

DOCTORADO EN DISEÑO

TESIS DOCTORAL

CUERPO

B

El diseño en las representaciones gráficas de emprendedoras de la cultura Mapuche.

Un estudio de caso en la Región de La Araucanía,
Chile.

Eugenia Álvarez Saavedra

Legajo 39810

Directora

Dra. Vanesa Martello

Línea temática

Cruces entre Cultura y Diseño

Fecha de presentación

30 de noviembre de 2020

DEDICATORIA

Dedicado a mi familia y mi tierra mapuche.

A mis dos hogares; Buenos Aires y La Araucanía.

2020

AGRADECIMIENTOS

Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina

2020

Vanesa Martello
Marina Matarrese
Roberto Céspedes
Verónica Devalle
Ana Cravino
Roxana Ynoub
Verónica Paiva
Alejo García de la Cárcova

Índice

Índice	4
Índice de Figuras	7
Índice de Tablas.....	8
Introducción	9
Presentación del tema: antecedentes, delimitación espacial y justificación del estudio.....	9
Delimitación espacio-temporal y justificación del estudio	14
Capítulo 1: Antecedentes, Conceptualización, fundamentación teórica y Metodología.	17
1.1. Planteamiento del problema de investigación	17
1.1.1. Antecedentes generales y asentamiento espacial del pueblo Mapuche.....	17
1.1.2. Conflicto Mapuche.....	19
1.1.3. Creatividad y desarrollo.....	24
1.1.4. El rol de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) 25	
1.1.5. Preguntas y objetivos de investigación.....	27
1.1.6. Hipótesis de investigación y/o trabajo.....	28
1.2. Marco Teórico.....	29
1.2.1. Fundamentos del diseño.....	29
1.2.2. Creatividad	42
1.2.3. Estética.....	53
1.2.4. Concepto de cultura.....	57
1.2.5. Identidad e Identidad Cultural	64
1.2.6. Artesanía	72
1.2.7. Emprendimiento.....	75
1.2.8. Percepción visual, composición y proximidad Gestalt.....	85
1.3. Estado de la cuestión.....	87
1.3.1. Cosmovisión Mapuche.....	96
1.3.2. Tierra y Territorio Mapuche.....	100
1.3.3. Arte y representaciones.....	103
1.4. Metodología.....	104
1.4.1. Tipo de investigación.....	104
1.4.2. Diseño de investigación.....	107
1.4.3. Recolección de Información y unidades de análisis.....	111

1.4.4. Plan de análisis de la información.....	116
Capítulo 2: Orígenes de las representaciones gráficas de la cultura Mapuche en la región de La Araucanía (Chile).....	124
2.1. Cultura Mapuche en la región de La Araucanía: los primeros diseños. 125	
2.1.1. Materiales.....	125
Cuero: El trabajo en cuero.....	125
Madera: El trabajo en madera.....	127
Platería: La orfebrería o Platería Mapuche.....	128
Greda: El trabajo ceramista, específicamente la greda.....	131
Lana: El Telar Mapuche.....	133
2.1.2. La Textilería.....	135
Técnicas de Elaboración Textil.....	135
El Witral.....	136
Los componentes del Telar Mapuche.....	137
2.1.3. Simbología mapuche.....	138
Los ritos representados en la Simbología Mapuche.....	139
Sitios de Significación cultural.....	141
La Vestimenta presente en la Simbología Mapuche.....	142
2.1.4. Simbología del <i>color</i> mapuche.....	144
Kuri.....	145
Lig.....	146
Kelü.....	146
Chods.....	148
Karü.....	148
Kalfu.....	149
2.1.5. Estilos y tendencias en formas básicas.....	150
El sentido geométrico según autores.....	150
Etnomatemática.....	152
Capítulo 3: Representaciones gráficas de la cultura mapuche.	
3.1. Aproximación al contexto actual de emprendedores de cultura Mapuche en el diseño.....	154
3.2. El proceso de diseño.....	155
3.3. Color, morfología y estilo gráfico.....	157
3.3.1. Color.....	157

