

Presenta

9 Kilómetros

EL CAMINO DE UN LIBRO ÁLBUM

*Sala Fundación Minera Escondida
Gustavo Le Paige 527, San Pedro de Atacama*

13 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO

9 Kilómetros

"EL CAMINO DE UN LIBRO ÁLBUM"

Colabora:

Textos: *Claudio Aguilera Álvarez y Gabriela Lyon Browne*

Edición: *Gabriela Lyon Browne*

WWW.9KILOMETROS.CL

PRESENTACIÓN

La exposición "9 kilómetros – El camino de un libro álbum" es una selección de bocetos y pinturas del libro 9 kilómetros, ilustrado por Gabriela Lyon Browne, escrito por Claudio Aguilera Álvarez y publicado por la editorial chilena Ekaré Sur.

Recibir la obra de Gabriela Lyon es un privilegio para Fundación Minera Escondida.

Creemos importante presentar a las nuevas generaciones el trabajo de esta ilustradora que se ha motivado en retratar la historia sobre el gran esfuerzo que muchos niños y niñas deben realizar para llegar a sus escuelas.

≈ TABLA DE CONTENIDOS ≈

PINTAR LA LUZ

1

BOCETOS

2

REFERENTES

12

STORY BOARD

24

SOBRE ESTA HISTORIA

28

SOBRE LAS ILUSTRACIONES

32

OTROS CAMINANTES DEL MUNDO

36

PÁJAROS EN 9 KILÓMETROS

40

ILUSTRACIONES EN EXHIBICIÓN

46

SOBRE LOS AUTORES

50

PINTAR LA LUZ

¿Cuántos colores tiene el cielo para lucir? ¿Dice buenos días el rayo de sol que ingresa por tu ventana? ¿Puede un niño o una niña transformarse en un gigante de sombra? ¿Por qué las nubes se ponen trajes grises cuando llueve?

Todo el tiempo, a cada instante, la luz que nos rodea cambia. El mundo se ilumina y oscurece. Los colores se encienden y apagan. Las sombras vienen y se van. A veces tan lento que no lo notamos, a veces tan rápido como un parpadeo.

La ilustradora chilena Gabriela Lyon Browne, autora de las obras de esta muestra, logró atrapar la luz. Observó detenidamente a su alrededor y con sus pinceles y pinturas la guardó dentro de este libro llamado 9 kilómetros. Los fulgores nocturnos, el tímido amanecer, el brillo de las hojas con sus diez mil verdes, un rayo de luz entre los árboles, los resplandores de un río, los bailes de una nube, todo está aquí para acompañar el largo trayecto de un niño que día a día debe caminar a su escuela.

¿Cómo ha logrado ella esta hazaña? En esta exposición "9 kilómetros - El camino de un libro álbum" nos devela algunos de sus secretos. Pero más importante que el "cómo lo hace" es el "por qué lo hace". Gabriela Lyon Browne pinta la luz para hacernos un hermoso regalo. Para que sin importar, si es de día o de noche, al abrir el libro que ha ilustrado, nuestros pasos se iluminen y todas esas imágenes maravillosas que ha creado se desplieguen ante nosotros mostrándonos el camino para volver a casa.

Claudio Aguilera Álvarez

Escritor y autor de los textos del libro 9 kilómetros

Bocetos

PROPUESTA PALETA DE COLORES

Predomina sobre todo gran variedad de verdes, que se pueden observar en la vegetación, follajes en los caminos de ripio y los tupidos bosques. Los azules se inspiran en el cielo y las nubes. Estos colores tratan de captar la paleta de la zona sur de Chile, especialmente, del archipiélago de la isla de Chiloé.

