

Renier

!!! PUEU W

AUT Auckland University of Technology

<https://orcid.org/0009-0001-4586-1619>

aaronmanalili@hotmail.com

Renier majored in Communication Design at Auckland University of Technology and received her Bachelors Degree in 2023. She grew up a Second Generation Filipino Immigrant having immigrated to New Zealand at the age of one. Family is at the core of every Filipino individual. With this project she always wanted to educate and inspire Filipinos abroad to maintain their ties to being “Filipino” as they come into adulthood and what being “Filipino” meant to me. Through a personal cultural exploration, she uses archival and publication design to welcome discussions on the importance of upholding and recontextualising the Filipino Culture in NZ. “Pangako Ko” translates to “My Promise”, my promise to uphold the Filipino teachings that my parents instilled into me. Through interactive inserts and saturated visuals, you are brought into a Filipino household to experience a piece of Filipino culture.

Renier se formou bacharel em Design de Comunicação na Universidade de Tecnologia de Auckland em 2023. Chegando na Nova Zelândia com um ano de idade, ela cresceu como uma imigrante filipina de segunda geração. Como a família está no centro de cada indivíduo filipino, com este projeto ela tem a intenção de educar e inspirar os filipinos no exterior a manterem seus laços com o fato de serem “filipinos” à medida que chegam à idade adulta e com o significado do que é ser “filipino”. Através de uma exploração cultural pessoal, ela utiliza o design de arquivos e publicações para acolher discussões sobre a importância de defender e recontextualizar a cultura filipina na Nova Zelândia. “Pangako Ko” significa “Minha Promessa”, minha promessa de defender os ensinamentos filipinos que meus pais me inculcaram. Por meio de inserções interativas e recursos visuais, você é levado a uma casa filipina para vivenciar um pouco de sua cultura.

PANGAKO KO, (My Promise): How publication design can encourage cultural maintenance and reconnection within the Filipino Culture for Future Filipino Generations

Keywords

Cultural Maintenance, Cultural Identity,
Family, Experience, Filipino Migrants.

Abstract

“Pangako Ko” is a piece of work that is centred around the maintenance and acknowledgement of the Filipino cultural identity abroad through publication design. Based on my upbringing through the eyes of immigrant parents, provides nostalgic remembrance towards future enactment of the culture. The project aims to ground and reconnect Filipino individuals through the contextualization and critique of the culture from a second-generation point of view. The project grounds itself around the

conceptual significance of family. The basis for this project is to foster and enact practices within the internal and external relationships of the culture through archival design. The methodological framework has a strong emphasis on an auto-ethnographic approach and heuristic inquiry. Resulting in a Z-Bind publication that communicates the framework of a second-generation Filipino through interactive, archival, photographic multi-page spreads

Introduction

In 2004, my family decided to take my one-year-old self along with my older brothers and made the big move to New Zealand. I grew up, not knowing of the life that we once had in the Philippines. Whilst I didn't experience the culture of fully being immersed in the Filipino culture my parents did their best to raise me as Filipino as they could in their eyes. They had this belief that as soon as I walked out into the world, I could be as Kiwi as I wanted to but as soon as I came home, I would be immersed into a Filipino family. Whether that be through language, food, stories, values, and traditions they would make sure that I didn't lose what made me Filipino in our household. I express and embrace my Filipino culture daily. Whether that be through food, interactions or conversations. Moving to a new country to start a new life is

something many Filipinos experience abroad. There are traditions and values in our culture that need to be put into perspective, some acknowledged and some critiqued. To say that I have been exposed to a balanced split of assimilating into NZ culture whilst retaining our Filipino culture through my parents is an opportunity for me to bridge the gap between future migrant generations and this current generation of Filipino Parents through the experience of my parents and myself. I wish to give context to certain traditions, beliefs, interactions, and actions that many second-generation migrants struggle with understanding as well as the ones that they tend to lose touch with as they grow up themselves. I believe that design has the power to bridge the gap with those who are struggling to ground themselves within a cultural identity.

Contextual Review

This session offers a review of contextual knowledge that focuses on maintaining a cultural identity amidst migration and the Filipino diaspora. This will be divided into three sections which

contextualise the following areas: the Filipino Diaspora in NZ, the concept of the Filipino Family and the case studies centred around cultural maintenance within second-generation Filipinos.

The Filipino Diaspora

The term diaspora descends from the Greek word "diaspeirein" which means to scatter or to be dispersed. In the context of this research, the term is used to describe the movement, migration, or scattering of people away from their country of origin (Webster, 2023).

