

The background features a complex geometric pattern of thick white lines on a black field. The lines intersect to form various triangular and polygonal shapes, creating a dynamic and modern aesthetic. The main title is positioned on the left side, partially overlapping the geometric lines.

SINERGIA ENTRE UNA SIMBOLOGÍA TEXTIL MAPUCHE Y EL VESTIR CONTEMPORÁNEO

Proyecto para optar al título profesional
de Diseñadora Industrial

FERNANDA PEÑARANDA MARIACA

SINERGIA ENTRE UNA SIMBOLOGÍA TEXTIL MAPUCHE Y EL VESTIR CONTEMPORÁNEO

Creación de una metodología de diseño con visión integradora capaz de articular la simbología textil mapuche con el vestir contemporáneo que es un lenguaje visual y material de las personas

Proyecto para optar al título profesional de Diseñadora Industrial

FERNANDA PEÑARANDA MARIACA

Profesor Guía: Pablo Nuñez Gutiérrez

Santiago, 2021

Gracias al pueblo mapuche por regalarme tantos conocimientos valiosos en la actualidad, deseo profundamente que el tejido transcultural siga creciendo y nutriéndose mutuamente para seguir creando sinergias; y así, darnos cuenta que todos y todas tenemos algo preciado que aportar.

Así mismo hago uso de este espacio para agradecer a mi familia por su apoyo incondicional en todo el proceso.

A mi profesor guía Pablo Nuñez, por orientarme y brindarme el apoyo para desarrollarme profesionalmente.

A las amigas y amigos, que me ayudaron de manera desinteresada, gracias infinitas por toda su ayuda.

A la Universidad de Chile, por haberme brindado tantas oportunidades y enriquecerme en conocimiento.

*“Yñey no rume kimlay cheu amutual kimnolu cheu ñi kupalme”
(Nadie puede saber dónde ir, si no sabe de dónde viene)
Manquenahuel, Juan P.*

ÍNDICE

1 FUNDAMENTACIÓN	11
1.1 Cultura	13
1.2 Simbología textil mapuche	14
2 OPORTUNIDAD DE DISEÑO	19
3 MARCO TEÓRICO	23
3.1 CULTURA MAPUCHE	23
3.1.1 Pueblo mapuche y sus orígenes	23
3.1.2 Universo mapuche	27
3.1.3 Símbolos mapuches y sus significados	29
3.1.4 Vestimenta mapuche	32
3.1.5 Simbología textil mapuche y su valor espiritual	34
3.1.6 Colores que hablan	36
3.1.7 Situación de la población mapuche en sectores urbanos	38
3.2 CULTURA CONTEMPORÁNEA	40
3.2.1 Importancia de la vestimenta	40
3.2.2 Moda e identidad	40
3.2.3 Moda autóctona chilena (1968-1973)	42
3.2.4 La imagen del nuevo Chile	42
3.2.5 Industria textil	49
3.3 METODOLOGÍA	50
3.3.1 Método proyectual de Bruno Munari	50
3.3.2 Pensamiento en espiral de los pueblos originarios	51
4. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	54
4.1 CULTURA MAPUCHE	54
4.1.1 Entrevista a Raquel Valeria Huriqueo Carrasco (Médica Mapuche)	54
4.1.2 Entrevista a tejedoras mapuche	57
4.1.3 Conversatorio “Semiótica mapuche en diseño” por Patricio Pradines Antillanca	58
4.1.4 Conversatorio “Simbología en el telar mapuche” por Tránsito Neculfilo Huisca	60
4.1.5 Conversatorio “Presencia y proyección de los pueblos originarios de Chile” por Pedro Mege	61
4.1.6 Investigación “Etnoestética mapuche”	62

4.2 CULTURA CONTEMPORÁNEA	64
4.2.1 Entrevista a Francisco Delgado (Cursor de la moda autóctona chilena y director creativo de la Boutique Tai)	64
4.2.2 Encuesta: Factores y necesidades en el vestir contemporáneo	65
4.2.3 Apropiación cultural y homenaje a la cultura	67
4.2.4 Investigación: Materiales textiles, características y aplicaciones	68
4.3 ESTADO DEL ARTE	71
4.3.1 Representación de culturas originarias en la contemporaneidad	71
4.3.2 Tendencias de la moda contemporánea	74
5 ANÁLISIS (MARCO TEÓRICO VS. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN)	78
5.1 Conclusiones preliminares	83
6 EL PROYECTO	88
6.1 Descripción	88
6.1.1 Descripción de la metodología	88
6.2 Objetivos	89
6.3 El usuario	90
6.4 El contexto	90
6.5 Procesos Productivos	92
<i>I. Etapa de Percepción</i>	92
<i>II. Etapa de Experiencia</i>	93
<i>III. Etapa de Comprobación</i>	118
6.6 Gestión estratégica	133
6.7 Representación de la propuesta	136
7. CONCLUSIONES FINALES	144
BIBLIOGRAFÍA	146

Resumen

Palabras clave: metodología de diseño, simbología textil mapuche, sinergia, vestuario contemporáneo, identidad cultural.

Actualmente somos parte de una moda efímera, que no perdura, poco costosa y desechable; situación que perjudica a la industria textil nacional, ya que debe enfrentarse a la dura competencia externa de los grandes mercados mundiales. En este ámbito, ante una globalización híbrida y estandarizada, se fomenta a una paulatina pérdida de identidad cultural en la sociedad.

La motivación de este proyecto nace desde la mirada del rol que ejerce el diseñador en la sociedad actual, y cómo este puede aportar al rescate de la identidad cultural. Mediante la moda, crear un tipo de comunicación no verbal, que fusione saberes y tradiciones antiguas, traducidas y revaloradas en la contemporaneidad.

Vemos que la relación entre la memoria histórica, el olvido, y su papel en la identidad cultural, es un tema actual que urge ser atendido cuanto antes. En este contexto, se propone la creación de una metodología de trabajo que articule el pensamiento contemporáneo con el pensamiento mapuche y como resultado de esta sinergia¹, diseñar una vestimenta para ser usada en la actualidad, que además de tener un valor simbólico y cultural posea un valor funcional.

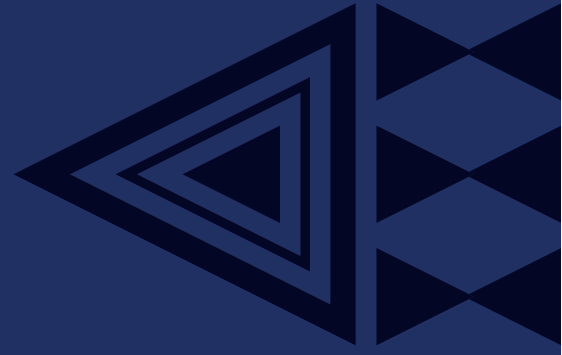
Los principales objetivos del trabajo son: a) Activar líneas de contacto entre tradición e innovación al aportar con una metodología que fomente a nuevas formas de diseño y creación. b) Determinar las bases estéticas de la simbología textil mapuche para articularla con un lenguaje estilístico contemporáneo. c) Diseñar una vestimenta funcional para el estilo de vida actual con la metodología de investigación planteada.

En cuanto a términos metodológicos, para lograr la sinergia entre una simbología textil mapuche y el vestir contemporáneo se articulan ambas miradas, de esta forma conseguir un mensaje coherente.

Los resultados esperados son: a) Innovar en formas de hacer diseño y maneras de crear; se espera que la metodología aquí propuesta, aporte a quienes deseen plasmar mediante la vestimenta, una memoria colectiva ancestral en la contemporaneidad. b) Diseñar una vestimenta que responda a los requerimientos de la vida actual con la metodología aquí planteada.

¹ Según el diccionario castellano, sinergia es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Otro significado de sinergia en el diccionario es también concurso activo y concertado de varios órganos para realizar una función. (Educalingo, 2020)

1. Fundamentación

1 FUNDAMENTACIÓN

En un mundo contemporáneo con rápidos avances tecnológicos; la globalización cultural se constituye en una realidad. Ésta comienza con la moda e impacta a través de las nuevas tendencias de consumo mundial: el retail¹, fast fashion² y el consumo excesivo. Cabe destacar que Chile es el mayor consumidor de ropa en Latinoamérica, donde tan solo el 1% del total de la facturación es confección nacional, mientras que la facturación de ropa china sobrepasa el 70%. (Mellado, 2017) Por consiguiente, el aporte de la moda local es insignificante tanto en términos económicos como culturales.

En este contexto, en la actualidad es necesario y urgente crear diseños propios que no solo sean estéticamente agradables; sino también que representen y revaloricen una identidad propia. No se debe olvidar los orígenes, sino más bien resaltar nuestra memoria histórica.

El pueblo mapuche es una de las etnias originarias más importantes y representativas del país, tanto por su peso social y demográfico como por su fuerte sentido de identidad cultural que actualmente no se encuentra muy valorizada en la sociedad chilena; Por lo tanto, pierde su riqueza tanto en tradiciones, saberes y cosmología .

La tradición textil cumple un factor indispensable para la gestación del acervo cultural. El textil es un soporte complementario de una memoria oral, de sistemas de identidad étnica, parentesco, linaje, valores, creencias y memoria táctil-visual que comprometen al tejedor (Brugnoli. P, 2006).

Particularmente, el diseño textil mapuche se concibe como un sistema de signos icónicos en los cuales se actualiza y manifiesta la memoria de la cultura. Se destaca el significado mítico simbólico proveniente de la tradición y expresión cultural propia. En este sentido, la producción textil y particularmente sus diseños y simbología, constituyen factores de resistencia, apropiación y, aunque de forma escasa aún, de innovación cultural (Riquelme. G, 1996).

Por todo lo mencionado, el presente proyecto busca crear una metodología de diseño en donde la simbología textil mapuche y las nuevas tendencias de la moda, generen una sinergia plasmada en una vestimenta actual. Se busca resaltar cada una de las miradas al aportar una metodología capaz de articular la cultura mapuche con la contemporánea.

1 El uso de la palabra hoy en día se asocia específicamente a las grandes cadenas de distribución minorista. (Significados, s.f.)

2 Se asocia con "moda desechable" es un término usado por minoristas de la moda para trasladar las propuestas de las grandes casas de diseño, desde las pasarelas a sus tiendas para capturar alguna tendencia, lo más rápido posible. (ESME, 2020)

La simbología textil mapuche pertenece a un tipo de lenguaje visual que se funda en la concepción de su propia cultura y del cosmos. En ella se mantienen años de tradición y a la vez propicia un espacio para transformar, recrear e innovar (Riquelme. G, 1996).

La sociedad chilena es multicultural debido a sus diversas raíces étnicas. Actualmente a pesar de los esfuerzos gubernamentales o de las mismas etnias mapuches, no existe una verdadera interacción cultural debido al poco conocimiento, entendimiento e importancia que se le da a dicha cultura en la actualidad.

Una investigación del Centro de Estudios de Opinión Ciudadana (Ceoc) de la U. de Talca concluyó que pese a existir un alto nivel de mestizaje entre la población, el 52% de los chilenos afirma creer que no tiene ancestros indígenas. El análisis, denominado “Estudio, Prejuicio y Discriminación Racial en Chile”, que entrevistó a 404 personas entre 18 y 60 años, determinó además que el 73% prefiere autodenominarse “chileno”, por sobre “mestizo” (24%) o “mapuche” (1,8%).

Siguiendo con el análisis liderado por Aguirre, un 37,6% establece que los europeos son más inteligentes que los chilenos y un 32,3% cree que los chilenos son más inteligentes que el resto de los sudamericanos. Así como también, un 70,6% considera que los mapuches son poco atractivos físicamente, pero un 87,8% no los considera menos inteligentes. “El no reconocer que somos mestizos ya muestra que de alguna forma nos consideramos inferiores a otros, como por ejemplo los europeos. Por tanto, para no sentirnos inferiores preferimos negar nuestros orígenes”, Aguirre cree que Chile se ha ido convirtiendo en un país discriminador, “y una de las principales fuentes de discriminación es la pobreza. Se asocia a los pueblos indígenas con pobreza y por eso son discriminados”.

Héctor Carvacho, académico de psicología de la Universidad Católica, experto del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y del Centro de Estudios de Cohesión Social (COES) señala que en general la discriminación es un fenómeno que está presente en todas las sociedades, y Chile no es la excepción. “Chile históricamente ha sido una sociedad cerrada y por ende no muy abierta a tolerar a otros grupos”. Sin embargo, dice que, en los últimos años, la diversificación de la gente viviendo en el país ha sido acompañada por una mayor tolerancia hacia este grupo (Montes, 2018).

Resulta entonces que es posible y necesario mejorar la situación actual y fomentar la disponibilidad de una metodología que facilite la integración cultural entre ciudadanos y culturas ancestrales como la mapuche.

1.1 Cultura

Para abordar de mejor manera el contexto sociocultural del pueblo mapuche, es preciso comprender primero el concepto de cultura. Éste se define como un conjunto de creaciones humanas que se traducen en la vestimenta. Como, por ejemplo, las instituciones de la convivencia social: normas de derecho; ritos y ceremonias, costumbres y prácticas morales. Además, todo un orbe de creaciones de carácter más independientes de las cosas tangibles: lenguaje, mitos y creencias religiosas (Larroyo F., Filho L., Mantovani J., Dottrens R., Benedí D. y Usano A, 1981: 4). Por lo tanto, es una creación que posee particularidades que identifican y diferencian a un grupo de personas de otros.

En el mismo sentido, Huenchumilla R., Marileo J., Millahuanque A. y Painemal C (2005:17) citando a Andrade, (1990) plantean que la cultura consiste en sistemas de significados y comprensión, aprendidos y compartidos a través del lenguaje natural, referido no sólo a representaciones sobre lo que hay en el mundo sino también a cómo se reconstruye la naturaleza de la realidad.

En este contexto, existe una cultura universal que sitúa a las personas indígenas en general, y mapuche en particular, como miembros de una cultura mayoritaria que domina elementos que le permiten desenvolverse en dicha sociedad. Y a la vez, posee conocimientos particulares y propios a su cultura de origen, que le permiten dominar códigos para interactuar con la naturaleza de acuerdo con los patrones de comportamientos establecidos y validados en dicha cultura (Huaiquilaf y Huaiquilaf, 2009).

La cultura y sociedad mapuche en tanto cultura diferente, se caracteriza por la transmisión oral de saberes y conocimientos a las nuevas generaciones, en el contexto de la familia y la comunidad (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2011).

1.2 Simbología textil mapuche

Es necesario comprender la diferencia entre signo y símbolo, ya que muchas veces suelen prestarse a confusión. Un signo es un tipo de representación gráfica con la cual se brinda o transmite cierta información. Puede ser que se hable de una idea, un contenido o cierto concepto. Una de sus principales características es que se trata de una representación universal. Es decir que cualquier persona sin importar el idioma que utilice, puede comprenderlo e interpretarlo.

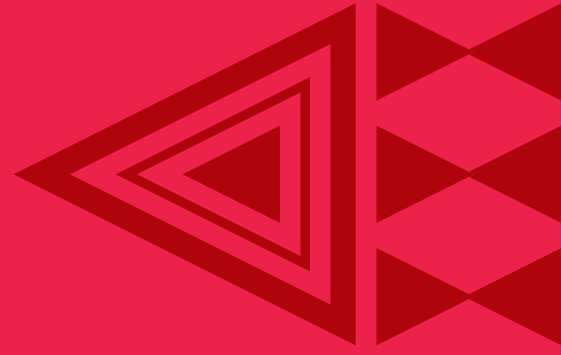

Fig. 1 Ejemplo de signo; señales de tránsito

El símbolo, a diferencia del signo, consiste en un tipo de imagen mediante el cual se da forma visual a una idea o pensamiento. El símbolo no tiene carácter universal es decir que para dos personas un símbolo puede tener significados totalmente diferentes. Un símbolo, por lo tanto, varía en concepto según cada cultura. El símbolo se caracteriza, por ende, por ser algo abstracto. Si no se conoce el verdadero sentido de aquello que se quiso expresar con la imagen, la interpretación puede ser muy amplia. Una persona que conoce la procedencia de cierto símbolo puede entender a la perfección en qué consiste. Un símbolo, puede ser un dibujo religioso que no toda persona puede comprender. Por todo lo mencionado previamente, en el presente estudio se utilizará la palabra símbolo para designar las imágenes textiles mapuches.

2. Oportunidad de Diseño

2 OPORTUNIDAD DE DISEÑO

La cultura mapuche es uno de los pueblos originarios de Chile con gran importancia demográfica, social y cultural. Se caracteriza por la transmisión oral de saberes y conocimientos a las nuevas generaciones, en el contexto de la familia y la comunidad. A pesar de su riqueza existente tanto en tradición, técnica, material, diseño y cosmología, esta se ha diluido en la sociedad chilena. La globalización actual, favorece la homogeneización cultural y, consecuentemente, a una paulatina pérdida de identidad local (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2011).

Por esa razón para una relación más armónica con su entorno y para beneficio de su evolución, las sociedades contemporáneas tienen cada vez más la necesidad de integrar lo que está a su alrededor como lo hace la naturaleza. La RAE (2019) define integrar como: “hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo”. Por eso se plantea que, mediante la articulación e integración de dos culturas, saberes y tradiciones diferentes en la actualidad, se pueda construir un presente más ético, diverso, inclusivo, que ofrezca mayor riqueza social, política y cultural.

Esta necesidad global, también se expresa en el escenario local, donde incorporar a los pueblos originarios a la sociedad actual, es necesario para alcanzar una verdadera integración social. Ante este escenario, la responsabilidad del diseñador como actor social, debe responder a esta demanda a través de sus diseños.

En este contexto surge la oportunidad desde la disciplina, de generar una metodología de trabajo de diseño que integre dos formas de pensar, mirar y hacer (mapuche y contemporánea). Y como resultado de esta sinergia, crear una vestimenta para ser usada en la actualidad. Ocupar el lenguaje visual y material que tiene el vestuario para incorporar una memoria colectiva ancestral de gran valor e identidad cultural. Además de crear lazos que fortalezcan el tejido social, capaz de fortalecer una identidad local propia de la región.

El proyecto cree en el poder innovador de integración cultural a través de manifestar la existencia de una transculturalidad³ donde prime la diversidad y valoración de las diferentes culturas, y se abran nuevos escenarios y posibilidades de creación, interacción e integración social y cultural.

³ Para Weish este es el concepto que mejor define el estado en el que se encuentran las culturas en el mundo contemporáneo y lo define como: “una amplia gama de formas de vida y culturas, las cuales se entrelazan o surgen unas de otras”. (Weish, 1999)

3. Marco Teórico

3. MARCO TEÓRICO

3.1 CULTURA MAPUCHE

3.1.1 Pueblo Mapuche y sus orígenes

Mapuche viene de mapu: tierra y de che: gente, es decir gente de la tierra.

Los mapuches son de estatura mediana, tronco largo y bien desarrollado, espaldas anchas, cuello corto y grueso, cara redonda y frente estrecha, pómulos salientes y barba escasa, boca grande y labios gruesos, pelo oscuro y liso. Sus brazos, aunque gruesos, son menos musculosos que los del europeo. En cuanto a los ojos son pequeños, oscuros y horizontales. El cutis es moreno, sin el tinte cobrizo y amarillento de otros indios de la América meridional.

Los orígenes y comienzos del pueblo mapuche presentan todavía varias interrogantes profundas. Por lo que se sabe, desde sus primeros contactos con los conquistadores españoles hasta nuestros días, se concluye que poseían una gran cohesión social y adaptabilidad para superar diferentes crisis.

Fig. 3 Fotografía de Treutler, Paul. Familia mapuche, hacia 1859. Colección Biblioteca Nacional de Chile. Fuente: <http://www.memoriachilena.gob.cl/>

Ambiente y localización; el mapuche es el grupo indígena más numeroso del país. A la llegada de los españoles, habitaban gran parte del sur de Chile, dividiéndose en subgrupos según la zona geográfica. Los primeros investigadores reconocieron a los picunche, que poblaban desde el río Maule hasta los ríos Itata y Biobío, los araucanos, desde estos últimos hasta el Toltén, los pehuenches en la zona cordillerana, desde Chillán hasta Antuco y los huilliches entre el río Toltén y el Golfo de Corcovado, incluida la isla de Chiloé. Es decir, los mapuches ocupaban ambientes y paisajes diversos, que iban desde la región subandina hasta la costa y desde climas templados cálidos a climas fríos lluviosos, lo que implicaba diversas adaptaciones y consiguientes diferencias culturales. Los cambios ocurridos durante la conquista y colonia española produjeron una notable unidad cultural y, sobre todo, política y social de este grupo y, luego del sometimiento a la República de Chile, una parte considerable de este pueblo migró a la ciudad. De hecho, actualmente, la mayoría vive en asentamientos urbanos y no en el campo, concentrándose en las ciudades de las regiones de la Araucanía y la Metropolitana, seguidas por la región de Los Lagos y la de Bío Bío (Museo Chileno de Arte Precolombino, 2012).

Fuente: Compañía Tierras del Sud Argentino

Fuente: Compañía Tierras del Sud Argentino

Fig. 4 Territorio mapuche actual Fig. 5 Territorio mapuche actual y ancestral
 Fuente: <https://tn.com.ar/>

Si trazamos una línea transversal uniendo Santiago con Buenos Aires, en todo el territorio que queda al sur de esta línea se observa influencia mapuche. En el siglo pasado sus arremetidas llegaron hasta la capital de Argentina, país donde iniciaron un proceso de mestizaje con los indios pampas. En la actualidad se comprueba su presencia en las ciudades, advirtiéndose en Santiago un considerable número de sus integrantes (Biografía de Chile, s.f.).

La Lengua; mapuche es el mapudungu (“lengua de la tierra”) o mapudungun (“habla de la gente”). Tipológicamente es polisintética y aglutinante, de tendencia sufijadora y altamente verbalizante. Es decir, palabras complejas son equivalentes a oraciones del español, por ejemplo: *katrümamüllmean* = “iré a cortar leña” (*mamüll/leña; katrü/cortar*, que realiza el sujeto). A la llegada de los españoles, el mapudungu se encontraba en uso desde Coquimbo hasta Chiloé y de cordillera a mar. Hoy, es la lengua aborígen de mayor vigencia en el país. Este pueblo es bilingüe, pero ha preservado su propia lengua, tanto para comunicarse y expresarse en su vida diaria, como en su uso mágico, religioso y artístico, especialmente a través de cantos, danzas y oraciones. Ellos se mueven en un ámbito social y cultural de actividades eminentemente agrarias, con una poderosa visión filosófica sobre el universo y la lucha del bien y del mal (Museo Chileno de Arte Precolombino, 2012).

Cotidianidad; la educación del mapuche dependía de si era mujer u hombre. A los niños se les preparaba desde pequeños para ser guerreros. Se les entrenaba a través de carreras, escaladas de cerros y distintos juegos, para que tuvieran un cuerpo fuerte y ágil. También se les enseñaba a manejar armas -como lanzas, flechas, boleadoras y macana- y a reforzar la memoria. A las niñas las educaban las mujeres. Les enseñaban a tejer, a cultivar la tierra, a criar niños, a hacer cerámicas y a respetar las tradiciones. Esto último para que, en un futuro ellas las transmitan a sus propios hijos.

Los mapuches dieron gran importancia a la educación militar. En caso de guerra, cada clan movilizaba a sus guerreros o conas por medio de un heraldo. Reunidos celebraban grandes asambleas militares donde elegían a los toquis o jefes de guerra. Una vez elegido el toqui, todos los otros jefes se sometían a su autoridad bajo la más estricta disciplina. En la Araucanía, los mapuches hacían una guerra de emboscada, atacando siempre de sorpresa y en grupo.

Las armas principales a la llegada de los españoles eran la flecha de coligüe, la honda, la lanza o pica de quila y la macana. Esta última era un arma tan terrible que según algunos podía derribar un caballo. Era un palo duro de tres metros de largo y del grueso de la muñeca.

Ritualidad; la cultura mapuche se ha proyectado en las nuevas generaciones a través de la formación de personas que cultivan el kúme kimün -buen conocimiento- y el kúme rakizuam -buen pensamiento- (Alchao, et. al., Sáez, 2005). Esta formación desde la cosmovisión mapuche se caracteriza por ser integral, por cuanto cada acción está orientada a cultivar aspectos que contribuyan a su cultura, en función a la relación hombre-naturaleza, hombre-sociedad y hombre-fuerzas espirituales, de manera integral.

