

Johanna RICO

AUT Auckland University of Technology

<https://orcid.org/0009-0004-2568-3116>

itsjustjo.designs@gmail.com

Jo Rico is a graphic designer and illustrator passionate about storytelling and exploring her cultural identity through nostalgia. During her time at AUT, she developed projects that emphasised self-expression, which has continued to influence her work in editorial design and personal narratives in both art and design.

Jo Rico es diseñadora gráfica e ilustradora apasionada por la narración de historias y por explorar su identidad cultural a través de la nostalgia. Durante su tiempo en AUT, desarrolló proyectos que enfatizaban la autoexpresión, lo que ha seguido influyendo en su trabajo en diseño editorial y en narrativas personales tanto en el arte como en el diseño.

Jo Rico é uma designer gráfica e ilustradora apaixonada por contar histórias e explorar sua identidade cultural por meio da nostalgia. Durante seu tempo na AUT, ela desenvolveu projetos que enfatizavam a autoexpressão, o que continuou a influenciar seu trabalho em design editorial e narrativas pessoais em arte e design.

Recollection: A curation of memories

Keywords

Cultural, Poetic, Personal archive,
Visual storytelling, Auto-ethnographic.

Abstract

The story of a homesick immigrant is an important one, relating to their nostalgia and longing to return to what was, this project expresses these complex emotions, offering a narrative that resonates with those experiencing similar cultural transitions. Created is an auto-ethnographic book combining poetic language with visual storytelling, conveyed through journalistic-style illustration and writing. The design choices, such as experimental typography, recreated

memorabilia and hand-drawn imagery, invite readers to connect with the narrative on a personal level. The exploration of Filipino history, combined with personal reflection on experiences of displacement helped to inform the design. This book seeks to inspire readers to cherish the nostalgia tied to their cultural heritage, particularly those who have left their homelands, reminding them that while life may change, our roots and communities remain fundamental to who we are.

Introduction

Nostalgia and Cultural Displacement

Recollection aims to acknowledge the feeling of cultural displacement that immigrants experience when they leave their home country for a better life. This project seeks to explore how the experience of cultural displacement and homesickness among immigrants can be communicated through poetic and visual storytelling while encouraging the celebration of their cultural roots.

To achieve this, I will perform an exploration and understanding of cultural symbolism in the Philippines through historical research. By combining this symbolic exploration with scene-setting from my personal archives, I hope to remind everyone to continue celebrating their roots.

Reflecting on my childhood, I recall how confusing that time was. As a child, I convinced myself that I hated the Philippines to cope with the move, but now I remember and feel how much I loved it. This is the story I want to tell: as we embrace a new culture, we must remember to celebrate our roots.

Recollection is a memoir of my personal experiences, aiming to evoke feelings of homesickness and the confusion I felt, which others may relate to as well. Creating a poetic, illustrated publication allows for a deeper interpretation by the reader.

Figure 1. MChildhood Photograph of author. Manila, Philippines. Circa 2000s

Positioning

There are three things I greatly value: the freedom to create, the opportunities to share and the family that has influenced me. The day I heard my mother label me as “the artist of the family” while I was only a toddler, my story was forever changed (figure 1). Growing up I watched my father build, my mother sew, my sister draw, and my brother play, but I was filled with the drive to be the most artistic. As an adult, it’s no longer a competition; it has become a great privilege to be the one pursuing my creative path. This project is my promise to create for my family and heritage. Although I had spent the first eight years of my life in the Philippines, I never gained a true understanding of the country’s

history. I’ve always wanted to understand my own connection in this colourful family tree, never knowing quite where to find my roots. The Philippines had a very colourful few hundred years; the native tribal culture and beliefs have been painted over layer by layer with outside beliefs each time the archipelago was colonised. The culture that exists in the Philippines now just doesn’t feel true to the Filipino spirit. Many Filipinos have made an effort to peel back these layers, and gain an understanding of our heritage before this time. This project aims to see the Philippines before it was one country, when it was just an archipelago free to be itself, just beginning to make its own rules.

In search of a way to merge the nostalgia I feel for the lively, social culture of the Philippines, with its lost history, I've decided to find inspiration in the traditional tribal art that current descendants have chosen to practise. I appreciate the handmade aspects of their art, particularly the use of natural tools, media, and ingredients that

the land has provided for hundreds of years. By understanding, exploring, and illustrating native symbols used throughout the archipelago, I hope to celebrate this heritage, find my own inspired symbols as I tell my story and feel a connection to these mysterious roots.

Contextual Review

This chapter discusses and categorises relevant research that helped me to build a contextual understanding of my topic. This project explores cultural nostalgia, displacement, and heritage through illustrative experimentation.

Filipino tribal motif origins and application

On the surface, the repetitive designs in Filipino traditional artistry seem like nothing but meaningless lines filling a space, or woven baskets in a simple pattern. Look a little deeper and you'll begin to see similarities and wonder what makes each piece so special.

Tattoos are frowned upon amongst the modernised cities of the Philippines, seen as something only prisoners would have. A view that has been embedded in the Filipino mindset since the Spaniards introduced Catholicism (Wileken, 2010). Batok, an artistry that is embedded in multiple indigenous cultures throughout the Philippines: tattoos. Apo Whang-Od is a 106 year old woman who continues the practice of Batok to this day, training apprentices to ensure the continuation

of her village's tradition (Hutton, B.). Fortunately, art of batok does not go unnoticed in the modern world, as more people document the tradition, from small investigative journalists on YouTube (Binsky, 2023) to in-depth Vogue interviews (Carpio, 2023), the appreciation for the art is slowly growing, and with it an awareness of its origin.

As seen in a video uploaded by Binsky (2023), upon entering into Whang-Od's tattoo parlour, The Three Dots, there is a board of tattoo designs (figure 2) to choose from and a label of their visual inspiration, but lack knowledge of the deeper meanings in the motifs chosen. Most people speak to the tattoo artists in broken English or through translators, do those getting the tattoos even know the meaning themselves?

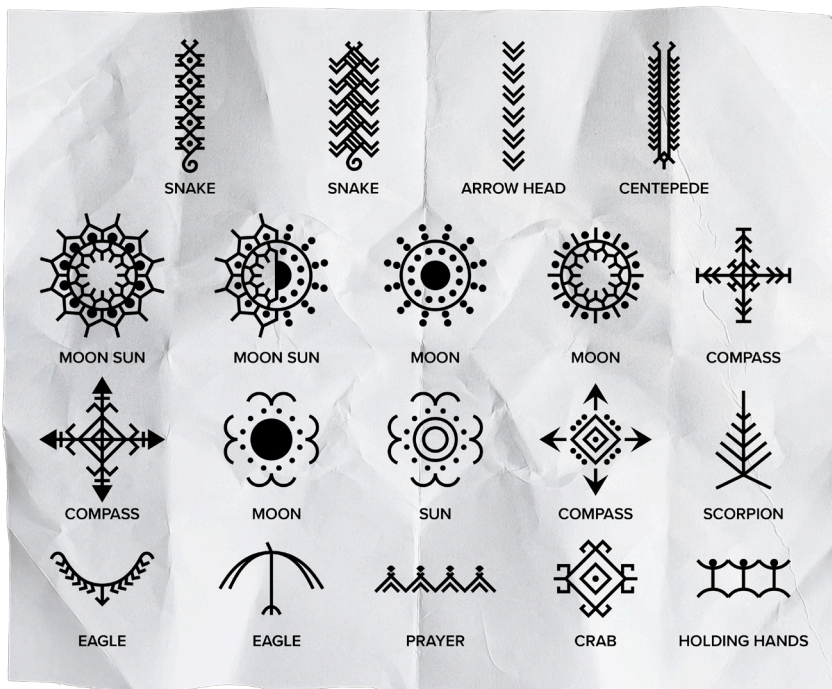

Figure 2. The Three Dots tattoo parlours tattoo sheet digitised.

Wilcken (2010) had contextualised this project as a second generation Filipino, who has interviewed, collated, compared and dissected stories and motifs that relate to one another from the many islands all across Asia-Pacific. Amongst the hundreds of islands in the Philippines, there were many villages where artistry was a way of individual expression, of spiritual protection, celebration, or for profit by trade. Some expressed this with tattoos, carving, weaving, and marking, always with significant symbolism. These crafts became a key part of their livelihoods, passed down through generations. As the modern world came along, the significant history of these artistry became more and more muddled.

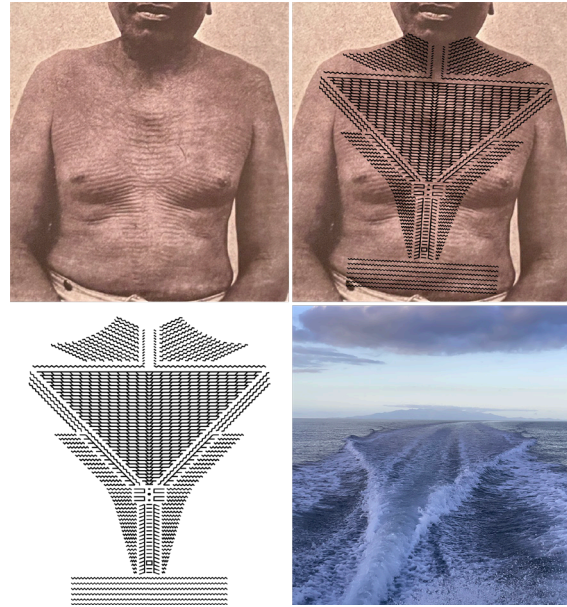

Figure 3. Diagram comparing similarities in distant Philippine tribal tattoos, 1890. Wileken, L. (2010, December 28). Filipino tattoos: Ancient to modern. Note. Left is an Ifugao man's batok, right is a Luzon man's batok. Entirely separate tribes, using similar imagery, both associating different symbols and beliefs in the meaning of their tattoos.

Wilcken's (2010) collated deep dive and visual archive gives us a great understanding of the similarities and differences of the concepts in motifs used between Filipino tribes (figure 3). He has documented interviews and stories to understand symbols and their purposes, and when he cannot find a straight answer, he offers us his guess of the possible symbolism that was intended, based on what he has learned about other cultures.

His book allows for an understanding of how a single collection of patterns tells a meaningful story about the person who wears it; their bravery, belief, weapon, job, and what they've done for their tribe. A great example of a tattoo which represented the wearer's lifestyle is with a documented batok pattern of a Mile Chief. The visual of a canoe cutting through the water is created with simple repeating lines, yet the scene that is created is clear and easy to see (figure 4)

Wilken's exploration of tattoos reflects his own drive to understand his cultural origins and to preserve what was nearly forgotten. Similarly, in my project, I yearn to connect with my cultural heritage, searching for a creative spark that links me to my ancestors. This project aims to combine a poetic story and interactive illustration which contains hints of personally significant motifs. With the understanding gained through the research, batok-styled patterns and textures.

Figure 4. Diagram detailing symbolism within Mile Chief's canoe batok, 1890. Wileken, L. (2010, December 28). Filipino tattoos: Ancient to modern. Note. The man displayed is a Mile Chief, 1890. This diagram shows the creativity and accuracy in the batok tattoo in displaying the wake that a canoe makes as it passes through water.

Methodology

This project explores an auto-ethnographic approach, reflecting on my own cultural experiences to bring broader cultural phenomena to the surface. Throughout the creative process, three main methods were employed: recollection, reflection in-and-on action, and the constant creation of prototypes. Inclusive elements within these methods, such as development, experimentation, and specialised feedback, were key components in the non-linear approach taken to refine my concepts.

