

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

“EL TALLER DE ARTESANÍAS”

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN ARTES VISUALES.
PRESENTA:

CLAUDIA DÍAZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE TESIS
LIC. ALBERTO JIMÉNEZ QUINTO

MÉXICO, D.F., 2008

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A mi esposo Enrique, por tu amor y paciencia, sabes que mis sueños están junto a ti.

A mis padres, no hay forma de agradecer todo su apoyo y solo puedo decir que este logro también es suyo.

A mis hermanos, por todas las alegrías compartidas.

A mi asesor y sinodales, ya que los maestros son el motor de nuestra Universidad.

Dedicada a mis hijos, Daniel y David.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
OBJETIVOS	6
JUSTIFICACIÓN	7

CAPITULO 1

1. El Arte Popular en México

1.1. Qué son las artesanías.	10
1.2. Antecedentes históricos.	12
1.2.1. La influencia extranjera	14
1.3. Los estados del norte.	15
1.3.1. Los Huicholes.	18
1.4. Los estados del centro	20
1.4.1. Artesanías más representativas.	21
1.5. Los estados del istmo y el sureste.	26
1.5.1. Artesanías más representativas.	28

CAPITULO 2

2. El Taller de Artesanías

2.1. Instrumentos y técnicas.	30
2.1.1. El lápiz.	31
2.1.2. Técnicas de calca y corte.	32
2.2. El color.	35

2.2.1. El círculo cromático.	36
2.2.2. Clasificación de los colores.	38

CAPITULO 3

3. Proyectos Escolares

3.1. Mosaico de semillas.	41
3.2. Tablas de estambre.	43
3.3. Papel picado.	44
3.4. Papel amate.	46
3.5. Cartonería.	48
3.6. Tejidos de papel.	51
3.7. Lacas.	53
3.8. Estampado.	55

CONCLUSIONES	59
--------------	----

BIBLIOGRAFÍA	60
--------------	----

INTRODUCCIÓN

Debe ser motivo de orgullo saber que México, junto con China y la India, se encuentra entre los tres primeros países con mayor producción artesanal, lo que hace difícil determinar cuáles podrían ser las artesanías más representativas del país; por este motivo, se sugiere dividir la República Mexicana en tres regiones.

Comenzamos el capítulo 1 explicando lo que significa artesanía, entramos al norte del país, donde la producción artesanal es relativamente menor que en las otras y el diseño es más sencillo, lo que resulta ideal para comenzar con el estudio y la práctica del trabajo manual. Sin olvidar que en esta parte del país se encuentran varios grupos étnicos entre ellos los huicholes que es uno de los más importantes del país y reconocidos mundialmente por su arte.

La segunda región la conforman los estados del centro y occidente, los cuáles abarcan una gran zona, tanto en número de estados como en riqueza artesanal. Esta región se caracteriza por ser una mezcla del arte prehispánico y la influencia tanto europea como asiática.

Por último terminamos este recorrido por los estados del istmo y la península de Yucatán, ya que esta parte del país fue cuna de una de las civilizaciones indígenas más extraordinarias: los Mayas. En esta región podemos encontrar que la principal característica de sus artesanías son las señales de su maravilloso pasado.

En el capítulo 2 iniciamos con la introducción al trabajo manual explicando el uso de las técnicas más recurrentes y los materiales básicos, así como la importancia del color.

Terminamos mostrando en el capítulo 3 la elaboración de los proyectos realizados en el taller, que son una pequeña parte de la gran cantidad de actividades que se pueden hacer, además de que en cada una hay tantas variaciones como alumnos en un

taller. Esto es lo que hace del taller de artesanías un verdadero centro de producción artística pues cada alumno puede plasmar sus ideas en cada trabajo.

Objetivo general:

- ◆ Elaborar un material didáctico que sirva como apoyo al docente de secundaria en el taller de artesanías, tanto en las actividades prácticas como en la historia del arte popular del país.

Objetivos específicos:

- ❖ Involucrar de forma sencilla al estudiante de secundaria en el rescate de nuestra cultura, conociendo los aspectos generales de las artesanías más representativas del país.
- ❖ Introducir a los alumnos en las artes plásticas con técnicas y materiales sencillos, haciendo de su conocimiento el uso del lápiz, las escuadras, la teoría del color, los elementos del diseño etc.
- ❖ Conocer las características de las artesanías mexicanas según la región y ubicación geográfica de los estados.
- ❖ Brindar opciones para trabajar las artesanías con diferentes alternativas que puedan sustituir la falta de equipo, mobiliario, materiales o instrumentos adecuados.

JUSTIFICACIÓN

Así como el artesano de nuestro país sufre de la “discriminación” de la tecnología y el olvido de su trabajo a causa de la modernidad, la educación tiene un problema similar; dentro del plan de estudios de nivel secundaria, en la asignatura de educación tecnológica, existen varios talleres que no cuentan con la importancia que deberían e incluso, se han reducido las horas clase semanales que tenían.

Estos talleres fueron creados en un principio con el fin de que los alumnos, al terminar la secundaria, aprendieran un oficio que les permitiera tener una segunda opción económica paralela al desarrollo profesional; oficios como son el de electricista, carpintero, costurera, etc., siendo este un buen objetivo, la falta de interés, planeación y apoyo por parte de las autoridades educativas da como resultado que pocas veces se consiga.

Hablando específicamente del taller de artesanías, existen varias escuelas en las que no se cuenta con las instalaciones adecuadas para esta actividad, como son mesas, tornos, agua, horno, etc., y si bien es cierto que, la necesidad de computadoras y laboratorios tiene prioridad, también es cierto que el espíritu creativo y artístico necesitan un espacio y un tiempo adecuados para cultivarlos.

Tal vez en esta época y sobre todo por la edad del alumno de secundaria, en donde la tecnología, las influencias externas derivadas de la globalización que ya no solo es económica, sino también cultural; los mensajes publicitarios, las corrientes artísticas contemporáneas tienen un rápido efecto en su personalidad y provocan que los oficios, como el del artesano no le sea de interés. Sin embargo aún con este medio ambiente que aparentemente está en contra, podemos, por medio de actividades y materiales sencillos, crear una gran variedad de objetos, que le muestren no solo sus habilidades creativas, sino también la riqueza cultural de nuestro país de forma dinámica y acorde a las necesidades actuales de nuestra juventud.

Por ello, es un reto para cualquier maestro motivar al adolescente para que descubra todo lo que encierra el arte popular mexicano, para que descubran como nuestros artesanos luchan con todas las desventajas de su condición, que involucren y se interesen por rescatar todos esos objetos que nos dan una identidad como país, único y maravilloso. Y que no permitan que en un futuro próximo nuestra cultura se fusione y desvanezca en un mundo de tecnología, donde no hay espacio para observar la belleza de la madera, el colorido de la tela, la alegría de barro o el metal, el temperamento del papel maché, las voces mudas de la joyería pero, sobre todo, la imaginación y la historia de un pueblo que se niega a morir.

Así, surge la necesidad de elaborar la siguiente propuesta, identificando y reconociendo que se necesita un material de apoyo para la actividad docente en este rubro. Reconociendo también que con una adecuada planeación de los programas de estudio se podrán conseguir más avances dentro de las carencias que presentan estas materias en la educación media básica.

Por ello, y como resultado de la experiencia docente obtenida a lo largo de más de 13 años, se presenta este trabajo titulado “Programa Alternativo de apoyo didáctico para el docente en el área de Taller de Artesanías en el nivel medio básico” el cuál contiene las propuestas de temas y los materiales a utilizar en los tres grados de secundaria. De igual forma se pretende conseguir con este trabajo el grado de licenciatura en el Área de Artes Visuales.

Por ello, es un reto para cualquier maestro motivar al adolescente para que descubra todo lo que encierra el arte popular mexicano, para que descubran como nuestros artesanos luchan con todas las desventajas de su condición, que involucren y se interesen por rescatar todos esos objetos que nos dan una identidad como país, único y maravilloso. Y que no permitan que en un futuro próximo nuestra cultura se fusione y desvanezca en un mundo de tecnología, donde no hay espacio para observar la belleza de la madera, el colorido de la tela, la alegría de barro o el metal, el temperamento del papel maché, las voces mudas de la joyería pero, sobre todo, la imaginación y la historia de un pueblo que se niega a morir.

Así, surge la necesidad de elaborar la siguiente propuesta, identificando y reconociendo que se necesita un material de apoyo para la actividad docente en este rubro. Reconociendo también que con una adecuada planeación de los programas de estudio se podrán conseguir más avances dentro de las carencias que presentan estas materias en la educación media básica.

Por ello, y como resultado de la experiencia docente obtenida a lo largo de más de 13 años, se presenta este trabajo titulado “Programa Alternativo de apoyo didáctico para el docente en el área de Taller de Artesanías en el nivel medio básico” el cuál contiene las propuestas de temas y los materiales a utilizar en los tres grados de secundaria. De igual forma se pretende conseguir con este trabajo el grado de licenciatura en el Área de Artes Visuales.

