



Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos,
Escuela de Diseño

Sucede...

Libro de compañía para un doliente

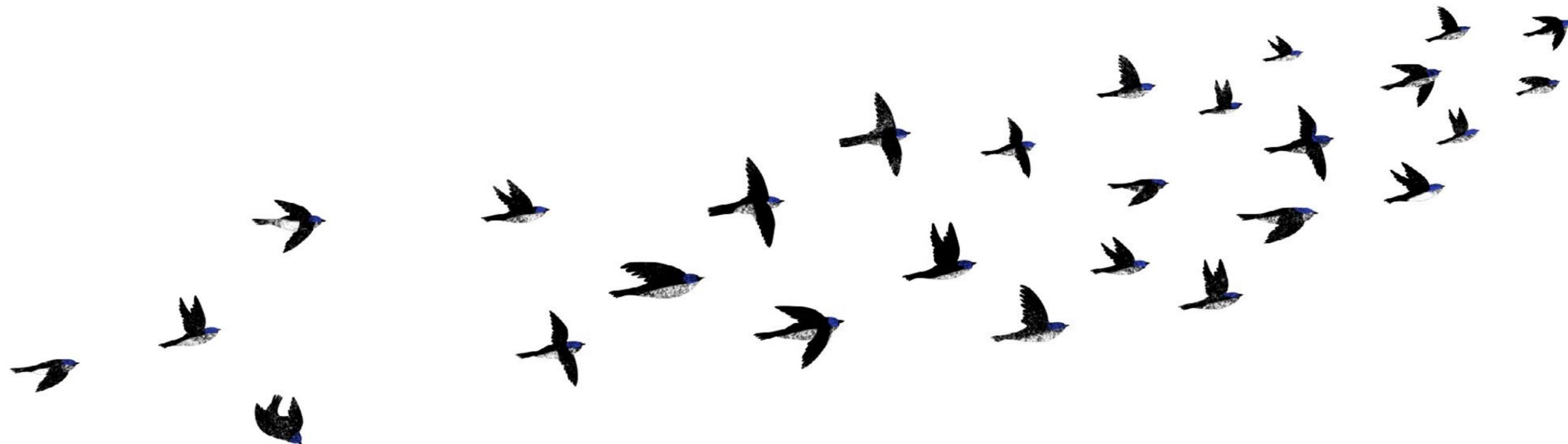
Autor: Antonia Contardo · Profesor guía: Ximena Ulibarri
Julio, 2017. Santiago, Chile.

*Tesis presentada a la Escuela de Diseño de la Pontificia
Universidad Católica de Chile para optar al título de Diseñador.*



Gracias a Ximena Ulibarri, por creer en este proyecto, guiarlo y enseñarme que el diseño también puede actuar desde la sensibilidad y la belleza. A Elena, por su apoyo constante y por las palabras que dieron forma a *Sucede*. A Benjamín, por la música que inspiró el vuelo de Golondrina. A mi familia y especialmente a mi mamá, por acompañarme todas esas noches de trabajo. Y a todos los que de alguna manera fueron parte de este viaje, por su ayuda y compañía: Fran, Ferna, Negro, Omar, Maida, Cata y tantos más. ¡Gracias!

«Te perdí, tan joven, y marcaste un antes y un después. Desde que te fuiste la muerte me da miedo, no la entiendo, me incomoda. Busqué miles de maneras de mantenerte presente: cartas, imágenes, objetos, sonidos; esas pequeñas cosas a veces me hacen sentirte de nuevo, recordarte».



Contenidos

10	Motivación Personal
11	Introducción
12	Levantamiento de información
14	<i>El hombre y la pérdida</i> El hombre frente a la muerte
16	El duelo y sus etapas
18	El duelo en la actualidad
20	Estudio de expresiones personalizadas
23	Presencia en la ausencia
24	<i>Duelo y pueblos originarios</i> Ritualidad y entorno
26	Chile, huella de nuestro viaje
29	Tierra del Fuego: Selknam
35	Araucanía: Mapuches
41	Te Pito o te Henua: Rapa Nui
45	Atacama: Atacameños
49	Altiplano: Aymara
55	Sentido ayer y hoy
58	<i>Ilustración como comunicación</i> Hablar a través de la imagen
60	El libro ábum
62	Formulación del Proyecto
64	Problemática
65	Oportunidad de diseño
66	Formulación
67	Objetivos
68	Usuario y Contexto
70	Antecedentes
72	Referentes
74	Procesode Diseño
76	Plan de desarrollo del Proyecto
78	<i>Creación del relato</i> La Golondrina
80	Etapas del viaje y sus elementos
81	Sucedee....
85	<i>Aproximaciones a la ilustración</i> Lo hecho a mano
86	El lenguaje de la Xilografía
88	En base al grabado
90	Representación de la geografía
96	<i>Aproximación al formato</i> Qué pasa si gira?
98	Decisiones de Diseño Uso del color y materialidad
100	Personaje principal: Golondrina
102	La bandada y la caída
106	Tierra del Fuego
108	Araucanía
110	Cruce del mar
112	Rapa Nui
114	Atacama
116	Altiplano
118	Qué comunican las imágenes?
122	Formato y dimensiones
124	Tipografía
126	Resultado final
130	Instrucciones de vuelo
132	La portada
134	El libro, fotografías
146	Mercado Editorial en Chile
147	Costos
148	Financiamiento y distribución
150	Conclusión
152	Bibliografía

Motivación personal

Siempre he pensado que las personas que ya no están físicamente conmigo, siguen siendo de alguna manera parte de mi vida cotidiana. A medida que fue pasando el tiempo me di cuenta de diferentes actitudes y reacciones que formaron parte de un proceso de duelo personal, que me consuela frente a todo lo que ya pasó y lo que vendrá.

Hoy en día la naturaleza juega un rol simbólico en las distintas expresiones frente a una pérdida, y así mismo para nuestros pueblos originarios.

Mi interés por nuestras raíces y tierra, dieron motivo al vínculo del duelo personal y actual con tradiciones y creencias del pasado de Chile.

No debemos olvidar quienes somos, ni quienes fueron parte de nuestra vida y nuestra historia.

Mi visión tiene que ver con el entendimiento del Diseño como una disciplina que puede funcionar como un lenguaje en sí mismo y tener incidencia en ámbitos culturales, sensibles e incluso personales.

«El diseño debe atraer, educar y, quizás lo más importante, provocar una respuesta emocional».
- April Greiman

Introducción

Frente a la muerte, siempre hay una pérdida.

La muerte de un ser querido inicia el proceso de duelo, en el que la rememoración es la que juega un importante rol, con el objetivo de mantener vivo el recuerdo del que ya no está.

Como núcleo fundamental del proyecto, nace el concepto de hacer presencia en la ausencia. Al igual que nuestros pueblos originarios, este concepto se hace presente en nuestra geografía. Habitamos la misma tierra que ellos habitaron, por lo que se presenta la oportunidad de entender los elementos hicieron sentido en el pasado, como expresiones que también pueden hacer sentido en la actualidad.

Este proyecto nace de la investigación del proceso de duelo personal, haciendo un cruce con los distintos elementos simbólicos de ritualidades y tradiciones ligadas a la naturaleza de cinco pueblos originarios.

A través de una propuesta de diseño se pretende acompañar y sensibilizar al doliente, a través de un lenguaje metafórico que tiene que ver con nuestro pasado y nuestra geografía.

- ▶ *El hombre y la pérdida*
-▶ El hombre frente a la muerte
-▶ El duelo y sus etapas
-▶ El duelo en la actualidad
-▶ Estudio de expresiones personalizadas
-▶ Presencia en la ausencia

Levantamiento de información

6 flores para el Día de Todos los Santos / Arte floral



El hombre frente a la muerte

El hombre se denominó «plenamente humano» con la aparición del lenguaje, capacidad que distingue a nuestra especie de las demás. El aumento de las aptitudes comunicativas supone el aumento de capacidades conceptuales. Con la transmisión simbólica, los individuos pueden aprender de los relatos de los otros, y también de sí mismos, de su experiencia. Este aprendizaje puede transformarse, con su repetición en el conocimiento de carácter público, y al volverse a contar, puede conservarse como tradición o ritual.¹

La expresión del ser humano va más allá de la transmisión de un mensaje. En las culturas durante la historia, el hombre se ha expresado a través de rituales. Ellos contienen expresiones verbales, que adquieren significados simbólicos. El ritual ha de tener una forma, un acto físico, el que permite la añadidura de algo al fondo de este, que el lenguaje codificado no puede expresar por sí mismo. El ritual necesita de un acto visible, un lenguaje visual simbólico que acompaña al verbal. La muerte es el máximo enigma de la vida humana. Ella afecta y homogeneiza por igual a los sujetos de distintas tradiciones y orígenes.² Existe una interacción profunda y constante entre esta y la cultura. La manera de la que un grupo humano se relaciona con la muerte, cómo ordena sus conductas, todo ello influye en las constantes y corrientes dominantes de una civilización, sobre una concepción determinada de la vida admitida por los miembros de una comunidad.³

La visión, costumbres y rituales respecto a la muerte varían según los componentes étnicos culturales y fundamentos temperamentales. Cada civilización, de Oriente a Occidente, tiene una manera particular de honrar a los muertos. El extranjero puede quedarse desconcertado ante los ritos africanos, latinoamericanos o asiáticos, pero también ante la frialdad de un funeral en Inglaterra.⁴ La muerte es una dimensión de la vida humana. La vida del hombre se define por el fin del mismo, como un camino por la meta a la cual conduce. La vida es el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la muerte, es el conjunto de actos que un viviente realiza de su principio a su fin.⁵ Cuando existe la concepción de la muerte como un paso más, de la continuidad de la existencia, el muerto es «alguien que sigue estando ahí presente».⁶ El reconocimiento de un «algo más» que un cuerpo, lleva al hombre a generar ritos y también costumbres en torno al que ya no está.

La muerte del otro

Según el filósofo Landsberg, la muerte del otro revela el fondo de la experiencia mortal. El otro se aparta radicalmente, no existe comunión entre el que vive y el que no; se experimenta la completa ausencia física. La vocación del «ser - para - la muerte», según Heidegger, se manifiesta en la muerte del otro, del estado de abandono en el que se nos deja. La muerte del prójimo es siempre algo personal, ya que esta nos priva del trato de la

persona muerta, disminuyendo nuestro entorno existencial - y, por consiguiente, como si hubiéramos perdido algo de vida, origina en nosotros una impresión de soledad.⁷ En la descripción de Ortega y Gasset, se define la muerte del otro como una interpretación propia, una reacción a la nueva soledad. Frente a la pérdida de un otro, la persona debe adaptarse a una nueva realidad frente a la ausencia, que significa un proceso: el duelo.



- 1 / p.26 Rappaport, Roy. (1999), Ritual Y Religión en la formación de la humanidad. Cambridge: Universidad de Cambridge.
- 2 / p.5 Rodríguez, María Teresa y Vázquez Palacios, Felipe. (2009). Etnografías de la muerte y las culturas en América Latina.
- 3 / p.116 Tornos, Andrés, Groupe Lyonnais D'Etudes Médicales (1968). La muerte y el hombre del siglo XX. Madrid, España: Editorial Razón y Fe.
- 4 / p.118 Tornos, Andrés, Groupe Lyonnais D'Etudes Médicales (1968). La muerte y el hombre del siglo XX. Madrid, España: Editorial Razón y Fe.
- 5 / p.145 Piolanti, Antonio (1959) El más allá. Barcelona: Eler.
- 6 / p.18 Lira, Claudia. (2016). Lecturas de la animita: estética, identidad y patrimonio. Santiago, Chile: Ediciones UC.
- 7 / p.16 Garza Saldivar, Armando; (2017). La muerte del otro. R. de Investigación Social

El duelo y sus etapas

La idea que se forman las diversas culturas acerca de la muerte, considerada como un fin de la vida, varía según sus creencias y religiones. Donde se acentúa la naturaleza, sus encadenamientos, sus determinismos, esta se presenta no sólo como una conclusión, sino también como la recapitulación y consumación de la vida.⁸

La raíz etimológica de la palabra duelo proviene de *dolus* en latín, que significa dolor. El psicoanalista inglés John Bowlby define el duelo como «todos aquellos procesos psicológicos, conscientes e inconscientes, que la pérdida de una persona amada pone en marcha, cualquiera que sea el resultado».⁹

El duelo es un proceso que todas las personas experimentan frente a la muerte de un ser querido, pero se diferencia en los modos de llevarlo; los que tienen que ver con el medio cultural del que se es parte. Además de ser un proceso psicológico de carácter personal, podemos entender también el duelo como un conjunto de manifestaciones socio culturales, con las que las colectividades rodean la muerte y al muerto.¹⁰

Muchas de las manifestaciones, tienen raíces en un posible inconsciente colectivo que mantiene en nosotros el temor hacia lo desaparecido y el deseo de conservar de alguna manera su existencia.

Distintos autores psicoanalistas han definido que el proceso de duelo consta de distintas fases. Nos enfocaremos en las etapas determinadas por John Bowlby.¹¹

Aturdimiento:

Periodo en donde no se concientiza la realidad de la pérdida. Se reacciona con mecanismos de defensa instintivos. Es una instancia de shock, en la que el afectado no aborda aún la información: la niega, no la acepta, no la entiende.

Anhelos y búsqueda:

Fase en la que se comienza a concientizar la pérdida, esta comienza a tomar forma, a tener sentido para el doliente. Existe una constante confusión entre la convicción cognitiva de la ausencia del fallecido y la necesidad emocional de su retorno. Es una búsqueda constante de un posible reencuentro. Los dolientes intentan mantener presente a la persona visitando lugares a los que frecuentaba, lo reconocen en rostros o actitudes similares de otros, sueñan con ellos, oyen su voz.

Reorganización:

Es la reincorporación y adaptación a la vida cotidiana en la ausencia del difunto, la pérdida se ha aceptado. Es el momento en que se enfrenta el dolor, no se niega. Esta suele no terminar, ya que la persona se enfrenta a nuevas etapas de su vida que significan nuevos desafíos de adaptación sin el difunto. La reorganización de la vida cotidiana del doliente no depende del olvido del fallecido, sino integrarlo de una nueva forma. En esta etapa es muy común la materialización del fallecido en objetos y actividades, con el objetivo de conservar su presencia, de mantener el recuerdo e integrarlo en el cotidiano. Es necesaria una manifestación sensible, la materialización del alma / espíritu / el que ya no está.

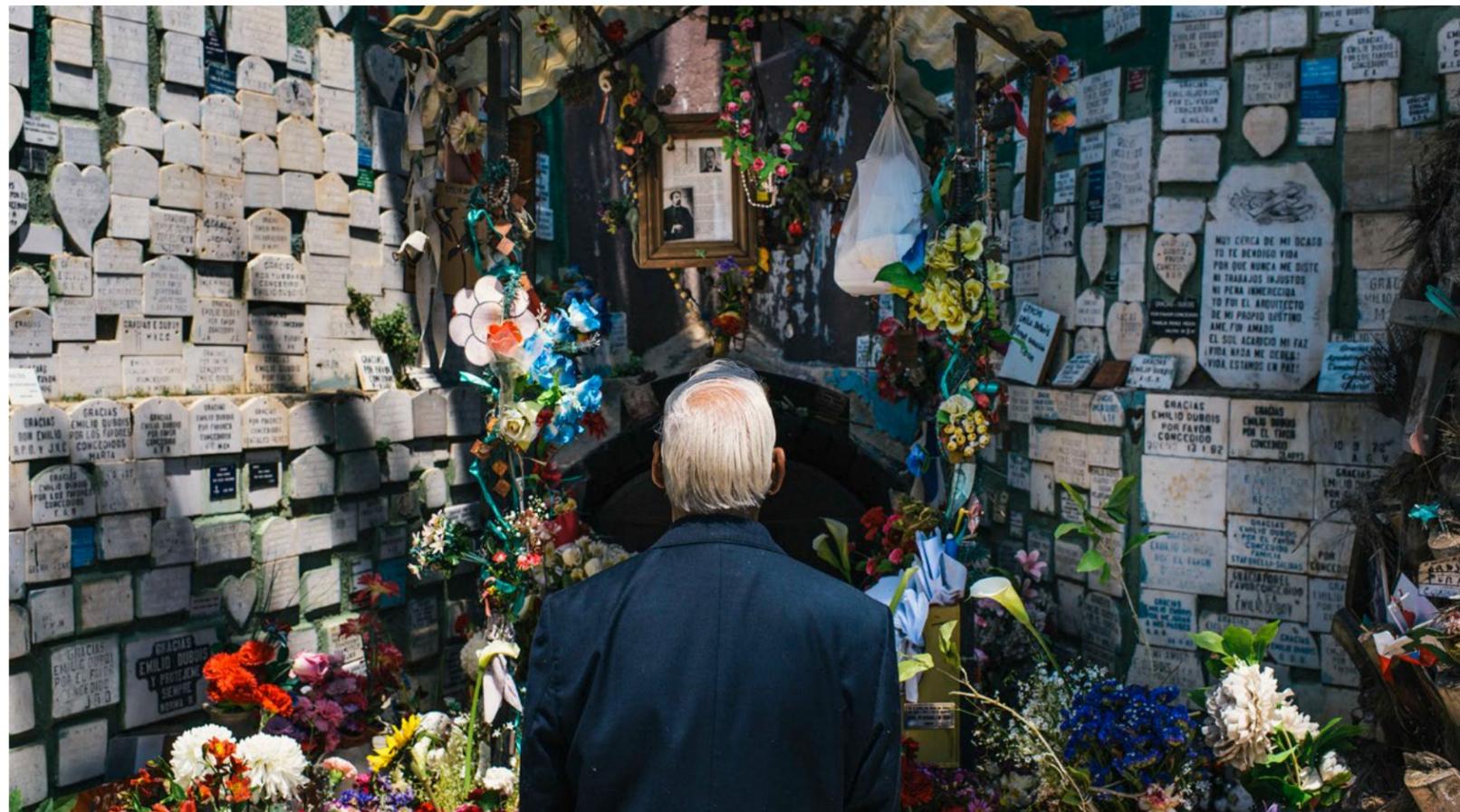
Desorganización y desesperación:

Etapa en la que el doliente toma conciencia del no - regreso del ser querido. Se generan sentimientos de soledad, tristeza, desinterés, apatía, desesperanza. Se percibe la pérdida como irreparable, el doliente se enfrenta a la reorganización de su vida sin la presencia física de la persona.

8 / p.144 Tornos, Andrés, Groupe Lyonnais D'Etudes Médicales (1968). La muerte y el hombre del siglo XX. Madrid, España: Editorial Razón y Fe.
9 / p.165 Cabodevilla, I. (2007). Las pérdidas y sus duelos.
10 / p.144 Tornos, Andrés, Groupe Lyonnais D'Etudes Médicales (1968). La muerte y el hombre del siglo XX. Madrid, España: Editorial Razón y Fe.
11 / Bowlby John (1993). La pérdida afectiva, Barcelona: Paidós.
12 / p.390 Biemel, W (1966). Sartre, interpretación del cuerpo. Philosophisches institut - aachen.
13 / Entrevista Claudia Lira

El duelo en la actualidad

- 14 / p.28 Tizón, Jorge (2013) *Pérdida, Pena, Duelo: Vivencias, Investigación Y Asistencia*. Barcelona: Herder.
- 15 / p.144 Tornos, Andrés, Groupe Lyonnais D'Etudes Médicales (1968). *La muerte y el hombre del siglo XX*. Madrid, España: Editorial Razón y Fe.
- 16 / p.144 Lira, Claudia. (2016). *Lecturas de la animita: estética, identidad y patrimonio*. Santiago, Chile: Ediciones UC.
- 17 / p.27 (2013) XIV Encuentro Iberoamericano de valorización y gestión de cementerios patrimoniales y arte funerario: Memorias. Ciudad de México, México: Casa de la Primera Imprenta de América, Centro Histórico de la Ciudad de México.
- 18 / p.18 Lira, Claudia. (2016). *Lecturas de la animita: estética, identidad y patrimonio*. Santiago, Chile: Ediciones UC.
- 19 / Entrevista con Claudia Lira.



Valparaíso, un hombre visita la tumba / Raúl Goycolea

El duelo en Chile

Hoy en día vivimos en un mundo en donde el tiempo es el recurso más preciado y el más escaso. El mundo se mueve rápido, las tecnologías crecen exponencialmente, no hay tiempo para detenerse. Nuestra sociedad está en búsqueda de la buena administración del tiempo, generando la obsesión de ahorrar tiempo. Existen textos, seminarios, consejos; como el libro *175 Ways to Get More Done in Less Time*, cuyo consejo número 141 es «¡Hágalo todo más rápido!». En medio de esta celeridad se interpone la muerte, que pareciera exigir una actitud de pausa, de reflexión.

Hoy el tiempo de duelo se ha reducido, con el objetivo esencial de «dar vuelta la página». En la actualidad cada vez más el duelo, como la muerte, tienden a ser echados del mundo público y tienen que refugiarse más y más en lo privado.¹⁴ Las frases publicitarias rivalizan con una inconsciencia degradante; el acontecimiento se valora en dimensiones de consumo cotidiano con la promesa de confort asegurado. Todas las ilusiones son ofrecidas a los familiares y supervivientes que pagan gustosamente el precio de una despreocupación y de una serenidad afectiva. Tal regresión técnica, que mecaniza al cadáver como si fuese un objeto.¹⁵

Actualmente los rituales de carácter público han sido controlados, pasando a ser instancias poco expresivas y despersonalizadas. Esto se ha visto reflejado en los cementerios de Santiago. El espacio principal intermediario entre los vivos y

los muertos que se ha mantenido en el tiempo y en las distintas culturas es el cementerio. Los cementerios son las ciudades de los muertos y representan, simbólicamente, el lugar intermedio entre la realidad natural y sobrenatural, la vida y la muerte.¹⁶ Los cementerios tradicionales contienen esculturas, placas, arquitecturas. El Cementerio general es uno de ellos, y es uno de los lugares con mayor valor patrimonial del país, además de ser uno de los espacios públicos más grandes de Santiago, conformado por 86 hectáreas. Se encuentra en Recoleta, por lo que es parte de un marco urbano, rodeado de ferias, mercados y manifestaciones colectivas. Para los deudos este espacio se presenta como la conexión con sus seres queridos, para los visitantes es un escenario que refleja parte de la identidad, costumbres y ritualidades de la sociedad chilena. En ambos casos, el pasado se actualiza a través de la visita de los habitantes que tienen por objetivo renovar los principios de su propia identidad.¹⁷

Pero en la actualidad el concepto de cementerio ha cambiado. Existe una migración a otro tipo de cementerios, plataformas que tienen que ver con una cultura externa a la nuestra, como lo es el Parque del Recuerdo. Por razones de utilización eficiente del espacio, economizar el proceso, y priorizar la creación de un parque, se deja de lado la escultura y arquitectura que se presenta en los cementerios tradicionales. En su página plantean: «permite que la naturaleza te enseñe la quietud que necesitas

en tu vida». Este cementerio propone un espacio en donde la naturaleza prima por sobre todo. Aún así, en los dos tipos de cementerio aún se pueden ver claras expresiones personales de rememoración y duelo, brota lo que es parte de nuestra identidad: en determinadas fechas las tumbas se llenan de flores, globos, velas y distintos objetos.

Otra expresión vigente del duelo son las animitas, ellas son instrumentos de la memoria, cargados de afecciones y simbolismos que constituyen uno de los imaginarios urbanos más potentes de nuestra sociedad, son pequeñas construcciones colectivas realizadas por actos de fe, para rememorar a un fallecido.¹⁸ Las podemos hallar en todo el territorio nacional, en veredas, caminos, autopistas, entre otros lugares. Estas constituyen un espacio estructural, pequeñas casas o grutas; y un espacio que incluye todos los demás elementos simbólicos que se le agregan al espacio principal: flores, artesanías, plantas, y una infinidad de objetos que se instalan a modo de ofrenda. El conjunto se presenta como la materialización de la muerte, de lo desconocido. «La animita le da un cuerpo al alma del difunto, para convertirse en un sujeto de oración, al que se le llevan ofrendas, se le piden cosas, se le reza».¹⁹

Naturaleza como espacio

Muchas de las experiencias o pequeñas ritualidades se llevaban a cabo en lugares en los que la naturaleza tenía gran protagonismo. Esta cumple el rol de acogida y se genera la comprensión de estos espacios como instancias de paz y reflexión.

«Para nosotros nuestros muertitos están en los lugares que ellos más gozaron... Mi papá en Riñihue, mi abuelo y tía popeta y ahora mi suegro en el norte la cordillera (...) Visitar los lugares donde los sientes en el aire.» - Gracia

«Esta plaza no era más que una plaza para mí. Había pasado un par de veces por ahí pero no me significaba nada. Iba a seguir pedaleando camino a mi casa pero paré. Paré en un árbol. (...) En el suelo había una piedrita redonda y plana. La agarré y agarré unas hojitas y una flor, que también estaban en el piso. Las acomodé junto con la piedra e hice un pequeño algo. Lo hice y lloré y después levanté la vista al árbol y dije "Abue, te voy a dejar acá, no te puedo andar llevando a todas partes, así que te voy a dejar acá...te dejo acá y te paso a ver».
Anónimo

Naturaleza como expresión

En algunos testimonios, la naturaleza se presenta como la vía de comunicación entre el fallecido y el doliente. El agua, el viento, los árboles, entre otros; generan presencia a través del sonido, de sus formas, de sus texturas. Cada persona le adjudica un significado personal.

«A ella la siento en el aire. La siento en el viento. Se que puede sonar un poco chulo pero a veces siento una brisa y se que ella está ahí.»

«Cuando vamos a la playa, donde él le encantaba estar, nos imaginamos que así nos habla. A veces se escuchan las olas o los pajaritos, y pensamos que sigue acá. Me acuerdo de todo lo que hacíamos juntos, cuando nos bañábamos en el mar, y estábamos todo el día ahí, riéndonos.»

Naturaleza como objeto

A veces una flor, una planta, una hoja, una rama; puede tener una gran carga simbólica para el doliente. En muchos casos esta consistía en guardar el elemento en algún lugar importante, o en otros casos forma parte de una ritualidad personal en el proceso de la pérdida.

«Guardé una de las flores del funeral y cada vez que la toco me acuerdo de ella.»

«Mi madre murió hace casi 5 años y en honor a ella me hice un tatuaje con su flor favorita. Este año me lo arreglaré agregando más flores. Es un lilium, a ella siempre le gustó mucho esa flor, era su favorita. Siempre me quise hacer un tatuaje pero quería que tuviera un significado y cuando supimos que mi mamá estaba con cáncer terminal, no lo dudé dos veces y sabía que ese iba a ser mi primer tatuaje.»

«Cuando murió mi abuelo y lo enterramos, arriba de el ánfora plantamos un árbol (el cual resultó siendo un manzano de flor sin que nosotros supiéramos). Ese día hicimos una ceremonia donde le dijimos un par de palabras cada uno y estaban tomando vino mis viejos, y como mi tata era bueno pa tomar le tiraron vino al árbol en vez de regarlo con agua, y a veces lo regamos con vino.»



Reflexiones sobre el medio ambiente / psicologaymente.net

Esta primera encuesta permitió el reconocimiento de que a pesar de la aparente rapidez y superficialidad con que se mueve el mundo contemporáneo, si existe la búsqueda de darle un sentido a la pérdida a través de expresiones personalizadas y profundas. Existe la necesidad de hacer una pausa, de parar frente a todo lo que está pasando y buscar un proceso propio de sanación, que tiene que ver con el asumir la ausencia del otro, pero intentar mantener su presencia a través de alguna ritualidad o elemento simbólico.