≈ DESARROLLO DE PERSONAJE ≈

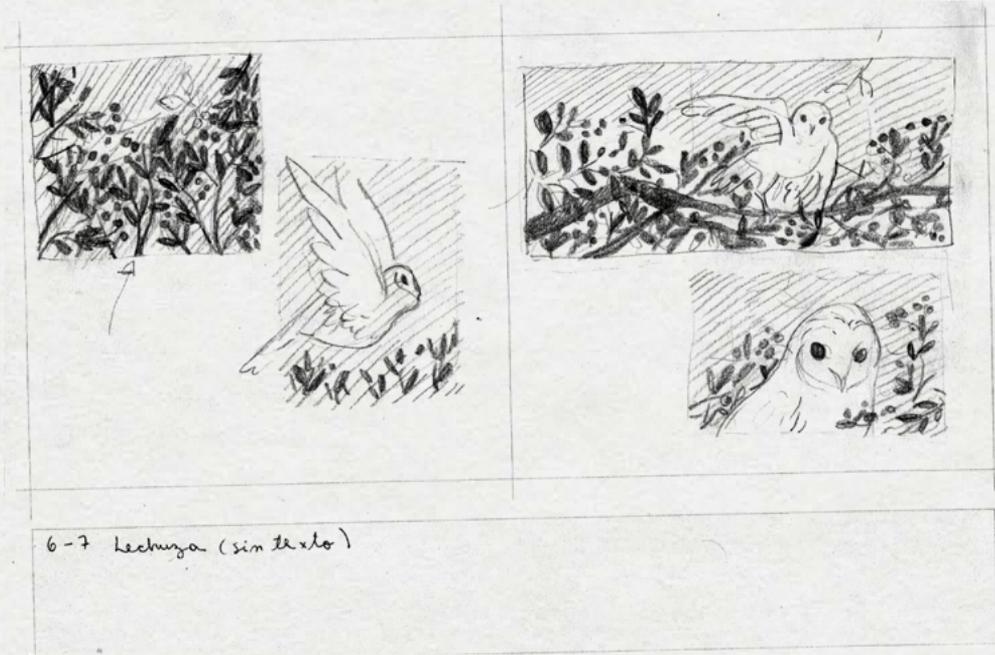

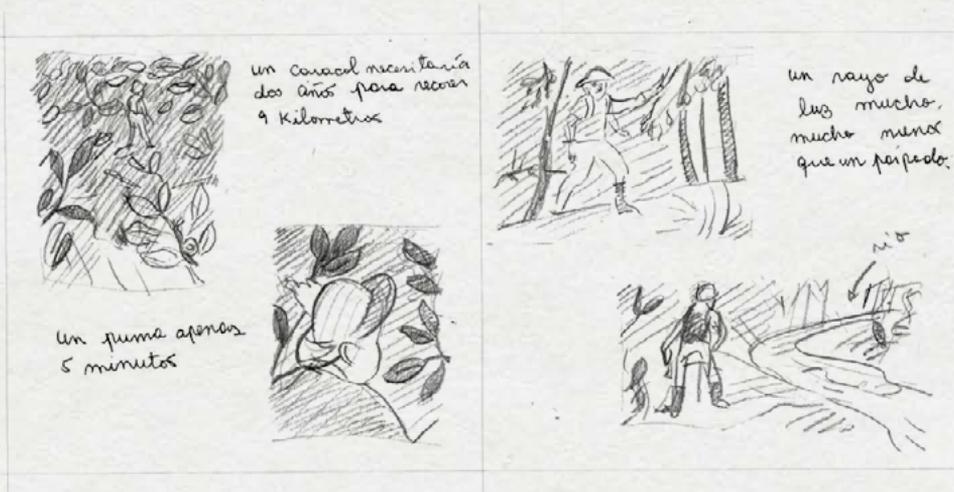

≈ INTENTOS DE STORY BOARD ≈

6-7 Lechuga (sin texto)

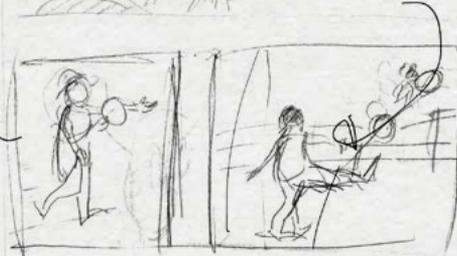

un caracol necesitaría dos años para recorrer 9 kilometros

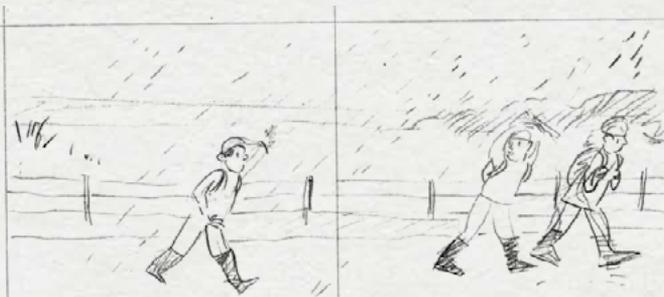
un puma apenas 5 minutos

un rayo de luz mucho, mucho menos que un papado.

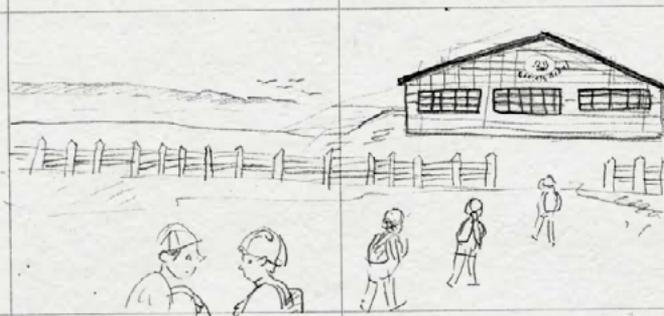
18-19
 un caracol necesitaría dos años para recorrer 9 kilometros
 un puma apenas 5 minutos
 un rayo de luz mucho, mucho menos que un papado

30-31 en nueve kilómetros hay espacio para muchas cosas
10 rescaceros más grandes del mundo, 30 parte aires j. santoscar

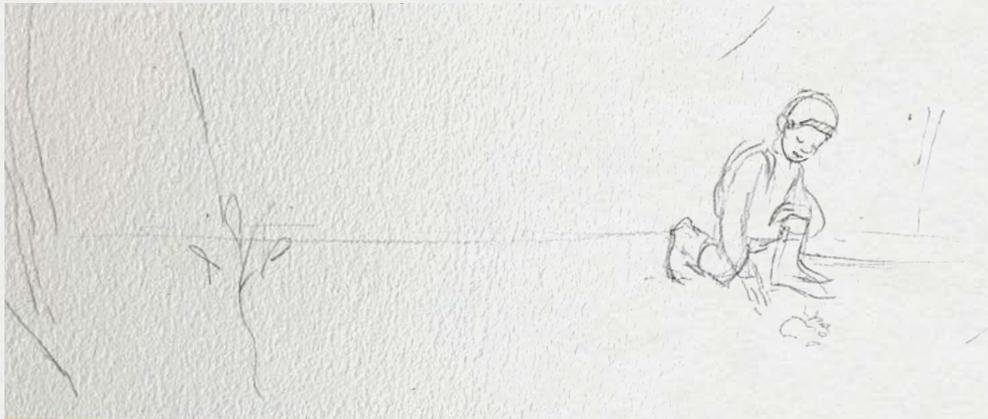
30-31
Caben también en
llenas gordas y
hías, y también
Sales que queman

32-33
nueve kilómetros son 9
mil metros, 900 m.
con llanuras, que es un
mucho y un poco
mucho

ES ESENCIAL HACER BOCETOS Y ARMAR UN STORYBOARD

A LA HORA DE ILUSTRAR UN LIBRO ÁLBUM.