Filipinos comprise 1% of the New Zealand population and are part of New Zealand's most prominent sectors (Townsend, 2017). The 2000s saw a sudden influx of Filipino individuals ranging from 15,300 in 2006 to 40,347 in 2013 (Townsend, 2017). E. San Juan Jr. (2001)

argues that the Filipino Diaspora was fuelled by worsening political and economic conditions during Marcos' dictatorship during the 1970s/80's. Overseas Filipino Workers (OFW) would rather move their family to a place of employment in which family reunification was allowed (Juan Jr., 2001) than stay in the Philippines. OFWs became the Philippines' most important resource in fuelling the economy (Aguila, 2015).

The Filipino population is considered fairly new to New Zealand. This has resulted in transnational struggles seen with second-generation Filipino Migrants (SGFM) who do not have emotional ties to the Philippines. The term "transnational struggles" is used to emphasise the conception of

differing codes, cultures, ideologies, and goals Wolf (1997). The term is used in context with SGFM who struggle with applying traditions and values in a new environment. SGFM navigate through "multiple seas" of their parents' point of reference, their own identity, as well as what they interpret what it means to lie within two cultures. (Wolf, 1997).

SGFM feel disconnected as they don't have an understanding of daily life in the Philippines (Rodriguez, 2019). First-generation parents would shape their perception of the Philippines through selective memories (Rodriguez, 2019). Although there has been tension with identifying as Filipino as an SGFM attempts have been made at reconnecting with the culture. (Rodriguez, 2019).

The Filipino Family and Culture

The Filipino family maintains its basic significance among many modern families, especially in the development of a child (Arellano-Carandang, 1979). Children are taught obedience and respect to their elders from an early age to adulthood (Go, 1994). The structure of the traditional family consists of the parents being the main authority figures, and then in order of seniority amongst the children. Filipino- American parents reinforce traditional familial beliefs and behaviours with their children (Choi et al., 2021).

Bernad (1971) states that not abiding by traditional values doesn't make you less Filipino and argues that accidental behaviours and traditions should

change while the essentials should remain. Relating to the old Filipino proverb "Take what is good and leave what is bad". Regardless of social class, a Filipino is polite, hospitable, show respect to their elders, respect for women and respect to authority, are grateful and are brave (Bernad, 1971). The tension between modernity and tradition is essential to effectively critique and understand what it means to be Filipino (Smolicz, 1991).

Filipinos tend to emphasise values such as pakikisama, amor propio, utang na loob, hiya, social and economic betterment, patience, suffering and endurance (Miralao, 1997).

Design Practice and Case Studies

Sow Your Kultura - Justine Macabasco

Sow Your Kultura is a project focused on reconnecting Filipinos to the Philippines through the use of a concertina publication as seen in Figure 1. As Macabasco (2021) states the project aims to encourage the rediscovery of Filipino culture through nostalgia. To revive cultural values and renew traditions. The design

system takes a vernacular approach, with inspirations stemming from jeepneys, cigarette packaging and signage. "Targeted towards individuals who may feel as though they have lost their connection to their Filipino roots and need to be reminded of what it looks and feels like to be Filipino." (Macabasco, 2021).

Figure 1. Sow Your Kultura Concertina.

Am I Still Pinoy? – Mikaela Pacis

Am I Still Pinoy is a project focused on questioning the “Filipinoness” of an SGFM through publication design as seen in Figure 2. The project takes an archival, melancholic and documentative approach to creating a reflective publication that follows her journey in reclaiming her culture. Her visual system is inspired by personal interviews, archival

materials and interviews as the recurring motif of shedding and fading memories guides the reader through the publication. The project itself has a goal of reassuring SGFM that they aren’t alone, a project to spark conversations to empower future generations to maintain a cultural connection.

