

MATERIALES

Papel picado utilizando tijeras

- tijeras
- papel de China de colores
- cuerda
- pegamento en barra

Papel picado utilizando cuchillo de arte

- cuchillo de arte (X-Acto con cuchilla triangular es preferible)
- papel de China de colores
- pegamento en barra
- tijeras
- grapadora
- cuerda
- patrón

RECURSOS

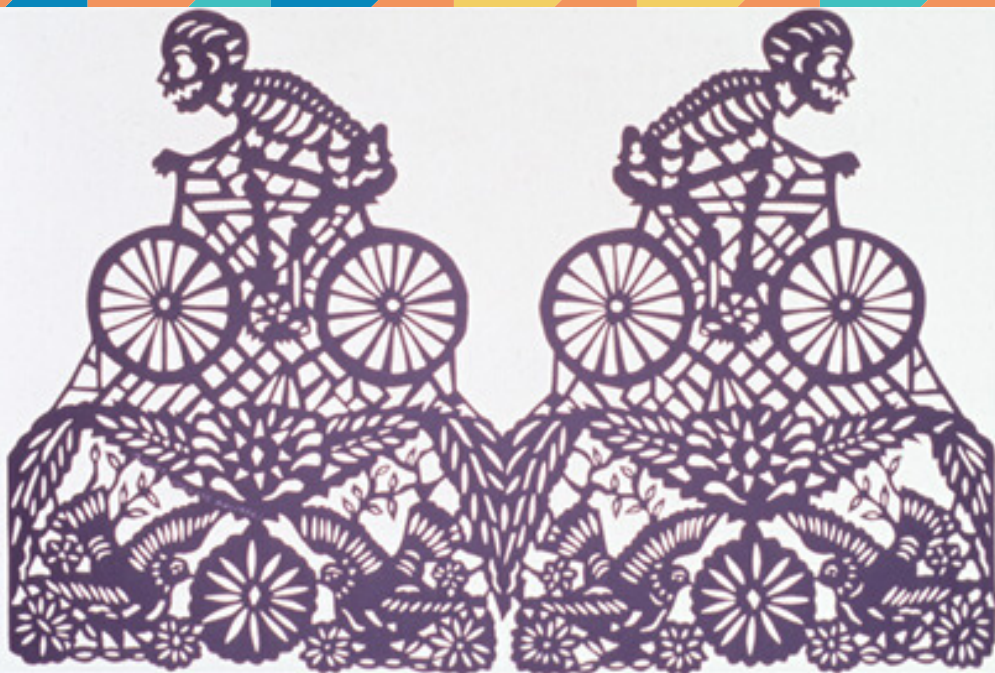
- *Smithsonian Latino Center. Day of the Dead Resources, including lesson plans*
<http://latino.si.edu/dayofthedead/>
- *The Aztecs and the Day of the Dead, Part 1*
<http://www.mexicolore.co.uk/aztecs/home/dayof-the-dead-1>
- *The Aztecs and the Day of the Dead, Part 2*
<http://www.mexicolore.co.uk/aztecs/home/dayof-the-dead-2>

VOCABULARIO (definiciones en la página 6)

- **Arte popular**
- **Patrón**
- **Artesano**
- **Taller**
- **Papel de China**
- **Cinzel**
- **Corte de papel**
- **Amate**

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.

Ciclistas Calaveras by Catalina Delgado Trunk

Papel picado

Preparado por: Los Cacahuates
Catalina Delgado-Trunk
Arturo Olivas
Christopher Gibson

INTRODUCCIÓN

Papel picado significa literalmente papel perforado o agujerado. Este arte popular tradicional de papel cortado se encuentra en todo México y en las antiguas colonias de España, así como en las tradiciones populares de muchos otros países.

OBJETIVOS

- Comprender la historia y el desarrollo de la tradición de papel picado en México y sus orígenes en las tradiciones precolombinas, asiáticas y europeas de papel cortado y cómo las banderas de papel picado se relacionan con las tradiciones más antiguas (comprensión histórica y cultural).
- Aprender sobre los materiales y diseños utilizados para crear banderitas de papel picado y métodos de construcción de papel picado (percibir, analizar y responder).
- Diseñar y crear banderitas de papel picado mexicano y desarrollar soluciones para diseñar problemas a través del uso de línea, forma, combinaciones de color, simetría, repetición y variación de patrón (crear y realizar).

MOTIVACIÓN

- Muestra a los estudiantes ejemplos de papel picado mexicano (artefactos, fotos o diapositivas).
- Analiza la historia del corte de papel en México. Analiza cómo el papel y los diseños del corte de papel tienen orígenes nativos y extranjeros.
- Explica que van a hacer banderitas de papel picado. Haz las siguientes preguntas: ¿Qué materiales se utilizan para hacer papel picado? ¿Para qué celebraciones se crean las banderitas de papel picado? ¿Qué tipo de diseños te gustaría usar?