Capítulo 1

El Arte Popular en México

Objetivo:

Introducir a los alumnos en las raíces históricas de las artesanías para fortalecer nuestra identidad nacional y descubrir la belleza de sus diseños.

Que son las artesanías.

Antecedentes históricos.

La influencia extranjera.

Los estados del norte.

Los huicholes.

Los estados del centro.

Artesanías más representativas.

Los estados del istmo y el sureste.

Artesanías más representativas.

CAPITULO 1. EL ARTE POPULAR DE MÉXICO

1.1 Que son las artesanías.

Desde la prehistoria, el arte ha ido de la mano del hombre y el ejemplo más claro esta en las cuevas de Altamira donde encontramos su firma, que es precisamente su propia mano, junto a los bisontes pintados y atrapados para la posteridad con pinturas hechas de grasa y arcillas.

Después, con las antiguas civilizaciones la palabra arte (que en latín es “ars” y en griego “tejne”) se significa como la habilidad para hacer algo, de ahí los términos: arte culinario, arte de amar o el arte la guerra¹. Con el tiempo este término adquiere un concepto estético del que derivan “la bellas artes”, que son las artes plásticas, la música, la danza, el teatro y la literatura.

Dentro de las artes plásticas, se le ha llamado a la pintura y a la escultura como “artes mayores”, y a las artesanías como “artes menores”² entre las que se encuentran la alfarería, cestería, tejidos, orfebrería, talabartería, etc., Sin embargo existen varios autores como: Salvador Novo, Gerardo Murillo (Dr. Atl), el historiador Gilberto Jiménez Moreno, Alfonso Caso y Miguel Cobarrubias entre

Cerámica de Jalisco

otros, que cuando hablan de las artesanías coinciden en llamarlas “arte popular”.

En México, nuestro arte popular es el derivado de tres grandes culturas, la cultura mesoamericana, la hispánica y la cultura china que entra a través de la Nao de Manila, convirtiendo a nuestro país en uno de los principales productores de arte popular a nivel mundial.

Con una extensa variedad de técnicas, colores y creatividad podemos dividir a las artesanías en dos tipos: la artesanía utilitaria y la artesanía artística³. Dentro de la primera podemos encontrar las lozas sencillas, sombreros, rebozos etc., y es la que más a padecido con la modernidad.

Con el nombre de artesanía artística podemos abarcar desde alfarería, joyería y tejidos hasta muebles, es la que tiene más potencial económico y aunque es difícil encontrar diferencias entre una y otra, ambas deben mantenerse vivas, ya que cada una es un producto que emana de gente humilde que ha sabido conservar el amor por nuestros antepasados por medio de formas y colores.

Talabartería de Baja California Sur, un ejemplo de artesanía utilitaria

Metalistería del estado de Oaxaca, ejemplo de artesanía artística.

1.2 Antecedentes históricos.

Como ya sabemos, le llamamos Mesoamérica al conjunto de culturas que se desarrollaron en el México prehispánico. El amplio territorio en el que florecieron estos pueblos abarca una enorme diversidad de ecosistemas, selvas, llanuras, cuencas lacustres, playas, sierras, valles etc., y se puede decir que todos tenían la misma estructura sociopolítica, económica y religiosa.

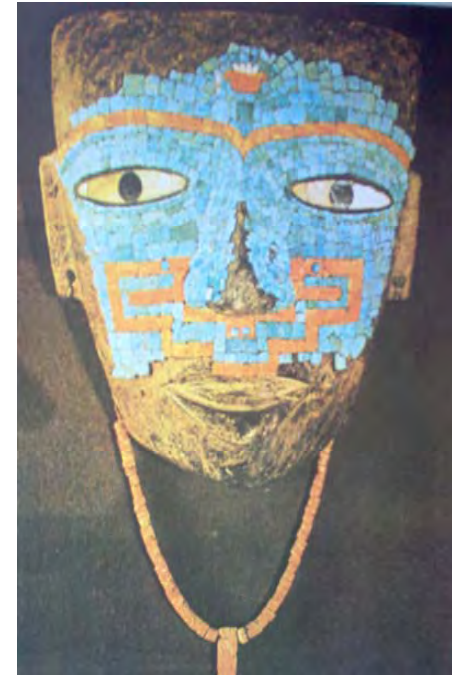

Fueron varias las culturas que poblaron Mesoamérica y es gracias a los artistas y artesanos de esa época lo que hasta hoy se conoce de este periodo tan importante en nuestra historia.

Entre las culturas más importantes debemos mencionar a los olmecas calificada como la cultura madre, que se consolida con la teotihuacana en la parte central del altiplano de México. De esta forma empiezan a surgir otras y culminan con la mexica que es como la síntesis de todas⁴.

Durante esta época el artesano tenía una posición social muy importante, pues su trabajo era el principal medio de elaboración de productos útiles o de ornato, también decoraban los templos y gracias a los artesanos quedaron plasmados los conocimientos de todas estas culturas.

Gracias a los cronistas de la Conquista tenemos la descripción de varios objetos artesanales como la joyería de oro y plata, ropa de algodón, pieles de varios tipos de animales, hachas de latón y cobre, jarros de madera pintados con vivos colores, toda clase de loza, jícaras, abanicos, trabajos de plumas con las que hacían penachos, capas y adornos, mosaicos de turquesas y muchas cosas más.

Máscara con mosaico de turquesas

1.2.1 La influencia extranjera.

Aún después de la Conquista, el legado cultural de los artesanos se conservó y junto con la entrada de nuevos materiales y técnicas alcanzan un mayor grado de perfección, llenándola de riqueza, complejidad, originalidad y variedad.

A pesar de la represión que sufren los indígenas, los españoles les enseñan a obtener y a usar la lana, la rueca, el telar de pedal, el torno, el vidrio, hierro, cerámica vidriada, el trabajo de cuero y la plata. En lugares como Michoacán, los indígenas son apoyados por los misioneros, como Vasco de Quiroga que fomenta e impulsa las artesanías que existían como la laca, el cobre y el tallado de madera.

Durante la colonia llegaba al puerto de Acapulco, la famosa Nao de China con muchas mercancías orientales y así comenzaba una feria que atravesaba el país para salir por Veracruz hacia el puerto de Cádiz.

De estas influencias resultan adaptaciones como la Talavera de Puebla que venía de España pero es originaria de Mesopotamia y Egipto. Así mismo la platería y las incrustaciones de oro en las lacas de Michoacán tienen raíces chinas⁵.

Incrustaciones de oro en la laca michoacana

La porcelana china tiene gran influencia en nuestra cerámica.

1.3 Los estados del norte.

Por su altitud, el norte del país está situado en la zona de formación de los grandes desiertos del mundo y, efectivamente, los hay en grandes áreas del noroeste sobre todo en la estrecha península de Baja California y la Llanura costera de Sonora que son los lugares con menor precipitación anual del país; pero la accidentada orografía del territorio crea condiciones muy especiales en los cambios y la distribución de los elementos climáticos.

Debido a estos factores de tipo geográfico, climatológico e histórico, los estados que conforman la región norteña de la república tienen una escasa producción artesanal, pero no por eso menos importante.

Los estados de Baja California, Baja California sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, tienen varios rasgos en común. Casi todos se ubican más allá de lo que se conoce como mesoamérica, y en tiempos de la conquista, el norte estaba ocupado por grupos nómadas que no pudieron establecer una tradición artesanal debido a su difícil medio ambiente.

Sobre la cerámica y la alfarería podemos mencionar las piezas de barro poroso de color café claro o rojizo, burdas y sin pulir, sus formas son muy sencillas y de

Los grandes desiertos del país se encuentran en el norte.

uso común como ollas, molcajetes, cazuelas, macetas. Algunos artesanos han querido darle un toque más llamativo y adornan las piezas con algunas cenefas, pinceladas o incisiones muy simples y rústicas, sin embargo uno de los exponentes más importantes a nivel mundial en la producción de cerámica es el estado de Chihuahua.

Los textiles es la principal artesanía del norte, las comunidades indígenas ya casi han abandonado los tejidos, pero los sarapes y cobijas son de gran calidad. En Chihuahua y Sonora los tarahumaras los fabrican con lana de colores naturales y su único adorno es una cenefa naranja o azul en la orilla, en contraste con los de Saltillo, Coah., que con sus franjas multicolores son un símbolo de México en el extranjero.

Otras prendas típicas que se encuentran son los morrales, ceñidores o fajillas, jorongos y rebozos, estos últimos tan importantes para la mujer mexicana y alcanzan su máxima belleza en San Luis Potosí, que son de seda y pueden pasar a través de un anillo y se vende en una cajita de madera. La talabartería es muy común en todos los estados del norte: sillas de montar, huaraches, cinturones, monederos, bolsas, carteras y las famosa chamarras de piel adornadas, con gamuza y flecos, que se han convertido en el símbolo de la gente norteña.