3.3.2.	Colores fríos y cálidos.	159
3.3.3.	Los colores: análisis de sus fundamentos.....	160
	Amarillo.	160
	Rojo.	160
	Azul.	161
	Verde.....	162
	Anaranjado.	162
	Blanco.	163
	Negro.	163
3.4.	Creatividad en las representaciones gráficas.	164
3.4.1.	Diseños con motivo gráfico.	164
3.4.2.	El canelo.....	166
Capítulo 4: Emprendedoras de diseño Mapuche en la región de La Araucanía, Chile.....		
	Descripción de los casos de estudio.	169
4.1.	Análisis de casos de estudio.	177
4.1.1.	Uso del material.....	177
	Madera.	177
	Platería.	179
	Lana en telar mapuche.	181
4.1.2.	Nuevos materiales.	182
	Plástico.....	183
	Telas.	185
	Metales.....	186
4.2.	Presentación de los motivos gráficos.	187
4.2.1.	La técnica del sintetizado en formas.	188
4.2.2.	Los motivos gráficos representados.	190
4.2.3.	Percepción visual, ley de Gestalt.....	192
	Aplicación de color.	195
	Los colores de fantasía.....	197
4.3.	Presentación del producto en el mercado local.....	202
4.3.1.	Identidad corporativa.....	203
4.3.2.	Trabajo publicitario.....	208
Capítulo 5: Conclusiones.		
Bibliografía.....		
		228

Índice de Figuras

Figura 1 Composición con los principios de Gestalt, Diseño Gráfico.	86
Figura 2: Estructura del Cosmos Mapuche.	99
Figura 3 Estructura del Cosmos Mapuche.	101
Figura 4. Askin Huaiquil A. [Leftuy Az]	168
Figura 5 Muebles Nahuelbuta	178
Figura 6 Angeline Marie Huircalaf Tranamil	179
Figura 7 Fanny Manríquez Melivilu	180
Figura 8 Angeline Marie Huircalaf Tranamil	184
Figura 9 Ejemplo de combinación de materiales.	185
Figura 10 Síntesis de plano lleno y lineal.	187
Figura 11 Angeline Marie Huircalaf Tranamil	191
Figura 12 Angeline Marie Huircalaf Tranamil	194
Figura 13 Colores primarios y secundarios.	195
Figura 14 Paleta de colores de un telar mapuche.	197
Figura 15 Colores brillantes y por ordenador.....	198
Figura 16 Angeline Marie Huircalaf Tranamil	200
Figura 17 Angeline Marie Huircalaf Tranamil	210
Figura 18 Fanny Manríquez Melivilu.	211
Figura 19 Fanny Manríquez Melivilu.	212
Figura 20 Fanny Manríquez Melivilu.	213
Figura 21 Mujeres Mapuche.....	214

Índice de Tablas

Tabla 1 La técnica de síntesis presente en los motivos gráficos.	189
Tabla 2 Aplicación de color de fantasía.....	199
Tabla 3 Uso del color en motivos gráficos.....	201
Tabla 4 Elementos gráficos.....	207
Tabla 5 Canales de distribución.	209

Listado de siglas

CAM:	Coordinadora Arauco Malleco
CONADI:	Corporación Nacional de Desarrollo
INE:	Instituto nacional de estadística
TEMUCUICUI:	Conjunto de comunidades mapuche en la comuna de Ercilla, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía, Chile.

Introducción

Presentación del tema: antecedentes, delimitación espacial y justificación del estudio.

Este estudio tiene como objetivo general analizar las representaciones con motivo gráfico de los objetos diseñados y producidos por las emprendedoras mapuche en función de la cosmovisión y simbología de su cultura, en la región de La Araucanía (Chile, año 2019). Para ello se indica como hipótesis central de trabajo que las actuales representaciones con motivo gráfico de las emprendedoras de cultura Mapuche en la región de la Araucanía, Chile, presentan elementos significativos provenientes de la cosmovisión y simbología ancestral de la cultura mapuche. Esto, porque toda comunidad cultural comparte creencias y normas comunes, la cual se refleja en una visión del mundo que los identifica y que se observa, entre otras cosas, en las formas y estilos gráficos de su arte y de sus productos.