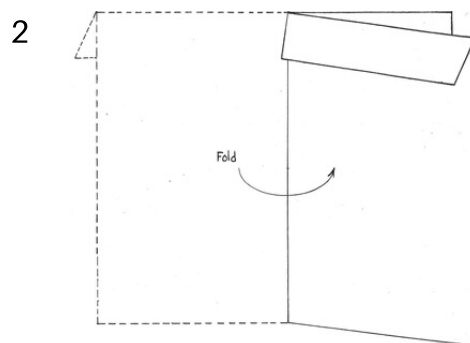
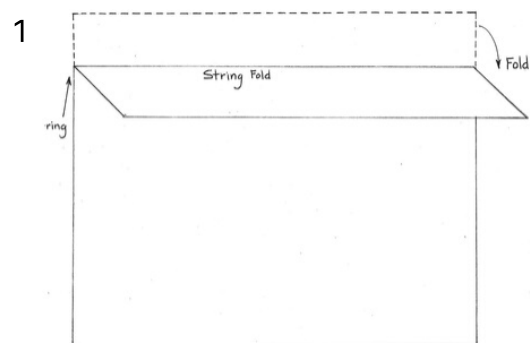
PROCEDIMIENTOS

Crear papel picado utilizando tijeras

1. Coloca el papel de China enfrente de ti, para que el lado más largo esté en la parte superior. Desde la parte superior del papel dobla aproximadamente una pulgada y forma un pliegue. Este primer pliegue se llama el "pliegue de cuerda". La cuerda se pegará dentro de este pliegue cuando termines de recortar el papel. Siempre debes de recordar de mantener este pliegue a la vista para no cortarlo.

2. Voltea el papel de China para que el "pliegue de cuerda" esté mirando hacia abajo sobre la mesa. Lleva el borde superior izquierdo hacia el borde superior derecho y dobla el papel por la mitad formando un pliegue por el centro.

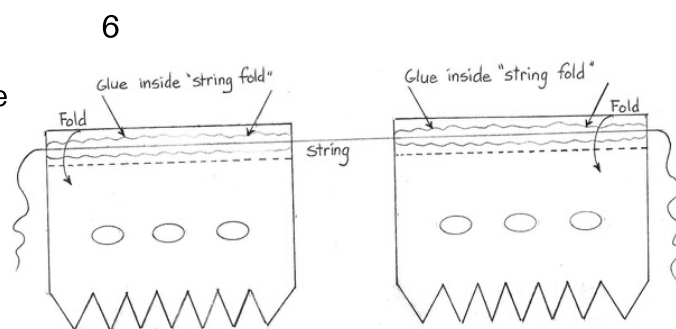
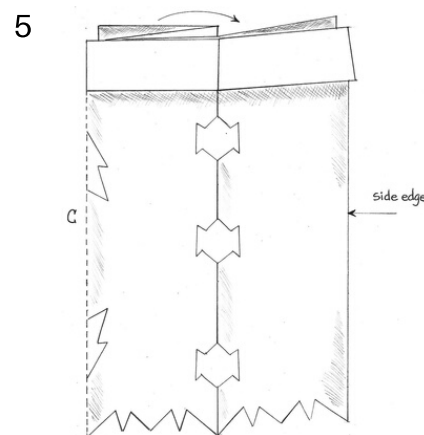
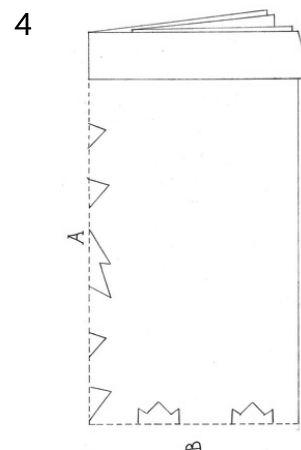
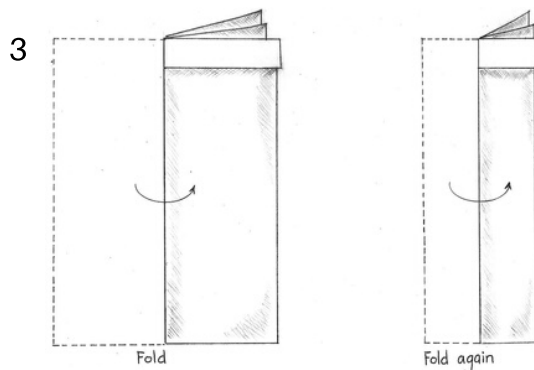
3. Repite el proceso de doblar el papel por la mitad a lo largo dos veces más, alineando y doblando los bordes cada vez que lo doblas.

4. Haz cortes a lo largo del borde lateral (A) y del borde inferior (B) y asegúrate que dejes espacio entre los cortes. Para mejor control sobre los materiales, siéntate derecho con el papel y las tijeras a la altura de tus ojos y gira el papel en lugar de las tijeras. Es aconsejable proporcionar a los niños pequeños tijeras de punta redonda.