Cerámica de Chihuahua

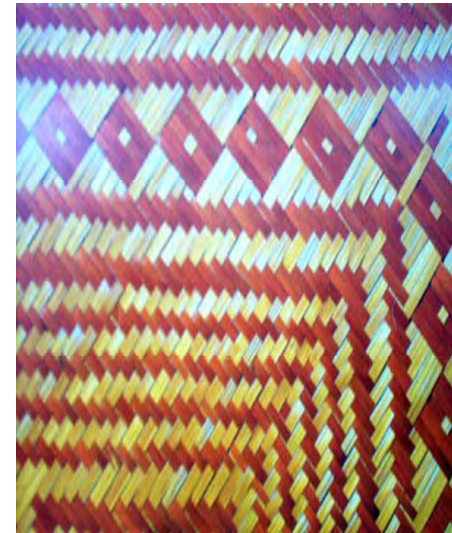

Talabartería del estado de Baja California.

Con la madera se hacen máscaras decoradas con dientes y pelo de animales, y se usan en rituales indígenas como los yaquis. También se fabrican en varias localidades, guitarras, juguetes y muebles, estos últimos son muy comunes en Colima que por tener tan poca producción artesanal, lo podemos considerar como un estado del norte.

Como en todos los lugares áridos, los artesanos se han vuelto muy hábiles en el uso de las fibras vegetales, de manera general se hacen toda clase de objetos de vara y palma como canastos, cunas, sombreros y muchos objetos más.

Otras artesanías que también podemos encontrar es el vidrio que se comenzó a trabajar de forma artesanal, pero ahora es una de las industrias más poderosas de Monterrey.

Palma teñida con tintes naturales

*La cestería es muy común
en los estados del norte.*

1.3.1 Los Huicholes.

La región del norte de nuestro país tiene varios grupos étnicos, sin embargo mención aparte, merecen los Huicholes, ya que además de ser uno de los más numerosos también se han distinguido a nivel mundial por su arte popular.

Su territorio abarca porciones de cuatro estados: Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, la zona huichol esta atravesada por la Sierra Madre Occidental por lo que es una de las más inaccesibles y aisladas regiones del país.

Aunque hubo grupos evangelizadores no pudieron mantener su presencia en la sierra; debido a esto los huicholes han logrado producir una cultura ancestral, son abiertos al exterior, pero celosos en la conservación de sus tierras y costumbres.

De esta forma la artesanía se volvió para ellos una actividad económica muy importante a partir de la década de los sesenta, cuando la moda psicodélica estaba en auge se despertó el interés masivo en el arte huichol, ya que la riqueza estética de su producción artesanal se basa en proyecciones religiosas que consiguen al ingerir una planta llamada peyote⁶.

Entre su producción artesanal podemos encontrar tejidos y bordados de lana, algodón, estambre, hilo y chaquira, fajas, morrales, cinturones, sombreros, los

Trabajos elaborados con estambre y chaquira

ojos de Dios, objetos de chaquira como artes, pulseras, collares o anillos todo decorado de forma muy llamativa y multicolor. También podemos encontrar algunos instrumentos como guitarras y violines.

Las tablas de estambre y chaquira se han hecho muy famosas a nivel mundial, se desarrollaron a partir de una técnica con cera de campeche que se emplea para la elaboración de ofrendas y pronto se volvieron para uso externo. Los temas son de plantas, animales sagrados, dioses y escenas mitológicas.

A los artistas que hacen estos trabajos se les llama pintores de estambre.

1.4 Los estados del centro y occidente.

Desde Jalisco hasta Oaxaca recorriendo la costa del pacífico y comenzando con el Pico de Orizaba hasta el istmo de Tehuantepec tenemos un sistema montañoso con un clima templado lluvioso, donde se encuentran los estados que vamos a considerar como la parte central del país.

Estos estados son Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, el Distrito Federal, Veracruz, Guerrero y Oaxaca; Casi todos forman parte de lo que conocemos como la meseta de Anáhuac excepto los tres últimos, sin embargo todos tienen en común la gran influencia que tuvieron las culturas prehispánicas y el mestizaje en el desarrollo de su arte popular.

Es en esta parte del país donde se concentra la mayor producción de arte popular.

1.4.1 Artesanías más representativas.

Enumerar las artesanías que tenemos en esta parte del país es muy difícil pero podemos hacer un pequeño recorrido por estos estados, empezando por los más importantes en cuanto a su producción artesanal:

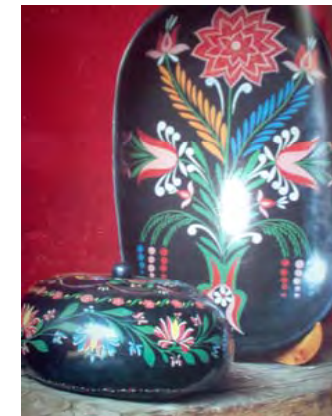
Jalisco: aquí podemos encontrar de todo, es un gran productor de artesanías, pero la que más destaca es su cerámica y en Tonalá esta la más representativa, es uno de los centros ceramistas del país con más variedad en sus técnicas como son el petatillo, la bruñida, la vidriada etc.

Michoacán: es un estado artesanal por excelencia desde la época prehispánica y después con el impulso de Vasco de Quiroga en las lacas y el cobre que los indígenas ya conocían. En cuanto a la cerámica, cada lugar tiene características distintas en su decoración y elaboración, así podemos mencionar a Capula con su barro café y decoración de aves y flores, la de Tzintzuntzan con peces, en Zinapécuaro con bases trípodes y figuras prehispánicas etc.

Entre las artesanías más sobresalientes están los trabajos con madera, muebles, adornos e incluso las guitarras de Paracho que compiten a nivel mundial con las Valencianas.

Cerámica de Tonalá, Jalisco.

Lacas michoacanas.

Guerrero: las dos artesanías más importantes que hay en este estado son las lacas y la platería, son las más hermosas del país. En cuanto a la orfebrería, Taxco es una ciudad de notable riqueza minera, por eso además de la joyería, encontramos lámparas, marcos, mesas, cruces, cuchillería fina etc.

Oaxaca: es uno de los estados más ricos en artesanías, tal vez por su población, en su mayoría indígena, y aunque trabajan varias técnicas de cerámica, el barro negro es el más renombrado.

En los textiles tienen más de setenta trajes típicos con bordados maravillosos como el famoso traje de tehuana que además es adornado con joyería hecha con monedas de oro de ley y filigrana.

También los sarapes son de los más coloridos del país, además de tener una gran producción de mantelería, blusas y vestidos.

Guanajuato: tiene una gran tradición colonial y casi toda su artesanía es de origen mestizo de la cual se distingue la cerámica tipo “mayólica” (de Mallorca), que es esmaltada y el tema de su decoración es a menudo con símbolos del movimiento de independencia.

La cartonería es célebre por sus máscaras y figuras de pirotecnia, además se

Laca de Guerrero.

El barro negro de Oaxaca.

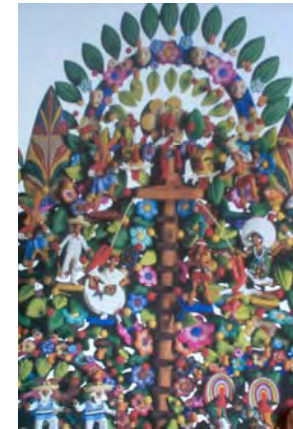
hacen marcos, espejos, candelabros, faroles y alhajeros con láminas de latón y cobre.

Estado de México: sin duda Metepec es el principal centro alfarero del estado, aquí se hacen los famosos árboles de la vida, decorados con brillantes colores y con el tema de Adán y Eva o la natividad.

En los textiles podemos mencionar a Tenancingo que junto con San Luís Potosí son los principales productores de rebozos del país.

Puebla: dentro de sus artesanías podemos encontrar las raíces de nuestro arte popular; por un lado las comunidades indígenas continúan con sus tradiciones prehispánicas y por el otro, la cerámica, el vidrio soplado o la talabartería entre otras denotan su origen extranjero y de la fusión de ambas tenemos nuevas creaciones.

Pero sin duda, de todo lo que podemos encontrar, la Talavera poblana es la más renombrada, es una loza vidriada con los colores tradicionales azul sobre blanco. De igual forma, en muchas poblaciones se hace el tradicional papel picado que se usa para la decoración de las fiestas.

Árbol de la vida

Talavera poblana.

Querétaro: es uno de los estados donde se trabaja con gran maestría la cantería y aunque es una actividad relacionada con los arquitectos también es obra de artesanos canteros el metate y el molcajete, objetos que todos los mexicanos conocemos.

Hidalgo: es un poco árido y por ello la producción artesanal es escasa; se pueden encontrar textiles como rebozos, sarapes y bolsas con llamativos dibujos de flores y animales, su cerámica es de tradición prehispánica. Son muy famosas las cajitas con instrumentos musicales en miniatura, los ajedreces y los dominós.