Presencia en la ausencia

Después del estudio del duelo en su esencia, y la comprensión de la necesidad de la rememoración en cada proceso personal, se plantea el concepto de «presencia en la ausencia.»

Al perder a un ser querido, se abre un gran desafío para el doliente, el cual implica adaptar su vida a un escenario en donde esa persona ya no está. Pero en su ausencia, aún se puede sentir.

Duelo y pueblos originarios

Ritualidad y entorno

Con el análisis de los escritos de Fidel Sepúlveda como base, importante investigador de la cultura latinoamericana y la identidad chilena, se plantea que a la cultura le corresponde conducir al hombre a la valoración de su condición sensible. Las culturas de todos los pueblos originarios encarnaron este sentimiento de ser hombre en sus variados rituales. De las raíces de estos, ha brotado el árbol de lo humano, las ramas y los frutos de los diversos códigos expresivos de la vocación.²⁰

Fidel define al humanista como el que percibe el espacio entorno no como parejo u homogéneo, sino algo personal, ligado a lo propio, es quien mantiene la memoria de los antepasados, la revela. Al entender la cultura como un bien común, se plantea que el hombre crece en diálogo con su entorno, asumiendo su sentido trascendente, sujeto a la historia, a las otras personas, a la naturaleza. La base de la cultura es la identidad, que da cuenta de la pertenencia de una comunidad.

Todos los pueblos originarios de Chile tienen en común la estrecha relación entre sus creencias y la naturaleza. Los elementos ligados a la tierra tienen casi siempre una carga simbólica, un significado espiritual o sagrado. Sepúlveda tiene la convicción de que somos tierra y en esa tierra se anida nuestra intimidad. La tierra no es una entidad ajena a la condición humana, es origen y hogar. Nuestra identidad no puede ser ajena a la tierra, es ella quien

habla en el hablar del pueblo. La memoria de los pueblos mantiene la geografía mítica, que mapea los lugares de encuentro entre lo humano para perdurar, desarrollarse, madurar, nacer.¹

Según el geógrafo Yi Fu Tuan, el lugar y el espacio definen la naturaleza de la geografía. Plantea que el espacio tiene sustancia, historia y significado, esta encarna las experiencias y aspiraciones de las personas. Se debe entender desde las perspectivas de las personas que le han dado sentido.

La diversidad de nuestro paisaje forma parte de nuestra identidad. La geografía no tiene sólo interés utilitario, sino una experiencia afectiva que involucra a la nación entera y es parte integrante de su formación.²² Se muestran como un concepto material e inmaterial, como huellas del pasado tradicional, que dan unidad a la cultura y a las costumbres. La identidad común depende del grupo social y de la tierra en que este habita.

Por debajo de evidentes diferencias de las diferentes religiones y creencias discurren aspiraciones humanas comunes, actitudes profundamente convergentes, que orientan a los humanos hacia una realidad misteriosa que los envuelve, los trasciende y los atrae.²³ El hombre ha buscado representar con formas, conceptos e imágenes, porque ningún medio humano es capaz de abarcarlo.

20 / p.27 Patrimonio, identidad, tradición y creatividad, Sepúlveda
21 / p.10 Patrimonio, identidad, tradición y creatividad, Sepúlveda
22 / p. 64 Claudio Gay y la formación de la identidad chilena
23 / p.17 Bentiú, 2004

Duelo y pueblos originarios
Ritualidad y entorno
Chile, huella de nuestro viaje
Tierra del Fuego: Selknam
Araucanía: Mapuches
Te Pito o te Henua: Rapa Nui
Atacama: Atacameños
Altiplano: Aymara
Sentido ayer y hoy



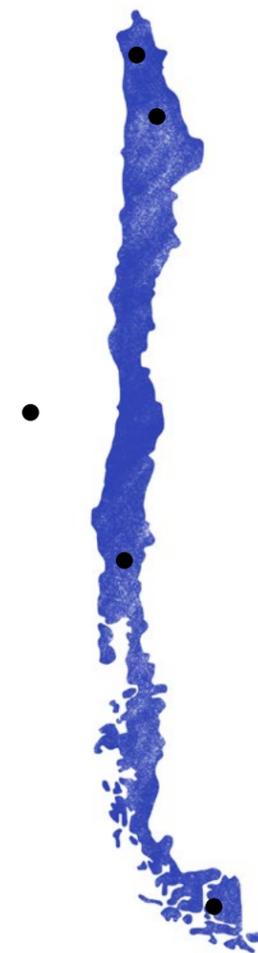
Ofrenda a la Pachamama / in-travel

Chile, huella de nuestro viaje

En una segunda etapa de investigación, se procede a la búsqueda de elementos simbólicos naturales ligados a la geografía de los pueblos originarios.

Se acotó a 5 pueblos con el criterio de abordar distintas zonas geográficas y dar cuenta de cinco espacios y culturas representativas del país: Selknam, Mapuches, Rapa Nui, Atacameños, Aymara. Este estudio consistió en un viaje al pasado, la búsqueda de estas formas y conceptos, a través de la recopilación de ritualidades y tradiciones que denotan la carga simbólica adjudicada a ciertos elementos ligados a la naturaleza. Como complemento se realizó una encuesta publicada el día 11 de Junio a través de redes sociales, dirigida principalmente a adultos jóvenes, en las que además de su nombre y edad, consistió en una serie de preguntas abiertas, sin guía alguna; en las que se les preguntó con qué conceptos se asociaban ciertos elementos y en qué sentido podían vincularlos a la ausencia o a la pérdida. Se recibieron en total 176 respuestas, de las cuales aproximadamente el 70% fue contestada por adultos jóvenes entre 18 y 30 años.

Además en Agosto se realizó una segunda encuesta de apoyo mediante entrevistas cortas a 30 personas para preguntar por otros elementos que se agregaron después de la primera etapa de Seminario. A pesar de la libertad de las encuesta, se confirmó la interesante similitud de pensamiento en cuanto a la búsqueda y entendimiento de significados profundos y personales de cada uno de los conceptos.



24 / p. 41, Chapman, Anne, (1922) Fin de un mundo: Los selknam en tierra del fuego, Santiago, Chile.
25 / p. 181, Chapman, Anne, (1922) Fin de un mundo: Los selknam en tierra del fuego, Santiago, Chile.



Tierra del Fuego: Selk'nam

Los selk'nam eran un pueblo recolector y cazador, que habitaron Tierra del Fuego. Disponían libre y racionalmente sus recursos, no deterioraban su territorio. Inmersos en la implacable naturaleza, se adaptaron a su entorno. Alcanzaron el conocimiento necesario para vivir, procrearse y expandirse en latitudes inhóspitas azotadas por nevazones, vientos y bajas temperaturas.

Vientos que hablan

Esta zona del país se caracteriza por ser muy ventosa, los árboles resisten a los fuertes y constantes vientos de hasta 100 km por hora, quebrándose y adaptando una forma singular.

Para ellos, los dioses habitaban la tierra. Creían que sus dioses estaban en los astros, vientos y mares. Viento era Shénu. Los selk'nam le atribuyeron diferentes significados, e invocaban al viento de distintas formas presentes en muchos de tus cantos.

En uno de los cantos de Kiepja, la última chamán Selknam dice así:

*«Estoy aquí cantando, el viento me lleva, estoy siguiendo las pisadas de aquellos que se fueron. El poder de aquellos que se fueron vuelve a mí».*²⁴

En el canto chamánico de Lola de su viaje al cielo oeste recita:

*«El viento me transporta, los que se fueron. Voy tras las huellas. Hablo de aquellos que partieron, los del infinito. Estoy cantando en la casa del Viento.» p 184 Tierra del Fuego.»*²⁵

Duelo de color

Los Selknam respetaban su tierra, la que les proporcionó los elementos necesarios para su más conocido método de expresión: la pintura corporal. Recolectaban materiales como la arcilla, el carbón, piedra caliza, y a través del fuego (quemando, calentando), muy importante en las ceremonias, creaban tintes con los que cubrían sus cuerpos.²⁶

Las pinturas eran utilizadas por razones prácticas, para protegerse de los largos y húmedos inviernos, del viento y del frío de la zona. También se utilizaban como medio de expresión simbólico, en muchas de sus ceremonias como la ceremonia del Hain, de iniciación; rituales funerarios, entre otros.

La disponibilidad de materias primas influyó en el uso de ciertos colores principales: rojo, blanco y negro. El ákel, barro rojo que una vez caliente toma un color granate, según Gusinde era considerada la pintura más bella y agradable a los dioses, y representa la sangre humana. Para el blanco se utilizaba piedra caliza o arcilla y para el negro carbón.

Los ritos funerarios y reuniones de duelo, se caracterizan por una manifestación sensible y expresiva del dolor. La regla general entre los selk'nam era que todo lo que poseía el difunto en calidad de patrimonio personal, se quemaba. Sino se recordará permanentemente al difunto, siendo continuo motivo de tristeza. Cuando llega la hora del fallecimiento, se oyen suspiros, lamentos y gemidos en torno al enfermo o al fallecido. Esto puede seguir durante una noche entera, hasta la mañana siguiente.

K'armán es la pintura de luto, las personas se pintan de rojo y los parientes más cercanos se comienzan a frotarse con polvo de carbón de leña el rostro, los brazos y el torso. Esto se realiza con movimientos bruscos y apasionados, de modo que puedan verse las trazas de los dedos, con toda su irregularidad,

en todas las direcciones.²⁷ Además realizan cortes en su cuerpo, en el pecho, brazos y piernas. También existen diseños especiales dedicados a la expresión del duelo: rayas negras en el cuerpo con pintura y puntos en la frente, pómulos y carrillos.

Luego de la muerte de una persona se realizan reuniones o wiwayen ocasionales junto al lecho del muerto, siempre de noche junto al fuego. A medida que llega, se pintan el rostro rojo. Se permanece acurrucado, quieto y mudo, hasta que comienza un gemir intermitente en voz baja, aumentando hasta convertirse en un aullar uniforme. Cada uno se comporta como si estuviera solo, clava la vista en el fuego, como si no hubiera nadie alrededor.²⁸ Después de tres hora se retiran en silencio.

Depende de cada individuo llevar las señales de duelo todo el tiempo que quiera. Mientras inmediatamente después del fallecimiento los parientes se pintan la cabeza, cara y cuello de rojo, después de algunas semanas se limitan a colorarse únicamente la cara. Esta pintura se usaba generalmente unos seis meses, pero a veces se encontraban personas que a los dos años llevan aún luto.²⁹

26 / p. 125, Chapman, Anne. (1922) Fin de un mundo: Los selknam en tierra del fuego. Santiago, Chile.

27 / p.529, Gusinde, Martín. (1982) Los indios de tierra del fuego.

Buenos Aires, Argentina: Centro Argentina de Etnología Americana.

28 / p.538 Gusinde, Martín. (1982) Los indios de tierra del fuego.

Buenos Aires, Argentina.

29 / p.535 Gusinde, Martín. (1982) Los indios de tierra del fuego.

Buenos Aires, Argentina: Centro Argentina de Etnología Americana.



Selknam / Museo precolombino



Eólica marina / EYwind

Análisis en la actualidad

El viento en Chile

Nuestro país se caracteriza por una gran variedad de clima. Su posición geográfica respecto a las zonas de alta presión, la influencia del mar y la presencia del frente polar son una de las causas de esto, además de los factores de latitud, altitud y relieve. El mar es el responsable del clima predominantemente marino, que produce la suavización de las temperaturas y nubosidad y vientos.³⁰

El viento es el movimiento del aire en forma horizontal producido por causas naturales. Los vientos se generan como consecuencia del desplazamiento del aire desde zonas de alta presión a zonas de baja presión, y esto ha sido aprovechado en la actualidad como recurso de energía. En algunas zonas costeras del país e incluso en el mar se han construido campos eólicos que generan electricidad.

En la encuesta, el concepto que utilizó la mayoría en relación al viento fue *calma* y *dirección*. Al asociarlo a la temática de la pérdida muchos de ellos lo relacionaron con el *sentir la presencia del que ya no está*.

«Es pura calma, sentir esa brisa cuando uno está solo acompaña. Es eso que uno no ve pero se siente, uno sabe que está.»
- Teresa, 26

«El viento es una dirección, si lo relaciono a la ausencia quizás diría que es como una guía, un empujón en el buen sentido.»
- Solange, 45

«Si hablo de la pérdida podría relacionar el viento con como el sentirse acogido. Esa sensación cuando uno siente cuando viene el viento y se te ponen los pelos de punta.»
- Gabriela, 24

30 / Climas de Chile. U de Chile
31 / D. Abercornbie 1968: 55
32 / P. 137; Martínez, Ana. (2004) La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas. España: U. de A. Coruña
33 / P. 4; Cedraschi, Raffaella. (2011) Marcas de cultura. Pinturas corporales, escarificaciones y tatuajes en el mundo. México.

<<>>

El cuerpo en la actualidad

Por otro lado, si hablamos del cuerpo, este se presenta como una estructura lingüística que habla y revela una infinidad de información aunque el sujeto guarde silencio, «hablamos con nuestros órganos fonadores, pero conversamos con todo nuestro cuerpo». ³¹ Es así como es necesario invertir en el cuerpo, ya sea a través del deporte, la vestimenta, el maquillaje, tatuajes; porque es el mediador en el entorno social, es aquello con lo que nos presentamos. El cuerpo habla por sí solo y la palabra enmudece ³², se viste de distintas maneras, para representar nuestra identidad. Este lenguaje corporal, se puede ver reflejado en las pinturas corporales presentes en una infinidad de culturas, por razones utilitarias y estéticas. Refleja la necesidad de establecer las diferencias entre los mismos hombres, por medio de elementos que indican a simple vista la pertenencia a una comunidad o la distancia entre los grupos

(Vogel, 1988: 97). Entre esas manifestaciones están las pinturas faciales y corporales, aún muy recurrentes en ciertas culturas de África, Oceanía, Oriente y tanto del norte como del sur de América.³³ En la encuesta, el concepto más utilizado en relación al cuerpo fue *expresión*. Al reflexionar sobre el vestir el cuerpo, entendiendo el vestir como ropa, tatuajes, pintura; todo aquello que le de una carga simbólica a este; la mayoría de los encuestados lo relacionan con el mismo concepto, agregando la palabra *identidad*. Al vincularlo con la pérdida, se percibe el cuerpo como la expresión de lo que verdaderamente se está sintiendo en el momento, que muchas veces se intenta esconder.

«Mi cuerpo habla, habla de mi y de lo que quiero decir al resto de las personas que me rodean.»
- Manuela, 24.

«El cuerpo cambia naturalmente, van apareciendo las arrugas, se desgasta, tiene un ciclo.»
- Karen, 27.

«Cuando se pierde a alguien, por mucho que tratemos de ocultar nuestro dolor, lo reflejamos a través de posturas, gestos, miradas.»
- Juan Pablo, 20





34 / p. 47 Grebe, María Ester (1993). El subsistema de los ngen en la religiosidad mapuche, Santiago, Chile: Revista Chilena de Antropología
 35 / p. 57 Grebe, María Ester (1993). El subsistema de los ngen en la religiosidad mapuche, Santiago, Chile: Revista Chilena de Antropología
 36 / Grebe, María Ester (1998). Culturas Indígenas De Chile: Un Estudio Preliminar. Santiago Chile: Pehuén.

Araucanía: Mapuches

Mapuche significa gente de tierra. La religiosidad mapuche comprende distintos subsistemas de creencias y prácticas. Uno de ellos son los ngen, espíritus dueños de la naturaleza silvestre, los cuales circunscriben su actividad al estrato cósmico terrestre, llamado el mapu, tierra habitada por los mapuches.³⁴ Su misión es cuidar y preservar la vida y continuidad de los elementos de la naturaleza, manteniendo el equilibrio del medioambiente, de los entornos con los que el hombre interactúa.

Ngen designa al dueño de una identidad en mapu-dungu, es quien cuida y resguarda. Son cuidadores de los dioses, son dueños del cerro (ngen-winkul), del agua (ngen-ko), del bosque (ngen-mawida), de la tierra (ngen - mapu), de todos los elementos de la naturaleza. Se cree que cuando algún dios mapuche baja del wenu-mapu a la tierra, su lugar predilecto es el bosque nativo plantado por su mano durante la creación original. Es por esto que en el bosque se siente intensamente la presencia de los dioses, ellos han bajado y están ahí.³⁵

En todas las ceremonias es utilizado el instrumento más importante de los chamanes mapuches: el Kultrún. Es un timbal hecho del tronco de un árbol, antiguamente se tallaba en madera de canelo, árbol sagrado y también en laurel. Por el hecho de que la caja de su tambor está sacada de la propia madera del Árbol Cósmico, el chamán, al tenerlo, mágicamente cerca de ese Árbol es proyectado al al 'Centro del Mundo', y, por el mismo impulso, puede ascender a los Cielos.³⁶ Es un símbolo de identidad, de la fertilidad de la tierra, de la supervivencia y la salud.



Ceremonia mapuche / patagonia.net



vimeo.com/eldescansounritomapuche

El árbol como raíz y futuro

El Canelo es llamado Foye en mapudungun, simboliza el eje cósmico y el punto de intersección de este con la tierra, define el centro del mundo. Sus raíces van en dirección al inframundo, bajo ella se despojan de armas y diferencias, bajo el canelo solo se habla la verdad. Además sus ramas simbolizan la paz, al salir del tronco en forma de cruz.³⁷

También la Araucaria tiene gran importancia tanto en el ámbito alimenticio como religioso mapuche. Puede alcanzar hasta 50 metros de altura, y vivir entre 500 y 1000 años. Frente a su grandeza los mapuches oran y agradecen, especialmente por su fruto, el piñon o Ngüilliu Gülliw, que durante siglos ha sido la base alimenticia de la cultura.

La naturaleza también está presente en los descansos, pequeños altares en memoria de los difuntos, se sitúan siempre bajo la sombra de un árbol y en el límite de la propiedad del familiar, y en la mayoría de los casos, lo único que se constituye como descanso es el árbol.³⁸ El descanso se construye en relación al espíritu de la persona, el que puede volver al mundo de los vivos. En el rito se busca el traslado del pullü o espíritu de la persona al plano de los antepasados. El recuerdo del difunto se corporiza bajo la forma del árbol, un elemento vivo de la naturaleza. *“Porque ese árbol [descanso] no va a morir, va a crecer y se va a ir desarrollando. Uno cuando tiene angustia y desesperación va al árbol. Aunque uno, claro, uno tiene a la familia, pero uno se siente angustiado y puede ir a conversar y desahogarse. Y en ese momento es una ceremonia, porque uno está hablando con alguien vivo. Porque es una planta que está viva. El espíritu está en el árbol, porque el árbol está vivo (...).»*³⁹

El lugar adquiere un status ontológico que confiere sentido, permanencia y trascendencia a las comunidades que lo habitan.⁴⁰

Análisis en la actualidad

Árbol de vida

En la actualidad la naturaleza está en peligro. Uno de los mayores problemas de nuestro tiempo es la deforestación, que arrasa los bosques y las selvas de la Tierra de forma masiva. Ellos todavía cubren alrededor de un 30 por ciento de las regiones del mundo, pero cada año se pierden franjas de enormes tamaños, lo que afecta a las especies, al cambio climático y al hombre mismo.⁴¹

En Chile, en los últimos dos años se ha presenciado un debate a nivel nacional sobre forestación urbana a partir de iniciativas gubernamentales. El tema fue calificado como prioridad en marzo del 2010, en donde se hizo público un compromiso de plantar 17 millones de árboles en todo Chile en un plazo máximo de ocho años, a través de la creación de un programa denominado Proyecto Bicentenario de Forestación Urbana: 17 millones de árboles. Un chileno, un árbol.⁴² Además se han visto distintas iniciativas de particulares a incentivar el cuidado y respeto por los árboles, y la plantación de ellos; a través de la entrega de semillas e información. Se ha destacado la Fundación Reforestemos, que busca ser un referente en la creación y recuperación de valor ecológico y medioambiental de nuestros ecosistemas. Promueven cambios culturales en torno al cuidado, a recuperar los bosques nativos y generar conciencia de la importancia de tener bosques sanos y fuertes. Una de las iniciativas que ofrece es “plantar un árbol en 5 pasos”, vía internet ofrecen la posibilidad de seleccionar un árbol quemado, y a través de un aporte voluntario aportar en la plantación de nuevos árboles.

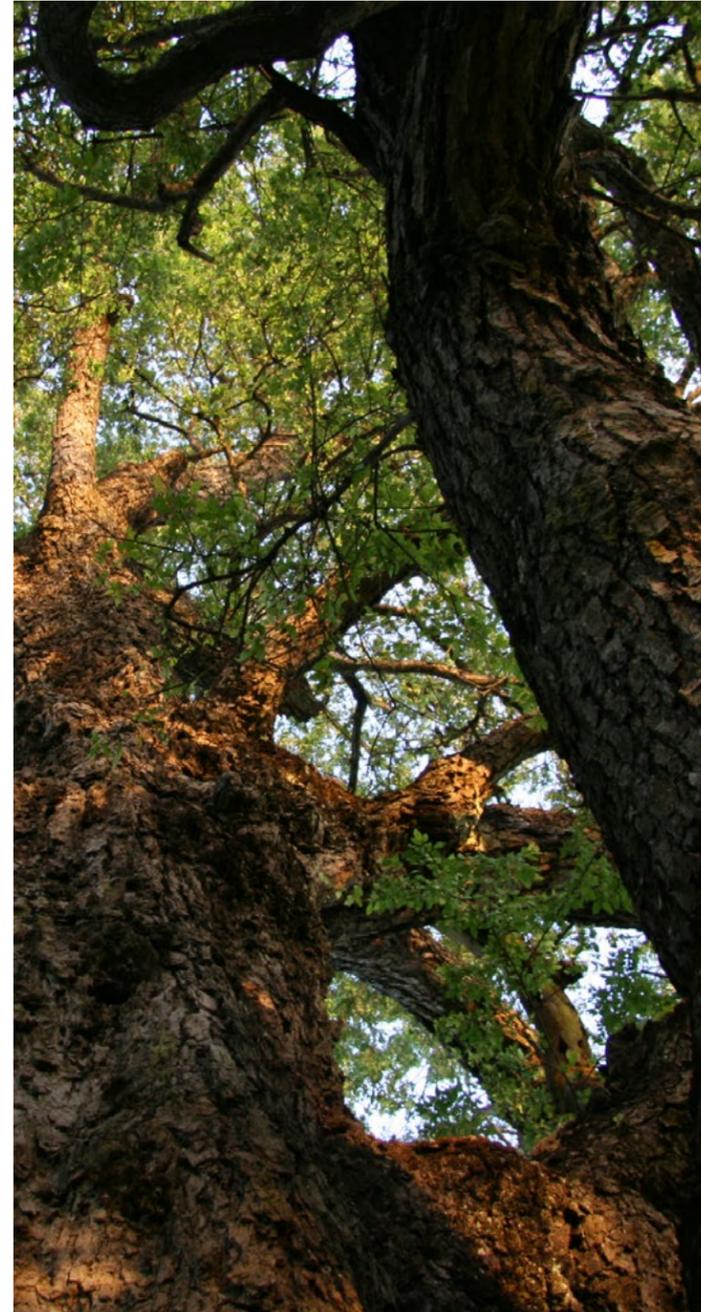
Respecto a la pérdida existen proyectos que invitan las cenizas se depositan en una urna biodegradable con una semilla de árbol, para que este crezca y a través de él se recuerde al ser querido y transforme la muerte en vida.

Así mismo en la encuesta el árbol fue percibido como un mensaje de *esperanza* y de continuidad. Al mismo tiempo se utilizó mucho el concepto de *crecimiento*, en el que se habla tanto del crecimiento del árbol en altura y volumen, como el de sus raíces. Esta característica es frecuentemente analizada a de las estaciones en las que este sufre cambios, completando un ciclo y volviendo a nacer. Se destaca un concepto por sobre todos: el árbol es *vida*, como un elemento que se mantiene a través del tiempo a través de su renacer.

«El árbol da vida, nos da oxígeno. Es renacer. Desde la semilla hasta las ramas, las raíces y los frutos, todo es vida.»
- Manuela, 24.

«De la semilla crece, en primavera renace, da frutos. Llega el otoño y de alguna manera comienza a morir, en invierno ya está desnudo, pero renace en su ciclo.»
- Karen, 27.

«El árbol acoge. Cuando uno necesita descansar nos da sombra, o cuando se busca paz el sentarse en un árbol es lo mejor.»
- Franco, 21



Roble Nothofagus / Wikipedia



Imponente Araucaria

En la actualidad árbol endémico de nuestro país y que forma parte de los bosques más antiguos del mundo se ve amenazado por la tala, los incendios y la sobreexplotación de sus semillas.

Sólo se lo encuentra en un reducido territorio a ambos lados de la cordillera de Los Andes, en el sur de Chile y Argentina. Hoy se encuentra declarada como Monumento Natural de Chile. Se estima que la superficie de bosques con presencia de Araucarias alcanza las 254.000 hectáreas en el país.⁴³

En las entrevistas realizadas, la asociación con el concepto de *grandeza* fue la más recurrente, tanto por su altura como por sus años de vida. Al vincularla con la pérdida se relacionó con la *sabiduría* y la *permanencia*.

«Son permanentes. Como que refleja que está ahí desde siempre y va a seguir ahí mismo por miles de millones de años más, va a conocer a muchas generaciones, a mis hijos y a mis nietos también y quizás cuantos más.»
- Florencia, 28

«La Araucaria es el árbol más imponente y más orgulloso de Chile. Es como el más sabio de los árboles.»
- Constanza, 24

«Es lo más alto, lo inalcanzable pero a la vez bello de ver, esas maravillas que son un regalo de la naturaleza.»
- Paula, 48

41 / "Deforestación." National Geographic. Web. 23 June 2017.
42 / p. 1 Vargas, M. Alejandra (2011). Forestación urbana y compensación ambiental. Santiago, Chile: Políticas Públicas UC.
43 / Las Araucarias chilenas, los bosques más antiguos del planeta en peligro, Canal 13

44 / Rapa Nui, cultura y tradiciones. Imagina Isla de Pascua.
45 / 41 CONAF Isla de Pascua (2014). La Cultura del Agua. Rapa Nui - documental disponible en > <https://www.youtube.com/watch?v=CMKcX6BhbeA>



Te Pito o Te Henua: Rapa Nui

En medio del Pacífico la isla de Rapa Nui es un punto de tierra, rodeado de millones de kilómetros cuadrados de océano.

El culto a los antepasados rigió gran parte de la vida espiritual de sus habitantes. Ellos creían que la energía espiritual o mana de las personas seguía existiendo después de la muerte, e influía en los acontecimientos y los protegía mucho después de su fallecimiento. Esto se hace tangible a través de los moais, cuyo nombre completo es Moai Aringa Ora, que significa rostro vivo de los ancestros. Después de meses de trabajo, el moai recorría su camino hasta llegar al ahu o altar preparado para recibirlo, acompañado de celebraciones.

Los clanes más prósperos ordenaban construir un moai como una manera de honrar al hombre difunto con mana. Después de varios meses de duro trabajo, el moai recorría su camino hasta llegar al ahu o altar de piedra preparado para recibirlo. Finalmente era erigido acompañado de grandes celebraciones.⁴⁴

La lluvia es de gran importancia para la Isla. El cielo descarga sobre la isla más de 100 millones de metros cúbicos de precipitaciones cada año, y bajo el suelo un enorme acuífero guarda varios millones de metros cúbicos de agua dulce, infiltradas desde la superficie.⁴⁵ Como la mayoría de estos recursos eran accesibles para los habitantes, la isla desarrolló una cultura ligada al aprovechamiento del agua, en donde todas las fuentes del recurso eran valiosas. La lluvia fue la principal fuente de agua, por lo que la acumulación de esta fue muy importante. El agua se acumuló de manera natural en algunas zonas de la isla, y también los habitantes se dedicaron a hacerlo.