5. Despliega el papel una vez para exponer los bordes laterales (C) y recorte a lo largo de este borde. Repite este proceso con cada uno de los bordes laterales recordando no cortar a través del "pliegue de cuerda".

6. Cuando hayas terminado de cortar todos tus recortes cuidadosamente desdobra la banderita dejando el "borde de cuerda" doblado. Repite los pasos del 1 al 6 hasta que tenga 5 - 6 pequeñas banderitas recortadas de papel de China.

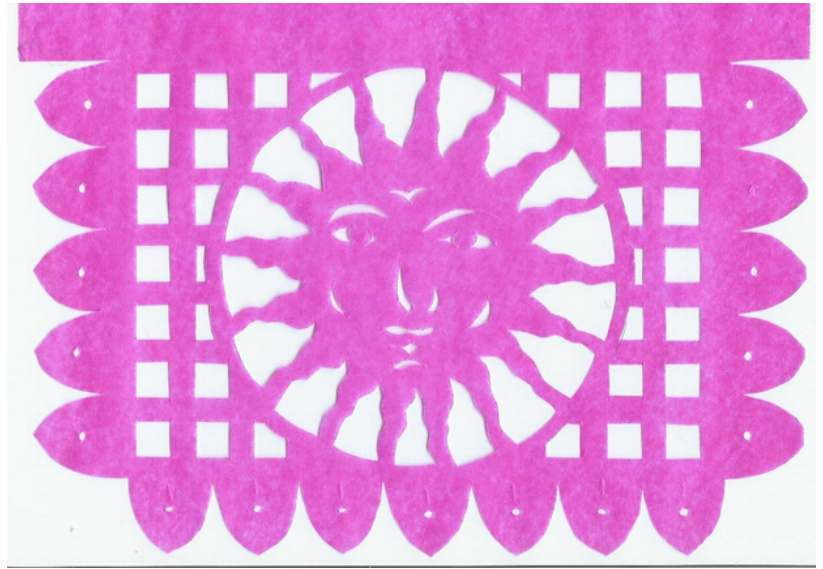
7. Una vez que hayas completado tus recortes, los pegarás a un pedazo de cuerda. Pon tus recortes boca abajo en una mesa en el orden que le gustaría colgarlos. Asegúrate que el "pliegue de cuerda" esté mirando hacia arriba. Mide y corta la cuerda para que sea aproximadamente 4 pies más larga que la longitud de tus banderitas de papel. El mejor método es estirar la cuerda dejando un pie o más de cuerda colgando por ambos lados. Toma tu pegamento en barra y deslízalo cuidadosamente por ambos lados del interior del "pliegue de cuerda". Sosteniendo ambos bordes del "pliegue de cuerda" coloca el papel cortado sobre la cuerda para que quepa entre el pliegue. Usando el pulgar y el dedo índice, baja tu mano por ambos lados del pliegue para que el papel se adhiera a sí mismo. Repite este proceso con cada uno de tus recortes dejando un espacio de aproximadamente 2 - 3 pulgadas entre cada hoja de papel. Piensa en las combinaciones de colores y el contraste mientras cuelgas cada hoja.

PROCEDIMIENTO

Crear papel picado utilizando cuchillo de arte

Este proceso es mucho más complejo que trabajar con tijeras e implica el uso de un instrumento muy afilado. Es más recomendable para la escuela secundaria y la educación de adultos.

1. Toma uno de los diseños creados para este lección (tú también puedes crear tu propio patrón) y colócalo sobre diez hojas del mismo tamaño de papel de China de colores. Engrapa las esquinas y el borde central de cada lado para que todas las hojas estén firmemente unidas.
2. Sosteniendo el cuchillo de arte entre el pulgar y el dedo índice (como lo harías con un lápiz) comienza a cortar cuidadosamente a través de las múltiples capas de papel eliminando la parte del espacio negativo del diseño. Retira primero las partes más pequeñas del diseño y trabaja del centro del diseño hacia afuera.
3. Cuando todo el espacio negativo se haya cortado del diseño, corta las orillas del borde exterior y retira las grapas que sujetan las múltiples imágenes juntas.
4. Una vez que hayas completado tus recortes, los pegarás a un pedazo de cuerda. Pon tus recortes boca abajo en una mesa en el orden que te gustaría colgarlos. Asegúrate de que el "pliegue de cuerda" esté mirando hacia arriba. Mide y corta la cuerda para que sea aproximadamente 4 pies más larga que la longitud de tus banderitas de papel. El mejor método es estirar la cuerda dejando un pie o más de cuerda colgando por ambos lados. Toma tu pegamento en barra y deslízelo cuidadosamente por ambos lados del interior del "pliegue de cuerda". Sosteniendo ambos bordes del "pliegue de cuerda" coloca el papel cortado sobre la cuerda para que quepa entre el pliegue. Usando el pulgar y el dedo índice, baja tu mano por ambos lados del pliegue para que el papel se adhiera a sí mismo. Repite este proceso con cada uno de tus recortes dejando un espacio de aproximadamente 2 - 3 pulgadas entre cada hoja de papel. Piensa en la combinación de colores y el contraste mientras cuelgas cada hoja.

