

Talavera Seramikleri

Talavera Ceramics

Prof. Zehra **Çobanlı**
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,
Seramik Bölüm Başkanı, Eskişehir

Prof. Zehra **Çobanlı**
Anadolu University Faculty of Fine Arts; Head, Ceramics
Department, Eskişehir

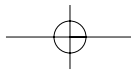
Yrd. Doç. Dilek **Alkan Özdemir**
Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu
Seramik Bölümü, Eskişehir

Asst. Prof. Dilek **Alkan Özdemir**
Anadolu University Integrated Higher School for the Handicapped
Ceramics Department, Eskişehir

Bugüne ve geleceğe dünden geçilerek gelinir. Bilim ve sanatın her alanında geçmiş her zaman geleceğe ışık tutmuş ve tutmaktadır. Çok eski bir geçmişe sahip olan, Eski Amerika Yerli Sanatları olarak tanımlayabileceğimiz Meksika Sanatları da muhteşem, büyüleyici, her an yeni bir şeyler yakalayabileceğimiz farklı kültürlerin oluşturduğu, bugüne ışık tutan geleneksel el sanatlarının zenginliğidir. Meksika'daki bu uygarlığın üst düzeyde olduğu ve önemli bilimsel çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Meksika'ya gelir gelmez bu tarihi dokuyu hemen hissedersiniz. Çünkü Meksika'da Aztek, Maya ve İnka kültürlerinin tarihsel dokusu hala korunmakta ve ülkenin kültür zenginliğini oluşturmaktadır. Bu tarihsel doku, toprak sanatlarının zenginliğiyle gözler önüne serilir. Meksika'nın Mexico City, Queretaro, Oaxaca ve Puebla şehirlerine yaptığımız araştırma ve inceleme gezilerinde bu ülkede yaşayanların tarihlerini, kültürlerini ve halk sanatlarını çok iyi koruyup sahip çıktıkları ve günümüze taşıdıkları gözlemlenmiştir. Bizleri etkisi altına alan bu eserler içinde Talavera de Puebla olarak bilinen seramik ürünler hiç şüphesiz Meksika'nın en tanınan mimari elemanları ve kullanım formlarıdır. Çok eski bir geçmişi olan Talavera seramikleri bugün, Meksika'da başkent Mexico City'nin 150 km. güneyinde yer alan Puebla şehrinde hala üretilmektedir.

You reach today and the future going through yesterday.

The past has and will shed light to the future in every field of science and arts. Mexican arts, which we may describe as ancient American native arts which have a long history, are the wealth of traditional handicrafts which enlighten today created by magnificent, magical different cultures where we can capture something at any time. We know that this civilization in Mexico was high level one and was engaged in significant scientific studies. You feel this historical texture right away the moment you arrive at Mexico because the historical texture of the Aztec, Maya and Inca cultures are still preserved in Mexico, forming the cultural richness of the country. This historical texture is laid before our eyes with the richness of earth arts. We observed in our research and study trips we took to Mexico City, Queretaro, Oaxaca and Puebla cities of Mexico that inhabitants of this country preserved and owned up to their history, culture and folkloric art very well, carrying them to the present. Ceramic ware known as Talavera de Puebla are undoubtedly Mexico's best known architectural elements and utilitarian forms among such works, affecting all of us. Talavera ceramic ware, which have a very long history, today are still produced in the city of Puebla, lying 150 km

Talavera seramiğinin kökeni İspanyadaki Arap-Endülüs kültürüne dayanır. Yaklaşık 8 yy. önce Arap seramikçiler, günümüzde İspanya'da Talavera dela Reina olarak bilinen bölgeye yerleşmişler ve İtalyanların 14.yy.da kullandıkları, teknik olarak temelde ham sırlı seramik yüzeyler üzerine renkli dekorların yapılmasıyla oluşturulan mayolika tekniğiyle düşük derecede pişen ürünler yapmışlardır. Bu ürünler yapıldığı bölgeden dolayı Talavera seramiği olarak isimlendirilmektedir.