Lágrimas de lluvia

El cráter de Orongo mide cerca de un kilómetro y medio de diámetro, y en su interior se formó una laguna por la lluvia. La presencia del agua permitió la conservación de miles de especies vegetales endémicas, además de ser una fuente principal de agua. Además, los cráteres de los volcanes Rano Kau, Rano Raraku y Rano Aroi han sido históricamente las grandes reservas de agua dulce de la isla, la que proviene exclusivamente de la lluvia.⁴⁶ Los habitantes solían acumular el agua de lluvia en piedras, llamadas poro taheta, o también en cuevas.

Existía un ritual para implorar la llegada de las

lluvias, en el que un sacerdote Ariki Paka se pintaba el cuerpo y subía a una colina con ofrendas de coral y algas. Una vez en la cima realizaban rogativas a Hiro, deidad de la lluvia y luego esperaban sus “largas lágrimas”. Esta ceremonia se realizaba también durante los ritos funerarios, en los que se realizaban cantos de gran riqueza musical, los riu. Son lamentos, que poseen un sentimiento profundo lleno de emoción, con melodías libres.⁴⁷ Con gran dulzura se llama a la lluvia, aunque sea una gota, dos o tres. Luego se implora el derrame de las lágrimas del cielo, que venga el aguacero.

*E te ua, mata - vai roa a Hiro e
Ka hoa mai koe ki raro,
Ka rei mai koe ki raro,
E te ua, mata-vai roa a Hiro e.
¡Oh, lluvia, lágrimas largas de Hiro
Caed hasta abajo
Dejaos caed de golpe
¡Oh, lluvia, lágrimas largas de Hiro!
Canto a la lluvia, Rapa Nui.*



Registro personal / Antonia Contardo



La Cultura del Agua / CONAF

Análisis en la actualidad

La lluvia es anhelada por algunos y despreciada por otros. Dependiendo del momento en el que llegue y el lugar en donde caiga adquiere distintos significados. En países tropicales significa un momento de frescura en medio del calor, para otros trae frío y problemas. Para los agricultores la lluvia puede significar abundancia, pero en la época no adecuada podría ser una catástrofe para sus plantaciones. “Tanto la carencia significativa de agua como su abundancia pueden detonar un desastre”, explica Jorge Gironás, investigador de la U. Católica y del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (Cigiden).

La gran extensión geográfica de Chile lo dota de una amplia gama de climas: subtropicales y áridos en el norte, mediterráneos en el centro y subpolares y polares en la zona austral.⁴⁸ La llegada de la lluvia genera diferentes reacciones. En la misma capital es contradictoria: es la limpieza y purificación del aire de Santiago y al mismo tiempo la causa de desastres en las calles, cortes de luz e inundaciones. Esta dualidad se ve representada en las respuestas de los participantes de la encuesta, generando dos ámbitos de interpretación. Por un lado se la asocia con lo negativo, siendo ligada principalmente al concepto de *tristeza*. La relacionan con momentos de *nostalgia* llenos de soledad. Muchos de ellos citan películas en las que las escenas más tristes o ligadas a la muerte siempre recurrían al recurso del día lluvioso. La gran mayoría relaciona el concepto con el acto de *llorar*.

Las mismas respuestas que contienen esta impresión, dan a conocer también una postura positiva frente al concepto. En primer lugar se da cuenta de que la lluvia puede significar una obligación de parar, reflexionar, expresar la tristeza; lo que podría dar paso a una mejor etapa basada en la experiencia adquirida. El concepto de *abundancia* es muy utilizado. Por último, la lluvia se asocia en muchos casos a la pureza, como algo que llega para hacer un cambio, para limpiar, para renovar. Muchos de ellos mencionan características de esta que se relacionan con esta interpretación, como su transparencia, su modo de cubrir espacios, su grandeza.

«A mi me pasa que si lo relaciono con alguna pérdida o sufrimiento, me imagino que es como si el cielo llorara también, y las gotas son sus lágrimas. Cuando llueve fuerte es como si botara la pena con fuerza. Es como esa pena para afuera, que estaba guardada y iba a explotar y cuando ya explota, se da cuenta que era necesario.»

- María, 23

«Después del sufrimiento viene la abundancia. La lluvia puede ser triste, pero también puede significar el crecer algo nuevo. Como cuando llueve en un campo, alimenta las plantaciones y crece la naturaleza.»

- Tomás, 25.

«El agua de lluvia es limpia, se puede tomar. Da confianza y viene a sacar lo malo, limpia lo sucio, purifica. Es agua que viene de arriba, sana y nueva.»

- Santiago, 27

49 / p.224, Solar, C. A. (2012).
Atacama, capítulo siete: el
cielo en la cosmovisión de Ata-
cama. Santiago, Chile: Museo
Chileno de Arte Precolombino.
50 / p.17, Fundación Centro
Tecnológico do Granito de
Galicia (2013). Guía para
el diseño, construcción y
mantenimiento de pavimentos
elevados registrables de piedra
natural. Ideaspropias.
51 / p.224, Solar, C. A. (2012).
Atacama, capítulo siete: el
cielo en la cosmovisión de Ata-
cama. Santiago, Chile: Museo
Chileno de Arte Precolombino



Atacama: Atacameños

En la zona de Atacama se dan varias condiciones únicas, que permiten la oscuridad perfecta para la observación del cielo y sus estrellas. ALMA (Atacama Large Millimeter Array) descubrió un lugar con condiciones ideales para la observación astronómica: el llano de Chajñator, lugar sagrado para los atacameños y cuyo significado es “lugar de despegue” en lengua Kunza.

No es coincidencia que la cultura atacameña tenga una relación importante entre el hombre, el cielo y la tierra. Existía una relación entre el cielo y los significados que estas personas le otorgan a cerros y volcanes, fenómenos atmosféricos y el ciclo agrícola.⁴⁹ Además esto se ve reflejado en la vida cotidiana de la comunidad, en donde se le agrega una carga simbólica a las actividades y ritos. Cada elemento del cielo tiene un rol, edad, trascendencia.

«Si no hubiera Cielo tal vez no habría Tierra también... porque tienen que ser el Cielo y la Tierra, las dos cosas, si no fuera Cielo no se protegería [la Tierra]... tal vez no habría noche..., siempre tiene que ser el Cielo y la Tierra pa' que haiga árboles, pa' que haiga animales, pa' sembrar.» - Roberta Puca, Alis.⁵⁰

Al sol se le llama Ckapín o padre Sol, se le considera el más joven del universo. Representa al padre que provee luz y calor para la vida, cuida a los vivos, y ante su presencia se esconden los antiguos y las almas. La luna, Ckamur o Mama Luna, es el cuerpo celeste más antiguo, se considera la única luz para los que ya murieron, los alberga. Las estrellas o luceros son los hijos del cielo, pero además representan a las almas de los difuntos. La mayoría se encuentra en la Vía Láctea, conocida como el Río.⁵¹

Camino de estrellas

Según Jimena Cruz, habitante de San Pedro de Atacama y autora del libro “El universo de nuestros abuelos”, los atacameños creían que cuando las personas morían, se cruzaba el Río de las Almas en el último viaje. En algunos ritos funerarios, se le amarraba al difunto en la cintura una sogá de lana esquilada blanca y negra, con 6 nudos y un pompón en el extremo. La sogá lo ayuda a cruzar el río de las Almas en su último viaje, sujetándolo desde el otro lado (el mundo de los vivos) para cuidarlo, mientras el pompón simboliza el dejar un rastro al caminar. En un estudio astronómico del museo precolombino se plantea que la Vía Láctea es la continuación de un río terrestre que sube al cielo en determinadas épocas. De este cae la lluvia sobre cerros y volcanes, en donde se forman ríos y arroyos. La época de lluvias coincide con la orientación este-oeste de la Vía Láctea, por lo que se explica el aumento del caudal de los ríos en esta época.⁵²

«...dormíamos mirando las estrellas. (...) Mi taita que era un viejo sabio, siempre nos hablaba del Cielo, nos contaba que en el centro había un Río, y que servía en el más allá, donde se tiene que pasar después de muerto.» - Manuel Cruz ⁵³

Análisis en la actualidad

Hoy sabemos de la existencia de estrellas y galaxias distantes de nuestro planeta de más de 18 millones de años luz. Si consideramos que la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo ¿Cómo podemos comprender este fenómeno de distancia? Lo primero que da cuenta es la pequeñez del hombre frente al universo que nos rodea, lo infinito que es. El hombre conoce el mundo concreto que le rodea, que le es próximo, el mundo finito. Más el hombre tiene una posibilidad de infinito, en su espíritu⁵⁴, el mundo de las estrellas está ligado a esta

posibilidad. Las estrellas han tenido un rol importante en las distintas culturas, adquiriendo funcionalidades que van desde la interpretación de formas a través de las constelaciones hasta la utilización de ellas como guía. Más allá de la astronomía, del estudio científico de las estrellas, el hombre ha buscado símbolos, interpretaciones y respuestas en la astrología, que es la astronomía traída a la Tierra y aplicada a los asuntos de los hombres.⁵⁵

Constamos de distintos lugares al rededor de Chile en que se dan condiciones óptimas para la observación de las estrellas, como el Valle del Elqui o Atacama. En el desierto existen observatorios astronómicos, como el Proyecto Alma y Cerro Paranal. Debido a su sequedad, su gran altitud, la cobertura de nubes casi inexistente, y la escasez de contaminación lumínica e interferencia de radio de las ciudades muy ampliamente espaciadas, el desierto es uno de los mejores lugares en el mundo para llevar a cabo observaciones astronómicas. En las últimas décadas, Chile se ha convertido en un país líder a nivel mundial en el campo de la astronomía. Muchas colaboraciones internacionales han tomado forma y Chile ahora aloja la mayoría de los más poderosos observatorios astronómicos terrestres.⁵⁶

En la encuesta realizada la gran mayoría relaciona las estrellas con el concepto de *compañía*, en el sentido de la presencia constante, e incluso de protección. Varios mencionan que la estrella, a pesar de muerta, sigue brillando. La asociación de este fenómeno a la muerte, se relaciona con el concepto de *presencia*. Se menciona el concepto de luminosidad, la estrella emite luz, y a través de ella existe una posibilidad de *guía*.

52 / Magaña, Edmundo. Boletín del Museo de Arte Precolombino (en línea) 2006 53 / P.10, ALMA (2003). El universo de nuestros abuelos. Atacama, Chile: ESO 54 / Borrás, JB (1955). Revista del Centre de Lectura de Reus 55 / p.19, Bobrik, Benson (2007). Escrito en el cielo: historia de la astrología. Buenos Aires, Argentina: El Aeneo. 56 / <http://www.almaobservatorio.org/es/sobre-alma/publicacion/atacama>

«Son los ojos de quienes ya ha muerto que nos miran y cuidan desde el cielo»

- María, 23

«Las estrellas las vemos siendo que muchas ya no existen y lo que en realidad vemos es la luz que se sigue transmitiendo, no tenemos a ese ser querido con nosotros pero tenemos su recuerdo.»

- Josefa, 19

«En momentos de oscuridad son las que guían, nos muestran el camino.»

- Christopher, 26



Observatorio ALMA



Altiplano: Aymara

El mundo aymara tiene tres espacios espirituales: el mundo de arriba, el Arajpacha, que simboliza la luz y la vida, en donde se encuentra el sol y la luna. El centro, Akapacha, que simboliza lo que está cerca, el “acá”, son los valles y quebradas en donde habita el hombre; y por último el Manqhapacha, el mundo de abajo es el que simboliza la muerte y también la oscuridad.

Las creencias aymara están profundamente ligadas a su zona geográfica y a la naturaleza. El encontrarse en el Akapacha significa comprender el mundo en base a la naturaleza, brindada por la Pachamama o Madre Tierra, como eje de todo lo demás. En su vida el Aymara tiene como objetivo la búsqueda de un equilibrio entre los tres mundos, viviendo en armonía entre la comunidad y el entorno natural. Para ellos, la muerte es concebida como la continuación de la vida en forma de un viaje. Es por esto que en el entierro se realizan ceremonias en donde se les da el equipaje, regalos, utensilios y alimentos necesarios para emprender su viaje. La muerte no es considerada el fin, sino el paso a un nuevo estado de la vida, una iniciación de una nueva existencia, a la que se dirige gracias al último viaje. El entierro mismo tiene figura de siembra de una nueva juventud para la familia y la comunidad.

57 / p.18 Lira, Claudia. (2016).
Lecturas de la animita: estética,
identidad y patrimonio. Santiago,
Chile: Ediciones UC
58 / Pimentel G, Gonzalo. (2009).
Huacas, wayside shrines: ceremonial
architecture in prehispanic
trade routes of Atacama Desert.
Santiago, Chile: Boletín del Museo
Chileno de Arte Precolombino.
59 / Berg, H. V. (1989). La tierra
no da así no mas: Los ritos agri-
colas en la religión de los ayma-
ra-cristianos. Holanda: CEDLA
60 / p.51, Berg, H. V. (1989). La
tierra no da así no mas: Los ritos
agricolas en la religión de los ay-
mara-cristianos. Holanda: CEDLA
(Centro de Estudios y Documenta-
ción Latinoamericanos).



/ soychile.cl

Camino a la altura

En las montañas y cerros, característicos de la zona andina, se encuentran los Achachilas, espíritus protectores y de los antepasados. Ellos son los que controlan el clima, los vientos, las heladas, las granizadas, las lluvias y las nevadas, por lo que los aymaras les llevan ofrendas.

Es por esto que la gran mayoría de las ceremonias se celebran en las alturas, para estar más cerca de ellos. En los caminos altiplánicos se encuentran aún evidencias de expresiones aymara: las apachetas. Son un conjunto de piedras que constituye un espacio sagrado al que hay que retribuir en rezos y ofrendas⁵⁷, con las que los viajeros solicitan continuar su camino sin inconvenientes, ser protegidos. Eran instaladas en cumbres y zonas altas. Están construidas con piedras de distintos tamaños y colores, una arriba de la otra, en base al equilibrio. Su altura depende de la cantidad de caminantes, de lo transitado que sea el camino.

Las apachetas no señalan los puntos más altos sino los lugares desde los cuales uno descubre un nuevo horizonte.⁵⁸ Un aspecto integrador de las apachetas es que se realizaron en lugares con amplia visibilidad del entorno y el trayecto. De esta manera, todo indica que el ritual se orienta a la interconexión visual de lo que físicamente se

ha experimentado o se está por experimentar, considerando además sagrados aquellos lugares con características geográficas que connotan cambios ambientales o geomorfológicos. La idea de que la piedra se carga con aquello de que el hombre quiere liberarse, se encuentra también en el rito sencillo que se ejecuta cuando, de viaje, se pasa por una cumbre: se alza entonces una piedra y se la frota contra el cuerpo, en especial sobre las piernas, para que el cansancio pase a la piedra.⁵⁹ También, en las alturas de los cerros, se realizan distintos ritos comunitarios orientados por los yatiri. En uno de ellos el yatiri tiene en sus manos una piedra envuelta de hilo rojo. Luego desenrolla el hilo de la piedra y alcanza a cada uno de los participantes, aún extendido hasta la piedra, luego lo recoge y lo rompe, y deja todos los pedazos de hilo sobre la piedra, lo que simboliza el desprendimiento de penas.⁶⁰



El alto esotérico / la Razón

Análisis en la actualidad

La piedra permanente

La piedra es un elemento que ha sido parte de las distintas etapas de desarrollo del hombre, con distintos significados y utilidades. Está presente en distintas creencias, por ejemplo cada vez que visitan a sus muertos, los judíos dejan piedras sobre las tumbas, para dar cuenta de que estuvieron presentes, para ellos la piedra simboliza la eternidad. Para el cristiano, esta representa la fundación, la primera piedra se asocia a San Pedro, sobre la cual se edifica la Iglesia.

En cuanto a su funcionalidad, en la actualidad la piedra en su estado natural es un material presente en el mundo de la arquitectura y del diseño, en el que se presenta como un elemento contemporáneo con excelentes propiedades físicas. En primer lugar se destaca por su resistencia y durabilidad.

Sus texturas presentan distintas estéticas, y al mismo tiempo permiten prestaciones como el ser adherente / no resbaladizo. Se utiliza sin cambios en su estructura o composición, es el único material de construcción que se puede utilizar sin intervención alguna.⁶¹

Dentro de las respuestas recibidas, el concepto más utilizado en relación a la piedra es la permanencia. Definida como un elemento que se mantiene en el tiempo y que por la misma razón tiene memoria, guarda recuerdos, está presente siempre independiente de los cambios que sucedan a su alrededor. Se analiza en varios casos que la piedra puede mutar, a través del movimiento, del roce, del agua; pero nunca pierden su esencia.

Se relaciona este concepto a la materialidad de las lápidas, que llevarán los nombres de los difuntos para siempre. El concepto fortaleza es muy utilizado, el que en muchos casos fue asociados a la manera de enfrentar la muerte, como único elemento estable en medio de todo lo demás, el mantenerse

fuerte, equilibrado, inamovible.

Por último, una gran mayoría la vincula con la frialdad, que junto con los conceptos anteriores y la concepción de la piedra como cuerpo inerte, dieron paso a relaciones directas a las maneras de enfrentar una pérdida.

«La piedra es eternidad, representa esa estabilidad, perdura en el tiempo, cuánta sabiduría ha quedado grabada en ella. Una piedra siempre estará ahí.»

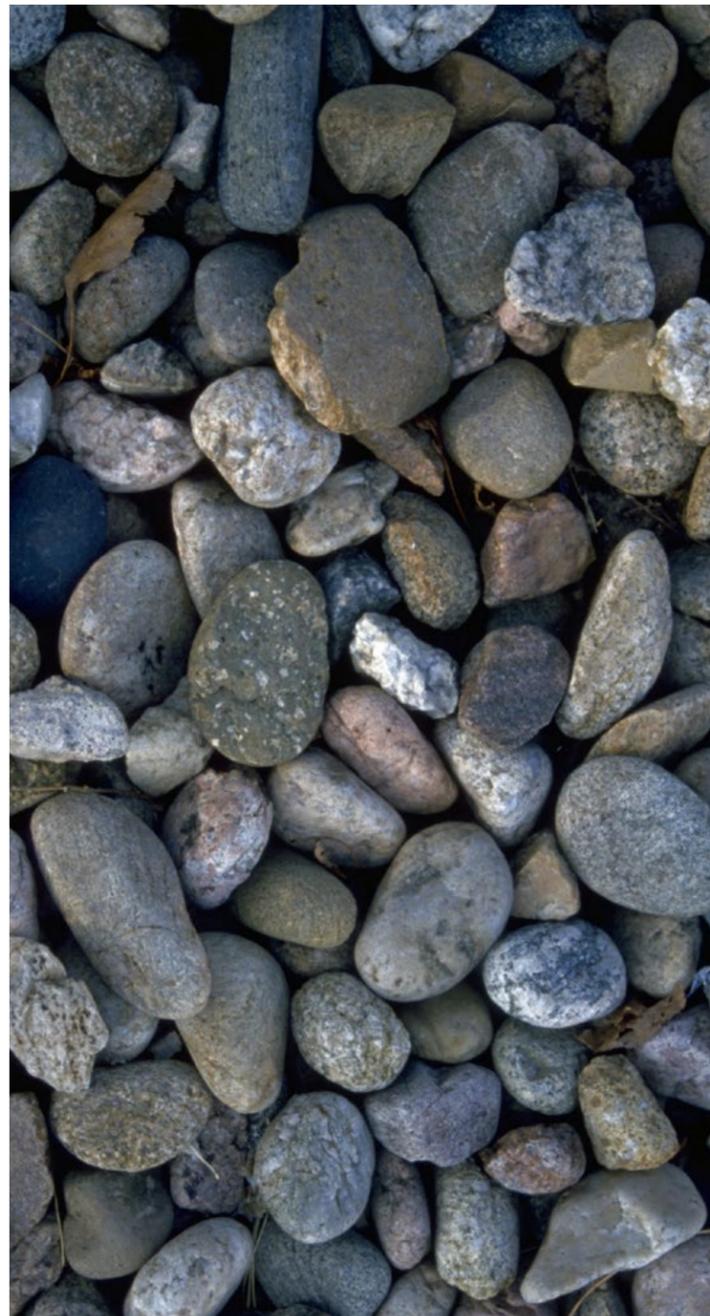
- Francisco, 24.

«El nombre de aquella persona quedará escrito para siempre en la piedra, es un recuerdo infinito.»

- Antonia, 20.

«Frente a la muerte, cualquier corazón de piedra se transforma en un corazón que siente.»

- Agustín, 18.



Altura inalcanzable

Chile se caracteriza por ser un país extenso, con una enorme variedad de paisajes. La altura está siempre presente de Norte a Sur, con la cordillera, los cerros y volcanes.

En el Norte de Chile, en el Altiplano; se destacan enormes volcanes imponentes por sobre las capas planas, cubiertos de nieve.

En las entrevistas realizadas, se asocia la altura de estos elementos a lo inalcanzable, en el sentido de un desafío. También a la inmensidad y al poder. Al relacionarlos con la pérdida se volvió a recurrir al concepto de desafío, entendiéndolo como algo que hay que subir, esforzarse, para llegar a la cima. La cima tiene gran carga simbólica, siendo relacionada con conceptos como aceptación y logro.

«Si lo relaciono cuando perdí a esta persona, pienso que es el dolor, pero ya el último dolor, la última superación. Y ahí arriba esa calma infinita.»

- Isabel, 52

«Esa altura es un desafío. Por ejemplo cuando uno va a subir un cerro y ve hacia arriba, parece inalcanzable pero al llegar se puede ver todo desde ahí.»

- Paulina, 24

«El desafío enorme, que uno le tiene miedo pero que a la vez lo motiva a llegar.»

- Mario, 27



Sentido ayer y hoy

Al analizar los elementos ligados a nuestra tierra desde la perspectiva del pasado a través de nuestros pueblos originarios, y luego desde la interpretación de adultos jóvenes del presente a través de las entrevistas y encuestas; se puede notar la existencia de una similitud de pensamiento frente a ciertos elementos básicos de la naturaleza que se han mantenido a través del tiempo.

Pareciera que por nuestra propia conformación, por la vinculación a nuestro territorio, a nuestro sentir; estos conceptos y elementos permanecen. Aquello que fue parte de la identidad de nuestra cultura en el pasado, puede ser parte de nuestra identidad hoy. Aquello que vinculó a nuestros antepasados con el territorio chileno, puede vincularse y generar amor y respeto por nuestra tierra hoy. Aquello que tuvo sentido en un pasado, puede tener sentido en un presente.

Ilustración como comunicación
Hablar a través de la imagen
El libro álbum

Ilustración como comunicación

Registro personal / Antonia Comtardo



La ilustración como lenguaje

Hablar a través de la imagen

Durante toda la historia, el hombre ha utilizado la imagen como medio de narración, incluso antes que la escritura. Dependiendo de la época, las demandas sociales, culturales, económicas y de difusión han sido las que determinan su contenido.

La ilustración es un lenguaje, un lenguaje visual. Es un arte instructivo: ensancha y enriquece nuestro conocimiento visual y la percepción de las cosas. A menudo interpreta y complementa un texto o clarifica visualmente las cosas que no se dejan expresar con palabras. Pueden reconstruir el pasado, reflejar el presente, imaginar el futuro o mostrar situaciones imposibles en un mundo real o irreal.

Las ilustraciones pueden ayudar, persuadir y avisar de un peligro; pueden despertar consciencias, pueden recrear la belleza, pueden divertir, deleitar y conmover a la gente.⁶²

Las imágenes compuestas en un formato determinado, lo sobrepasan para enlazarse con las demás, e integrarse en un conjunto que trabaja como un juego de asociaciones, tanto en lo referente a la forma como al significado. Se crea entonces un itinerario visual que precisa de un cierto tiempo para completarse y, en la mente del espectador, desencadena aquella serie tan estimulante de articulaciones que motiva la auténtica lectura.⁶³

La ilustración comunica de la misma manera que lo hace el texto. Puede entenderse en compañía de

un texto pero no debe estar subyugada por este.

Al igual que un texto tiene la capacidad de generar imágenes tan ajustadas a su representación que el lector las visualiza en su interior, la ilustración también posee esa misma cualidad pero a la inversa.

Es capaz de generar las palabras que conforman su sentido plástico.⁶⁴

En el mundo del diseño, la ilustración cumple el rol de comunicador gráfico, de narrador. En algunos casos su función es ornamental, pero en otros el objetivo es iluminar o dar a conocer algo, transmitir una idea, un concepto, una historia.

La imagen es el resultado de una serie de decisiones que toma el ilustrador, es un proceso de selección y síntesis de signos y de su jerarquía que conforman un mensaje.

62 / p. 168 J. Vernon-Lord: «Algunos aspectos que el ilustrador debe tener en cuenta en el proceso de creación de libros ilustrados», Ponencias del IV Simposi Internacional Catalonia d'Il·lustració, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
63 / p.241 Ilustración, comunicación, aprendizaje. Teresa Durán
64 / Entrevista a Isidro Ferrer.



Había otra vez / Isidro Ferrer



No me grites, que me quitas el sueño.

65 / p.11 CRA (2009) Ver para Leer. Santiago - Chile, Ministerio de Educación
66 / p. 95
Hanan Díaz, Fanuel (2007) Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción?. Grupo editorial Norma
67 / p.46 CRA (2009) Ver para Leer. Santiago - Chile, Ministerio de Educación

Ver y leer

En la primera mitad del siglo XIX, en los libros dirigidos a jóvenes predominaba el libro ilustrado, en el que la imagen se elaboraba en función del texto. Después de la Primera Guerra Mundial, con las nuevas técnicas de impresión nace el libro moderno, en el que la imagen se transforma en actor principal en la narración.⁶⁵ El libro álbum se desarrolla de manera exponencial en Europa en los años 60, donde se amplía el usuario. No solo los jóvenes se veían atraídos por ellos, sino también los adultos.

Poco a poco este género a buscado un espacio en Latinoamérica, siendo en Chile aún una novedad, que se abre paso lentamente.

Desde el punto de vista editorial, el libro álbum se define como un libro donde intervienen imágenes, textos y pautas de diseño gráfico. Las imágenes dominan el espacio visual y existe un diálogo entre ellas y el texto, una interconexión de códigos. Y no sólo eso, sino también una interdependencia de ellos, es decir, el texto no puede ser entendido sin la existencia de la ilustración. El lector es el encargado de interpretar el mensaje que ambos códigos construyen. Tiene un rol decodificador que asegura su participación activa e inteligente.⁶⁶ Cuando leemos vamos haciendo ajustes, calibramos lo que quieren decir las imágenes de acuerdo a lo que estamos leyendo y lo que quieren decir las palabras de acuerdo a lo que estamos viendo.

Hoy en día el hombre vive sumido en el mundo audiovisual, bombardeado de imágenes. Este género editorial recoge esta realidad y la devuelve en un objeto cultural de alto significado artístico. Nace de la imagen, se alimenta de ella y genera significados. Este apela a la inteligencia emocional del lector, cuyo objetivo es despertar sus sentidos y hacerse vivo a través de su interpretación.

Una de las características fundamentales del libro álbum es la tendencia a la síntesis. Las ilustraciones sugieren más de lo que dicen, insinúan más de lo que revelan.