EVALUACIÓN

Cuelga las banderitas de papel picado juntas en la clase o en el patio de la escuela. Analiza las diferentes soluciones que los estudiantes desarrollaron para cortar, pegar, y organizar las combinaciones de colores de sus banderitas de papel. Haz las siguientes preguntas: ¿Cómo llegaste a este diseño? ¿Cómo decidiste los patrones de colores alternos? ¿Cómo afecta el tamaño de los cortes al diseño general? Invita a los estudiantes a demostrar las técnicas de papel picado a otra clase. Habla sobre otros materiales (nuevos o reciclados) que podrían utilizarse para crear banderitas. Pide a la clase que experimente con otras técnicas en como doblar el papel.

CONEXIONES Y EXTENSIONES

Ciencia

El uso del papel es fundamental para la tradición artesanal de papel picado. Investiga cómo se fabrica el papel. ¿Qué materiales se utilizan para hacer varios tipos de papel? ¿Cómo se procesan las materias primas? ¿Qué procesos químicos están involucrados? ¿Cómo se adhieren las fibras de papel juntas? ¿Cómo se tejen o se apelmazan las fibras de papel?

Investiga problemas ecológicos relacionados con el papel. ¿Qué impacto ha tenido la producción y el uso del papel en el ambiente natural? ¿Qué están haciendo hoy las personas para contrarrestar los impactos negativos que la producción y el uso de papel ha tenido en el ecosistema delicado? ¿Existen alternativas al uso del papel en papel picado como el plástico? ¿Cuáles son los pros y los contras de tales alternativas?

Matemáticas

Introducir, practicar y perfeccionar las habilidades en la creación de proyectos de papel picado. Relaciona los dobles de las hojas de papel con números enteros, fracciones y divisiones. Identifica los factores de los números utilizados en las medidas y dobles. Crea problemas matemáticos y soluciones utilizando las cuatro operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Identifica y describe formas geométricas creadas en la producción de papel picado. Identifica y mide los ángulos utilizados en los proyectos de papel picado. Mide los distintos lados de los proyectos de papel picado para determinar su área y perímetro. Identifica, describe y etiqueta los lados del papel picado como rayos, líneas y segmentos de línea.

Arte

Investiga la amplia variedad de técnicas de fabricación de papel practicadas en todo el mundo. Haz papel casero con una variedad de materiales, como trapos de algodón viejos, periódico, bolsas de papel reciclables, pelusas de lavandería y fibras de plantas como las hojas de maíz. Utiliza el papel casero para proyectos de papel picado.

Investiga los diseños tradicionales del corte de papel. Reproduce estos diseños en el papel casero o crea diseños originales adecuados para una amplia variedad de celebraciones. Corta los diseños con tijeras o con un cuchillo para manualidades. Trata de doblar los diseños con el fin de marcar el papel y luego romperlos para crear un aspecto rústico o primitivo a las banderitas.

Investiga el uso de colorantes en la fabricación de papel. Crea colorantes utilizando pigmentos naturales como minerales molidos, materiales de plantas como pétalos de flores e incluso insectos como la cochinilla. Utiliza los colorantes naturales para colorear el papel producido comercialmente o hecho a mano.

Estudios Sociales

Investiga la historia y el uso del papel en México como el tema de enfoque de un informe.

Investiga el impacto cultural del papel picado en las regiones donde se produce y en las áreas a las que se ha exportado el uso de papel picado como los barrios hispanos en los Estados Unidos.

CONEXIONES Y EXTENSIONES

Describe las influencias transculturales en el desarrollo del papel picado como la síntesis de las tradiciones del corte de papel indígenas mexicanas y con las que fueron traídas por los españoles.

Analiza la disminución o el continuo desarrollo del papel picado en México y en los Estados Unidos a medida que las comunidades evolucionan. ¿Cómo ha cambiado el uso del papel picado en respuesta a la adopción de fiestas no tradicionales en México, como Halloween a lo largo de la frontera de México y los Estados Unidos? ¿Qué impacto han tenido estos cambios en los practicantes tradicionales de la artesanía?

También, habla de los cambios paralelos en el lado estadounidense de la frontera donde el papel picado es usado para celebrar festividades mexicanas tradicionales así como festividades estadounidenses asociadas con Acción de Gracias, el cuatro de julio, y el Día de San Patricio.

Idioma y Literatura

Elabora una lista de vocabulario relacionado con el arte del papel picado. Analiza el origen y el significado de términos como "papel" (de "papyrus"). Haz una lista de cognados para ayudar a los estudiantes de inglés a obtener la máxima comprensión. Publica nuevo vocabulario en Cuatro Bloques o Pared de Palabras. Integra seis características de escritura de Rasgo en todas las actividades de escritura.