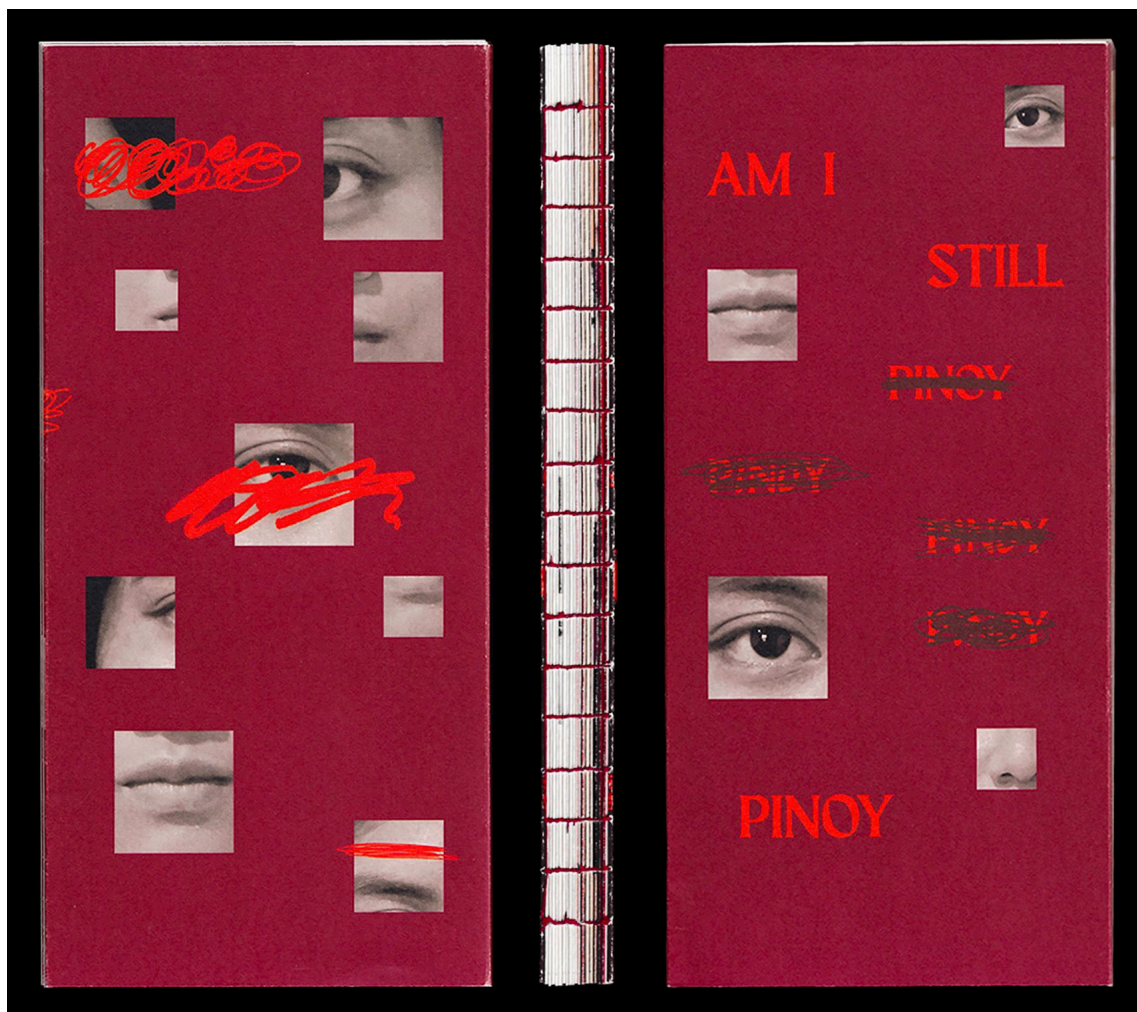

Figure 2. Am I Still Pinoy Publication.

Rubbish Famzine

A project centred around the family of Claire and Pann Lim, it is a family scrapbook aimed at the mundane, everyday things of their family. This scrapbook is filled with film photography, heartwarming stories, and endearing illustrations (Peh, 2022). The idea that sparked the idea of

scrapbooking and documenting the family came from Father Pann who wanted to share the knowledge he had in directing his agency with his family. Pann hopes to achieve the goal of leaving behind volumes of diaries that their kids can at when they are no longer around (Peh, 2022).

Figure 3. Rubbish Famzine No.5

Methodology

This project can be identified as a practice-led inquiry. This session specifically will discuss the research design of this project. I will focus on the methodologies of heuristic inquiry that draw on my tendency to follow my intuition.

I will also focus on an autoethnographic approach to express the self-exploration needed. Upon discussion of these methodological approaches, I will also unpack methods employed throughout the project.

Heuristic Inquiry

Moustakas (1990) states that the word Heuristic is derived from the Greek word *heuriskein*, which essentially means the internal search to know. As a result of needing a word to describe the process of internal investigation of the human experience (Throne, 2019, p. 67). Heuristic enquiry places the researcher at the centre of the investigative process. In the case of my project, heuristic inquiry was used to focus on individuals that fall under SGFM.

It requires a concentrated immersion to gain the information needed from that experience which results in the need for self-discovery to better understand the context of the work. (Throne, 2019, p. 68). Throne (2019) suggests

that from an artistic standpoint, heuristic inquiry can allow an art-based researcher to tap into the ancient creative tools of creativity.

Due to the sheer amount of content surrounding the culture, I was overwhelmed. To funnel these ideas down, I began to consider the ideas which were specific to my upbringing and how I maintained culture through my parents as a basis. Within this project came a lot of self-dialogue within my own lived experiences and my cultural identity as Moustakas (1990) explains self-dialogue brings us face-to-face with ourselves. Experiences of my own helped shape the flow and form of my publication which when related to the six phases of heuristic inquiry resides with immersion the most.

Autoethnography

Throne (2019) describes autoethnography as the personal to social science research being represented as self as subject, revealing unheard voices of experiences to inform larger sociocultural contexts. This project explores an autoethnographic approach as a chosen methodology for the basis of my publication. To communicate my lived experiences as a SGFM in hopes of continuing the values and traditions.

