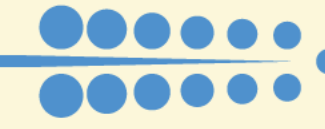

Técnica del barro petatillo

Petatillo clay Technique

Es considerada como una de las técnicas más laboriosas y prodigiosas de la loza mexicana. Su sello característico son líneas cruzadas que por su diseño asemejan un petate, diseño del cual deriva su nombre.

Proviene de la familia de la cerámica engretada conocida también como Loza de Fuego, cuyo proceso de elaboración consiste en moldear la mezcla del barro blando con barro tieso -arcillas locales-, dejar orear y cubrir con engobe natural. Después de este proceso la pieza de barro es decorada y posteriormente sancochada a baja temperatura. Finalmente recibe un baño de greta -óxido de plomo- para hornearse nuevamente a fuego más intenso, lo que provoca que adquiera su característico acabado vidriado.

La decoración en petatillo consiste en pintar sobre el objeto distintas formas, paisajes, animales, símbolos o danzas y después cubrir el fondo con líneas delgadas y muy finas creando el peculiar entramado. Generalmente se ocupan para el servicio de la mesa o simplemente tienen una función decorativa.

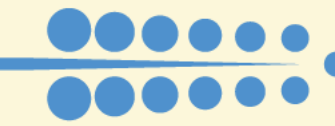
It is considered one of the most intricate and talented techniques of Mexican pottery. Its main characteristic is the crossed lines that look like a mat, from which it takes its name.

It comes from a pottery family called *loza de fuego* (fire pottery) whose production process consists of modeling the soft clay mixture with stiff clay (local terracotta), leaving the pieces to set for some time and then cover them with natural glazing. After this process, the clay pieces are decorated and pre-cooked at low temperature. Later, they are given a lead oxide bath and then baked at a higher temperature. This produces the characteristic glassy finishing.

The *petatillo* (mat) decoration consists of painting various shapes, landscapes, animals, symbols or dances on the pieces, and then covering the background with fine lines creating a peculiar pattern. These pieces are used for serving food or only for decoration purposes.

Técnica de la cerámica de alta temperatura

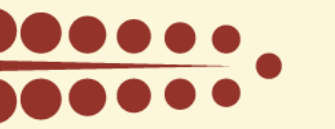

Es una técnica muy particular, introducida a la alfarería Tonalteca desde finales de los años cincuenta del siglo pasado por el ceramista y artista plástico Jorge Wilmot, quien se dio a la tarea de fusionar técnicas orientales con la tradicional alfarería de Jalisco.

Un aspecto importante de la producción de este tipo de loza es que se introdujeron ladrillos refractarios para levantar los hornos de alta temperatura. Para su manufactura se mezcla el barro local con una pasta, llamada pasta refractaria, que dará por resultado la cerámica de corcho, nombre que proviene del efecto provocado por el color y la textura que mostrará el producto final. La primera cocción requiere entre ocho y diez horas a temperaturas que varían entre 600 y 800°C. Las piezas susceptibles de resistir el proceso de alta temperatura, pasan a una segunda cocción en la que son sometidas a temperaturas que se elevan hasta los 1200°C, momento en el cual la pieza adquiere su acabado vidriado; los beneficios de esta técnica radican en su resistencia y, por lo tanto, durabilidad.

High temperature ceramic technique

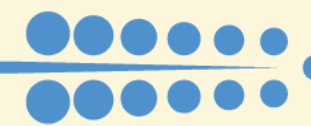

This is a very particular technique introduced in the *Tonalteca* pottery at the end of the 1950's by the ceramist and plastic artist Jorge Wilmot, who devoted his efforts to merge the Eastern techniques with Jalisco's traditional pottery.

An important feature of this type of pottery is that refractory bricks are used to lift the high temperature furnaces. To make these pieces, the local clay is mixed with a paste called refractory paste. This will result in a *cork* ceramic because of the effect provoked by the color and the texture of the final product. The first baking takes between eighty and ten hours at a temperature between 600 and 800 °C. The pieces that can stand the high-temperature process go on to a second baking in which they are subject to a temperature of up to 1200 °C. This is when the pieces get their glassy finishing. The benefits of this technique are its resistance and durability.

Técnica del barro bandera

En su proceso de elaboración se requiere la utilización de tres tipos de barro: con el que está modelada la pieza, con el que el artesano baña el objeto y con la que se pinta.