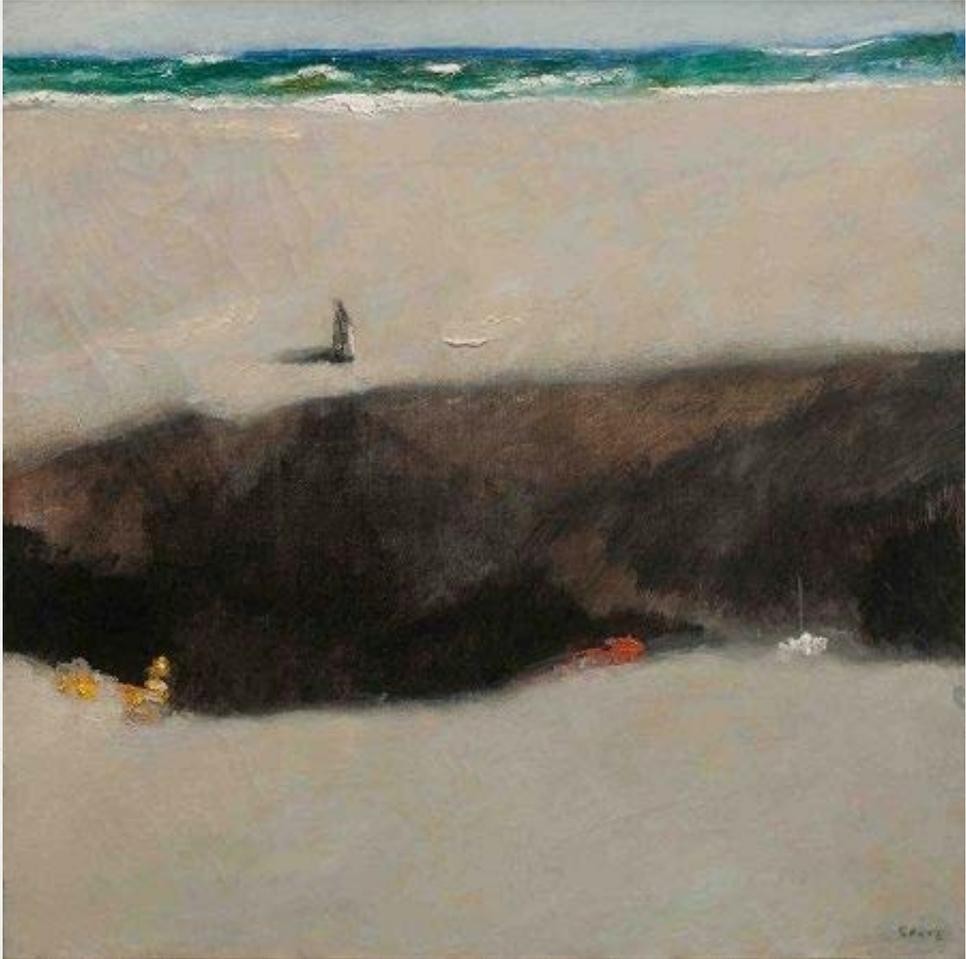

Referentes

Las Ilustraciones de 9 Kilómetros trataron de inspirarse en la tradición de pintura de paisaje, especialmente de artistas chilenos.