Meksika Kolonileri dönemindeki en önemli seramik merkezi Puebla'daki, seramik mimari elemanlar ve kullanım seramikleri üretimi 1531 yılında Puebla şehri kurulduktan hemen sonra başlamış, bölgedeki kaliteli kil ve o dönemde Puebla'daki yetenekli, ustaların yaratımları sayesinde kısa sürede yüksek kaliteye ve güzelliğe ulaşmıştır. 16.yy.'da Puebla'daki din adamlarının kilise ve

manastırları süslemek için İspanya'nın Talavera dela Reina bölgesinden Talavera ustaları getirmesiyle Puebla'daki üretim farklılaşmıştır. Pueblalı ustalar Talavera seramiğini benimseyerek, kendi yorumlarını, kille çalışma tekniklerini, sanatsal formlarını, renklerini ve en önemlisi Meksika ruhunu da mayolika tekniği ile harmanlayıp kökeni İspanyollara ait olan Talavera seramiğini Meksika'nın Puebla bölgesinde üretmeye başlamışlar ve kendilerine mal etmişlerdir.

Talavera seramiklerinde 16.yy. ve 17. yy.da çok popüler olan mavi tonlarının yanı sıra, 18.yy.da yeşil, mor ve sarı renkleri de kullanılarak renk ve desen yelpazesi genişletilmiştir. 1653 yılında Talavera üretiminin kalite düzeyinin aynı seviyede tutulması, yüksek ve düşük kaliteli ürünlerin ayırt edilmesi için bir dernek kurulmuş ve üretim kuralları belirlenmiştir. Bu kurallar doğrultusunda kaliteli,

orta kaliteli ve günlük kullanım grupları adı altında üç tip Talavera üretilmeye başlanmış, taklitleri önlemek için her seramik ustası yaptığı ürünün altına imzasını koymuş, her yıl ustaların usta seramikçi olarak görülmesini sağlayan sınavlar yapılmıştır. Ancak 1810'da Meksika'nın bağımsızlık hareketi sırasında bu kuralların uygulanması durmuş dernek kapanmış ve üretim kalitesizleşmeye başlamış, sadece birkaç atölye üretimine devam etmiştir. Bu durum 20.yy.ın ikinci yarısına kadar sürmüştür.

20.yy.ın ikinci yarısında yeni atölyeler açılmış ve Talavera yok olmaya karşı savaşarak yeniden yükselişe geçmiştir. Fakat bu kez bazı üreticiler geleneksel yöntemleri bırakıp çok miktarda seramik üretimini hedefleyince ürün kalitesi tekrar düşmeye başlamış, tutkuyla geleneksel yöntemle Talavera üreten atölyeler zor durumda kalmış, turistlerinde artan talepleriyile

south of Mexico's capital city, Mexico City.

The origins of Talavera ceramics go back to the Arabian-Andalusian culture in Spain. Approximately 8 centuries ago, Arabic ceramicists settled in the region called Talavera dela Reina in Spain today, creating wares fired at low temperatures, using the majolica technique formed by application of color décors on raw glazed ceramic surfaces used by Italians in the 14th Century. Such wares are called Talavera ceramic ware due to the region of manufacture.

Production of ceramic architectural elements and utilitarian ceramic ware started right after the city of Puebla was founded in 1531, which became the most important ceramics center in the period of Mexican colonies, reaching the highest quality and beauty, thanks to the creations of the

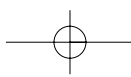
skilled craftsmen in Puebla in that period and the high quality clay in the region.

Production in Puebla gained a different dimension when the monks in Puebla brought Talavera craftsmen from Spain's Talavera dela Reina region to decorate churches and monasteries. Craftsmen of Puebla adopted Talavera ceramics and started to produce Talavera ceramic ware which is of Spanish origin by batching their own interpretations, clay working techniques and artistic forms and colors and most importantly, the Mexican spirit with the majolica technique, making it their own.

In addition to shades of blue which were highly popular in 16th and 17th Centuries, color and pattern spectrum was enhanced using green, purple and yellows colors in 18th Century in Talavera ceramics. In 1653, an association was established to maintain the

quality level of Talavera wares and separation of high and low quality products and rules for production were adopted. In light of such rules, three types of Talavera started to be produced in high quality, medium quality and daily utility groups, with each master craftsman putting his signature under his products to prevent imitations with tests held each year for branding the craftsmen as master craftsmen. However, during the independence campaign of Mexico in 1810, the implementation of these were stopped, the association was shut down and production started to lose its quality, with only a few workshops continuing to produce. This state of things continued until the second half of 20th Century.