Personal Archive

What began this journey of self-expression was the building of my personal archive, allowing me to start broad and narrow down to create the best experience. I pondered what I found most

valuable in life and what had most influenced the woman I am today: my family and my journey of identity as a Filipino woman in New Zealand.

This project is powered by the personal archive I built, containing a variety of memorabilia, such as family photographs, trinkets, and even noting down intangible things such as specific childhood memories and nostalgia. This process of recollection was never-ending, constantly bringing back parts of my life significant to my

story. A challenge within this story-building process was that I had never told my own story before. The beginning was clear, the Filipino nostalgia, the move, and the transition into a new way of being, but the latter half of the story was a struggle to write, as I'm still living it.

Journaling

Journaling is a process of absolute free expression. A private book in which your wildest desires and darkest secrets lay safe. While I have never been an avid diary writer, a personal journal (figure 5) was incorporated into my design process and became integral to my project's conception. Journaling has helped direct me towards a story, the choice to write it in non-rhythmic but poetic writing was intentional; the vulnerability of the story needed a personal perspective. Without a specific story in mind, I began by noting down impactful parts of my life, describing my memories,

emotions, and nostalgia. Without writing, these thoughts were nothing but a jumble in my mind, but putting them to paper allowed me to visually see the memories that connected, the keywords that repeated, and the themes that emerged. Reflecting on my childhood in New Zealand, I combined the words 'wilful amnesia', to signify my childhood self-altering memories to make sense of life changes. Additionally, I realised that for years I have been trying to rebuild parts of myself I tried to erase as a child, through things such as language, relationships, and food.

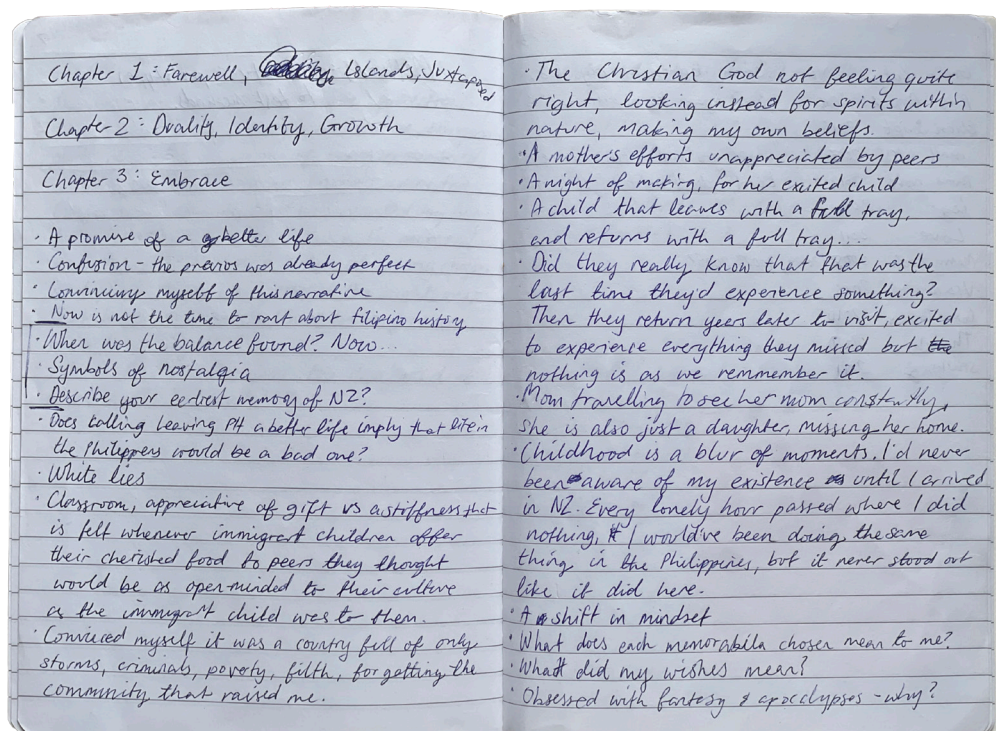

Figure 5. A spread from the journal I kept throughout the project.

Reflection in-and-on action

The iteration of concepts is important to a project's evolution. I spent weeks in continuous creation, always considering how I could take my project further. Constantly absorbing new concepts, then reflecting and expanding on existing ones. This notation was done using mind maps, journaling, and organising ideas, allowing me to maintain focus on my project's purpose and revisit ideas that may not have felt relevant initially but gained relevance as the project evolved.

The concept of recreating relevant memorabilia became integral to this project. To successfully integrate the visuals into the book cohesively and clearly communicate the original feel of the memorabilia, I employed close reading. Close

reading a method of analysis of a piece of literature ("Close Reading," n.d.), or as it's being used here, a piece of design, that allows for an in-depth understanding of the elements that compose the content, enabling you to recreate it in homage to the original. This design choice aligns with the project's aim to replicate a setting and bring readers closer to the words in the story, evoking the sense of transportation one feels when looking through boxes of memorabilia. The example provided is a class photo (figure 6), at first glance presenting the layout and conventions of a New Zealand school photo. Although there are many variations of this layout, a delicate understanding of existing conventions allowed them to be translated clearly for use within the project.

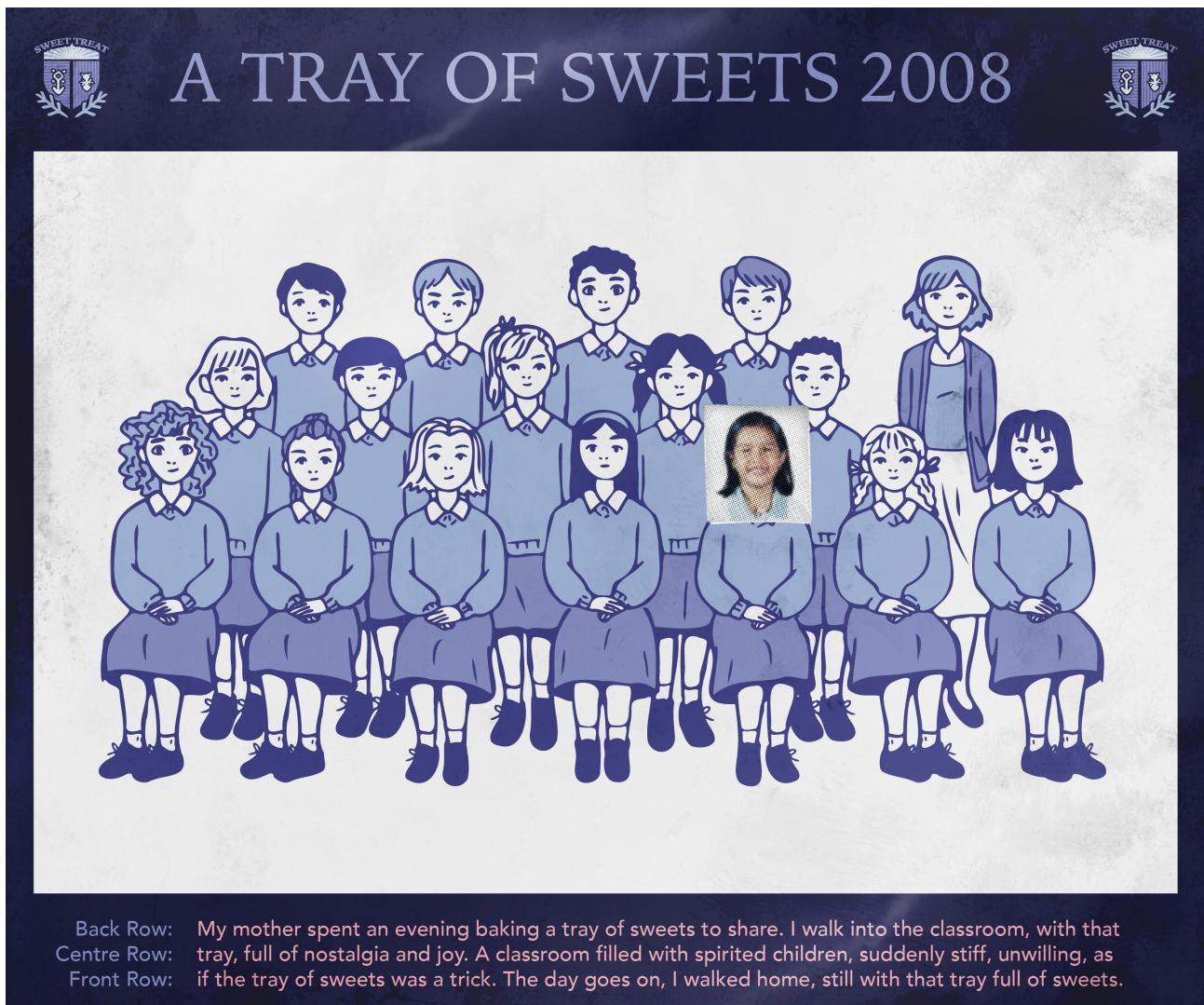

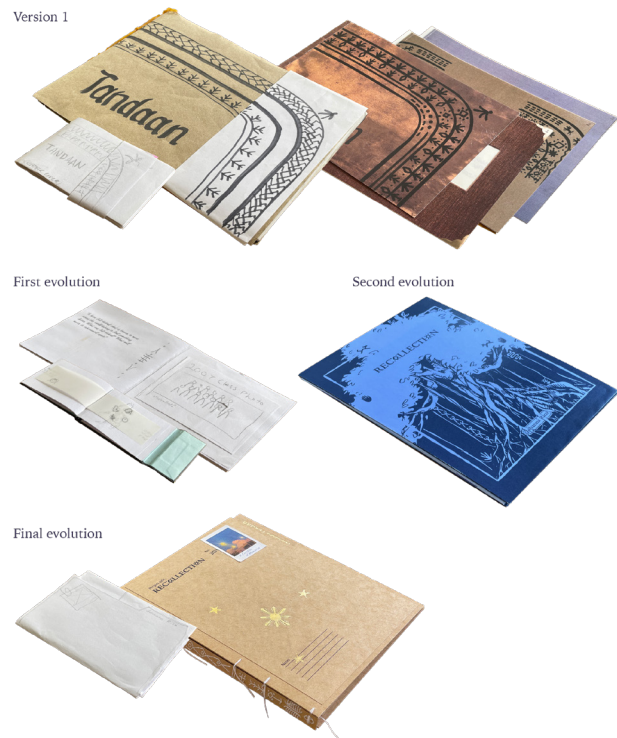
Figure 6. Tray of sweets class photo, a designed memorabilia piece from Recollection

Prototypes

I value creating physical prototypes. Throughout this process, I created countless prototypes; miniature, full-scale, printed, and sketched (figure 7). Creating physical prototypes allowed my mind to view the project from a different perspective, where I could evaluate the scale of images and text, the texture of photographs or paper, the colours as they appeared in print, and the flow of the story through both the writing and visuals.

It was helpful to observe how I would naturally turn a page or interact with a fold, but most valuable was observing how a reader would interact with the book. These observations were most effective during feedback sessions, where I could see which points of the book engaged readers most and where they lost interest and quickly flipped through.

Prototypes allowed for specialised feedback from experienced eyes, with critiques that, while tough in the moment, propelled my project forward each time. This was imperative to my project's evolution.

Figure 7. Progression of prototypes.

