

## MATERIALES

- hojas de impresión de poliestireno 4"x4½"
- tinta de impresión soluble en agua o pintura acrílica
- rodillos de goma para impresión
- bandejas para galletas
- papel para dibujar 4" x 4½ "
- papel para dibujo o de color 8½"x5½"
- periódico
- lápices
- borradores
- bolígrafos o herramientas de arcilla
- toallas de papel o toallitas húmedas
- cuerda y ganchos para tender ropa

## RECURSOS

- Museum of International Folk Art - online collections  
<http://collection.internationalfolkart.org/collections>
- The American Folklife Center at the Library of Congress  
<http://www.loc.gov/folklife/Symposia/litcordel/>

## VOCABULARIO (Definiciones en la página 4)

- **Colonos**
- **Poesía**
- **Indígena**
- **Cuento folclórico**
- **Festival**
- **Leyenda**
- **Literatura de Cordel**
- **Trovador**
- **Xilografía**

## NORMAS NACIONALES DE ARTES VISUALES

- **Crear:** Producir y desarrollar nuevas ideas y trabajos artísticos.
- **Presentación:** Interpretar y compartir la obra artística.
- **Responder:** Entender y evaluar cómo las artes transmiten significado.
- **Conexión:** Conectando ideas artísticas y trabajo con significado personal y contexto externo.



*Iemanjá*, woodblock print by José Francisco Borges. Bezerro, Pernambuco, Brazil, 2013. Museum of International Folk Art, gift of Tesoros Trading Company. Photo by Carrie Haley

# Literatura de cordel

## INTRODUCCIÓN

La *literatura de cordel* (literatura en una cuerda) se refiere a pequeños libros de poesía imprimidos a mano, que se enfocan en temas populares, *cuentos folclóricos* y *leyendas*, originarios del seco y empobrecido interior del noreste de Brasil. Siguiendo una tradición de trovador europeo medieval introducida por los portugueses, los poetas brasileños eran a menudo los vendedores, cantando las historias en voz alta a una población rural en su mayoría analfabeta. Algunos de los poetas también son artistas autodidactas de *xilografía*, y las portadas de sus libros presentan imágenes simples en blanco y negro relacionadas a poemas.

## OBJETIVOS

- Comprender cómo literatura de cordel es una forma de arte brasileña utilizada para contar historias, entretener y transmitir información importante (comprensión histórica y cultural).
- Aprender sobre los materiales utilizados para crear literatura de cordel (percibir, analizar y responder).
- Encontrar soluciones en el proceso de la creación de literatura de cordel (crear y realizar).

# Brasil y arte popular



Map from Viajebroasil.com

La variada mezcla cultural que se encuentra en toda la vasta región de Brasil no sólo se basa en los habitantes *indígenas* originales, sino también de los *colonos* portugueses, que comenzaron a establecerse allí en el siglo XVI. Los esclavos africanos traídos por los europeos contribuyeron con sus propias religiones y rituales, así como su arte vibrante, música y danza. Eventualmente, las tradiciones se fusionaron para crear la fusión cultural dinámica que es tan exclusivamente brasileña.

Durante el siglo XX, los artistas populares descubrieron que tenían más libertad para retratar su historia, folclor y vida cotidiana. Los practicantes religiosos podían llevar a cabo sus rituales abiertamente, y los artistas de festivales podían aprovechar las tradiciones antiguas y usar temas contemporáneos para crear desfiles y dramas animados.



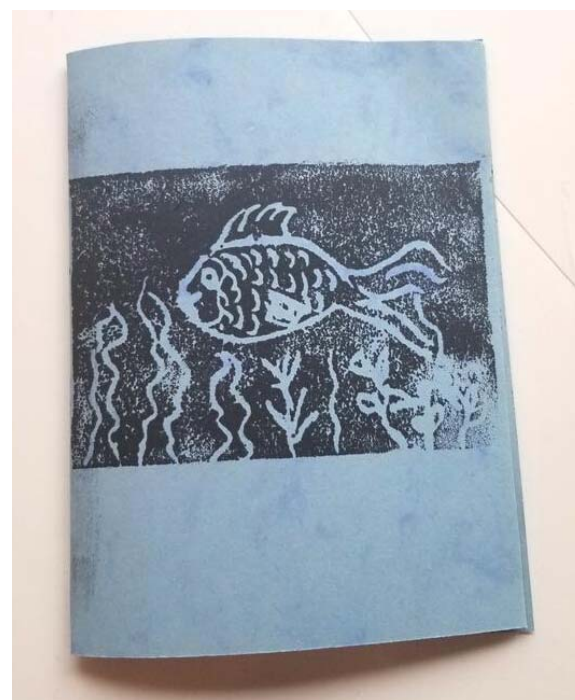
*Forró na Fazenda*, woodblock print by Ivan Borges, Bezerro, Pernambuco, Brazil, 2004. Museum of International Folk Art, gift of Tesoros Trading Company. Photo by Carrie Haley

## MOTIVACIÓN

- Analiza diferentes maneras en que las personas se comunican con los estudiantes. ¿Cuáles son sus formas favoritas de dar un mensaje? Pueden hablar sobre el periódico, revistas, internet, poesía, y cuantas mas puedan nombrar. Presenta la forma en que los artistas de arte popular brasileños usan literatura de cordel para contar historias, cantar canciones, hacer bromas y dar información importante a la gente.
- Dile a tus estudiantes que van a hacer su propia literatura de cordel. Pueden escribir su propia historia o poema o ilustrar un cuento o poema existente. Los estudiantes deben pensar en una imagen para crear y usar como portada. Recuérdales que las letras y los números deben escribirse al revés para que se puedan leer.