Autoethnography is employed as a methodology for creating a publication that encapsulates, explanations and nostalgia evoking memories which borrow heavily from self-experience and personal recounts from my parents. As Throne (2019) states that autoethnographic projects are often written from a first point of view. I attempt to make accurate depictions of my self-experiences through the use of archival photography except for setting up specific rooms as seen in Figure 4.

Research Methods

The research methods which have been employed in this project include the following:

- Personal Interviews
- Preparation and Structure Recording of Interviews Inspiration for the visual system
- Mapping of the Publication
- Flat Plan
- Initial Sketches
- Prototyping
- Crafting of Publication

Figure 4. My Dining Room.

Personal Interviews

An interview is a scientific method through which a person enters the life of a stranger (Abhulimhen-lyoha, 2020) or in my case, the way of thinking my parents had. Abhulimhen-lyoha (2020) states that interviews are a process of social interaction between the interviewer and interviewee, a conversation for information gathering. The

basis for the content in my publication relies solely on the responses from my parents.

The interviews conducted with my parents' required preparation and structure as seen in Figure 5. The interviewing process was conducted in the Filipino language of Tagalog and was recorded via way of voice recording (See Figure 6). The interviews served as a verbal foundation and inspiration for the visual content and look of the publication, always relating to the experiences of both my parents and me.

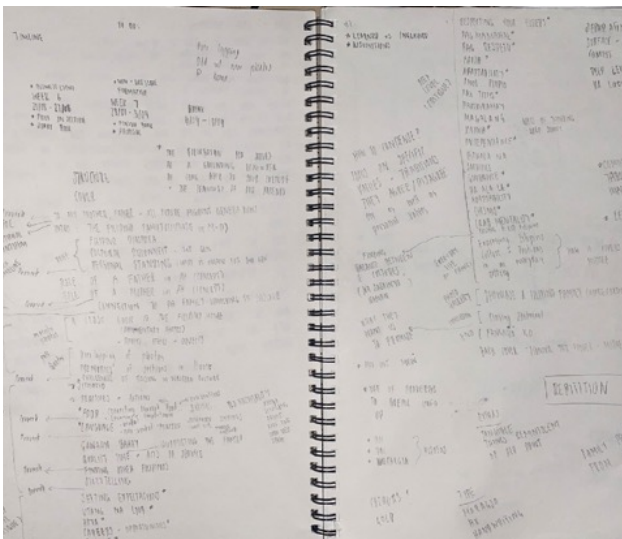

Figure 5. Content Planning.

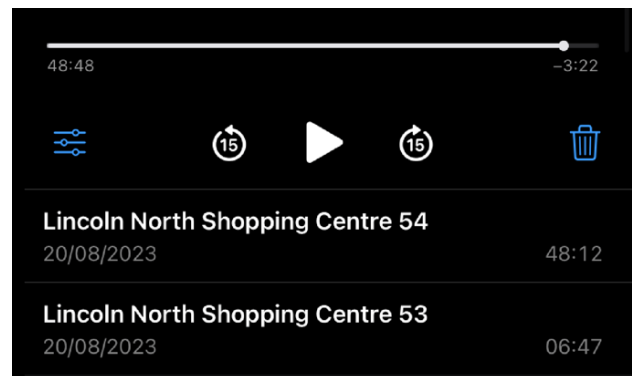

Figure 6. Interview Recording.

Mapping of the Publication

According to Truong, Hayes and Abowd (2006), storyboarding is a short graphical depiction of a narrative. It can often illustrate an envisioned scenario of how an application feature works, or in the case of my project, the overall flow of both my publications. The mapping of my publication was needed to decipher the amount of content needed to be in each book. The total pages needed to be equal as seen in Figure 7.

The information distilled from the interview needed to be balanced alongside the other visual elements of the publication with much thought being given to proverb spreads which act as dividers (see Figure 8). This was achieved through trial and error with the amount of pages per signature.

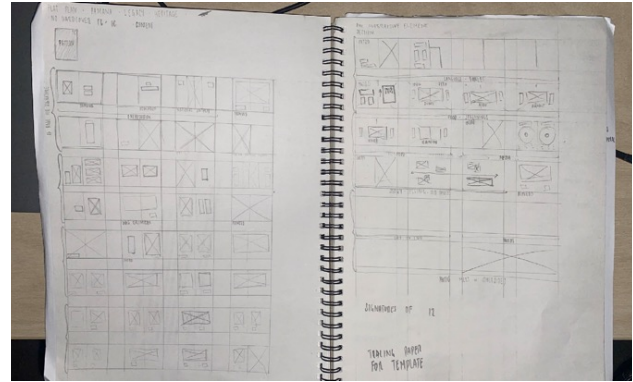

Figure 7. Flat Plan.