Alejandro Quiroga

Adolfo Couve

Patricio de la O

Pablo Buchard

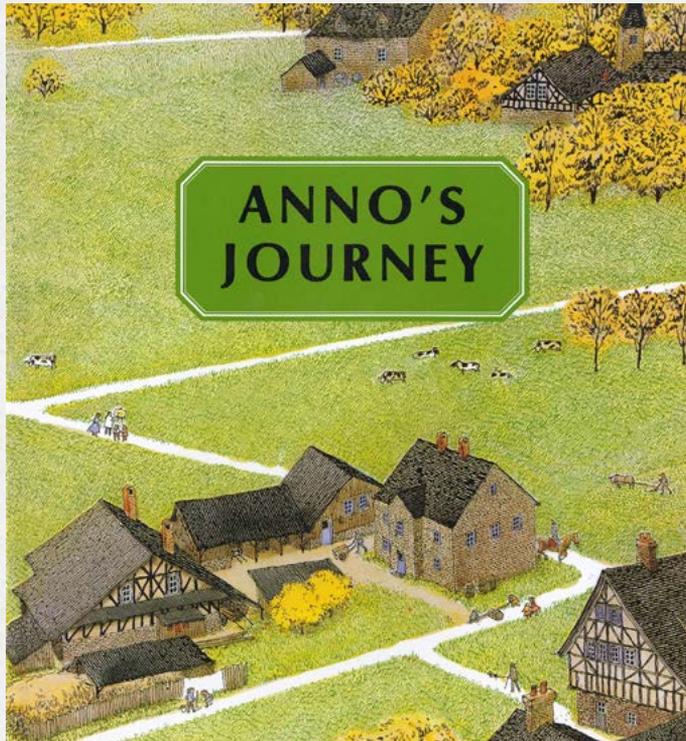

Antonio Smith

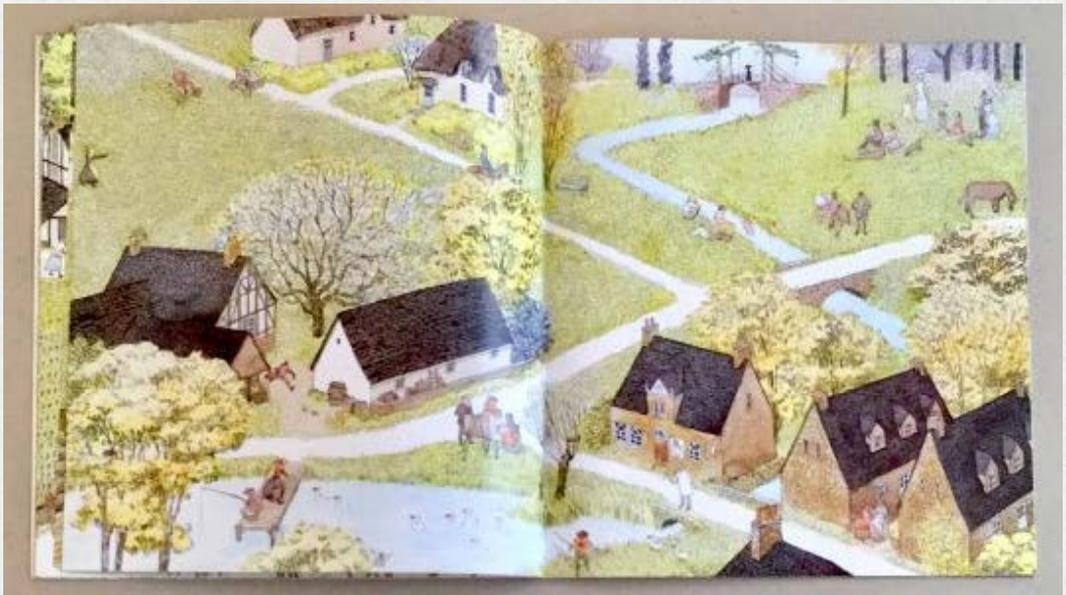

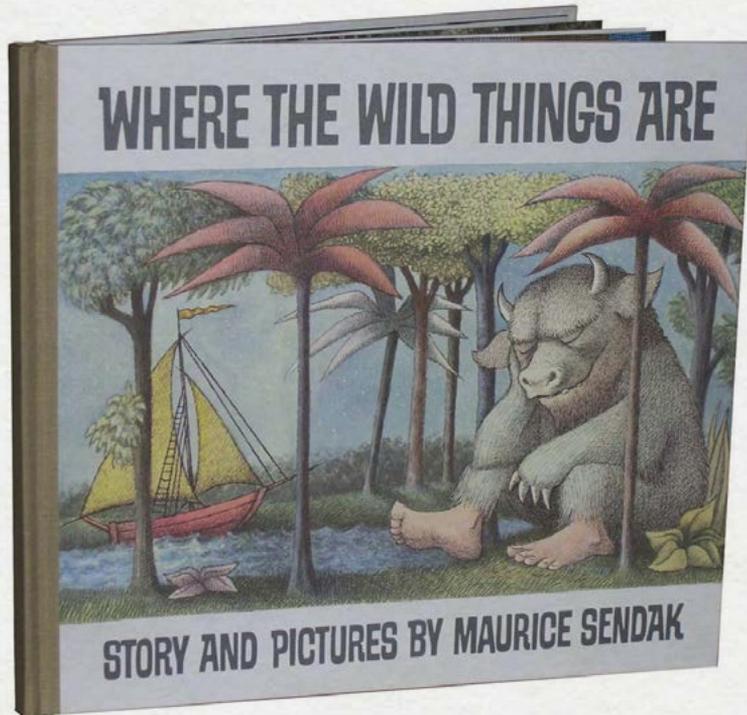
Caspar David Friedrich

≈ REFERENTES ILUSTRACIÓN ≈

Mitsumasa Anno

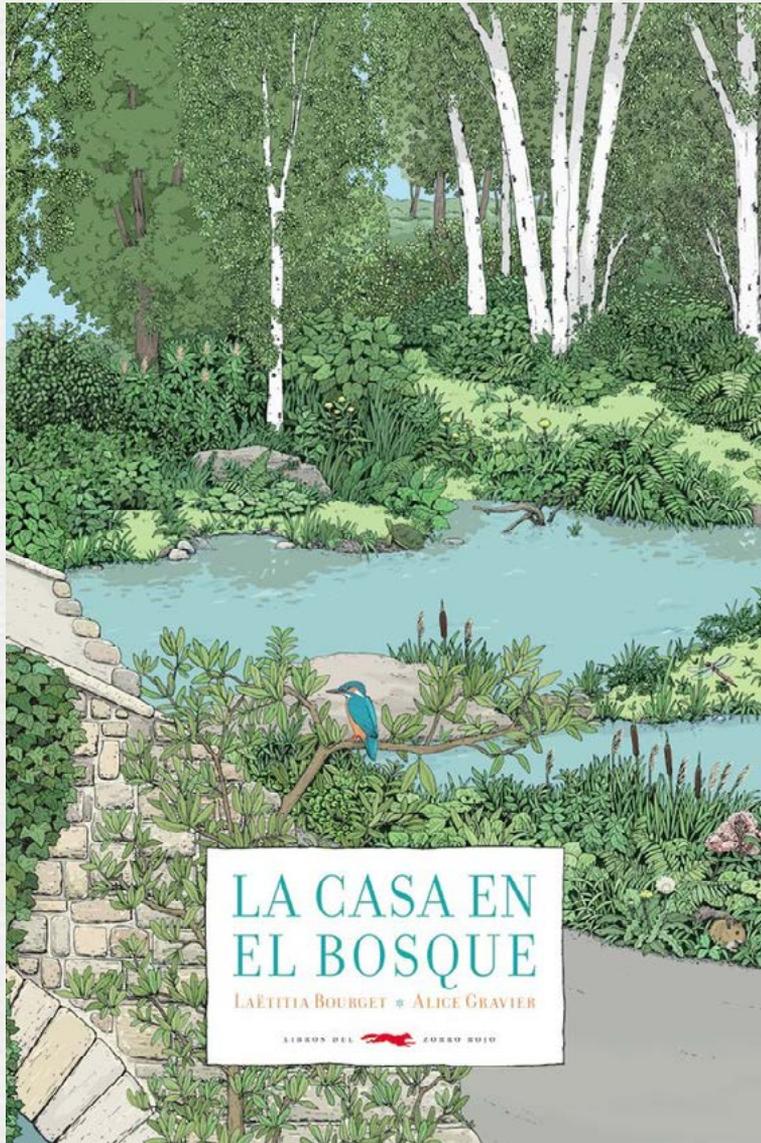

Maurice Sendak

and made him king of all wild things.