New workshops were opened in the second half of 20th Century and Talavera has started to emerge again, fighting again destruction. Yet, this

Sanat / Art

Mayıs-Haziran / May-June 2007/ No.21

Resim 1:
Talavera seramiğiyle kaplanmış bir restoran
Picture 1:
A restaurant covered with Talavera ceramic

16.yy.daki talavera geleneklerine göre doğru koşullarda üretim yapılması için mücadele başlamıştır. Bu mücadelede Talavera mirasını korumak için 1993'te Talavera Seramiği Geliştirme Derneği kurulmuştur. Geleneksel Talavera üreticilerini güçlendirmek, Talavera üretiminin 16.yy.daki tekniklerin kullanılarak yapılmasını sağlamak, ülkenin diğer bölgelerinde yapılan ancak Talavera özelliklerini taşımayan ürünlerden korunmak amaçlanmıştır. Bu amaçlar için ürünlerde sadece Puebla vadisindeki Atlixco, Cholula, Puebla ve Tecalli bölgelerindeki killerin kullanılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 1997 yılında Meksika hükümeti projeyi sağlamlaştırmak için ürünlerde Talavera köken etiketi olmasına karar vermiş ve uygulamaya koymuştur. Son olarak Puebla da yapılan ürünleri korumak ve 1998'de ürünlerin sertifikalı hale gelebilmesi için çeşitli laboratuvar testlerine tabii tutulması, bir komite tarafından atölyelere inceleme ziyareti yapılmasının gerekliliğine karar verilmiştir. Böylelikle bu Talavera seramiklerini koruma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar, Talavera ürünlerini ve üreticilerini desteklemekte ve ürünlerin gerekli koşullara uygun olup olmadığını onaylamaktadır. Bütün bu çalışmaların, desteklemelerin sonucunda Popocatepet ve Iztaccihualt yanardağlarının önünde yer alan, İspanyolların inşa ettiği binlerce tarihi binaya sahip geleneksel yapıdaki sokakları, barok mimari tarzında yapıları, "azulejos" denilen seramik duvar kaplamaları ve özellikle de her mutfakta, binada, avluda, meydana bulunan "Talavera seramikleriyle" bütünleşmiş bir şehir olan Puebla (Resim 2,3,4,5), UNESCO tarafından insanlığın kültürel mirasını koruyan bir şehir olarak seçilerek desteklenmiş ve Meksika'nın Mexico City'den sonraki ikinci önemli şehri olmuştur.

time, certain producers have abandoned traditional techniques, targeting mass ceramic ware production, leading to yet another drop in product quality and workshops producing Talavera passionately using the traditional technique going into difficulty and this has led to a fight for production under proper conditions in line with the Talavera traditions of 16th Century, partly thanks to the increasing demand by tourists. To conserve Talavera heritage in this fight, Talavera Ceramic Development Association was founded in 1993. The aim was to strengthen the traditional Talavera producers to ensure that Talavera production was made using employing the techniques of 16th Century and protection from products made in other parts of the country which did not bear Talavera properties. To that end, it was decided that only clays in the regions of Atlixco, Cholula, Puebla and Tecalli in the Puebla valley should be used for ceramic ware. Also, in 1977, Mexican government has decided that Talavera origin label should be on wares to boost the project, putting this into implementation. Most recently, it was decided that wares should go through various laboratory tests and a committee should pay inspection visits to workshops to protect wares produced in Puebla and to have them certified in 1998. Hence, these efforts seeking to conserve and develop Talavera ceramic ware give support to Talavera wares and producers and certify that wares meet necessary requirements. As a result of all these efforts and support, Puebla (Pictures 2, 3, 4, 5) which is situated in front of Popocatepet and Iztaccihualt volcanoes with its roads of traditional configuration with thousands of historical buildings constructed by the Spanish, its baroque style structures, ceramic wall coverings called "azulejos" which is a city specifically integrated with the Talavera ceramic ware found in every kitchen, building, courtyard or square was designated and supported by UNESCO as a city preserving the cultural heritage of humanity, becoming the second most important city of Mexico, after Mexico City.