Critical Commentary

This chapter discusses the technical reason for design decisions within the project and the significance of the memorabilia visualised to the narrative being told.

Contextual area one:

Telling a narrative that explores nostalgia and identity through poetic writing

Poetic writing has been used to tell a personal story in a simple way: a story that is vulnerable and emotional, told in the perspective of “Quiet”. Quiet is a character that tells my true story as though from her perspective; having a character portray me creates a cushion, shielding me from feeling completely exposed, although it still feels vulnerable to share this project. As an example, we see Quiet within the Lila the Bunny portion of *Recollection* (figure 8), in which the words are very exposed and raw, but having the character paired with them allows them to come from her, instead of me.

The writing explores the feelings surrounding nostalgia and home-sickness. People feel, react to, and cope with these emotions in different ways. I describe how I dealt with them as a child, treating them almost as traumas I tried to erase in order to avoid missing my country. Collecting memorabilia is a way of preserving certain memories and moments from our lives, items we can look back on to reignite that nostalgic feeling. Seeing these items transports us back to that window in time, evoking memories of people, sounds, smells, and tastes. Her emotions, understanding her actions, and finding ways to heal.

The writing also explores an immigrant child’s identity crisis upon leaving their homeland and entering a new world, being told that this new place will be better. It reflects the misunderstandings that immigrants experience but may struggle to understand within themselves, often lacking healthy coping mechanisms. The writing traces the growth of this immigrant child, her journey of unpacking her trauma, recognising her emotions, understanding her actions, and finding ways to heal. For example, the illustration of a paper doll (figure 9) has been used to depict this unfolding of identity.

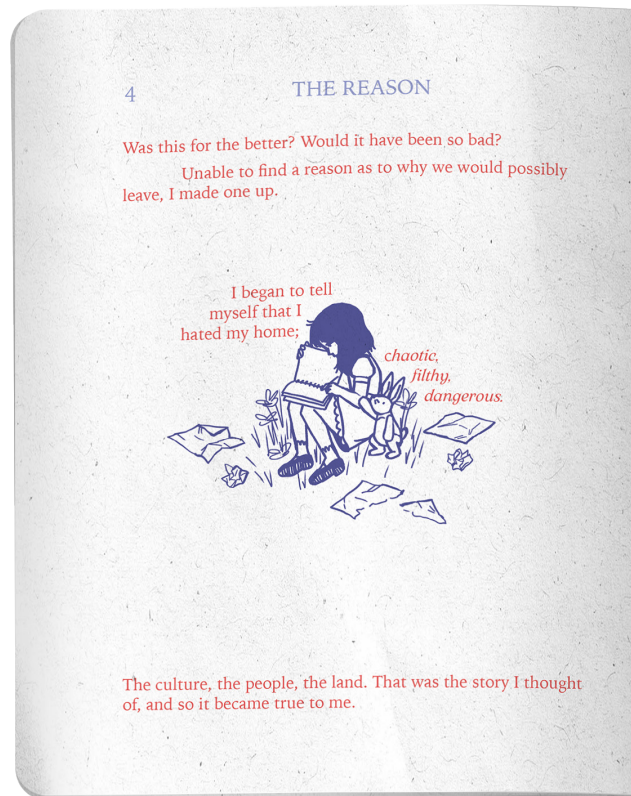

Figure 8. Lila the Bunny, a designed memorabilia piece from *Recollection*.

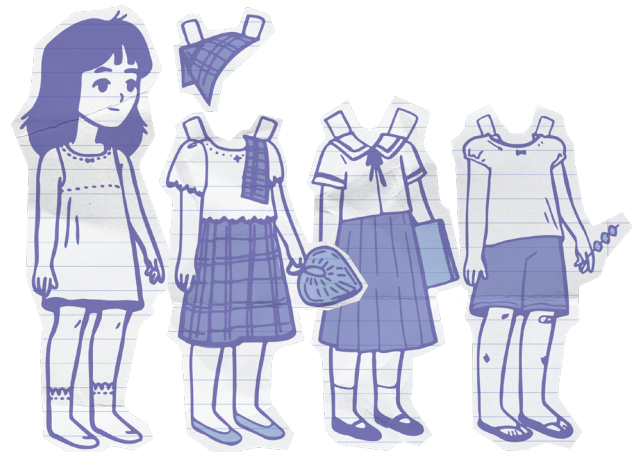

Figure 9. *Recollection*’s character Quiet, illustrated as a paper doll, a piece from *Recollection*

Contextual area two:

Designed artefacts and motifs

Following are a select few visuals dissected to explain their connection to the writing and how the scene is set by the memorabilia. The aesthetic considerations within the artefacts will be explained, such as subtle written details, illustration, colour, and traditional Filipino-inspired motifs created with significance to my story.

Personally significant motifs

A motif cheat (figure 10) sheet is included in the book, because although the motifs don't play major roles in the book, they are consistently throughout it and add to the depth and meaning of the illustrations and visuals created. After researching traditional tribal batok art styles, I had an understanding of its visual conventions and create motifs that were personally significant to the things I found most valuable in life.

Balete tree

A Balete tree has been illustrated for the book's title page (figure 11) because it is considered magical by many Filipinos. The superstition taught is to stay away from them, as their draping roots are portals to dark realms. However, this belief is not necessarily spiritually true, the tree is only dangerous if you interact with it carelessly (De Guzman, 2017). Many Filipino ancestors, who believed they were chosen by spirits to become shamans, would harness the magical radiance of the tree to ask spirits for the gifts of healing and clairvoyance. This tree was chosen for the title page of my project because the superstition of this tree representing only danger, instead of possible wonder, is a powerful reflection of my own understanding of the Philippines as a child.

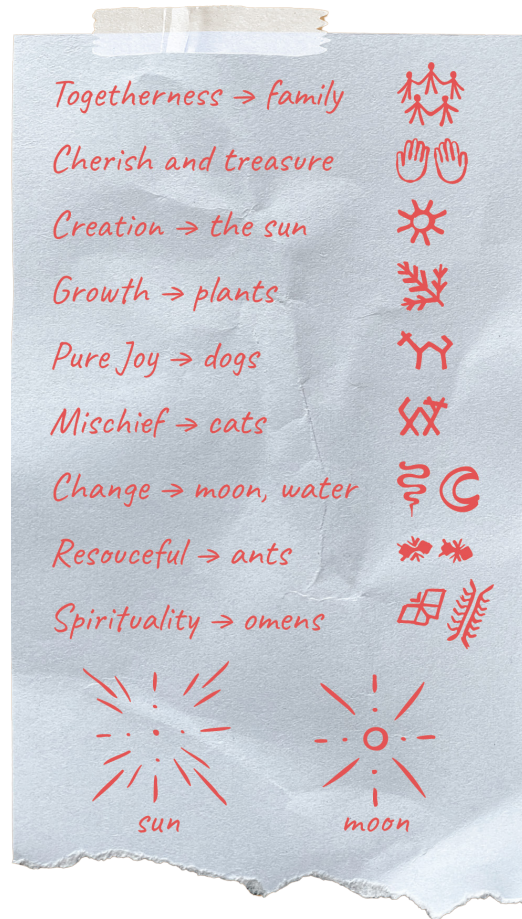

Figure 10. Recollection's motif cheat sheet, a piece from Recollection.

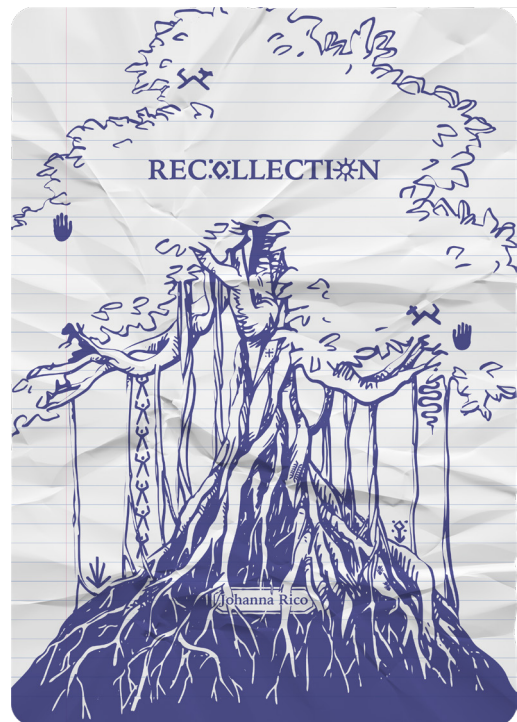

Figure 11. Title page, a designed memorabilia piece from Recollection.

Newspaper: Recurrent snapshots of a time in history

To many, newspapers may seem mundane, but they tell countless stories of political changes, world events, and small-town happenings. They offer a snapshot of a moment in history and are pieces of memorabilia that transport readers back to that day and those events. The use of a newspaper as an introduction in my project plays on this, as though the moment I was born marks the beginning of the story. The writing within the newspaper is also poetic, aligning with the tone of the rest of my work. It serves as a subtle introduction to the unique book, its character, and the concept it hopes to explore.

Figure 12. The Times in Manila newspaper, a designed memorabilia piece from Recollection.

Lila the Bunny: A story of a child's escapism

Lila the Bunny (figure 14) is a fictional story that inspired the character of Quiet, the Little Girl, in the narrative. Visually, this section takes inspiration from Winnie the Pooh (Milne, 1926), a beloved childhood character.

The choice to parody Christopher Robin and Winnie the Pooh works well for this part of the story, as Christopher Robin plays pretend with

his friends Pooh, Piglet, Eeyore, etc., creating an escape through his imagination, encouraged by his soft-toy friends. Quiet, similarly, creates a story as a way to make sense of the move.

Quiet is shown emerging from a Balete tree, which is adorned with carvings of Filipino-inspired tribal motifs, symbolising her being coaxed by Lila out of her cultural "home" and into a new place.