Actualmente las piezas que ostentan el acabado original del barro bandera tienen una alta demanda y estimación. Su decoración original lograda con pintura de arcillas verdes y blancas ha sufrido la supresión del color verde, quedando una contrastante decoración rojiblanca.

Existen discrepancias respecto a los orígenes de esta técnica; los artesanos aseguran que se trata de una técnica milenaria, mientras que algunos investigadores denotan que proviene de una tradición Tonalteca que comenzó hace un par de siglos con el fin de honrar los colores nacionalistas. De cualquier manera, nos encontramos frente a una manufactura que ha logrado colocarse como una marca de tradición e identidad en la alfarería mexicana.

Barro Bandera (Flag Clay) Technique

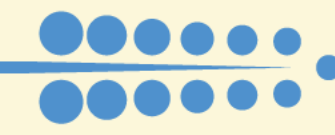
Three types of clay are used for this kind of pottery: the basic clay, with which the pieces are made, then the clay with which the artisan coats the objects, and the clay with which the piece is painted.

Nowadays, the pieces made of *barro bandera* are highly valued and sought. The green color was eliminated from the original decoration made with green and white terracotta and the technique was only left with a red-white decoration.

There are different versions of the origin of this technique. Some artisans say that it is a millenary technique, and some researchers say that it comes from the *Tonalteca* tradition that started some two centuries ago to honor the Mexican flag colors. Nevertheless, we have a style that has become a symbol of tradition and identity in Mexican pottery.

El Barro

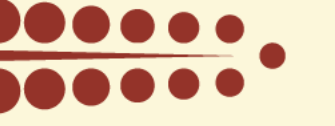
Todavía a finales de los años setenta los artesanos iban a las minas de barro en el Rosario o Zalatitisán para picar con barra y sacar en chiquihuite algunos terrones de barro seleccionado, que posteriormente transportarían a lomo de burro a sus casas para secarlo, molerlo y amasarlo. Algunas familias aún lamentan el fallecimiento de un pariente por un derrumbe imprevisto en una de esas covachas que escarbaban.

El Molino de Rodrigo –con una extensión mayor a tres hectáreas- es actualmente el más reconocido de los almacenes de barro de Tonalá y de las áreas circunvecinas. En él se pueden encontrar diversas variantes del material que mezcladas, garantizan resultados óptimos cuando son utilizados con determinadas técnicas o, inclusive, en la elaboración de alguna pieza en particular.

Las técnicas más comunes para la producción de objetos de barro son la del barro blanco o blando, barro negro o tieso, barro canelo, barro rayado o jaspeado –que es una mezcla de barro negro y tepetate- y el barro molido –cernido fino- o la granza. Entre los motivos decorativos más socorridos se encuentran el águila y el águila bicéfala, los tipos mexicanos, nahuales y las representaciones de Santiago Matamoros

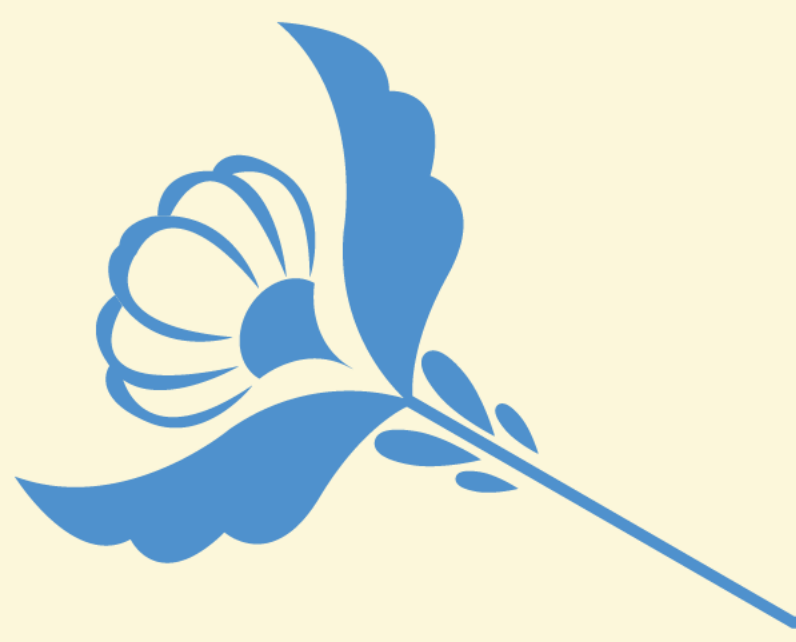
Clay

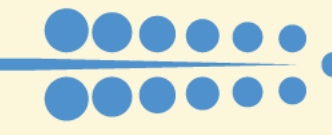
By the end of the 1970's the artisans went to the clay mines in Rosario or Zalatitisán to chip the quarries with bars and extract in *chiquihuites* (small pieces) some chosen clay clods and then transport them on donkeys to their homes, where they would dry, grind and knead the raw material. Some families still complain about the dead of a relative in an unforeseen collapse of one of such hellholes where they were digging.