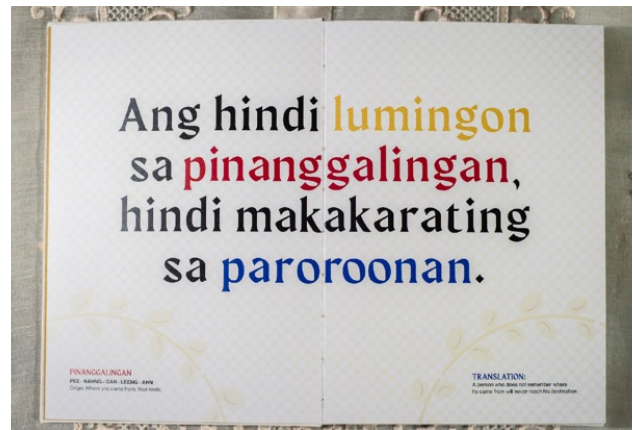

Figure 8. Proverb Divider.

Prototyping

The execution of the book needed to work as both separate publications but can ultimately be read as a whole, being joined by a Z binding technique which bridges the two concepts together. The construction and function of the book were the initial priority.

Confirming the mechanics, I had envisioned seen in Figure 9. Creating a rough prototype allowed for the interactivity of my publication to be brought into the physical space.

More prototyping commenced to demonstrate the binding of the inserts of the publication. During the production stages of the publication, it was important to observe how the publication looked at 100% which helped alleviate issues not seen on screen i.e., font size, leading, print quality etc. which were then adjusted accordingly.

Figure 9. Prototype Showcase.

Critical Commentary

The final chapter offers a critical commentary on the work produced as a result of this research. Each section will unpack each component of both publications which is then followed by commentary relating to significant ideas within the project.

Pamana

Pamana is the first publication seen upon the reveal of the book (see Figure 10). It is the aspects of our culture which can be easily identified visually. This publication encompasses the importance of the Filipino family in upholding the culture and the introduction to my Filipino parents is the foundation of our cultural maintenance.

Pamana focuses on the Filipino home and the memories experienced within the home. It focuses on aspects such as the main rooms in the home (Figure 11), certain objects in the home (Figure 12), the importance of language (Figure 13) and many more aspects which communicate aspects which may make up a Filipino household.

Figure 10. Pangako Ko Top View.

Figure 11. My Living Room.

Figure 12. Things that make sense spread.

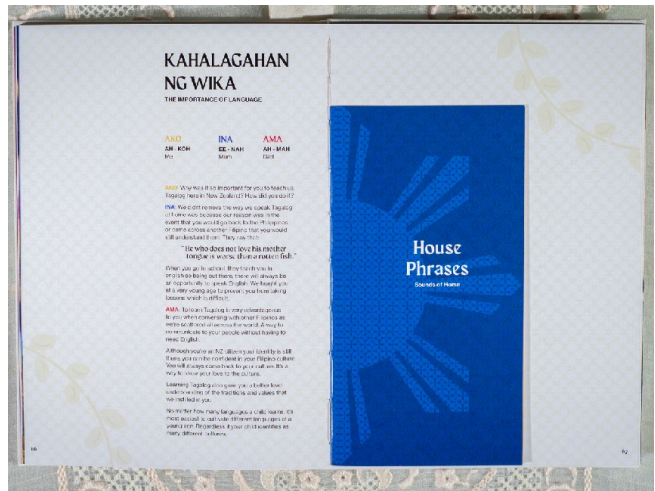

Figure 13. The Importance of Language.

Ka Looban

Ka Looban is presented with a dark black cover (Figure 14) It acts as a deeper dive into the teaching of a Filipino parent that is not necessarily seen at first glance. Ka Looban provides a strong parental voice as a way to share a different perspective on many traditional traits and qualities

of the culture, both applicable and non- applicable. Difficult concepts are represented with diagrams that outline the relationship of the values within oneself (Figure 15). The proceeding chapters of the book are divided into three chapters.

Figure 14. Pangako Ko, Ka Looban Top View.

Figure 15. Pagpapakatao Diagram.

Patterns

A recurring cream colour imitated the pina silk used to make the traditional Barong Tagalog, a traditional garment worn by the men in the Filipino family. Both Pamana and Ka Looban are presented with the gold foiling of one of many patterns seen on the barong. This is also the only time the patterns are prominently shown as it fades to the subtleties of the background much like the garment (Figure 17).

The patterns were constructed out of the glyphs found within the main display typeface (Figure 16) within the book and act as an element to round the entire publication together. The patterns of barong patterns are flexible to both represent the bride and groom, my parents. It served as a subtle reminder of parental guidance within the publication.

Figure 16. Barong Pattern Construction.

Figure 17. Pangako Ko Top View.

Archival and Documentative Photography

Throughout both publications, a constant style of archival and documentary styles of photography can be seen. The photos in *Pamana* are presented as being more carefully curated (Figure 18) than the collated images of *Ka Looban*. Once flipped you observe a switch in significance in the style of photos with *Ka Looban* being portrayed as the reflection of my parents' background, having a heavier emphasis on the archival photographs (Figure 19).