Figure 13. A handful of the motifs which are carved within Quiet's Balete tree

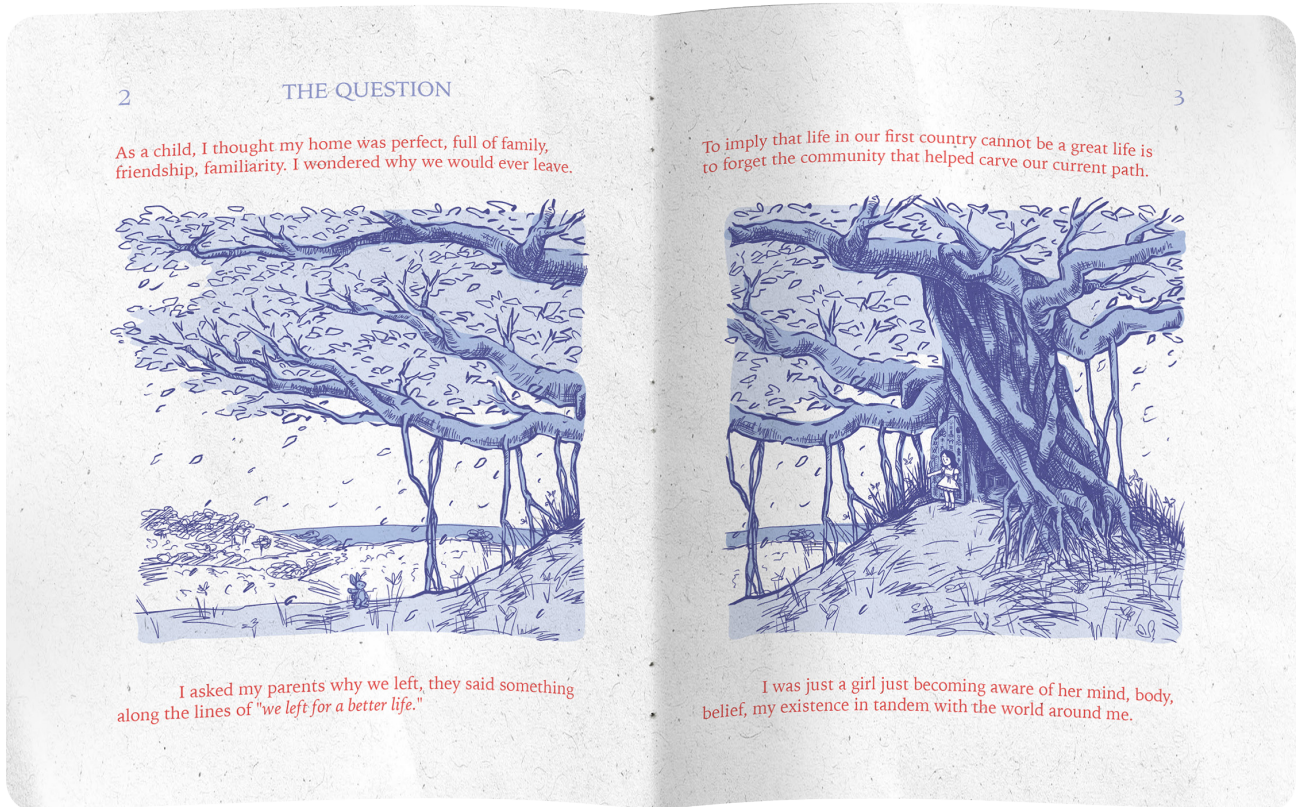

Figure 14. Lila the Bunny, a designed memorabilia piece from Recollection.

A tray of sweets: Fitting in

This memorabilia (figure 15) offers a story within the story, detailing a significant moment for Quiet, in which she first attempted to share her culture with her new peers but was rejected. The visual of a class photo is used to set the scene. One of the students is cropped out, and an image of myself is placed within this empty space; the contrast between illustration and image is designed to emphasise the disconnection and the attempt to fit in but never truly being able to.

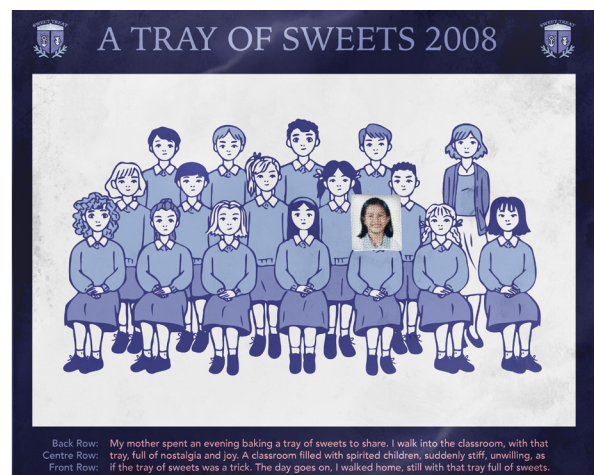

Figure 15. Tray of sweets class photo, a designed memorabilia piece from Recollection.

Runaway Balloon: A story of idyllic thinking, and reality

Oh, the Places You'll Go! (Dr. Seuss, 1990) is a story about a character who sets off on an adventure, confident in his direction, discovering exciting new things along the way. But midway through, his journey takes an unexpected turn, landing him in a place he no longer enjoys. I created a twist on the original story, playing with the locations, symbols and colours in the story.

To begin with, Quiet is shown (figure 17) leaving the Philippines, represented by the rice terraces and farm fields, and she floats away in balloons alongside other Filipinos, signified by the pink and purple colours that resemble the Philippine landscape.

Just as in the Dr. Seuss story, Quiet is illustrated (figure 18) with her balloon caught, but in this version, it is on a kauri tree with a tui perched on it, both prominent to New Zealand. The foreground and background feature silver ferns and a land covered in long white clouds, representing New Zealand. Her fellow Filipinos are shown drifting away from her. On the basket of her balloon is a butterfly motif, representing spiritual protection as well as freedom, but now the balloon has popped.

Figure 16. A referenced illustration from Dr Seuss' Oh, the places you'll go. Dr. Seuss. (1990). Oh, the places you'll go! Random House. Note. See one of the original Dr Sues illustrations from the book, important as to show the similarity in style, but the very clear differences in execution and content.

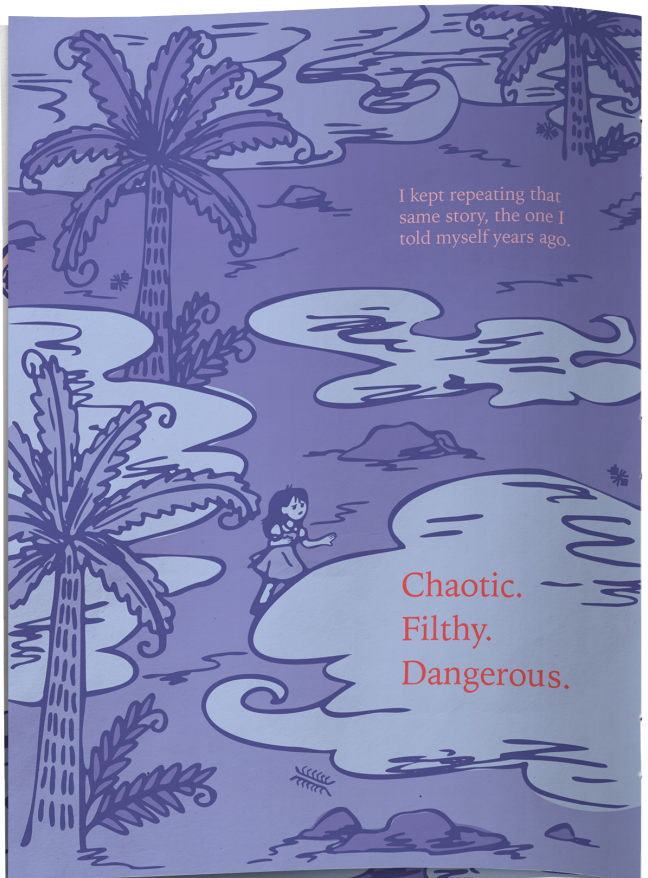

Figure 17. Runaway Balloon, a designed memorabilia piece from Recollection.

Then, in the final page of this section (figure 19), Quiet is seen reluctantly exploring this new world. Similar to the uncomfortable place described in the Dr. Seuss book, this new world is not an easy place for her to adjust to. However, the story at this point reflects her internal monologue, in which she is convincing herself that this is a good place. The visual disconnect shows her confusion and emotions at this moment in the story.

Figures 18 and 19. Runaway Balloon, a designed memorabilia piece from Recollection.

Blondie: The ultimate symbolism of every little girl's beauty standard.

The concept of a doll magazine advertisement is simple but effective in communicating a little girl's understanding of beauty. Blondie is inspired by Barbie (Handler & Mattel, 1959), a popular doll from around the world, who only recently is becoming more diverse in their merchandise. Blondie not only represents Barbie but also embodies the generalised beauty standards of the time.

Blondie symbolises every non-Filipino woman seen in television, movies, advertisements, and even in person. This design speaks to the lack of culturally relevant visual representation available to me as a Filipina in New Zealand.

Figure 20. Bondie magazine advertisement, a designed memorabilia piece from Recollection.

Conclusion

Recollection has encouraged growth in me in all aspects of my life. It has brought about realisations in myself that I had been avoiding, allowed me to research topics that I might have never considered, and helped me to have appreciation for parts of my life that I hadn't valued in the past.

This project presented endless challenges; from the emotionally draining process of writing it, to the vulnerability of sharing it, then the difficulty

of separating my design skills from the deeply personal elements within it. Yet, as challenging as this project has been to create and complete, I want to keep going. How can I continue to connect to my culture, with my family, and my community? How can I promote appreciation for one's own culture?

If all this project does is encourage just one person, someone feeling disconnected, to remember to love their culture, then I am content.

Recolhimento: Uma curadoria de memórias

Palavras-chave

Cultural, Poético, Arquivo pessoal,
Narrativa Visual, Autobiográfico.

Resumo

A história de um imigrante com saudades de casa é importante, pois está relacionada à sua nostalgia e ao desejo de voltar ao que era. Este projeto expressa essas emoções complexas, oferecendo uma narrativa que ressoa com aqueles que passam por transições culturais semelhantes. *Created* é um livro autoetnográfico que combina linguagem poética com narrativa visual, transmitida por meio de ilustração e redação no estilo jornalístico. As escolhas de design, como tipografia experimental, memorabilia

recriada e imagens desenhadas à mão, convidam os leitores a se conectarem com a narrativa em um nível pessoal. A exploração da história das Filipinas, combinada com a reflexão pessoal sobre as experiências de deslocamento, ajudou a fundamentar o design. Este livro busca inspirar os leitores a valorizar a nostalgia ligada à sua herança cultural, especialmente aqueles que deixaram sua terra natal, lembrando-os de que, embora a vida possa mudar, nossas raízes e comunidades continuam sendo fundamentais para quem somos.

Introdução

Nostalgia e deslocamento cultural

O *Recollection* tem como objetivo reconhecer o sentimento de deslocamento cultural que os imigrantes experimentam quando deixam seu país de origem em busca de uma vida melhor. Esse projeto busca explorar como a experiência do deslocamento cultural e da saudade de casa entre os imigrantes pode ser comunicada por meio de uma narrativa poética e visual, ao mesmo tempo em que incentiva a celebração de suas raízes culturais.

Para isso, farei uma exploração e compreensão do simbolismo cultural nas Filipinas por meio de pesquisa histórica. Ao combinar essa exploração simbólica com a montagem de cenas de meus arquivos pessoais, espero lembrar a todos que devem continuar celebrando suas raízes.

Ao refletir sobre minha infância, lembro-me de como aquela época foi confusa. Quando criança, eu me convenci de que odiava as Filipinas para lidar com a mudança, mas agora me lembro e sinto o quanto eu as amava. Esta é a história que quero contar: ao abraçarmos uma nova cultura, devemos nos lembrar de celebrar nossas raízes.

Recollection é um livro de memórias de minhas experiências pessoais, com o objetivo de evocar sentimentos de saudade de casa e a confusão que senti, com os quais outras pessoas também podem se identificar. A criação de uma publicação poética e ilustrada permite uma interpretação mais profunda por parte do leitor.

Figura 1. Fotografia de infância do autor. Manila, Filipinas. Por volta dos anos 2000

Posicionamento

Há três coisas que valorizo muito: a liberdade de criar, as oportunidades de compartilhar e a família que me influenciou. No dia em que ouvi minha mãe me rotular como “o artista da família”, quando eu era apenas um bebê, minha história mudou para sempre (figura 1).

Enquanto crescia, eu observava meu pai construir, minha mãe costurar, minha irmã desenhar e meu irmão brincar, mas eu estava cheio de vontade de ser o mais artístico. Como adulto, não se trata mais de uma competição; tornou-se um grande privilégio ser o único a seguir meu caminho criativo. Este projeto é minha promessa de criar para minha

família e minha herança. Embora eu tenha passado os primeiros oito anos de minha vida nas Filipinas, nunca tive uma compreensão real da história do país. Sempre quis entender minha própria conexão com essa colorida árvore genealógica, mas nunca soube exatamente onde encontrar minhas raízes.