En la dimensión hombre-naturaleza, los contenidos educativos se desarrollan en función de que la persona escuche, entienda e interprete los mensajes de la naturaleza a partir de significados compartidos por los miembros de la comunidad (Quilaqueo, Quintriqueo y Cárdenas, 2005). En el ámbito social, la formación de la persona gira en torno a “las relaciones de parentesco manifestada en el tuwün, conocimiento sobre la ascendencia materna y paterna asociada al territorio; el kúpan, conocimiento sobre la ascendencia paterna y materna asociada al linaje familiar; el reñma, conocimiento de la red de parentesco en la familia y la comunidad; y el rakizuam, conocimiento sobre una lógica de pensamiento característica de un linaje familiar” (Quintriqueo, 2007:73), que involucran también aspectos geográficos de procedencia que le permite a la persona identificarse con una base territorial y familiar que los proyecta al mundo. En el ámbito de la espiritualidad, se educa en torno a las fuerzas espirituales femeninas y masculinas que rigen el Wallontu Mapu – universo-.

La celebración de We Txipantu –año nuevo- merece una consideración especial. Si bien fue una práctica ancestral realizada en la familia y la comunidad (Ñanculef, 2005), actualmente se ha institucionalizado en los diferentes establecimientos educacionales con presencia de estudiantes mapuche y en instituciones públicas vinculadas particularmente a la temática mapuche (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2011).

Todo lo antes mencionado, pone en evidencia lo integral del Mapuche kimün, del Mapuche mogen –vida mapuche-, plasmado en las diferentes manifestaciones sociales y culturales en las cuales convergen la relación de la persona con su entorno social, cultural y espiritual.

3.1.2 Universo mapuche

El mapuche se considera a sí mismo como un ser pequeño en este gran universo. No se considera el centro del universo y por ende debe relacionarse con el resto de la creación. Su relación con cada elemento del universo le permite vivir plenamente. En este sentido, el mundo mapuche reconoce el Wenu Mapu; mundo superior morada de los buenos espíritus, el Minche Mapu; mundo de abajo donde se encuentra la fuerza del mal o los espíritus malignos y el Nag Mapu; el espacio terrestre donde vivimos y donde se produce la relación entre humanos y no humanos, entre el bien y el mal, la vida y la muerte. Dualidad contemplada como complementaria. La justicia cósmica- dicen los indígenas- se produce por el principio de reciprocidad. Todo lo bueno y malo que hacemos a la Ñuke Mapu (madre naturaleza), revierte como bueno o malo en nuestras propias vidas (Gavilán. V, 2011).

EL UNIVERSO

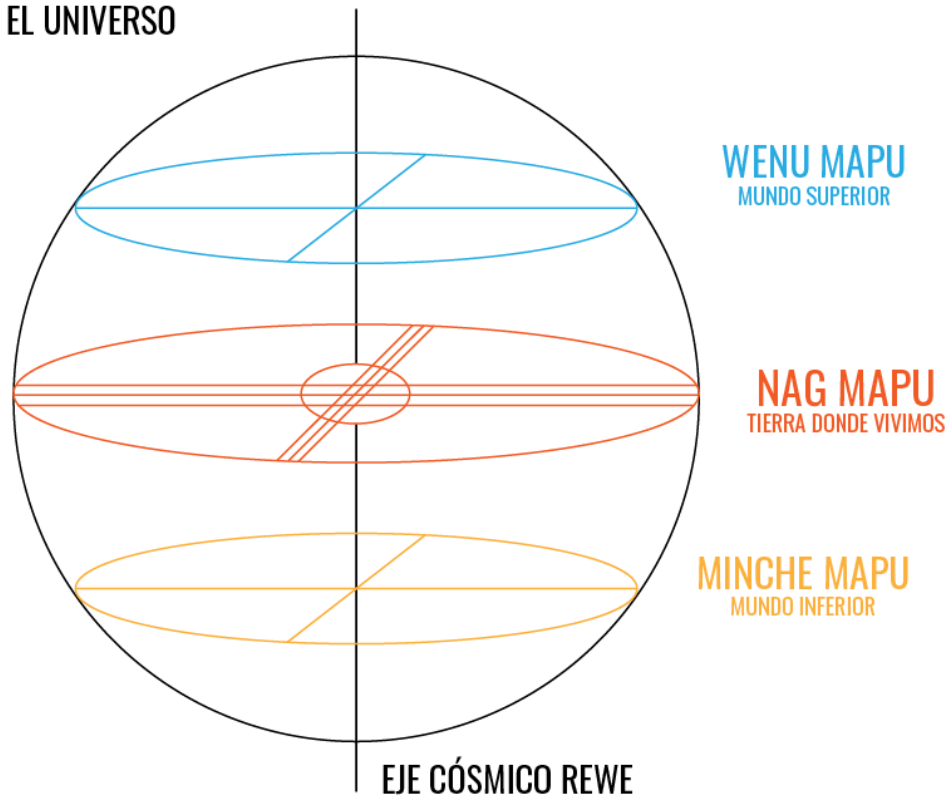

Fig. 6 Universo mapuche

Elaboración propia basada en el pensamiento en espiral de los pueblos originarios, 2011

3.1.3 Símbolos mapuches y sus significados

Bandera Mapuche

La bandera mapuche lleva consigo una hermosa historia de memorias, luchas, sueños y también de triunfos. En marzo de 1991, la organización de los mapuches de Chile conocida como Aukiñ Wallmapu Ngulam en su lengua nativa y también reconocida como el CTT (Consejo de Todas las Tierras), hace un llamado muy especial para instar a las autoridades a establecer la bandera de la nación mapuche. Finalmente es creada el 5 de octubre de 1992.

Fig. 7 Bandera Mapuche

La creación de la bandera fue un proceso participativo, hubo diálogo entre sabios, hombres y mujeres. Implicó rememorar la historia y buscar los relatos que mejor definieran los colores imágenes y símbolos que debería llevar (Azkintuwe, 2015). Razón por la cual, ésta posee gran significado para su cultura:

- El Amarillo (chod o choz): significa la renovación y el símbolo del sol.
- El Azul (kallfu): representa la vida, el orden, la riqueza y el universo. En Mapudungun, es conocida también como un adjetivo que se traduce con las palabras “sagrado” y “espiritual”.
- El Blanco (luq): es la simbolización de la sabiduría, la curación, la prosperidad de la limpieza y la longevidad.
- El Rojo (kelu): representa la fuerza y el poder, este es el símbolo más destacado de la historia de los mapuches.
- El Verde (karu): caracteriza la tierra, la naturaleza, la fertilidad de los cultivos, la sabiduría del pueblo, y el poder de la curación.
- El Gemil (ngumin): cruce o estrella escalonada, similar a la chakana, representa el

arte de la artesanía, la ciencia y el conocimiento; Símbolo del sistema de escritura.
- El Kultrún: Como símbolo ceremonial, es un instrumento de percusión representa la superficie de la tierra y el territorio mapuche; sobre él se dibujan los cuatro puntos cardinales y entre ellos está el sol, la luna y las estrellas. El kultrun también es símbolo de la sabiduría universal.

La bandera, exterioriza la presencia mapuche, su identidad, historia, cultura y derechos. Es una muestra más de la diversidad que caracteriza a Chile; es el llamado al diálogo entre civilizaciones y culturas, al respeto y a la comprensión mutua entre los pueblos.

Guñelve

También llamada la “Estrella de Arauco”, es una representación iconográfica de la cultura mapuche que se observa como una figura geométrica en específico con forma de octagrama o también una estrella con 8 puntas. Representa al planeta Venus, pero también se ha pensado erróneamente que representa el árbol canelo, que se considera sagrado entre los mapuches.

Fig. 8 Guñelve

Muchos diseñadores en la actualidad se han inspirado en el guñelve, como por ejemplo el logo de la Copa América realizada en Chile 2015.

Fig. 8.1 Guñelve en el logo de la Copa América 2015
Fuente: <https://www.telemundodeportes.com>

Lukutuwe

En la simbología mapuche el Lukutuwe fue muy utilizado en el área de diseño textil para la ropa femenina autóctona de la región, el significado de este símbolo es la reencarnación de una deidad o un ser supremo en la tierra.

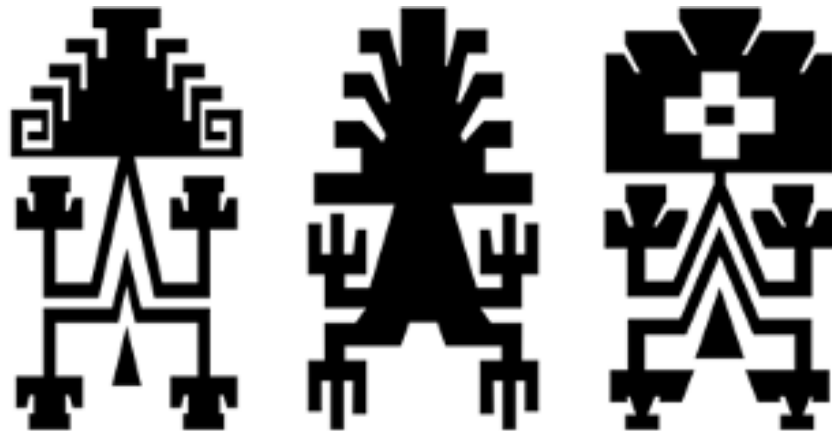

Fig. 9 Lukutuwe

La forma antropomorfa representa en su religión la identidad del ser humano dentro de sus creencias. Explicado en pocas palabras, es un Ser supremo que reencarna cada cierto tiempo en la tierra para dar equilibrio al mundo.

Casi todos los tejidos textiles de los mapuches abarcan diseños con figuras y objetos de forma geométricas que van entre rombos, cuadrados y triángulos, que simbolizan la cosmología que impregnan las ideas religiosas del mundo mapuche (Mitología Gurú, s.f).

3.1.4 Vestimenta Mapuche: rasgos de una indumentaria que expresa su identidad

En sus orígenes, la vestimenta mapuche era fundamentalmente elaborada en cuero de animales, pero con la domesticación de los camélidos desarrollaron el tejido, que se caracterizó por una variedad de símbolos a su forma de ver el mundo.

El textil es un dungu (lenguaje) materno. Las tejedoras mapuches, aprenden desde chiquitas de sus madres, tías o abuelas, los misterios de todo un mundo de complicadas técnicas, colores y símbolos que forman parte del legado cultural de su pueblo, y lo más importante sus significados (López. V, 2018). La tradición textil mapuche se remonta a épocas precolombinas, como lo demuestra el sitio arqueológico de Alboyanco, en Angol, fechado aproximadamente en el año 1436 D.C. Este hallazgo demuestra que antes de la llegada del conquistador hispano, los grupos que habitaban esta zona realizaban tejidos con lana de camélidos teñida con colorantes de origen vegetal y mineral (Memoria Chilena, 2018).

Vestimenta Femenina

Fig. 10 Fotografía Bisset, Odber W. Mujeres mapuches, hacia 1911. Colección Biblioteca Nacional de Chile. Fuente: <http://www.memoriachilena.gob.cl/>

La vestimenta mapuche femenina está conformada por las siguientes indumentarias:

- **Kepam o küpam:** es una saya de color negro puro con matices azules, que envuelve el cuerpo de la mujer, desde los hombros hasta los tobillos, dejando al descubierto el hombro izquierdo y sujetándolo con un alfiler o tupu en el hombro derecho.
- **Ükülla:** siendo un gran paño de tejido negro delgado bordeado por una franja de colores azul, púrpura y verde, se usa para cubrirse la espalda agarrada al cuello y sostenida en los hombros.
- **Trariwe:** es la faja que sujeta el kepam a la cintura, llena de un gran colorido y cantidad de figuras continuas, que manifiestan diferentes significados para la cultura mapuche.

Vestimenta Masculina

Fig. 11 Fotografía Milet Ramírez, G. Grupo de longko mapuches, hacia 1890. Colección Biblioteca Nacional de Chile.

Fuente: <http://www.memoriachilena.gob.cl/>

La vestimenta mapuche masculina, resalta por el uso de:

- **Chirüpa:** siendo un trozo de tela blanco, que, doblado entre las piernas, simula un pantalón corto hasta las rodillas.
- **Trariwe:** faja que sujeta la chirüpa a la cintura, generalmente de color rojo y diseñada con simples figuras.
- **Makuñ:** manta que, colgando al hombro expresa la masculinidad y cumple funciones de acuerdo con sus colores, por ejemplo, la de color gris se emplea diariamente, en cambio, la de tonalidad negra está reservada exclusivamente para la nobleza.
- **Trarilonko:** cintillo tejido o con diseños geométricos, que llevan atado a su cabeza como toque distintivo.

3.1.5 Simbología textil mapuche y su valor espiritual

Desde antes de la llegada de los españoles a América los mapuches ya tenían sus telares. Los materiales más comunes eran la lana de camélidos (guanacos, llamas) y ovejas. Según los cronistas los textiles eran utilizados para el intercambio comercial de otros grupos indígenas y posteriormente con mercancías españolas en las pulperías. En los diseños de los textiles mapuches se reiteran infinitas combinaciones de rombos, triángulos y cruces. La estudiosa Gladis Guebalmar en “El principio tetrádico en diseños Textiles Mapuches” observa la constante presencia de elementos vinculados con el número cuatro, correspondiente a la cosmovisión mapuche, donde tiene suma importancia los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones del año. También se encuentran en los trazados de grecas la representación del viaje al más allá, se marca el camino a recorrer para conocerlo con antelación. Otros diseños característicos son la araña símbolo de la sabiduría, el sapo dueño del agua, la araucaria representante de la vida milenaria, el cóndor, de vuelo majestuoso, el guanaco proveedor de alimento y el avestruz, ave sagrada (Porfirio, 2010).

Los símbolos y sus significados presentados fueron obtenidos por Tim Podkul, estudiante voluntario de Antropología en la Fundación Chol-Chol en Chile, a través de una investigación realizada en agosto de 2002 exclusivamente con mujeres mapuche de comunidades indígenas asociadas a la fundación. Por lo tanto, dicha información puede ser diferente en otras comunidades mapuche del país o a estudios realizados con anterioridad por terceros (Podkul, 2011).

Durante los últimos veinte o treinta años la indumentaria del pueblo mapuche ha vuelto a jugar un rol fundamental a raíz de todos los procesos de reunificación que se están llevando a cabo. “A diferencia del rural, el mapuche que se vino a la ciudad fue “perdiendo” la vestimenta tradicional por un proceso lógico de adaptación a la vida urbana, pero hoy en día ha vuelto a recuperar esa necesidad de sentirse y reconocerse como mapuche a través de la indumentaria, entre otros aspectos culturales, y que la sociedad a su vez lo reconozca como tal”, dice Margarita Alvarado (Artepopular, 2018).

SIMBOLOGÍA TEXTIL MAPUCHE

ANÜMKA

Diseño que representa una planta usada con fines médicos y decorativos.

ANÜMKA

Diseño más prolijo de Anümka, símbolo de una planta usada con fines médicos y decorativos.

CRUZ

Símbolo llamado Cruz Andina que en las culturas andinas es el más común y que significa la eternidad de dichas culturas. Generalmente, es un símbolo usado por el "longko" o jefe de una comunidad indígena.

CRUZ SIMÉTRICA

La cruz con brazos iguales es un símbolo complejo; representa el cielo, la lluvia y la vida. También es un símbolo cosmológico o una representación del mundo.

PILLÁN

Símbolo con figura humana, generalmente relacionado al ámbito religioso y representante de un poder espiritual. Brazos hacia arriba es el símbolo del Pillan (espíritu bueno) y símbolo de rogativa; Brazos hacia abajo es el símbolo del Anchirallen (espíritu maligno).

KÜLPUWE ÑIMIN

Diseño acompañado de garfios, los que son muy comunes en la cultura Mapuche y en culturas precolombinas. Su significado se asocia a una serpiente antigua.

KÜLPUWE ÑIMIN

Otra versión del diseño con garfios.

LUKUTUWE

Es el lugar donde la persona se arrodilla. Este diseño tiene un significado que remite a la esfera de lo religioso y también al primer ser humano de acuerdo con las creencias de la comunidad mapuche.

MAUÑIMIN

Diseño de cadenilla que representa la unión de todas las comunidades Mapuche.

NGE-NGE

Esta imagen representa un par de ojos, que son el medio para mostrar el alma.

NGE-NGE

Esta imagen es otra versión de la anterior y representa un par de ojos, el medio para mostrar el alma.

PIWKE

Diseño innovador en relación con los temas originales tratados en los tejidos mapuche.

PICHIKEMENKÜE con ANÜMKA

El diseño con forma de diamantes representa una pequeña tinaja o jarrón de greda. En el extremo del diamante mayor, está una figura que simboliza plantas.

PICHIKEMENKÜE con KÜLPUWE ÑIMIN

Pichikemenküe significa tinaja o jarrón de greda en la cultura Mapuche. Las tinajas están representadas por los diamantes más pequeños. Los diseños fuera de los diamantes son külpwe ñimin, que representan garfios.

SIPUELA

Este dibujo representa las espuelas usadas por los conquistadores españoles. Aunque actualmente se confunde con una estrella, carece de algunas características propias de ella.

WANGÜLEN

Diseño muy simple de una estrella con sólo los seis puntos principales.

WANGÜLEN

Versión del diseño tradicional de una estrella que muestra las seis puntas mínimas. Esta versión añade, además, dos puntas entre las coordenadas principales.

WANGÜLEN

Versión simple del diseño de estrella, posee seis puntas y es la más fácil de hacer.

WANGÜLEN

Diseño de estrella con las seis puntas principales, pero con un poco más de detalle, y más correspondencia con la cosmovisión Mapuche.

WENUMAPU

Símbolo del cosmos y el cielo. También representa aspectos de la vida no terrena.

WILLODMAWE ÑIMIN

Diseño que se enrolla sobre sí mismo, representa un abrazo. Otros significados aluden a ganchos que representan una serpiente, animal de gran importancia en la cultura Mapuche.

WIRIWEL

El diseño interior es del cosmos. Líneas oblicuas y paralelas del tejido en cuyo centro casi siempre va otro dibujo.

DISEÑO DE INNOVACIÓN

Diseño muy popular en tejedoras de la zona costera de la Región de la Araucanía. Es un diseño geométrico de líneas puras creado a partir de la imaginación de una mujer, aparece en forma reiterada en los textiles Mapuche.

*Tabla. 1 Simbología textil mapuche y sus significados
Elaboración propia basada en el estudio de la simbología realizada por Tim Podkul.*

3.1.6 Colores que hablan

Los colores dentro de la textilería mapuche tienen un rol fundamental. El negro, por ejemplo, es el color básico, el color de la humanidad. Es la suma de todos los colores, por lo tanto, tiene un “brillo” especial. “Estéticamente, el negro, para los mapuches, tiene la capacidad de producir contrastes y deslumbrar”, dice Margarita Alvarado. Sobre el negro van usando otros colores, dependiendo de la ocasión, la región y los linajes. Ahora, hay muchos colores que se infiltran en las mantas y fajas, y tienen que ver mucho con el lugar de donde vienen. “Estamos, quizás, más acostumbrados a ver mantas negras con rojo, que son principalmente de Temuco y sus alrededores; pero, por ejemplo, los cordilleranos usan mucho naranja, verde y amarillo, y los de la costa, mucho azul”, explica la especialista.

El blanco es otro color especial. Para los mapuches en el textil significa luz, por lo tanto, este color lo usan personas excepcionales. “A San Martín, por ejemplo, le regalaron una manta con fondo blanco, y para que alguien la reciba tienen que considerarlo extraordinario”, cuenta Pedro Mege (Artepopular, 2018).

*Fig. 12 Poncho de San Martín o Manta de Luz
Colección Museo Histórico Nacional Buenos Aires.
Fuente: <https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/>*

Morfológicamente el Poncho de San Martín o Manta de la Luz, es de forma rectangular, midiendo 1,68 de largo por 1.61 de ancho, con tres franjas o wirin decoradas que lo recorren longitudinalmente, una central que mide 8 cm. de ancho en cuyo centro se halla el ñankal (abertura central por donde sale la cabeza) y dos laterales que miden 34 cm. de ancho cada una, destacando entre ellas los tue (campos de la manta; campos abiertos a la luz y también campos abiertos al cultivo agrícola) tejido en pelo de camélido con urdimbre en lana de oveja y los bordes terminados en chüñai (flecós).

La elección de los colores obedece a criterios muy estrictos, donde la combinación los fusiona solidariamente transformándolos con un sentido absoluto, la búsqueda de la luz y el brillo. La distinción en un poncho está fundamentada en su brillo y la síntesis de su luminosidad. Los colores principales que nos hablan de "Luz" según podemos observar son cuatro (número sagrado del orden y cosmos mapuche) en oposición el negro con el blanco y el azul con el amarillo (López. V, 2018).

3.1.7 Situación de la población mapuche en sectores urbanos

De acuerdo el Censo 2017 del INE, del total de la población nacional, poco más de 17 millones, 2.185.792 personas (12,8 % de población total del país) dijeron sentirse pertenecientes a algún pueblo indígena. El “más relevante” fue el pueblo mapuche, que representa el 9,9% (1.745.147 individuos) de toda la población chilena, seguido por los Aymaras (156.754 individuos).

Primeras Naciones en Chile, CENSO 2017

PUEBLO	POBLACIÓN	
	N	%
Total pueblo	2.185.792	100,0
Mapuche	1.745.147	79,8
Aymara	156.754	7,2
Rapa Nui	9.399	0,4
Lican Antai	30.369	1,4
Quechua	33.868	1,6
Colla	20.744	0,9
Diaguíta	88.474	4,1
Kawésqar	3.448	0,1
Yagán o Yámana	1.600	0,1
Otro	28.115	1,3
Ignorado	67.874	3,1

Fig. 13 Censo Chile, 2017
Fuente: <https://www.ine.cl/>

Al analizar la proporción de personas que se consideran pertenecientes a un pueblo indígena u originario según región de empadronamiento, se observa que nueve de las 16 regiones del país superan el porcentaje a nivel nacional. Las tres con mayor proporción son Arica y Parinacota (35,7%), La Araucanía (34,3%) y Aysén (28,7%). En cambio, hay siete regiones por debajo del porcentaje, a nivel nacional, de personas que se consideran pertenecientes. Las con menor proporción son Ñuble (4,8%), el Maule (4,9%), O'Higgins (6,5%) y Valparaíso (6,8%) (Villalobos y Blanco, 2018). Los resultados del Censo revelaron que en Santiago se concentra casi el doble de la población mapuche que en la región de La Araucanía; 614.881 personas que se identificaron mapuche en la región Metropolitana, posicionándose, así como la zona donde se concentra la mayor cantidad de esta población, superando a la región de La Araucanía en casi 300 mil habitantes. Esto significa que, en la capital, existen un 96% más de población de ese pueblo que en la propia Araucanía.

El vocero de la Plataforma Política Mapuche, Alihuen Antileo, explicó que esta información, no es extraña. Por ello, apuntó a que hay ciertas conclusiones políticas que debe tomar el Gobierno, pues las políticas indígenas tienen un rasgo rural y basado en su desarrollo que, aunque se tienen que mantener, no corresponde a la realidad de la mayoría del pueblo originario mapuche (Diario Uchile, 2018).

3.2 CULTURA CONTEMPORÁNEA

3.2.1 Importancia de la vestimenta

Como se vio recientemente, la vestimenta sirve para proteger al cuerpo humano, pero también se usa como medio de representación de ideas culturales, sociales y religiosas. Las personas se visten de diferente manera de acuerdo con su estilo, la ocasión, el clima y su estado de ánimo.

En todas las culturas desde el principio de los tiempos, el hombre necesitó utilizar vestimentas que cubrieran su cuerpo. En términos estrictos, la vestimenta se refiere al conjunto de prendas o atuendos personales. En la evolución de la vestimenta han influido diferentes estilos y modas, materiales y tecnologías, códigos sexuales y posición social, política, económica, migraciones y tradiciones; el acto de vestirse forma parte de cada individuo, que aporta su propio estilo, dándole a este factor socio-cultural una importante trascendencia a través del tiempo (Espinoza. S, 2013).

3.2.2 Moda e identidad

La moda pertenece a un elemento cultural que se vio influenciada por la cultura contemporánea. Actualmente, la moda camina de forma vertiginosa, las tendencias se actualizan constantemente y los estilos se crean y se dispersan por el mundo con mucha mayor rapidez que nunca, gracias al comercio internacional, a las nuevas tecnologías de la información, a los medios de comunicación y a la emigración global. El internet junto con la masificación de nuevos medios de comunicación social se ha convertido en el mecanismo preferido y más utilizado para transmitir cultura porque no solo llega más lejos, sino que también de forma más rápida.

Esto ha contribuido a que las modas tengan tal libertad de movimientos que se les permite cruzar fronteras con facilidad, convirtiéndola en un componente muy influyente en la sociedad actual. Una transculturalidad por medio de la moda en donde diversas culturas pueden tener contacto entre sí, lo que permite compartir e intercambiar elementos y aspectos culturales propios.

De forma concreta, la ropa que nos ponemos cada día es parte de nuestra identidad, de ahí que la forma de vestir en cierta época, estratos sociales, según los roles de género o grupos sociales, también se vuelva parte de la historia de la moda. Así describe a la tendencia de vestir el filósofo y sociólogo Gilles Lipovetsky en su libro *El imperio de lo efímero*: “La moda no es tanto signo de ambiciones de clase como salida del mundo de la tradición; es uno de los espejos donde se ve lo que constituye nuestro destino histórico más singular”.