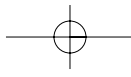
Resim 2: Resim 1'den detay
Picture 2: Detail from Picture 1

Resim 3: Talavera seramiğiyle kaplanmış bina
Picture 3: Building covered with Talavera ceramic

Resim 4: Resim 3'ten detay
Picture 4: Detail from Picture 3

Talaveralarıyla bütün dikkatleri üzerine çeken Puebla şehrinde sayılı atölyelerden biri olan Talavera de la Luz isimli atölyeyi ziyaretimizde bizim için çok farklı olmayan bir ortamda talaveranın teknik olarak oluşum aşamasını gözlemlene fırsatı elde ettik. Atölyede, Puebla vadisinden elde edilen killer dinlenme havuzlarında dinlendirildikten sonra plastik hale getirilerek şekillendirilecek formun boyutuna göre tornada, kalıpta veya elde şekillendirilmektedir. Şekillendirme işlemi biten ürünler özel kurutma odalarında boyutlarına bağlı olarak 1-3 ay süreyle kurutulduktan sonra, 850°C sıcaklıkta elektrikli fırınlarda 8 saat süren ilk pişirimleri "bisküvi pişirimleri" yapılmaktadır. Bisküvi pişiriminden sonra örtücü, beyaz kalaylı bir sırla sırlama işlemi yapılır. Temel olarak sırlama aşamasında yüksek kaliteli seramikler için Talaveralı çömlekçilerin deyimleriyle 1 ölçü kurşun oksit ve 6 ölçü kalay oksitle, düşük kaliteli seramikler için 1 ölçü kurşun oksit ve 2 ölçü kalay oksitle hazırlanan sırlar, ilk pişirimi yapılan seramik formlar üzerine uygulanmakta, daha sonra ham sır üzerine seramik ürünün kalitesine göre fırça dekoruyla ve renkli oksit ve boyalar kullanılarak dekorlama işlemi yapılmaktadır. (Resim 6, 7, 8, 9). Bu işlem yapılırken mavi ve mavinin tonlarıyla dekorlanmış seramikler mavi boyanın pahalı olması nedeniyle yüksek kaliteli işler grubunda yer alır. Mavi tonlarının dışında siyah, sarı, mor, yeşil ve kırmızı renkler ise diğer grubun içindedir. Seramiklerin dekoru bitince, ürünler 1050°C sıcaklıkta 10 saat süreyle pişirilmektedirler.

We had the chance to observe the technical formation phase of Talavera in a medium not much different for us in our visit to the workshop named Talavera de la Luz, one of the best known workshops in the city of Puebla, drawing all attention with the Talavera earthen ware. In the studio, clays obtained from Puebla valley are dwelled in tanks and are subsequently formed by potter's wheel or in moulds or by hand, depending on the size of the form to be given after bringing into plastic form. Shaped wares are dried for 1 to 3 months in special drying chambers depending on their sizes and then are biscuit fired for 8 hours in electric kilns at 850°C temperature. After biscuit firing, glazing is done using a covering white tin glaze. Glazes prepared using 1 measure lead oxide and 6 measures tin oxide for high quality wares as called by Talavera potters during the glazing phase and 1 measure lead oxide and 2 measures tin oxide for lower quality wares are applied to biscuit fired ceramic forms and subsequently, decorations are applied using colored oxide and dyes by brushes on raw glazing, depending on the quality of the ceramic ware (Pictures 6,7, 8, 9). Earthen ware decorated in the shades of blue are called high quality works due to the cost of blue dye in this process. Non-blue colors like black, yellow, purple, green and red are in the other group. After the wares are decorated, products are fired for 10 hours at 1050°C temperature.

Resim 5: Talavera seramikleriyle kaplanmış geleneksel bir mutfak, Puebla

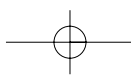
Picture 5: A traditional kitchen covered with Talavera ceramic ware, Puebla

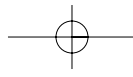

Resim 6: Talavera seramiklerinin dekorlanma aşaması
Picture 6: Decoration phase of Talavera ceramic ware

Resim / Picture 7, 8, 9: Talavera seramiklerinin dekorlanma aşaması / Decoration phase of Talavera ceramic ware

Sanat / Art

Mayıs-Haziran / May-June 2007/ No.21

Çalışmaların en önemli kısmını elde şekillendirilmiş talavera karolar üzerine yapılmış, çeşitli duvar panoları, duvar resmi olarak tanımlayabileceğimiz eski dönemlere ait şehir haritaları oluşturmaktadır (Resim 10, 11, 12). Bunun dışında çeşitli figürler, geçmişteki kültürler doğrultusunda dekorlanan çeşitli bitki ve hayvan motifleri yanında Arap-Endülüs kültürlerinin de etkisiyle İslam motiflerinin de kullanıldığı günlük kullanım için yapılan çanak, tabak, vazo gibi Talavera ürünler de bulunmaktadır. (Resim 13).