As Filipinas tiveram algumas centenas de anos muito coloridos; a cultura e as crenças tribais nativas foram pintadas camada por camada com crenças externas cada vez que o arquipélago foi colonizado. A cultura que existe atualmente nas Filipinas simplesmente não parece fiel ao espírito filipino. Muitos filipinos

têm se esforçado para remover essas camadas e compreender nossa herança antes dessa época. Este projeto tem como objetivo ver as Filipinas antes de ser um país, quando era apenas um arquipélago livre para ser ele mesmo, apenas começando a criar suas próprias regras.

Em busca de uma maneira de mesclar a nostalgia que sinto pela cultura animada e social das Filipinas com sua história perdida, decidi encontrar inspiração na arte tribal tradicional

que os descendentes atuais escolheram praticar. Aprecio os aspectos artesanais da arte deles, especialmente o uso de ferramentas, mídias e ingredientes naturais que a terra tem fornecido há centenas de anos. Ao compreender, explorar e ilustrar símbolos nativos usados em todo o arquipélago, espero celebrar essa herança, encontrar meus próprios símbolos inspirados ao contar minha história e sentir uma conexão com essas raízes misteriosas.

Revisão contextual

Este capítulo discute e categoriza pesquisas relevantes que me ajudaram a construir uma compreensão contextual do meu tópico. Este projeto explora a nostalgia cultural, o deslocamento e o patrimônio por meio de experimentos ilustrativos.

Origens e aplicação do motivo tribal filipino

Na superfície, os desenhos repetitivos da arte tradicional filipina parecem nada mais do que linhas sem sentido preenchendo um espaço ou cestas tecidas em um padrão simples. Se olhar um pouco mais a fundo, você começará a ver semelhanças e a se perguntar o que torna cada peça tão especial.

As tatuagens são mal vistas nas cidades modernizadas das Filipinas, consideradas como algo que somente os prisioneiros teriam. Uma visão que está incorporada na mentalidade filipina desde que os espanhóis introduziram o catolicismo (Wileken, 2010). Batok, uma arte que está incorporada em várias culturas indígenas nas Filipinas: as tatuagens. Apo Whang-Od é uma mulher de 106 anos que continua a praticar o batok até hoje, treinando aprendizes para garantir a continuidade da tradição de sua aldeia

(Hutton, B.). Felizmente, a arte do batok não passa despercebida no mundo moderno, pois cada vez mais pessoas documentam a tradição, desde pequenos jornalistas investigativos no YouTube (Binsky, 2023) até entrevistas aprofundadas para a Vogue (Carpio, 2023), o apreço pela arte está crescendo lentamente e, com isso, a consciência de sua origem.

Como visto em um vídeo carregado por Binsky (2023), ao entrar no salão de tatuagem de Whang-Od, The Three Dots, há um quadro de desenhos de tatuagem (figura 2) para escolher e um rótulo de sua inspiração visual, mas falta conhecimento dos significados mais profundos dos motivos escolhidos. A maioria das pessoas fala com os tatuadores em um inglês ruim ou por meio de tradutores. Será que as pessoas que fazem as tatuagens sabem o significado?

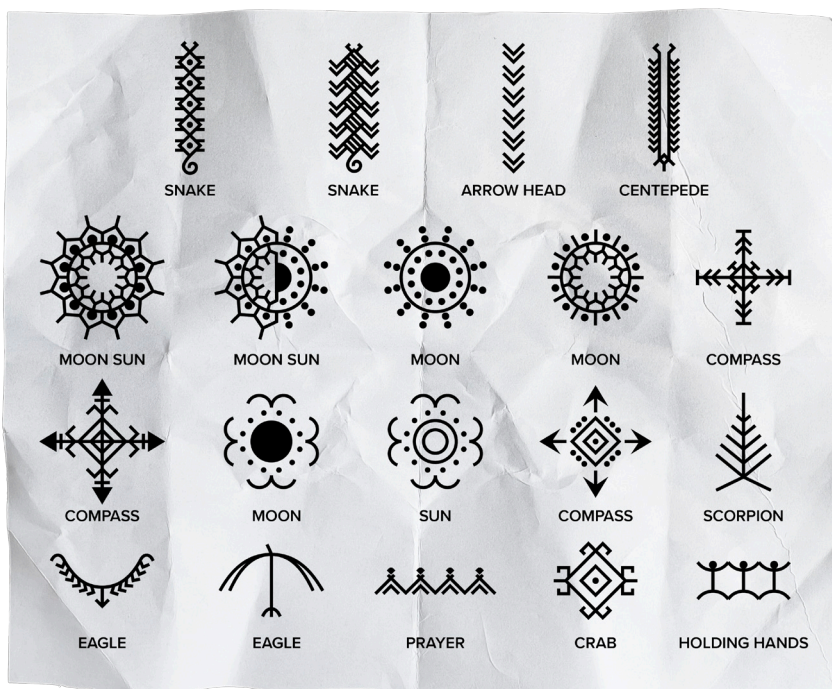

Figura 2. Folha de tatuagem digitalizada do estúdio de tatuagem Three Dots.

Wilcken (2010) contextualizou esse projeto como um filipino de segunda geração, que entrevistou, reuniu, comparou e dissecou histórias e motivos que se relacionam entre si nas diversas ilhas da Ásia-Pacífico. Entre as centenas de ilhas das Filipinas, havia muitos vilarejos em que a arte era uma forma de expressão individual, de proteção espiritual, de celebração ou de lucro por meio do comércio. Alguns expressavam isso com tatuagens, entalhes, tecelagem e marcações, sempre com um simbolismo significativo. Esses artesanatos se tornaram uma parte importante de seus meios de subsistência, transmitidos por gerações. Com o surgimento do mundo moderno, a história significativa desses artesanatos ficou cada vez mais confusa.

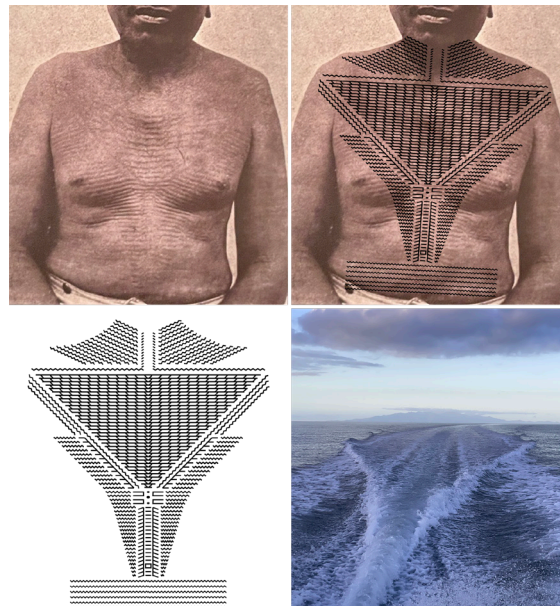

Figura 3. Diagrama comparando semelhanças em tatuagens tribais distantes das Filipinas, 1890. Wileken, L. (2010, 28 de dezembro). Filipino tattoos: Do antigo ao moderno. Observação: À esquerda está o batok de um homem de Ifugao, à direita está o batok de um homem de Luzon. Tribos totalmente distintas, usando imagens semelhantes, ambas associando símbolos e crenças diferentes ao significado de suas tatuagens.

O arquivo visual e de mergulho profundo compilado por Wilcken (2010) nos dá uma grande compreensão das semelhanças e diferenças dos conceitos em motivos usados entre as tribos filipinas (figura 3). Ele documentou entrevistas e histórias para entender os símbolos e seus propósitos e, quando não consegue encontrar uma resposta direta, ele nos oferece seu palpite sobre o possível simbolismo pretendido, com base no que aprendeu sobre outras culturas.

Seu livro permite compreender como uma única coleção de padrões conta uma história significativa sobre a pessoa que a usa: sua bravura, crença, arma, trabalho e o que ela fez por sua tribo. Um ótimo exemplo de uma tatuagem que representava o estilo de vida do usuário é o padrão batok documentado de um chefe Mile. O visual de uma canoa cortando a água é criado com linhas simples e repetitivas, mas a cena criada é clara e fácil de ver (figura 4)

A exploração das tatuagens por Wilken reflete seu próprio desejo de entender suas origens culturais e preservar o que quase foi esquecido. Da mesma forma, em meu projeto, anseio por me conectar com minha herança cultural, buscando uma centelha criativa que me ligue aos meus ancestrais. Este projeto tem como objetivo combinar uma história poética e uma ilustração interativa que contenha dicas de motivos pessoalmente significativos. Com a compreensão obtida por meio da pesquisa, padrões e texturas no estilo batok.

Figura 4. Diagrama detalhando o simbolismo da canoa batok do chefe Mile, 1890. Wileken, L. (2010, 28 de dezembro). Filipino tattoos: Do antigo ao moderno. Observação. O homem exibido é um Mile Chief, 1890. Esse diagrama mostra a criatividade e a precisão da tatuagem. batok ao exibir a esteira que uma canoa faz ao passar pela água.

Metodologia

Este projeto explora uma abordagem autoetnográfica, refletindo sobre minhas próprias experiências culturais para trazer à tona fenômenos culturais mais amplos. Durante todo o processo criativo, foram empregados três métodos principais: recordação, reflexão na e sobre a ação e a criação constante de protótipos. Elementos inclusivos dentro desses métodos, como desenvolvimento, experimentação e feedback especializado, foram componentes-chave na abordagem não linear adotada para refinar meus conceitos.

Arquivo pessoal

O que deu início a essa jornada de autoexpressão foi a construção de meu arquivo pessoal, o que me permitiu começar de forma ampla e reduzir para criar a melhor experiência. Refleti

sobre o que considerava mais valioso na vida e o que mais influenciou a mulher que sou hoje: minha família e minha jornada de identidade como mulher filipina na Nova Zelândia.

Este projeto é alimentado pelo arquivo pessoal que construí, contendo uma variedade de objetos de recordação, como fotografias de família, bugigangas e até mesmo anotações intangíveis, como lembranças específicas da infância e nostalgia. Esse processo de recordação foi interminável, trazendo constantemente de volta

partes da minha vida significativas para a minha história. Um desafio nesse processo de construção da história foi o fato de eu nunca ter contado minha própria história antes. O início era claro, a nostalgia filipina, a mudança e a transição para um novo modo de ser, mas a segunda metade da história foi difícil de escrever, pois ainda a estou vivendo.

Registro em diário

O registro no diário é um processo de absoluta liberdade de expressão. Um livro particular no qual seus desejos mais loucos e segredos mais obscuros estão seguros. Embora eu nunca tenha sido um ávido escritor de diários, um diário pessoal (Figura 5) foi incorporado ao meu processo de design e tornou-se parte integrante da concepção do meu projeto. A escolha de escrevê-la em uma escrita não rítmica, mas poética, foi intencional; a vulnerabilidade da história precisava de uma perspectiva pessoal. Sem uma história específica em mente, comecei anotando partes impactantes de minha vida, descrevendo minhas lembranças, emoções e nostalgia. Sem escrever, esses

pensamentos não passavam de uma confusão em minha mente, mas colocá-los no papel me permitiu ver visualmente as lembranças que se conectavam, as palavras-chave que se repetiam e os temas que surgiam. Refletindo sobre minha infância na Nova Zelândia, combinei as palavras “amnésia intencional” para significar minhas memórias de infância que se autoalteravam para dar sentido às mudanças na vida.