Morelos: casi toda la producción artesanal se encuentra en Cuernavaca donde se concentra la mayor parte del turismo, hay ropa pintada a mano, objetos de madera, de palma, muebles rústicos etc., pero la más conocida es de tipo moderno, se elabora combinando la madera y el metal.

Tlaxcala: su industria textil le ha dado mucha fama, se hacen sarapes muy parecidos a los de Saltillo, sus diseños son muy hermosos, se producen desde lana, hasta casimires de los más finos del mundo. Su cerámica es muy parecida a la de la cultura mexicana y con madera se fabrican los conocidos “bastones de Apizaco”, tallados en madera de membrillo.

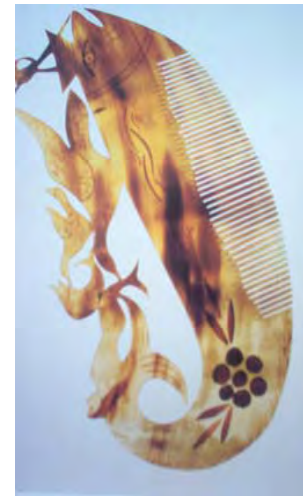
Textiles de hidalgo.

Veracruz: por ser un lugar costero, se hacen muchos objetos con conchas marinas, carey, y joyería de plata con adornos de coral, así como figuras con cáscara de coco. Su cerámica es tipo prehispánica modelada a mano, también se elaboran varios objetos con palma y vara.

Distrito Federal: la tradición artesanal de la ciudad de México es muy variada, es el centro peletero más importante, y tiene un lugar especial, junto con Taxco, en la producción de joyería, con Puebla y Guadalajara en el vidrio soplado, con Guanajuato en la elaboración de “judas” y con este material los famosos alebrijes.

La cartonería es una de las artesanías representativas del Distrito Federal.

Peineta de carey hecha en Veracruz

1.5 Los estados del istmo y el sureste.

Para terminar este recorrido nos encontramos en el istmo, con la Sierra Madre de Chiapas y en la península de Yucatán que Tienen un clima tropical con lluvias en verano, sobre todo en el estado de Chiapas, donde predomina el paisaje selvático y con ríos caudalosos.

Aquí a los mayas, quienes eran una de las culturas más extraordinarias de Mesoamérica, se les ha llamado “los griegos de América”⁷ y es la que ocupó el territorio más extenso, pues abarcaron los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán,

Contaban con grandes avances en las matemáticas, la astronomía y la medición del tiempo al igual que en sus manifestaciones artísticas, como la arquitectura, la escultura, la pintura y la cerámica.

Al principio tenían una marcada influencia olmeca, que al paso del tiempo desapareció y lograron su propio estilo que podemos admirar en las esculturas con formas de animales, las máscaras y las figuras decoradas con piedras semipreciosas como el jade.

Los mayas también abarcaron parte de Guatemala y Belice.

En la cerámica tenían una gran variedad de técnicas y diseños decorativos con grabados en alto y bajo relieve. Dentro de la pintura sobresalen los murales que se encontraban en las pirámides, templos y tumbas, además de las muestras pictóricas que podemos encontrar en los códices.

También podemos mencionar los trabajos de arte plumario que se usaban en los penachos, escudos y tocados, al igual que los extraordinarios mosaicos en pectorales, cascos, cetros, máscaras y vasos artísticamente decorados con turquesas, conchas, obsidianas y jade, sin olvidar sus trabajos en oro y plata usados en objetos ceremoniales.

En cuanto a la arquitectura podríamos hacer otro capítulo describiendo Tulum, Chichén Itzá, Uxmal, Palenque etc., pero lo podemos resumir diciendo que en ella reprodujeron su concepto del mundo, de la vida, en donde plasmaron sus grandes conocimientos y que hoy son un legado para la humanidad.

Arquitectura maya: de México para el mundo.

Capítulo 2

El Taller de Artesanías

Objetivo:

Conocer las distintas formas de utilizar el color, los instrumentos y los materiales que se requieren en cada técnica.

Instrumentos y técnicas.

El lápiz.

Técnicas de calca y corte.

El color.

El círculo cromático.

La clasificación de los colores.

CAPÍTULO 2

EL TALLER DE ARTESANÍAS

2.1. Instrumentos y materiales.

Antes de empezar a trabajar con cualquiera de las técnicas que aquí se muestran, es importante saber que hacer trabajos manuales no debe ser sucio, se necesita método y disciplina. La mayoría de estos trabajos se pueden realizar en cualquier lugar, los materiales se encuentran fácilmente y no se requieren herramientas especiales, pero sí del conocimiento de algunas técnicas básicas y del uso de los instrumentos adecuados, como por ejemplo saber cuándo y qué tipo de lápiz usar para hacer un dibujo y cual usar para calcarlo, o la diferencia entre cortar y recortar, o que tipo de pegamento se utiliza en ciertas técnicas.

Entre los materiales e instrumentos que más se utilizan encontraremos los siguientes: lápices para dibujo, navaja, tijeras, papel albanene, escuadras, regla, pegamento blanco, pinceles, pinturas de agua, papeles y cartulinas

Instrumentos y materiales básicos

2.1.1 El lápiz.

Cuando hablamos de las artes plásticas, ya sea pintura, escultura, artes gráficas e incluso arquitectura o arte popular, siempre hay un factor común entre ellas: el dibujo. Por eso vamos a comenzar por conocer más a fondo el instrumento más usado y económico que hay para dibujar.

El lápiz esta hecho de una mezcla de grafito, resina y otros materiales recubierto de madera y se fabrica en varios grados de dureza, los duros con la letra H hasta el grado 9, los blandos con la letra B también hasta el grado 9, los intermedios como HB o F y de esto depende la calidad de la línea.

El lápiz duro (H) se usa donde se requieren líneas delgadas con tonos grises y da una mayor exactitud.

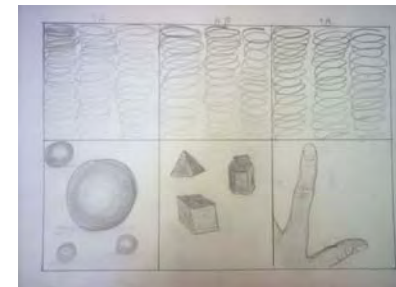
El lápiz blando (B) deja trazos gruesos y negros se usan para trabajos artísticos y crea efectos de luz y sombra.

El lápiz mediano (HB) o (F) no es ni duro ni blando, son para esbozar el dibujo.

El grueso de la línea depende de la presión y la posición del lápiz sobre el papel y se recomiendan los duros para el papel liso y los blandos para los papeles con textura.

Ejercicio de bandas tonales de mayor a menor presión con tres tipos de lápices.

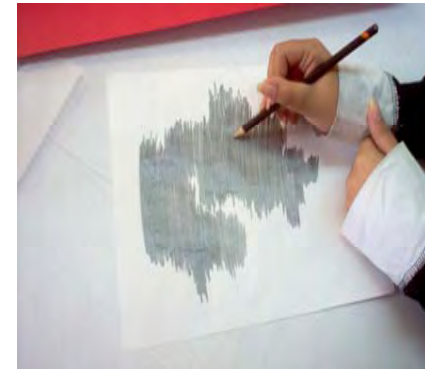
Es recomendable hacer ejercicios con varios tipos de trazos para conocer las posibilidades de aplicación de cada lápiz como se muestra en las ilustraciones

2.1.2 Técnicas de calca y corte.

En muchas de las técnicas que se van a utilizar hay diseños o dibujos que necesitarán pasarse a un papel, vidrio, madera, u otro material. Para este proceso hay muchas formas de hacerlo, la más común es usar papel carbón, pero no siempre es conveniente, ya que las líneas negras se ven demasiado en fondos claros y no siempre se pueden borrar; por el contrario, en los fondos negros las líneas muchas veces no se alcanzan a ver, por eso vamos a conocer otras opciones.

Calcar con luz: una forma sencilla y rápida de calcar, es pegar el dibujo con cinta adhesiva sobre una ventana que de al exterior, como si fuera una mesa de luz vertical, la desventaja es que solo se translucen las líneas en papeles delgados y de color claro.

Con papel albanene: otro método es colocando sobre el dibujo papel albanene y marcando las líneas con un lápiz. Si el dibujo es reversible, es decir, que se ve igual de los dos lados, se gira el papel albanene, se coloca sobre la superficie donde se va a trabajar y se repasan de nuevo las líneas con pluma. Si el modelo no es reversible, será necesario repasar las líneas en el reverso y luego volver a trazarlas sobre el anverso.

Una forma más rápida es rayando con un lápiz suave la parte de atrás del dibujo y marcando con pluma por adelante sobre la superficie que se va a usar.