The most significant segment of wares are various murals and city maps of ancient times which we may describe as wall art, made on hand shaped Talavera tiles (Picture 10, 11, 12). Other than these; dishes, plates, vases made for daily use on which various plant and animal motifs in line with past cultures and Islamic motifs under the influence of Arabic-Andalusian cultures also are among Talavera ware (Picture 13).

Resim 10: Talavera duvar panosu / Picture 10: Talavera mural

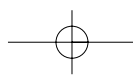
Resim 11: Talavera harita duvar panosu
Picture 11: Talavera map mural

Resim 12: Talavera duvar panosu
Picture 12: Talavera mural

Resim 13: Talavera ürünler
Picture 13: Talavera ware

Zaman içinde Talavera ürünlerinin koleksiyonu yaygınlaşmış, Meksika ve dünyanın diğer bölgelerindeki koleksiyoncular tarafından değeri bilinir hale gelmiştir. Bölge insanı bu kültüre sahip çıkmış ve her geçen gün ürün ve dekor çeşitliliğini geçmişe bağlı olarak çeşitlendirip, tekniğini ilk dönemdeki gibi koruyarak üretmiş, tanıtmış ve tanıtmaya devam etmektedir. Ayrıca bölgedeki devlet müzeleri ve özel müzelerde önceki dönemlerde yapılmış Talavera seramikleri koruma altına alınmıştır. Yakından izleme fırsatı bulduğumuz en büyük Talavera seramiği koleksiyonlarından önemli bir kısmını içeren Mexico City'deki Franz Mayer Müzesi'ndeki talaveralar ilk günkü gibi büyüleyici, etkileyici görünümleriyle izleyicileriyle buluşmaktadır (Resim 14, 15, 16). Günümüzde hala çok popüler ve olağanüstü kalitede çok pahalı parçalar üretilmektedir. Ama ne yazık ki çok kötü taklitleri de bulunmaktadır. Geleneksel Talavera bir ürün aldığınızda altında üretici atölyenin imzası ve Puebla'dan geldiğinin yazması gerekmektedir.

In time, Talavera wares started to be collected, becoming noteworthy for collectors in Mexico and all over the world. The people of the region owned up to this culture and they are diversifying the products and décors each passing day in line with the past, producing and promoting the Talavera ware preserving the technique just as in ancient times. Also, Talavera ceramic ware made in previous periods are conserved in state museums and private museums in the region. Talavera ware in Franz Mayer Museum in Mexico City which has a significant portion of Talavera ceramic collections which we have the chance to view closely are presented to viewers with their magical and impressive looks just as on the day they were made (Pictures 14, 15, 16). Currently, still, very expensive pieces of highly popular and exceptional quality are being produced. However, there are very poor imitations as well. When you purchase a traditional Talavera ware, you have to look for the signature of the workshop and the note stating that it comes from Puebla.

Resim 14: Talavera çanak, Franz Mayer Müzesi.
Picture 14: Talavera bowl, Franz Mayer Museum

Resim 15: Talavera tabak, Franz Mayer Müzesi.
Picture 15: Talavera plate, Franz Mayer Museum

Resim 16: Talavera duvar karosu, Franz Mayer Müzesi.
Picture 16: Talavera wall tile, Franz Mayer Museum

Kısaca Talavera, Arap-Endülüs anlayışının çok büyük izlerini ve motiflerini taşıyan, kalaylı sır üzerine mayolika tekniği ile yapılmış genelde mimaride tümüyle kullanıldığı gibi, kaplama seramikler arasına serpiştirilerek çok yaygın biçimde kullanılmasıyla birlikte, günlük kullanıma çok uygun olmayan dekoratif ürünlerdir.

In short, Talavera wares are decorative products not fit for daily use, bearing major traces and motifs of Arabic-Andalusian concept applied by majolica technique on tin glaze, used in architecture in general, also used dispersed between tiles.

Kaynakça /Bibliography

DOMENİCİ Davide, Mexico A Guide to the Archaeological Sites, China, 2004
SOLIS Felipe, National Museum Of Anthropology, İtalya,
_____ The Crafts of Mexico, USA, 2004