Além disso, percebi que há anos venho tentando reconstruir partes de mim que tentei apagar quando criança, por meio de coisas como idioma, relacionamentos e alimentação.

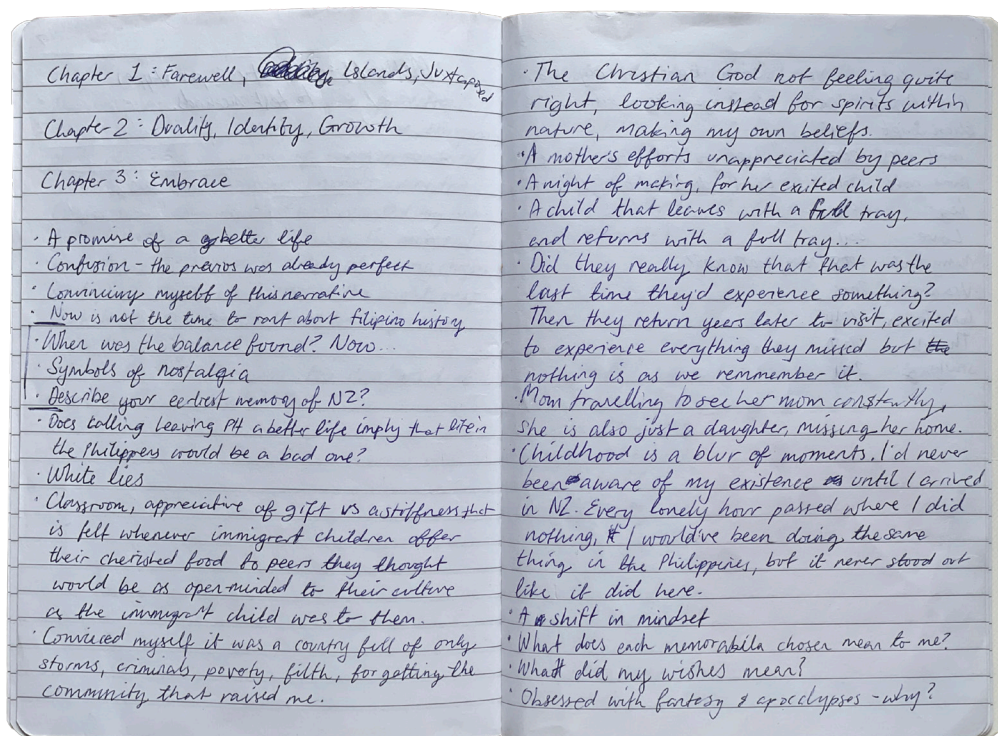

Figura 5. Uma página do diário que mantive durante todo o projeto

Reflexão na ação e sobre a ação

A iteração de conceitos é importante para a evolução de um projeto. Passei semanas em criação contínua, sempre pensando em como poderia levar meu projeto adiante. Absorvendo constantemente novos conceitos, depois refletindo e expandindo os já existentes. Essa anotação foi feita por meio de mapas mentais, registro em diário e organização de ideias, o que me permitiu manter o foco no objetivo do meu projeto e visitar ideias que talvez não parecessem relevantes inicialmente, mas que ganharam relevância à medida que o projeto evoluiu.

O conceito de recriação de memorabilia relevante tornou-se parte integrante desse projeto. Para integrar com sucesso os recursos visuais ao livro de forma coesa e comunicar claramente a sensação original das recordações, empreguei

o close reading. Close reading é um método de análise de uma peça de literatura ("Close Reading", n.d.) ou, como está sendo usado aqui, de uma peça de design, que permite uma compreensão profunda dos elementos que compõem o conteúdo, possibilitando recriá-lo em homenagem ao original. Essa escolha de design está alinhada com o objetivo do projeto de replicar um ambiente e aproximar os leitores das palavras da história, evocando a sensação de transporte que se sente ao examinar caixas de recordações. O exemplo fornecido é uma foto de classe (Figura 6) que, à primeira vista, apresenta o layout e as convenções de uma foto escolar da Nova Zelândia. Embora existam muitas variações desse layout, uma compreensão delicada das convenções existentes permitiu que elas fossem traduzidas claramente para uso no projeto.

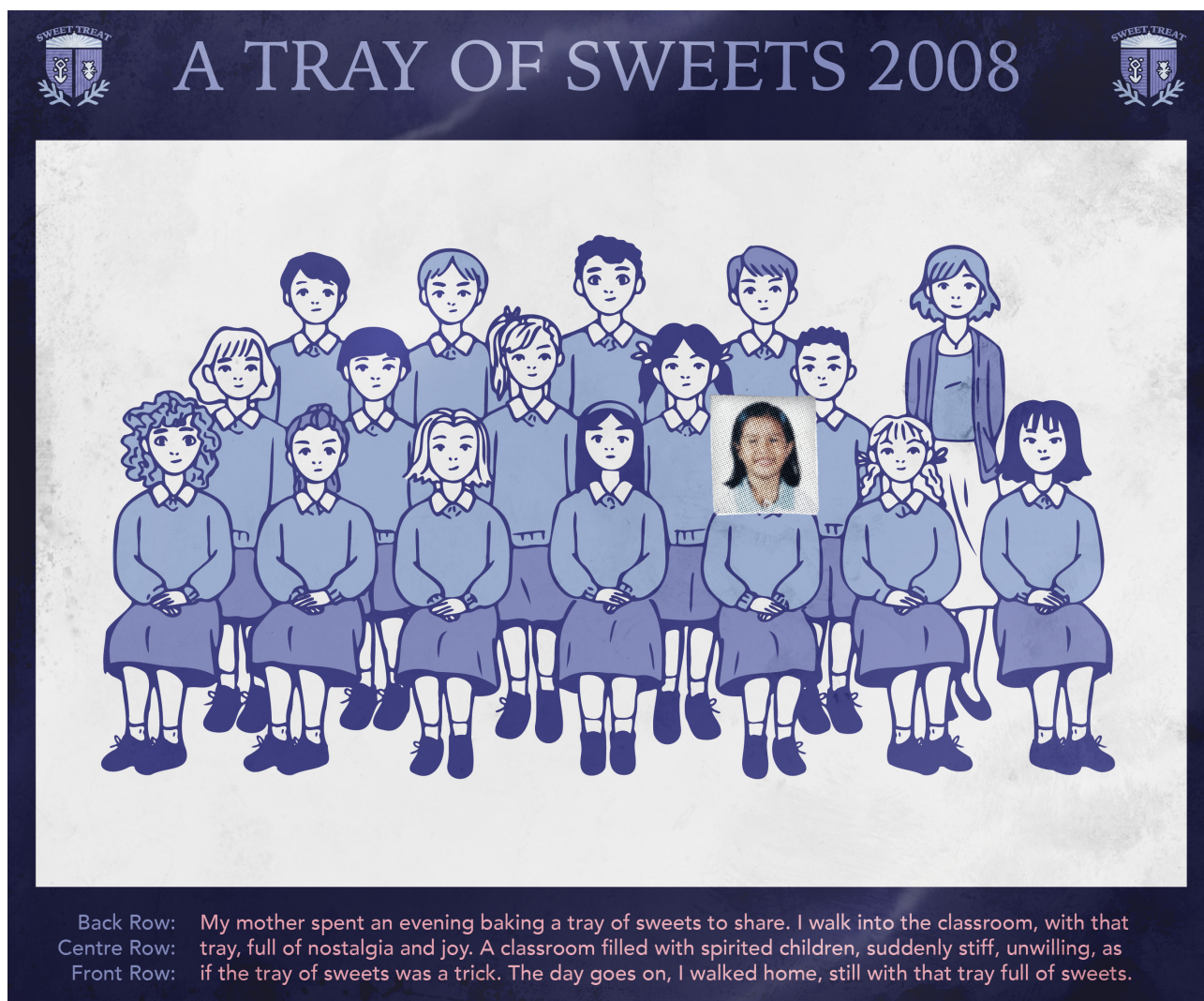

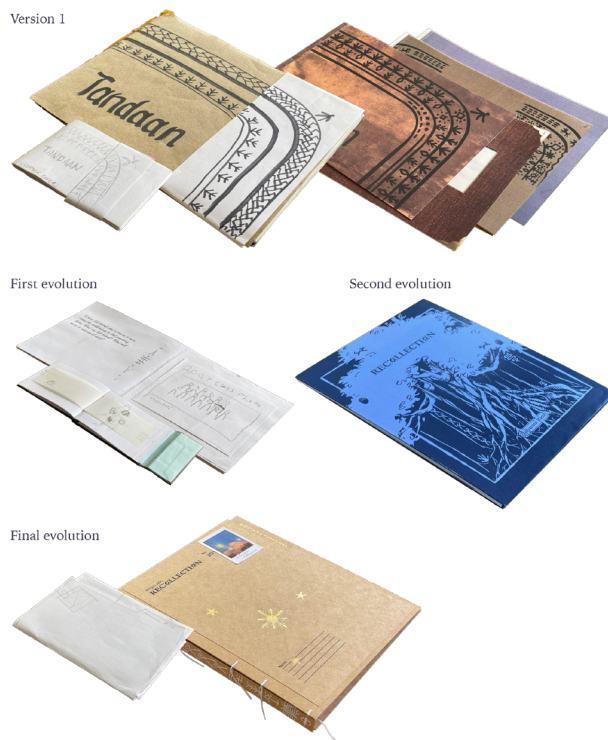
Figura 6. Foto da turma da bandeja de doces, uma peça de memorabilia projetada do Recollection.

Protótipos

Eu valorizo a criação de protótipos físicos. Ao longo desse processo, criei inúmeros protótipos: em miniatura, em escala real, impressos e esboçados (Figura 7). A criação de protótipos físicos permitiu que minha mente visse o projeto de uma perspectiva diferente, na qual eu poderia avaliar a escala das imagens e do texto, a textura das fotografias ou do papel, as cores conforme apareciam na impressão e o fluxo da história por meio da escrita e do visual.

Foi útil observar como eu naturalmente virava uma página ou interagia com uma dobra, mas o mais valioso foi observar como um leitor interagia com o livro. Essas observações foram mais eficazes durante as sessões de feedback, nas quais pude ver quais pontos do livro atraíam mais os leitores e onde eles perdiam o interesse e folheavam o livro rapidamente.

Os protótipos permitiram um feedback especializado de olhos experientes, com críticas que, embora difíceis no momento, impulsionaram meu projeto a cada vez. Isso foi fundamental para a evolução do meu projeto.

Figura 7. Progressão dos protótipos.

Comentário crítico

Este capítulo discute o motivo técnico das decisões de design no projeto e a importância da memorabilia visualizada para a narrativa que está sendo contada.

Área contextual um:

Contar uma narrativa que explora a nostalgia e a identidade por meio da escrita poética

A escrita poética foi usada para contar uma história pessoal de maneira simples: uma história que é vulnerável e emocional, contada sob a perspectiva de "Quiet". Quiet é uma personagem que conta minha história verdadeira como se fosse da perspectiva dela; o fato de uma personagem me retratar cria um amortecimento, protegendo-me de me sentir completamente exposta, embora ainda me sinta vulnerável ao compartilhar esse projeto. Como exemplo, vemos Quiet na parte de Lila the Bunny de Recollection (figura 8), na qual as palavras são muito expostas e cruas, mas o fato de a personagem estar associada a elas permite que venham dela, e não de mim.