A visualisation and manifestation of the words of wisdom shared throughout *Ka Looban*. I wanted to merge both styles into my publication as a way to capture the life that I live now but also bring the life that my parents once had before making the move. The relationship between the two was used to capture the essence and emotion of nostalgia through photography.

Figure 18. My Kitchen.

Figure 19. Archival Photo Example, Photo of my family back in the Philippines.

Image Treatment

As said by Cui (2015) Nostalgia is a kind of complex emotional state longing for the past. The images seen throughout the publication are treated with a slight pixelation, grain and warm filter to evoke the familiar yet unfamiliar feeling I get during my travels back home (Figure 20). To evoke a sense of history with the reader. The image treatment seen across all images both archival and documentative is created with the image of the overly saturated metropolitan Manila streets in mind, a city where my family lived before my time.

The bright colours take inspiration from the colourful streets, the transport we call Jeepneys and trikes and the overall overstimulation nature of the vernacular streets of the Philippines. The image treatment provides a pleasing stimulus to the eyes that communicates the history within each section of the publication.

Figure 20. Image Treatment of Objects, Staged Photos and Archival Photos.

Colour Palette

The selected colour palette is a homage to the colours of the Filipino flag, with the white or my interpretation through the beige symbolizing liberty, equality and fraternity; the blue symbolizing peace, truth and justice and the red symbolising valour and patriotism.

The use of gold is used to represent the regions of the Philippines and within my use, symbolizes the golden value of not losing our cultural identity. Within Pamana, the colours are presented a brightly to showcase the bright and loud nature of the culture (Figure 21) whilst Ka Looban is represented with a deeper dark variation of the culture to represent the internal representation of the culture (Figure 22).

Figure 21. Pamana Colour Palette.

Figure 22. Ka Looban Colour Palette.

Font Choice

The selected font choice is a representation of both the Filipino culture (Maragsa) (Figure 23) and my contemporary cultural identity (Neue Haas Grotesk) (Figure 24). It was important to select a font choice made by a Filipino-type designer that didn't feel like a specific region or area in the Philippines but evoked just enough nostalgia to experience the Filipino qualities of the publication.

Figure 23. Maragsa Typeface.

Neue Haas Grotesk Text

Figure 24. Neue Haas Grotesk Text Typeface.

Binding Technique

The creation of two publications needed to be done for a successful publication through a Z bind. With the idea of creating a thick publication the advantage of the Z bind allows for both publications to be contained within one main artifact rather than being separated into two publications (seen in Figure 25).

The Z bind was used to communicate the intersectionality of both the expression of the internal and external characteristics of Filipino culture. Having both aspects contained within one artefact allows natural storytelling to occur (Figure 26). The use of coptic stitch was selected to mirror the stitching seen on the Barong Tagalog. To connect the ties between the internal and external aspects of the Filipino Culture.

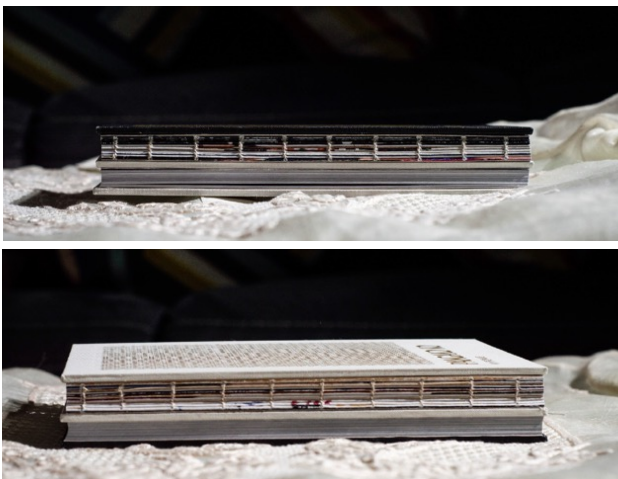

Figure 25. Pangako Ko Coptic Stitch and Side View. Side profiles of both publications to showcase the stitching. Own Work.

Figure 26. Pangako Ko Z bind top view. The top view of the Z binding, showcasing the format and structure.

Format

The format of the publication was carefully considered after understanding the diasporic nature of the Philippine population as well as personal experiences of having to move around and constantly changing environments. I was inspired by the concept of the Balikbayan box which is very popular with Filipino individuals found across the world.

The concept was that overseas Filipinos would send essentials of the country they currently resided in inside an oversized box which would be shipped back home to provide for their family. I wanted to flip that concept and create a publication where the reader would be able to bring a piece of the Philippine culture with them regardless of their situation and environment.

Figure 27. Format showcase of the box, Pamana and Ka Looban.