La unión del texto y la imagen están compuestos por dos niveles. Por una parte los recursos por los cuales se narra (el ritmo, el texto escrito, la imagen, la composición entre el texto y la imagen, etc) y por otro lo que se pretende representar. Desde este punto de vista se distingue la historia y el discurso. Cuando hablamos del texto, se considera como una forma progresiva y temporal y la imagen como simultánea y espacial.⁶⁷

El diseño gráfico cumple un rol muy importante en su desarrollo, en donde se toman decisiones en cuanto a color, composición gráfica, tipografías, formato, soporte, entre otros. La mayoría de las veces el libro álbum es el resultado del trabajo en conjunto de un escritor, un diseñador, un editor y un ilustrador.

- Probleática
- Oportunidad de diseño
- Formulación
- Objetivos
- Usuario y Contexto
- Antecedentes
- Referentes

Formulación del Proyecto

Collage / Antonia Contardo



Problemática

En un mundo en donde todo se mueve rápido, donde se tiende a buscar el «dar vuelta la página», se interpone la muerte, que pareciera exigir una pausa. Cada vez más los rituales en torno a la muerte han sido censurados en el mundo público y llevados al privado, estandarizando los procesos de duelo. Cada muerte genera una reacción distinta y personal en el doliente, quien comienza una sucesión de etapas, en las cuales readapta su vida sin esa persona. A partir de un estudio de las tradiciones, rituales y expresiones de duelo tanto en el pasado (pueblos originarios), como en el presente (entrevistas y encuestas realizadas), se da cuenta de la necesidad de hacer presencia en la ausencia. Un factor común entre ambos, es la utilización de elementos simbólicos ligados a la naturaleza como materialización del duelo.

Oportunidad de diseño

La necesidad de vivir el duelo de manera personal, de hacer una pausa o reflexión, a pesar de las características del mundo actual; demuestran la pertinencia de la temática. Frente a una situación en la cual existen pocos referentes de diseño que abarquen las necesidades de un doliente, se reconoce la oportunidad de generar un material gráfico que lo acompañe o guíe. De esta manera se comprende el diseño como una vía de comunicación sensible, interpretable y de reflexión.

📌 Qué

Libro álbum de compañía para el proceso de duelo, en el que se aplica la metáfora de un viaje por Chile, que representa las distintas etapas por las que pasa un doliente, en la imagen de una golondrina chilena.

📌 Por qué

Porque las personas que sufren una pérdida tienen la necesidad de un proceso personal de duelo y en la actualidad éste se ha estandarizado.

📌 Para qué

Para acompañar al doliente, a través de la aplicación del diseño en un área de experiencias íntimas y sensibles, en las que se recurre a elementos que pertenecen a nuestra tierra que han tenido y tienen una gran carga simbólica para el hombre a través del tiempo.

General

Diseñar un libro álbum que a través de la composición gráfica y la ilustración cumpla el rol sensible de acompañar a la persona que haya sentido el dolor de la pérdida de un ser querido.

Específicos

Crear un lenguaje visual a través de la ilustración que permita la comprensión e identificación de un mensaje simbólico.

Lograr comunicar el mensaje de manera simple y clara, tanto a jóvenes y adultos a través del libro, y a los niños a través de la ilustración.

Estimular el proceso de duelo personal en el doliente.

Comprender el proceso de creación de un libro, en colaboración con un equipo de trabajo.

Representar la metáfora del viaje a través de elementos propios de nuestra geografía y cultura como país.



/ Into the Wild

El doliente

El usuario es quien recibe el libro. Es una persona que se enfrenta a una pérdida o dolor. Está dirigido a todo doliente, sin importar su religión o creencias, que necesita compañía en su proceso de duelo. Se expande a otros tipos de duelos además de la muerte, como lo pueden ser una enfermedad, separación, entre otros; pero que precisan de un momento de pausa y reflexión. También se considera como usuario secundario a los familiares o cercanos de la persona. El proyecto está dirigido a jóvenes y adultos en primera instancia, pero se pretende que a través de la ilustración pueda ser entendido también por niños.

Nuestra tierra como huella

La naturaleza siempre ha sido un elemento de materialización del duelo, que se ve reflejado en ritualidades y experiencias pasadas y de la actualidad. Hoy, compartimos la misma tierra que habitaron nuestros antepasados; por lo que los mismos elementos que tuvieron hacer sentido en el pasado pueden hacer sentido hoy.

El duelo personal

En la actualidad el duelo ha sido llevado cada vez más del ámbito público al privado, estandarizando las expresiones personalizadas. Se ha visto influenciado por la concepción contemporánea del tiempo, en la que faltan momentos de pausa y reflexión. Pero el hombre tiene la necesidad de enfrentar la muerte de un ser querido, y adaptarse a las diferentes etapas que esta conlleva.

Libro álbum

Este género editorial que se caracteriza por la confluencia del lenguaje verbal y visual, permite la comunicación de un mensaje a través de la ilustración, que puede ser interpretada de manera personal por el lector. El objetivo de este es hacer sentido tanto a jóvenes como adultos.

Antecedentes

Búsqueda de la presencia

En primer lugar como antecedentes se consideran todas las ceremonias y tradiciones de los pueblos originarios que fueron estudiadas en la etapa anterior. Se profundizó en las que tenían relación con su geografía y elementos naturales, y se analizó su carga simbólica.

Además, existe una búsqueda en ámbitos distintos al área gráfica y de ilustración, como se puede ver en los ejemplos. En el mundo del diseño de objetos, está la colección «Kal» de Ignacia Murtagh, quien rescata las formas que nos da la geografía y naturaleza de Chile. Esta nace a partir de la impresión de las piedras lavadas por los caudales del río Maipo, redondeándolas, ninguna es igual a otra, característica que se mantiene en el diseño de sus cerámicas.

En segundo lugar, se cita la obra «Animitas», de Boltanski, instalada en San Pedro de Atacama. Esta consta de una serie de quinientas campanas ubicadas según un mapa estelar, representando almas de distintas personas que se hacen presentes al ser movidas por el viento.

Por último se encuentra el muelle de las almas en Chiloé, resultado de la representación de la leyenda de las almas errantes que le suplican al Templicawe o balsero, quien los lleva hasta el mundo espiritual. El objetivo de Marcelo Orellana fue llevar la leyenda y su significado a un objeto inmerso en el paisaje.



KAL / Ignacia Murtagh



Animitas / Cristián Boltanski



Muelle de las Almas / Marcelo Orellana

Referentes

Búsqueda de temáticas sensibles

En cuanto al mundo del libro álbum, se realizó una búsqueda de relatos que abarcaran temáticas que se relacionaran con la muerte o algún desafío de superación de los miedos.

En primer lugar se toma a Paloma Valdivia, ilustradora chilena, quien ha desarrollado distintos libros para niños que en pocos versos aborda temas que usualmente se piensan «de grandes», pero que en realidad los niños si son capaces de reflexionar. En el libro «Es así», en el que se trata la vida y la muerte, que explora el porqué estamos aquí, el aceptar lo bello y lo triste del vivir.

También se cita a «Regaliz», de la autora holandesa Sylvia van Ommen, que trata de dos amigos que reflexionan de manera muy sencilla sobre la muerte.

Otro referente es «Zorro» de Margaret Wild, que relata la historia de una Urraca, quien tiene un ala quemada y no puede volar, pero es amiga de Perro, quien es ciego de un ojo, y ambos suplen sus carencias. Pero Zorro interviene esta amistad.

Los tres referentes comunican mensajes profundos y sensibles, a través de ilustraciones y textos simples y simbólicos, lo que se consideró muy importante en el desarrollo del Proyecto de Título.



Los de arriba y los de abajo / Paloma Valdivia



Regaliz / Sylvia van Ommen



Zorro / Margaret Wild

- ▶ Plan de desarrollo del Proyecto
- ▶ Creación del relato
- ▶ La Colodrina
- ▶ Etapas del viaje y sus elementos
- ▶ Sucede...
- ▶ Aproximaciones a la ilustración
- ▶ Lo hecho a mano
- ▶ El lenguaje de la Xilografía
- ▶ En base al grabado
- ▶ Representación de la geografía
- ▶ Aproximación al formato
- ▶ ¿Qué pasa si gira?

Proceso de diseño

Registro personal / Antonia Contardo



Plan de desarrollo del Proyecto

Separación de prioridades

Para el desarrollo del proyecto fue necesaria la organización y separación de las responsabilidades y objetivos de este.

Con la constante orientación de la profesora guía Ximena Ulibarri, se procede a distintas etapas que fueron divididas para su mejor comprensión.

El proceso de diseño comienza con una etapa de recopilación y análisis de la investigación; en donde se levantan los elementos más importantes, se reúnen y ordenan. Tanto en la ilustración como en el formato, se genera la búsqueda de referentes.

Luego comienza una etapa de síntesis, en la que se priorizan los aspectos relevantes, para luego pasar a la etapa de definición. Este tiempo fue en el que se tomaron todas las decisiones de diseño del libro, las reglas básicas para su confección.

Por último, se desarrollan cada uno de los aspectos, pasando por instancias corrección y rediseño, según testeos, pruebas de impresión, entre otros. En las siguientes páginas se profundizará en el desarrollo del proyecto en su integralidad.



Creación del relato

La Golondrina

En búsqueda de un relato, escuché la canción «Golondrina», de Benjamín Walker. Su sensible y bella letra fue la que inspiró el viaje.

La Golondrina Chilena es un ave que se destaca por su color azulino en la cabeza, cuello trasero, dorso y lomo, garganta y pecho blanco; que se mezclan con el negro de sus alas y cola. Es un ave que recorre el país completo, se distribuye desde Tierra del Fuego hasta Atacama.⁶⁸ Esto la transforma en el elemento unificador de la historia, en la que se convierte en un potencial personaje principal, que recorrería Chile, pasando por los distintos lugares que habitaron nuestros pueblos originarios.

En primer lugar se dio una instancia de reunión con Benjamín, quien se integró al equipo de trabajo, dando acceso a la canción y ofreciendo su aporte durante el proceso de creación.

Luego se recurre a Elena García Huidobro, pedagoga y cuenta cuentos, especializada en animación lectora, libros álbum y narración. La asociación con Elena fue esencial para la creación del relato. Nos reunimos cada dos semanas en la etapa de desarrollo, en los que ella tuvo el rol de supervisora del libro álbum y de autora de los textos previamente organizados y planeados por ambas.

En la primera reunión con Elena, se le entregó toda la información recopilada sobre pueblos originarios y el duelo, y en base a esta investigación y a

la canción de Benjamín, hicimos una lluvia de ideas en conjunto, en la que se comienza a dar forma a la historia. Esta metodología se repite en distintas ocasiones, rediseñando y volviendo a plantear la cronología de diferentes maneras.

Golondrina está herida

La asociación del relato a la pérdida o al duelo, se genera con la metáfora del viaje de Golondrina, quien representa al doliente. Se toma la decisión de que cada lugar que recorre representará una etapa del duelo.

Las golondrinas nunca vuelan solas, siempre viajan en bandadas. Es por esto que en el libro no se habla del dolor o la muerte de manera directa, estos son representados a través de la caída, de un viaje que Golondrina vive sola. El duelo es un proceso personal, una reacción completamente dolorosa, pero común en todo ser humano, que se desencadena a raíz del rompimiento de una relación personal. La finalidad de este es lograr la adaptación del individuo a su ausencia.⁶⁹

Al ser un procedimiento personal, se interpreta al doliente través del personaje principal, Golondrina, quien ha sido alcanzada por el dolor y que emprende un viaje de recuperación y esperanza.

68 / Aves de Chile, Golondrina Chilena, www.avesdechile.cl
69 / Reyes, 1991 en Zaragoza Toscano, 2007
70 / Golondrina, Benjamín Walker, Álbum Brotes, 2017.

*Algo que te aprieta el corazón
no puede esperar
Dudas que no calman la razón
ni dejan soñar
Golondrina no llores más tus alas
saber soltar
Luego nos permite caer
y poder volar*



*Años que no quitan el amor
y duele dejar
Nada que no vuelvas a sentir
sin mirar atrás
Golondrina no llores más tus alas
saber soltar
Luego nos permite caer
y poder volar.⁷⁰*



Golondrina Chilena / Longotoma

Etapas del viaje y sus elementos

Ya definida la metáfora del viaje a lo largo del territorio chileno como representación del proceso de duelo, se procede a darle un orden. Este se dio después de muchas conversaciones junto a Elena, en los que se recurrió la investigación realizada anteriormente, a las etapas del duelo de Bowlby y a entrevistas personales. Estas se realizaron a personas que habían sufrido pérdidas de seres queridos, quienes aportaron con sus experiencias y su sentir. Así pudimos definir de manera muy sensible las etapas por las que habían pasado, y con las que un público general pudiera sentirse identificado.

Al ser un proceso personal, el duelo se vive de distinta manera dependiendo del doliente. Pero se comprende que es un tiempo de altos y bajos, con nuevos desafíos, en los que la soledad aterra y la compañía consuela y despierta. Es un viaje de readaptación, de esfuerzo y de esperanza. Se toma la decisión recorrido sea del extremo Sur del país hacia el Norte, con el objetivo de simbolizar que es un viaje de esperanza y superación, en el que la dirección es hacia arriba.

Este cuenta con el paso por cinco lugares, y en cada uno de ellos existe un elemento simbólico de la naturaleza basado en las creencias y tradiciones de los pueblos originarios.

El viaje comienza en Tierra del Fuego, en el que se presenta el elemento del viento, muy importante para los Selknam, habitantes de esta zona. Este es el primer escenario en donde se muestra a Golondrina, quien ya no está con su bandada. La zona austral representa la etapa de aturdimiento, en la que el doliente se siente solo frente a la pérdida. Golondrina es impulsada por el viento a emprender su viaje, dirigiéndose a la Araucanía. Vuela sobre este lugar lleno de verde y vuelve a la tierra, en donde se le presenta un primer desafío: subir hacia la Araucaria, el elemento simbólico elegido para esta

zona. Al llegar arriba comienza a recolectar ramas para hacer su nido, pero entonces se da cuenta de que no tiene sentido, ya que está sola. Esto simboliza la fase del duelo en el que la persona cae en cuenta de la ausencia del ser querido.

Pero Golondrina sigue su viaje, se atreve a cruzar el mar. Es ahí donde ocurre la etapa más difícil del duelo, la recaída, el sentirse nuevamente perdido, la oscuridad. Llega la tormenta y el mar se mueve, dificultando su vuelo, hasta que logra protegerse en una cueva oscura, sin saber dónde está.

Al despertar, agotada, se da cuenta de que la misma lluvia, elemento elegido para la Isla de Rapa Nui, le ha limpiado su pecho, ha vuelto a ser blanco. Esto representa la necesidad de vivir el duelo y las etapas más difíciles para poder pasar a tiempos de tranquilidad, y comenzar el proceso de readaptación.

Vuela al continente y llega Atacama, en donde anochece. Los pájaros no vuelan de noche, pero las estrellas aparecen como guía, acompañándola en su vuelo, al igual que cuando un doliente encuentra a una persona, situación o algo que la hace sentir acompañada en el proceso.

Finalmente se llega a Arica, en donde está el último desafío, la altura. Golondrina hace su último esfuerzo para poder llegar a la cima, ver el camino que ha recorrido y decidir su destino. Esta escena representa el momento en el que la persona ha logrado entenderse a sí misma y reconocerse en el duelo. Es ahí cuando está preparada para reencontrarse con todo lo demás.

Tierra del Fuego	Araucanía	Rapa Nui	Atacama	Altiplano	Cultura
Selknam	Mapuche	Rapa Nui	Atacameños	Aymara	Cultura
Aire / Viento	Árbol / Araucaria	Agua / Lluvia	Luz / Estrellas	Atura / Cerro	Elemento
<ul style="list-style-type: none"> · La caída y soledad de Golondrina · El impulso del viento a volar 	<ul style="list-style-type: none"> · Primer desafío · Creación del nido y soledad 	<ul style="list-style-type: none"> · Cruce del mar, tormenta · Limpieza de negro, vuelve a ser blanco 	<ul style="list-style-type: none"> · Soledad · Luz de estrellas y camino de guía por la Vía Láctea 	<ul style="list-style-type: none"> · Viaje hasta la cima · Reencuentro con su bandada 	Relato
<ul style="list-style-type: none"> · Aturdimiento · Sentimiento de soledad 	<ul style="list-style-type: none"> · Anhelos y búsqueda · Cuestionamiento del sentido 	<ul style="list-style-type: none"> · Recaída / Desesperación · La esperanza y también readaptación 	<ul style="list-style-type: none"> · Soledad · Luz de estrellas y camino de guía por la Vía Láctea 	<ul style="list-style-type: none"> · Desafío / Reorganización · Reencuentro personal y con lo demás 	Duelo
<p>«Al principio como que uno está desolado, dan ganas de estar echado sin hacer nada en todo el día, de no moverse.»</p> <p>- Anónimo, 18 años</p>	<p>«A veces logras sentirte tranquilo, pero después haces algo que siempre hacías para esa persona o con ella y ya no tiene sentido.»</p> <p>- Anónimo, 44 años</p>	<p>«A mi me pasó que hubo un día en el que boté toda la pena, así mal. No de la misma manera que en el funeral, ni que los días siguientes. Creo que fue como cuatro meses después, cuando me cayó la teja. Y creí que me iba a morir de la pena, pero no fue así. Al día siguiente desperté y me sentí mejor. Sentí que estaba mejor yo como persona, obvio que uno sigue echando de menos, pero fue una sensación de paz.»</p> <p>- Anónimo, 25 años</p>	<p>«Hay personitas que a uno la iluminan. Es como que uno se siente perdido, sola. Y derrepente aparece alguien especial que te ayuda a seguir con la vida.»</p> <p>- Anónimo, 23 años</p>	<p>«Una pérdida es un desafío. Es ese desafío de volver a ser uno mismo, echando de menos al que ya no está, cada día. Pero es aprender a hacerlo con amor y felicidad, no con pena.»</p> <p>- Anónimo, 28 años</p>	
<p>«Cuando me contaron, se me puso todo negro, y si pudiera definir los primeros días, sería soledad. A pesar de que hay mucha gente cariñosa que te quiere acompañar y estar para tí, es soledad.»</p> <p>- Anónimo, 53 años</p>	<p>«Es raro hacer lo que uno siempre hacía, que es parte de mi vida diaria, pero hacerlo sin ella.»</p> <p>- Anónimo, 52 años</p>		<p>«El duelo es un proceso que da miedo, es pura oscuridad. Pero a veces se ilumina, cuesta tiempo eso sí. Pero uff... cuando llega ese momento de luz, que calma, que paz.»</p> <p>- Anónimo, 47</p>		

Sucede...

El texto final del libro fue escrito por Elena, luego de definir el recorrido, elementos simbólicos y relación con las etapas del duelo anteriormente señaladas. Juntas, definimos qué ilustraciones no llevarían texto. En base a estos requerimientos, Elena desarrolló simples y poéticos versos que dieron cuerpo al viaje de Golondrina.

Luego se discutió con Benjamín Walker, Ximena, y a modo de testeo se le leyó a algunas personas. Finalmente se hacen correcciones de ciertas palabras, y se define el texto final.

Terminado el relato, nace el nombre del libro: *Sucede...* Este hace alusión a que el tema tratado es un tema común, es un viaje por el que todos tenemos que pasar de alguna manera, ya sea por la pérdida de un ser querido, como otro duelo frente a un diferente tipo de dolor.

Por otro lado, la palabra *Sucede...* es definida en la RAE como «ir detrás de alguien o de algo, seguirlo en el tiempo o en el espacio», definición que hace sentido al hablar de la muerte de un cercano y la readaptación de la vida sin este, aún manteniéndolo presente pero de una manera diferente.

Sucede... es un proyecto que pretende acompañar a cualquier persona en un proceso difícil, y comprender el sufrimiento y la soledad como una situación común en el ser humano, y a través de este recorrido metafórico sentirnos identificados con Golondrina y que nos hagan sentido los elementos que la acompañan, que fueron los mismos que acompañaron e hicieron sentido a los que habitaron las tierras que habitamos hoy.



Tierra del Fuego
/ Viento

Araucanía
/ Araucaria

Rapa Nui
/ Lluvia

Atacama
/ Estrellas

Arica
/ Altura

Sucede... que a Golondrina la alcanzó el dolor en pleno vuelo.

Hondo, muy hondo, un duelo.
Una herida quema, paraliza, repliega.

Afuera, todo pasa veloz.
El viento arrasa y hace oír su voz.

Trae un llamado ancestral.
La impulsa nuevamente a volar.

En un espacio milenario, originario,
encuentra fuerza para intentarlo.

Terminado el nido, siente el vacío.
¿Para quién? ¿Para qué?

Y vuela para saber, para creer, para crecer.

Agotada, ve salir el sol sobre el mar en calma.

Aliviada, sorprendida, descubre que la lluvia le ha devuelto el plumaje blanco perdido hace tanto, tanto.

Piedra sobre piedra, en lo alto de la montaña, Golondrina distingue el camino de ayer, de hoy y de mañana.

Respiró hondo y decidió su destino.

Volar, volar. ¿Cuánto tiempo más en esta soledad?

Y un cielo estrellado respondió brillante como recién creado, pero presente desde siempre.

Sucede... que como Golondrina, a todos también nos Sucede... Es parte del viaje.



Registro personal / Antonia Contardo

Aproximaciones a la ilustración

Lo hecho a mano

La ilustración análoga se realiza sobre un sustrato físico, papel, tela, madera, entre otros. Se relaciona de manera estrecha con la capacidad y estilo representativo de quien la realiza.

Con el relato ya definido, se procede a una exploración análoga en búsqueda de un estilo gráfico. El objetivo de esto fue mantener la expresividad de la obra, mediante las texturas del papel y de la técnica utilizada, los colores y la materialidad de ellos, y el carácter natural que emite algo hecho a mano.

En un principio se experimentó con acuarela.

Luego a esta se le agregaban texturas de lápices cera, grafito o palo, para hacer terminaciones finales con tiralíneas. También se experimentó con el bordado, en pequeños detalles simbólicos.

Se toma la decisión de no desarrollar ilustraciones totalmente análogas, ya que el tiempo requerido es mucho y la posibilidad de cambio frente a un error es casi nula. Considerando que el libro contendría más de 40 ilustraciones y el tiempo es acotado, se procede a experimentar con texturas análogas en un medio digital.

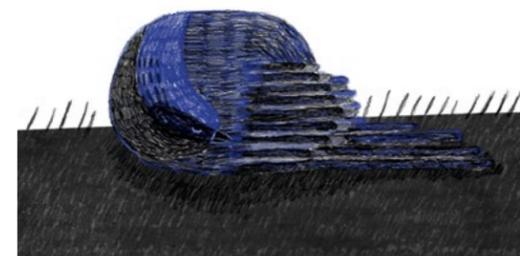
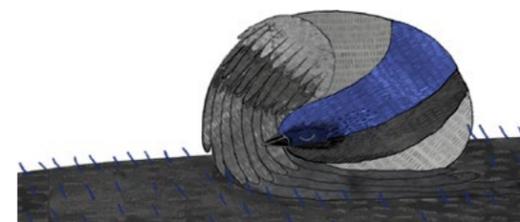
En primera instancia se realizaron propuestas en las que escaneaba texturas análogas y las trataba en Illustrator y Photoshop, agregando los detalles de manera digital. El aspecto positivo de esta técnica fue la posibilidad de cambio, pero por otro lado las texturas escaneadas tenían gran peso, lo que

- ▴ Decisiones de diseño:
 - Descarte de la ilustración análoga
 - Utilización de medios digitales por la adaptabilidad al cambio y la eficiencia en el tiempo
 - Propuesta digital de carácter análogo

hizo que las modificaciones no se logaran en un tiempo eficiente. Otro punto de vista negativo fue la dirección de las texturas, que en ciertas formas se comportaban con rigidez.

Por estas razones se deriva a una tercera etapa de exploración, en la que se decidió trabajar digitalmente, mediante la creación de pinceles de carácter análogo. En primer lugar se creó un pincel en Photoshop que simulaba el lápiz palo, pero no se utilizó como técnica final porque se requería mucho tiempo para el desarrollo de cada imagen y el resultado tenía poco contraste y claridad.

El proceso de búsqueda de un estilo gráfico fue largo y de trabajo exhaustivo, pero gracias a este fue posible el desarrollo de un lenguaje propio, simple y de gran carga simbólica.





Santos Chavez / santoschavezgrabador.cl

El lenguaje de la Xilografía

Dentro del mundo gráfico, la xilografía fue un medio muy utilizado para la reproducción de imágenes. Esta técnica brindó un nuevo medio para la difusión y comunicación de información. La imagen pierde su carácter individual, ya que existe la posibilidad de multiplicación. Esta técnica aportó a la democratización de la imagen, para volverla asequible a la sociedad. Como sistema de impresión, es el arte del tallado sobre una superficie plana o taco. Se traspa a la madera la imagen o texto en negativo o espejo y se procede al desbastamiento a través de incisiones y cortes del material con gubias, cuchillas o buriles. Lo que se talla corresponde al blanco o vacío de la ilustración. Una vez finalizada esta tarea, se entinta la superficie con un rodillo, sobre ella se coloca una hoja y luego se ejerce presión, ya sea de manera manual o mecánica (con prensa). Esta técnica da la posibilidad de generar múltiples copias a partir de una matriz.

El grabado se hace presente en nuestra cultura, y se toma como referente a Santos Chavez, el reconocido grabador mapuche. El artista expresó en distintas oportunidades, que la xilografía tiene vida, tiene errores, vetas, texturas. Es una técnica que tiene que ver con el hombre y la naturaleza, en este caso la madera. «Trato de expresar la raza, lo poco que nos va quedando de americano. Soy un araucano que trata de universalizar el sentimiento de la gente sencilla. Por eso elegí la madera. La noble madera para expresarme. Tierra y hombre forman una entidad.»⁷¹

La obra de Chavez es considerada un arte simbólico. Cuando se define la imagen símbolo para catalogar las temáticas de las obras como poéticas y figurativas, y por otra parte como imagen-plástica, catalogada como más abstracta y geometrizada, se observa que la primera instancia es más figurativa en términos iconográficos, y en la segunda lo que se observa es más bien una simplificación iconográfica de los elementos compositivos, contenidos en una concepción poética.⁷²



Lira Popular / Memoria Chilena

Grabado y cultura

La xilografía también se hace presente como lenguaje gráfico en la serie de impresos que circularon masivamente en Chile entre el siglo XIX y principios del siglo XX, conocidos como la Lira Popular.

La Lira Popular es el resultado de una síntesis de modos propios de expresión de la cultura rural. Por medio de ella y luego a través de publicaciones de mayor envergadura, los poetas populares difunden su voz y el sentir del pueblo.⁷³

Como la gran mayoría era analfabeta, las imágenes grabadas eran muchas veces las que atraían o invitaban a reunirse para escuchar su lectura.

Ávila Martel, quien estudió las imágenes indica que junto a la simplicidad a que obliga el material y una técnica rudimentaria, encontramos un verdadero alarde creador para cubrir superficies bastante extensas.⁷³ Pedro Millar plantea el intenso estímulo perceptual generado por el empleo extremadamente austero de los recursos esenciales de la xilografía. El encadenamiento de las formas, los llenos y los

vacíos por los contornos, que valoriza y conecta, rigurosamente, la figura y el fondo. El ritmo, que resuelve la antítesis de blancos y negros. En fin, la síntesis que compromete a una intensa participación al espectador.⁷⁴

Síntesis e identidad

La técnica de la xilografía se convierte en un referente básico para el desarrollo del estilo ilustrativo, en el que el objetivo fue mantener el carácter análogo, pero trabajando de manera digital.

El grabado en madera aporta ciertas características que se toman como elementos necesarios e importantes para el diseño de las imágenes en el libro.