La cuadrícula: también es importante conocer el método de la cuadrícula para hacer copias, ampliaciones o reducciones, aunque lo más rápido es la copia fotostática pero no siempre esta a la mano. Solo hay que recordar que la cuadrícula del dibujo original y la de la copia deben ser proporcionales y cada una debe tener el mismo número de líneas verticales y horizontales.

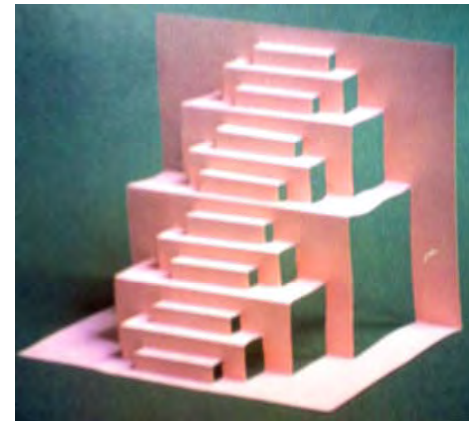
En cuanto a las técnicas de corte, es fundamental tener una cuchilla con navajas de intercambio (cutter) pero también es de gran utilidad la navaja de precisión. Para ambas herramientas es preciso asegurarse de que la cuchilla este bien afilada y cambiarla en cuanto sea necesario.

La navaja: para las líneas rectas es mejor usar este instrumento y una regla de metal en donde la mano que la sostiene llevará más presión mientras que la otra mano debe tomar la navaja como si la envolviera y el dedo índice estirado sobre ella ejerciendo un poco menos de presión pero con firmeza. Para las líneas curvas la navaja se toma como si fuera un lápiz y lo que gira debe ser el papel no la mano.

Las tijeras: podemos mencionar que las escolares de punta roma llegan a maltratar el papel sobre todo en ángulos muy cerrados, para esto es mejor utilizar tijeras más puntiagudas o de cutícula que también son excelentes para cortes

Ejemplo de una ampliación en cuadrícula.

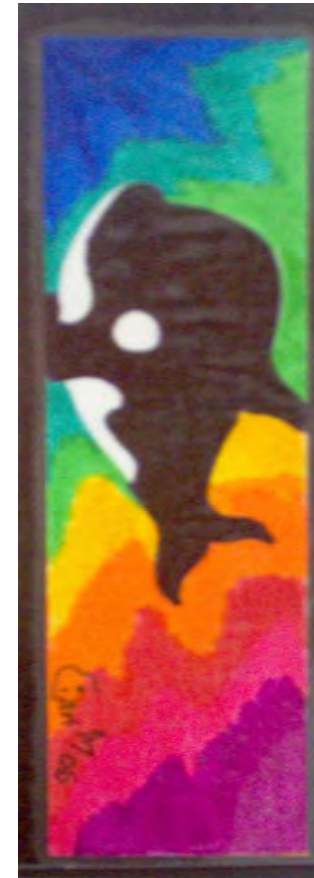
Con la navaja se logran cortes con limpieza y precisión

pequeños, pero al igual que con la navaja, lo que gira es el papel.

Para practicar tanto las técnicas de calca como las de corte podemos realizar el siguiente trabajo para el que vamos a necesitar: lápices de dibujo, tijeras, navaja, pegamento, dibujos prehispánicos o artesanales sencillos, colores, un poco de cartulina y papel.

Con la navaja cortamos un rectángulo en cartulina de 5 x 15 cm. aproximadamente para hacer un separador de libros, el cual vamos a decorar pegando alguna imagen o diseño artesanal, que podemos copiar con alguna técnica de calca, iluminándola con colores o plumones, recortándola con tijeras y pegándola en la cartulina.

*Para hacer un separador usamos la navaja
para los cortes rectos y las tijeras
para la figura.*

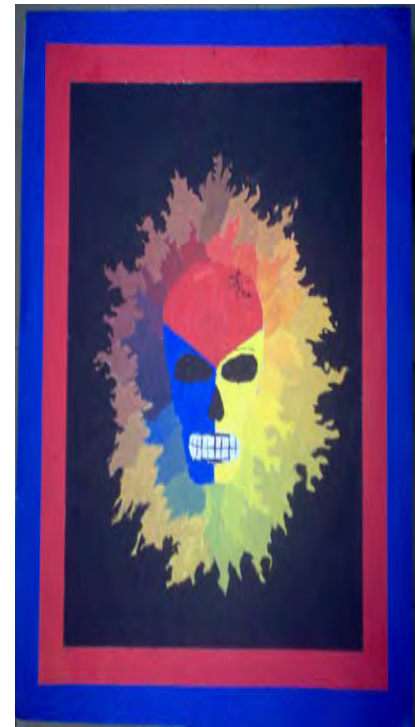
2.2 El color.

El Hablar del color es un tema muy extenso, sobre todo si hablamos también de arte popular, pues lo encontramos en el colorido de las lacas michoacanas, la elegancia de los textiles y el barro negro de Oaxaca o en el brillo de la Talavera poblana etc.

Pero el color no sólo es decorativo, también es una forma de expresión que cambia de significado en las diferentes culturas del mundo. Por ejemplo, el color blanco en el occidente los asociamos con la pureza, y en el oriente con la muerte.

También se ha comprobado que los colores no solo afectan nuestro estado de ánimo, sino que además cada uno se asocia con ideas y sensaciones, por eso además de extenso el tema del color es interesante ya que es parte de la vida cotidiana.

Con el color se logran expresiones y sensaciones distintas.

2.2.1 El círculo cromático

La forma más fácil de conocer y comprender como funciona el color, es con el círculo cromático que data del año 1839 y fue creado por el químico y artista francés Michel Eugene Chevreul.

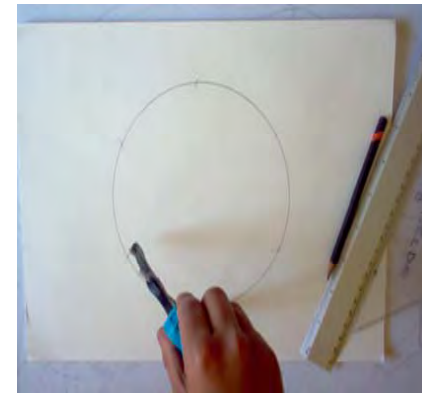
El círculo cromático es un disco dividido en doce secciones donde se encuentran intercalados los colores primarios, secundarios y terciarios. Se le llama primarios al amarillo, rojo y azul porque a partir de estas mezclas se obtiene el resto de los colores. Los colores secundarios se obtienen al mezclar en partes iguales los primarios que dan como resultado el morado, el naranja y el verde. Los colores terciarios resultan al combinar un primario con un secundario.

Elaborar un círculo cromático es muy fácil, se necesita el siguiente material:

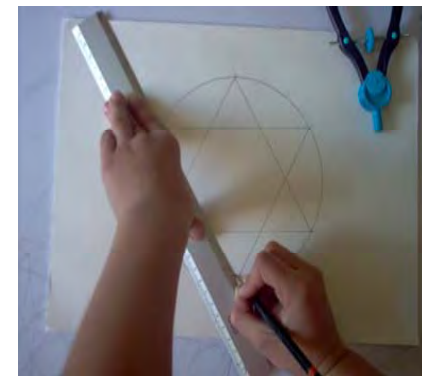
- hoja de block marquilla
- lápices de dibujo o pinturas
- colores de madera
- compás y regla

Procedimiento:

1. Primero trazamos un círculo con el compás abriéndolo a 8cm. y hacemos seis marcas en su perímetro usando la abertura del compás como medida de separación entre una y otra.
2. Después vamos a unir tres puntos para obtener dos triángulos, uno con la punta hacia arriba y otro hacia abajo que da como resultado una estrella.

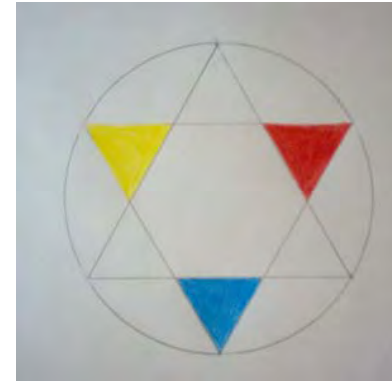

paso 1

paso 2

- Iluminamos las tres puntas de uno de los triángulos con los colores primarios y en las puntas del otro triángulo mezclamos los primarios de los extremos para obtener los secundarios.
- En los espacios que nos quedan en las orillas vamos trabajar los terciarios mezclando el primario y el secundario que corresponda.

paso 3

El círculo cromático terminado

paso 4

2.2.2 Clasificación de los colores

Si observamos el círculo cromático, podemos encontrar las distintas formas en las que se han clasificado los colores para tratar de comprender el comportamiento del color y de este modo dar más expresión a los mensajes que queremos transmitir en una comunicación visual.

Podemos elaborar separadores de libros, composiciones geométricas, láminas de círculos o marcos para entender mejor esta clasificación cromática, por ejemplo:

Los colores complementarios son los que se encuentran opuestos en línea recta uno frente al otro, es el máximo contraste que percibe el ojo y al juntarlos llaman la atención del espectador. Es así como el complementario del amarillo es el morado, del azul el naranja y del rojo el verde.