Conclusion

To relate it to my research question on “How publication design can encourage deeper connection within the Filipino Culture for Future Filipino Generations.” I have created a publication which encompasses and communicates my

experience as an SGFM and how I was able to navigate between both the internal and external aspects of the Filipino culture thanks to my family, specifically my parents.

Individual Learnings & Challenges

The biggest challenge towards this capstone project was the sheer volume of content needed to execute two consecutive publications as well as the craft of the project itself.

I underestimated the level of productivity needed to pull off a project that attempts to provide an angle of living as an SGFM whilst maintaining a cultural identity. Having to conduct multiple content-gathering sessions,

distilling the interview in conjunction with creating a cohesive-looking publication that’s well crafted was the biggest challenge I faced.

One of the biggest learnings I’ve taken from this project was how many different SGFMs felt the same way that I did. I’d say the biggest individual learning I have concerning this project is understanding my capability to continuously push myself through a self-directed project.

Further Research

If allowed to pursue this project further, I would like to inquire deeper into different angles of which other SGFMs have been or haven’t been able to maintain a connection to our Filipino identity. Given that the Philippine population is relatively new to New Zealand, the generational extent of the population is currently between the first and second-generation immigrants.

The opportunity to be able to conduct extensive research outside of my personal experiences would extend the reach of this

project to include the opinions and angles of other Filipinos, thus creating a sense of community within NZ and ushering in a new generation of kapwa or its English translation “togetherness”.

Overall, I am more than proud of what I’ve been able to achieve in bridging the gap between current and future generation Filipinos back into a sense of cultural identity whilst being able to dedicate it to my parents and acknowledging the sacrifice and opportunities they gave to me.

PANGAKO KO, (My Promise): Como o design de publicação pode incentivar a manutenção cultural e a reconexão com a cultura filipina para as futuras gerações

Palavras-chave

Manutenção cultural, Identidade cultural,
Família, Experiência, Migrantes filipinos.

Resumo

“Pangako Ko” é um trabalho centrado na manutenção e no reconhecimento da identidade cultural filipina no exterior por meio do design de publicações. Baseado em minha educação através dos olhos de pais imigrantes, fornece uma lembrança nostálgica para a futura implementação da cultura em design visual. O projeto tem como objetivo fundamentar e reconectar indivíduos filipinos por meio da contextualização e da crítica da cultura a partir de um ponto de vista de segunda geração.

O projeto se baseia no significado conceitual de família. A base para esse projeto é promover e implementar práticas dentro dos relacionamentos internos e externos da cultura por meio do design de arquivos. A estrutura metodológica enfatiza a abordagem autoetnográfica e a investigação heurística. O resultado é uma publicação Z-Bind que comunica a estrutura de um filipino de segunda geração por meio de páginas de design gráfico interativo, e de arquivo.

Introdução

Em 2004, minha família decidiu levar meu filho de um ano de idade junto com meus irmãos mais velhos e fez a grande mudança para a Nova Zelândia. Eu cresci sem saber como era a vida que tínhamos nas Filipinas. Embora eu não tenha vivenciado a cultura de estar totalmente imerso na cultura filipina, meus pais fizeram o melhor que puderam para me criar como filipino aos seus olhos. Eles acreditavam que, assim que eu saísse pelo mundo, poderia ser tão kiwi quanto quisesse, mas assim que voltasse para casa, estaria imerso em uma família filipina. Seja por meio do idioma, da comida, das histórias, dos valores e das tradições, eles se certificariam de que eu não perdesse o que me tornava filipino em nossa casa. Eu expresso e abraço minha cultura filipina diariamente. Seja por meio da comida, de interações ou de conversas. Mudar-se para um novo país para começar uma nova vida é

algo que muitos filipinos vivenciam no exterior. Há tradições e valores em nossa cultura que precisam ser colocados em perspectiva, alguns reconhecidos e outros criticados. Dizer que fui exposto a uma divisão equilibrada de assimilação da cultura da Nova Zelândia e, ao mesmo tempo, de manutenção da cultura filipina por meio de meus pais, é uma oportunidade de preencher a lacuna entre as futuras gerações de migrantes e a atual geração de pais filipinos por meio da experiência de meus pais e minha. Desejo contextualizar certas tradições, crenças, interações e ações que muitos migrantes de segunda geração têm dificuldade de entender, bem como aquelas com as quais eles tendem a perder contato à medida que crescem. Acredito que o design tem o poder de preencher a lacuna com aqueles que estão lutando para se fundamentar em uma identidade cultural.

Revisão Contextual

Esta sessão oferece uma revisão do conhecimento contextual que se concentra na manutenção de uma identidade cultural em meio à migração e à diáspora filipina. Ela será dividida em três seções

que contextualizam as seguintes áreas: a diáspora filipina na Nova Zelândia, o conceito de família filipina e os estudos de caso centrados na manutenção cultural dos filipinos de segunda geração.

