevo al taller del museo.

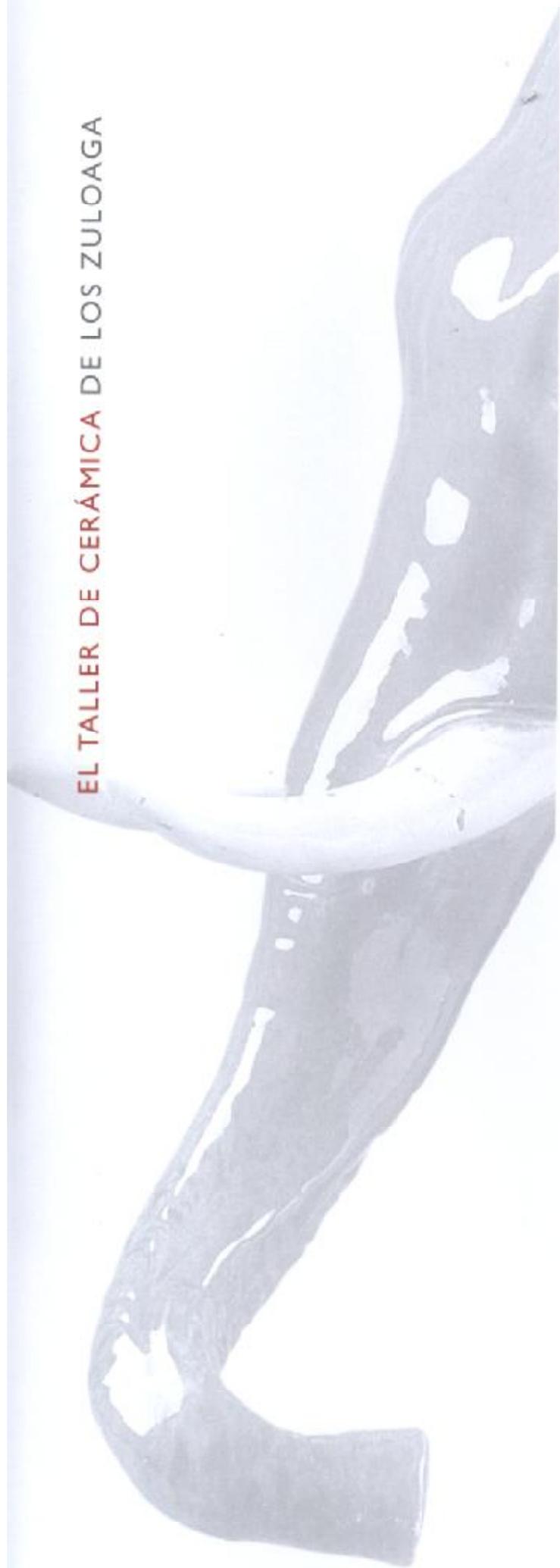

Glosario

Ábside	Parte de una iglesia en la cabecera. Suele tener forma semicircular.
Alacena	Hueco hecho en la pared con estantes para colocar objetos.
Amasar la arcilla	Aplastar la arcilla con las manos para el modelado.
Antimonio	Óxido metálico que en cerámica se usa para obtener el color amarillo.
Barbotina	Arcilla un poco líquida.
Bizcocho	Nombre que se da a la pieza de cerámica cocida una sola vez, sin esmalte.
Boceto	Dibujo previo, que se toma después como modelo.
Cerámica	Es todo objeto hecho de arcilla u otra materia parecida, que se cuece a una temperatura que le da nuevas propiedades, como una gran dureza.
Cobalto	Óxido metálico que en cerámica se usa para obtener el color azul.
Cobre	Óxido metálico que en cerámica se usa para obtener el color verde.
Cocción	Proceso llevado a cabo en un horno con fuego, por el que se obtienen las cerámicas.
Eje	Parte del torno consistente en una barra de hierro cilíndrica que da vueltas sobre su eje, haciendo girar la torneta.
Esmalte	Barniz vítreo que se aplica a la cerámica y al metal.
Estaño	Óxido metálico que se mezcla con el barniz para que éste sea blanco.
Estribo	Parte del torno de alfarero consistente en un travesaño de madera donde se apoya uno de los pies.
Hogar	Parte del horno en el que se hace el fuego.
Horno de cerámica	Construcción de ladrillo o piedra donde se cuece la cerámica.
Laboratorio	Parte del horno donde se colocan las cerámicas para que se cuezan.

Manganeso	Óxido metálico que en cerámica se usa para obtener el color negro.
Molde	Pieza hueca, que puede constar de varias partes, y que sirve para reproducir un modelo las veces que se desee.
Mosaico	Obra artística compuesta por piezas más pequeñas, que pueden ser de diferentes formas y tamaños.
Mural de cerámica	Es una composición formada por azulejos.
Punto de fusión	Es la temperatura a la que un cuerpo pasa del estado sólido al líquido.
Reflejo metálico	Técnica de decoración cerámica.
Torno de alfarero	Máquina sencilla donde se hacen las vasijas de cerámica, a través del movimiento de rotación.
Torneta	Parte del torno de alfarero sobre la que se coloca la arcilla amasada para tornearla.

EL TALLER DE CERÁMICA DE LOS ZULOAGA

TALLER DE CERÁMICA DE LOS ZULOAGA

MUSEO
ZULOAGA

EL TALLER DE CERÁMICA DE LOS ZULOAGA

UNIDAD DIDÁCTICA

 MUSEO ZULOAGA

EL TALLER DE CERÁMICA DE LOS ZULOAGA

Programa Educativo en Museos

MUSEOS

TERCER CICLO DE ENSEÑANZA PRIMARIA