Los colores armónicos son los que tienen afinidad entre ellos, están juntos en el círculo cromático y podemos separarlos en grupos como: los azul-verdosos, los amarillo-anaranjados y los rojo-violáceos.

Los colores cálidos se asocian con las sensaciones intensas, la alegría, la

Colores complementarios

Los azules verdosos son colores armónicos

euforia, el calor etc., son el rojo, el amarillo y el naranja.

Los colores fríos se identifican con la tranquilidad, la meditación, dan la sensación de profundidad y temperaturas bajas, son el azul, el morado y el verde.

Los colores cálidos

Composición geométrica con colores complementarios

Los colores fríos

Capítulo 3

Proyectos Escolares

Objetivo:

Ofrecer al alumno distintas técnicas para que desarrolle su creatividad, su habilidad manual y logre una forma de expresión elaborando objetos útiles y decorativos con materiales accesibles.

Mosaico de semillas

Tablas de estambre

Papel picado

Papel amate

Cartonería

Tejidos de papel

Lacas

Estampado

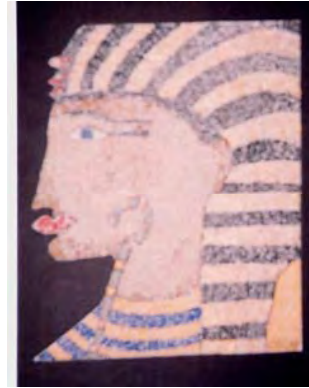
CAPITULO 3 PROYECTOS ESCOLARES

3.1 Mosaico de semillas.

Sin duda la cerámica es la actividad más común en todo el país y la más antigua del mundo ya que ha acompañado al hombre en sus actividades a lo largo de la historia y cabe aclarar que alfarería y cerámica es lo mismo, la primera deriva del idioma árabe y la segunda del griego. Pero lo importante es que la cerámica no solo se volvió indispensable en la vida del hombre, sino que además se convirtió en una forma de arte para muchas culturas.

Son muchos los objetos que se elaboran con esta técnica, pero a nivel escolar se puede trabajar cuando se cuenta con varios instrumentos, materiales, un horno, agua y en el mejor de los casos un torno. De modo que para este trabajo vamos a utilizar dos técnicas: modelado con plastilina y decoración con mosaico.

Con la plastilina que todos conocemos podemos hacer muchas cosas ya que es un material sintético hecho de glicerina, arcilla y colorante, además por ser sensible al calor de las manos se maneja fácilmente.

Mosaico con cascarón de huevo.

Paso. 1

Sobre la plastilina vamos a trabajar con la técnica del mosaico, que es de origen oriental pero se hizo famosa en Grecia y Roma donde usaban vidrio. En México se usó en las máscaras prehispánicas hechas con jade o turquesas y en algunos estados la trabajan en murales o retablos para las iglesias con distintas semillas.

Material:

- Frasco grande o botella,
- barras de plastilina,
- semillas como frijol, lentejas, arroz etc.,
- pegamento,
- pincel,
- papel albanene y lápiz.

Procedimiento:

1. En esta ocasión vamos a remodelar un frasco para darle otra forma. Es importante que el grosor de la plastilina sea de 5 mm. aproximadamente.
2. Se trazan los diseños sobre el frasco con plastilina o se dibujan sobre un papel y para pasarlo al frasco se puede usar un alfiler perforando el contorno del dibujo sobre la plastilina.
3. Las semillas se incrustan cuidando que todas queden al mismo nivel y después se barniza para hacerlo más resistente.

Paso 2

Paso 3

3.2 Tablas de estambre

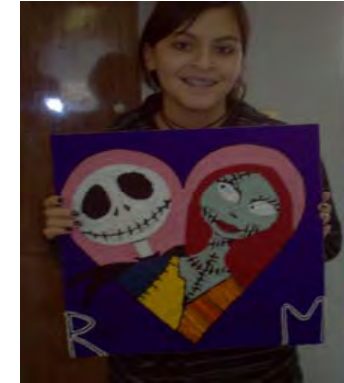
Este trabajo artesanal, típico de los huicholes y que se conoce en todo el mundo, es fácil de trabajar cuando se usan los materiales adecuados, la cera de Campeche no debe estar muy aguada pues no pegan fácilmente los estambres y estos no deben ser muy peludos o muy delgados.

Material:

- tabla de fibracel
- estambre de colores
- cera de Campeche

Procedimiento:

1. Sobre la tabla se traza el diseño que se va a trabajar con plumón negro y después con brocha o espátula, se cubre con cera de Campeche, previamente derretida a baño María.
2. Se puede comenzar por cualquier parte del diseño cuidando de no lastimar las áreas enceradas que no se están trabajando.
3. Se pueden retocar las orillas con pedacitos de cera pues es importante que estas queden bien pegadas y no se desprendan con el tiempo.

Diseño moderno con técnica huichol.

Paso 1

Paso 2

Paso .3

3.3 Papel picado

La técnica del papel picado es también de origen chino, pero su uso era en pequeñas figuras recortadas en papel que se usaba como esténcil para la cerámica o el bordado, al llegar a México impactó en la población indígena y mestiza, por lo que los originales diseños y técnicas que se desarrollaron en nuestro país han hecho de esta artesanía una característica de nuestras fiestas y tradiciones.

La mayor parte de su producción se concentra en Puebla y el Distrito Federal, existen dos formas de trabajar el papel picado, una es dibujando y perforando pilas de más de 50 pliegos de papel, golpeando con martillo instrumentos como gubias o cinceles. La otra forma es doblando y recortando pieza por pieza en diferentes simetrías.

Material:

- Una hoja blanca
- Lápiz, regla, cutter, diurex, tabla de corte
- dos o tres hojas de papel de colores.

Técnica del martillado

Paso 1

Procedimiento:

En México le llamamos papel de china por su país de origen, en otros países se le llama papel de seda y originalmente se usa en esta técnica, sin embargo es difícil de cortar con cutter, así que usaremos hojas de color.

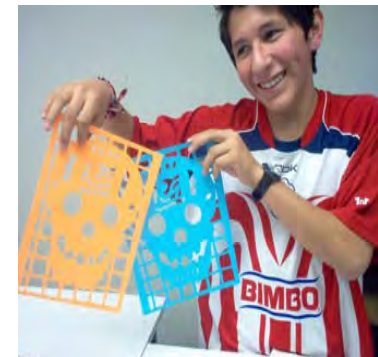
1. Primero trazamos sobre una hoja blanca una cuadrícula de 2.5cm. X 2.5cm., después engrosamos cada línea 5mm.
2. Sobre estos cuadros vamos a trazar nuestro diseño y para no confundir los trazos podemos sombrear un poco las zonas que no se van a cortar.
3. Al terminar unimos con clips o "micropore" para no lastimar el papel, dos hojas de color por atrás del dibujo y sobre una tabla de corte comenzamos a calar el diseño.
4. De esta forma obtenemos un diseño muy original en papel picado con una técnica parecida a la del martillado.

Paso 2

Paso 3

Paso 4

3.4 El papel amate.

“Amatl” significa papel en náhuatl y así como el papel chino o el papiro egipcio se uso para la escritura y la pintura, también el papel amate cumplió este cometido en la época prehispánica, pero además tenía muchos usos de carácter sagrado y muchos pueblos que eran sometidos por los aztecas debían pagar tributo mandando miles de hojas de este papel.

Actualmente la tecnología no ha sustituido la forma de hacerlo, así que se elabora de la misma forma que nos enseñaron nuestros antepasados. Se obtiene de la corteza de una especie de higueras silvestres que vive en climas cálidos y debe cortarse en los meses de abril, mayo y junio.

Material:

- Un pliego de papel amate
- Pinturas acrílicas, pinceles, papel carbón y lápiz.

Procedimiento:

1. El papel amate tiene un lado más liso y es el que podemos usar para que no absorba tanta pintura; también llega a tener zonas muy frágiles que podemos reforzar con *diurex* o papel con pegamento antes de comenzar.