O texto explora os sentimentos relacionados à nostalgia e à saudade de casa. As pessoas sentem, reagem e lidam com essas emoções de maneiras diferentes. Descrevo como lidei com elas quando criança, tratando-as quase como traumas que tentei apagar para não sentir saudades do meu país. Coletar lembranças é uma forma de preservar certas lembranças e momentos de nossas vidas, itens que podemos olhar para trás para reacender o sentimento de nostalgia. Ver esses itens nos transporta de volta àquela janela no tempo, evocando lembranças de pessoas, sons, cheiros e sabores. Suas emoções, a compreensão de suas ações e a descoberta de maneiras de se curar.

O texto também explora a crise de identidade de uma criança imigrante ao deixar sua terra natal e entrar em um novo mundo, sendo informada de que esse novo lugar será melhor. Ele reflete os mal-entendidos que os imigrantes vivenciam, mas que podem ter dificuldade de entender dentro de si mesmos, muitas vezes carecendo de mecanismos de enfrentamento saudáveis. O texto traça o crescimento dessa criança imigrante, sua jornada para desvendar seu trauma, reconhecer suas emoções, compreender suas ações e encontrar maneiras de se curar. Por exemplo, a ilustração de uma boneca de papel (figura 9) foi usada para representar esse desenvolvimento da identidade.

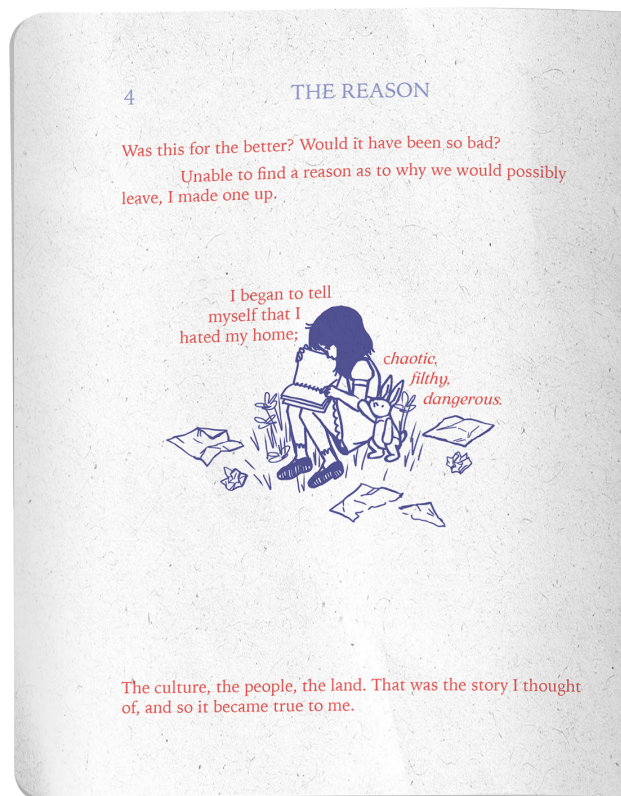

Figura 8. Lila the Bunny, uma peça de memorabilia projetada do Recollection.

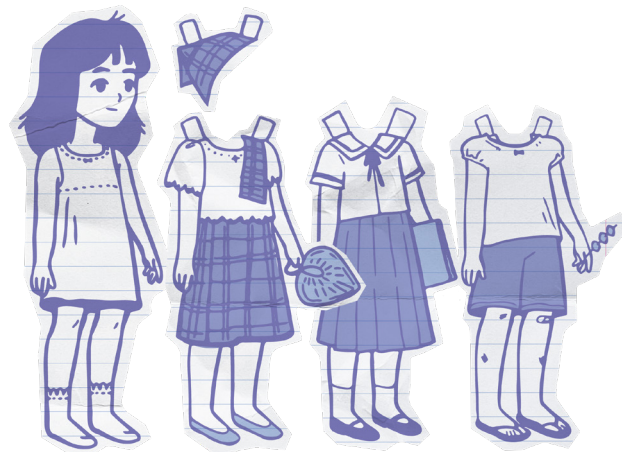

Figura 9. A personagem Quiet do Recollection, ilustrada como uma boneca de papel, uma peça do Recollection.

Área contextual dois:

Artefatos e motivos projetados

A seguir, alguns visuais selecionados são dissecados para explicar sua conexão com a escrita e como a cena é definida pela memorabilia. As considerações estéticas dos artefatos serão explicadas, como detalhes escritos sutis, ilustrações, cores e motivos tradicionais de inspiração filipina criados com significado para a minha história.

Motivos pessoalmente significativos

Uma planilha de referência de motivos (figura 10) está incluída no livro, pois, embora os motivos não desempenhem papéis importantes no livro, eles estão presentes de forma consistente em todo ele e aumentam a profundidade e o significado das ilustrações e dos visuais criados. Depois de pesquisar os estilos tradicionais de arte tribal batok, compreendi suas convenções visuais e criei motivos que eram pessoalmente significativos para as coisas que eu considerava mais valiosas na vida.

Árvore de Balete

Uma árvore Balete foi ilustrada na página de rosto do livro (figura 11) porque é considerada mágica por muitos filipinos. A superstição ensinada é ficar longe dela, pois suas raízes são portais para reinos sombrios. No entanto, essa crença não é necessariamente verdadeira do ponto de vista espiritual; a árvore só é perigosa se você interagir com ela de forma descuidada (De Guzman, 2017). Muitos ancestrais filipinos, que acreditavam ter sido escolhidos pelos espíritos para se tornarem xamãs, aproveitavam o brilho mágico da árvore para pedir aos espíritos os dons da cura e da clarividência. Essa árvore foi escolhida para a página de título do meu projeto porque a superstição de que essa árvore representa apenas perigo, em vez de possíveis maravilhas, é um reflexo poderoso da minha própria compreensão das Filipinas quando criança.

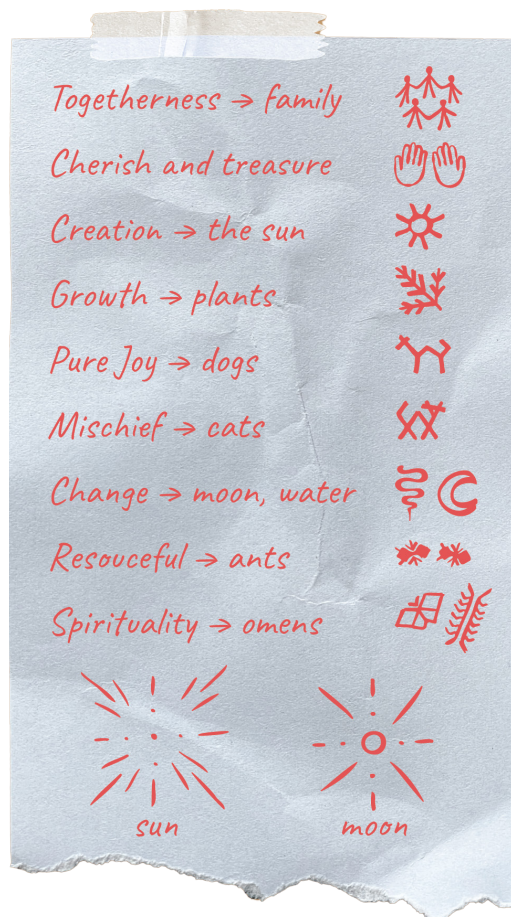

Figura 10. Folha de dicas de motivos do Recollection, uma peça do Recollection.

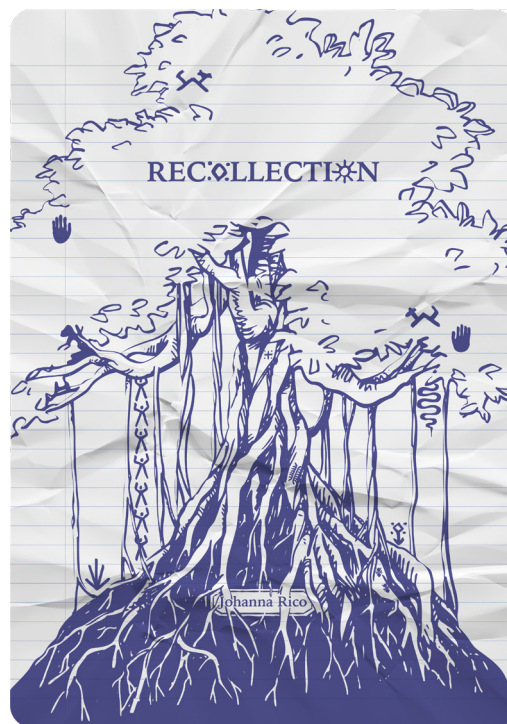

Figura 11. Página de título, uma peça de memorabilia projetada do Recollection.

Jornal: Instantâneos recorrentes de uma época da história

Para muitos, os jornais podem parecer mundanos, mas eles contam inúmeras histórias de mudanças políticas, eventos mundiais e acontecimentos em cidades pequenas. Eles oferecem um instantâneo de um momento da história e são peças de memorabilia que transportam os leitores de volta àquele dia e àqueles eventos. O uso de um jornal como introdução em meu projeto brinca com isso, como se o momento em que nasci marcasse o início da história. A redação do jornal também é poética, alinhando-se com o tom do restante do meu trabalho. Ela serve como uma introdução sutil ao livro único, seu personagem e o conceito que ele espera explorar.

Figure 12. O jornal Times in Manila, uma peça de memorabilia projetada do Recollection

Lila, a coelhinha: A história do escapismo de uma criança

Lila the Bunny (figura 14) é uma história fictícia que inspirou a personagem Quiet, the Little Girl, na narrativa. Visualmente, essa seção é inspirada no Ursinho Pooh (Milne, 1926), um personagem querido na infância.

A escolha de parodiar Christopher Robin e o Ursinho Pooh funciona bem nessa parte da história, pois Christopher Robin brinca de faz de conta com seus amigos Pooh, Leitão,

Igor etc., criando uma fuga por meio de sua imaginação, incentivado por seus amigos de pelúcia. Da mesma forma, Quiet cria uma história como forma de dar sentido à mudança.

Quiet é mostrada emergindo de uma árvore Balete, que é adornada com esculturas de motivos tribais de inspiração filipina, simbolizando que ela está sendo persuadida por Lila a sair de seu "lar" cultural e ir para um novo lugar.

Figura 13. Alguns dos motivos esculpidos na árvore Balete do Quiet.