La región de La Araucanía tiene tres áreas que la caracterizan: la Cordillera de los Andes, que da forma a la Araucanía Andina y Lacustre; la Cordillera de la Costa, que acoge a la Araucanía Pacífico, y entre ambas, el Valle Central, que cobija a la ciudad de Temuco, capital de la región y por donde pasa la principal ruta del país.

Rodeada por los volcanes más activos de Chile: el Llaima y el Villarrica, además de muchos otros extintos o aún activos, como el Lanín o el Lonquimay.

En este contexto geográfico, la cultura Mapuche ha desarrollado sus costumbres y tradiciones ancestrales a través de los siglos. En este sentido, el pueblo Mapuche es y ha sido siempre una de las etnias originarias más importantes del país, tanto por su peso social y demográfico como por su fuerte sentido de identidad cultural, que ha encontrado históricamente formas de resistencia y de adaptación frente al contacto fronterizo con españoles y chilenos.

Antes de la llegada de los españoles a lo que hoy es territorio chileno, los Mapuche vivían entre el río Copiapó y la isla de Chiloé: Huentelauquén (IV Región); Melipilla, Vitacura, (Región Metropolitana); Curicó, (VII Región);

Temuco, Loncoche, Collipulli, (IX Región); Carelmapu, Panguipulli, (X Región); Futaleufú (XI Región).

En Chile, se distinguen tres grupos: los Lafquenche, los Mapuche del Valle y los Pehuenche. Los Lafquenches (gente del mar) viven en la costa del Pacífico y tienen un modo de vida dependiente de la pesca, de la cosecha de mariscos y de algas marinas (cochayuyo). En el Valle Central, la calidad del suelo y la cubierta vegetal permiten vivir de la agricultura, la cual ya estaba practicada en la época prehispánica. Los Pehuenches (gente de las araucarias) viven de la crianza de ganado menor y de la cosecha de los piñones de las araucarias. Kradolfer, S. (2000).

El grupo que se ubicaba al norte del río Biobío se denominaba Picunche (Pikun "norte" y Che "gente"), fueron los que recibieron en primer lugar el ataque de la colonización, por lo que pronto desapareció.

La mayor parte de la población radica entre los ríos Biobío y Toltén, la cual presentó una fuerte resistencia que logró mantenerse independiente hasta fines del siglo XIX, cuando el gobierno chileno sometió al pueblo a la llamada "Pacificación de la Araucanía".

Otro fenómeno que estuvo presente fue la colonización de tierras agrícolas en la Araucanía, debido al auge cerealero iniciado por la fiebre de oro en California en el siglo XIX. Este proceso se caracterizó por el gran número de estafas a tribus mapuche y por diversos conflictos de convivencia entre éstos y los colonos.

El Gobierno central consideró como prioridad la ocupación y asentamiento de la zona de la Araucanía, pasando a ser un tema de debate en el país en el siglo XIX. En 1861, Cornelio Saavedra propuso un plan de "pacificación" que consistió en construir una línea de fortificación por el río Malleco modificando la frontera que tradicionalmente llegaba hasta el Bio-Bio. Dicho proyecto no estuvo exento de conflictos, incluso al interior de las mismas autoridades chilenas; sin embargo, para la mayoría, el progreso del país - entendido como colonización y desarrollo industrial-, necesariamente pasaba por el sometimiento de las distintas tribus Mapuche.

Así, el pueblo Mapuche debió resistir durante todo el siglo XIX presión de las nuevas repúblicas de Chile y Argentina, que a través de respectivas campañas militares ocuparon la región. La integración de la Araucanía al territorio chileno en 1882, provocó el derrumbe de toda una sociedad que había encontrado la manera de adaptarse a siglos de lucha y contacto fronterizo.

Los Mapuche fueron confinados en territorios delimitados por el Estado, cerrándose el tránsito entre Chile y las pampas argentinas y obligándolos de esta manera a convertirse en un pueblo campesino y a habitar tierras de mala calidad entre la zona costera y la precordillera andina. Se creó una estructura agraria fuertemente desigual, a la vez que se sumaron, durante la primera mitad del siglo XX, las exacciones y estafas a comunidades Mapuche, que vieron mermadas gran parte de sus tierras.