Pintura sobre amate blanco

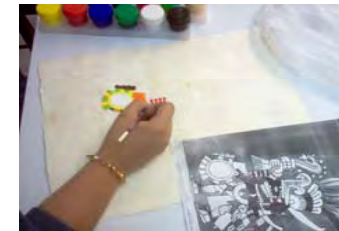
Paso 1

2. Después calcamos el diseño que vamos a pintar, en este ejemplo usaremos dioses aztecas, podemos rayar con lápiz suave por atrás para pasarlo al amate si este es de color claro; si fuera color oscuro usamos papel carbón y pluma para remarcar en ambos casos

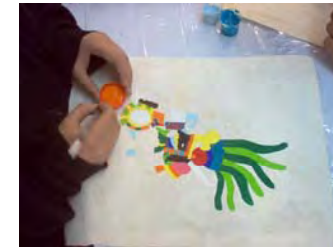
paso 2

3. Empezamos por pintar los planos de atrás hacia adelante.

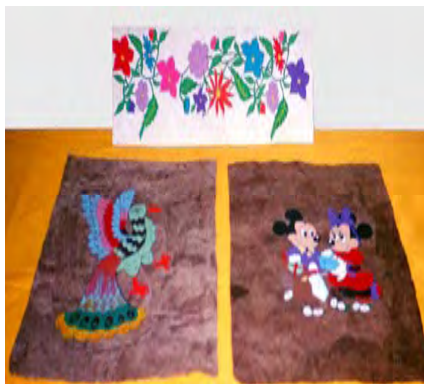
Paso 3

4. Al terminar podemos utilizar pincel delgado con pintura negra o plumón de punto medio para todos los contornos.

Paso 4

5. Los motivos prehispánicos lucen mucho pero se pueden pintar muchos temas.

Paso 5

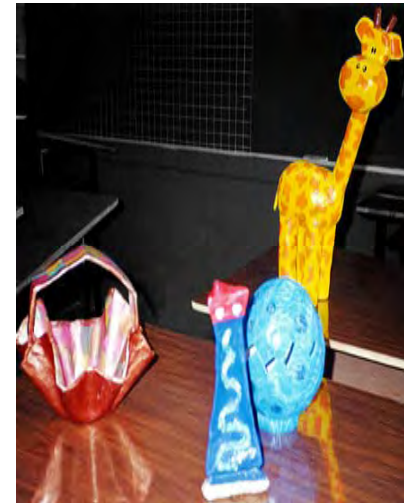
3.5 Cartonería

Los judas, los toritos, las piñatas, las máscaras y los alebrijes son algunos ejemplos de todo lo que se puede hacer con esta técnica, conocida también como papel maché, término francés que significa “papel masticado”, y aunque es una técnica china, tuvo su apogeo en Europa en el siglo XVII y de ahí se introdujo a América.

Es una forma creativa de utilizar el periódico y transformarlo en objetos útiles y decorativos, pues ofrece un sin fin de posibilidades además de ser muy resistente, pues existen objetos con más de doscientos años que siguen intactos.

Material:

- Engrudo y periódico
- Para el armazón objetos ligeros como un globo, alambre, cartón etc. También se pueden usar objetos que después se desmolden, como floreros, botellas, platos etc., aplicando primero una capa de vaselina.
- Para los acabados: pintura acrílica, pinceles, lija, pegamento blanco y barniz.

El armazón depende de la figura que se va a trabajar.

Procedimiento:

Hay dos métodos básicos para trabajar, el de las tiras de papel y el de la pasta. El primero consiste en rasgar el papel en tiras que después se cubren con el engrudo, es importante no cortar el papel con tijeras para que las orillas se desvanezcan al pegarse. El segundo se hace remojando y licuando el papel con pegamento para aplicarlo como si fuera barro y ambos métodos se pueden combinar.

1. Comenzamos con el armazón que es la estructura básica sobre la que se va a moldear la figura, y donde se aplica el papel rasgado o la pasta, en un globo por ejemplo
2. Se deben dar varias capas de papel y dejarlo secar durante 12 horas aproximadamente. Una vez seca la estructura principal, se pueden añadir más elementos o lijar en algunas zonas que lo requieran, también es recomendable dar la última capa de papel con pintura blanca o papel blanco para aumentar la densidad del color al pintar.
3. Se pintan las figuras comenzando por el color de fondo.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

4. Y después se barniza, se puede dar primero una capa de resistol con un poco de agua para hacerlo más resistente y para lograr más brillo con menos barniz.

Máscara con aplicaciones de tela

Lapicera con aplicaciones de pasta

Pez con estructura de cartón

Paso 4

Dos figuras diferente a partir de un globo.

3. 6 Tejidos de papel.

Desde la prehistoria las fibras textiles han acompañado al hombre y la cestería se puede considerar como una obra textil ya que se elabora entretrejiendo fibras. Su antigüedad no ha podido ser ser precisada, pero se cree que estas labores fueron utilizadas antes que la alfarería.

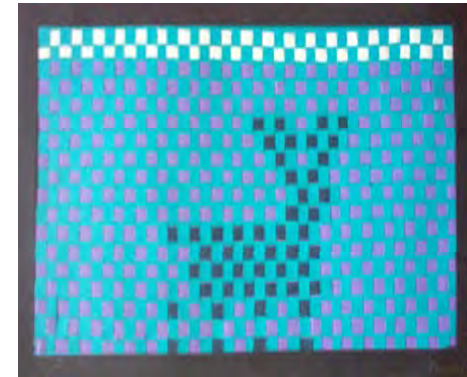
Actualmente la cestería tiende a desaparecer y se trabaja más en los lugares muy pobres, la calidad de estos trabajos es poco reconocida y poco remunerada, pero se necesita mucha imaginación y sensibilidad para hacer algo útil y hermoso con un material tan sencillo. En este caso vamos a usar papel en lugar de fibras vegetales para hacer pequeños tapetes imitando el punto de cruz.

Material:

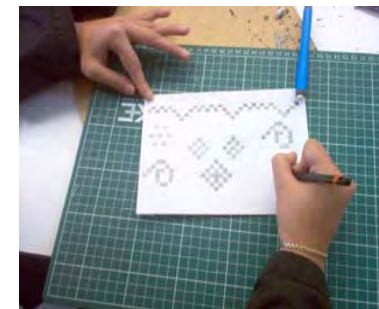
- papel de colores
- cutter
- tabla de corte
- pegamento

Procedimiento:

1. En una hoja de cuadro chico hacemos un diseño como si fuera el bordado de punto de cruz.

Imitación en papel de un tejido con punto de cruz

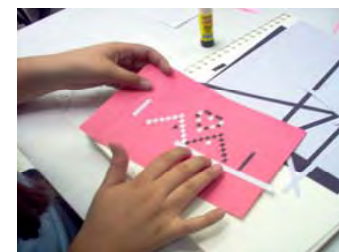
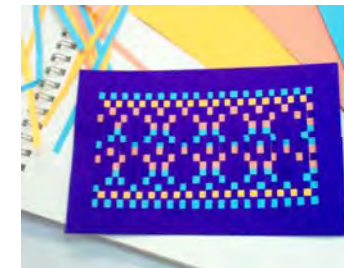

Paso 1

2. Después en media hoja de color y en un margen de 2 cm. hacemos marcas cada 5 mm. en los dos lados largos para después unirlos con un corte.
3. Cortamos tiras de papel de 5mm. con los colores que necesite nuestro diseño para empezar a entrelazarlas.

Paso 2

Paso 3

3.7 Lacas.

El maque (árabe) o laca (persa) es una técnica oriental muy antigua, en México existe desde antes de la conquista y cuando los españoles invadieron, se quedaron sorprendidos por la belleza de las jícaras en Michoacán, donde se cree que tiene su origen, también se trabaja en Chiapas, pero es Olinalá en Guerrero el principal productor de lacas, donde además de sus decorados, son más valiosas por su barniz, ya que la industria mundial de barnices de laca utiliza resinas de origen vegetal, mientras que en México se usa para la laca tradicional, la grasa de un gusanillo llamado “axe”.

Hay dos técnicas para trabajar el maque, la del “recortado” que es la más antigua y consiste en recortar la figura y adherirla en la segunda capa de barniz, y la técnica del “dorado” en la que se hacen los dibujos con un pincel muy fino y se añaden franjas de oro.

Se trabaja sobre madera o las cáscaras duras de algunos frutos para hacer lacas, en este caso vamos a utilizar cajas de cartón o charolas de plástico cubiertas con una capa de papel, el decorado puede hacerse con ambas técnicas cambiando las aplicaciones de oro por pintura dorada.

Imitación de una laca michoacana

Objetos reciclables que se pueden usar para este trabajo.

Material:

- Botes de leche, cajas de cartón o charolas de plástico
- hojas de papel
- pinturas o papel de color
- cutter, pinceles, pegamento blanco y barniz.

Procedimiento:

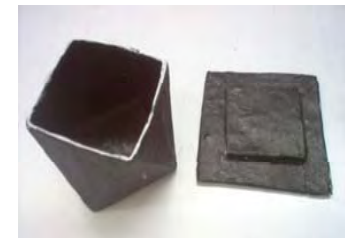
1. A cualquier caja, bote o charola que se elija, se le dará una capa de papel blanco con resistol. En este caso vamos a usar un bote de leche que cortaremos a la misma altura de su base para que quede cuadrado.
2. Después haremos unos suajes en cada cara de la caja, del centro a los vértices para doblar y darle una forma más interesante.
3. Con lo que sobra de la caja se corta un cuadrado más grande para la tapa y las dos se forran con una capa de papel.
4. Cuando esta seco, se da una capa de pintura negra como la laca tradicional de Michoacán, o de otro color, como rojo o azul que son los más usados en Olinalá, después se decora y se barniza.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

3.8 Estampado

El estampado en telas se practica desde la antigüedad en la India, Egipto y China utilizando sellos, después, en Europa, durante la edad media se decoraron con plantillas los retablos y muros de las iglesias. A fines del siglo XVII se hizo el primer tapiz y tiempo después nació en América la industria de la tela y el papel estampado.