Escribe, ilustra y comparte una historia original relacionada con la historia, producción o uso del papel picado en México u otras regiones del mundo. Muestre las historias en el centro de medios escolares o en la biblioteca del salón de clases. Graba las historias en inglés y en español. Crea y realiza dramatizaciones de las historias a la clase o a la escuela en general. Publica estas historias en el sitio web de la escuela.

VOCABULARIO

Arte popular / Arte folclórico: Es de, por, y para la gente; toda la gente, inclusivo de clase, estado, cultura, comunidad, pertenencia étnica, género y religión. Puede ser decorativo o utilitario. Puede ser usado cada día o reservado para ceremonias.

Artesano: una persona experta en un oficio en particular.

Papel de China: papel fino y translúcido utilizado para envolver o para proteger artículos delicados y también se utiliza para crear diferentes artesanías como papel picado y flores de papel.

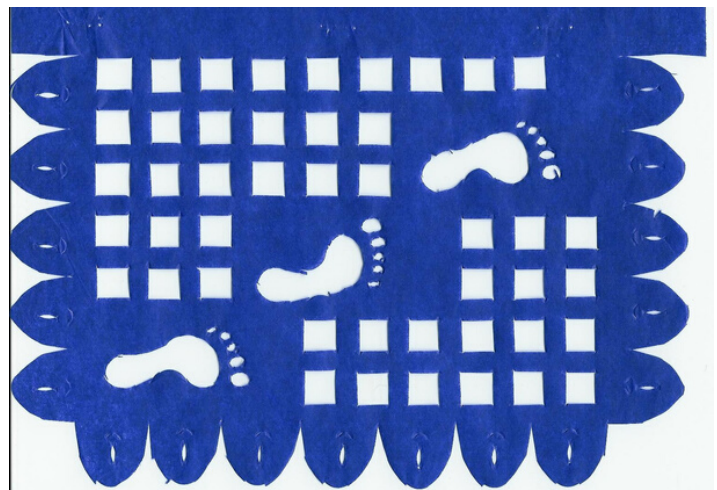
Corte de papel: es el arte de los diseños de papel. El arte ha evolucionado de forma única en todo el mundo para adaptarse a diferentes estilos culturales.

Taller: un cuarto o edificio en el que se llevan a cabo la fabricación o la artesanía.

Amate: del idioma náhuatl: "matl", es un tipo de papel de corteza, hecho de la corteza del árbol de higo o morera. Este artículo ha sido fabricado en México desde los tiempos precontacto.

Patrón: un diseño decorativo repetido utilizado como guía para transferir un diseño en otras piezas.

Cinzel: una herramienta manual larga y aplanada con una punta biselada y un mango plano que es golpeado con un martillo o mazo, utilizado para cortar o formar materiales.

Las Huellas de los inmigrantes Desconocidos- Christopher Gibson

Papel picado

Papel picado significa literalmente papel "perforado" o "agujerado". Este arte popular tradicional de papel cortado se encuentra en todo México y en las antiguas colonias de España, así como en las tradiciones populares de muchos otros países.

En México el arte ha alcanzado el pináculo de expresión. Papel picado puede ser encontrado en cada festividad importante en forma de banderitas de coloridas de papel de China perforadas que cuelgan bajo los portales de los hogares y a través de las estrechas calles de los pueblos coloniales. Las banderitas de papel picado son anuncios encantadores con mensajes sobre temas tanto sagrados como profanos. Se encuentran en todas las celebraciones, como bautismos, bodas y funerales. También están presentes en todas las festividades nacionales, como el Día de los Muertos, el día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Navidad y el Día de la Independencia.

Los materiales del papel picado son efímeros. Las banderitas de papel picado se desintegrarán en menos de un mes si son dejadas afuera dispuestas al sol, el viento, y la lluvia. Por lo tanto, existen pocos ejemplos históricos de este arte popular.

El arte mexicano del corte de papel es una maravillosa síntesis de las tradiciones artísticas europeas, asiáticas y precolombinas. Durante 500 años, las artes de la fabricación y el corte de papel se limitaron a China. Las escrituras históricas nombraban a Ts'ai Lun, un funcionario de la corte China, como el inventor de papel en 105 d. C. La fabricación y el corte de papel llegaron a Japón alrededor de 610 y Asia Central en 750. Los moros, que ocuparon España desde el año 714 a 1492, comerciaron con la lejana China. Los Moros introdujeron la fabricación y el corte de papel en la Península Ibérica, estableciendo una fábrica de papel en 1150. En observancia de la ley religiosa contra imágenes grabadas, el corte de papel islámico se basó principalmente en expresiones geométricas y caligráficas de la Escritura.

Calavera Catrina - Catalina Delgado-Trunk

Papel picado banners - Christopher Gibson

En los siglos que siguieron el florecimiento de la cultura Islámica en España, tanto la fabricación de papel como el corte de papel se extendieron al resto de Europa. En Alemania llegó a ser conocido como *scherenschnitte*, en Polonia como *wycinanki*, y en Francia como *sil-houettes*.