El Molino de Rodrigo (Rodrigo's Mill) – with a surface of over 3 hectares – is at present the best known clay warehouse in Tonalá and the surrounding towns. One can find several variations of the material that, once mixed, guarantee optimal results when used with certain techniques or in making a particular item.

The most common techniques to make clay objects are the white or soft clay; black or stiff clay; brown (canelo) clay; streaked or speckled – a mixture of black clay and *tepetate*; and ground finely sifted clay or clay chaff. Some of the most popular decoration motifs are the eagle, two-headed eagle, Mexican types, *nahuales* and representations of Santiago Matamoros.

Técnica del barro canelo

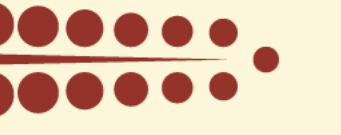
Propia de la localidad del Rosario en Tonalá, Jalisco, que recibe su nombre por los tonos cálidos semejantes a la canela que toman los pigmentos al momento en que se hornea la pieza.

Por su procedimiento de elaboración, esta técnica está emparentada con la de la loza bruñida. La diferencia es que se le agrega un baño matiz de agua y barro para fijar los colores. Los artesanos también utilizan pigmentos minerales que obtienen en lugares como Arrollo de en Medio, en los límites de Zapotlanejo y Tonalá, para decorar la pieza.

Los objetos manufacturados con esta técnica, también son denominados genéricamente como barro de olor, fama que adquirió no sólo por los artesanos o locatarios de Tonalá, sino por las personas que han tenido la fortuna de refrescarse con un poco de agua almacenada en jarrones hechos con este material, pues adquiere el olor y sabor de las arcillas. Incluso hay quienes mencionan que llega a tener propiedades curativas atribuidas a la costumbre que se tenía de comer pequeños fragmentos de esta loza.

Canelo (cinnamon brown) clay technique

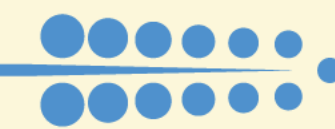
This technique belongs to Rosario in Tonalá, Jalisco. It is named *canelo* because of the warm hues similar to the color of cinnamon that the dyes get when the pieces are baked.

Due to the production procedure, this technique is related to the polished pottery. The difference is that a water and clay bath is added to fix the colors. The artisans also use mineral dyes from sites such as Arrollo de en Medio, between Zapotlanejo and Tonalá, to decorate the pieces.

The objects made with this technique are also called *barro de olor (aromatic clay)*, a fame it got not only from the artisans or local residents of Tonalá, but also from the people that have had the joy of refreshing themselves when drinking water stored in jars made of this material, as it gets the odor and flavor of the terracotta. Some people even say that the pots have healing properties because of the old custom of eating small broken pieces.

Técnica del barro bruñado

El barro bruñado es la técnica de manufactura más antigua de la región Tonalteca. Data de los 400 a los 600 años después de nuestra era. En la primera fase de elaboración los artesanos modelan -a mano o en torno-, una pieza de arcilla y la dejan secar para posteriormente alisarla con ayuda de una piedra de río y agua. Prontamente colocan engobe crudo o natural al fondo de la pieza para decorarla con óxidos o pigmentos provenientes también de las arcillas locales y que son aplicadas finamente con pinceles hechos a mano con pelo de perro o gato.

Después le sigue el bruñado -que provee de un particular brillo a la pieza- y se logra frotándola con una piedra mineral llamada pirita. Culmina este proceso al momento de la cocción, cuando el objeto es colocado al interior de un horno de gas o leña que alcanza una temperatura entre 500 y 650 °C.

Estas piezas, además de mostrar la fina maestría del artesano que domina una técnica de tradición milenaria, tienen la cualidad de ser impermeables, por lo que genéricamente se les denomina como *Loza de Agua*, pues la mayoría están destinadas a contener líquidos.