El vestuario, constituye una forma de expresar quienes somos y luchar por aquello en lo que creemos. Por esto, no es de sorprendernos que a lo largo de la historia la moda haya sido usada como un arma durante momento de estallidos políticos a nivel global, algunos grupos pertenecientes a movimientos sociales. En 2012, se realizó la marcha más grande en años por los derechos de la mujer en Washington, DC. Mujeres de todo el mundo levantaron sus voces con el objetivo de defender sus derechos, seguridad e integridad humana. Lo hicieron utilizando prendas mexicanas típicas con consignas pintadas a mano y que forman parte de la línea de ropa llamada Moda en resistencia de la diseñadora de modas Carla Fernández. Ella y las mujeres marcharon e hicieron presente la voz de mujeres mexicanas e inmigrantes (CMN, 2017).

“Yo siempre he creído que la ropa es un libro abierto, es un lienzo donde los demás te leen; también siempre se ha usado como una forma de protesta, para poder así expresar nuestros pensamientos escritos a través de la indumentaria.”

- Carla Fernández -

Fig. 14 Carla Fernández con su huipil en la manifestación
Fuente: CMN, 2017

3.2.3 Moda autóctona chilena (1968-1973)

A fines de la década del 60 y principios de los 70. En el ámbito del diseño de vestuario se comenzaba a generar una tendencia ligada a la “moda autóctona” y la “moda latinoamericana”, que consistió en observar y recoger las tipologías formales propias, a través de abstracciones, además de materialidades identitarias.

A fines de los años 60 y principios de los 70 la cultura nacional hacia ruido y encontraba respaldo en los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. “En esos años –la moda autóctona– es apoyada directa o indirectamente por los gobiernos de turno, principalmente porque el discurso que la sustentaba coincide con los planteamientos de corte nacionalista y latinoamericanista que cruzan el espacio político y cultural del periodo”.

Esta tendencia percibe lo rescatable de Chile en términos de identidad estética, que en ese tiempo era casi nula, fue una propuesta bastante arriesgada ya que era difícil concebir una moda representativa de la cultura nacional que rescatara conceptos como la hibridez, mestizaje y “lo propio”. Fue una corriente que rescató lo Latinoamericano como fuente de inspiración o referente visual y cultural, pero supone siempre la mediación del diseñador que aporta lo propio de cada época. Si bien su aspiración final es integrarse a la industria con propuestas de corte latinoamericanista, le interesa también generar un espacio productivo nuevo, propio, distinto, que concilie la creatividad y trabajo manual (Montalva, 2004).

3.2.4 La imagen del nuevo Chile

En el año 1972, en el museo de Bellas Artes se inauguró una exposición llamada “Un Chile Oculto” cuya propuesta tenía como finalidad recuperar las raíces criollas y diferenciarse de las influencias europeas que imperaban durante la época, la muestra estaba basada en la campaña de la moda y el vestuario autóctono chileno, proyecto auspiciado por la manufacturera algodones Yarur, los fundamentos de la exhibición se basaron en 3 principios señalados en el catálogo de ésta:

1. Incentivar la producción textil del Área Social. Con motivos estampados autóctonos, pertenecientes a la decoración de nuestra alfarería y tejidos indígenas precolombinos chilenos.

2. Reemplazar los inmensos royalties que se pagaban por los estampados extranjeros, por un consumo nacional que beneficie a los artistas especializados en diseño textil.

3. Producir un renacimiento de los valores nacionales y llevarlos a la estampaduría de géneros del máximo consumo popular (Guidotti. E, 2015).

En la exposición se mezclaron disciplinas, como el diseño de vestuario y orfebrería. Siempre inspirados en principios precolombinos, aymaras, mapuches, o pascuenses. La idea era que los asistentes extranjeros pudiesen observar que la industria textil chilena y sus autores valorizaban la cultura y la identidad local por sobre las influencias foráneas, concepto que ya se venía gestando en el concepto de "moda autóctona".

En los documentos de la época se identifican a cinco exponentes que construyeron relatos textiles, inspirados en elementos significativos del territorio (Marco Correa, Nelly Alarcón, María Inés Solimano, Alejandro Stuvan y Enrique Concha). Cada uno de ellos supo proponer a partir de relatos individuales una identidad local para ser un aporte a la historia de la moda nacional. Cada uno desde su visión, buscó la diferenciación en términos estéticos de las colecciones europeas (Viste la calle, 2011).

Marco Correa

Pionero en elaborar una propuesta que abstrae y rescata las formas y colores del vestuario perteneciente a los pueblos originarios de Chile. Un nuevo estilo para ese entonces denominado “vestuario autóctono”, con él fue capaz de establecerse un discurso local acorde al contexto socio cultural que por los años sesenta buscaban otorgarle un sentido identitario a la producción nacional. Destacándose de la producción nacional por su mirada personal, en donde reinterpretó al vincular la cultura visual latinoamericana con las influencias visuales de los movimientos plásticos del periodo en estudio como el op art, la sicodelia y las influencias formales y visuales del movimiento hippie, “a partir de conceptos como la hibridez, el mestizaje o el rescate de ciertos gestos propios de la cultura popular” (Montalva, 2004).

Fig. 15 Diseño de Marco Correa en Revista Paula

Fuente: <https://vistelacalle.com/>

Fig. 15.1 Exhibición Marco Correa

Fuente: <https://latercera.com/>

Para confeccionar sus prendas ocupaba diversos métodos: bordados que cambiaban de color, pedazos de tejido incrustados sobre la pieza principal y la técnica del puzle, que consiste en armar la prenda uniendo partes separadas, y dejando la costura en la parte de atrás de la tela, un trabajo detallado y preciso (Braun, 2017).

Nelly Alarcón

Según Neruda “La hija predilecta de Chiloé”. Rescata la tradición textil de las mujeres chilotas inspiradas en los paisajes de la isla. Se dedicó al diseño y elaboración de túnicas tejidas en telares chilotos teñidas con tinturas de origen vegetal. Las indumentarias de Alarcón comunican compromiso y sentido de pertenencia con el territorio, desde la intuición y sus conocimientos textiles heredados de su familia. En su obra se evidencian relatos culturales, interpreta tradiciones a un objeto de vestir contemporáneo con valor diferenciador, convirtiéndose en una expresión identitaria de su territorio, en donde transforma su obra en un reflejo tanto de la cultura textil material como inmaterial.

*Fig. 16 Parte de la moda publicada por revista Paula en 1972
Fuente: <https://latercera.com/>*

Actualmente Nelly Alarcón tiene 83 años y se encuentra radicada en Chiloé, reconoce la existencia de una crisis de materiales en la Isla. Un universo textil que “desapareció porque no lo cuidaron, antes Chiloé era más conocido por la parte textil que por la arquitectura de los palafitos, pero nadie se preocupó de cuidarlo” (Alarcón, 2017).

María Inés Solimano

María Inés Solimano se inicia a fines de los años 70 con un taller de ropa artesanal, Casa de La Luna. La ropa que elaboraba eran principalmente vestidos, blusas y túnicas bordadas, inclinadas al estilo hippie. Fueron confeccionados en telas más bien económicas que eran abundantes durante el periodo de la Unidad Popular.

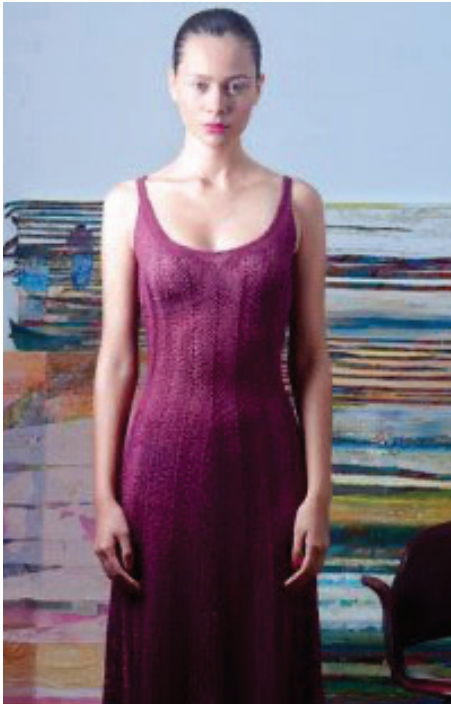

Fig. 17 Vestido tejido a crochet
Fuente: [https:// latercera.com](https://latercera.com)

Elaboraba vestidos en tejido de punto construido a mano, otorga valor a materiales textiles económicos y define que sus diseños son para heredar, caracterizándolos por su atemporalidad. Dedicó su obra al rescate de las materias primas nobles y lo interesante de esta indumentaria radicaba en sus cortes simples y bordados a mano, con una clara influencia mexicana, el uso del color era variado e intenso. Confeccionaba trajes de novia tejidos en hilo natural o de seda, que fueron sumamente apreciados, exportó sus tejidos a Estados Unidos y cuando a partir de los años 80 volvieron las tendencias de la estética pop, orientó su trabajo a un público más exclusivo y mayoritariamente extranjero. Fue la artista con menos presencia en el llamado movimiento de la moda autóctona, según Montalva puede deberse a “que no suscribe sus postulados a un nivel discursivo” (Montalva, 2004).

Alejandro Stuken

Diseñador textil influenciado bajo un estilo sicodélico y/o étnico. Cita a varias tribus nativas de Chile, incentiva el uso del color y los estampados, introduce nuevas formas y dibujos, modernizando y revolucionando a la industria textil chilena. Su estilo combinó patrones de las culturas precolombinas con motivos modernos, con la intención de otorgar un sello local a través de la herencia de las culturas andinas. Además, de generar una industria con alcances latinoamericanos (Cuadernillo a Stuken by Centro Cultural La Moneda - ISSUU, 2017).

Fig. 18 Diseño Alejandro Stuken
Fuente: <https://diseno.uc.cl/>

Pasada esta época de auge, se inicia la decadencia de la industria textil con el ingreso de importaciones chinas. Frente a esta situación Alejandro Stuken se reinventa para competir con los productos llegados de China y se especializa en diseños para decoración de ambientes infantiles y juveniles (Rodríguez, 2016).

Enrique Concha

De profesión arquitecto, sentaba sus bases en el rescate textual de figuras indígenas de la cultura diaguita y pascuense, resultado de la observación de su colección de piezas arqueológicas. Su objetivo se relaciona no con la elaboración de piezas únicas, sino con un tipo de diseño cuya complejidad permita su reproducción industrial a bajo costo. La idea consistía en que los estampados impresos sobre tela (tocuyo y popelina de 90 cm) tuviesen distintas aplicaciones: vestuario, tapices, cortinas, cubrecamas y así invadir de algún modo la cotidianidad chilena.

Fig. 19 Diseño inspirado en la cultura diaguita
Fuente: <https://modacl.com/>

Enrique Concha, le ofrece su proyecto a Gustavo Poblete, interventor de ex Yarur, quien acepta la implementación del proyecto y de los 55 motivos trabajados. Selecciona 4 para elaborar la fabricación de telas. Esta colección se comercializó durante el verano del año 72 y 73. El desarrollo de esta campaña se vio suspendido por el Golpe de Estado del año 1973. Para la próxima temporada los conceptos como propiedad social y culturas indígenas fueron silenciados paulatinamente para abrir paso a otras influencias culturales (Montalva, 2004).

“El apagón”

Con el golpe de estado en 1973 se inició un apagón cultural generalizado en Chile. En este contexto, la moda se vio en una posición incómoda, como escribe Pía Montalva en “Morir un Poco”, debido a que la industria no tuvo tiempo de filtrar el discurso de la moda según los principios que inspiraban el nuevo orden, en razón de la cercanía temporal entre el momento en que se produjo el derrocamiento de Allende y el cambio de temporada, de Otoño-Invierno a Primavera-Verano. Es recién en 1974 cuando puede apreciarse un discurso sobre la moda que ha sido purgado de elementos económicos y sociales, y del cual se han blanqueado las influencias autóctonas por considerarse símbolos del marxismo latinoamericano. Como contrapartida, se retomaron los estándares estéticos ligados al rol tradicionalmente asignado a la mujer y retornaron con fuerza las influencias extranjeras en lo que a tendencias respectaba, lo que se tradujo en una mujer chilena más cubierta y sobria, cuyo ámbito de acción era prioritariamente doméstico (Barroeta, 2016).

3.2.5 Industria textil

Actualmente, la industria de la moda tiene un valor de mercado de 2,5 billones de dólares mensuales, emplea a más de 75 millones de personas en el mundo, de ellas un 80% son mujeres. Al mismo tiempo es responsable del 10% de las emisiones de carbono globales, produce alrededor del 20% de las aguas residuales mundiales y consume más energía que la industria de la aviación y el transporte marítimo combinadas. Por otra parte, menos del 1% del material utilizado para producir ropa se recicla en ropa nueva, lo que representa una pérdida de más de 100 mil millones de dólares en materiales cada año. El 85% de los textiles terminan en los vertederos o son incinerados y un 73% de la ropa destinada a reutilizarse se pierde antes de ser manipulada (Calvo, 2019).

En Chile, la apertura de su economía hace una de las principales puertas de la entrada del comercio internacional al mercado latinoamericano. El instituto ICEX (España Exportación e Inversiones) destaca a España como el principal exportador europeo en materia textil hacia Chile y segundo en calzado. Sin embargo, el desempeño de los productos de moda en el mercado chileno, se ve opacado por el liderazgo de China, país que encabeza los rankings de importaciones en todos los sectores. Según recoge el ICEX, de total de productos de moda que entra a Chile, el 75% de los textiles y el 88% de calzado provienen del continente asiático.

Datos del ICEX adelantan que, en el mercado chileno alrededor del 70% y 90% del total de las ventas de textil y calzado respectivamente provienen de las importaciones. Sobre ello, en términos de comercialización de la indumentaria y el calzado en dicho país sudamericano, el estudio confirma una oferta centralizada por las cadenas departamentales nacionales más importantes: Falabella, Paris y Ripley (Mares, 2017).

3.3 METODOLOGÍA

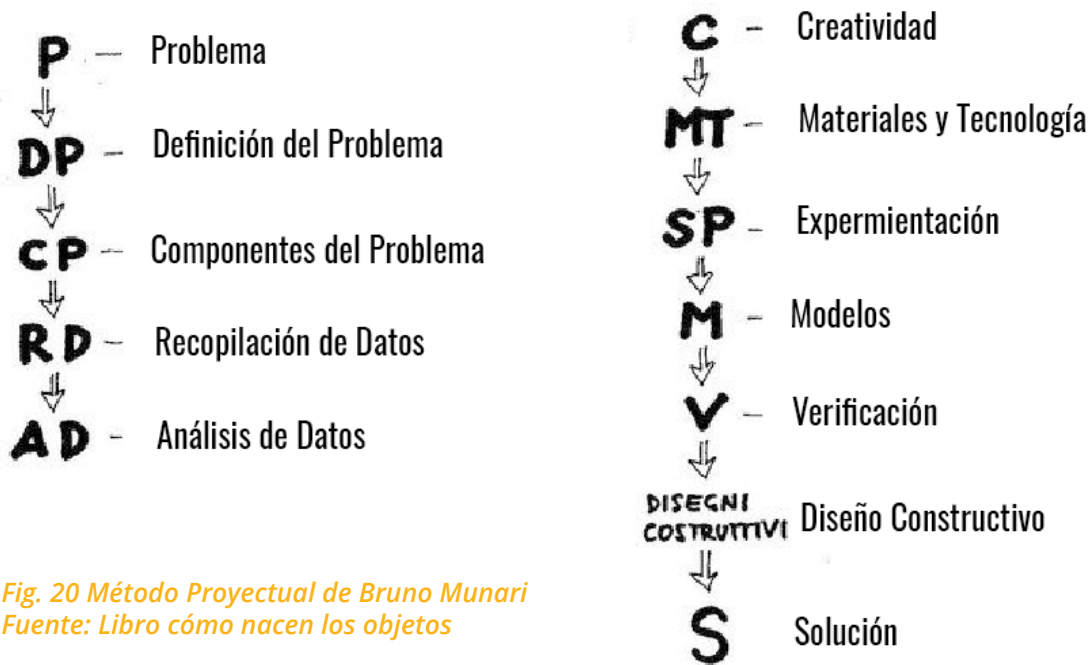
A continuación, se describe dos métodos, técnicas, formas de ver, hacer y pensar. La primera pertenece a un pensamiento contemporáneo y la otra al pensamiento en espiral de los pueblos originarios.

3.3.1 Método proyectual de Bruno Munari

Bruno Munari, nació en Milán en 1907 y es considerado uno de los máximos protagonistas del arte, y diseño del siglo XX.

El método proyectual de diseño que propone Munari no es absoluto ni definitivo, sino plantea una serie de operaciones lógicas para resolver un problema de diseño. En consecuencia, las reglas del método no bloquean la creatividad, sino que, al contrario, estimulan al diseñador a descubrir y buscar soluciones innovadoras (Munari. B, 1983).

El pensamiento moderno proyectual permite resolver problemas gracias a la presencia de la técnica y el método como herramientas para desarrollar una metodología lógica de obtención del conocimiento y mecanismos para su validación, detectar necesidades en la actualidad y mejorar el proceso de diseño. Además, posibilita un modelo metodológico que pueda ser replicado en futuras investigaciones (Palacios. D, 2008).

*Fig. 20 Método Proyectual de Bruno Munari
Fuente: Libro cómo nacen los objetos*

3.3.2 Pensamiento en espiral de los pueblos originarios

Este es el pensamiento ancestral de las primeras naciones, y por tanto es el paradigma de los pueblos originarios. El pensamiento en espiral es una estructura mental capaz de entender y resolver los problemas sistémicos del siglo XXI. Este pensamiento busca integrar su el saber milenario con las nuevas corrientes del conocimiento occidental actual.

El modelo del pensamiento y acción en espiral es incluyente y permite conectar el presente con el pasado y en caso de los pueblos originarios permite comprender la factibilidad de construir futuro volviendo al pasado; es decir, a las raíces.

Además, permite compartir conocimientos y formular teorías a partir de la experiencia; nos permite compartir experiencias y nuevos conocimientos, no solamente en un contexto personal, sino que también colectivamente, podemos avanzar hacia la formulación de teorías; todo esto, a partir de la experiencia.

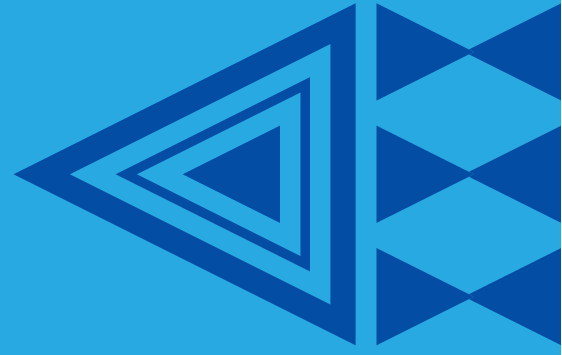
En el mismo plano de la espiral llegamos a la acción o práctica concreta y finalmente a un nivel mucho más desarrollado de la acción y la reflexión que nos hará llegar a una praxis⁴ que valida y al mismo tiempo genera conocimiento (Gavilán.V, 2011).

En el proceso de aplicar el pensamiento en espiral, en la búsqueda de un nuevo conocimiento a partir de la experiencia, se tiene la siguiente secuencia:

1. Percepción de la experiencia concreta.
2. Reflexión sobre la misma experiencia.
3. Construcción de conceptos abstractos a partir de la acción y reflexión.
4. Comprobación en la práctica del nuevo conocimiento.
5. Generación de una praxis en la espiral.

⁴ Proviene del griego y se traduce como "acción" o "práctica"

4. Levantamiento de información

4. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

A continuación, se incluyen datos como entrevistas, conversatorios, encuestas e investigaciones realizadas específicamente para el presente proyecto desde dos miradas: cultura mapuche y contemporánea.

4.1 CULTURA MAPUCHE

4.1.1 Entrevista a Raquel Valeria Huriqueo Carrasco (Médica Mapuche)

Temuco - Padre de las Casas
03-2020

¿Cuál es su ocupación?

- Médica. Me relaciono con la medicina alternativa, trabajar con la naturaleza donde en cada árbol encontramos propiedades. Todo lo que esté en nuestro entorno es bueno para la salud. Eso lo heredé de mi mamá.

¿Qué opina de la cultura mapuche en la actualidad?

- Se ha ido integrando bastante en la sociedad del español. Ya hay tantas mezclas que encontrar alguien cien por ciento mapuche es difícil. Se mezclaron entre las razas mapuche- winka⁵ -extranjero. El mapuche se ha hecho valer también, porque antes era muy discriminado. El hecho de ser mapuche, no tener estudios por ser a lo mejor un poco dejado hacía que se conformarían para vivir con lo que tenían y podían. Después se dieron cuenta que podían hacer y luchar por cosas y fueron aplicando ese pensamiento dentro de sus conocimientos. Hoy en día tenemos mapuches profesionales, lo que hace que tengan otros conocimientos, tengan mejores ingresos familiares y además se vayan valorando como personas.

Entonces, ve que con el tiempo se ha ido integrando a la sociedad...

- Si, de todas maneras... El pueblo mapuche era muy inteligente. Lautaro fue descubriendo, aprendiendo. Y una vez que aprendió el uso todas las estrategias para lograr los propósitos que él tenía. El mapuche, al ver esas cosas se pregunta: ¿Por qué yo no lo puedo hacer, si otra persona puede? En base a eso, se ha ido integrando con sus derechos, ideas e ideales, sus metas y luchas cada día.

Claro... ¿Ahora hay leyes del Estado que los ampara y protege?

- El Estado esta como en deuda. Me refiero a que había muchas cosas con anterioridad a las que el mapuche tenía derecho, a lo mejor prioridad, como

⁵ Término proveniente del idioma mapudungun en referencia a las personas de raza blanca, y más específicamente, a los conquistadores españoles del siglo XVI.

todo ser humano. Sin embargo, al mapuche siempre se lo dejaba como al último porque él no preguntaba, él no sabía dónde podía tocar las puertas por alguna consulta o algo. Hoy en día no, ellos dicen: "Esto no tiene que ser así. Si yo no lo sé, tengo el derecho de que me orienten a donde tengo que ir" Y reclama y toca puertas, con el tiempo se hizo valer.

Y ¿Cómo siente que se han mantenido las tradiciones de la cultura dentro de la sociedad actual?

- Bueno yo creo que eso es algo que uno lo lleva en la sangre, aunque los jóvenes como ustedes siempre quieren buscar e ir reconociendo... Uno trata vivir y cultivar lo que nuestros ancestros nos enseñaron, en base a eso uno trata de llevarlo, de hacerlo y mantenerlo. Para no olvidarlo, para no perderlo.

Y que pase de generación en generación

- Exactamente, aunque es difícil yo tengo 2 hijos, y a uno más que otro le gusta y al otro no. Yo no sé si a lo mejor van a querer llevar esta cultura consigo. Sin embargo, en el guillatún - centro de reunión de las comunidades donde hacen rogativas se agradece a Dios y a la tierra por entregarnos sus recursos y para que nos proteja de tantas cosas- ellos conocen muy bien los ciclos sin estudios, es algo que se lleva en la sangre.

¿Cuál es el rol de machi?

- Don sanador. Guía con poder de sanar personas enfermas. La machi puede tener una revelación en sueños e interpreta lo que puede venir. Son dones y por eso tienen la capacidad de percibir lo que va a venir, eso no lo tiene cualquiera. Sin ser doctor ella ve una orina como lo hago yo y ve las complicaciones de salud. En el caso mío hay una diferencia yo soy médica no Machi.

¿Cómo obtuvo sus conocimientos?

- Son conocimientos que se traspasan por los genes de generación en generación. Mi mamá era médica. Estos saberes se van heredado, yo creo que, en todo ámbito, no tan solo en los mapuches, sino que en los chilenos también. El tema es que el "chileno" o "winka" es distinto no cree mucho en ese tipo de cosas, cree en sus propias capacidades dice: Yo puedo esto, soy capaz de lograr esta cosa. Como si fueran uno separado del todo, del cosmos...

¿A qué cree que se debe esta diferencia entre mapuche y winka?

- A la crianza. Cada padre cría a sus hijos con la esperanza de formar personas y llevar consigo esas tradiciones, sino se va perdiendo. Es una gran responsabilidad.

¿Cómo cree que ha sido la integración de la cultura mapuche en la sociedad "chilena"?

- Bueno la integración ha sido en todo aspecto. Por ejemplo, en el turismo, antes

la gente extranjera se iba a partes tan preciosas como el Conguillio y diversos santuarios de la naturaleza que tenemos en la zona. Hoy en día veo que hay más gente chilena que aprecia, valora y se asombra de lo que hay en su territorio. Sobre todo, los jóvenes se dan el tiempo de conocer y enseñar a la gente de afuera.