"And now," cried Max, "let the wild rumpus start!"

Alice Gravier

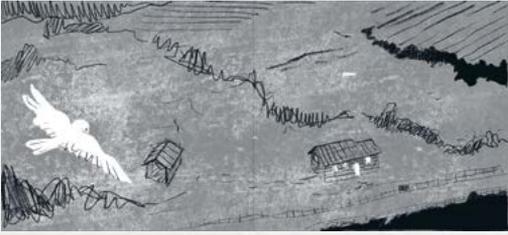
Mi casa está en el bosque. Para llegar allí, primero tomamos el tren.

Storyboard

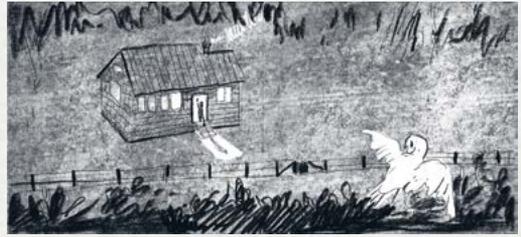
9 Kilómetros

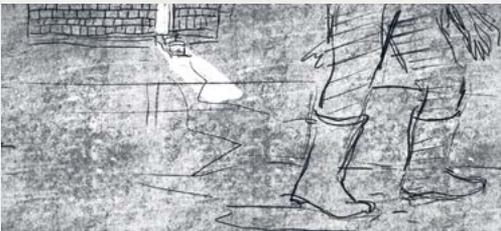
1-2

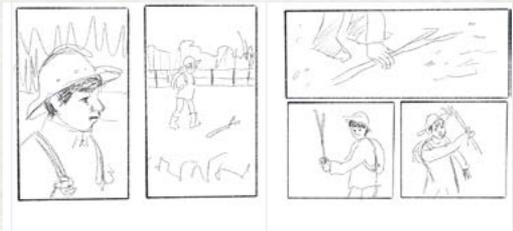
3-4

5-6

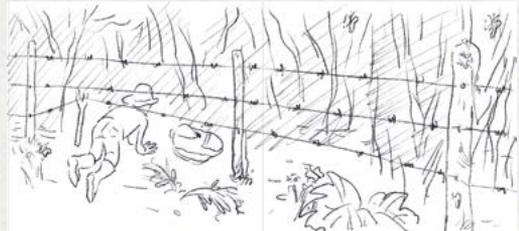
7-8

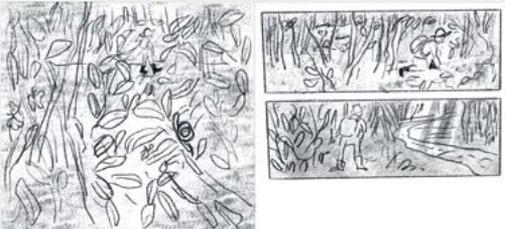
9-10

11-12

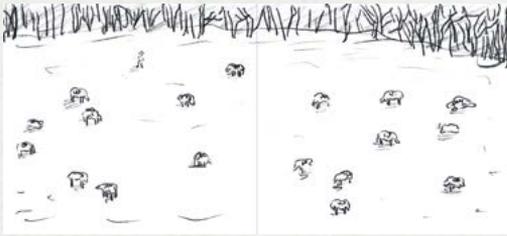
13-14

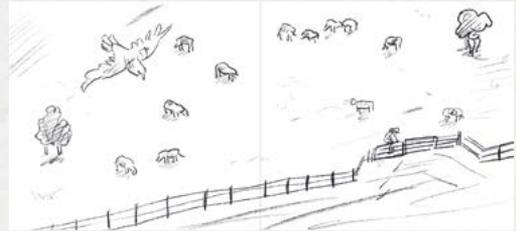
15-16

17-18

19-20

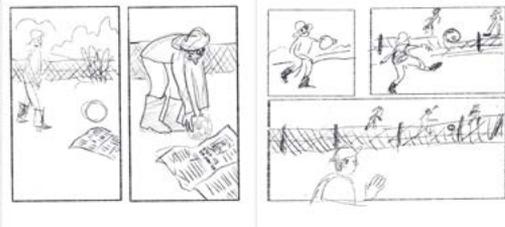
21-22

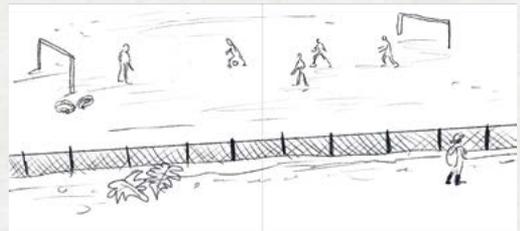
23-24

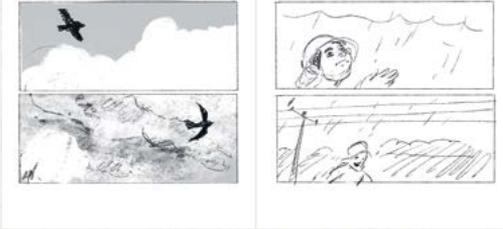
25-26

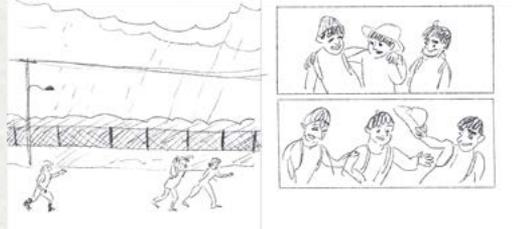
27-28

29-30

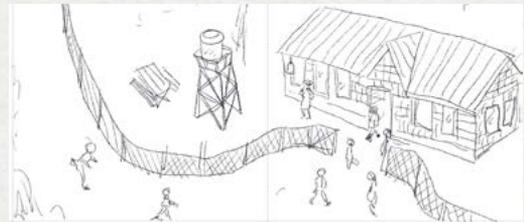
31-32

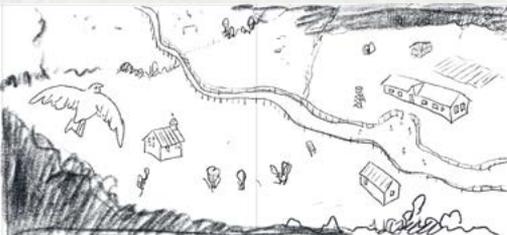
33-34

35-36

37-38

SOBRE ESTA HISTORIA

LA CANCIÓN DE LOS CAMINANTES

Por Claudio Aguilera Álvarez

Hay imágenes que se me quedan clavadas como astillas en la piel. Un pequeño descuido, un leve pinchazo, un roce accidental sobre la madera de la vida. Mientras algunas se desvanecen tarde o temprano, otras se aferran a mí y se hunden a cada momento un poco más. No las elijo. No las invito. No las busco. Pero porfiadas se instalan en los rincones de mi memoria y durante años se quedan ahí. Como ratones en una azotea rascan, van, vienen, hacen nidos, roen, chillan o se ocultan esperando una oportunidad para salir. Algunas crecen y comienzan a exigir que les preste atención. Otras se van apagando hasta transformarse en un eco lejano. O eso quieren que crea.

Otras son sólidas y tienen rostros. Retazos de mi propia infancia; una brizna del cabello de mi hija; recuerdos de juegos con mis hermanos; la mirada opaca de un niño hambriento; el pequeño cuerpo de migrante tendido a orillas del mar; el miedo en los ojos de una niña mapuche; la pregunta sin respuesta de un grupo de refugiados.

De esas imágenes a veces emergen voces. Primero son murmullos. Después se van uniendo a otras hasta transformarse en un coro que me susurra los hilvanes de una historia. Y pasa, en raras ocasiones, que sus voces tienen tanta fuerza que ya no puedo dejar de escucharlas. Entonces, escribo.

Así nace 9 Kilómetros. Un grupo de imágenes rescatadas de la prensa que hablaban de niños y niñas, en distintas parte del mundo, obligados a caminar enormes distancias