En primer lugar, de su amplio territorio original de 500.000 hectáreas, solo les fueron adjudicadas 10.000 durante el proceso de radicación de las comunidades indígenas que impulsó la república de Chile, superficie que se fue reduciendo cada vez más con el paso del tiempo por dudosos procesos de venta, arriendo y traspasos a propietarios no Mapuche. Esta reducción de las propiedades del pueblo Mapuche fue acompañada por decretos que dividieron a la mayoría de las comunidades, con la consecuente entrega de títulos de dominio individual a cada dueño, de la mano de la formación de grandes empresas forestales beneficiadas con el Decreto 701 de 1974 de fomento a la actividad forestal de las regiones Biobío y Araucanía, lo que correspondía a pleno territorio ancestral Mapuche. Las comunidades Mapuche pasaron de ser una sociedad cazadora recolectora, a una ganadera comercial en el siglo XVIII y XIX, se transforman a un grupo agrícola campesino en el siglo XX, caracterizado por cultivos agrícolas para subsistir y pequeña ganadería.

El crecimiento demográfico y la contracción de las tierras comunales, dio inicio a una intensa corriente de migración campo-ciudad, lo que ha llevado a que hoy más de la mitad de los mapuche chilenos vivan en las ciudades. Como se ha mencionado anteriormente, los Mapuche en su mayoría viven en sectores urbanizados, aportando a la economía de la sociedad chilena y sobre todo siendo parte importante de la educación básica y superior.

Actualmente los Mapuche de zonas rurales, denominados comuneros, en la novena región de La Araucanía específicamente, son los que viven de un modo más tradicional; celebran ceremonias religiosas como por ejemplo el Ngillatun o el We tripantu, practican el Machitun para curar a los enfermos y juegan el Palin¹.

La mayoría de los comuneros Mapuche se dedica a la agricultura, trabajar en maíz, trigo, hortalizas, cebada, crían animales como ovejas, cerdos, aves, entre otros. Estas prácticas son más bien reducidas ya que poseen sectores de campo bastante pequeños, y la producción es solamente para consumo familiar y no con fines comerciales. La tierra para el pueblo mapuche es un tesoro que veneran y cuidan para uso personal.

En la costa, las actividades se complementan tanto como en la recolección de cochayuyo y carbón, en la zona cordillerana predomina la recolección del piñón.

Paralelamente a los cambios sociales, geográficos y políticos que ha sufrido el pueblo Mapuche, existen indicios de trabajos realizados en artesanía, platería, telar, greda y madera nativa. Las investigaciones antropológicas han demostrado un acabado trabajo en artes plásticas del pueblo mapuche basado en la cosmovisión, el que se ha visto demorado, coartado y hasta eliminado en algunos casos por los innumerables conflictos sociales, políticos y religiosos (Rapiman, 2003; García, Carrasco & Contreras, 2005; García, 2009; 2010).

La mayor cantidad de comunidades Mapuche en la región de la Araucanía, han sido emplazados y re ubicados en zonas rurales del sector, ya que su especialidad está directamente relacionada con el trabajo de campo. Por ejemplo, en zonas cordilleranas limítrofes con Argentina y en la costa. Es

¹ El evento social más importante del pueblo Mapuche es el Ngillatun y tiene relación con la palabra Ngenechen (dios); consiste en una rogativa que tiene una variedad de formas de celebración y tradiciones, que se diferencian entre si por las costumbres y la localidad en donde se celebra. Algunos de los componentes del nguillatún son el purrún (danza de la gente), el choique pürun (imitación baile del treile, ave rapaz de la región), el uso de los signos como colores, banderas, vestimentas, joyas, instrumentos musicales como el pituflka y la trutruka. Esta fiesta se celebra cada cuatro años, pero depende de las condiciones del clima, catástrofes naturales, etc.

En el caso del We tripantu, los mapuche celebran el inicio de un nuevo año cuando comienza el invierno, nueva salida del sol que además significa la renovación del espíritu de las personas como parte de la naturaleza. Las celebraciones se basan en preparaciones de comidas autóctonas para esperar el amanecer junto a una rogativa que consiste en sumergirse en un baño de río.

importante hacer hincapié en que los movimientos que han hecho los Mapuche no siempre han sido bajo su consentimiento, ya que el abuso de sus derechos ha sido tema persistente en su historia como etnia en el sector, desprotegidos, y sobre todo aislados socialmente por el apego a su cultura ancestral.