¿Acerca de la vestimenta mapuche?

- Cada vestimenta tiene significado según su simbología y color. El azul representa el cielo. El negro es la tierra. El rojo es la fuerza.

¿Cuáles son los símbolos más representativos de su cultura?

- Para mí, los cuatro puntos de la tierra. Donde uno se va identificando según el lugar que se encuentra o en qué lugar de esas partes podemos encontrar la cordillera, el mar. Es lo que más me gusta. Una especie de brújula.

Entrando en el tema de los textiles y los tejidos. ¿Cómo siente que se ha ido transmitiendo la esencia de la vestimenta?

- El mapuche se siente orgulloso de llevar su vestimenta y mostrar. Porque esa es la idea, mostrar. El tema es que ahora con la situación...Imagínese yo tengo la vestimenta ahora y no la uso a diario, más bien en ocasiones especiales como rogativas del campo, pero sino está guardada, para mí eso es sagrado. Por la situación (estallido social 2019) que estamos viviendo, hoy en día, uno no sabe si va a ser bien recibido o valorado. En ese aspecto es más sagrado, para rituales que uso diario. Solo la machi o los loncos (jefes de una comunidad) pueden usarla de diario. Para mí como mapuche, me da vergüenza que vayan a las protestas vestidos de mapuche, por ejemplo. Para mí eso es algo sagrado.

¿Cuáles son los símbolos más conocidos para usted?

Kultrún, para hacer sanidad y limpieza.

Pillán, personas de fuerza que juntos logran grandes propósitos, en comunidad.

¿Cómo obtuvo su vestimenta mapuche?

- Mediante un programa en el campo. Pertenecemos al "Programa Origen" dentro de la organización que tenemos, nos dieron una ayuda del gobierno y nos preguntaron que necesitábamos. La mayoría dijo vestimenta porque no la tenemos. Nosotros decimos somos mapuches, pero no tenemos la vestimenta típica. Sabiendo que adquirirla por los propios medios es costosa. Ahí nos compraron las vestimentas y nos la entregaron a cada familia respectivamente. Me hubiera encantado tener alguna de mi abuelo, mis ancestros, pero no lo tuve porque antes se enterraba junto con la persona al momento de morir. Se perdía.

4.1.2 Entrevista a tejedoras mapuche

A continuación, se presenta un resumen de las entrevistas realizadas a tejedoras mapuche para el presente proyecto (Revisar anexos para ver las entrevistas completas).

Ángela Llanquino

Ángela aprendió a tejer a los 8 años al principio no sabía el significado de la simbología, sólo tejía a pedido, pero con el tiempo adquirió más conocimiento por medio de talleres. La simbología con la que más trabaja es el Lukutuwe (ser sagrado para los mapuches). Se dedica a tejer y a la vez a realizar las labores del hogar y pertenece a un comité de mujeres tejedoras donde se reparten los trabajos según los pedidos, pero por la pandemia ahora hay muy pocos. Para ella ser tejedora es un orgullo, comenta además que este oficio le sirve para sustentar su vida y la de su familia.

Angélica Quepucura

Angélica aprendió a tejer desde muy pequeña por tradición familiar, sin libros solo del observar a su madre tejer. Ella realiza todo el proceso desde trasquilar a la oveja, lavar la lana, hilarla y teñirla hasta tejerla. Está orgullosa de su trabajo a pesar de ser un proceso largo, siente que hoy en día existe mayor apoyo a las mujeres artesanas. Comenta que muchas veces la gente de afuera valora más el trabajo que ellas realizan, que la gente local. Sin embargo, hoy en día gente joven mapuche se está capacitando para continuar este oficio y no perder los saberes y la cultura.

Anita Paillamil

Anita comenta que teje desde antes de nacer y que es cuarta generación de tejedora en su familia. Anita cuenta que no todas las tejedoras tienen la habilidad de interpretar los mensajes que aparecen en los sueños y plasmarlo en sus tejidos, además depende de quien vaya a usar la prenda para determinar tipo de simbología a tejer. También comenta que hay una falta de información por parte de las tejedoras ya que a veces se hace un uso indiscriminado de ciertas figuras o

simbologías, por ejemplo, el Lukutuwe es un ser sagrado en la cultura mapuche y al tejerlo en caminos de mesa o individuales genera que se pierda el respeto y su esencia. Comenta que esto sucede porque muchas veces el oficio de tejer tiene un interés más económico que por herencia familiar o amor al oficio, además que no existe registro con información del oficio ya que este se traspasa mayormente de manera oral. A su vez, cuenta que con su asociación de tejedoras “Wallontu Mapu”, poseen financiamiento con países como Estados Unidos quienes apoyan y aportan a las mujeres y su oficio textil; no así, el gobierno local, nunca ganaron un proyecto o recibieron ayuda de éste. Ella comenta que es un orgullo y un gran avance para las tejedoras mapuches el poder salir adelante con poco y sin ayuda del Estado.

4.1.3 Conversatorio “Semiótica mapuche en diseño” por Patricio Pradines Antillanca

Fig. 21 Ciclo de conversaciones sobre diseño coordinado por Espacio Vivo.

“¿Qué símbolos y significados aparecen en nuestro imaginario cuando pensamos en la cultura mapuche? ¿Hemos reflexionado de dónde vienen esas imágenes? ¿Qué se comunica y cómo se comunica desde lo mapuche?”

Patricio Diseñador Gráfico perteneciente al pueblo mapuche, comenta como desde su disciplina transmite su cultura. Hay que entender que los símbolos y signos no se enseñan por sí solos, más aún cuando se ha olvidado la historia mapuche y la importancia de su territorio. Es aquí en donde es necesario entender la complejidad que requiere entrar a este tema y tomar el desafío como diseñador.

Los símbolos mapuches más conocidos como “ñimin” suelen muchas veces ser usados y replicados, pero si no se conoce realmente su esencia, importancia y se les da el cuidado que se merecen caemos en folklore. Símbolos vacíos que en vez de sumar pueden aportar a la pérdida de identidad cultural. Por eso es importante dialogar desde la semiótica (ciencia que estudia la esencia de símbolos/signos).

Existen diferencias entre territorios de la misma cultura mapuche, sin embargo, también hay similitudes que hasta hoy persisten. Estas diferencias son como “pequeños códigos” para acceder a sistemas más profundos de la cultura.

“En la cultura mapuche se habla desde el corazón, con mucho newen⁶”

El cerebro mapuche se estructura en base a su cosmovisión, rompe con la estructura académica pues tiene otra lectura, debido a su contexto histórico también posee otras herramientas de expresión y comunicación. Las culturas moldean el cerebro. Hoy en día, las ciencias modernas como la neurociencia hablan de esto.

Se habla de una “dualidad complementaria” que ayuda a potenciar y equilibrar el eje central. En este contexto el rol de diseñador es hacerse cargo de transmitir esta cultura con responsabilidad y respeto, aportar desde el diseño para propiciar espacios donde se genere una reflexión social.

⁶ Significa fuerza o energía en mapudungun.

4.1.4 Conversatorio “Simbología en el telar mapuche” por Tránsito Neculfilo Huisca

Fig. 22 Conversatorio coordinado por el Ministerio de las Culturas y las Artes del Patrimonio, en el marco del Día del Patrimonio en Casa.

“La simbología es parte de la expresión”.

Tránsito (tejedora mapuche) relata que existen 48 símbolos mapuches que no solo se ocupan en el telar, sino en otras formas de expresión de su tradición como las joyas, cerámicas e instrumentos musicales. Los símbolos son sagrados y cada uno tiene un significado característico. Comenta que adquiere este conocimiento de generación en generación y existe la virtud de que ahora es posible compartirla. Transmitir lo que ellos como cultura ven y sienten.

¿Qué opina acerca del uso de estos símbolos en la actualidad?

- Para mí que se urbanice esta simbología y verlos en todo escenario, me genera transgresión. Pero verlos en un lugar donde se va a observar y dar un sentido de valoración, contemplación y admiración, encuentro que suma para seguir haciendo cultura. Encuentro que es importante esa propuesta.

Para ocuparlo como un objeto que da sentido a mi vida, o un objeto de decoración me parece bien, pero por ejemplo para usarlo como señalética de transporte público, no. Guardar la esencia. Hoy están renaciendo a ser objetos con sentido,

ya que hubo un tiempo en el que se tuvo que callar y resguardar. Pero hoy de a poco se va recordando esta memoria que fluye y corre por nuestras venas.

Hay que saber también, que la simbología a lo largo de la historia fue intervenida por la cultura occidental con la llegada del cristianismo al territorio. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, a pesar esa intervención, no deja de expresar la esencia de la cultura como parte de su proceso histórico. Un ejemplo es el Lukutuwe con la cruz el centro, integrada posteriormente a la llegada de los primeros colonizadores y junto con ellos, la religión a territorio mapuche.

4.1.5 Conversatorio “Presencia y proyección de los pueblos originarios de Chile” por Pedro Mege

Fig. 23 Conversatorio coordinado por el Museo Histórico Nacional y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR)

Pedro Mege, es licenciado en Teoría del Arte en la Universidad de Chile y director del Centro de Documentación Mapuche LIWEN, quien ha dedicado esfuerzos de reactivar la identidad mapuche desde el interior de la cultura. En el conversatorio Mege promueve el diálogo permanente entre las diferentes culturas. Rehacer a partir de este diálogo constante donde existe una estrecha relación entre las diferentes culturas que componen la sociedad. Romper con el multiculturalismo que secciona y orientarse a crear una sociedad intercultural. También se plantea encontrar a los pueblos originarios no solo desde una mirada política sino desde otras disciplinas actuales y presentes en el día a día como el arte urbano. Descolonizar el conocimiento a partir del arte y la participación activa. Proponer nuevas formas

de expresión (poesía, música, arte) de este conocimiento ancestral de una manera descolonizada, rotunda y contundente. Los poetas mapuches tenían mecanismos para que este conocimiento se viese de manera descolonizada, lo que conlleva un desafío y una estrategia para dar a conocer esta voz de la comunidad mapuche. Plasmar enfoques coloniales en dispositivos poscoloniales, no quedarse solo con los conocimientos ancestrales. Por medio del arte se puede recontextualizar y usar como vehículo para transmitirlo en la actualidad. Mege comenta que es necesario hacernos cargo del conocimiento de nuestros pueblos originarios, preservarlos y cuidarlos.

4.1.6 Investigación “Etnoestética mapuche”

La estética de las mantas caciques y fajas mapuches: son los ensamblajes y re-ensamblajes de las unidades significantes de los universos representacionales textiles. El problema al que parecieran estar sujetas las tejedoras mapuches podría ser formulado en los siguientes términos: ¿cómo representar ilimitadamente significados con muy pocos elementos significantes? La respuesta podría ser: “no se trata de multiplicar las formas para cada significado, sino que de cortar (split) y distorsionar un significante en un nuevo orden compositivo”.

Como medida básica para la comprensión del proceso de la configuración del significante textil mapuche, se hace necesario saber que toda figura ha sufrido un movimiento de desplazamiento intencionado en su representación, desde un original, que sirve de punto de partida toda posterior elaboración figurativa. No quiere decir esto, que las figuras hayan sido deformadas, sino, que han sido re-hechas a partir de un movimiento de los componentes del significante primordial.

Según Mege. P, 1998, la simbología mapuche, provoca la variedad en sus expresiones estéticas a partir de un sistema restringido de transformaciones formales de su figurativa. Se dedica a recrear figuras con pedazos de significantes que recomponen nuevas representaciones y basa en ciertas técnicas fundamentales:

- Desmembración: corte de partes del significante original para su re-ensamble.
- Desarticulación: se establece una nueva simetría axial del significante original.

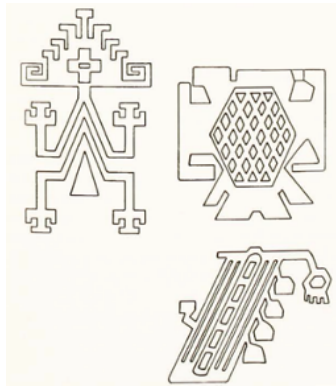

Fig. 24 Lukutuwe: rayen y wisiwel

- Dislocación: nueva articulación de los distintos componentes cortados de la figura original.

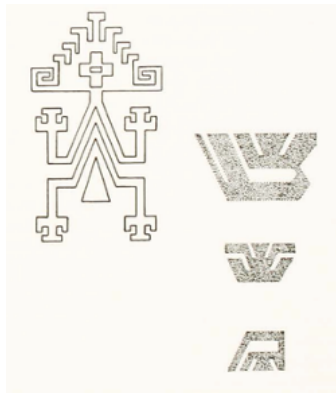

Fig. 25 Lukutuwe: kopiu

- Desollamiento: se ocupa sólo el perfil de la figura original.

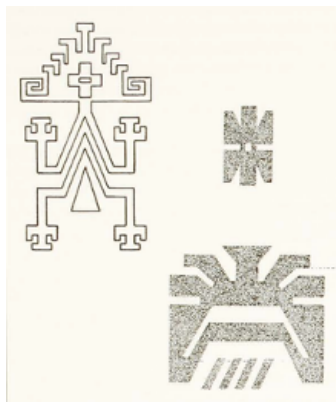

Fig. 26 Lukutuwe: rewe-lonko y welu-witrau
Fuente: Boletín del museo de arte precolombino N° 7, 1998

4.2 CULTURA CONTEMPORÁNEA

4.2.1 Entrevista a Francisco Delgado (Cursor de la moda autóctona chilena y director creativo de la Boutique Tai)

Santiago- Chile
09-2020

¿Cómo era el proceso productivo de la boutique Tai?

- De acuerdo con los materiales que había, se diseñaba. Luz María era la que, hacia los patrones, era modelista y como eran telas plásticas, había que realizar muy pocos cortes de ajuste o modificaciones, no llevaba pinzas ni nada. El mayor trabajo era en formas que combinaban. Eran verdaderos rompecabezas, formas curvas, contra curvas, círculos fucsias entre medio de tejidos granate. Vibraciones de colores muy latinoamericanas.

La palabra boutique es una palabra muy mal puesta, se usaba ya que era parte de las tiendas caras y de moda. Aunque nunca nos gustó la palabra moda, que tiene que ver con un fenómeno sociológico “que está de moda, y pasa de moda”. Este era más un taller de diseño donde se experimentaba y creaba. Todo convergía en el llamado taller, donde se creaba un objeto a partir del cuerpo como soporte.

Se cortaban las telas, se pasaba con paños mojados para vaporizar y se secaban. Pasaba al mesón de corte donde la encargada Luz María se entendía con Marco Correa o conmigo. Posteriormente, se hilvanaba a mano las piezas que salían del corte. Se pasaba a máquina overlook que cosían con los mismos hilos (en verano) lanas (en invierno) que se mezclaban con seda del mismo color. Se realiza con un punto especial un pabilo redondo del mismo material que la prenda, ese pabilo era usado para bordar formas, remarcar, redibujar, y generar contrastes.

Si se pone un tejido sobre tejido queda una elevación. Por lo que se recortaba con mucho cuidado. Intervención molde base dibujar sobre el papel y cortar en el género dejando 0.5 cm de costura, poner marcas. (curvas y contra curvas) cortar con calma oficio, técnica, paciencia. Así, se tiene un resultado plano como si hubiera sido pintado en la tela. Un paño formado de muchas telas distintas.

Por lo general se planteaba una prenda única-vestido y mediante la organización cromática se generaba la ilusión de la existencia de una prenda superior e inferior mediante una estructura simétrica, se utilizaba una paleta cromática propuesta por Correa. A través de ella lograba una nueva distinción en la que se puede plantear como supuesto la existencia de una conexión con los textiles etnográficos latinoamericanos puesto que se evidencia la presencia, por ejemplo, de rojos

anaranjados, de ocre; es decir una paleta de cromas terciarios que están más asociados con los colores locales que con la tendencia de la moda internacional (ver fig. 15 y fig. 15.1).

4.2.2 Encuesta: Factores y necesidades en el vestir contemporáneo.

Como parte del proyecto, se realizó una encuesta (grupo focal) a 64 jóvenes entre 18 y 26 años, para determinar los factores y necesidades que más influyen en el vestir y posteriormente definir la vestimenta que más se adecue a la contemporaneidad.

¿Qué es lo que priorizas al momento de elegir una nueva prenda de vestir?

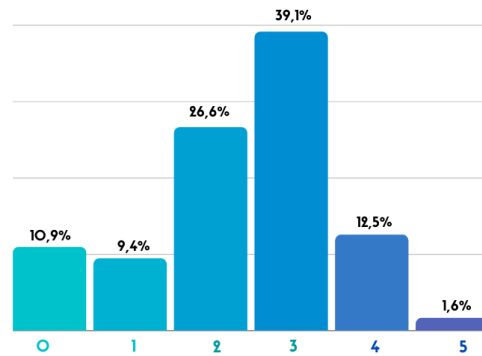

Fig. 27 Resultado de la encuesta realizada a 64 jóvenes entre 18-26 años
Elaboración Propia

El (10,9%) de los encuestados priorizan meramente la comodidad. El (1,6 %) prioriza meramente el estilo. Mientras que el (39,1 %) de la población encuestada le importa la comodidad, pero al momento de elegir una prenda de vestir, prioriza el estilo.

¿Con qué frecuencia compras ropa?

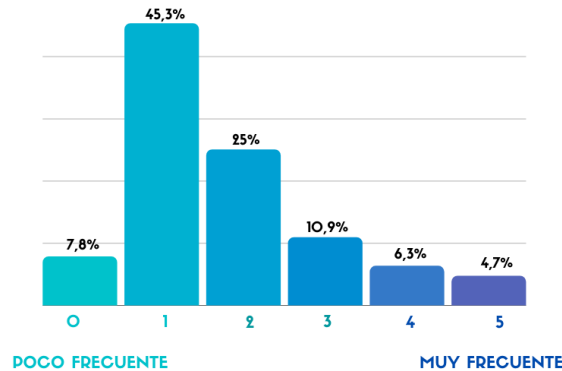
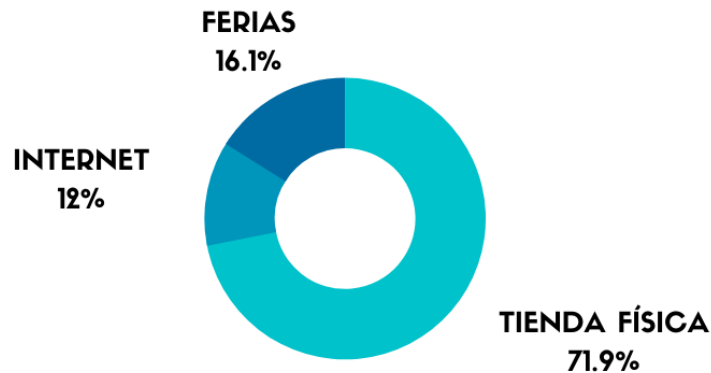

Fig. 28 Resultado de la encuesta realizada a 64 jóvenes entre 18-26 años
Elaboración Propia

El (45,3%) de los encuestados, compra ropa poco frecuente. Por lo que se concluye que hoy en día las personas jóvenes son más conscientes del cuidado del medio ambiente y del consumo de ropa. Se inclinan por una moda más ética y responsable, enfocada al slow fashion.

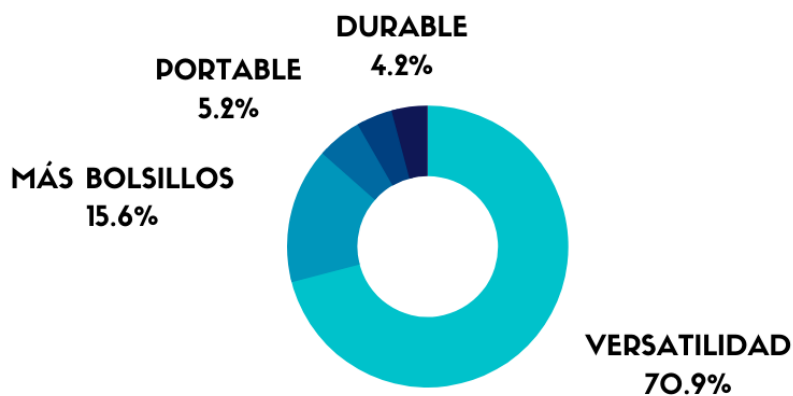
¿Qué medio de compra utilizas para obtener tus prendas de vestir?

*Fig. 29 Resultado de la encuesta realizada a 64 jóvenes entre 18-26 años
Elaboración Propia*

La mayoría de las personas compra en tienda física por lo que se ve que, a pesar de existir tecnologías en la moda para adquirir prendas por internet, los usuarios todavía están familiarizados a formas más tradicionales de compra.

¿Qué le agregarías a tu ropa para que se adecue a tu estilo de vida?

*Fig. 30 Resultado de la encuesta realizada a 64 jóvenes entre 18-26 años
Elaboración Propia*

Un (70,9%) siente que a sus prendas le faltan versatilidad, mientras que un (15,6%) siente que sus prendas deberían tener más bolsillos. Entre otras cosas está: que sea portable, liviana, poco aparatosa, durable, compacta y con estilo.

¿Cuál es la prenda más funcional que tienes en tu guardarropa? (Entiéndase funcional a que cumple una función mayor a sólo cubrir el cuerpo).

"CHAQUETA CON BOLSILLOS INTERNOS"
"CORTAVIENTO IMPERMEABLE"
"CORTAVIENTO NEGRO QUE COMBINA CON MUCHAS COSAS"
"POLERÓN CON CUELLO REGULABLE"
"DANTALON DESMONTABLE "
" PARKA DE DOBLE VISTA Y CON BOLSILLOS INTERNOS "

*Fig. 31 Resultado de la encuesta realizada a 64 jóvenes entre 18-26 años
Elaboración Propia*

La mayoría elige prendas como chaquetas, polerones y parkas con bolsillos, hebillas y cierres. Prendas superiores que nos ofrecen esa versatilidad de poder combinarse con otras prendas, además que refuerzan el estilo.

4.2.3 Apropiación cultural y homenaje a la cultura.

El diseño crea realidades culturales, modos de relacionarse entre las personas y comunica una identidad a través de sus diseños por eso es considerado una estrategia cultural.

La moda y el vestir cumple una función más allá que sólo proteger y cubrir el cuerpo, si no, también posee una función simbólica que crea identidad para quien la usa. Existe un intercambio constante de conocimientos, saberes y culturas que se plasman en la ropa que usamos. Muchas veces los diseñadores toman elementos de cierta cultura o grupo social y los reflejan en sus diseños, siendo éstos pertenecientes a una cultura diferente.

Esto ha dividido a la sociedad en opiniones causando polémica ya que, aunque existen muchos que creen que es apropiación cultural hay otros que lo consideran un homenaje a la cultura.

A continuación, se expone cada una de ellas:

Homenaje a la cultura

Para muchas personas, el que una marca incluya en su colección elementos de cierta cultura es una forma de homenaje a la misma. Muchos de estos diseñadores se han explicado a sí mismos diciendo que tomaron los elementos como una fuente de inspiración en su proceso creativo. Y que lo que buscan con sus colecciones es celebrar la diversidad y brindarle homenaje a las culturas a las que se refieren. También han habido casos en donde los diseñadores trabajan de cerca con expertos pertenecientes a estas culturas para no transformar ni perder la esencia de ésta. Se han creado equipos compuestos por diversos talentos pertenecientes a esa cultura para ser lo más fieles posibles a las técnicas y significados, cuidando de una manera cercana el no ofender a la misma.

Apropiación cultural

Por otro lado, están los que piensan que el utilizar elementos culturales de un colectivo cultural por parte de otro es apropiación de la cultura. Creen que lo van a usar como medio para generar más ventas y ampliar su mercado de clientes potenciales. Lo cual consideran que es una falta de respeto a su cultura y tradiciones. Muchas otras veces se sienten ofendidos al creer que años de tradición no sean reconocidos y que las nuevas representaciones cuesten mucho más que lo original restando valor a comunidades enteras (Harpersbazaar, 2019).

Por otro lado es necesario reflexionar la originalidad o pureza de las culturas. ¿Existe culturas puras? Todas las culturas son el resultado de algún tipo de hibridación. Es poco probable hoy en día encontrar una cultura que no haya sido el producto del contacto con otras. Es lo que el filósofo Kwame Anthony Appiah llama “cosmopolitismo, la experiencia de encuentro con el “otro” que es diferente, con quien tenemos cada vez más contactos gracias a la globalización” (Serfaty. I, 2018).

Tal vez la postura más razonable esté en reconocer la dignidad de los pueblos y comunidades con sus manifestaciones culturales, y también aceptar la riqueza de la experiencia humana que llega del encuentro con el “otro”, de la transculturalidad; siempre con respeto y resaltando ese intercambio cultural.