Decisiones de diseño:

- Xilografía como referente gráfico
- Búsqueda de la síntesis y simplificación de los elementos
- Búsqueda de un lenguaje simbólico y poético

71 / Santos Chavez-Alister Cariñao, Arista de Origen Mapuche, La xilografía, www.santoschavezgrabador.cl
72 / p.57, Arriagada Laura, la expresión simbólica en las xilografías de Santos Chavez.
73/ Una nueva forma de cantar el sentir del pueblo Lira Popular (1866-1930) Memoria Chilena (1866-1930)
74 / Cornejo, Tomás. (2016). Notas para comprender las imágenes de la Lira Popular. Aisthesis, (99), 179-202.

En base al grabado

Luego del rescate de referentes del mundo de la xilografía, se revisaron trabajos personales previos de carácter análogo, para rescatar las características más importantes que se debían mantener en el lenguaje ilustrativo a desarrollar, que podrían ser aplicadas en un medio digital.



Registro personal / Antonia Contardo

Línea y textura

Se decide hacer uso de la línea blanca para darle forma a los llenos, líneas blancas que no tienen la necesidad de ser perfectas. Al mismo tiempo se rescata la posibilidad de uso de planos con textura, la que se puede dar por el papel y por la cantidad de tinta o presión.



Superposición de colores y detalles

Al imprimir dos o más tintas se producen resultados de color interesantes y los tallados de unos sobre otros generan nuevos planos de textura. Esto puede ser aplicado a través del uso de distintas capas de color en Photoshop.



La belleza del descalce

En la xilografía no se busca el calce perfecto. Al imprimir una matriz sobre otra se entremezclan los planos y el blanco y se generan propuestas que denotan el carácter análogo de la técnica.

- Decisiones de diseño:
 - Utilización de planos que se enriquecen a través de la textura.
 - Líneas y calces imperfectos
 - Sobreposición del color

Representación de la geografía

Para definir y desarrollar las ilustraciones del libro, se comienza con la observación de fotografías de los distintos lugares seleccionados y de los elementos naturales de cada uno de ellos. El objetivo es la búsqueda de características básicas los lograrán representar de manera simple y simbólica. En las siguientes páginas se mostrará la lluvia de ideas que se genera en base a las imágenes: conceptos, representaciones rápidas de los elementos y posibles paletas de color.

En Tierra del Fuego, se recurre al elemento del árbol doblado por el viento, característico de la zona austral. Su posición aporta a la compañía de una Golondrina que está desolada, adopta la forma de un elemento de protección. Para representar el viento, se pretende generar un flujo, y para visualizarlo se decide representarlo a través de hojas de los árboles que vuelan, que tienen una dirección.

En la Araucanía es esencial la comunicación de la altura y grandeza, la dominación del verde en la composición. Se toma la decisión de simplificar la forma de la Araucaria, en base a las siluetas que se

generan en la superficie de los cerros. Además se le debe dar mucha importancia a sus dimensiones en relación a la Golondrina, ya que representa un primer desafío.

Para la Isla, se toma la decisión de no recurrir al Moai como elemento reconocible, sino seguir con el lineamiento de uso de elementos naturales. Para esto se muestra la infinitud del mar y el contraste de este con la piedra y el pasto de Rapa Nui. Además se decide incluir una cueva, muy característica de la isla, que funcionaría como lugar de protección de la lluvia para Golondrina.

Atacama se destaca por la sensación de soledad que implica un lugar desértico, acompañado de colores cálidos. La oscuridad se apodera del lugar, pero las estrellas forman el camino a seguir, la guía en la oscuridad.

En el Altiplano es muy importante la representación de un último desafío. Las distintas capas que se generan, muestran atrás la altura de un volcán o cerro nevado. La nieve es blanca y pura, pero para llegar a ella Golondrina debe volar muy alto.



ARAUCANÍA

→ INMENSIDAD, VERDE

→ cómo adaptar a un formato



→ capas de cerro



→ grandera

→ golondrina sube



→ altura máxima se destaca por sobre el cerro

→ ALTURA INALCANZABLE

→ cómo darle altura?




RAPA NUI

→ el ombligo del mundo

→ MAR PLANO E INFINITO ∞

→ LA ISLA RODEADA DE MAR

→ Contraste de color

- mar azul
- piedra negra
- pasto verde

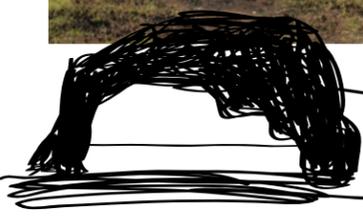



→ hay muchas cuevas en la isla desde las que se ve el mar plano

→ PROTECCIÓN LLUVIA?

LA LLUVIA

- todo se nubla
- torrencial
- después calma, sale el sol




(CRUCE DEL MAR)



ATACAMA

OSCURIDAD

LUZ
ESPERANZA

SOLEDAD * COMPAÑÍA

cuanto tiempo más en esta soledad →



VÍA LÁCTEA

→ camino
→ guía

Contraste negro cielo
y blanco estrellas



ALTIPLANO

alcanzar
desafío

CIMA

ORGULLO,
FIN, READAPTACIÓN



vista
hacia atrás



CARGO CAMINO
pero tranquilo,
paz, ganas de
llegar

MUCHAS "CAPAS"



Aproximación al formato

Qué pasa si gira?

Luego de la exploración en base a la observación de los lugares geográficos y sus elementos reconocibles más importantes, surge la problemática de la correcta representación de los espacios en un formato. ¿Cómo representar la horizontalidad de Tierra del Fuego, en contraste con la altura de las Araucarias? ¿Cómo ilustrar la vía láctea en el desierto y luego un elemento de altura que se destaca en medio del altiplano?

Si se estandarizara un tamaño, la carga simbólica se vería disminuída. Es por esto que se plantea la posibilidad de un formato angosto y largo, que pueda adoptar una posición horizontal y otra vertical. En base a la lógica del giro, se planean las posibles adaptaciones de las distintas geografías y elementos al formato. El objetivo fue que las medidas no afectaran en la ilustración en distintos planos, siendo un desafío en la composición.

Se decide que el libro comenzará apaisado, en Tierra del Fuego, para permitir la posición del árbol curvado por el viento. Luego en la Araucanía, se produce el primer giro, en el que se presenta una imponente Araucaria. En el cruce por el mar vuelve a la primera posición y se mantiene hasta el final del libro, cuando Golondrina llega al altiplano y se percibe la altura del último desafío.

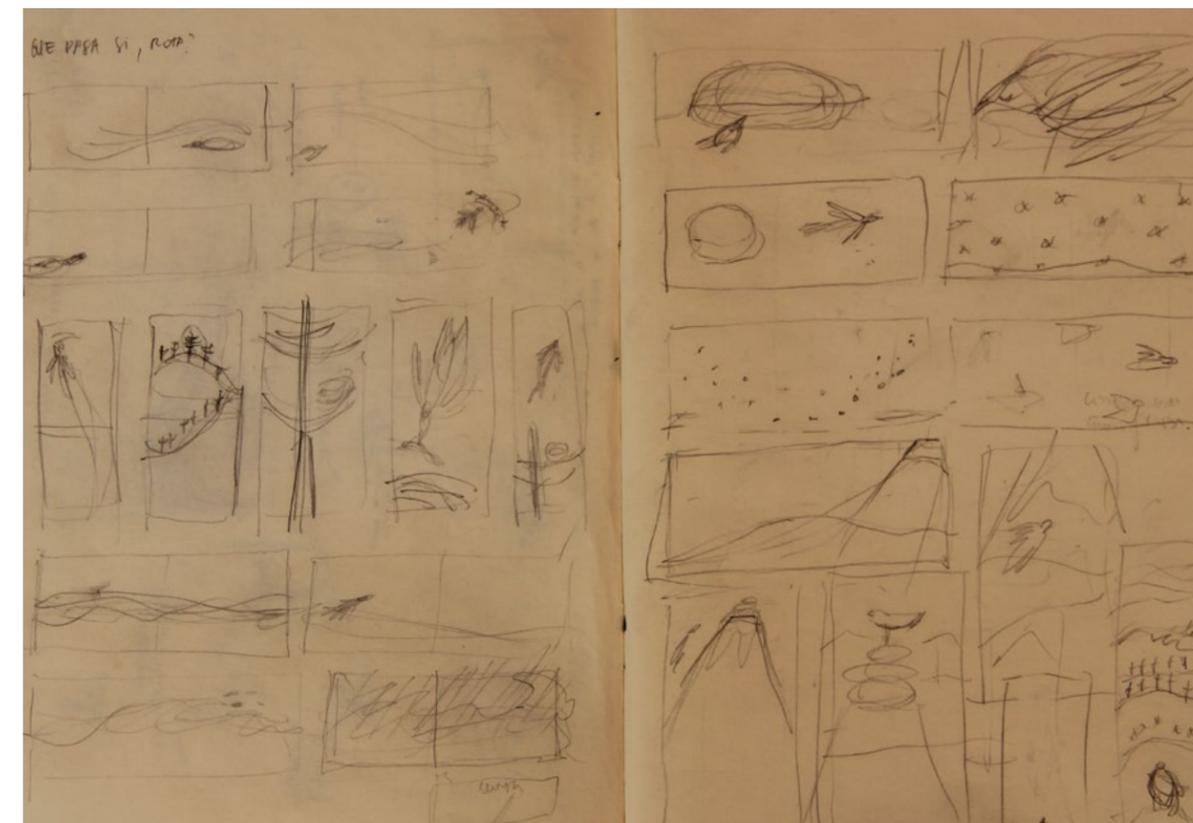
Al tomar esta decisión se recurre nuevamente a la búsqueda de referentes, en cuanto a composición, formato y uso del color.

Como referente principal se citan las ilustraciones de los últimos libros de María Wernicke, argentina que profundizó en la creación de libro álbumes. La primera ilustración pertenece al libro «El poeta y el mar», la segunda de «Hay días» y la última «Rutinero». Se toman estas tres imágenes como referente por su simpleza y carga simbólica. Los resultados son armónicos tanto en su composición como el uso del color. Llama la atención el uso del vacío o el blanco, generando propuestas de gran limpieza y delicadeza.

- ↓ Decisiones de diseño:
- Formato angosto y largo
 - Capacidad de giro (páginas que se leen apaisadas y otras verticales)
 - Uso de elementos simples
 - Uso del blanco en la composición



María Wernicke / a.d.a.com.ar



Registro personal / Antonio Contardo

Uso del color y materialidad

Para generar una textura digital pero manteniendo un carácter análogo inspirado en la xilografía, se crea un pincel en Photoshop, con el que se trabaja en todas las texturas bases de las ilustraciones. Ella permite una amplia gama de posibilidades. Al trabajar con la tableta wacom, se generan distintas opacidades según la presión que se ejerza. La paleta de colores se acota después de algunas

correcciones y pruebas de impresión para cada una de las etapas del viaje, haciendo uso de un máximo de dos colores además del negro. Si existen variaciones de color, estas se dan por los cambios de opacidad en la superposición. Siempre se utiliza el color como impresión sobre el color negro, excepto en el azul de la golondrina. En la superposición del color con el negro, se deben generar descalces in-

tencionales. En la creación de cada imagen se llenan las formas individualmente, no hay ninguna textura exactamente igual a la otra, manteniendo la lógica de la técnica de impresión manual. El pincel creado especialmente para esta publicación es el resultado de la modificación del pincel «Rough Charcoal», que se utilizó en todas las ilustraciones en tamaño 36.

Uso del color y materialidad
 Personaje principal: Golondrina
 La bandada y la caída
 Tierra del Fuego
 Araucanía
 Cruce del mar
 Rapa Nui
 Atacama
 Altiplano
 Qué comunican las imágenes?

Decisiones de diseño



Golondrina



C: 84
M: 83
Y: 73
K: 80



C: 92
M: 84
Y: 0
K: 0



C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0

Tierra del Fuego



C: 84
M: 83
Y: 73
K: 80



C: 25
M: 15
Y: 78
K: 2



C:
M:
Y:
K:

Araucanía



C: 84
M: 83
Y: 73
K: 80



C: 87
M: 21
Y: 71
K: 0



Rapa Nui



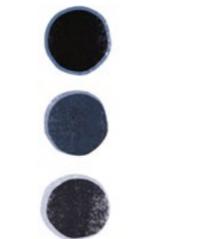
C: 84
M: 83
Y: 73
K: 80



C: 24
M: 0
Y: 54
K: 0



C: 90
M: 64
Y: 27
K: 11



Atacama



C: 84
M: 83
Y: 73
K: 80



C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0



C: 28
M: 67
Y: 69
K: 1



Altiplano



C: 84
M: 83
Y: 73
K: 80



C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0



C: 14
M: 33
Y: 90
K: 0



Personaje principal: Golondrina

El proceso de creación del personaje principal, consistió en la observación de la golondrina chilena en distintas situaciones, la elección de los colores y abstracción y simplificación de las formas al lenguaje gráfico. En ella es la única en la que se utiliza el color puro, el azul, sin estar sobrepuesto en el negro, decisión que se toma para que el azul del pájaro se destaque por sobre los demás elementos. Se crea una textura para el lomo, la que se trabaja como dos superficies con detalles tallados, sin necesidad de calce. Se debe recordar que al principio de la historia Golondrina tiene su pecho negro, que luego es limpiado por la lluvia y vuelve a ser blanco. Se observan más detalles que en el resto de las ilustraciones del libro, a través de las líneas blancas imperfectas que intentan representar el tallado en la xilografía. Estas son las que le dan forma a las plumas de las alas y al resto de su cuerpo.

En una segunda etapa, después de algunas pruebas de impresión, en algunos casos se le agregó la línea blanca a los bordes de Golondrina, para diferenciarla de los fondos oscuros y generar mayor contraste. También al imprimir, se toma la decisión de fortalecer algunos detalles que se pierden con la textura del papel e intensificar el color azul.

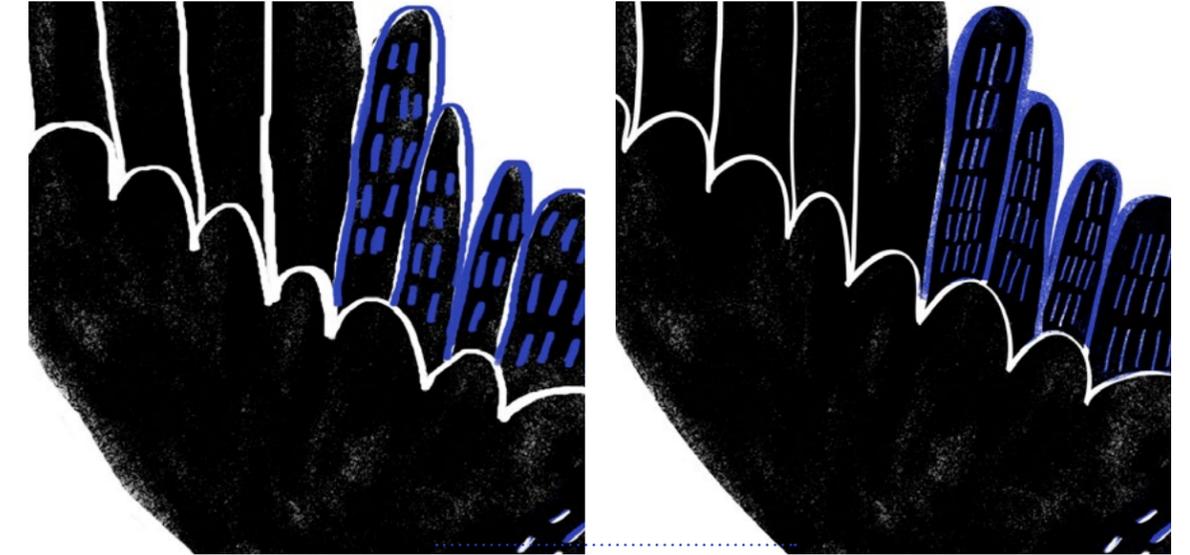


Descalces y superposición de color, mediante los tallados del negro.

Ilustraciones de vuelo en distintas posiciones buscan representar el movimiento.

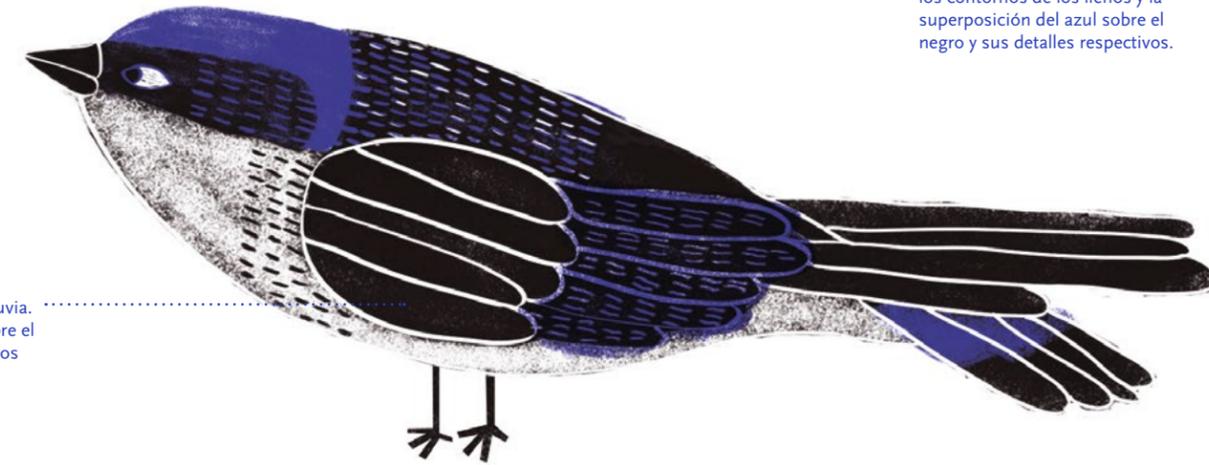


Golondrina chilena / avesdechile.cl



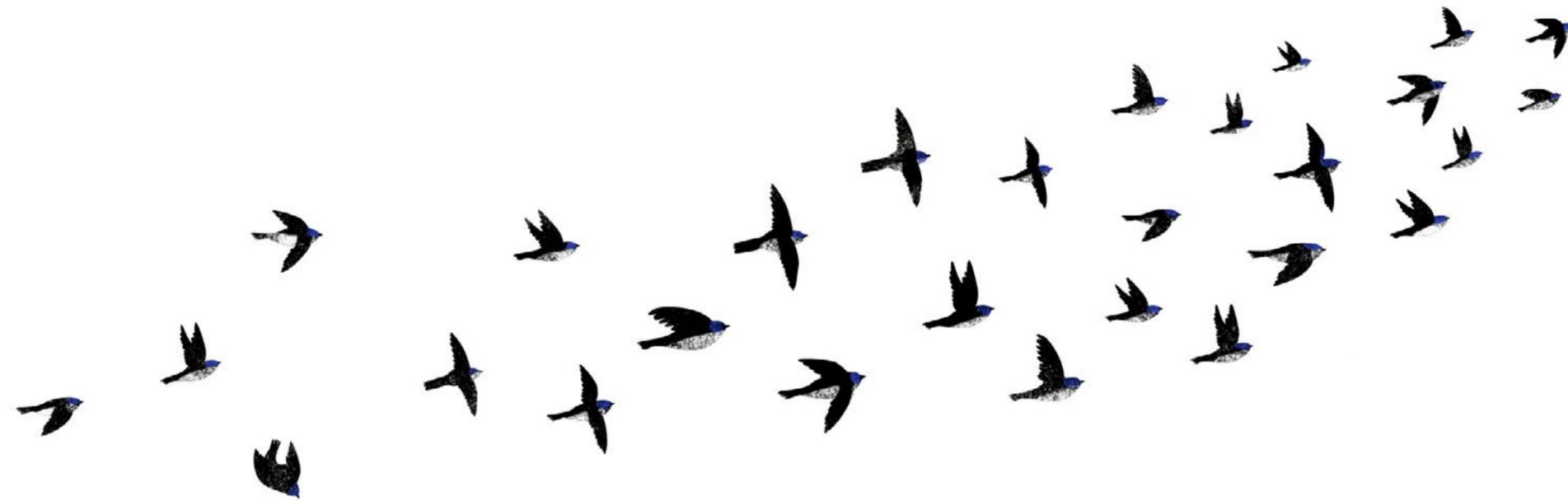
Ejemplo de perfeccionamiento de detalles del ala, las líneas blancas, los contornos de los llenos y la superposición del azul sobre el negro y sus detalles respectivos.

Limpieza del pecho con la lluvia. Se utiliza el color blanco sobre el negro para diferenciarse de los fondos blancos.



Detalle del proceso

- Croquis de seguimiento de posturas y movimiento
- Estandarización de las diferentes ilustraciones de Golondrina (tamaños, proporciones, uso de color)
- Prueba de impresión
- Perfeccionamiento de los detalles (claridad de la línea blanca, bordes y terminaciones de las texturas, sobreimpresiones)
- Prueba de impresión
- Últimos arreglos de color



La bandada y la caída

Para las guardas se acota la paleta a los colores de Golondrina. Se ilustra la bandada pasando del azul al blanco, iniciando un viaje. En la última se genera el efecto inverso. El diseño de la guarda pretende no solo ser decorativo, sino dar luces de la historia que se presentará después.

El color azul, al ser el que identifica a la Golondrina durante la historia, pretende simbolizar la separación y luego la reincorporación de este a la bandada, al recorrido normal.

Después de las guardas, se sitúa la ilustración de la caída, que representa la razón del sufrimiento, la separación de todo lo que pasa al rededor. Para esta escena se mantiene la bandada que sigue su vuelo, mientras Golondrina cae. En estas imágenes las aves no tienen detalles, con el objetivo de mantener la simplicidad y darle protagonismo a un mensaje

inicial que cumple el rol de ser la introducción al título «Sucede...».

En la primera propuesta Golondrina caía en el principio de la página y quedaba atrás mientras la bandada seguía, pero se rediseña para comunicar mejor el mensaje; una silueta que cae entre los demás, de negro.

Detalle del proceso

- Croquis en base a la observación de bandadas de golondrinas u otros pájaros
- Síntesis de representación de la golondrina
- Acotación a 3 colores
- Prueba de impresión
- Rediseño de la ilustración de la caída.



Registro personal / Antonia Contardo



Modalidad de trabajo para el desarrollo de las etapas

«Sucede...» es el resultado de un proceso cíclico de desarrollo, en el que las iteraciones y correcciones fueron la base de la modalidad.

Después de estudiar y darle forma a Golondrina, se procede a la representación de los lugares geográficos elegidos, según los conceptos destacados al analizar las fotografías de los lugares y vincularlas con la investigación previa.

A partir de este momento, los avances se generan en base a la toma de decisiones de diseño, que tienen que ver con la propuesta gráfica de cada una de las imágenes. Cada lámina fue analizada de manera repetitiva, con el objetivo de comunicar el mensaje de la manera más clara, simple y bella.

Se dividió la historia en seis etapas: Tierra del Fuego, Araucanía, el cruce del mar, Rapa Nui, Atacama y el Altiplano. La metodología fue similar para cada una de ellas.

Plan de composición

En base a los conceptos y elementos rescatados, se realizan croquis rápidos de acercamiento o storyboard, contemplando la diagramación en el formato y la simplificación de los elementos.

Propuesta digital

Ejecución previa a la definición de la paleta de color. Se hace uso del pincel para generar distintos planos de color y transparencia. Se intenta abarcar distintas composiciones en el formato.

Revisión y feedback

Se hace una revisión general con un pruebas de impresión. También se presenta la propuesta a diferentes personas en instancias de reunión o en otras de testeo a un público de distintas edades.

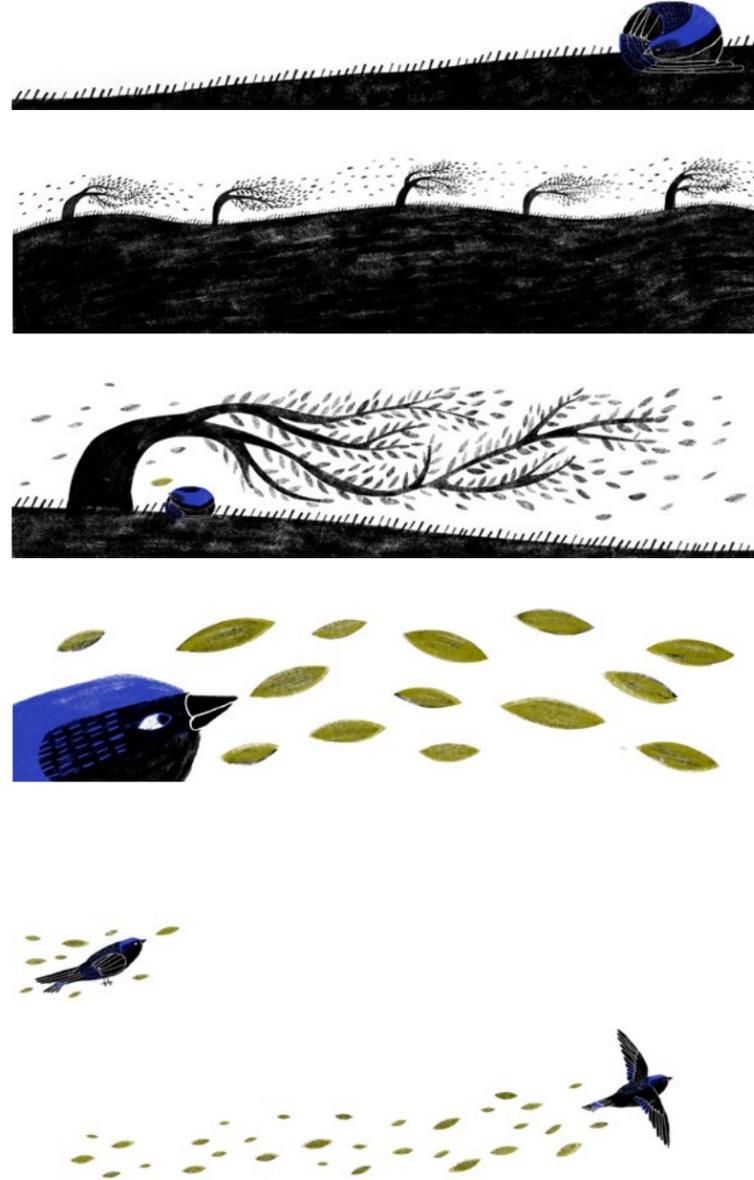
Rediseño

Frente a los comentarios y revisiones se hacen iteraciones para acercarse a la propuesta final.

Plan de composición



Propuesta digital



106

Revisión y feedback

El cuello de Golondrina es muy largo y es desproporcionado en relación a su cuerpo y a las otras ilustraciones.

Es necesario un elemento que indique que se encuentra en el mismo lugar que se muestra en la segunda imagen.

Las primeras tres ilustraciones se vuelven muy oscuras en comparación con las siguientes.

Al imprimir las láminas, la segunda imagen rompe el ritmo entre la primera y la segunda.

El color de las hojas es aún muy verde para ser la representación de la primera etapa del duelo.

«Entre las imágenes finales podría haber una ilustración de lo que pasa entemedio, quizás cuando empieza a abrir las alas, casi como una animación» - Diego, 21 años

«...Pensé en algún momento que se podía insinuar de alguna forma el aire/viento...» - Francisco Olea, ilustrador

«Pobre golondrina, está como con pena.» - Matías, 8 años

«Me encanta la gráfica, los colores, como se logra liviandad con las hojas/plumas...»