## PROCEDIMIENTOS

1. Los estudiantes pueden empezar a dibujar ideas en el papel de dibujo, luego que coloquen el papel sobre la hoja de impresión de poliestireno y que tracen con presión la imagen con un lápiz, bolígrafo o herramienta de arcilla.
2. Despliega la tinta de impresión o la pintura en una bandeja de galletas usando un rodillo de goma.
3. Coloca la hoja de poliestireno con el diseño grabado mirando hacia arriba sobre varias hojas de periódico.
4. Dispersa la tinta sobre la hoja de poliestireno con el rodillo.
5. Dobra el papel de 5 ½" x 8 ½" por la mitad para la portada.
6. Posiciona el papel para la portada sobre la hoja de poliestireno cubierta en tinta. Asegúrate que el pliegue esté en tu lado izquierdo y frota el papel.
7. Levanta el papel y admira.
8. Cuelga las impresiones en la cuerda con los ganchos para tender ropa.



## EVALUACIÓN

- Haz una exposición de las impresiones en un tablón de anuncios con etiquetas descriptivas hechas por los estudiantes.
- Haz un taller en el que tus estudiantes enseñen a otras clases cómo hacer grabados en relieve. Hagan un intercambio de impresión después de que los estudiantes hayan creado impresiones.

## EXTENSIONES Y CONEXIONES

### • Estudios Sociales

Haz que los estudiantes visiten una prensa local o imprenta donde puedan ver cómo funcionan las máquinas de impresión automáticas. Pueden escribir sobre las diferencias entre los tipos de impresión cuando regresen a la clase. Amplía su escritura o analiza la forma en que las impresoras dirigidas por una computadora se relacionan con otros métodos.

Recolecta imágenes de arte gráfico de muchos países. Pide a los estudiantes que comparen los estilos y usos de las artes gráficas.

### • Música

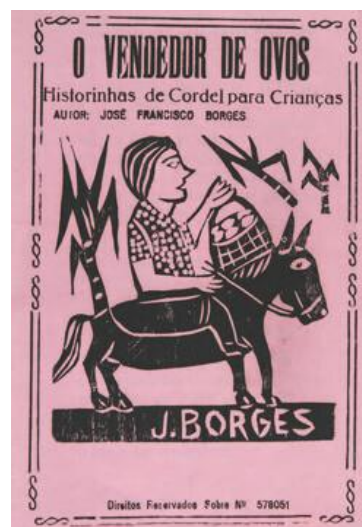
Escucha varias selecciones de música brasileña y analiza la instrumentación.

### • Geografía

José Borges utiliza una madera muy dura que no se encuentra fuera de su país para tallar sus bloques de madera. Pide a los estudiantes que investiguen los tipos de árboles que crecen en Brasil y exploren sus cualidades.

## VOCABULARIO

1. **Colonos** - personas que se establecieron en un nuevo país.
2. **Indígenas** - originarios de una región o un ambiente en particular.
3. **Festival** - un tiempo de celebración marcado por eventos especiales.
4. **Literatura de Cordel** - historias en una cuerda, folletos folclóricos brasileños con portadas gráficas y texto en su interior.
5. **Poesía** - obra literaria en la que se da una intensidad especial a la expresión de sentimientos e ideas mediante el uso de diferentes estilos y ritmos.
6. **Cuento folclórico** - una historia originaria de la cultura popular, típicamente transmitida de boca en boca.
7. **Leyenda** - un género de folclor que consiste en una narración con acciones humanas percibidas o creídas tanto por el narrador como por los oyentes que han tenido lugar dentro de la historia humana.
8. **Trovador** - un poeta lírico medieval francés que componía y cantaba en provenzal en los siglos XI al XIII, especialmente sobre el tema del amor fino y elegante.
9. **Xilografía** - una técnica de impresión hecha tallando un bloque de madera para crear un diseño, antiguamente y ampliamente utilizado para ilustraciones en libros.



*O Vendedor De Ovos* (The Egg Seller), woodcut print by José Francisco Borges, ca. 2000. Museum of International Folk Art, IFAF Collection.

# Literatura de cordel de Pernambuco



Booklet - *O Homem Gosta de Mulher e Mulher Gosta de Dinheiro* (The Man Likes the Woman, The Woman Likes Money) by José Soares, Olinda, Pernambuco, Brazil, 1995, Gift from the Dr. James Bert Smith and Dr. Beej Nierengarten-Smith Collection. Photo by Blair Clark.