para llegar a sus escuelas. Al encontrarme con estos relatos me preguntaba cómo era posible que en pleno siglo XXI, en una época en la que la humanidad podía alcanzar estrellas distantes, pequeños tuvieran que andar varias horas en climas extremos para alcanzar uno de sus derechos elementales: la educación. Todo esto mientras hombres y mujeres poderosos sentados en sus cómodos escritorios les hablaban de igualdad, esfuerzo, deber y superación sin jamás haber sentido el agua colándose en los zapatos o el sol acribillando la espalda. Pero el tiempo pasaba y las noticias de casos similares seguían llegando desde todos los rincones del planeta.

Entonces recordé las largas caminatas que, más por gusto que por obligación, hacía cuando niño con mi hermano. También el ritmo que adquiere el cuerpo tras un largo rato de caminar y los pequeños descubrimientos, desvíos y sorpresas que alegran el sendero, aún cuando se ha recorrido una y otra vez. Y pensé en esa capacidad infinita de los niños de encontrar destellos de felicidad incluso en las experiencias más penosas. Fue en ese momento que desde las imágenes mudas y lejanas comenzó a escucharse un tamborileo, la música de unos pasos sobre un camino pedregoso. Y todas las voces de todos esos niños y niñas comenzaron a cantar una misma canción. La canción de los caminantes. La canción de los que no dejan de marchar. Los que llegan y los que no pueden detenerse, los que no tienen dónde detenerse, los que nunca llegan pese a sus esfuerzos, los que quedan tendidos a la orilla del camino. Y esa canción tuvo palabras. Palabras dichas para uno mismo que van al compás de cada paso y repiten una y otra vez: soy este camino, su principio, cada una de sus piedras y su final. Palabras para espantar la soledad y recordarnos que en algún lugar siempre hay alguien que espera nuestro regreso.

Este libro es esa canción.

SOBRE LAS ILUSTRACIONES

LA PINTURA COMO UN VIAJE

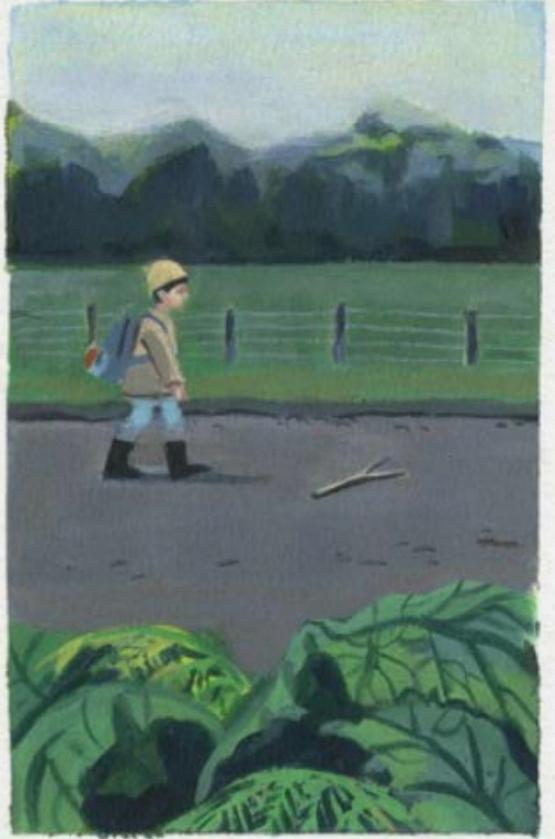
Por Gabriela Lyon Browne

Cuando estudié artes visuales me especialicé en pintura. Siento una fuerte conexión con la técnica y he tratado dominarla y conocerla durante varios años. Por eso, para la creación de las ilustraciones de 9 kilómetros, escogí trabajar por primera vez con acrílico sobre papel como técnica principal.