Cuando los españoles llegaron a México ya había una tradición de fabricación de papel llamada *amatl* en Náhuatl, la lengua de los aztecas. Los pueblos nativos de México produjeron un tipo de papel de pulpa, al machacar entre las rocas la corteza del árbol de higos y moras. Una vez seco, el papel fue cortado con cuchillos hechos de obsidiana. Los cortes de papel hechos de *amatl* eran principalmente de una naturaleza ceremonial e incluían imágenes de los numerosos dioses y diosas Aztecas, una práctica que fue desalentada por los conquistadores cristianos. Los españoles, la palabra *amatl* se convirtió en *amate*. Hoy en día el *amate* continúa siendo utilizado en México, donde ocasionalmente se pueden encontrar copias de códices y libros, así como reproducciones de las antiguas deidades, hechas de este papel.

Dios de las Frutas - Catalina Delgado-Trunk

Los españoles introdujeron su cultura, idioma, religión, herramientas y diseños a México, todos los cuales tuvieron un impacto en la producción de papel picado. Otros intercambios culturales entre América y Asia se produjeron durante el siglo XVI. Los galeones de Manila recorrieron las rutas entre China, Filipinas y Acapulco, México, con sus exóticas cargas de textiles de seda y baúles de cuero. Entre los bienes comerciales preciosos había un papel muy fino llamado *papel de China* (papel chino) que se utilizaba para envolver las frágiles porcelanas que se dirigían hasta el norte del Valle de Española en lo que ahora es Nuevo México. Este papel, que a menudo llevaba los diseños estampados de cerámicas o bordados, se usó para varios tipos de manualidades, incluyendo las banderitas de papel picado. Aunque los métodos y las herramientas no han cambiado mucho, el papel picado continúa evolucionando como una tradición popular viva en México.

Gran parte del papel picado disponible en el mercado de arte popular de hoy proviene del pueblo de San Salvador Huixcolotla, Puebla, que se encuentra al sureste de la Ciudad de México. La tradición del corte de papel se conserva en los *talleres*, pequeños talleres familiares de dos familias de artesanos rivales, los Vivancos y los Rojas, que mantienen un espíritu de feroz competencia y orgullo por el arte.