La *literatura de cordel* (literatura en una cuerda) se refiere a pequeños libros de poesía impresos a mano, que se enfocan en temas populares, *cuentos folclóricos* y *leyendas*, originarios del seco y empobrecido interior del noreste de Brasil. Hasta hace poco, estos folletos se vendían principalmente en ferias y mercados abiertos en Recife y en el interior de Pernambuco, expuestos colgando de una cuerda. Siguiendo una tradición de trovador europeo medieval introducida por los portugueses, los poetas brasileños eran a menudo los vendedores, cantando las historias en voz alta a una población rural en su mayoría analfabeta. Algunos de los poetas también son artistas autodidactas de *xilografía*, y las portadas de sus libros presentan imágenes simples en blanco y negro relacionadas a poemas.

Uno de los poetas e ilustradores de cordel más famosos es José Francisco Borges, al que le gusta llamarse J. Borges. Nació en 1935 en la pequeña ciudad de Bezerros en el interior de Pernambuco y creció ayudando a su padre en los campos. Cuando tenía 20 años, compró un conjunto de libros a un poeta local y se convirtió en un vendedor ambulante, vendiéndolos en las plazas y mercados de los pueblos pequeños. Se vendieron bien, así que decidió escribir su propio libro de poesía. Pagó a un artista de xilografía para hacer una ilustración para la portada de su primer folleto, pero pronto se enseñó a sí mismo a hacer las xilografías. Sus imágenes se hicieron populares entre otros poetas que lo contrataron para hacer las portadas e imprimir el texto de su cordel. Otros autores conocidos y artistas de xilografía de Pernambuco son José Severino Cristóvo, José Ferreira da Silva (Dila), José Costa Leite y Marcelo Soares. Abraão Bezerra Batista, en Juazeiro do Norte, Ceará, también ha estado haciendo trabajos similares.

## Grabados en xilografía de Pernambuco y Ceará

En la década de 1960, J. Borges se dio cuenta de que estaba desarrollando un mercado sólo para las imágenes en su literatura de cordel. Al ampliar las impresiones de xilografía de blanco y negro a tamaño folio o más grande, podría crear una forma de arte independiente. Comenzó a tallar bloques de madera más grandes para producir imágenes de una sola hoja de ceremonias religiosas, festivales y bailes sociales, así como escenas del folclore y la vida cotidiana. Este trabajo llamó la atención de editores, coleccionistas de arte y galeristas. Desde la década de 1970, Borges ha recibido pedidos cada vez mayores por sus impresiones. A finales de la década de 1980, estaba experimentando con tinta de colores para animar las escenas. Este estilo ha continuado junto con las imágenes tradicionales en blanco y negro.

Con el éxito de los grabados en madera más grandes, otros artistas de cordel, como José Costa Leite, Marcelo Soares y Abraão Bezerra Batista, comenzaron a producir también imágenes de una sola hoja. J. Borges también animó a los miembros de su familia a involucrarse en el trabajo. Su hermano Amaro Francisco y la esposa de Amaro, Nena, se convirtieron en hábiles artistas de xilografía desarrollando sus propios estilos. Borges llevó a su hijo adoptivo, J. Miguel da Silva, a su taller para ayudar y aprender la forma de arte. Él se ha vuelto muy respetado por derecho propio. El hijo menor de Borges, Iván, creció en el taller y ahora está produciendo imágenes hermosas y detalladas.

## BIBLIOGRAFÍA

Bisilliat, Maureen, ed. *Brazil: Sounding the Soul of the People*. São Paulo, SP, Brasil: Empresa dal Arte, 2005.

Borges, Adélia. *Design & Craft: The Brazilian Path*. São Paulo, Brasil: Editora Terceiro Nome, 2011.

Omari-Tunkara, Mikelle Smith. *From the Inside to the Outside: The Art and Ritual of Bahian Candomblé*. Los Angeles, Calif.: Museum of Cultural History, UCLA, 1984.

Slater, Candace. *Stories on a String: The Brazilian Literatura de Cordel*. Berkeley, CA: University of California Press, 1982.

Sullivan, Edward, J. ed., *Brazil: Body & Soul*. NY, NY: Solomon R. Guggenheim Foundation, 2001.

## LIBRO PARA NIÑOS

Ancona, George. *Carnaval*. San Diego, CA: Harcourt Brace & Company, 1999.

Aloian, Molly. *Cultural Traditions in Brazil*. New York: Crabtree Publishing Company, 2012.

Hollander, Malika. *Brazil: The Land*. New York: Crabtree Publishing Company, 2003.

Kalman, Bobbie. *Spotlight on Brazil*. New York: Crabtree Publishing Company, 2011.

## SITIOS WEB

Museum of International Folk Art - online collections  
<http://collection.internationalfolkart.org/collections>

The American Folklife Center at the Library of Congress - Literatura de Cordel: Continuity and Change in Brazilian Popular Literature  
<http://www.loc.gov/folklife/Symposia/litcordel/>

## VÍDEOS

Library of Congress - video/film, 2015  
*Poet Laureate Juan Felipe Herrera Discusses Literatura de Cordel*  
<https://www.loc.gov/item/webcast-6921>