Muchas veces, a la hora de crear un libro, los ilustradores nos inclinamos por el dibujo y la acuarela, porque no requiere tanto tiempo ni espacio físico. En cambio, la pintura al óleo es un poco más complicada, necesita tiempo de secado, pinceles especiales, paletas, etc. Me hubiera encantado hacer 9 Kilómetros al óleo, pero me hubiera demorado un año más, y el tiempo de entrega, en este tipo de proyectos, lo es todo. El acrílico entonces se transformó en la mejor alternativa, y la verdad es que incluso tiene atributos técnicos que quizá son más atractivos para un libro ilustrado que una pintura al óleo, que usualmente se aprecia mejor en el original.

Como decía, la técnica fue uno de los grandes desafíos de este libro. Y en ese sentido, fue muy importante la creación de un buen storyboard.

Algo que adoro de la editorial Ekaré Sur es el trabajo en equipo: nunca estoy sola cuando me entregan un proyecto, hay retroalimentación constante y creo que 9 kilómetros fue unos de los libros más supervisados que he realizado... ¡hice unos cinco storyboards en total! Todo esto para asegurar una buena conexión entre texto e imagen.

Otro desafío que me propuse fue estudiar sobre la pintura de paisaje: quería que en 9 kilómetros se sintiera que el paisaje es un protagonista tan importante como el niño que nos narra su recorrido, y pensé que la mejor manera para llegar a un buen resultado era investigar sobre el término “paisaje” y su desarrollo como género pictórico. Descubrí muchas cosas, como por ejemplo que la palabra “contemplar” proviene de la observación de las aves, y de ahí obtuve algunas ideas sobre la mirada animal respecto del paisaje.

Antes de terminar el storyboard, decidí hacer un viaje a Chiloé. De ese lugar proviene la mayoría de las referencias que usé para hacer las ilustraciones. También hice un cálculo aproximado del recorrido en terreno, incluyendo no solo los caminos de ripios, sino también los atajos, bosques, ríos, entre otros. Estudié el tipo de flora de la zona y algo de la fauna, pero creo que lo más importante de ese viaje fue haber podido observar la luz del sur de Chile, tratar de captar el verde y la humedad fría. Los bosques sureños son muy particulares, especialmente los de Chiloé, donde crece el pompón, una especie de esponja que retiene agua. El bosque chilote es una selva fría y esponjosa, el suelo está hecho de bosques viejos que mueren y sobre él nacen nuevas generaciones de bosques, y ver eso en vivo es una experiencia única.

Cuando comenzó la cuarentena a mediados de marzo, la idea del encierro sonó abrumadora. Estaba recién realizando las ilustraciones definitivas, en total fueron seis meses en el taller sin salir. Pero, a riesgo de sonar muy mística, pintar para mí es como hacer un viaje. Al imaginar esos paisajes y la naturaleza, realmente sentí que no estaba encerrada, estaba en un espacio muy íntimo, infinito.

≈ OTROS CAMINANTES POR EL MUNDO ≈

Miles de niños y niñas que viven en zonas rurales deben caminar varios kilómetros al día para llegar hasta sus escuelas, haciendo enormes esfuerzos y superando todo tipo de obstáculos para conseguir educación. Su experiencia ha inspirado este libro. Esperamos que sus pasos nos guíen en la construcción de una sociedad en donde la educación sea un derecho y no un privilegio. Y que las huellas que han dejado estos niños y niñas en el camino, sean un recordatorio de las grandes desigualdades que siguen existiendo en nuestro mundo

CHINA

Hacía tanto frío esa mañana que Wang Fuman, un niño de 8 años, llegó a la escuela completamente escarchado después de haber recorrido 4,5 kilómetros desde su casa. Desde ese día todos lo conocen como el “Niño hielo”.

Fuente: La Vanguardia, España. 11 de enero de 2018

COLOMBIA

Un grupo de 45 niños sale de sus casas a las 4 de la mañana para caminar 10 kilómetros hasta llegar a su escuela. Y lo hacen por caminos llenos de barro y charcos que ningún vehículo se atreve a transitar.

Fuente: El Heraldo, Colombia. 29 de julio de 2018

PERÚ

Rodolfo, de 10 años, vive en las cercanías de Cusco, y cada día camina junto a sus hermanos cerca de 4 horas entre cerros y quebradas, usando los senderos que antiguamente recorrían los incas.

Fuente: La República, Perú. zzz|13 de septiembre de 2015

KENIA

Jackson tiene 10 años y vive en un poblado de Kenia, en la sabana africana. Cada día recorre 15 kilómetros a pie con su hermana pequeña para ir a la escuela. Su historia fue recogida en el documental *Camino a la escuela* (2013), de Pascal Plisson.

Fuente: Camino a la escuela, documental

CHILE

En el sur de Chile, muchos niños y niñas deben trasladarse en botes hasta sus escuelas. Una de ellas fue Carolina Pate, quien en 2005 se hizo conocida como “La balsa”, tras ser fotografiada sobre una frágil embarcación que usaba para llegar a su escuela.

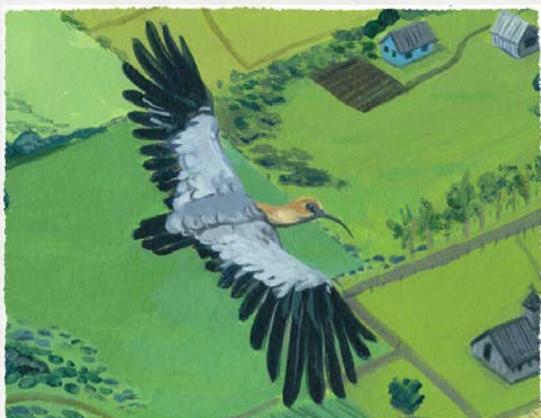
Fuente: Revista Sábado, Chile. 16 de diciembre de 2016

PÁJAROS EN 9 KILÓMETROS

A lo largo del libro, y ya sea volando, planeando u observando atentamente, diferentes pájaros acompañan al protagonista de 9 kilómetros. Son pájaros que podemos divisar en el sur y reconocer a través de su canto, de su tamaño o de sus colores. ¿A cuántas de estas aves has observado tú?