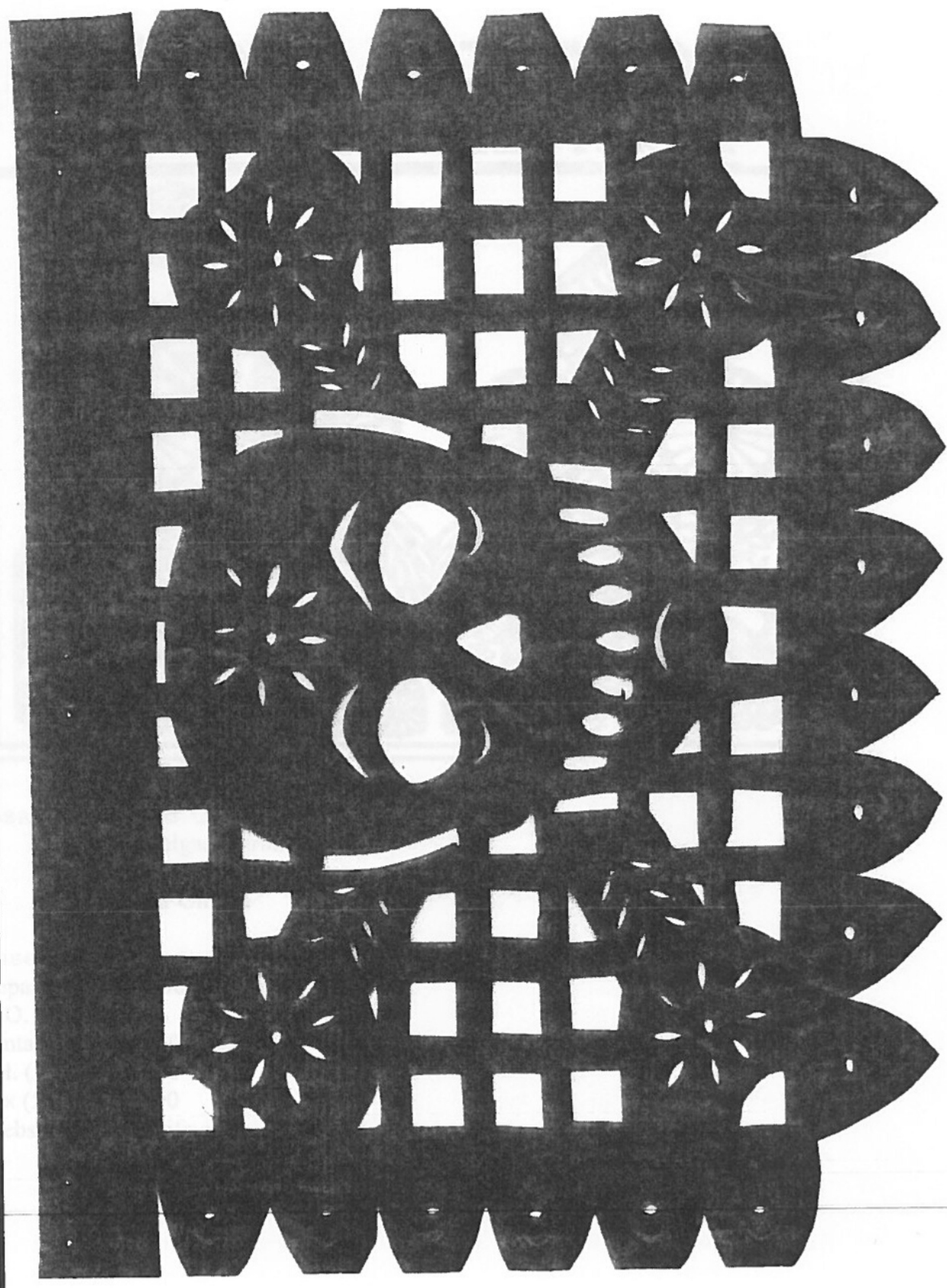
Margaret Sosa at Self-Help Graphics

El proceso tradicional de hacer banderitas de papel picado comienza dibujando un diseño que se convierte en el *patrón*. Luego, el patrón se coloca sobre múltiples capas de papel de China que se apoya sobre una gruesa capa de plomo. Luego, el artesano corta múltiples capas de papel usando un mazo para clavar unos cincelos finamente afilados de diferentes tamaños y formas a través del papel y en la hoja de plomo. Los espacios negativos deben ser eliminados del diseño de una manera que permita que la imagen cuelgue junta después del corte. Desde el diseño hasta el papel picado terminado, el proceso de transformar las hojas de papel de China puede tardar 30 o más horas.

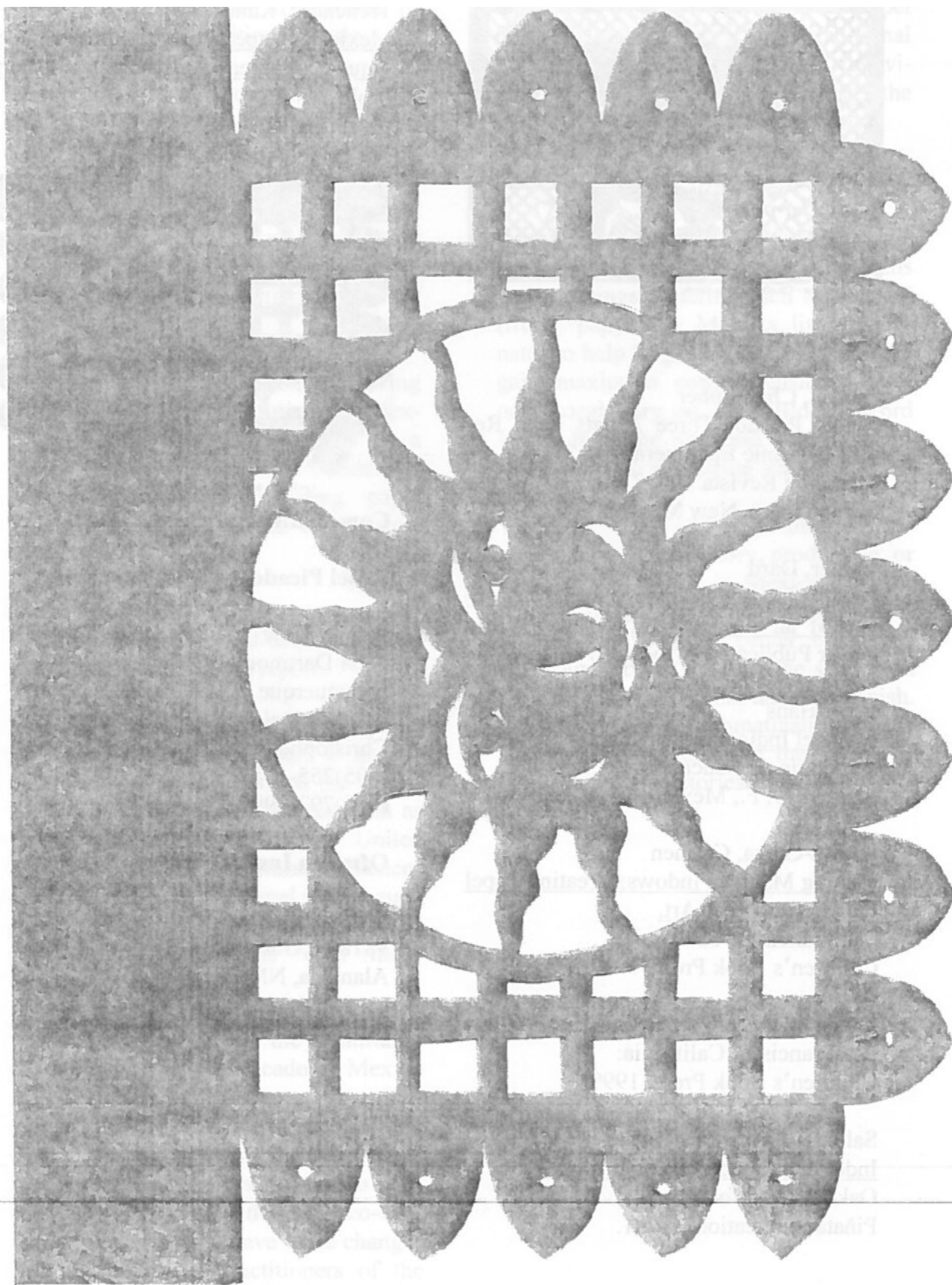
Al igual que gran parte de las artes populares tradicionales de México, la artesanía del papel picado se está desvaneciendo a medida que los artesanos de las aldeas abandonan el proceso intensivo para encontrar empleos de mejor paga en los centros urbanos.