«...Pensé en algún momento que se podía insinuar de alguna forma el aire/viento...» - Francisco Olea, ilustrador

Rediseño

Se modifican las proporciones de la Golondrina.

Se le agrega el árbol en zoom para la continuidad con la siguiente imagen.

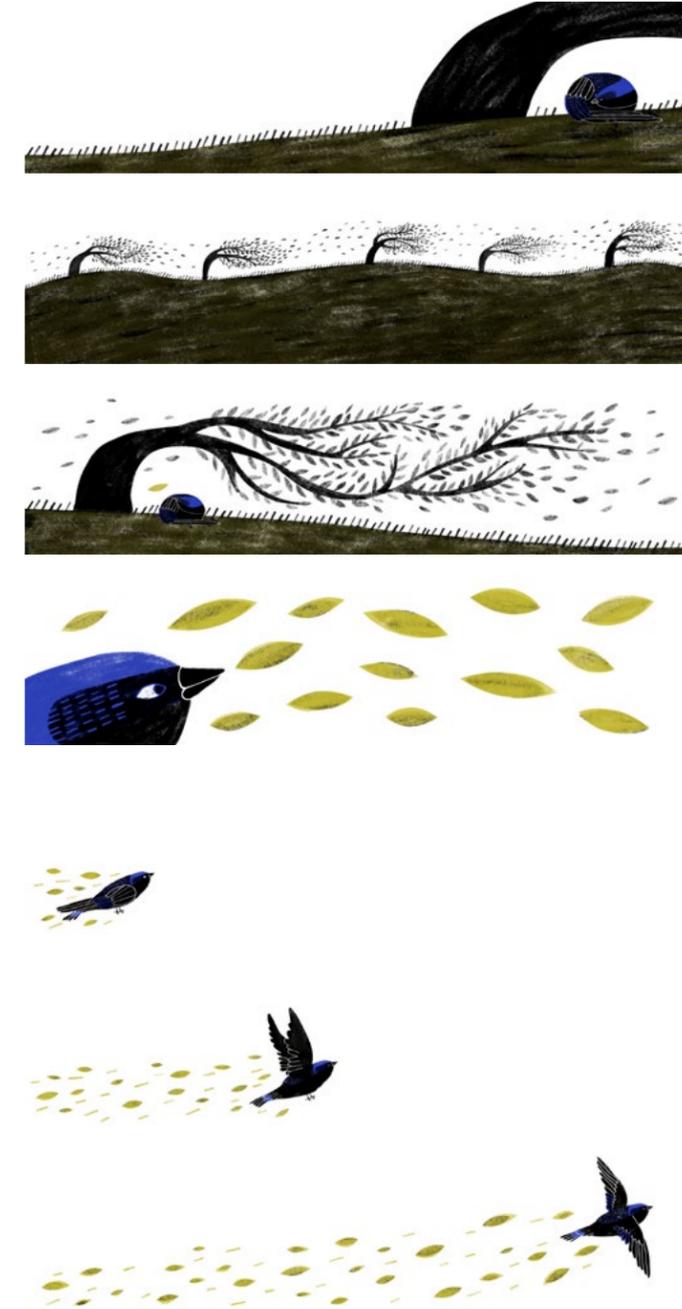
Capa de verde para generar un medio tono en las primeras dos imágenes.

Se baja la zona del pasto y generando un ritmo continuo entre la página anterior y posterior.

Adaptación el color de las hojas a la paleta de color definida, un verde más amarillento.

Se ilustra una imagen de transición en el vuelo.

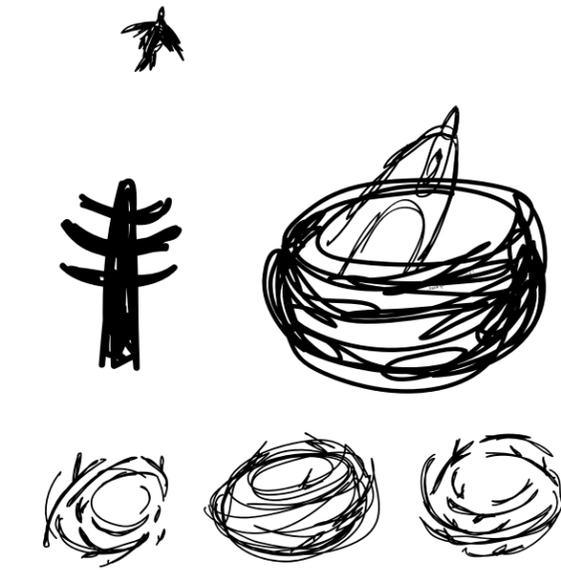
Se agregan elementos que insinúen de manera más clara el viento y su dirección.



107

Tierra del Fuego

Se le da protagonismo al color negro y a los elementos que dan cuenta de que es un lugar en donde el viento hace oír su voz: la curvatura de los árboles, las hojas, el impulso de Golondrina. En cuanto a la composición se muestran planos generales para dar cuenta del carácter del lugar en que se encuentra y también primer plano. Las últimas tres imágenes pretenden ser una secuencia que representa el objetivo de la publicación, el emprender el viaje del duelo.



El bosque necesita más altura, aún hay mucho blanco

Falta imagen anterior a la Araucaria completa, que se vea la altura.

El pájaro desequilibra la composición y le quita jerarquía al concepto de grandeza.

Problema con bordes y píxeles. Posiblemente se agrandó la ilustración. Dirección muy vertical, como cayendo.

El nido final no es el mismo que los anteriores.

La dirección del vuelo final pareciera retroceder.

«Me encanta la imagen de cuando se entrelaza el nido. Es muy simple y limpia, creo que es mi favorita.»
- Benjamín, 26

«Esta es la valentía de atreverse a subir la majestuosa Araucaria...»
- Paulina, 52

Más cerros para disminuir el blanco y acercarse a la altura

Nueva imagen en donde Golondrina mira hacia arriba.

Pájaro centrado con la Araucaria

Se detecta el error y se hace en mayor formato, además se le cambia la posición.

Se ilustra el nido final en el mismo lenguaje que los otros.

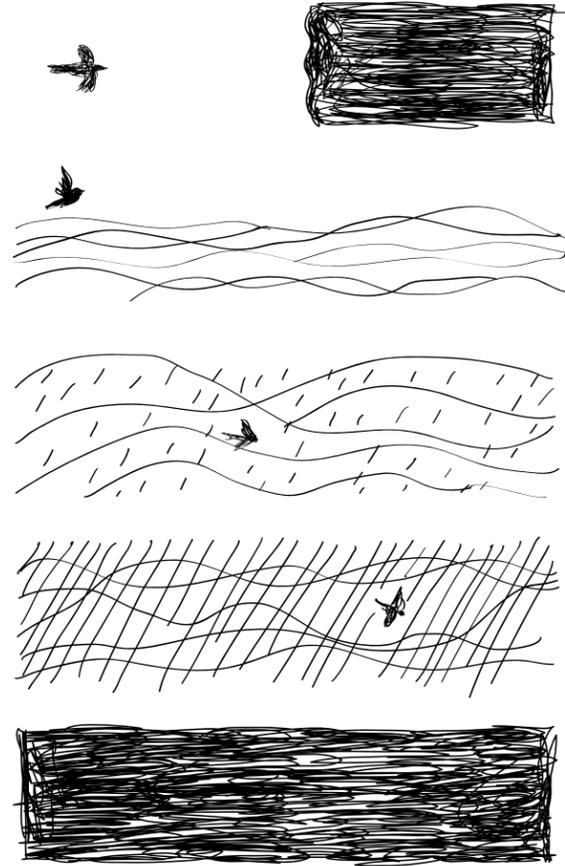
Se rediseña la composición de la lámina y se le agrega una ilustración final.



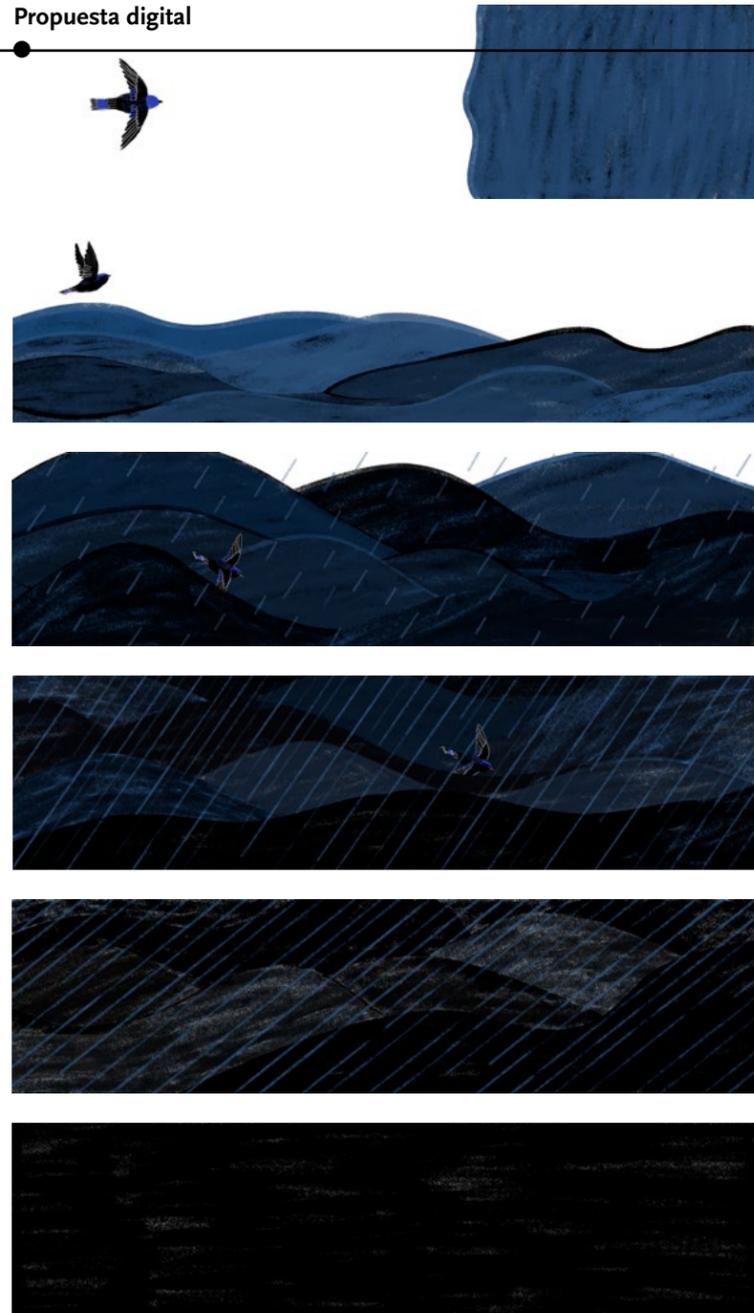
Araucanía

En la Araucanía domina el verde, que contrasta con el blanco del fondo. El blanco es tratado de distinta manera que en la primera etapa, ya que los elementos de la Araucanía están más cerca del cielo, están en altura. La composición de cada ilustración fue un interesante desafío en el formato, lo que se traduce en imágenes con cortes interesantes y dinámicos. La verticalidad de los elementos como la Araucaria representan otro tipo de vuelo, desafiante y también de alguna manera esperanzador. Algunas páginas fueron llevadas a su máxima síntesis, como en la que se muestra el entrelazado de las ramas del nido.

Plan de composición



Propuesta digital



110

Revisión y feedback

El giro de la Araucanía al cruce del mar no es comprendido, se cree que el azul es el cielo o una nube.

El orden de las olas en superposición no es correcto. Quedan vértices a la vista.

Golondrina se pierde en el color del mar.

El ala que está entre las olas no se ve.

Se pierde el ritmo entre las tres de lluvia, por la cantidad y cambio de colores, texturas y dirección de la lluvia: muchos elementos.

La diferencia entre la última lluvia y la penúltima es mínima.

La imagen negra no es comprendida por los lectores.

«No se en qué dirección va este (el primero), ni qué es. Después si cacho porque aparece el mar pero me enreda un poco.» - Ana, 24

«¿Qué pasa aquí? Cerró los ojos. O Se hizo de noche?» - Elena

«Esto me transmite mucha frustración, ya no hay blanco y la Golondrina desaparece.» - Magdalena, 49

«Como la lluvia está cada vez más para al lado y hay cada vez más, y además está más oscuro, creo que es como una tormenta muy fuerte» - Josefina, 10

Rediseño

Se modifica la composición y se aclara la dirección de vuelo y la introducción del mar.

Se ilustra nuevamente el mar, pensando en la superposición de capas y colores.

Reforzamiento de las líneas de contorno del cuerpo de Golondrina.

Aplicación de transparencia.

Se unifican los colores y formas, se aumenta el ángulo de horizontalidad de la lluvia de manera gradual.

A la última se le agrega más lluvia.

Interior de la cueva en negro.

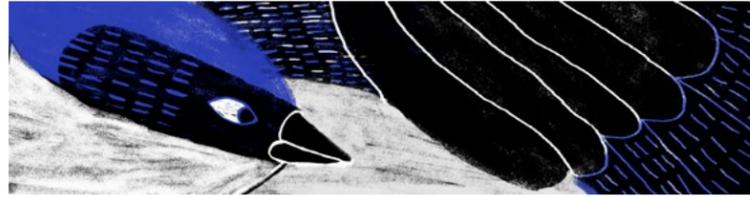
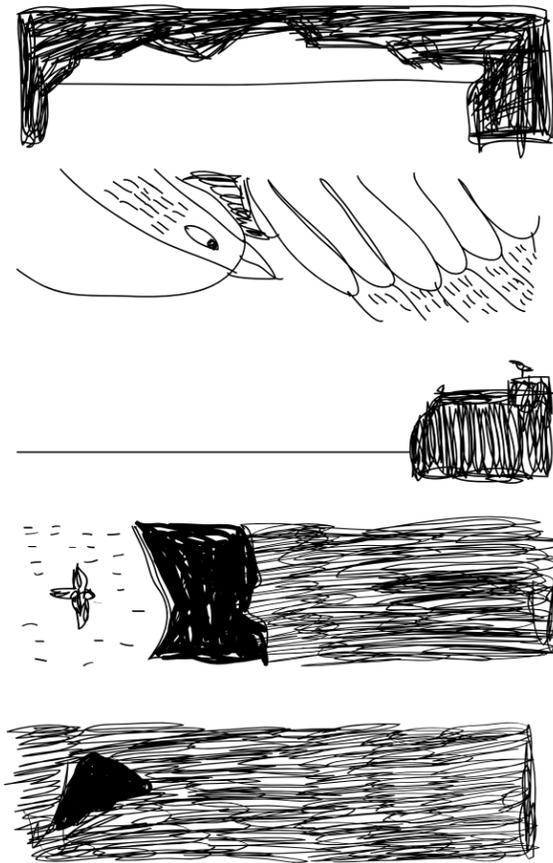


111

Cruce del mar

El cruce del mar es una de las imágenes en donde se hace más uso de las distintas tonalidades mediante la transparencia y uso de las distintas presiones o densidades del pincel. En estas composiciones, el blanco desaparece para que la oscuridad termine por dominar el formato completo, para representar esta etapa del duelo, la recaída, la frustración. Mediante el movimiento, la dirección de la lluvia, el uso de color, la deformación de las olas; se pretende reflejar la intensidad de la tormenta y la progresión de esta.

Plan de composición



Revisión y feedback

Confusión de la imagen de la cueva, no se entiende. Algunos creen que es un Iceberg.

La cabeza de Golondrina se corta al encuadrar

La imagen de Golondrina observándose el pecho no es suficiente para la comunicación del mensaje.

Al imprimir, las líneas talladas de la cola presentan imperfecciones.

La paleta de colores genera composiciones planas y oscuras

La penúltima imagen no se entiende, el negro de la roca es muy ancho.

La isla resulta empastada en el mar.

«Mira mamá, ya no tiene la guatita negra, se le limpió.» - Matías, 8

«Me pasa que esa imagen es como el volver a mirarse a uno mismo y reconocerse y enorgullecerse.» - María, 24

Rediseño

Se cambia la proporción de la cueva, se le agrega parte del interior y la llegada del sol.

Se quita a Golondrina de esa imagen.

Se crea una imagen anterior a la del primer plano, en la que se muestra a Golondrina en un plano general.

Perfeccionamiento de los detalles y ajustes de la forma.

Aplicación de una nueva paleta de color de mayor contraste.

Ajuste de la ilustración y composición.

Utilización de transparencias en la transición del mar a la isla

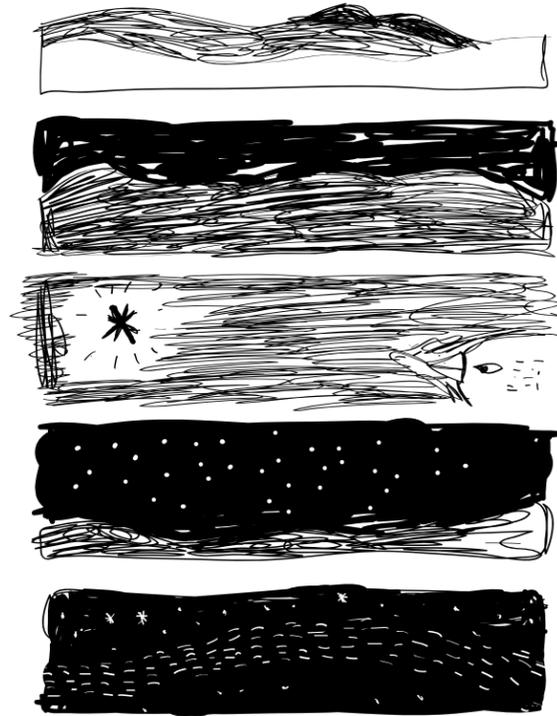


Rapa Nui

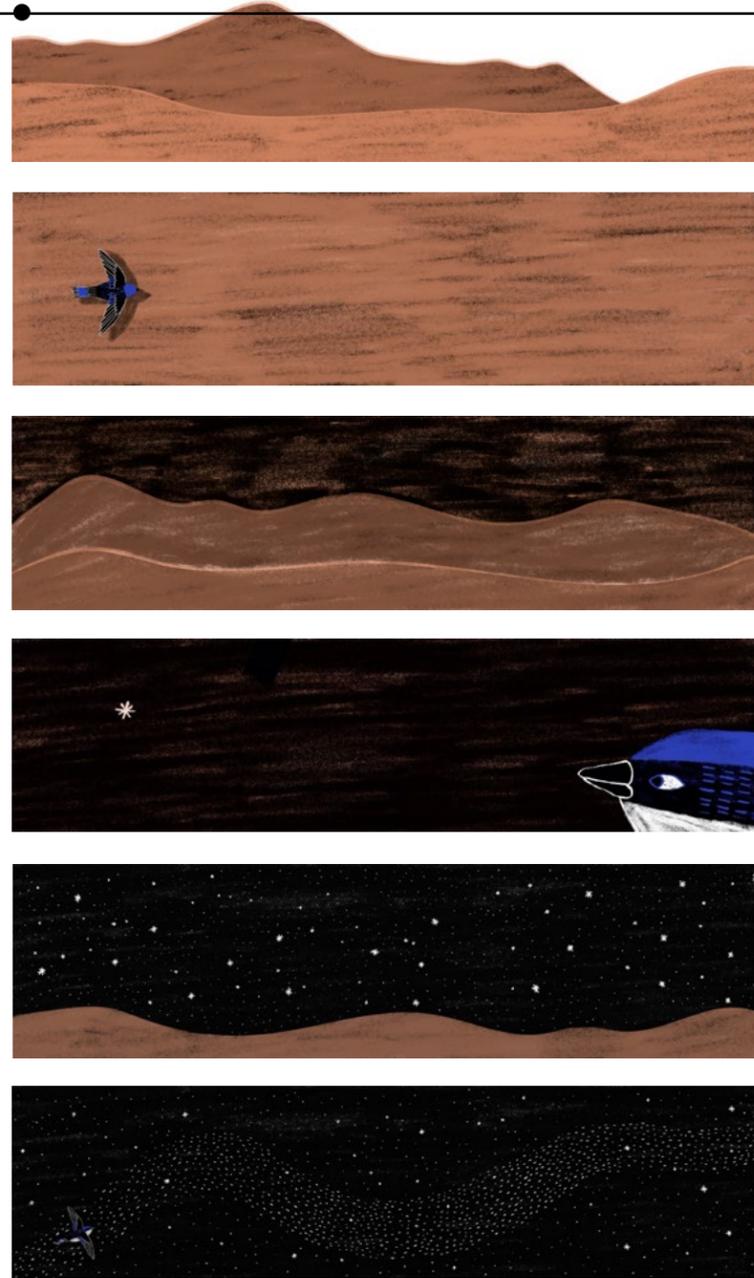
No se recurre al uso del Moai como elemento representativo de la isla, sino la inmensidad y planicie del mar. Es por esto que se le da gran protagonismo al azul en las composiciones, abarcando de un lado a otro el formato completo. Además se representa el contraste de la isla, las zonas rocosas y el mar, presentes en todo el borde costero. Golondrina se muestra en dos miradas con la mirada hacia el frente, con determinación a seguir el viaje.

La imagen final representa el dejar atrás la isla, que la acogió y fue lugar de limpieza y renovación, lo que se puede ver en la imagen de en la que hay un close up a Golondrina.

Plan de composición



Propuesta digital



114

Revisión y feedback

Hace falta una transición entre el cruce del mar y la llegada al continente

Hace falta situar la pequeñez de Golondrina en el desierto

Los colores son muy débiles

La imagen en que mira la estrella es como si Golondrina mirara hacia atrás.

La transición de la imagen del cielo estrellado con el cerro a la de la vía láctea se corta.

«Se que está en un lugar caluroso porque se le ve la sombrita y por el color.» - Josefina, 10

«Es el encuentro con la luz y la esperanza. Se puede ver que es luz es la que lo guía por su camino.» - Miguel, 82

Rediseño

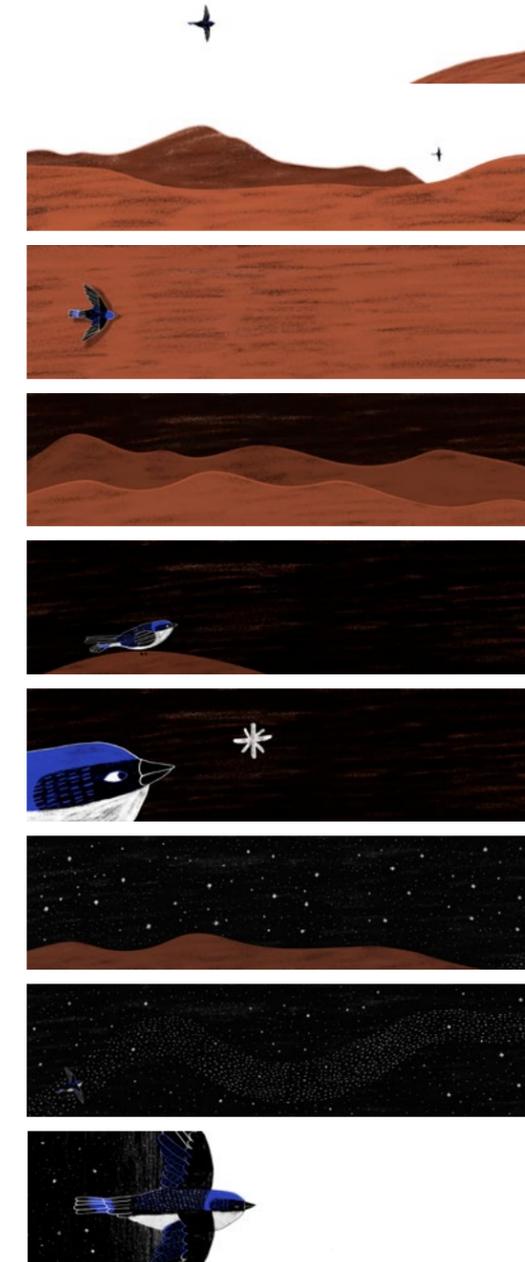
Ilustración de una nueva imagen para la llegada a Atacama.

En la segunda imagen se agrega una golondrina muy pequeña.

Nueva paleta de color.

Se invierte la imagen y se agranda la estrella para darle más protagonismo al momento.

Se acaba el cerro antes y se muestra el comienzo de la vía láctea para la continuidad de lectura.



115

Atacama

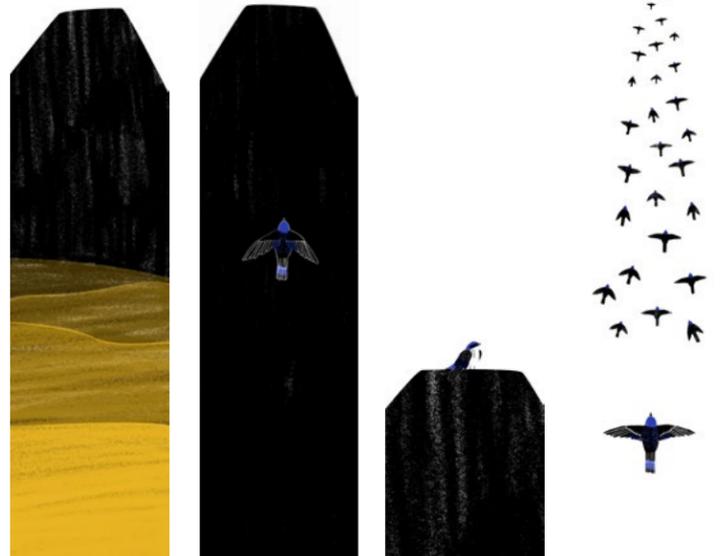
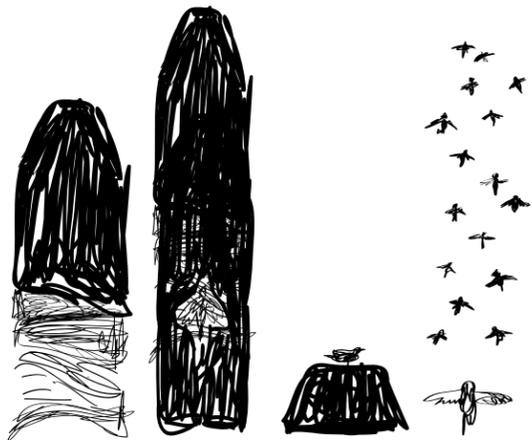
El desierto es representado con un color terracota y con composiciones que demuestran su inmensidad. A la llegada de la noche, se mantiene el color junto al negro, cuando las estrellas aún no han aparecido. El negro vuelve a abarcar toda la hoja, pero esta vez es acompañado por el blanco de las estrellas y la vía láctea, que muestra el camino de un lado a otro en la hoja. Para la última imagen, se genera un close up de la portada, en la que Golondrina pasa del negro al blanco, de la noche al día y simbólicamente a una última etapa.

Plan de composición

Propuesta digital

Revisión y feedback

Rediseño



El paisaje resulta muy plano como primera ilustración.

Hace falta la nieve para representar mejor aún la altura y el volcán.

En la segunda imagen falta la golondrina.

En la tercera imagen Golondrina está muy grande

En la quinta podría estar el paisaje hacia atrás.

Hace falta una imagen y cambio de plano entre la última y la penúltima.

«Ese cerro es como que ya es lo último que le queda, el último esfuerzo y es el más alto también.»
- Matías, 8

«Esperanzadora la última, se encuentra nuevamente y sigue su camino..»
- Magdalena, 50

Ilustración de plantas altiplánicas en la primera capa.