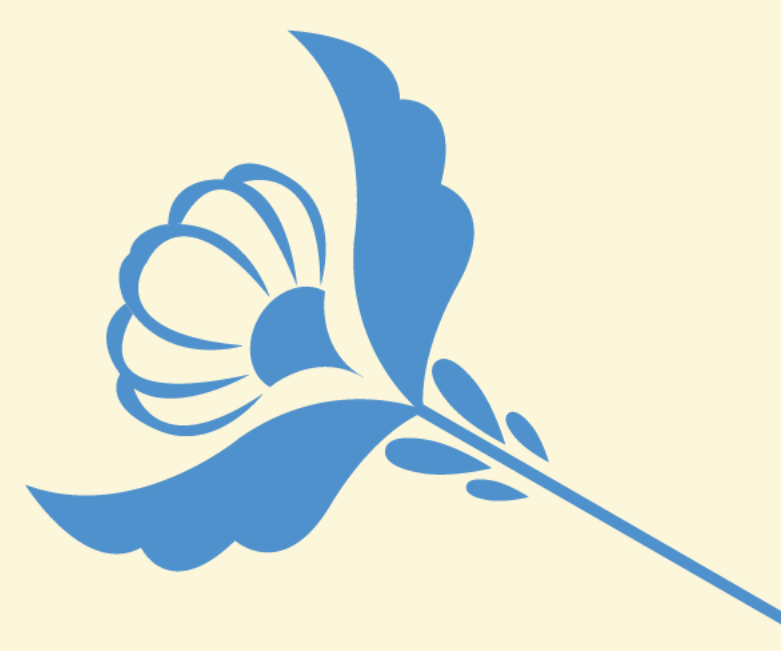
Polished Clay Technique

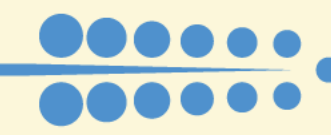
Polished clay is the oldest technique in the *Tonalteca* region. It is dated 400 to 600 C.E. In the first stage, the artisans model by hand or on a potter's wheel clay pieces and let them dry. Then, they smooth the surface with a river stone and water. Then they coat the bottom with raw or natural glaze to decorate the pieces with oxides or dyes from the local terracotta which are finely applied with dog or cat hair hand-made brushes.

After this, the pieces are polished to provide them with a particular kind of shine. This is achieved by rubbing them with a mineral stone called pyrite. The process is finished by baking the objects in a gas or wood furnace at 500 to 650 °C.

Apart from showing the artisan's dexterity in the millenary traditional technique, these pots are waterproof, and for that reason they are known as *Loza de Agua (Water Pottery)*, as the majority of them are used to contain liquids.

Técnica del barro betus

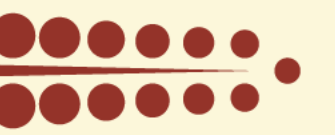
Es considerada como una de las manifestaciones más populares de la región de Santa Cruz de las Huertas en la zona de Tonalá. La peculiaridad de su nombre se la debemos al fino acabado con el cual el artesano le da un toque de brillo a la pieza.

La técnica del barro betus corresponde a la denominación de baja temperatura y una de sus particularidades es que algunos artesanos todavía utilizan moldes antiguos para hacer caballos, perros y nahuales. La forma tradicional de su elaboración consiste en moldear arcillas propias de la región -barro blanco y negro- con agua y matiz para decorar la pieza.

Después de hornear y decorar el objeto, con colores azules y verdes, además de pigmentos en tonos amarillos y rojos, se le somete a un baño con aceite de Betus -resina de pino disuelta en aguarrás-, proceso de vidriado al cual debe su nombre.

Barro Betus (Betus Clay) Technique

It is considered one of the most popular expressions of the region of Santa Cruz de las Huertas in the zone of Tonalá. The peculiarity of its name is because of the fine finishing with which the artisan polishes the pieces.

The name *betus* clay technique comes from the low temperature at which it is made and that the artisans still use old molds to make horses, dogs and *nahuales*. The traditional way to prepare the pieces is to model the terracotta of the region -white and black clay- with water and dyes to decorate the pieces.

After baking and decorating the pieces with blue, green, yellow, and red colors, it is sunk in a pine resin (*betus*) and turpentine mixture, a glazing process that gives the technique its name.