4.2.4 Investigación: Materiales textiles, características y aplicaciones

En la confección y el diseño de una vestimenta, parte importante y fundamental es el tipo de tela que varía por sus características y propiedades según el propósito con el que se vaya a utilizar.

A continuación, se muestra una tabla/resumen con los tipos de tela, sus características y aplicaciones más comunes. Es necesario conocer sus propiedades para elegir la más idónea según la vestimenta que se vaya a confeccionar.

Tipo de tela		Características	Aplicaciones
NATURALES	Algodón (vegetal)	<ul style="list-style-type: none"> - Buena resistencia - Poca elasticidad - Poco flexible y propenso a arrugas - Cómodo, suave - Buena absorción - Buen conductor de calor 	<ul style="list-style-type: none"> - Comúnmente utilizado en tejidos y ropa de punto - Textiles para el hogar
	Lino (vegetal)	<ul style="list-style-type: none"> - Una de las fibras naturales más caras - Frescura los climas cálidos - Poca elasticidad, se arruga fácilmente - Alta absorción - Buen conductor de calor y sensación fría - Muy frágil, tiende a romperse - Daño por moho y transpiración - Resistente a las polillas 	<ul style="list-style-type: none"> - Ropa, trajes, vestidos, faldas, camisetas - Artículos de decoración para el hogar y comerciales: manteles, paños de cocina, sábanas, papel tapiz / revestimientos de paredes, cortinas, etc. - Utilizado con algodón
	Lana (animal)	<ul style="list-style-type: none"> - Relativamente áspera - Rizada en apariencia - Elástica - Higroscópica, absorbe la humedad - Resistente a la elasticidad estática 	<ul style="list-style-type: none"> - Ropa: chaquetas, trajes, pantalones, suéteres, sombreros, etc. - Chaquetas, alfombras, fieltro y tapicería - Mantas
SINTÉTICAS Celulósica	Rayón	<ul style="list-style-type: none"> - Suave, liso y confortable - Naturalmente de alto brillo - Alta absorbencia - Su durabilidad y retención de forma es baja, especialmente bajo humedad - Buena retención de apariencia 	<ul style="list-style-type: none"> - Ropa - blusas, vestidos, chamarras, lencería, forros, trajes, corbatas, etc. - Colchas, sábanas, frazadas, tapicería, etc. - Otros usos - productos de higiene femenina, pañales, toallas, etc
	Acetato	<ul style="list-style-type: none"> - Termoplástico - Buena caída - Suave, liso y flexible - Seca rápidamente - Apariencia lustroso - Débil, pierde fuerza rápidamente cuando está mojado, debe lavarse en seco - Baja resistencia a la abrasión 	<ul style="list-style-type: none"> - Principalmente ropa - blusas, vestidos, chamarras, lencería, forros, trajes, corbatas, etc. - Utilizado en telas como el satín, brocados, tafetán
	Tri-Acetato	<ul style="list-style-type: none"> - Termoplástico - Buena caída - Suave, liso y flexible - Seca rápidamente - Apariencia lustroso - Débil, pierde fuerza rápidamente cuando está mojado, debe lavarse en seco - Baja resistencia a la abrasión 	<ul style="list-style-type: none"> - Principalmente ropa - Utilizada en ropa con plisados en dónde la retención es importante, para faldas y vestidos. - Se puede usar con poliéster para crear ropa brillante.

Tabla 2 Materiales textiles

Elaboración propia basado en: "Todo sobre Fibras Textiles, 2021"

<p>SINTÉTICAS No celulósico</p> <p>Este grupo de fibras es distinguido por ser sintetizado o creado a partir de diversos elementos en moléculas más largas que se llaman polímeros lineales</p>	Nylon	<ul style="list-style-type: none"> - Alta resistencia - Alto alargamiento y elasticidad - Muy fuerte y duradero - Excelente resistencia a la abrasión - Termoplástico - Tiene la capacidad de ser muy lustroso, semi-lustroso. - Resistente a insectos, hongos y moho 	<ul style="list-style-type: none"> - Ropa: pantimedias, medias, mallas, etc. - Aplicaciones industriales - paracaídas, cordones de neumáticos, cuerdas, airbags, mangueras, etc.
	Poliéster	<ul style="list-style-type: none"> - Termoplástico - Buena fuerza - Hidrofóbico (no absorbente) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ropa: tejidos, camisas, pantalones, chaquetas, sombreros, etc. - sábanas, mantas, muebles tapizados, material de acolchado - Usos industriales: cintas transportadoras, cinturones de seguridad, refuerzo de neumáticos
	Spandex	<ul style="list-style-type: none"> - Altamente Elástica - Cómodo - Alta retención de forma - Durable 	<ul style="list-style-type: none"> - Nunca se usa solo, siempre se combina con otras fibras - Prendas y artículos de vestir con stretch para mayor comodidad y ajuste - Calcetería - Corsetería - Trajes de baño, ropa atlética y aeróbica - Lencería, mallas y calcetines, guantes

Tabla 2 Materiales textiles
Elaboración propia basado en: "Todo sobre Fibras Textiles, 2021"

4.3 ESTADO DEL ARTE

4.3.1 Representación de culturas originarias en la contemporaneidad

A continuación, se muestra vestimentas que reflejan la identidad local de la sociedad latina bajo una estética contemporánea. Articulada por los colores, la morfología, el uso de materiales autóctonos, tejidos artesanales, técnicas de fieltro, entre otros, hasta la utilización de técnicas contemporáneas como la serigrafía, el estampado, sublimado. Diseños que van más allá de la prenda, una tendencia o una moda, sino que generan una reflexión acerca de la identidad y sus raíces.

PERÚ: Edward Mendoza/ @warpigwonder

Fig. 32 Diseño de Edward Mendoza
Fuente: <https://latexmagazine.com/>

Mendoza encontró tesoros invaluable en lo que otros veían sólo como objetos mundanos y ordinarios. Estos incluían bolsas y costales tejidos de plástico que se encuentran comúnmente en mercados, posters de música chicha, símbolos como las líneas de Nazca. Todas esas imágenes y símbolos estaban incrustados e impresos en su mente que luego las traspasó a sus diseños textiles.

CHILE: Margo/ @margo_origenes

Fig. 33 Diseño de Margo

Fuente: <https://www.instagram.com/>

Diseñadora enfocada al diseño de vestuario escénico. Rescata los orígenes culturales mediante la metodología de upcycling (reciclaje creativo) y busca concientizar a través del vestuario. En la foto se puede observar una prenda cómoda y con estilo perteneciente a la colección 2019, inspirada en uno de los pueblos indígenas del sur chileno: Selknam.

MÉXICO: Carla Fernández/ @carlafernandezmx

Fig. 34 Diseño de Carla Fernández

Fuente: <https://www.instagram.com/>

Busca que sus prendas sean tan perdurables que su murmullo sea audible para otras generaciones. En la foto Bárbara usando una túnica Coyolxauhqui con ilustraciones hechas por Emmanuel García, ilustrador de la Ciudad de México. Coyolxauhqui es la diosa azteca de la luna, hija de la diosa de la tierra Coatlicue, y hermana del dios sol, Huitzilopochtli.

ARGENTINA: Yanataski/ @yanataski

Fig. 35 Diseño de Yanataski
Fuente: <https://www.instagram.com/>

Sus diseños se inspiran en la cosmología andina, simplificada y con una mirada sicodélica lo que le da el toque contemporáneo. En la foto se observa un poncho inspirado en el poder del cóndor. El Dios protector de los cielos, símbolo de la libertad y fortaleza. Utiliza la técnica sublimado sobre tela sintética.

BOLIVIA: ZEF/ @zef.upcycling

Fig. 36 Diseño de ZEF
Fuente: <https://suprareciclaje.org/zef-upcycling/>

ZEF, crea piezas únicas, elaboradas a partir de la desconstrucción y upcycling (reciclaje creativo) de prendas recuperadas, tejidos tradicionales y materiales típicos de Bolivia. En la foto se observa una especie de tapado realizado con un traje de terno para el cuello y solapa y con un aguayo de lana para el torso y mangas.

4.3.2 Tendencias de la moda contemporánea

Entre las tendencias de la moda contemporánea, destaca las siluetas amplias y abiertas. Estampados, superposiciones de capas y bolsillos. Prendas donde el minimalismo es una cualidad importante; lo que propicia a que las prendas sean más híbridas, orientadas a una moda genderless o sin género.

Eye Magazine/ @eyecmag

Fig. 37 Diseño Eye Magazine

Fuente: <https://www.instagram.com/>

Prendas básicas para el diario vivir. Son prendas contemporáneas que priorizan la comodidad al usar corte rectos y anchos (oversize). Lo que posibilita a que la vestimenta también sea unisex.

Byborre/ @byborre

Fig. 38 Diseño de ByBorre

Fuente: <https://www.instagram.com/>

Vestimenta que presenta un bordado en el parte posterior realizado de manera tecnología. Se Prenda liviana va encima de otra y genera una superposición de capas. Presenta un par de bolsillos en la parte inferior; una prenda donde se

mezclan las nuevas tecnologías con diseño más clásicos.

Snow Peak/ @snowpeakusa

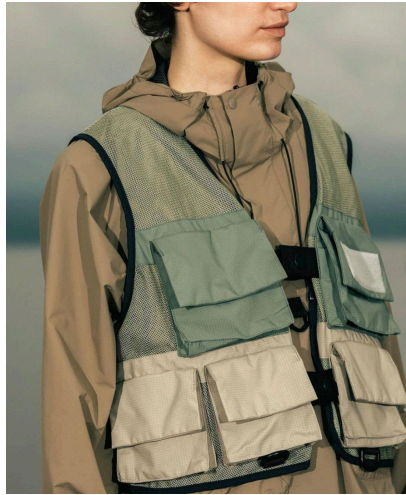

Fig. 39 Diseño de snowpeakusa
Fuente: <https://www.instagram.com/>

Prenda modular que se adapta al cuerpo. Piezas que posee un conjunto de compartimiento ajustables. Muchos bolsillos cierres y broches que hacen de esta prenda un accesorio muy funcional.

Nike/@nike

Fig. 40 Diseño de Nike
Fuente: <https://www.pinterest.com/>

Prenda deportiva que pertenece a la línea ACG (All Conditions Gear) donde se utiliza textiles técnicos para mayor confort y desempeño del usuario. Posee bolsillos de diferentes tipos y por su color neutro puede ser usada tanto por mujeres como por hombres.

5. Análisis

5 Análisis (marco teórico vs. levantamiento de información)

Para el análisis, se realizó un mapa conceptual basado en los datos bibliográficos recopilados en los conversatorios y entrevistas presentados anteriormente.

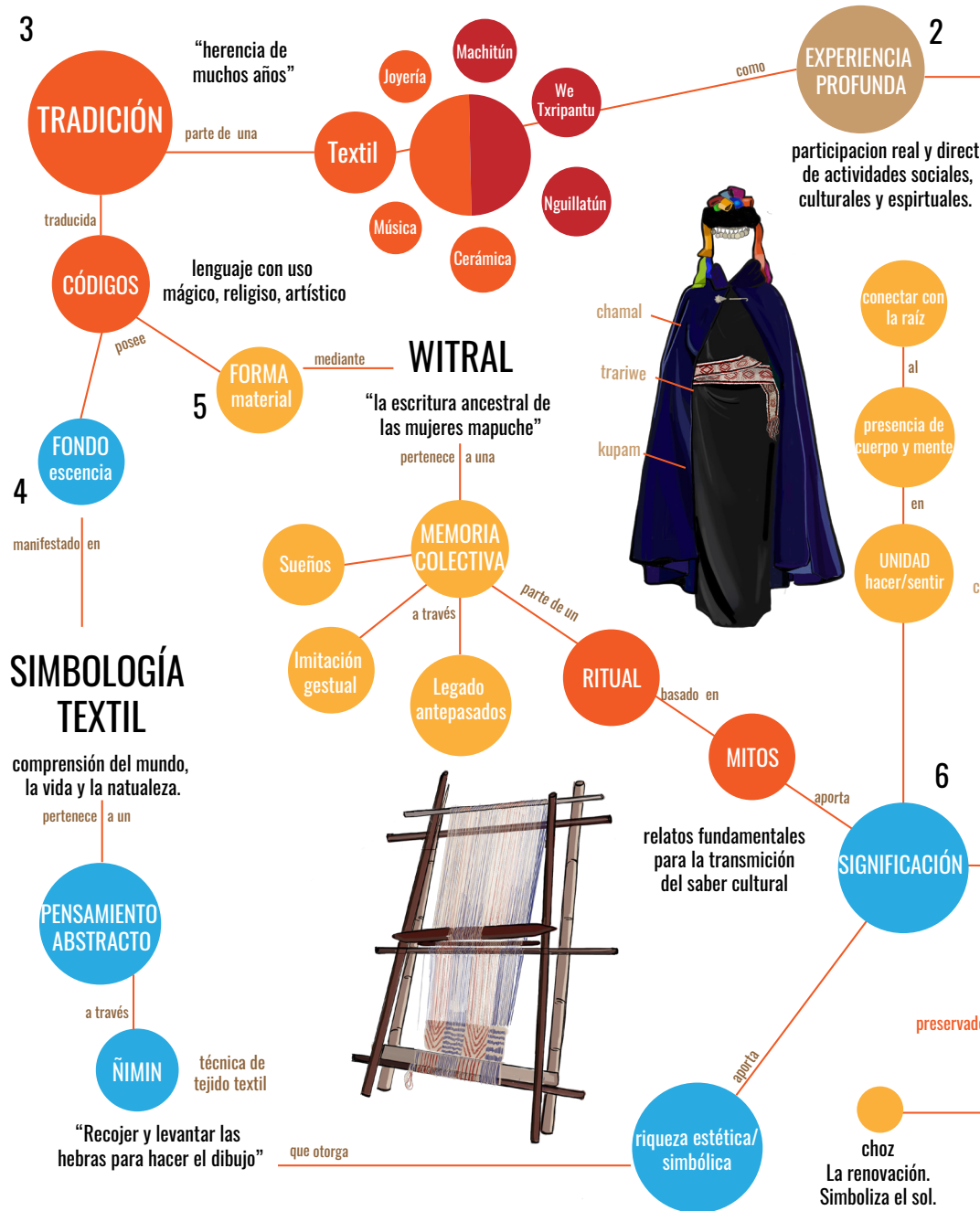

Fig. 41 Análisis de datos: Filosofía mapuche y la tradición textil
Elaboración Propia.

KÜME KIMÜN / KÜME RAZIKÜAM
buen conocimiento / buen pensamiento

1 FILOSOFÍA MAPUCHE

Equilibrio

Conexión

Ciclo de vida

fuerza de una

transmisión de experiencias y significados

Significado primordial

basado

fuerza de

Recreación/ Ensamblaje fantástico

pertenece

9

Segmentación Distorción Recomposición Splits/Cortes

mantiene

BASES ESTÉTICAS

VISIÓN HOLÍSTICA

Simetría

Dualidad Complement.

Fuerza

Espiritus

Naturaleza

Sociedad

Se puede recombinar en nuevo orden copositivo

mineral- vegetal -animal- humana -divina

FIGURATIVOS (avestruz, flor)

RELACIÓN INTEGRAL

guarda

10

GEOMETRICOS (rombos, cruces)

tejido

8

FORMA

7

COLOR

contenido

or del significado

luq
Sabiduría, la curación, y la prosperidad.

kelu
La fuerza y el poder.

karu
La naturaleza, la fertilidad y la curación.

kurü
Estabilidad, equilibrio y elegancia.

kallfu
La vida, el orden, la riqueza y el universo

Las tejedoras mapuches poseen un conocimiento que no se encuentra en libros ni teoría, sino en la participación real y directa en el acto del tejer. La creación de ciertos códigos al momento de tejer, no se pueden develar fácilmente; significantes y referentes, que sintetizan la composición de los colores y figuras, que se hallan al sumergirse en una “experiencia profunda”.

El proceso de diseño busca mantener la esencia de la cultura mapuche en nuevos escenarios de validación como el vestir. El arte textil mapuche se vincula con el ámbito de lo sagrado y con el sentido religioso de su cosmología. El pueblo mapuche construye su realidad en base a su tradición y la plasma de manera integral en todo lo que realiza. No existen las controversias ni contradicciones al interior de la comunidad, todo se centra en el equilibrio holístico (Gavilán.V, 2011).

En este sentido, el proyecto se funda en el respeto⁸ a la cultura mapuche, sus tradiciones y saberes.

No se busca realizar una mera reproducción de la simbología textil sin esforzarse a comprender su significado. Más bien, se trata de entender y traducir las bases estéticas de esta tradición textil, mediante el diseño de una vestimenta que pueda ser usada en la actualidad.

Se plantea un acercamiento semiótico⁹ a la simbología textil mapuche, donde se analizan e identifican a las “partes” que la componen.

1. bastón 	2. bastón quebrado 90° 	3. línea recta escalonada
4. espiral quebrado 	5. cruz griega 	6. triángulo
7. cruz latina 	8. triángulo invertido 	9. bastón quebrado 45°

Tabla 3 Partes que componen la simbología textil mapuche
Elaboración propia basada en “Textiles del sur: aproximación semiótica”.

⁷ Llamaremos experiencia profunda a la participación real y directa de cuerpo y mente. Genera una unidad entre el hacer y el sentir que consigue que la tejedora se conecte con la raíz.

⁸ Sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa (Morales. A, 2019).

⁹ Ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos (RAE,2020).

Se opta por analizar ponchos y fajas mapuche, prendas características que portan la riqueza de su simbología para proponer un diseño que guarde las bases estéticas de esta cultura.

Ponchos

Partes que componen la simbología	Mediante
	SIMETRÍA BILATERAL REPETICIÓN

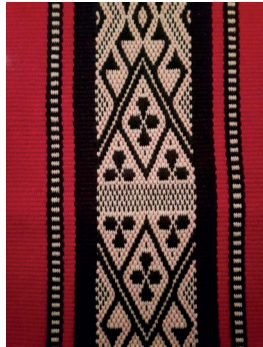
Partes que componen la simbología	Mediante
	REPETICIÓN

Partes que componen la simbología	Mediante
	DESFRAGMENTACIÓN CORTE REPETICIÓN

*Fig. 42 Acercamiento semiótico ponchos mapuche
Elaboración propia*

Fajas

Partes que componen la simbología	Mediante
	SIMETRÍA AXIAL REPETICIÓN CORTE

Partes que componen la simbología	Mediante
	SIMETRÍA BILATERAL DESFRAGMENTACIÓN REPETICIÓN

Partes que componen la simbología	Mediante
	DESFRAGMENTACIÓN REPETICIÓN

*Fig. 43 Acercamiento semiótico fajas mapuche
Elaboración propia*

Del universo estudiado podemos concluir que las “partes” que componen la simbología textil mapuche poseen las siguientes características:

- Existe predominio de formas geométricas, con líneas rectas, quebradas y cruces escalonadas. Los diseños mapuches pueden ser variados, pero se basan en formas determinadas como: triángulo, cuadrado, rombo, rectángulo.

- Por otro lado, se identifica que las partes que componen la simbología se basan en: simetría bilateral y axial, corte, desfragmentación y repetición, para crear las representaciones que conforman la simbología mapuche.

- La simbología textil mapuche transmite por medio de sus diseños los siguientes principios: integridad, fuerza, simetría y dualidad. El color es muy importante en el principio de dualidad, ya que para la cultura mapuche la luz como la oscuridad se deben dejar ver, ya que ambas se necesitan y se complementan. Por lo que, el uso de colores contrastantes (blanco/negro, negro/rojo, rojo/blanco) en los textiles mapuches están siempre presente para lograr cierta armonía.

Estas bases estéticas de la simbología textil mapuche serán el principio para construir el diseño que logre crear sinergia con la vestimenta contemporánea.

5.1 Conclusiones preliminares

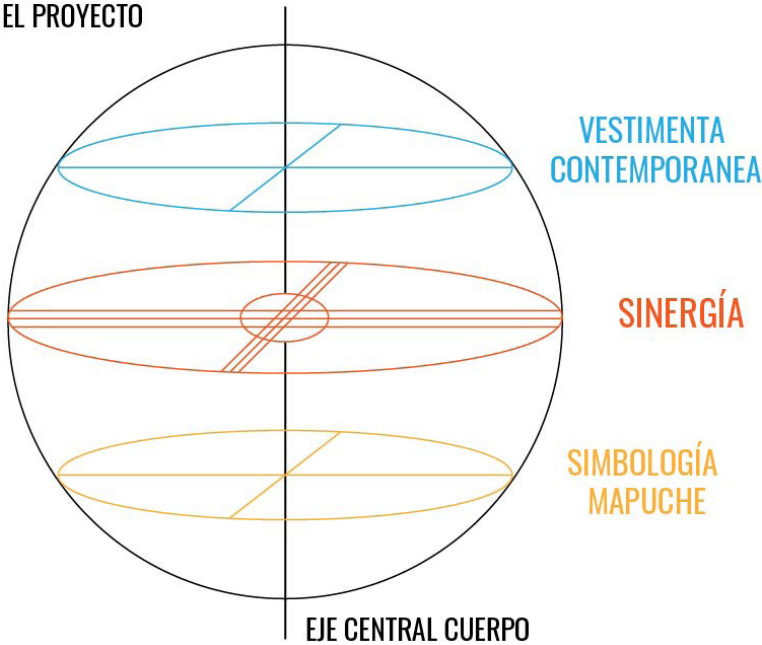
El lenguaje crea realidades, por ende, ocupar el lenguaje visual y material de la vestimenta puede ayudar a fortalecer este diálogo transcultural con los pueblos originarios; tema de suma urgencia en el país. Abordar un diálogo entre los pueblos originarios y la sociedad actual desde áreas creativas y contemporáneas.

Es importante detenerse a reflexionar el rol del diseñador al momento de crear una vestimenta con una dimensión ética. Por lo mismo, es necesario plantearse cómo articular la simbología textil mapuche con la vestimenta contemporánea.

Desde la mirada mapuche se debe respetar y valorar la simbología sin transformarla en un signo vacío que sólo se centre en reproducir el carácter gráfico de dicha simbología sin tomar en cuenta su significado.

Por otro lado desde la mirada contemporánea, se busca aportar a crear una sociedad transcultural mediante una disciplina creativa como lo es el diseño. Plantear nuevas estrategias de creación y buscar nuevas formas de aproximarse a una cultura ancestral en contextos urbanos, en donde se utilice a la vestimenta como potente herramienta de expresión visual y material.

En este sentido, es en la sinergia de estas miradas(mapuche/contemporánea), donde se busca resaltar cada una de ellas y plasmar la simbología textil mapuche en una vestimenta contemporánea. Para esto, se toma al cuerpo humano como eje central y articulador de ambas partes. La sinergia debe guardar el respeto a la cultura mapuche y a su vez, tomar en cuenta las consideraciones y necesidades de la vida contemporánea.

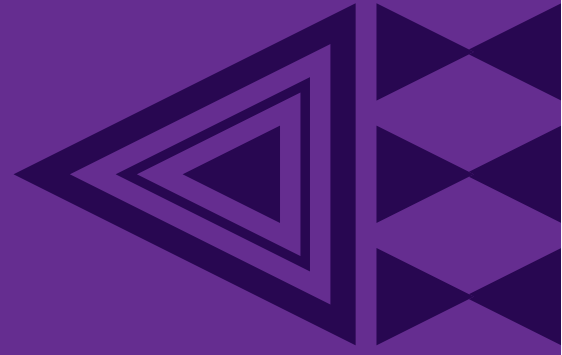

*Fig. 44 Conclusiones preliminares
Elaboración Propia.*

6. El proyecto

6 EL PROYECTO

6.1 Descripción

Se propone aportar una metodología de trabajo con visión integradora capaz de articular la simbología textil mapuche con un lenguaje visual y material como lo es el vestir contemporáneo. Para eso, se integra el pensamiento moderno proyectual con el pensamiento en espiral de los pueblos originarios.

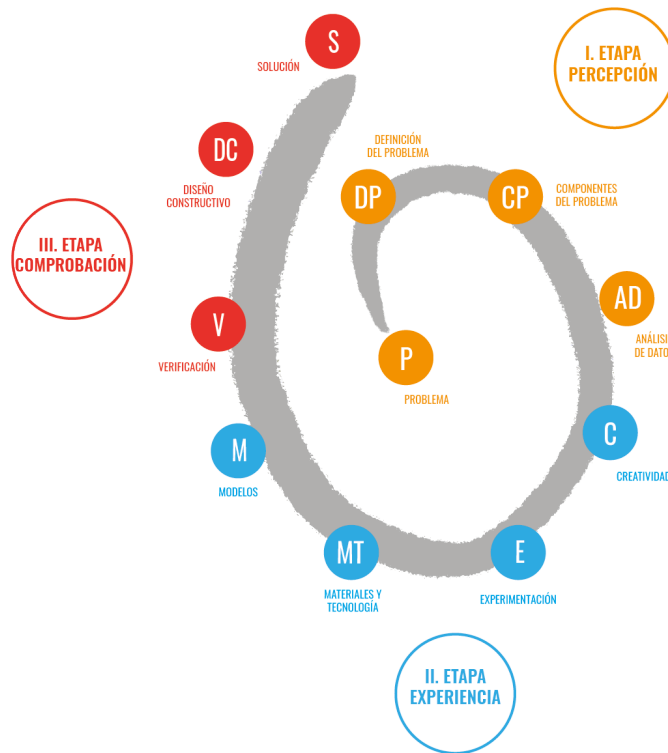

Fig. 45 Metodología del proyecto basada en la articulación del pensamiento moderno proyectual con el pensamiento en espiral de los pueblos originarios. Elaboración propia

6.1.1 Descripción de la metodología

La metodología del proyecto se basa en la articulación del método moderno proyectual de Bruno Munari y el pensamiento en espiral de los pueblos originarios.