La cultura Mapuche, ha sido menoscabada en la sociedad chilena, sobre todo en el sector de La Araucanía, existen artículos científicos que desarrollan estas investigaciones, y que entregan un mundo de percepciones que se tienen del pueblo Mapuche (Pacheco, 2012; Gutiérrez & Gálvez, 2017; Sepúlveda & Vela, 2015; Saiz & Rapimán, 2008; Foerster, 2001). En capítulos siguientes se abordarán investigaciones en la temática con el fin de ubicar al lector en la situación que deben vivir los integrantes apegados a la cultura Mapuche.

En la actualidad ha nacido una ola de emprendedores Mapuche que rescatan símbolos básicos de la geometría de la etnia, innovando en diseños de indumentaria, productos y diseño gráfico. En ese sentido, las emprendedoras de alguna forma se han adaptado a las necesidades del mercado emergente, y sobre todo a los gustos del grupo objetivo que ellos han segmentado con ayuda de distintas organizaciones en apoyo a estas actividades. Es por esto que el trabajo de tesis se plantea desde el alero de análisis del diseño, pero de la mano del trabajo de emprendimiento, con sus lineamientos y directrices de la metodología.

Es por esto que se hace realce con respecto al levantamiento de información sobre la llamada adaptación de las emprendedoras al mercado regional, de alguna forma los trabajadores de ideas se han ido adaptando a la demanda local, trabajo interesante que hace generar nuevas necesidades de producto y servicios de autor. Resulta relevante que a este nivel se manejen estas estrategias de negocios, ya que el emprendedor Mapuche se adapta al mercado dinámico, y sobre todo con respecto a lo que demandan los clientes.

Los aspectos mencionados anteriormente son matices de lo que ocurre en el mercado regional de emprendedores de etnia Mapuche, en donde todos coexisten, se conocen y sobre todo conocen sobre manera las creaciones del otro, buscando diferenciarse con una ventaja competitiva.

Finalmente, el trabajo de tesis se propone con una mirada holística de lo que ocurre a nivel de emprendimiento en la zona Araucana, y sobre todo desde el corazón de emprendedores que desean dar a conocer sus creaciones basadas en el orgullo de su cultura originaria. El trabajo familiar del emprendedor, los con experiencia, y los jóvenes desarrollando nuevas propuestas de lo suyo, entregarán un material exquisito de observación y análisis para la investigación. Lo anterior apoyado sobre la metodología de la investigación, construcción de datos en trabajo de campo con creadores que aportan y apoyan la creatividad desde la estética y funcionalidad de su especialidad.

Delimitación espacio-temporal y justificación del estudio

La región de La Araucanía cuenta con una superficie total de 31.842,30 kilómetros cuadrados, equivalentes al 4,2% del territorio nacional. Según el Censo 2017 la población es de 957.224 habitantes y una densidad de 30,06 habitantes por kilómetro cuadrado. Como se ha mencionado anteriormente la capital de la región es la ciudad de Temuco, que reúne una población de 245.347 habitantes, de los cuales 232.528 (94,8%) corresponde a población urbana y 12 819 (5,2%) a población rural. (INE, 2017).

Temuco es una comuna y ciudad al sur de Chile, capital de la provincia de Cautín y la región de La Araucanía. Fue fundada como fuerte en 1881 por Manuel Recabarren debido principalmente a su ubicación estratégica en el valle central de la región. La ciudad se encuentra ubicada a 619 y 675 kilómetros al sur de Santiago, capital de la República, en línea recta y en ruta respectivamente. (INE, 2017).

En su radio urbano, cuenta con uno de los espacios naturales protegidos más emblemáticos de la región, el Monumento Natural Cerro Ñielol, ubicado a diez cuadras de la Plaza de Armas, donde se pueden apreciar vestigios de los bosques originales del valle central de La Araucanía.

Las principales actividades económicas se vinculan a la agricultura de cultivos tradicionales. Sin embargo, también han comenzado a aumentar su