BANDURRIA

THERISTICUS MELANOPIS

Es un ave grande que mide hasta 75 cm. Tiene un pico largo y curvado, y su canto es como un cornetazo. Se alimenta de sapos y renacuajos que encuentra cerca de lagos y lagunas. Generalmente, se la ve en ruidosas bandadas. Hace su nido en árboles grandes o en acantilados.

CHUCAO

SCELORCHILUS RUBECOLA

Ave pequeña que vive entre arbustos cerca de los esteros. Corre y salta buscando comida en el suelo. No es fácil verla porque es asustadiza y corre a esconderse con la cola levantada. La gente del campo dice que cuando sales de tu casa y escuchas el canto del chucao del lado derecho del camino, tendrás suerte en tu viaje.

CISNE DE CUELLO NEGRO

CYGNUS MELANOCORYPHUS

Es el ave acuática más grande de Chile: mide más de un metro y pesa entre cuatro y seis kilos. Se le ve nadando en lagunas, lagos y en la desembocadura de los ríos, generalmente en parejas. Tiene la cabeza y el cuello negros, y el resto del cuerpo es completamente blanco. Necesita mucho espacio para levantar vuelo, pero cuando lo hace puede volar grandes distancias. Dicen que algunos cisnes han volado desde la costa hasta la isla Juan Fernández.

JOTE

CORAGYPS ATRATUS

Ave carroñera de gran tamaño que puede llegar a medir hasta 74 cms. Es muy común verla en grupo entre los campos y los cerros, buscando comida, mientras dan vueltas encima de la presa. Como es grande, para volar tiene que batir las alas rápidamente y luego planea por mucho tiempo, como suspendida en el aire.

LECHUZA BLANCA

TYTO ALBA

Tiene una cara blanca y aplanada rodeada de unas plumas más oscuras con forma de corazón. Es un ave nocturna que anida en troncos de árboles ahuecados o en los campanarios de las iglesias. Allí pasa el día, y al llegar la noche sale a cazar. Tiene un oído muy fino y puede ubicar sin dificultad a sus presas, generalmente ratones.

MARTÍN PESCADOR

CERYLE TORQUATA

Tiene una cabeza grande con plumas levantadas, por lo que parece un pájaro chascón. Se le puede ver posado tranquilamente en ramas cerca de los ríos esperando que aparezcan sus presas: peces pequeños, cangrejos y ranas. Cuando ve alguno, se lanza en picada y los atrapa con su pico grande y fuerte.

PEUCO

PARABUTEO UNICINCTUS

Es un ave grande y veloz que mide más de 50 cm y más de 1 metro con las alas abiertas. Su plumaje es de color negro o pardo con algunas plumas ribeteadas de blanco. Se alimenta de conejos, ranas y lagartijas además de palomas y pollos, por lo que se le conoce también como peuco gallinero.

RUNRÚN

HYMENOPS PERSPICILLATA

Ave pequeña que vive cerca de lagos o lagunas, entre los totorales. Se alimenta de pequeños insectos. El macho es completamente negro con un círculo amarillo limón alrededor de los ojos y el pico del mismo color. La hembra, en cambio, es de color café con el pecho más claro.

3-4

7-8

5-6

13-14

19-20

23-24

27-28

13-14

31-32

37-38

≈ SOBRE LOS AUTORES ≈

CLAUDIO AGUILERA ÁLVAREZ

Es periodista y escritor. Ha desarrollado una amplia labor de investigación y difusión de la ilustración chilena, como cofundador de PLOP! Galería y jefe del Archivo de Láminas y Estampas de la Biblioteca Nacional. Recibió el Premio Municipal de Literatura de Santiago 2018 por su libro *La cabeza de Elena*, ilustrado por Karina Cocq (Categoría Infantil).

Cuando tenía 10 años, en su escuela anunciaron un premio especial para el alumno con mejor asistencia a clases. No era el mejor estudiante, ni buen deportista ni de muchos amigos, pero ese era un premio que sí podía ganar. No faltó ni una sola vez. Ni siquiera los días de temporal o cuando estaba resfriado y su mamá le decía que se quedara en casa. Esos recuerdos y los pasos de muchas largas caminatas resuenan aún en este libro.

Es artista visual, ilustradora, y realiza clases de dibujo en la Universidad Finis Terrae. Ha ilustrado los libros *Las aventuras del Hombre pájaro* (2016), *Pequeña historia de un desacuerdo* (2017), *Un día soleado* (2018), *9 Kilómetros* (2020) y *Mi opinión sobre las ardillas*, el primer libro infantil del autor Alejandro Zambra. Ha recibido importantes reconocimientos por su trabajo, como el Premio Municipal de Literatura de Santiago 2019 [Categoría Infantil] y el premio Coré (2020).

A Gabriela le interesa mucho la vida de los animales. Uno de sus más antiguos recuerdos es el de estar dibujando, durante horas, caballos y perros. De niña, cuando paseaba entre los bosques del sur de Chile, imaginaba que era ciervo, puma o lobo, y jugaba horas en una casa club muy enclenque que se armó con ramitas, barro y lana.

"9 KILÓMETROS – EL CAMINO DE UN LIBRO ÁLBUM"
es parte de la programación presentada
por Fundación Minera Escondida en la
temporada 2023 de la Sala de Arte de San
Pedro de Atacama.