Por un lado, el método proyectual de Bruno Munari plantea una serie de operaciones lógicas para resolver un problema de diseño por medio de la técnica

y el método como herramienta. Esto favorece a la obtención del conocimiento, recopilar la información, determinar los materiales más idóneos para realizar la vestimenta y saber cómo se va a realizar.

Creatividad no quiere decir improvisación sin método: de esta forma sólo se genera confusión. El método proyectual no es absoluto ni definitivo, lo que posibilita su modificación si se encuentran otros valores objetivos que mejoren el proceso. Además, al ser un modelo metodológico propicia a que pueda ser aplicado en otras investigaciones.

Por otro lado, se aplica el pensamiento en espiral de los pueblos originarios; como alternativa complementaria al modelo de pensamiento lineal del mundo actual. Es necesario aplicar espirales en nuestra mente y pensar de manera diferente; la espiral es una elocuencia en sí misma que integra todas las partes del todo por igual.

Se busca un proceso reflexivo basado en la experiencia exploratoria, vivencial, material y visual del diseñador en el proceso creativo. Como decían las tejedoras mapuches, el conocimiento se encuentra en la participación real y directa del acto de tejer, al sumergirse en esa "experiencia profunda".

En efecto, se aplicará el pensamiento en espiral de los pueblos originarios en 3 etapas, las cuales marcarán la esencia en el proceso de diseño.

I. Etapa de Percepción: Percepción de la experiencia concreta. Sistematiza y recopila información. Posteriormente, se genera una síntesis y reflexión de la información recopilada.

II. Etapa de Experiencia: Traducción de conceptos a partir de la experiencia exploratoria, vivencial, material y visual. El conocimiento convertido en parte de la experiencia vivida. Lo que existe en el intelecto es solo teoría.

III. Etapa de Comprobación: Es la práctica (praxis) del nuevo conocimiento. Vestuario en la praxis.

6.2 Objetivos

Objetivo General

Crear una metodología de investigación que articule el pensamiento occidental contemporáneo con el pensamiento mapuche y como resultado de esa sinergia, generar una propuesta de vestuario contemporáneo.

Objetivos Específicos

- Activar el contacto entre tradición e innovación mediante una metodología que fomente nuevas formas de diseño y creación.
- Determinar las bases estéticas de la simbología textil mapuche para articularla con un lenguaje estilístico contemporáneo.
- Diseñar una vestimenta funcional para el estilo de vida actual con la metodología de investigación planteada.

6.3 El usuario

El uso de esta vestimenta se centra preferentemente en jóvenes entre 18-26 años, personas interesadas en conocer y reconocer a través de la vestimenta, una cultura local. Jóvenes activos que prefieren el uso de vestimentas urbanas con valor cultural, que les permitan desplazarse y trabajar con comodidad.

Por otra parte, es pertinente señalar beneficiarios directos e indirectos que quizás no usarán la vestimenta diseñada, pero que el proyecto contribuye a la valoración de la sinergia entre la simbología textil mapuche y el vestuario contemporáneo:

- Al tratarse de una propuesta de vestimenta que reafirma la existencia de una transculturalidad en el país y propone nuevas formas de expresión del vestuario contemporáneo, se puede considerar a la sociedad chilena y al pueblo mapuche como beneficiarios generales.
- Al proponer un vestuario que posee códigos visuales propios, diferentes a otras culturas latinoamericanas, se fomenta al reconocimiento internacional de la moda local e inspira a que más diseñadores sigan esta línea, para aportar a una moda más consciente y sensible que la actual.

6.4 El contexto

El proyecto se lleva a cabo en Santiago de Chile, no obstante, con una mirada en general a la sociedad chilena. Nos encontramos en un contexto con muchos cambios. A nivel local, con un pasado histórico que lleva acumulando conflictos políticos, sociales, y territoriales que se hicieron visibles en octubre de 2019, la mayor crisis política y social de país desde 1990.

Tal como plantea Cecilia Barría en la revista BBC News Mundo “Las movilizaciones comenzaron por el aumento de la tarifa del metro de Santiago, pero hoy están motivadas por el descontento que provoca la profunda desigualdad económica y social del país”.

Fig. 46 Estallido Social octubre 2019
Fuente: <https://www.migrarphoto.com/>

A nivel global, la pandemia del COVID-19: una crisis sanitaria en la que actualmente nos encontramos, la cual ha cambiado la forma de relacionarnos con otros y con el entorno. Todos estos cambios impulsan a proponer nuevas formas de organización, desarrollar una capacidad de pensar colectivamente y romper con el modelo actual basado en la individualidad. Parte de este malestar social, se relaciona directamente con uno de los problemas que persiste en la actualidad: el poco reconocimiento a los pueblos originarios.

A través del conocimiento y reconocimiento de los pueblos originarios se puede impactar en la relación entre el Estado, sociedad chilena y pueblos originarios de una manera mucho más armónica. La inclusión de una diversidad existente en el país permite una mejor convivencia social y un acercamiento más real de la sociedad actual. Como dice Maribel Mora Curriao, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de la U. de Chile “Debemos ver los colores, formas y costumbres que nuestro país tiene, sin invisibilizar lo que es evidente. La educación que queremos debe contener todas las voces y todas las voluntades para potenciar las capacidades que como sociedad tenemos y podemos desarrollar. La exclusión es una zancadilla que las sociedades se hacen a sí mismas” (Toledo. M, 2016).

El proyecto invita a reencontrarnos con el pueblo mapuche, pueblo originario más numeroso y representativo del país (tanto por su peso social y demográfico como por su fuerte sentido de identidad cultural) desde un contexto urbano. Se trata de articular con responsabilidad y respeto esta cultura desde el vestir contemporáneo. Anima a generar espacios de integración y valoración cultural en la actualidad

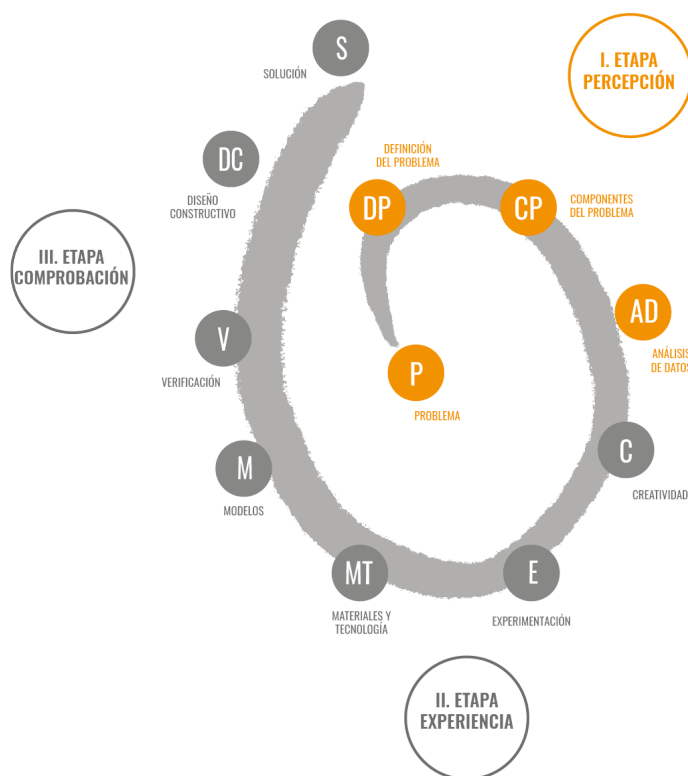
desde otras disciplinas como el diseño y no meramente desde una mirada política.

La necesidad de revalorizar y reconocer a nuestros pueblos originarios es una temática sensible de suma urgencia. Propiciar espacios donde se genere una reflexión social para entender que, a mayor diversidad cultural, más crece y se enriquece un país. Romper con el paradigma de ese Chile aspiracional a culturas foráneas y enfocarse en las identidades locales.

La sinergia entre una simbología textil mapuche y el vestuario contemporáneo fomenta a la sociedad a dar mayor valor a la identidad cultural y propone nuevas formas de activar una cultura local en contextos actuales.

6.5 Procesos Productivos

I. Etapa de Percepción

Pertenece al pensamiento en espiral de los pueblos originarios, donde se sistematiza y recopila la información antes de la experiencia. A su vez, también corresponde al problema, definición del problema, componentes del problema y análisis de datos del método proyectual de Munari.

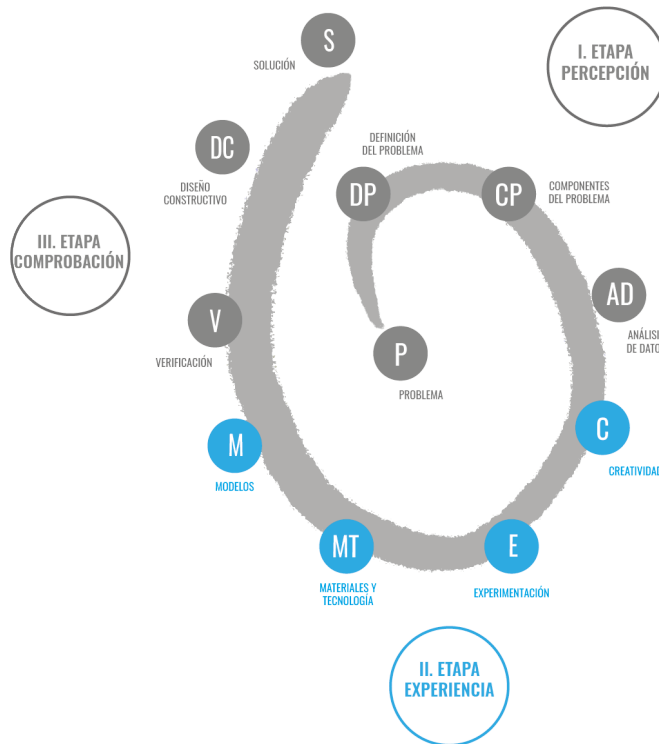

Estos puntos, se basan en adquirir conocimiento y recopilar información tanto de la cultura mapuche como la contemporánea para sistematizarla y realizar un análisis de lo recopilado.

La etapa de percepción es la más teórica del proyecto y su importancia reside en que nos sirve como base para poner en práctica todo el conocimiento en la siguiente etapa de la Experiencia, donde empieza la experiencia exploratoria y vivencial del proyecto.

Se hace notar que esta etapa se encuentra completamente comprendida en los puntos correspondientes a los temas de: 1. Fundamentación, 2. Oportunidad de diseño, 3. Marco teórico, 4. Levantamiento de información y 5. Análisis de datos del presente informe. Por lo que no es necesario, volver a consignarla.

II. Etapa de Experiencia

Pertenece al pensamiento en espiral de los pueblos originarios. En esta etapa mediante la experiencia real y vivida es que se puede integrar los conocimientos adquiridos en la etapa anterior (Etapa de Percepción).

A su vez también corresponde a la creatividad, experimentación, materiales y tecnología y modelos del método proyectual de Munari. Es importante que en estos puntos se realice una conexión con el mundo vivencial por medio del “hacer”

ya que como decían los pueblos originarios, es en la experiencia real y vivida que se origina la mayoría de los conocimientos que tenemos. Lo que se percibe del mundo interno y externo no es nada más que experiencias transformadas en conocimiento. A continuación, se desarrolla cada punto de esta etapa.

1. Creatividad

Se realizaron bocetos e ideas exploratorias, mediante la técnica de collage digital. Este punto sirve como referente visual y conceptual que nace de los conceptos teóricos previamente explorados.

*Fig. 47 Etapa de Experiencia
Elaboración propia*

*Fig. 48 Etapa de Experiencia
Elaboración propia*

*Fig. 49 Etapa de Experiencia
Elaboración propia*

*Fig. 50 y Fig. 51 Etapa de Experiencia
Elaboración propia*

*Fig. 52 Etapa de Experiencia
Elaboración propia*

*Fig. 53 Etapa de Experiencia
Elaboración propia*

*Fig. 54 y Fig. 55 Etapa de Experiencia
Elaboración propia*

2. Experimentación

Primeras aproximaciones, pruebas y prototipos. Se juega con el material, las formas y posibilidades en el acto del hacer. Las ideas deben ser probadas y experimentadas en la vida real, solo así se llega a un conocimiento que va más allá de la teoría ya que al hacer se plasma información del subconsciente que nos trae un nuevo conocimiento.

Por medio de la experimentación, se trabajó en la búsqueda nueva simbología que se va a diseñar y también el tipo de prenda donde se plasmará dicha simbología.

Simbología

Se tomó en cuenta las características del acercamiento semiótico a la simbología textil mapuche realizado en el punto 5 (tabla 3) como base para el diseño que se plasmará en la vestimenta.

Se realizaron pruebas exploratorias en textiles, este proceso permite integrar el mundo ancestral y el actual por medio del hacer espontáneo e intuitivo que da paso a formas de expresión y creatividad más allá de la lógica y la mente para descubrir y buscar soluciones innovadoras.

Se utilizó la tela de algodón como soporte textil; al ser una fibra natural, posee gran versatilidad para trabajar en ella con intervenciones como el bordado, teñido y pintado.

Técnica: Patchwork
y bordado a máquina
Tela: Denim y Tocuyo
Composición: 100% algodón

Opciones de color:

Técnica: Patchwork
y bordado a máquina
Tela: Denim y algodón
Composición: 100% algodón

Opciones de color:

Descripción: Se realiza un sacado con la silueta de la figura a la tela de denim y se superpone la figura en tela de tocuyo, para lograr una superficie lisa sin superposición de capas.

Descripción: Se realiza una superposición de capa, mediante la tecnica patchwork. Se dibuja con el bordado toda la figura en forma de zig zag abarcando toda el área.

Técnica: Patchwork
y bordado a máquina
Tela: Denim y algodón
Composición: 100% algodón

Opciones de color:

Descripción: Se realiza un sacado tipo marco a la tela superior, para lograr un costura al mismo nivel. Se dejan los bordes a la vista y se pasa la máquina por el borde de la figura.

Técnica: Bordado a máquina
Tela: Polera
Composición: 100% algodón

Opciones de color:

Descripción: Se realiza un patrón con la figura. Se van plasmando figuras de diferentes tamaños sobre la prenda y se elige un color contrastante de hilo para que resalte.

Técnica: Bordado a máquina
Tela: Tocuyo
Composición: 100% algodón

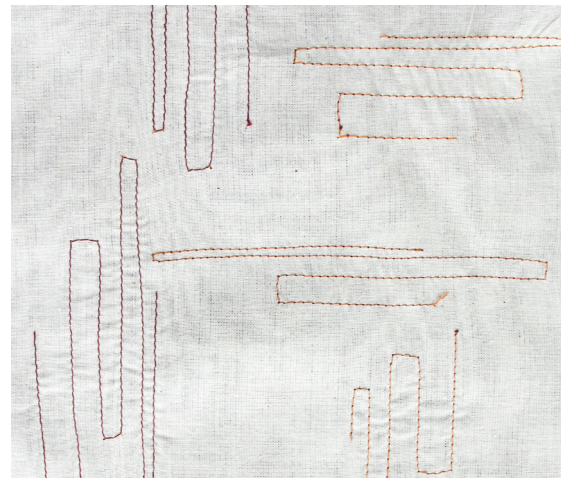
Opciones de color:

Descripción: Líneas rectas, paralelas. Mediante la técnica de repetición se logra un patrón dinámico por el uso intercalado de hilos de diferentes colores contrastantes.

Técnica: Bordado a máquina
Tela: Tocuyo
Composición: 100% algodón

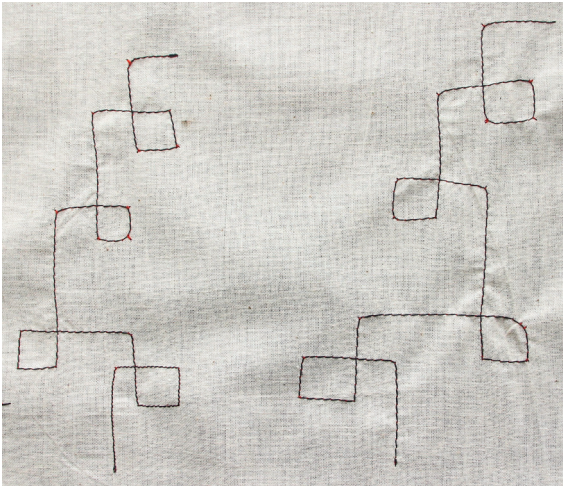
Opciones de color:

Descripción: Se crea movimiento mediante el avance de líneas perpendiculares. Se intercala la orientación de las líneas, el tamaño y color de los hilos, sin perder la perpendicularidad y paralelismo.

Técnica: Bordado a máquina
Tela: Tocuyo
Composición: 100% algodón

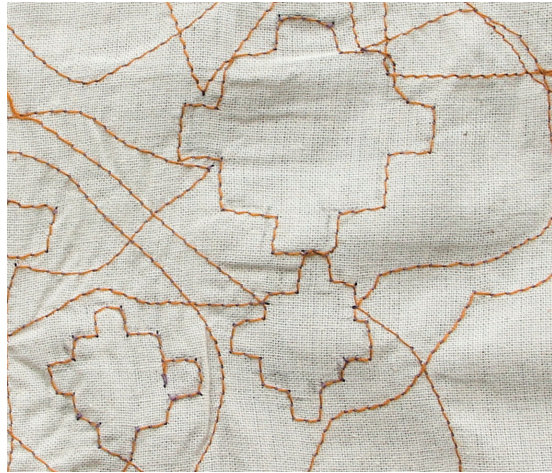
Opciones de color:

Descripción: Configuración de forma creada mediante líneas rectas y cuadrados de diferentes tamaños. Se usa el principio de simetría axial, como eje central el medio.

Técnica: Bordado a máquina
Tela: Tocuyo
Composición: 100% algodón

Opciones de color:

Descripción: Exploración de la forma de cruz en diferentes tamaños. Mediante el movimiento espontáneo de la máquina de coser en la superficie se crean líneas conectoras entre las cruces.

Técnica: Bordado a máquina
Tela: Tocuyo
Composición: 100% algodón

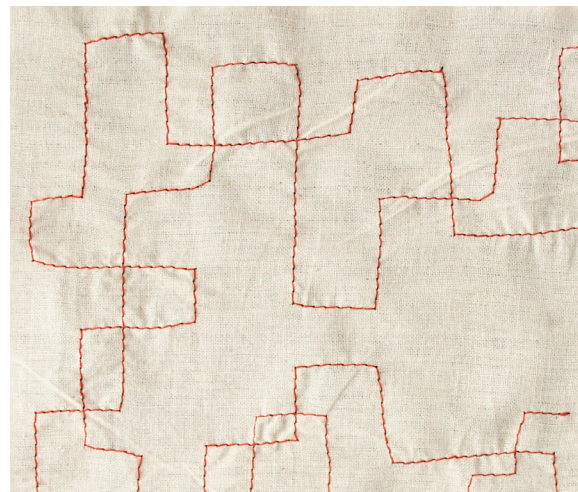
Opciones de color:

Descripción: Movimientos perpendiculares en la máquina de coser y como resultado la superposición de formas rectilíneas que generan una nueva forma en medio.

Técnica: Bordado a máquina
Tela: Tocuyo
Composición: 100% algodón

Opciones de color:

Descripción: Movimientos espontáneos en la máquina de coser, se trabaja con trazos escalonados y líneas perpendiculares que se superponen una de otras.

Técnica: Bordado a máquina
 Tela: Tocuyo
 Composición: 100% algodón

Opciones de color:

Descripción: Exploración de diferentes elementos en el mismo campo compositivo. Mediante el uso de la simetría bilateral esta composición refleja una mitad a la otra.

Técnica: Bordado a máquina
 Tela: Tocuyo teñido con pigmento natural (palta)
 Composición: 100% algodón

Opciones de color:

Descripción: Intervención al textil con pigmentos naturales se usa la palta como tinte y se realiza un borado con hilo dorado de la figura rombo. Mediante la técnica repetición.

Técnica: Pintura con pigmentos naturales
 Tela: Tocuyo
 Composición: 100% algodón

Opciones de color:

Té Arcilla Arcilla

Descripción: Composición que explora mediante la simetría bilateral diferentes formas rectas y perpendiculares. Se utiliza pigmentos naturales para crear la composición.

Técnica: Pintura con pigmentos naturales
 Tela: Tocuyo
 Composición: 100% algodón

Opciones de color:

Té Café Arcilla

Descripción: Composición que explora mediante la simetría axial el juego de triángulos y rombos. Se divide el campo compositivo en cuatro cuadrantes y se utiliza los colores para resaltar las formas.

Tipo de prenda

Para determinar el tipo de prenda a diseñar, se toma en cuenta los resultados de la encuesta realizada en el punto 4.2.2. En donde la mayoría de los encuestados les gustaría tener una prenda cómoda, funcional y versátil sin perder de lado el estilo. Se busca diseñar una prenda adecuada al estilo de vida actual, que además de tener estilo, sea funcional y capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones gracias a su versatilidad. Con esto en mente, se procedió a explorar con el material. Se eligió nuevamente la tela de tocuyo a modo de prototipo al estar en la etapa experimental. Posteriormente se determinará el material más idóneo para realizar la vestimenta final.

A continuación, se presentan los prototipos realizados:

Prototipo 1

Se toma como base el formato del poncho mapuche, que por su forma rectangular mantiene una estética envolvente y amplia que la hace perfecta tanto para hombres como para mujeres característica buscada para lograr una prenda *genderless* o sin género.

Se juega con la simetría de la prenda y mediante pliegues a la mitad, se obtiene una prenda con capucha sin costuras.

Como eje central está el cuerpo que sostiene la vestimenta y hace que el formato inicial rectangular de la prenda pase de una bidimensionalidad (2D) a una tridimensionalidad (3D).

*Fig. 56 Experimentación
Elaboración propia*

Prototipo 2

Se realiza una prenda tipo poncho, en donde se explora el uso de un material contemporáneo en la parte superior (tela técnica/fibra sintética) y uno más tradicional en la parte inferior (tocuyo de algodón/fibra natural).

Al ser una prenda suelta que se acomoda al cuerpo, posibilita que sea usada de dos maneras (A y B), las cuales se pueden apreciar a continuación:

*Fig. 57 Experimentación
Elaboración propia*

B

*Fig. 58 Experimentación
Elaboración propia*

Prototipo 3

Se realiza una prenda con 3 formas de uso. Su versatilidad, se debe a su forma alargada y delgada con bolsillos y un cierre que bordea la prenda, lo que permite su transformación.

La 1º transformación cubre la cabeza a modo de capucha y posee bolsillos de diferentes tamaños repartidos en los costados que caen a lo largo del dorso, donde por el largo de la prenda las manos pueden alcanzar con facilidad.

La 2º transformación de la prenda se basa en la prenda abierta completamente y envuelta alrededor del cuello a modo bufanda. Se puede utilizar los bolsillos de la parte que va pegada al dorso.

La 3º transformación de la prenda se basa en la prenda envuelta completamente en el cuello a modo de cuellera, en este caso los bolsillos permanecen de manera interna.

Fig. 59 Experimentación
Elaboración propia

2º Transformación

3º Transformación

*Fig. 60 Experimentación
Elaboración propia*

Prototipo 4

Se realiza una síntesis del prototipo 1 y 3. Como resultado se obtiene una prenda suelta que cubre el cuerpo y posee 3 transformaciones o posibilidades de uso.

La 1º transformación se basa en la prenda abierta con una abertura en el centro hasta la mitad. Cae a la misma altura en la parte frontal y trasera y posee los bolsillos a la vista.

La 2º transformación de la prenda se efectúa gracias un pliegue a la mitad de la prenda, lo que posibilita el uso de esta como capucha (rodea la cabeza) y bufanda (rodea el cuello) con los bolsillos en el torso, al alcance de las manos.