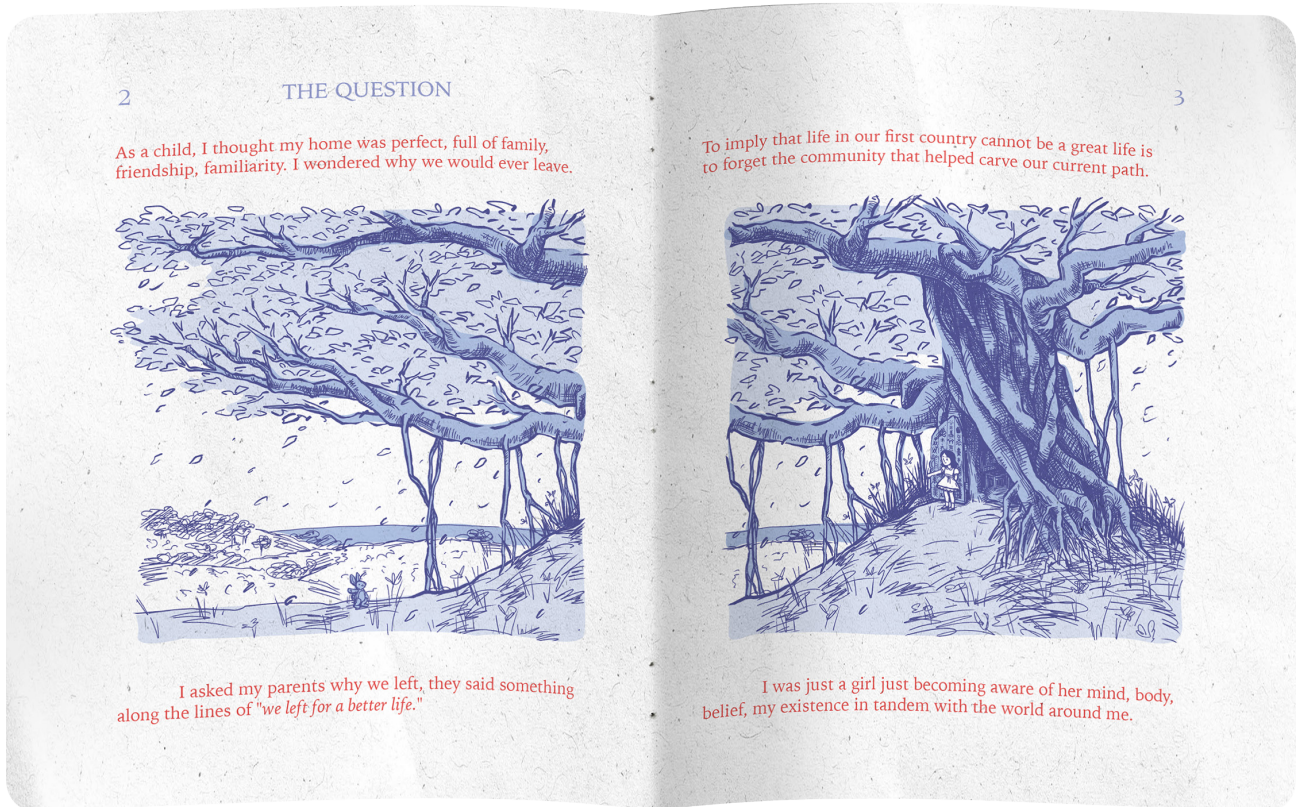

Figura 14. Lila the Bunny, uma peça de memorabilia projetada do Recollection.

Uma bandeja de doces: Adaptação

Essa lembrança (figura 15) oferece uma história dentro da história, detalhando um momento significativo para Quiet, no qual ela tentou compartilhar sua cultura com seus novos colegas, mas foi rejeitada. O visual de uma foto de classe é usado para definir a cena. Um dos alunos é recortado e uma imagem minha é colocada nesse espaço vazio; o contraste entre a ilustração e a imagem foi criado para enfatizar a desconexão e a tentativa de se encaixar, mas sem nunca conseguir.

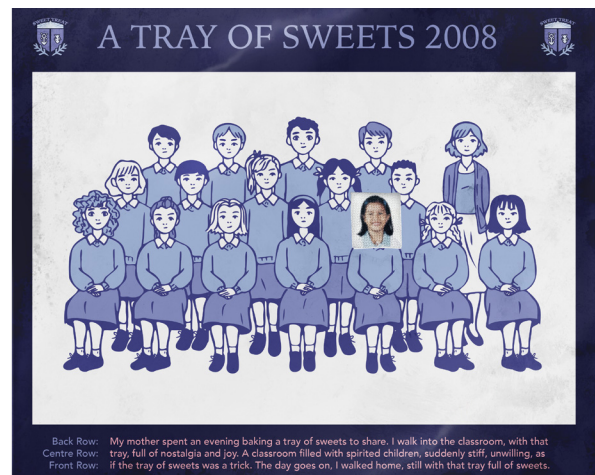

Figura 15. Foto da turma da bandeja de doces, uma peça de memorabilia projetada do Recollection.

Balão em fuga: Uma história de pensamento idílico e realidade.

Oh, the Places You'll Go! (Dr. Seuss, 1990) é uma história sobre um personagem que parte em uma aventura, confiante em sua direção, descobrindo coisas novas e empolgantes ao longo do caminho. Mas, no meio do caminho, sua jornada toma um rumo inesperado, levando-o a um lugar do qual ele não gosta mais. Criei uma reviravolta na história original, brincando com os locais, símbolos e cores da história.

Figura 16. Uma ilustração referenciada do livro Oh, the places you'll go, do Dr. Suess. Dr. Seuss. (1990). Oh, the places you'll go! Random House. Observação. Veja uma das ilustrações originais de Dr. Seuss do livro, importante para mostrar a semelhança no estilo, mas as diferenças muito claras na execução e no conteúdo.

Para começar, Quiet é mostrada (figura 17) deixando as Filipinas, representadas pelos terraços de arroz e campos agrícolas, e ela flutua em balões ao lado de outros filipinos, representados pelas cores rosa e roxo que lembram a paisagem filipina.

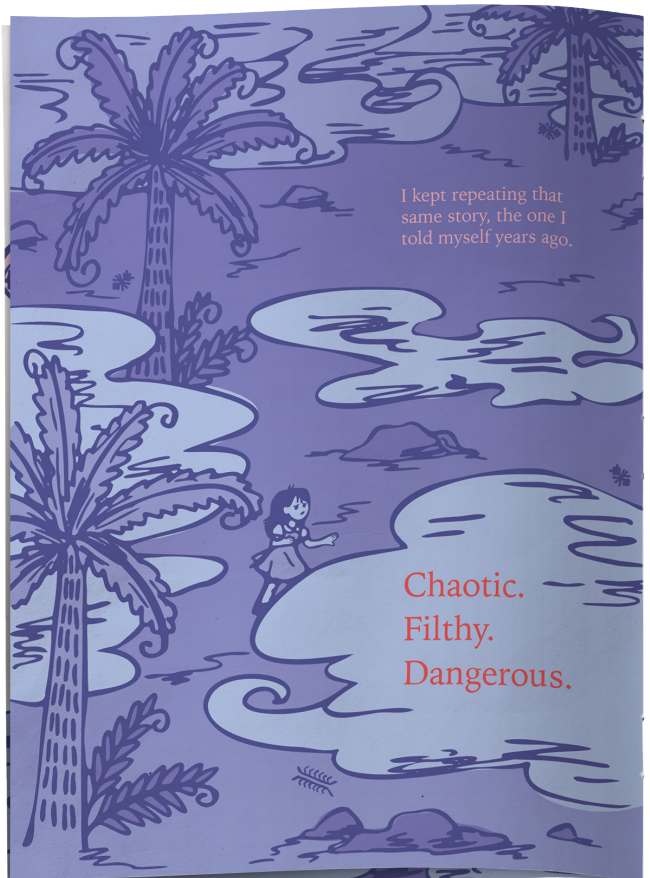
Figura 17. Runaway Balloon, uma peça de memorabilia projetada do Recollection.

Assim como na história do Dr. Seuss, Quiet é ilustrada (figura 18) com seu balão preso, mas, nessa versão, ele está em uma árvore kauri com um tui empoleirado nela, ambos proeminentes na Nova Zelândia. O primeiro plano e o plano de fundo apresentam samambaias prateadas e uma terra coberta por longas nuvens brancas, representando a Nova Zelândia. Seus companheiros filipinos são mostrados se afastando dela. Na cesta de seu balão há um motivo de borboleta, representando proteção espiritual e liberdade, mas agora o balão estourou.

Então, na página final desta seção (figura 19), Quiet é vista explorando esse novo mundo com relutância. Semelhante ao lugar desconfortável descrito no livro do Dr. Seuss, esse novo mundo não é um lugar fácil para ela se adaptar. Entretanto, a história nesse ponto reflete seu monólogo interno, no qual ela se convence de que esse é um bom lugar. A desconexão visual mostra sua confusão e suas emoções nesse momento da história.

Figuras 18 e 19. Runaway Balloon, uma peça de memorabilia projetada do Recollection.

Blondie: o simbolismo máximo do padrão de beleza de toda menina.

O conceito de um anúncio de revista de bonecas é simples, mas eficaz para comunicar a compreensão de beleza de uma menina. A Blondie é inspirada na Barbie (Handler & Mattel, 1959), uma boneca popular em todo o mundo, que só recentemente está se tornando mais diversificada em seus produtos. A Blondie não apenas representa a Barbie, mas também incorpora os padrões de beleza generalizados da época.

A Blondie simboliza toda mulher não filipina vista na televisão, em filmes, em propagandas e até mesmo pessoalmente. Esse desenho fala sobre a falta de representação visual culturalmente relevante disponível para mim como filipina na Nova Zelândia.

Figura 20. Anúncio da revista Blondie, uma peça de memorabilia projetada do Recollection.

Conclusão

A recordação incentivou meu crescimento em todos os aspectos da minha vida. Ela me trouxe realizações que eu estava evitando, permitiu que eu pesquisasse tópicos que talvez nunca tivesse considerado e me ajudou a apreciar partes da minha vida que eu não valorizava no passado.

Esse projeto apresentou inúmeros desafios, desde o processo emocionalmente desgastante de escrevê-lo, passando pela vulnerabilidade de compartilhá-lo, até a dificuldade de separar

minhas habilidades de design dos elementos profundamente pessoais contidos nele. No entanto, por mais desafiador que tenha sido criar e concluir esse projeto, quero continuar. Como posso continuar a me conectar à minha cultura, à minha família e à minha comunidade? Como posso promover o apreço pela própria cultura?

Se tudo o que esse projeto fizer for incentivar apenas uma pessoa, alguém que esteja se sentindo desconectado, a se lembrar de amar sua cultura, então ficarei satisfeita.

References

Binsky, D. (2023, May 23) *She's a 107 Year Old Tattoo Artist*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=1Fb3G9x6MZM>

Carpio, A. (2023, April 7) *Meet the 106-Year-Old Woman Keeping an Ancient Filipino Tattooing Tradition Alive*. Vogue. <https://www.vogue.com/article/apo-whang-od-and-the-indelible-marks-of-filipino-identity>

De Guzman, D. (2017, February 26). *Mystical and sacred trees of the Philippines*. The Aswang Project. Retrieved October 25, 2024, from <https://www.aswangproject.com/mystical-sacred-trees-philippines/>

Dr. Seuss. (1990). *Oh, the places you'll go!* Random House.

Handler, R., & Mattel, Inc. (1959). *Barbie doll*. Mattel.

Hutton, B. (2018, June 26) *The Last Tattooed Women of the Philippines' Kalinga Tribe*. Another magazine. <https://www.anothermag.com/art-photography/10962/the-last-tattooed-women-of-the-philippines-kalinga-tribe>.

Milne, A. A. (1926). *Winnie the Pooh*. Methuen & Co.

Wilcken, L. (2010, December 28). *Filipino tattoos: Ancient to modern*.

HOW TO QUOTE (APA)

Rico, J. (2025). Recollection: A curation of memories. *LINK Praxis Journal of Practice-led Research*, 3 (1), 572-603. <https://doi.org/10.24135/link-praxis.v3i1.52>