En los Estados Unidos, ha habido un renacimiento en las artes del corte de papel durante las últimas dos décadas, principalmente dentro de los círculos artísticos chicanos. Algunos artistas contemporáneos que trabajan en los Estados Unidos han desarrollado técnicas para cortar obras maestras de papel picado únicas usando un cuchillo de arte y papel de calidad de archivo. Las formas más simples se pueden preparar fácilmente en casa o en clase usando papel de China y tijeras.

Patrón - Crear papel picado utilizando cuchillo de arte

Patrón - Crear papel picado utilizando cuchillo de arte

BIBLIOGRAFÍA

Gibson, Christopher. "Papel Picado; Three Artists Help Revive Hispanic Ephemeral Arts." *Tradición Revista* 7, no. 3 (2002).

Hunter, Dard. *Papermaking, the History and Technology of an Ancient Craft*. New York: Dover Publications, 1978.

Lenz, Hans. *El Papel Indígena Mexicano*. México, D. F.: Secretaría de Educación Pública, 1948.

Lomas-Garza, Carmen. *Making Magic Windows: Creating Papel Picado/Cut Paper Art*. San Francisco: Children's Book Press, 1999.

Magic Windows. San Francisco: Children's Book Press, 1999.

Salinas-Norman, Bobbi. *Indo - Hispanic Folk Traditions II*. Oakland, CA.: Piñata Publications, 1991.

Trenchard, Kathleen. *Mexican Papercutting: Simple Techniques for Creating Colorful Cut Paper Projects*. Asheville, N.C.: Lark Books, 1998.

RECURSOS COMUNITARIOS

Artistas / Instructores de Papel Picado

Catalina Delgado-Trunk
1804 Dartmouth NE
Albuquerque, NM 87106

(505) 255-1888
www.calaca-arts.com
info@calaca-arts.com

Instalación de Ofrenda

Stephanie Riggs
1 Moya Loop
Santa Fe, NM

87505(505) 231 - 4004
Strisa24@gmail.com

LIBROS PARA NIÑO

Ancona, George. *Fiesta U.S.A.* New York: Lodestar Books, 1995.

Ancona, George. *Pablo Remembers: The Fiesta of the Day of the Dead*. New York: Lothrop, Lee & Shepard Books, 1993.

Andrade, Mary J. *The Vigil of the Little Angels: Day of the Dead in Mexico*. San Jose, CA: La Ofreta Review, 2001.

Freschet, Gina. *Beto and the Bone Dance*. New York: Worzalla, 2001.

Harris, Zoe & Williams, Suzanne. *Piñatas and Smiling Skeltons - Celebrating Mexican Festivals*. Berkeley: Pacific View Press, 1998.

Hoyt-Goldsmith, Diane. *Day of the Dead: A Mexican-American Celebration*. New York: Holiday House, 1994.

Johnston, Tony. *Day of the Dead*. New York: Voyager Books, 1997.

Lasky, Kathryn. *Days of the Dead*. New York: Hyperon Books for Children, 1994.

Levy, Janice. *The Spirit of Tio Fernando/El Espiritu de Tio Fernando: A Day of the Dead Story/Una Historia del Día de los Muertos*. Illinois: Albert Whitman & Company, 1995.

Luenn, Nancy & Chapman, Robert. *A Gift for Abuelita: Celebrating the Day of the Dead*. Flagstaff: Rising Moon, 1998.

Marcos, Subcomandante. *The Story of Colors - La Historia de los Colores*. Guadalajara: Ediciones Cdolectivo Collejero, 1996.

Müller, Birte. *Felipa and the Day of the Dead*. New York: North-South Books, Inc., 2003.