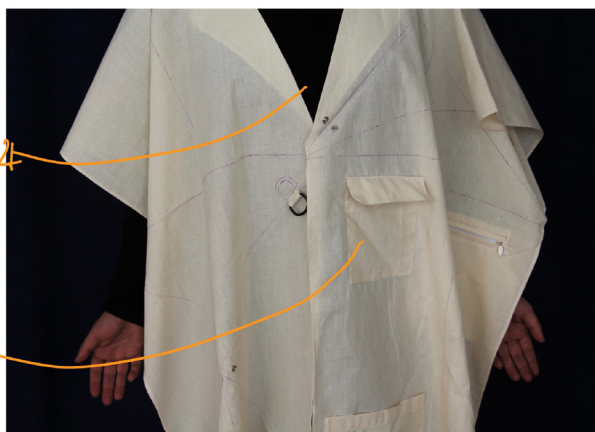
La 3º transformación de la prenda consiste en un banano o bolso creado a partir de pliegues y dobles de la prenda original. Posee una argolla a cada lado que permite se sujete alrededor del cuerpo por medio de una correa ajustable.

1º Transformación

Pancho con
apertura en el
centro.

Bolsillos a la vista

*Fig. 61 Experimentación
Elaboración propia*

2º Transformación
Capucha/Bufoonda
con bolsillos a los
costados.

*Fig. 62 Experimentación
Elaboración propia*

3º Transformación

Bolso hecho a partir
de pliegues.

*Fig. 63 Experimentación
Elaboración propia*

3. Materiales y tecnología

Se determinó la tela técnica impermeable engomada, (según la tabla 2 del punto 4.2.4 materiales textiles, características y aplicaciones) pertenece al tipo de tela poliéster como el material idóneo para la confección de la vestimenta, por sus características y propiedades como: gran capacidad de repeler el agua, tela ligera y liviana, antimicrobiana y su alta durabilidad que impide que se desgaste o expanda. Se busca las propiedades de las telas tecnológicas para la confección de la vestimenta a fin de garantizar una versatilidad, funcionalidad y comodidad en las diferentes actividades urbanas.

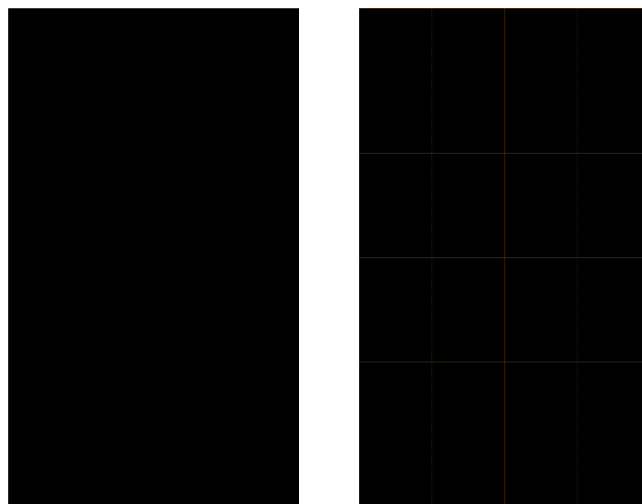
Por otro lado, se propone el sublimado como técnica para la articulación de la simbología en la prenda. Es una técnica que permite colores nítidos e intensos, líneas definidas y mucha precisión; además, funciona muy bien en telas poliéster.

4. Modelos

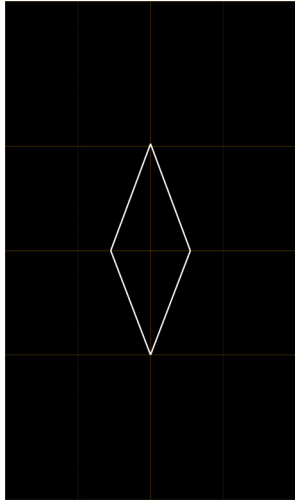
Se muestra la propuesta del diseño de la simbología y su desarrollo constructivo, así como el tipo de prenda seleccionado en el presente proyecto.

Desarrollo constructivo de la simbología

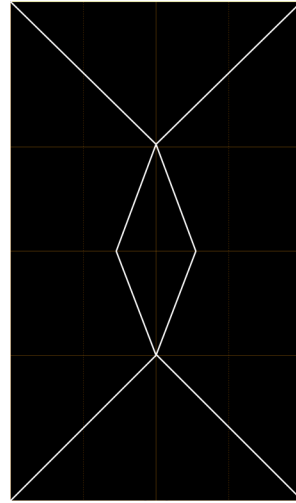
A continuación, se detalla paso a paso la construcción de la simbología y las bases estéticas empleadas para crear el diseño.

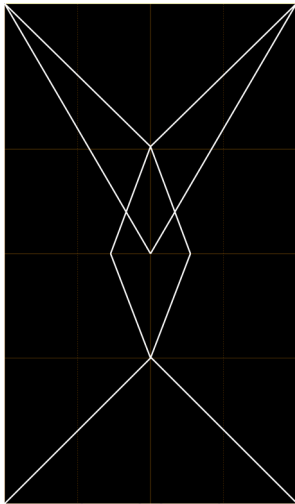
Se divide el campo en 4 cuadrantes y a la vez cada cuadrante en 4 más para obtener mayores puntos de referencia al momento de construir la simbología. En el mundo mapuche el número 4 es de suma importancia ya que refleja los 4 puntos cardinales, indispensable para obtener orientación.

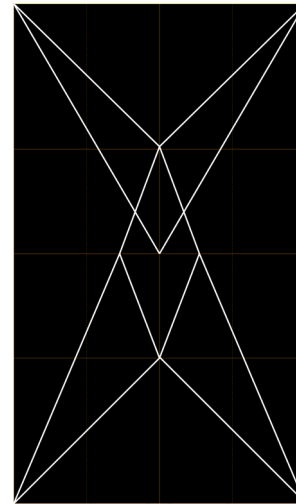
Rombo como eje central. Figura que, en el mundo mapuche transmite fuerza.

Se prolongan líneas rectas a 45° desde los vértices (superior/inferior) del rombo hasta los extremos.

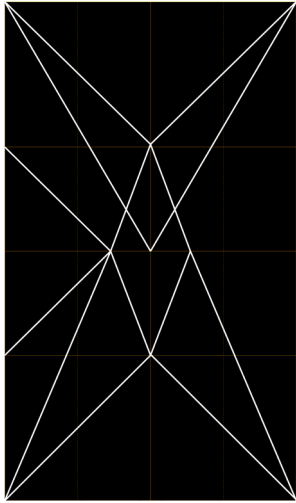

Mediante la técnica de repetición se aplica otra línea a 45° que va desde el centro del campo hasta los extremos superiores.

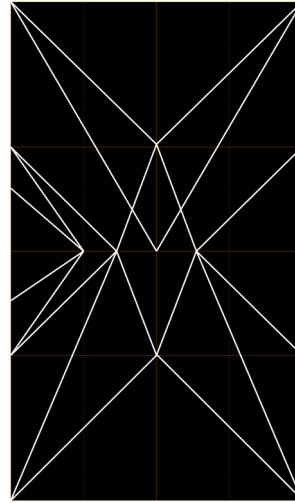

La misma acción en la parte inferior, pero desde el vértice superior del rombo central a los extremos inferiores.

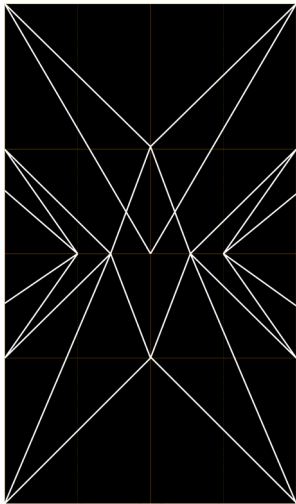

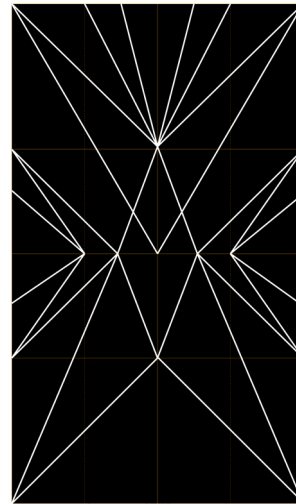
Del rombo central, se prolongan dos líneas rectas que van hasta el extremo izquierdo del campo.

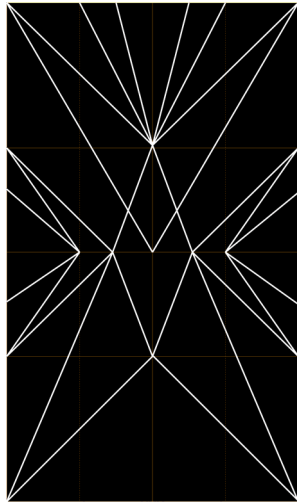
Se reflejan las líneas al otro extremo, mediante simetría bilateral.

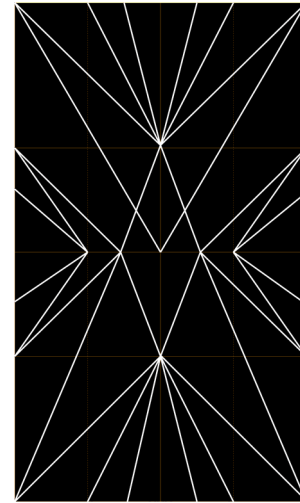
Composición de líneas rectas que convergen en un mismo punto, inscritas en el extremo izquierdo del campo.

Se reflejan las líneas al extremo derecho, mediante simetría bilateral.

Se prolongan líneas rectas que salen del vértice superior del rombo central hacia la parte superior del campo.

Se reflejan las líneas en la parte inferior del campo para mantener la integridad y equilibrio del diseño.

Se propone este diseño para la vestimenta, ya que mantiene las bases estéticas de la simbología mapuche en: forma; por el uso de figuras geométricas, líneas rectas; en el universo mapuche las líneas se relacionan con los arados de la tierra y los caminos de la vida. Composición; por el sistema de construcción mediante simetría, corte y repetición. Color; en el mundo mapuche, el negro es el color básico, el color de la humanidad. “Estéticamente, el negro, para los mapuches, tiene la capacidad de producir contrastes y deslumbrar”, como dice Margarita Alvarado. El blanco es otro color especial. Para los mapuches en el textil significa luz. El blanco y negro pertenecen tanto al mundo mapuche como al contemporáneo, por su efecto contrastante y atractivo, además de otorgar un efecto dinámico y armonioso mediante el juego de luz y oscuridad.

Tipo de prenda

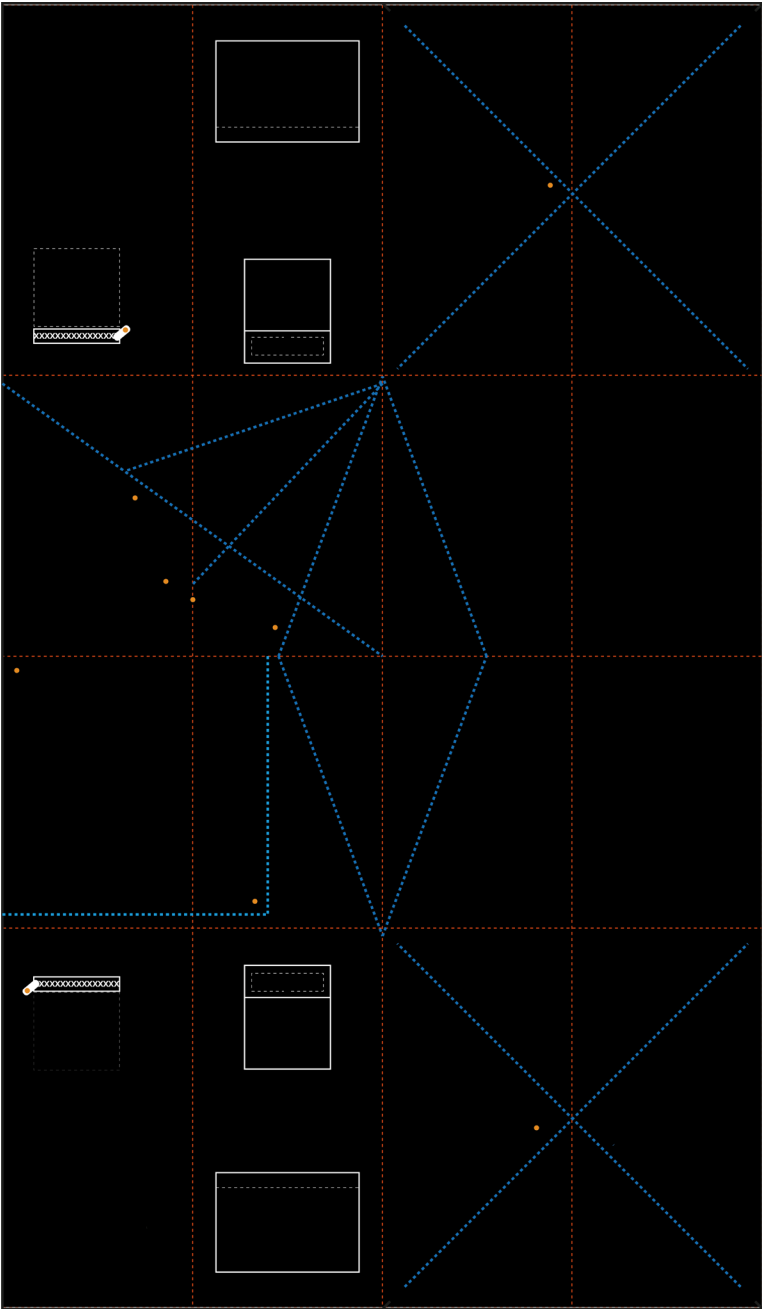
Se propone desarrollar el prototipo 4 realizado en la fase de experimentación ya que, cumple con las necesidades de vestimenta para la actualidad (encuesta en el punto 4.2.2). Es una prenda cómoda por su holgura lo que favorece que sea usada por hombres y mujeres, funcional al poseer bolsillos y su cualidad de ser impermeable y versátil por su capacidad de transformación morfológica (3 formas de uso). Otra característica es que, al usar tela técnica para su confección, la vestimenta será portable, liviana y podrá plegarse para llevarla con mayor facilidad.

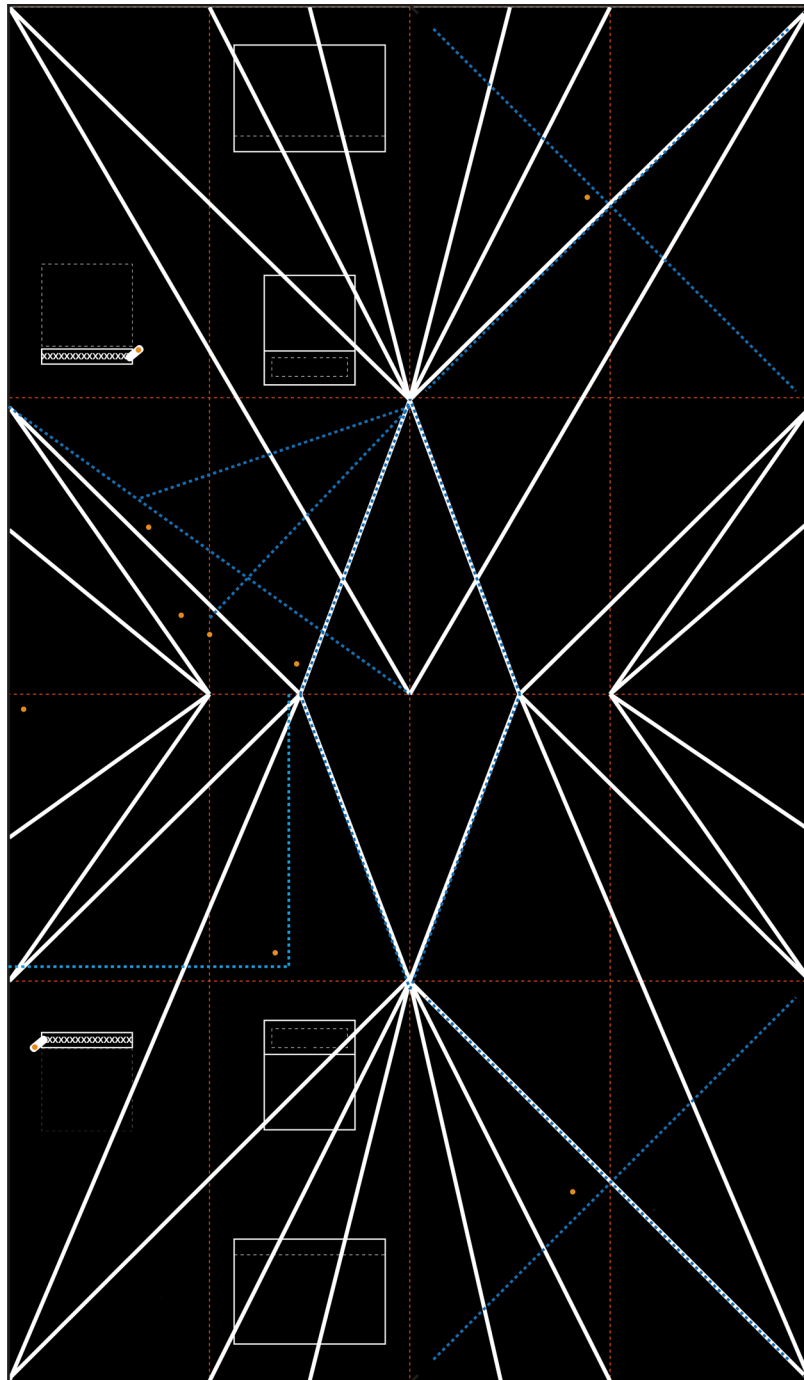
Articulación de la simbología y la prenda

a) Se determinan las medidas y se vectoriza la prenda con todas sus partes que la componen: bolsillos (color blanco), pliegues (color azul) y broches (color naranja).

*Fig. 64 Articulación de la simbología y la prenda
Elaboración propia*

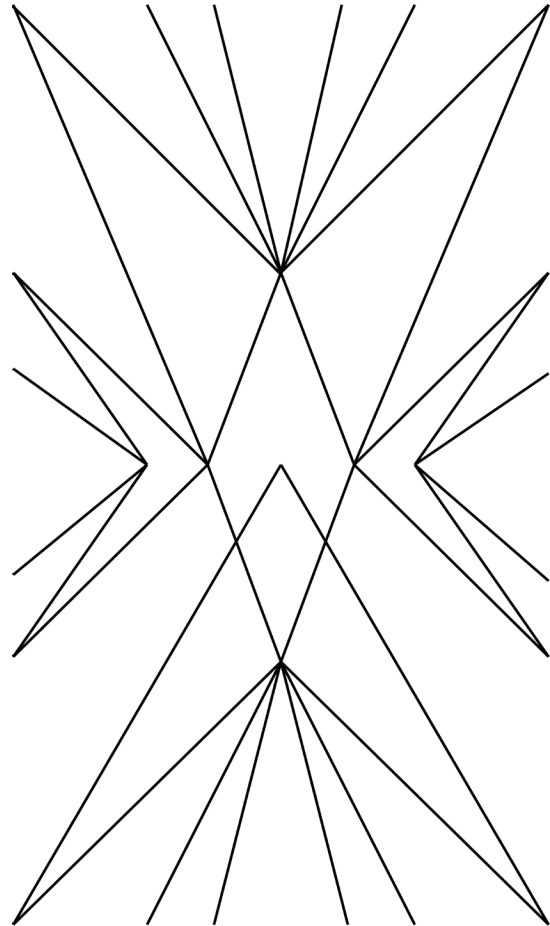
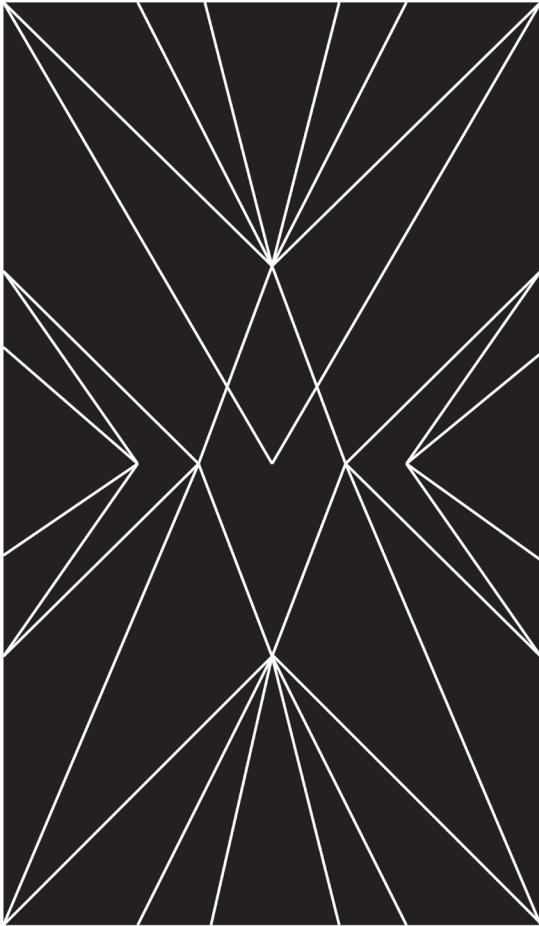
b Se determina que la simbología abarque toda la superficie de la prenda y se toma como eje central el cuerpo para lograr la tridimensionalidad.

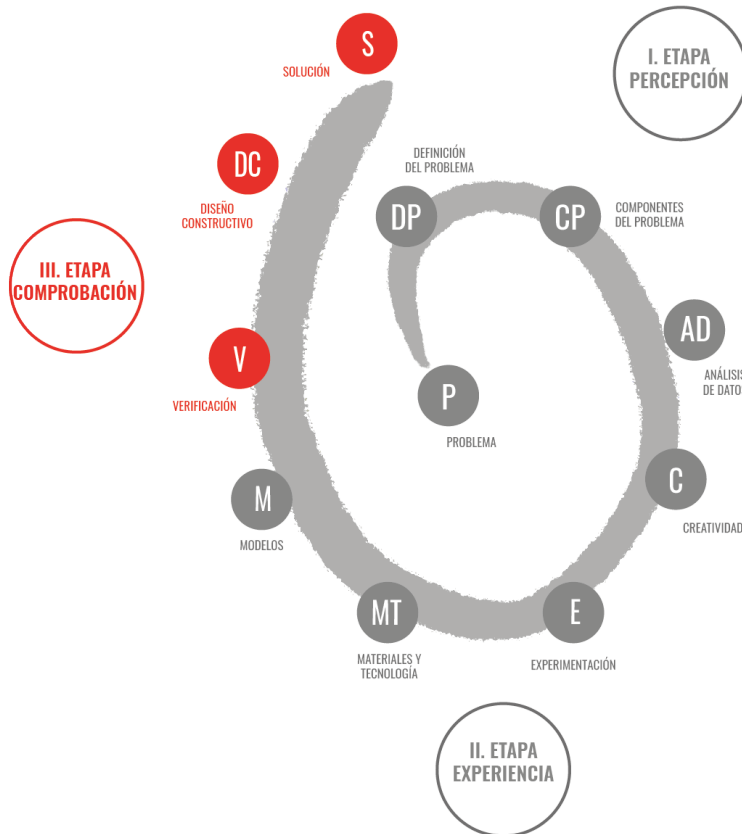
*Fig. 65 Articulación de la simbología y la prenda
Elaboración propia*

c) Se realiza dos propuestas de color: blanco y negro. Ambos colores perteneces al mundo mapuche, por su efecto contrastante y atractivo, además de otorgar un efecto dinámico y armonioso mediante el juego de luz y oscuridad. A su vez, en la actualidad estos colores son elegidos por su versatilidad y capacidad de complementarse fácilmente entre sí y con otros tonos.

*Fig. 66 y Fig. 67 Propuesta de color
Elaboración propia*

III. Etapa de Comprobación

1. Verificación

Se marca los pliegues de cada una de las transformaciones (o formas de uso) en la prenda y se realiza una verificación de calce de la vestimenta con las medidas respectivas.