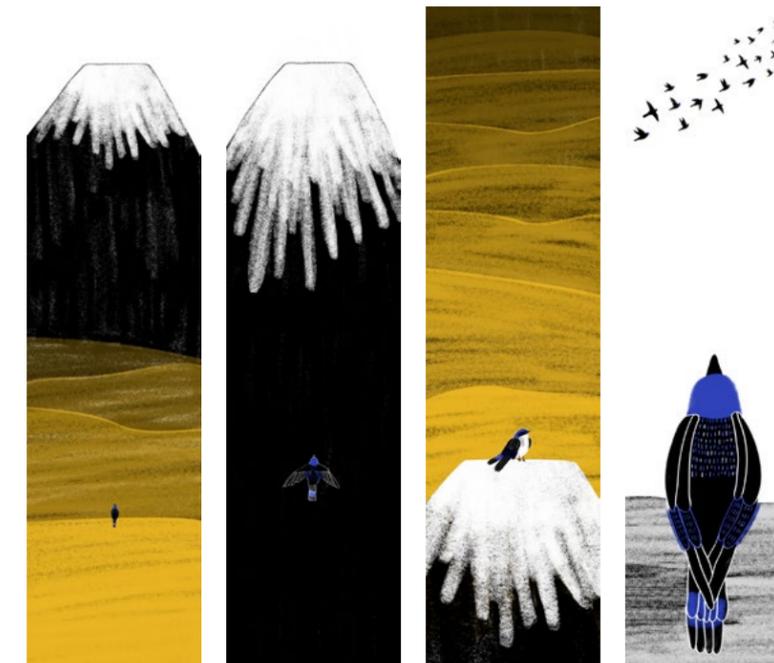
Se ilustra la nieve en cada una de las imágenes del volcán.

Se le agrega una golondrina pequeña, enfrentándose al desafío.

Disminución del tamaño de Golondrina e ilustración nieve.

Se le agrega el paisaje recorrido.

Creación nueva ilustración previa a la imagen final.



Altiplano

En el altiplano se destacan los volcanes y cerros por sobre lo demás. Luego de presentar en la primera imagen la geografía del lugar, se pasa a la última parte del libro, en donde se vuelve a leer de manera vertical. Esta decisión sugiere la comprensión del último desafío, el de mayor altura. El vibrante amarillo hace contraste con el negro del volcán, para finalmente llegar nuevamente al blanco, y acercarse al final del viaje.

Qué comunican las imágenes?

Después del análisis de cada una de las ilustraciones y los cambios realizados, se procede a una etapa de cierre en cuanto a la ilustración.

Se selecciona una serie de imágenes representativas, simbólicas y simples, que al mismo tiempo no revelaran del todo la historia.

Estas fueron publicadas a través de mi cuenta en Instagram @antoniailustraciones, con el objetivo de mantener la lógica de la ilustración de autor y dar a conocer sobre el proyecto en el que trabajé durante todo este año. El testeo consistió en la publicación de cuatro imágenes en distintas fechas, y la invitación a comentar en la foto o por un mensaje interno qué conceptos le transmitía la imagen que estaban viendo. Este testeo tuvo un gran alcance, recibiendo en promedio 70 respuestas por ilustración. La gran mayoría comentó de manera personal vía direct, en la que muchos no solo lo asociaron con conceptos sino experiencias personales.

En la siguiente página se expone la selección de conceptos por ilustración, en la que se demuestra qué conceptos fueron nombrados más de una vez. La instancia fue enriquecedora para el desarrollo del proyecto, ya que la mayoría de los conceptos son acertados. Fue interesante ver cómo una imagen tuvo diferentes interpretaciones personales, pero al mismo tiempo la gran mayoría fue acertada en relación a lo que se pretendía transmitir.



 antoniailustraciones

patriciazentilli Faith in your path ×

abriles Perseverancia ×

cvaldesr Esfuerzo, subir, avanzar ×

litidy.valeria Liberacion, enfoque ×

titivaldes Metas altas/ no inalcanzables ×

trinigarnham Desafío/ alcanzar una meta alta / enfoque ×

mflarrain Esperanza, meta, desafío, decisión ×

mflarrain (Que lindas son 🤍) ×

jpriesco Apariencias ×

simonjoselv Ascenso ×

wiwisantacruz Camino, en busqueda, ambicion ×

josefinaguzman con esta me transmite desafío, perseguir una meta, ×

🤍 💬 📌

99 Me gusta

5 DE NOVIEMBRE

Añade un comentario... ...



 antoniailustraciones

manulagos Soledad ×

anitaschachts Me transmite desolación, tristeza, cambios ×

sofia_azolas Tristeza ×

abriles Soledad y silencio ×

magelarocco Ruinas. Pasado, vestigios ×

sofiaaspillagav Desolación, desamparo, soledad, silencio ×

joseponced Desolación ×

vicschuw Fragilidad, muerte ×

crisobaleyzaguirre Desamparo, pasado oscuro, tristeza ×

simonjoselv Desolación, melancolía, invierno, final ×

bernilira Soledad y abandono ×

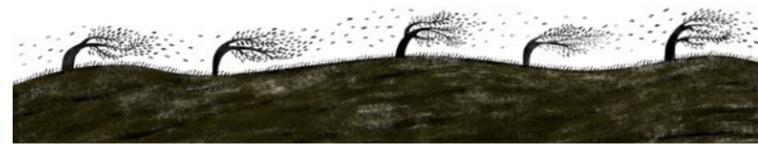
catacontardo14 Desamparo y ×

🤍 💬 📌

180 Me gusta

4 DE NOVIEMBRE

Añade un comentario... ...



«Hola no se si te sirva pero para mí tiene mucha importancia tu dibujo. Es lo primero que me llamó la atención cuando me vine a vivir a Puerto Natales (región de Magallanes). Venía con mucho miedo, era la primera vez que me iba tan lejos de la familia. Recuerdo venir en el bus y ver los árboles doblados, forzados por el viento a tener esa postura. En cierta forma me da una idea de lo aterrado que estaba pero lo determinado que estaba en mi decisión. Por mucho que el viento fuerce a los árboles ellos son capaces de crecer igual, esperando crecer aún más! Lo mismo conmigo, seguiré firme.»
@carlosgutierrezzapata

..... Tristeza
..... Desolación
..... Desconsuelo
..... Soledad
..... Silencio
..... Desamparo
..... Fragilidad
..... Melancolía
..... Frío
..... Temor
..... Abandono
..... Dolor
..... Viento
..... Cambios
..... Nostalgia
..... Movimiento
..... Memoria
..... Vestigios
..... Pasado
..... Muerte
..... Invierno
..... Final
..... Depresión
..... Aceptar
..... Tiempo
..... Dejarse llevar
..... Negación
..... Fluir
..... Avanzar
..... Llorar
..... Resignación
..... Paz

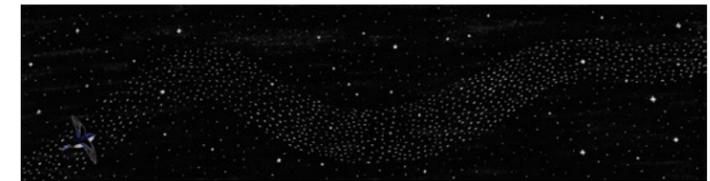
..... Desafío
..... Superación
..... Altura
..... Meta
..... Crecimiento
..... Determinación
..... Perseverancia
..... Esperanza
..... Esfuerzo
..... Grandeza
..... Persistencia
..... Optimismo
..... Inmensidad
..... Trayecto
..... Ascenso
..... Dificultad
..... Camino
..... Eternidad
..... Vuelo alto
..... Valentía
..... Libertad
..... Paciencia
..... Libertad
..... Avanzar
..... Inalcanzable
..... Decisión
..... Búsqueda
..... Enfoque
..... Liberación
..... Seguridad
..... Equilibrio
..... Objetivo claro

«Me transmite el querer y atravesar a un desafío, a tratar de alcanzar lo inalcanzable, lo que se ve imposible, y en el trayecto ya a la mitad, pura esperanza, porque ya está cada vez más cerca de lo que creyó que no podía alcanzar. Eso, personalmente en verdad.»
@pazrios



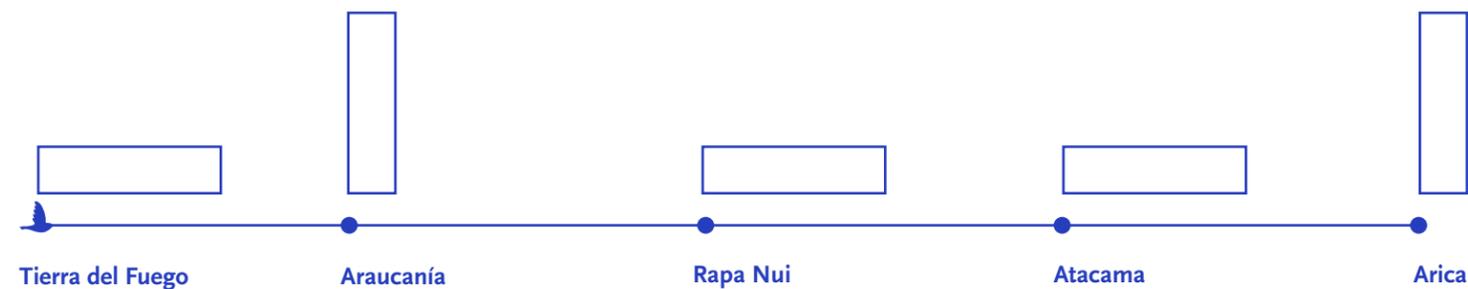
Desamparo
Temor
Soledad
Frío
Incertidumbre
Angustia
Cansancio
Perseverancia
Lucha
Valentía
Tormenta
Miedo
Lucha
Oscuridad
Enfrentamiento
Resiliencia
Dolor
Oponerse
Perderser

«Te escribo por interno porque esto es algo personal, para mi esto es la total angustia, porque se nota que viene la tormenta. Me siento super identificada porque es el momento en que uno sabe que viene algo súper difícil y ya está en medio de ello como para retirarse o volver atrás. Yo estoy pasando por algo así ahora, viene mi tormenta y no me queda más que seguir avanzando.»
@anonimo



«Porfin encontré el camino! Esa es la sensación. Es la compañía de las estrellas, hay culturas en las que creían que los antepasados son las estrellas, al ver esta foto me acordé al tiro de eso.»
@animadversion_...
«Se me viene a la cabeza una frase que me encanta. Érase una vez un nuevo comienzo.»
@trinimardonez

..... Recorrido
..... Guía
..... Camino
..... Calma
..... Paz
..... Compañía
..... Trascendencia
..... Esperanza
..... Viaje
..... Plenitud
..... Eternidad
..... Trayectoria
..... Descanso
..... Búsqueda
..... Destino
..... Inmensidad
..... Seguir un sueño
..... Infinito
..... Fluir
..... Transición
..... Luz
..... Vía láctea



Formato y dimensiones

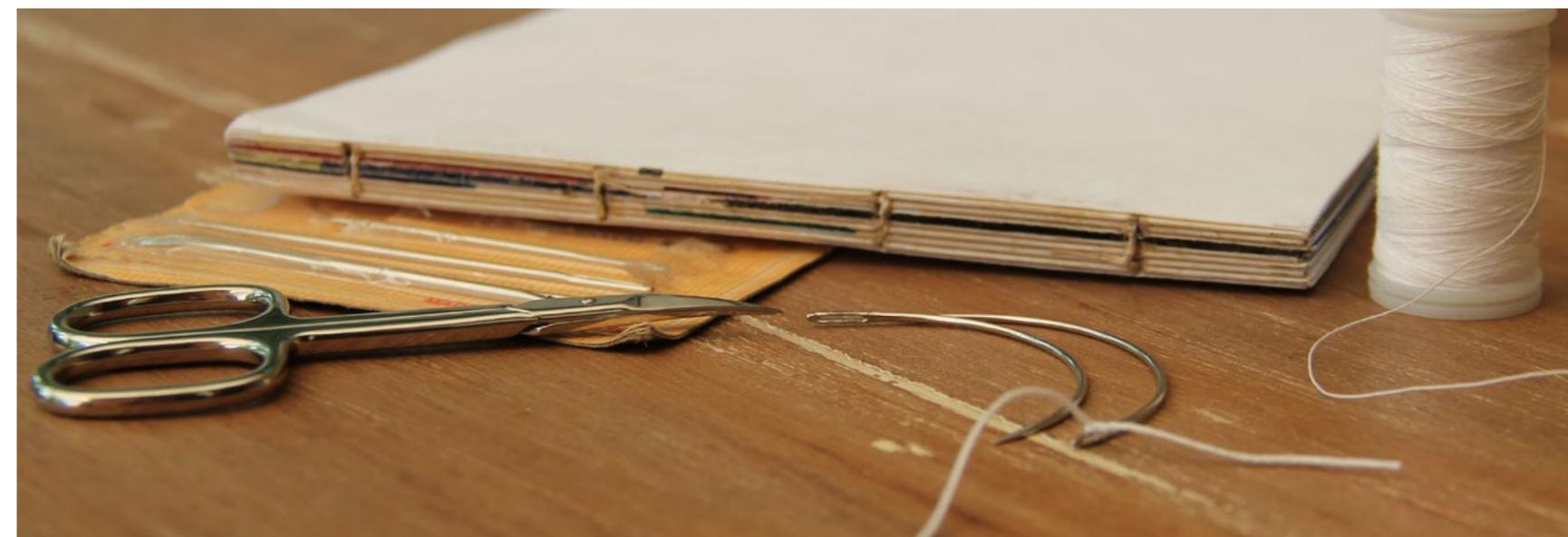
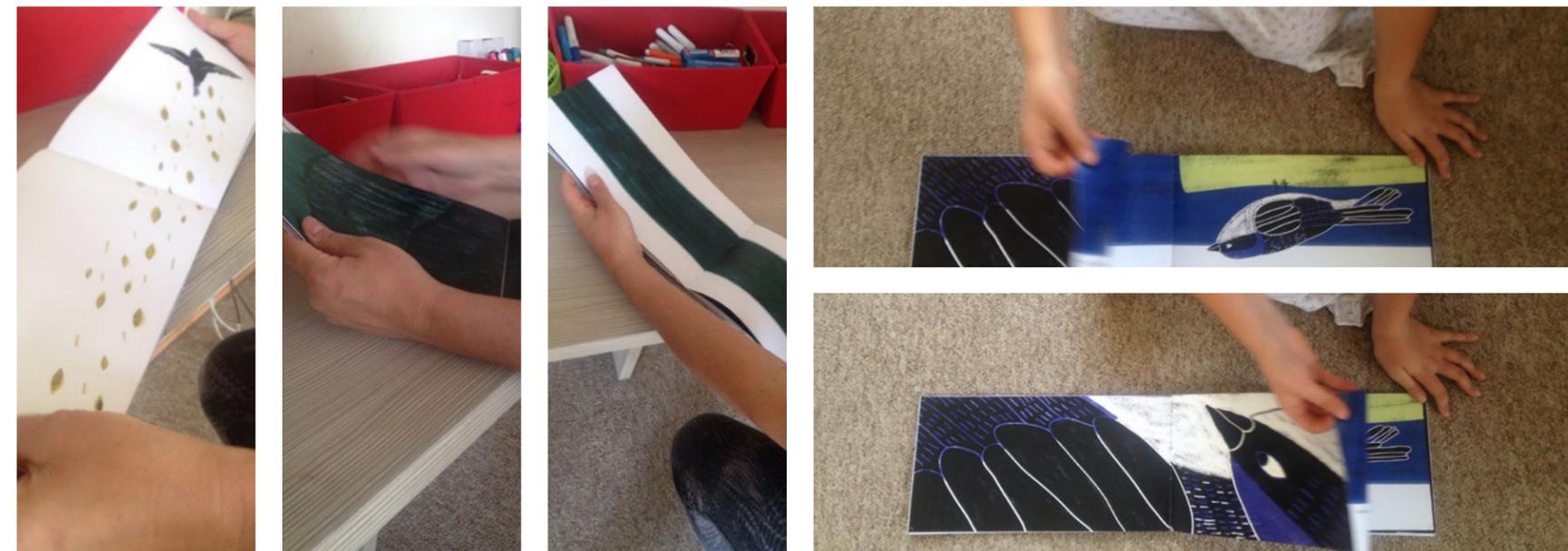
Las decisiones en cuanto al formato se tomaron para darle valor al libro como objeto y para permitir su correcta utilización.

En primer lugar, al ser un libro álbum, se le debía dar importancia y atractivo a la ilustración. Además existe la necesidad de ser un libro importante en el hogar, es un libro que se recorre, se protege, pero también se muestra, se tiene en la casa, se conoce. Es un libro que requiere parar, sentarse, leerlo con calma. Las medidas del libro son de 60 centímetros por 15 abierto, y cerrado de 30 por 15 centímetros. Se quiso trabajar en proporciones angostas y largas, por la oportunidad que esto implicaba para el desarrollo de gráficas de composiciones no tradicionales. Es un libro que gira, en algunas etapas del viaje se lee de manera apaisada y en otras vertical.

Para la segunda prueba de impresión, utilizada para los testeos, se exploró la encuadernación al hilo, lo que confirmó que sus características se adecuaban a las necesidades del libro. Se realizó con seis cuadernillos cosidos a mano y de tapa dura de cartón, con emplacado de papel para la tapa y lomo del color azul de la Golondrina.

Se eligió este tipo de encuadernación por su capacidad de apertura completa, esencial para la lectura de este libro en donde las ilustraciones siempre abarcan la doble página. Además, al girar, este debe mantenerse en la posición en la que se abre para contemplar la imagen por completo. Esto se testeó con personas de distintas edades, en el que se tomó la decisión de girar siempre a la derecha, por la lógica de siempre avanzar. Las dimensiones hacen que

sea más cómodo a que el libro sea leído sobre una mesa o superficie, lo que implica instalarse, hacer una pausa. Además se elige tapa dura para darle más estabilidad al libro en el caso de que no se lea sobre una superficie. El papel que se utilizó es el Rives Tradition Natural White de 120 gramos. Su textura significó un aporte adicional al carácter análogo que se le quería dar a la publicación, sin interrumpir la ilustración impresa. Para la portada se usó el papel Conqueror Conosseur en 120 gramos. No se eligió el mismo que el de las páginas interiores para no saturar la textura y acompañar el carácter puro y simple de la imagen principal.



Tipografía

A mano alzada

La fuente tipográfica utilizada para los textos fue desarrollada para la complementación correcta con la imagen y el mensaje. Se buscó un carácter sensible y cercano, intentando mantener el trazo de la escritura análoga.

En primer lugar se realizan ejercicios en papel, buscando el trazo y formas adecuadas. Para evitar la repetición de caracteres, y por lo tanto la pérdida del carácter espontáneo de lo que puede ser un resultado a mano alzada; se diseñan caracteres alternativos para cada una de las letras, mayúsculas y minúsculas, que cambian de manera aleatoria.

Después de desarrollarla de manera análoga, se traspasó la imagen a illustrator y se dibujaron los caracteres sobre ella con una tableta de dibujo.

El resultado contenía pequeños errores visibles aún al ser impresos. Cuidadosamente se limpió a cada una de ellas con la herramienta del lápiz y finalmente se estandarizan parcialmente los vértices y terminaciones de cada carácter.

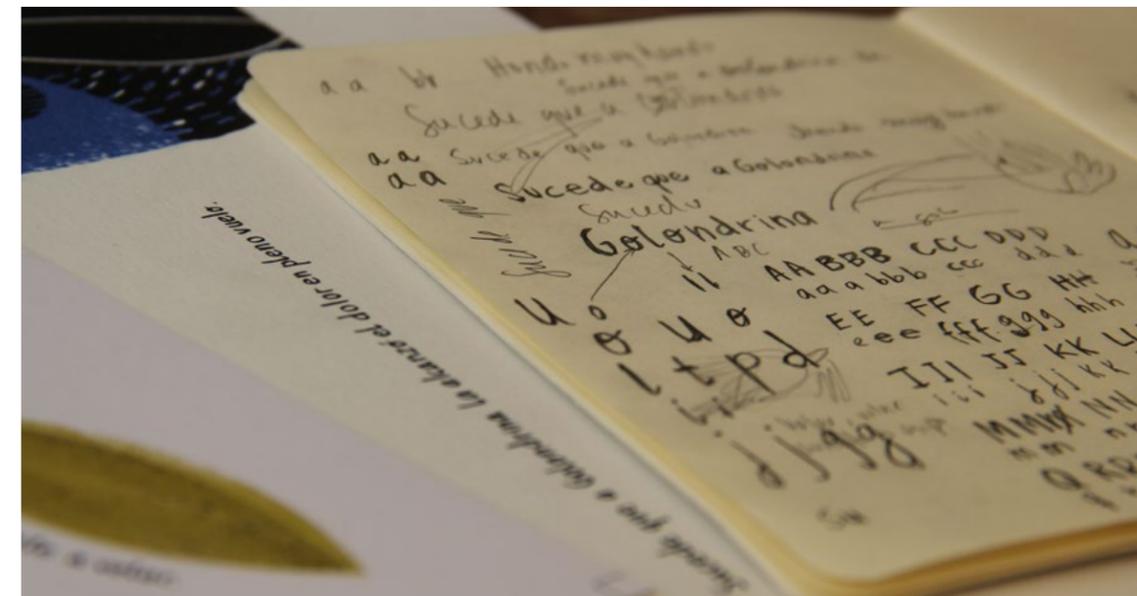
La tipografía fue llamada «Golondrina», ya que fue creada especialmente para el libro.

«Sucede...» está compuesto por versos cortos, por lo que la tipografía se adecúa a la ilustración. Las frases más largas son utilizadas idealmente en uno de los costados del libro. En general los textos se componen en líneas rectas, excepto lo más cortos que se pueden adecuar a pequeñas curvaturas, considerando un margen de separación si existe un elemento ilustrado.

Para el nombre del Proyecto se modificó la tipografía, adelgazando el trazo para lograr un resultado delicado y simple.

Sucede...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A a a a B B b b C C c c
D D d d E E e e e F F f f
G G G g g g H H h h h I I
i i J j j j K k L L l l
M M m m m N n n n Ñ ñ O O
o o ø ø P P p p p Q Q q q
R R r r S S s s s T T t t
U U u u u V V v v v W w X X
x x Y Y y y Z Z z ¿ ? ¡



Registro personal / Antonia Contardo

- Instrucciones de vuelo
- La portada
- El libro, fotografías
- Mercado Editorial en Chile
- Costos
- Financiamiento y distribución
- Conclusión
- Bibliografía

Resultado final





Instrucciones de vuelo

El origen del sentido

No debemos olvidar de dónde nace esta publicación. «Sucede...» se basa en los elementos de nuestra tierra que hacen sentido hoy que hacían sentido para los habitantes de ella.

Para que el usuario se informe y conozca la procedencia del proyecto, se crea un pequeño libro: «Instrucciones de vuelo». Mide 9,5 centímetros por 5 cuando está cerrado y 19 por 5 centímetros cuando está abierto. Las dimensiones fueron decisiones de diseño que se tomaron para que el primer contacto con el usuario sea algo delicado y personal, como un regalo íntimo.

Se mantienen las mismas proporciones del libro principal y va incrustado en el troquel del packaging del libro, invitando a ser leído antes de él. En él se encontrarán breves textos que describen de manera simple y acotada la información básica con la que se construyó el relato. Es importante saber cual es el trasfondo de este y reconocer los lugares que son parte de donde vivimos y por lo tanto de nuestra

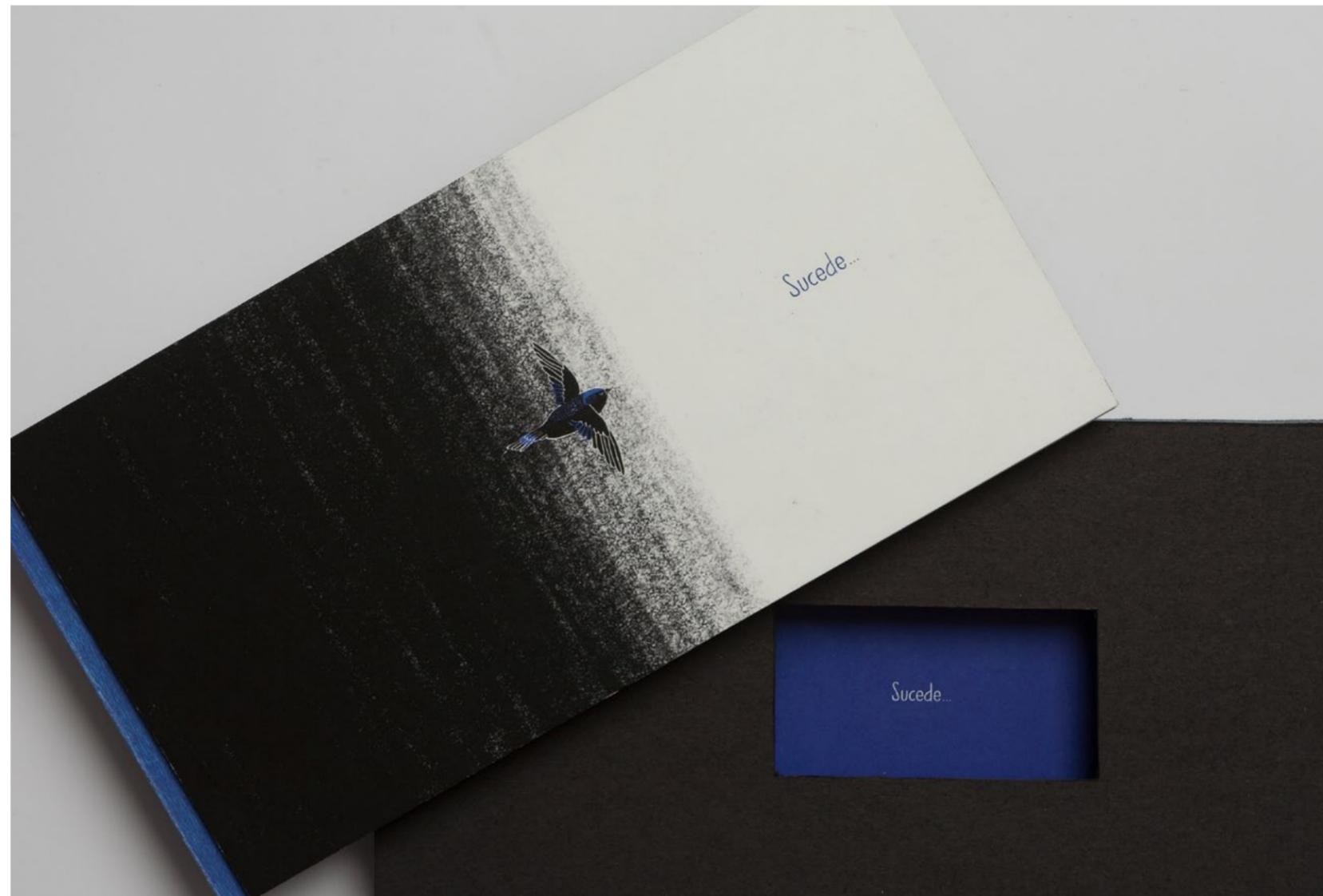
identidad. El objetivo de mayor profundidad es la posible identificación del doliente con los elementos simbólicos, pero también con los pueblos.

El mensaje del relato puede ser recibido y reflexionado de manera personal o individual, pero al mismo tiempo puede hacer sentido a muchas personas de distintas maneras. Cada individuo vive sus procesos de dolor, pérdida o tristeza a su manera, pero este libro, tal como lo evidencia su título, pretende hacernos sentir acompañados en una situación que a todos nos sucede y nos hace sentido.

Los contenidos de estas instrucciones de vuelo se dividen por la zona del país y su elemento, ambos descritos en torno al pueblo originario que habitó esa zona. También se da información sobre la Golondrina Chilena y sobre el sentido y uso de la publicación.