Con esta una técnica se decoran objetos de distintos materiales como papel, cartón, madera, tela etc. las plantillas se pueden hacer con cartón o acetato y los sellos con una goma, cartón, corcho o una papa.

Por la versatilidad de esta técnica podemos usar algún detalle sencillo o más elaborado, con uno o con varios colores.

Material:

- Para los sellos: gomas de migajón, pincel, plástico y cutter.
- Para las plantillas: hojas de acetato, cutter, pintura acrílica, tabla de corte, esponjas o un cepillo de dientes viejo.

Este estampado requirió de dos plantillas aunque solo tiene un color.

Los objetos para decorar pueden ser hojas, sobres, tela, pliegos de papel, cajas de cartón o madera etc.

Procedimiento para el uso de sellos:

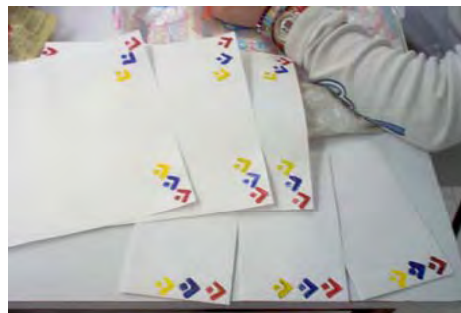
1. Es muy fácil calar en la goma un diseño, pero por su tamaño es mejor hacer algo sencillo de preferencia con líneas rectas.
2. Después con el pincel se entinta y se presiona sobre la superficie a decorar.
3. La pintura rinde para una o dos impresiones, después se debe volver a entintar y se puede experimentar moviendo el sello en varias posiciones para lograr nuevos diseños.

Paso 1

Paso 2

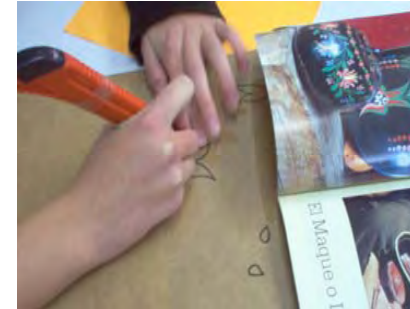
Papelería personalizada con sellos de goma.

Paso 3

Procedimiento para el uso de plantillas:

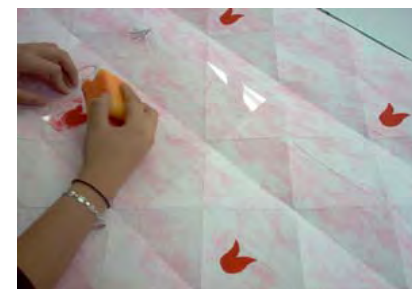
1. Una forma sencilla de hacer plantillas es doblar y recortar papel o cartulina para obtener formas simétricas, para diseños mas elaborados es recomendable usar acetato por ser transparente y lavable, además de que podemos calcar el diseño fácilmente o calar sobre el. Es importante dejar un margen mínimo de 3 cm. alrededor y usar una plantilla para cada color si es que la figura tiene más de uno.
2. La superficie que vamos pintar debe estar lisa, sobre todo en caso de imprimir sobre tela que debe protegerse por abajo con un cartón. En el ejemplo estamos elaborando una pantalla que requiere dobleces previos, pero antes de imprimir la estiramos un poco.
3. Para aplicar la pintura debemos quitar el exceso si es que usamos esponja o brocha y presionar suavemente, si usamos cepillo de dientes podemos usar un cartón o un palito para salpicar, alejándolo un poco para que no caigan gotas grandes.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

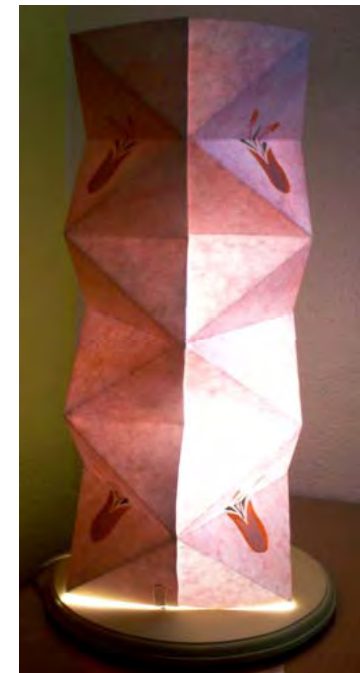
4. Después de imprimir, debemos esperar a que seque la pintura para aplicar otro color, en este caso las plantillas de acetato nos ayudan a ensamblar las figuras correctamente por ser transparentes.

Paso 4

El estampado nos ofrece un sin fin de posibilidades, es una técnica muy útil y divertida.

Pantalla para lámpara decorada con estampa

CONCLUSIONES

Ser maestro de secundaria no es cosa fácil y tratar de que el adolescente encuentre gusto por las cosas que se encuentran fuera de su entorno moderno lo hace un poco más complicado, pero al trabajar en un taller donde el maestro se convierte en un mediador y la comunicación es mayor el conocimiento lo va adquiriendo sin darse cuenta, sin memorizar, sin esforzarse por entender algo que el alumno va logrando por si solo.

Para los jóvenes de hoy, el arte popular es algo muy lejano a ellos, no les gusta la historia del arte y menos la de los artesanos, pero todo cambia cuando la ven de cerca, cuando la tocan y además la modifican, cuando toman alguno de sus elementos y lo vuelven suyo.

De esta forma he tenido la oportunidad y la libertad de usar este programa a lo largo de 14 años, en los que he podido modificar y refinar aspectos que me han servido para seleccionar algunas de las técnicas que presento en este material alternativo y que más han trascendido en mis alumnos sobre todo por las cosas que logran hacer con materiales que consiguen fácilmente.

La mayoría de estas técnicas son como una imitación de las técnicas artesanales originales, hechas con materiales sencillos y accesibles en donde cada quien imprime un su toque personal, lo que les permite conocer el arte popular y al mismo tiempo retomar el camino que nos conecta con esa necesidad que el hombre ha tenido desde siempre: la necesidad de crear.

Por eso puedo concluir que mientras la tecnología hace más difícil mi labor como maestra del taller de artesanías, también hace más grandes mis satisfacciones cuando veo los trabajos terminados de mis alumnos, con quienes busco en la modernidad un aliado para acercarnos más a algo tan lejano a ellos como lo es el arte popular.

BIBLIOGRAFÍA

Autores varios. **Arte del pueblo manos de Dios**. CONACULTA – INBA, Editorial Océano Landuci. México, 2006.

Autores varios. **Historia del arte**. Editorial Salvat.

Baquedano, Elizabeth. **Los aztecas**. Editorial Panorama. México, 2002.

Bárcena Alcaraz Patricia, Zavala Julio. **El Hombre y el arte**. Editorial Patria.

Bawden, Juliet. **Arte y artesanía con papel maché**. Ediciones Anaya. España, 1991.

Gutiérrez, Natalia y Muriel Gari, Gary. **Expresarte 1, 2 y 3**. Grupo editorial Norma. México, 2002

Guzmán Romano, Arturo. **Dime como es México**. Ediciones Atlántico. España, 2001.

Mompradé de Gutiérrez, Electra y Gutiérrez, Tonatiúh. **El arte popular de México**. Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías.

Neurath, Johannes. **Huicholes, pueblos indígenas del México contemporáneo**.

Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. México, 2003.

Sánchez Molina, Antonio. **Síntesis geográfica de México**. Editorial Trillas.

Tracy, Marsh. **Arte en papel del mundo**. Editorial Diana. México, 1995.

Notas al pie

¹ Autores varios. Arte del pueblo manos de Dios. CONACULTA – INBA , Editorial Océano Landuci. México,2006. p 41.

² Bárcena Alcaraz Patricia, Zavala Julio. El hombre y el arte. Editorial Patria. P. 14

³ Mompadré de Gutiérrez Electra y Gutiérrez Tonatiúh. El arte popular de México. Fondo Nacional de Fomento a las artesanías.

⁴ Guzmán Romano Arturo. Dime como es México. Ediciones Atlántico. España 2001. P. 11.

⁵ Mompadré de Gutiérrez Electra y Gutiérrez Tonatiúh. El arte popular de México. Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías. P. 7.

⁶ Neurat, Johanes. Huicholes, pueblos indígenas del México contemporáneo. Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, México 2003. P.7.

⁷ Guzmán Romano Arturo. Dime como es México. Ediciones Atlántico. España 2001. P. 28.