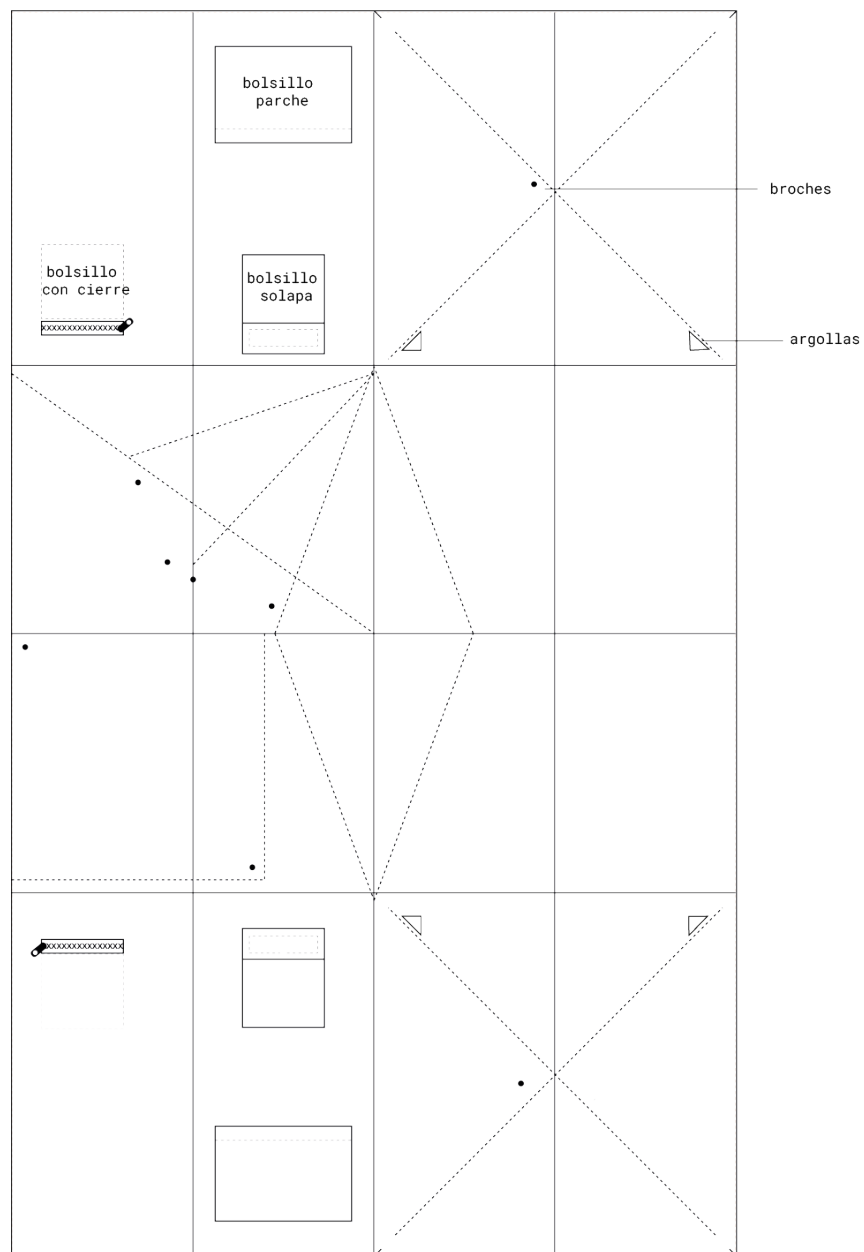

*Fig. 68 Verificación de la transformación de la vestimenta
Elaboración propia*

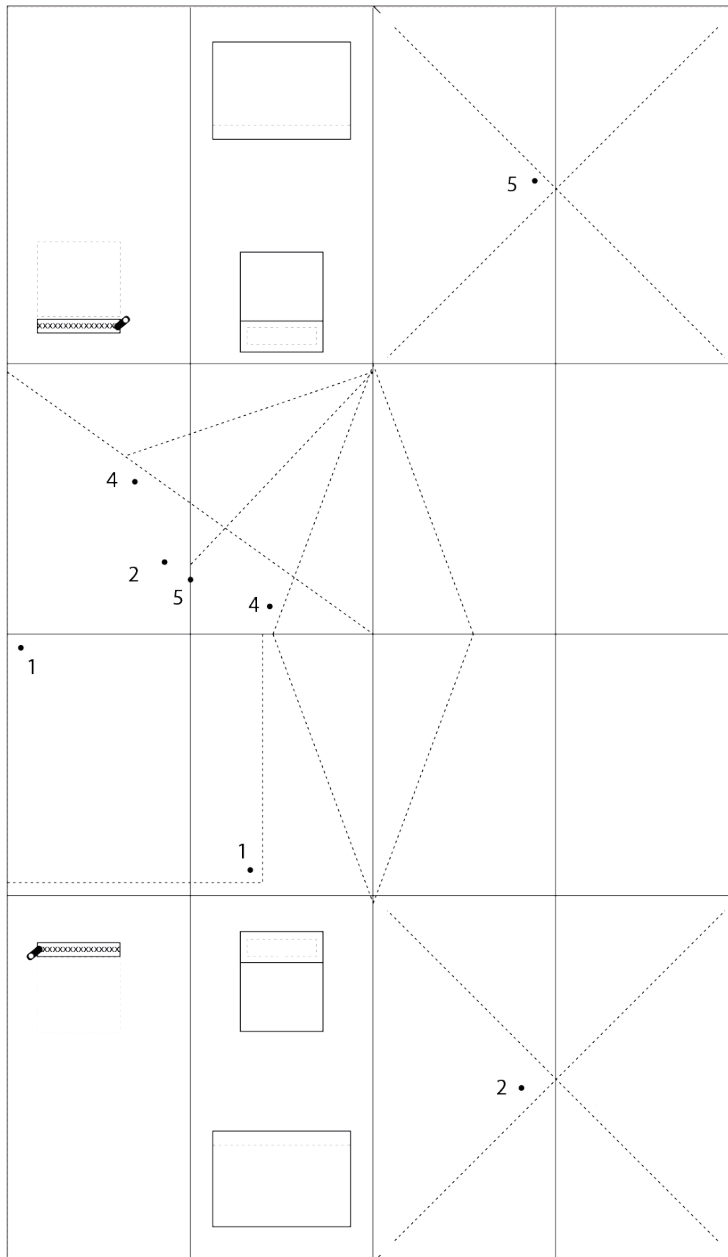
2. Diseño constructivo

FICHA TÉCNICA PROYECTO DE TÍTULO	1/3	05-21
Sinergia entre una simbología textil mapuche y el vestuario contemporáneo	PARTE EXTERNA	
DESCRIPCIÓN: líneas punteadas que indican los pliegues y líneas lisas los cuadranes.	TALLA: única/unisex	TELA: técnica engomada

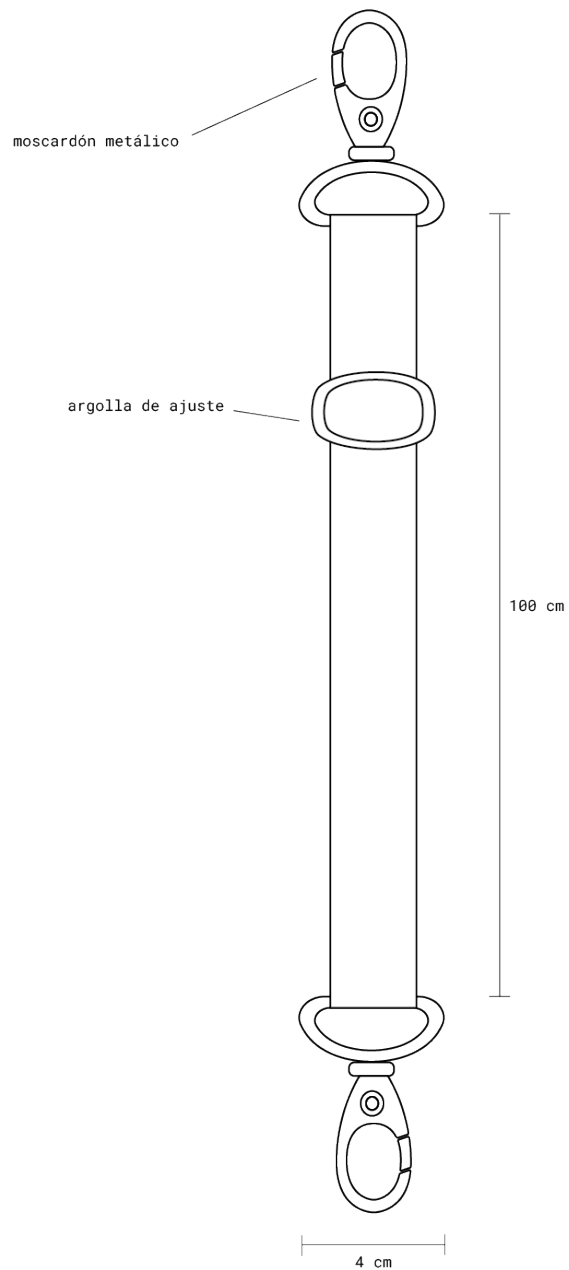

FICHA TÉCNICA PROYECTO DE TÍTULO	2/3	05-21
Sinergia entre una simbología textil mapuche y el vestuario contemporáneo	PARTE EXTERNA	
DESCRIPCIÓN: se detalla la secuencia de los broches.	TALLA: única/unisex TELA: técnica engomada	

FICHA TÉCNICA PROYECTO DE TÍTULO	3/3	05-21
Sinergia entre una simbología textil mapuche y el vestuario contemporáneo	PARTE EXTERNA	
DESCRIPCIÓN: Accesorio:correa ajustable	TALLA: única/unisex TELA: cinta de polipropileno (4 cm de espesor)	

3. Solución

6.6 Gestión estratégica

Costos

A continuación, se muestra una tabla con los costos en pesos chilenos de la confección de dos prototipos.

Descripción Costos	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Materiales				
Tela técnica	4	m	1.550	6.200
Correa ajustable	3	m	207	620
Broches metálicos	10	unid	207	2.067
Hebillas metálicas	8	unid	207	1.653
Mosquetones metálicos	4	unid	207	827
Reguladores metálicos	2	unid	207	413
Hilo poliéster blanco	1	cono	930	930
Hilo poliéster negro	1	cono	930	930
Cierre invisible	4	unid	207	827
Total				14.466
Servicios				
Servicios Sublimación				18.599
Colocado de broches				4.133
Confección de las prendas (overlock)				14.983
Total				37.715
Diseño				
Total				350.000
TOTAL COSTOS (CLP)				402.182

Beneficios de la metodología

- Se espera que el proyecto con la metodología propuesta pueda beneficiar a diseñadores creativos con sensibilidad y responsabilidad social, orientados a resaltar algunas culturas ancestrales por medio de una moda ética; de este modo fomentar y/o reforzar el sentido de identidad en el medio en el que actúa.
- Igualmente resulta posible adecuar la metodología planteada a otras áreas creativas como: pintura, cerámica, diseño de joyas y otros.
- También podrá aportar al desarrollo de la industria de la moda local contemporánea, orientada al diseño de prendas de vestir con identidad como rasgo diferenciador de culturas foráneas.
- Por último, resulta posible gestionar alianzas estratégicas con programas, fundaciones y ONG´s para lograr financiamiento y ejecutar el proyecto.

Misión: *“Crear sinergia entre la simbología textil mapuche y el vestir contemporáneo”*

Visión: *“Ser el proyecto que active una memoria colectiva de los pueblos originarios, mediante una metodología que pueda aplicarse a otras áreas artísticas, culturales y sociales”*

Análisis del entorno (FODA)

Fortalezas

- Creación de una metodología que rescata saberes ancestrales aplicable a otras áreas creativas.
- Fomento a la transculturalidad mediante la sinergia de la simbología textil mapuche y el vestir contemporáneo.

Oportunidades

- Hay 1,054.440 jóvenes chilenos entre 18 y 26 años, como mercado objetivo de la vestimenta propuesta.
- La vestimenta diseñada con la metodología propuesta cumple las preferencias de los resultados del grupo focal realizado.

Debilidades

- Proyecto nuevo que aún no cuenta con la debida retroalimentación por los posibles usuarios de la metodología planteada.
- Metodología de diseño nueva que podría ser distorsionada y no cumplir su objetivo.

Amenazas

- Competencia de la industrial textil ya establecida.
- Aceptación de la vestimenta diseñada.

Del análisis anterior, se concluye que el proyecto, está enfocado en desarrollar al máximo sus fortalezas para aprovechar convenientemente sus oportunidades, actuando siempre con cautela con sus debilidades para anticiparse a sus amenazas.

Por otro lado, se genera un código QR que irá en la vestimenta para indicar las 3 formas de uso y transformaciones de ésta; así se evita el uso de etiquetas de papel y se fomenta a una moda más sustentable.

6.7 Representación de la propuesta

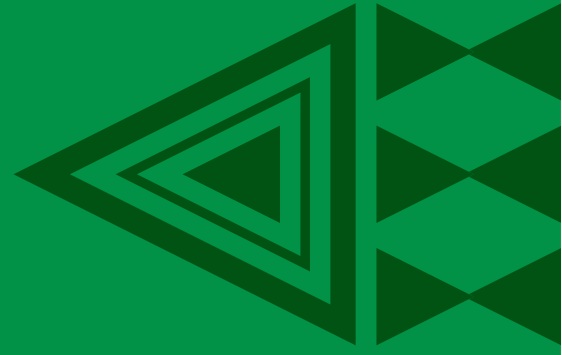

7. Conclusiones finales

7. CONCLUSIONES FINALES

Luego de analizar los objetivos propuestos, se puede reflexionar sobre los siguientes resultados y conclusiones finales:

Se creó acercamiento entre tradición e innovación al aportar con una metodología de diseño basada en el pensamiento de los pueblos originarios y un método moderno proyectual. Y como resultado de dicha metodología se generaron dos vestimentas prototipo; es decir se aportó a una comunicación visual con sentido de pertenencia cultural; lamentablemente, casi ausente en Chile (mayor consumidor de ropa en Latinoamérica) que tiene solo el 1% del total de su facturación de confección nacional, y más del 70% importaciones de China con prenda híbridas y sin sentido de identidad.

Por otro lado, se determinaron las bases estéticas de la simbología textil mapuche para articularla con un lenguaje estilístico contemporáneo. Esta exploración fue muy importante ya que, para su realización, se resalta un aspecto muy notable en el pensamiento de nuestros pueblos originarios, que es la experiencia vivida y real. Este aspecto aporta la esencia que la cultura y tejedoras mapuche encuentran en el acto del hacer.

Igualmente, el método proyectual de Bruno Munari, ayudó a definir la vestimenta más adecuada a la contemporaneidad, mediante la realización de una encuesta (grupo focal) con 64 jóvenes entre 18 y 26 años. Lo más destacable de este método es que permitió detectar necesidades de la vestimenta actual y mejorar el proceso de su diseño.

En resumen, al integrar dos formas de ver, mirar y hacer (mapuche/contemporánea) se logra la sinergia; motiva a que otras personas puedan probar y poner en práctica la metodología aquí planteada. Así aportar a una transculturalidad por medio de la moda, en donde culturas diferentes pueden tener contacto entre sí. En la cultura mapuche se habla desde el corazón, los símbolos son sagrados y producen contemplación y admiración.

La simbología textil mapuche posee integridad, fuerza simetría, y dualidad. La luz como la oscuridad se dejan ver, ambas se necesitan y complementan.

La ropa es un lenguaje visual y material que, por medio de colores, símbolos y formas, nos conecta con mundos terrenales y espirituales. En el proceso creativo me dí cuenta que la vestimenta habla por si sola y ésta tiene el poder de comunicar.

El proyecto cree en el poder de la vestimenta para enlazar un mundo ancestral con el actual de manera ética, responsable y cuidadosa. La sinergia no busca crear una hibridez sino potenciar cada una de las culturas. Tejer caminos con una mirada al pasado y con vistas hacia adelante.

La cosmovisión mapuche tiene suma importancia para marcar el camino a recorrer y conocerlo con antelación, sus diseños son símbolo de la sabiduría, de la vida milenaria del cóndor majestuoso, del guanaco proveedor de alimentos y el avestruz considerada ave sagrada. Los colores dentro la textilería mapuche hablan; el negro es el color de la humanidad y tiene la capacidad de producir contrastes y deslumbrar.

Como decían los pueblos originarios, es en la experiencia real y vivida que se origina la mayoría de los conocimientos que tenemos. Igualmente, el presente proyecto no es nada más que la experiencia transformada en conocimiento.

BIBLIOGRAFÍA

- Alarcón, N. (2017). Nelly Alarcón: la tejedora de la moda autóctona | Revista Paula.
- Anon (2019). Significados. Disponible en: <https://www.significados.com/tipos-de-investigacion/>
- Arte popular (2018). Las fascinantes claves de la indumentaria mapuche. Disponible en: <http://artepopular.cl/2018/06/18/las-fascinantes-claves-de-la-indumentaria-mapuche>
- Azkintuwe (2015) Wenu foye: Significado e Historia de la Bandera Mapuche. Disponible en: http://reddigital.cl/2015/10/22/bandera_mapuche/
- Barria, C. (2019) BBC News Mundo: Protestas en Chile: las consecuencias económicas y de imagen de la cancelación de 2 grandes cumbres internacionales por el estallido social. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-50241141>
- Barroeta, Martina. (2016) Moda y socialismo: política y diseño de vestuario en el gobierno de la Unidad Popular. Disponible en: <http://www.modacl.com/index.php/2016/09/15/moda-y-socialismo-politica-y-diseno-de-vestuario-en-el-gobierno-de-la-unidad-popular/>
- Berman (2019) Art + New Media in Latin America: Los Mundos Codificados de Guillermo. Disponible en: <https://mediaartlatinamerica.interartive.org/2016/12/encoded-textiles-guillermo-bert>
- BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE (2018). La tradición textil mapuche. Memoria Chilena. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-718.html>
- Biografía de Chile. (s.f). Historia de Chile: Orígenes de Chile. Los Mapuches: Origen y habitantes. Disponible en: <http://www.biografiadechile.cl/detalle.php?IdContenido=415&IdCategoria=9&IdArea=54&TituloPagina=Historia%20de%20Chile>
- Braun, M. (2017). Marco Correa: Tras la pista del más grande y misterioso diseñador chileno | Revista Paula.
- Brugnoli, P. (2006) Awakhuni: Tejiendo la historia andina.
- Calvo, S. (2019). Reutilización de residuos textiles. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Disponible en: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27453/1/BCN_reciclaje_ropa_antece_dentes_y_comparada.pdf
- Canaan, R (2019) ¿Qué es la cultura contemporánea? Disponible en: <https://www.lifeder.com/cultura-contemporanea/#:~:text=La%20cultura%20contempor%C3%A1nea%20es%20el,comparten%20un%20grupo%20de%20individuos.&text=Dichas%20costumbres%2C%20relevadas%20a%20otras,%C3%A9poca%2C%20formando%20la%20>

cultura%20contempor%C3%A1nea.

- Caniuqueo, S (2019) Pueblo Mapuche y la inflexión histórica del 18/O. Disponible en: <https://cipperchile.cl/2019/10/31/pueblo-mapuche-y-la-inflexion-historica-del-18-o/>

- CMN (2017) La moda en movimientos sociales. Disponible en: <https://compramodanacional.com/industria/la-moda-movimientos-sociales/colaboradores/44166/>

- Conceptodefinicion.de (2019). Definición de Instagram. Disponible en: [//conceptodefinicion.de/instagram/](https://conceptodefinicion.de/instagram/)

- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2011) "Diagnóstico de desarrollo cultural del pueblo mapuche". Disponible en: www.cultura.gob.cl/estudios/observatorio-cultural Sección Observatorio Cultural.

- Cultura10 (2018). Vestimenta Mapuche. Disponible en: <https://www.cultura10.org/mapuche/vestimenta/>

- EDUCALINGO. (2020) Definición Sinergia. Disponible en: <https://educalingo.com/es/dic-es/sinergia>

- ESME(2020) Definición de Fast Fashion Disponible en:<https://www.esme.es/fast-fashion/>

- Espinoza, S. (2013). La vestimenta conceptos textiles. Disponible en: <http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/5798/T-PUCE-5954%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Issuu. (2017) Cuadernillo a stuyen by Centro Cultural La Moneda.

- García, Néstor (sf) La globalización: ¿ productora de culturas híbridas? Disponible en: <https://es.slideshare.net/mutualsignia/globalizacion-e-hibridacion-cultural>

- Gavilán, Víctor (2011) El pensamiento en espiral: El paradigma de los pueblos indígenas Disponible en http://www.mapuche.info/wps_pdf/gavilan121217.pdf

- Guidotti, E. (2015). ARCHIVO VISUAL: LA PROPUESTA TEXTIL DE ENRIQUE CONCHA. Moda Autóctona Chilena (1972).

- Harper´s Bazaar (2019) El continuo debate entre apropiación cultural y homenaje a la moda. Disponible en: <https://www.harpersbazaar.mx/especiales/continuo-debate-apropiacion-cultural-homenaje-cultura/>

- Léxico (2020) Definición de Interfaz Disponible en: <https://www.lexico.com/es/definicion/interfaz>

- López, V (s.f.). Ofrenda Mapuche a San Martín. En Argentina Mundo. Disponible en: <http://www.argentinamundo.com/El-Poncho-del-General-San-Martin.-Ofrenda->

Mapuche-al-Libertador

- Mares, Alicia (2017) Cerca del 70% del total de las ventas de moda en Chile provienen de la importación. Disponible en: <https://pe.fashionnetwork.com/news/Cerca-del-70-del-total-de-las-ventas-de-moda-en-chile-provienen-de-la-importacion,904175.html>
- Mege, Pedro (1998) La manta del libertador: legado de la expresión textil mapuche. Boletín del museo de arte precolombino N° 7, pp. 53-65. Santiago Chile.
- Mellado, C. (2017) Moda: el diseño chileno en los tiempos del retail. Disponible en: <https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/01/07/moda-el-diseno-chileno-en-los-tiempos-del-retail/>
- Mitología Gurú. (s.f). Simbología Mapuche: 4 Símbolos Mapuches Y Sus Significados. Disponible en: <https://mitologia.guru/simbologia/simbologia-mapuche/>
- Montalva, P. (2015). Morir Un Poco, Moda y Sociedad en Chile 1960-1976. Santiago.
- Montes, C. (2018). Discriminación a los mapuches: estudio dice que 70% de la población los encuentra poco atractivos y 33% no votaría por ellos. La Tercera. Disponible en: <https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/discriminacion-los-mapuches-estudio-dice-70-la-poblacion-los-encuentra-poco- atractivos-33-no-votaria/413041/>
- Mora, F. (2008) "Crear el mundo con el lenguaje" Disponible en: <https://elcultural.com/Crear-el-mundo-con-el-lenguaje>
- Morales, A (2019) Significado de Respeto. Disponible en: <https://www.significados.com/respeto/>
- Munari, Bruno (1983) Como nacen los objetos: apuntes para una metodología proyectual. Ed. Gustavo Gili. Barcelona.
- Museo Chileno de Arte Precolombino (2012) PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE. Disponible en: <http://www.precolombino.cl/culturas-americanas/pueblos-originarios-de-chile/mapuche/#/patron-de-asentamiento/>
- Otero, J (2017) Representación de la dualidad en un mito mapuche. Disponible en: <http://psymballein.blogspot.com/2017/05/representacion-de-la-dualidad-en-un.html>
- Palacios, D (2008) Modernidad, positivismo y tecnología. Vol 17, n3 pp 188-192 Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962008000300008
- Podkul, T. (2011). Símbolos Textiles Mapuches. Fundación Chol-Chol. Disponible en: http://conelalmaenunhilo.weebly.com/uploads/1/8/6/8/18684964/significado_de_diseos.pdf

- Porfirio, S. (2010). Textiles del Sur aproximación semiótica. Facultad de Ciencias Naturales.
- RAE (s.f) Definición de Integrar. Disponible en: <https://dle.rae.es/integrar> ç
- Riquelme, G. (1996) Lengua y literatura mapuche. "El principio tetrádico de los diseños textiles mapuches", Vol (7), 155 pp.
- Rodríguez, E. (2016). Alejandro Stüven de la vida la obra. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Sanhueza, Jorge (s.f) Los rasgos de la cultura contemporánea. Disponible en: http://www.biografiadechile.cl/images_upload/profesores/1683-20080227163310-118174219144114510126873146.pdf
- Serfaty, Issac (2018) Robert Lepage y el debate sobre la apropiación cultural. Disponible en: <https://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/robert-lepage-y-el-debate-sobre-la-apropiacion-cultural>
- Toledo, Manuel (2016) La importancia de la integración de los pueblos indígenas en debate sobre la Educación Superior. PrensaUchile. Disponible en: <https://www.uchile.cl/noticias/123149/la-importancia-de-integrar-a-los-pueblos-indigenas-en-ed-superior>
- Valenzuela, A. (2012) Cap. II Cultura, identidad e hibridación cultural en Jóvenes yanquis e hibridación cultural, 30. Disponible en: <https://es.slideshare.net/MarciaPea2/cultura-identidad-e-hibridacin-cultural>
- Villalobos y Blanco (2018). Censo: Un 9,9% de la población se declara mapuche y persona por hogar se reduce de 4,4 a 3,1 miembros en 36 años. Disponible en: <https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/05/04/904969/Censo-Un-99-de-la-poblacion-se-declara-mapuche-y-tamana-de-la-familia-se-reduce-de-44-a-31-miembros-en-36-anos.htm>
- Viste la calle (2011) ¿Qué sucede en Chile en la década del 70?: Moda Autóctona. Disponible en: <https://vistelacalle.com/52012/%C2%BFque-sucede-en-chile-en-la-decada-del-70-primera-parte/>
- Wetto, Milena (2019) Elementos culturales: características y ejemplos. Disponible en: https://www.lifeder.com/elementos-culturales/#La_vestimenta

2021