Además, entre las páginas se intercalan versos de la canción «Golondrina», de Benjamín Walker, y al final de este hay el lector encontrará un código QR que lo guiará a la canción.





La portada

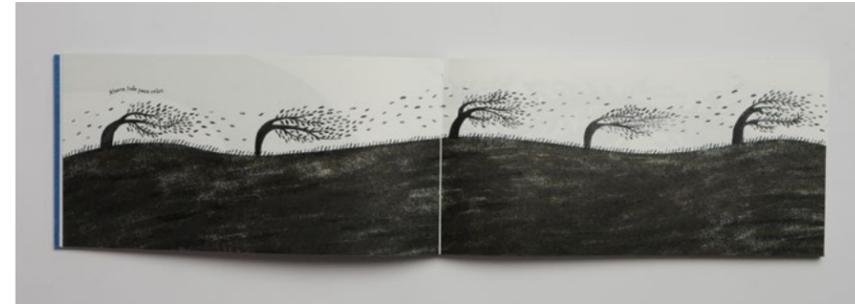
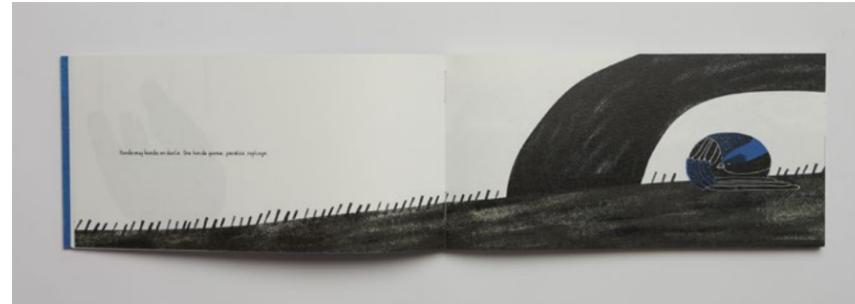
La imagen es como un mapa, presupone un territorio, pero no es el territorio. Es una posibilidad de realidad, pero no es la realidad misma. La realidad es la suma inimaginable de imágenes que no forman nunca una imagen completa, ya que la imagen no es aquello que supuestamente muestra, sino que transmite un mensaje que debemos interpretar.⁷⁶

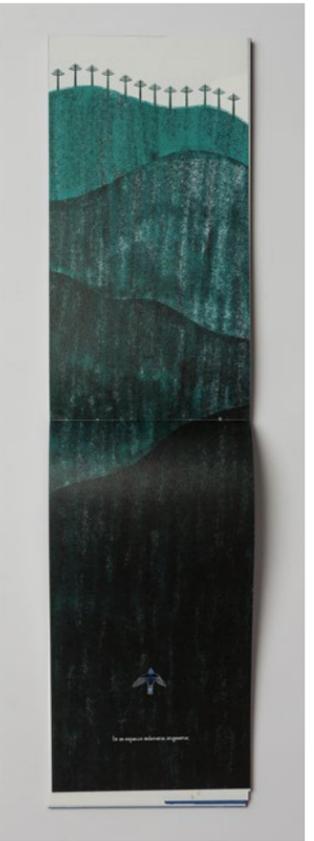
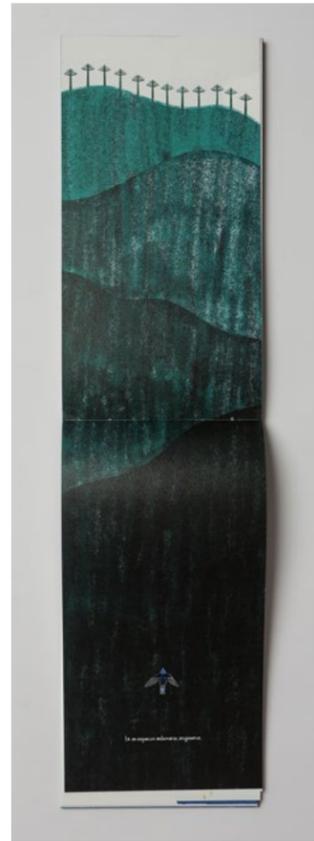
Si se considera a la imagen como un texto que puede ser leído, se asume que existe una composición intencional, resultado de una serie de decisiones efectuadas por su creador, que al seleccionar unos signos por sobre otros va configurando un mensaje determinado. La tarea del lector es comprender el porqué, o buscar un significado propio, una nueva interpretación.

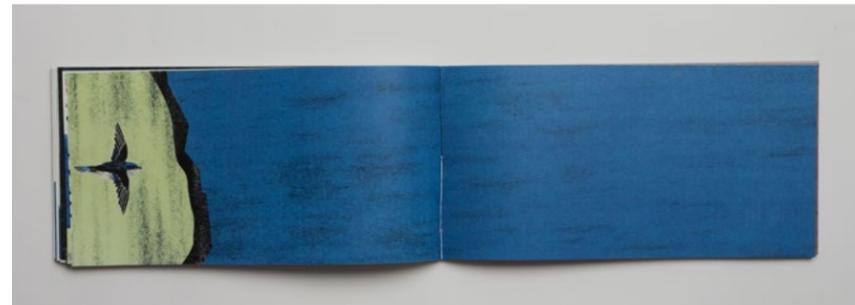
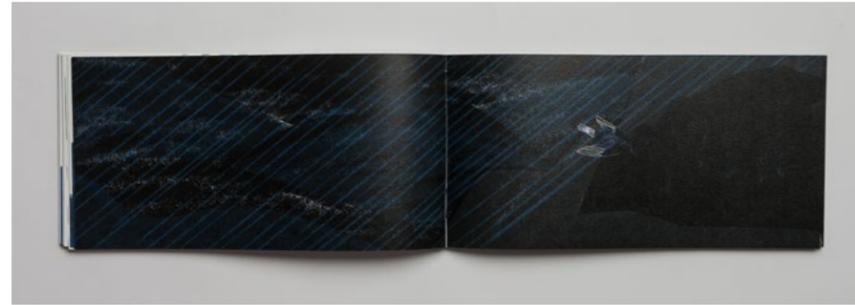
La portada es una de las ilustraciones más sencillas de todas las que se presentan en el libro, y ese fue el objetivo, una propuesta simple, respetuosa y delicada. Se tomó la decisión de hacer uso de la paleta de color de Golondrina, pero con fondo negro que haría contraste con el lomo azul de este. El diseño de esta fue un proceso de síntesis y búsqueda del mensaje que se quería elegir como representante del relato total.

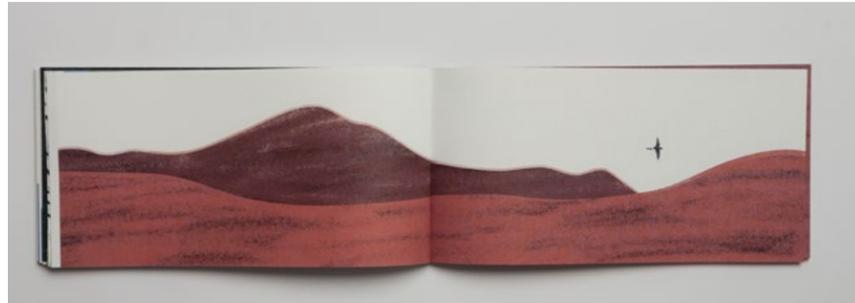
«Sucedee...» es un viaje de esperanza, pero no es un viaje fácil. El libro no pretende reflejar una imagen positiva o negativa del duelo, sino un mensaje con el que se pueda empatibilizar. El relato representa un proceso de readaptación y de cambio, que se vuelve un desafío constante. En la portada se muestra a una Golondrina de pequeñas dimensiones, que transita del negro al blanco, simbolizando el paso de un «algo» a un «otro».

No se presenta un paisaje figurativo, sino una imagen que puede ser interpretada por los usuarios de distintas maneras.











Las 50 páginas de este libro fueron impresas en papel Rives Tradition Natural White de 120 gramos y compuestas en cuadernillos formato 60 por 15 centímetros. Lleva tapa dura y encuadernación al hilo. El diseño de la publicación de Antonia Contardo, expone su trabajo de ilustración y de "Golondrina", tipografía a mano alzada, característica del libro. Se contó además con la participación de Elena García Huidobro, quien estuvo a cargo de la edición de los textos, de Benjamín Walker, autor de la música que inspiró este viaje, de Ximena Ulibarri y su indispensable orientación. "Sucede" simboliza un viaje de duelo, esperanza y consuelo. En este se ha utilizado el trayecto que abarca nuestro país de sur a norte como metáfora del recorrido interno, y a la golondrina chilena como representación del doliente. El libro se terminó de imprimir en noviembre del 2017.



Proyección y financiamiento

Mercado Editorial en Chile

Según el informe estadístico de la agencia chilena ISNB de la Cámara del Libro del año 2016, la producción editorial registró un crecimiento de un 15,41% en relación al año 2015, con un total de 7.234 títulos. La producción ha tenido un constante ascenso en la última década. Según datos proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos, el 2010 las librerías sumaban 675 en total. Tres años después, se registra un incremento de 20%. En ese mismo año, se inician 77 nuevas editoriales.⁷⁷

«Este panorama es muy distinto a lo que ocurría antes del cambio de milenio y confirma que estamos experimentando un proceso de transformación de la industria editorial en nuestro país, en la que conviven las grandes editoriales, librerías y distribuidores con otros agentes editores de corte independiente. Además, han surgido nuevas corporaciones que se han desvinculado de la Cámara para focalizarse en sus propias necesidades» - Alejandro Melo, presidente de la Cámara Chilena del Libro.⁷⁸

Consolidación del libro ilustrado

El 2009 se presentaron silenciosamente dos proyectos editoriales ilustrados: La negra Ester y Piernal. Este fue el nacimiento de Quilombo ediciones, quienes se han dedicado a la ilustración y el libro objeto, ya considerados un referente local.

El año 2013, el Consejo de la Cultura le entregó el premio Amster al diseño y Coré a la ilustración, en donde su directora afirmó que su sello era la imagen

y la experimentación de formatos entendiendo la labor del ilustrador como un oficio a la altura del escritor. Poco a poco han ido surgiendo pequeñas librerías de nicho que se han convertido en fuertes difusores de la ilustración local, como por ejemplo la galería Plop! Que se preocupa tanto de la venta y difusión de libros como de instancias de exposición y charlas de distintos ilustradores y diseñadores. La ilustración cobra fuerza en Chile gracias a iniciativas como las del colectivo Siete Rayas, conformado por Alberto Montt, Carmen Cardemil, Raquel Eheñique, Alex Pelayo, Francisco Javier Olea, Bernardita Ojeda, Loreto Corvalán y Paloma Valdivia. Este colectivo obtuvo una respuesta importante en el mercado editorial, ya que logró situarse en medios de comunicación, publicidad y espacios de exhibición. Han surgido editoriales especializadas que han impulsado el mercado del libro álbum y de la narración gráfica. Pero poco a poco este tipo de ediciones se han posicionado también en librerías como la Antártica, Contrapunto, Qué Leo, entre otras.

⁷⁷ / El silencioso boom del mercado Editorial en Chile, Economía, la Segunda.

⁷⁸ / El mundo está cambiando, Fundación Había una Vez



PRESUPUESTO		
SEÑORES	N°	
	204188-1	Manuel Antonio Maira Nº 1253
	FECHA	Stgo, 04 de Diciembre de 2017
	ATENCIÓN	Sra. Antonia Contardo
		Providencia - Chile
		Fono: 470 8600
CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO
	Libro Formato: 30 x 15 cm., ext 60 x 15 cm Tapa en river tradition de 250 grs impreso a 4/0 colores + 2 láminas de carton de 1.5 mm formato 29.5 x 15 cm empacada a la tapa + 2 láminas formato 29.5 x 15 cm en Conqueror Connoisseur de 110 grs. impreso a 4/0 colores emplacado al carton Interior: 96 páginas en rives traditions de 120 grs impreso a 4/4 colores Terminación: costura hilo, hotmel	
	*** Presupuesto sujeta a stock de papel ***	
	500 unidades,	\$ 5.990.000.- + IVA
	1.000 unidades,	\$ 8.825.000.- + IVA



PRESUPUESTO		
SEÑORES	N°	
	204188-3	Manuel Antonio Maira Nº 1253
	FECHA	Stgo, 04 de Diciembre de 2017
	ATENCIÓN	Sra. Antonia Contardo
		Providencia - Chile
		Fono: 470 8600
CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO
	Libro Formato: 30 x 15 cm., ext 60 x 15 cm Tapa en Cartulina sólida de 240 grs impreso a 4/0 colores + 2 láminas de cartón de 1.5 mm formato 29.5 x 15 cm empacada a la tapa + 2 láminas formato 29.5 x 15 cm en Bond de 140 grs. impreso a 4/0 colores emplacado al cartón Interior: 96 páginas en Bond de 140 grs impreso a 4/4 colores Terminación: costura hilo, hotmel	
	500 unidades,	\$ 3.500.000.- + IVA
	1.000 unidades,	\$ 4.430.000.- + IVA

Costos

Los costos asociados aproximados al desarrollo total del libro corresponden a dos ámbitos. Se demostrará el ejemplo para 1000 copias.

Honorarios:

- Ilustrador : \$ 2.000.000
- Diseñador editorial: \$ 500.000
- Edición de textos: \$ 500.000

Gastos operativos: \$ 8.825.000

Esto daría un total de \$ 11.825.00, por lo que el costo de cada libro sería de \$ 11.825 pesos.

Si se considerara una versión más económica, en la que cambiaría solo el papel, los costos disminuirían a un total de \$743.000.000 por 1000 copias, es decir \$7430 pesos por libro.

Financiamiento

Para el financiamiento el ideal sería la postulación a fondos concursables, para el que se plantean distintas opciones:

Fondo nacional del fomento del libro y la Lectura:

Esta Línea de concurso tiene por objetivo apoyar a los creadores con financiamiento para finalizar obras literarias y gráficas, originales e inéditas, escritas en español. no publicadas en ningún tipo de formato ni total ni parcialmente (incluido Internet). «Sucede...» forma parte de la categoría de libro álbum, en el que se priorizan las imágenes ilustradas. El monto financiado por el CNCA para cada proyecto presentado a esta Línea dependerá del puntaje que haya obtenido el proyecto en su evaluación, que puede ser de \$ 6.666.666.- (100 puntos), \$5.555.555.- (91 - 99 puntos) o de \$ 4.444.444.- (81 - 90 puntos).

Ley de donaciones culturales

Según la ley, se pueden presentar al Comité de Donaciones Culturales, proyectos destinados a actividades de investigación, creación y difusión de la cultura, las artes y el patrimonio. Esta incluye la onación de servicios, incluyendo imprentas o empresas que permiten financiar la impresión de la publicación. Se postularía bajo la categoría de Libro o Publicación en la disciplina de Artes Visuales. En este caso sería necesaria la asociación a una editorial que respalde la publicación.

Editoriales

Con el objetivo de un respaldo mayor en el mercado del libro, existe la posibilidad de publicación a través de una editorial como complemento, considerando que se adapte a la temática y que demuestre trayectoria en la publicación de libros ilustrados o libro álbumes, como lo son Amanuta, Hueders, Ekaré, entre otras.

Distribución

En primer lugar, existe la oportunidad de postulación al proceso de adquisición de libros de autores chilenos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante “el CNCA” y el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, para su distribución y promoción en bibliotecas públicas del país en convenio con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). En cuanto a la presentación de la publicación a un público, se debe considerar el carácter íntimo y sensible de la temática, por lo que su difusión debe ser cuidadosa y delicada.

El libro se dirige a un público general, ya que podría ser adquirido tanto para un adulto como para conversar con un niño sobre lo que significa la pérdida.

Apoyo audiovisual

Como proyección en cuanto a la difusión se trabajaría en conjunto con Benjamín Walker, quien tiene la intención de utilizar las ilustraciones para el material audiovisual oficial de su canción. En el caso de la animación de la historia y relación con la música, esta podría ser la vía principal de apoyo. En un posible caso de lanzamiento del libro, se podrían generar instancias en donde la música de Benjamín esté presente, con la versión audiovisual de «Sucede...».



Conclusión

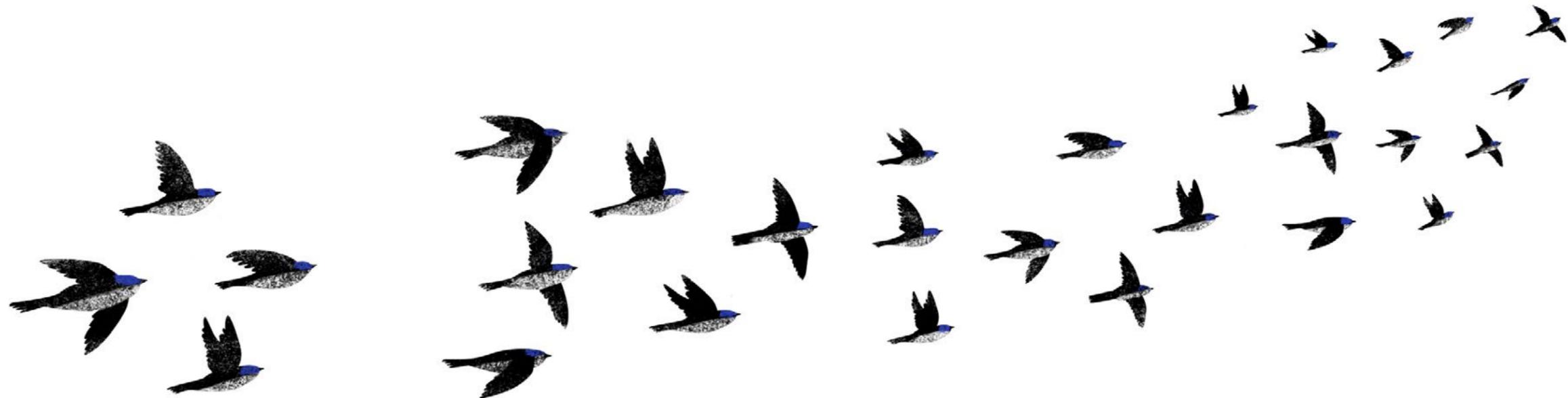
Este proyecto nace de la necesidad de profundizar respecto al proceso de pérdida y el duelo. La posibilidad de trabajar un Proyecto de Diseño en base a una temática tan íntima fue la mayor dificultad y al mismo tiempo un gran desafío. Significó adentrarse en un ámbito poco explorado, que implica un tratamiento cuidadoso, en el que las decisiones que se tomaron debieron ser pensadas de manera objetiva pero también sensible. «Sucede...» es el orgulloso resultado de un trabajo en conjunto, tanto con las personas que más me ayudaron en su elaboración, como las que aportaron en la esencia del proyecto, a través de sus propias experiencias de duelo.

La vinculación de este a las tradiciones y creencias de los pueblos originarios, le entrega un trasfondo que tiene que ver con nuestra identidad, lo que permite la valoración de un sentir común, no solo como un suceso que vivimos todos en la actualidad, sino también con nuestros antepasados. Es importante tratar temáticas que tienen que ver con la cultura y el pasado de manera contemporánea, tomar aquellas tradiciones, costumbres e información e intentar de llevarlas a un lenguaje actual, sin perder su sentido más profundo. La metáfora del viaje por las distintas zonas geográficas y elementos de la naturaleza de nuestro país, pretende la comprensión de un recorrido personal pero a la vez común. En cuanto diseño de las imágenes, rescato el uso de la ilustración como un elemento gráfico no decorativo, un verdadero lenguaje compuesto de símbolos que pueden hacer sentido al usuario de distintas

maneras. Fue esencial la aplicación de la síntesis en todo el proceso, que fue modificando la propuesta para cada detalle tuviera sentido en el total. La diagramación de cada una de las páginas, la elección de la paleta de colores, el uso de la técnica y todas las decisiones de diseño fueron tomadas con el objetivo de comunicar el mensaje a todo doliente y que este le haga sentido.

Tanto los testeos de la publicación como el interés por la participación de distintas personas en el desarrollo del libro, demostraron la importancia de que el tema se aborde a través del diseño. A mi juicio, faltan iniciativas que se atrevan a diseñar para las necesidades sensibles del usuario y tener la convicción de que la belleza de lo visual y lo simbólico también pueden cumplir un rol funcional para la persona.

En cuanto a la recepción del libro, fue interesante observar cómo el usuario abarcó desde un niño de 8 años a un adulto mayor de más de 80. Gracias a Elena, el texto fue comprendido por los adultos como poético e interpretable, aplicable a sus distintas experiencias. En cuanto a los niños, fueron capaces de entender el mensaje en su versión más simple e inocente, pero profunda a la vez, mediante la observación de la Ilustración. Personalmente, agradezco oportunidad de iniciar un proyecto de estas características como cierre de la carrera, me permitió aplicar todos los conocimientos que aprendí durante estos cinco años de una manera distinta y que refleja mi identidad como diseñadora.



Lira, Claudia. (2016). *Lecturas de la animita: estética, identidad y patrimonio*. Santiago, Chile: Ediciones UC

Sepúlveda, Fidel (2010) *Patrimonio, identidad, tradición y creatividad*. Santiago, Chile: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.

Rappaport, Roy. (1999), *Ritual y Religión en la formación de la humanidad*. Cambridge: Universidad de Cambridge.

Rodríguez, María Teresa y Vázquez Palacios, Felipe. (2009). *Etnografías de la muerte y las culturas en América Latina*. Alteridades, disponible en:> http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172009000100012&lng=es&tlng=es.

Tornos, Andrés, Groupe Lyonnais D'Etudes Médicales (1968). *La muerte y el hombre del siglo XX*. Madrid, España: Editorial Razón y Fe.

Piolanti, Antonio (1959) *El más allá*. Barcelona: Eler.

Garza Saldívar, Armando; (2017). *La muerte del otro*. Andamios. R. de Investigación Social

Cabodevilla, I. (2007). *Las pérdidas y sus duelos*. Disponible en : > http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272007000600012&lng=es&tlng=es.

Bowlby John (1993), *La pérdida afectiva*, Barcelona: Paidós.Biemel, W (1966), Sartre, interpretación del cuerpo. Philosophisches institut - aachen.

Tizón, Jorge (2013) *Pérdida, Pena, Duelo: Vivencias, Investigación Y Asistencia*. Barcelona: Herder.

(2013) *XIV Encuentro Iberoamericano de valorización y gestión de cementerios patrimoniales y arte funerario: Memorias*. Ciudad de México, México: Casa de la Primera Imprenta de América, Centro Histórico de la Ciudad de México.

Mizón, L. (2001). *Claudio Gay y la formación de la identidad cultural chilena*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria

Grebe, María Ester (1998). *Culturas Indígenas De Chile: Un Estudio Preliminar*. Santiago Chile: Pehuén.

Bentué, Antonio (2011) *El hombre ante la muerte*, Chile: Ediciones UC.

Pimentel G, Gonzalo. (2009). *HUACAS, WAYSIDE SHRINES: CEREMONIAL ARCHITECTURE IN PREHISPANIC TRADE ROUTES OF THE ATACAMA DESERT*. Santiago, Chile: Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, 14(2), 9-38. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68942009000200002>

Berg, H. V. (1989). *La tierra no da así no mas: Los ritos agrícolas en la religión de los aymara-cristianos*. Holanda: CEDLA

Fundación Centro Tecnológico do Granito de Galicia (2013). *Guía para el diseño, construcción y mantenimiento de pavimentos elevados registrables de piedra natural*. Vigo: Ideaspropias.

Solar, C. A. (2012). *Atacama, capítulo siete: el cielo en la cosmovisión de Atacama*. Santiago, Chile: Museo Chileno de Arte Precolombino. ALMA (2003). El universo de nuestros abuelos. Atacama, Chile: ESO

Magaña, Edmundo, *ASTRONOMÍA DE ALGUNAS POBLACIONES DEL LOA SUPERIOR, NORTE DE CHILE*, Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino [en línea] 2006, 11 () : Disponible en:<<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35993335400>> ISSN 0716-153

Borrás, JB (1955). *Revista del Centre de Lectura de Reus*,disponible en: ><http://www.raco.cat/index.php/RevistaCLR/article/viewFile/120505/247717>

Bobrik, Benson (2007). *Escrito en el cielo: historia de la astrología*. Buenos Aires, Argentina: El Ateneo.

CONAF Isla de Pascua (2014). *La Cultura del Agua, Rapa Nui* - documental disponible en > <https://www.youtube.com/watch?v=CMKcX-6BhbeA>

Hevia, Ricardo (2007), *Rapa Nui: pasado, presente y futuro*. Santiago - Chile, UNESCO

Campbell, Ramón (1999), *Mito Y Realidad De Rapanui: La Cultura De La Isla De Pascua*. Barcelona: Andrés Bello, Print

Petorca Y La Ligua, *Las Comunas Con Mayor Riesgo De Sufrir Desastres Por El Cambio Climático*. La Tercera. Web. 23 June 2017. disponible en: > <http://www.latercera.com/noticia/petorca-y-la-ligua-las-conas-con-mayor-riesgo-de-sufrir-desastres-por-el-cambio-climatico/>

Grebe, María Ester (1993). *El subsistema de los ngen en la religiosidad mapuche*, Santiago, Chile: Revista Chilena de Antropología

Sur, Ladera. “El “Canelo”: Árbol Sagrado Mapuche.” Ladera Sur. Web. 23 June 2017. Disponible en:< <http://www.laderasur.cl/reportajes/el-canelo-arbol-sagrado-mapuche/>

Rojas, Pablo. (2016). *EL RITO FÚNEBRE MAPUCHE DEL DESCANSO: DE LA MUDA ONTOLÓGICA AL ÁRBOL DE LOS ANCESTROS*. Chungará (Arica), 48(4), 657-678. Epub 22 de junio de 2016.<https://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562016005000023>

“Deforestación.” *Deforestación | National Geographic*. Web. 23 June 2017. Disponible en: > <http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/deforestacion>

Vargas, M. Alejandra (2011). *Forestación urbana mediante compensación ambiental*. Santiago, Chile: Centro de Políticas Públicas UC.

Chapman, Anne. (1922) *Fin de un mundo: Los selknam en tierra del fuego*. Santiago, Chile: Taller experimental cuerpos pintados

Gusinde, Martín. (1982) *Los indios de tierra del fuego*. Buenos Aires, Argentina: Centro Argentina de Etnología Americana.

Martinez, Ana. (2004) *La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas*. España: Universidad de A. Coruña, Departamento de Sociología y Ciencia Política.

Cedraschi, Raffaella. (2011) *Marcas de cultura. Pinturas corporales, escarificaciones y tatuajes en el mundo*. México: Diario de campo, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Durán, Teresa. (2005) *Ilustración, comunicación, aprendizaje*. Barcelona, España: Revista de Educación Universidad de Barcelona.

Hanan Díaz, Fanuel (2007) *Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción?*. Grupo editorial Norma

CRA (2009) *Ver para Leer*. Santiago, Chile: Ministerio de Educación.

Dawber, Martin (2009) *El gran libro de la ilustración contemporánea*. Barcelona: Parramón.

Ahumada, Leonardo (1986) *Aproximación para un estudio de la ilustración como diseño gráfico*. Santiago, Chile: Escuela de Diseño.

Yaiza, Nicolás (2009) *Atlas de la ilustración contemporánea*. Barcelona: Maomao.



Esta memoria fue diagramada con las familias tipográficas Scala Sans y Raleway e impresa en papel ahuesado. Su orden está inspirado en la lógica del viaje y el recorrido, al igual que la temática del libro *Sucede*. Fue impresa el día 6 de diciembre del año 2017.