A diáspora filipina

O termo diáspora deriva da palavra grega “dias-peirein”, que significa dispersar ou estar disperso. No contexto desta pesquisa, o termo é usado para descrever o movimento, a migração ou a dispersão de pessoas para longe de seu país de origem (Webster, 2023). Os filipinos representam 1% da população da Nova Zelândia e fazem parte dos setores mais proeminentes da Nova Zelândia (Townsend,

2017). Na década de 2000, houve um súbito influxo de indivíduos filipinos, variando de 15.300 em 2006 a 40.347 em 2013 (Townsend, 2017). E. San Juan Jr. (2001) argumenta que a diáspora filipina foi alimentada pela piora das condições políticas e econômicas durante a ditadura de Marcos nas décadas de 1970/80. Os trabalhadores filipinos estrangeiros (OFW) preferiam transferir suas fa-

mílias para um local de trabalho em que a reunificação familiar fosse permitida (Juan Jr., 2001) a permanecer nas Filipinas. Os OFWs se tornaram o recurso mais importante das Filipinas para alimentar a economia (Aguila, 2015).

A população filipina é considerada relativamente nova na Nova Zelândia. Isso resultou em lutas transnacionais observadas entre os migrantes filipinos de segunda geração (SGFM) que não têm laços afetivos com as Filipinas. O termo “lutas transnacionais” é usado para enfatizar a concepção de códigos, culturas, ideologias e objetivos diferentes (Wolf, 1997). O termo é usado no contexto dos SGFM que lutam para aplicar tradições e

valores em um novo ambiente. Os SGFM navegam por “múltiplos mares” do ponto de referência de seus pais, de sua própria identidade, bem como do que eles interpretam como sendo estar dentro de duas culturas. (Wolf, 1997).

Os SGFM se sentem desconectados por não entenderem a vida cotidiana nas Filipinas (Rodriguez, 2019). Os pais de primeira geração moldam sua percepção das Filipinas por meio de memórias seletivas (Rodriguez, 2019). Embora tenha havido tensão ao se identificar como filipino como SGFM, foram feitas tentativas de se reconectar com a cultura. (Rodriguez, 2019).

A família e a cultura filipinas

A família filipina mantém sua importância básica entre muitas famílias modernas, especialmente no desenvolvimento de uma criança (Arellano-Carandang, 1979). As crianças aprendem a obedecer e a respeitar os mais velhos desde cedo até a idade adulta (Go, 1994). A estrutura da família tradicional consiste em os pais serem as principais figuras de autoridade e, depois, em ordem de antiguidade, os filhos. Os pais filipino-americanos reforçam as crenças e os comportamentos familiares tradicionais com seus filhos (Choi et al., 2021).

Bernad (1971) afirma que não seguir os valores tradicionais não o torna menos filipino e argumenta que comportamentos e tradições acidentais devem

mudar, enquanto o essencial deve permanecer. Em relação ao antigo provérbio filipino “Pegue o que é bom e deixe o que é ruim”. Independentemente da classe social, um filipino é educado, hospitaleiro, respeita os mais velhos, respeita as mulheres e a autoridade, é grato e corajoso (Bernad, 1971). A tensão entre modernidade e tradição é essencial para criticar e entender efetivamente o que significa ser filipino (Smolicz, 1991).

Os filipinos tendem a enfatizar valores como pakikisama, amor próprio, utang na loob, hiya, melhoria social e econômica, paciência, sofrimento e resistência (Miralao, 1997).

Semeie sua cultura - Justine Macabasco

O Sow Your Kultura é um projeto que se concentra em reconectar os filipinos às Filipinas por meio do uso de uma publicação de concertina, conforme mostrado na Figura 1. Como afirma Macabasco (2021), o projeto tem como objetivo incentivar a redescoberta da cultura filipina por meio da nostalgia. Para reviver os valores culturais e

renovar as tradições. O sistema de design adota uma abordagem vernacular, com inspirações provenientes de jeepneys, embalagens de cigarro e sinalização. “Direcionado a indivíduos que podem sentir que perderam a conexão com suas raízes filipinas e precisam ser lembrados de como é ser filipino.” (Macabasco, 2021).

Figura 1. Semeie sua cultura - Concertina.

Ainda sou Pinoy? - Mikaela Pacis

Am I Still Pinoy é um projeto que se concentra em questionar a “filipinidade” de uma SGFM por meio do design de uma publicação, conforme mostrado na Figura 2. O projeto adota uma abordagem arquivística, melancólica e documental para criar uma publicação reflexiva que acompanha sua jornada na recuperação de sua cultura. Seu sistema visual é inspirado em entrevistas pessoais,

materiais de arquivo e entrevistas, enquanto o motivo recorrente de memórias que se desvanecem e desaparecem guia o leitor pela publicação. O projeto em si tem o objetivo de assegurar à SGFM que eles não estão sozinhos, um projeto para estimular conversas para capacitar as gerações futuras a manter uma conexão cultural.

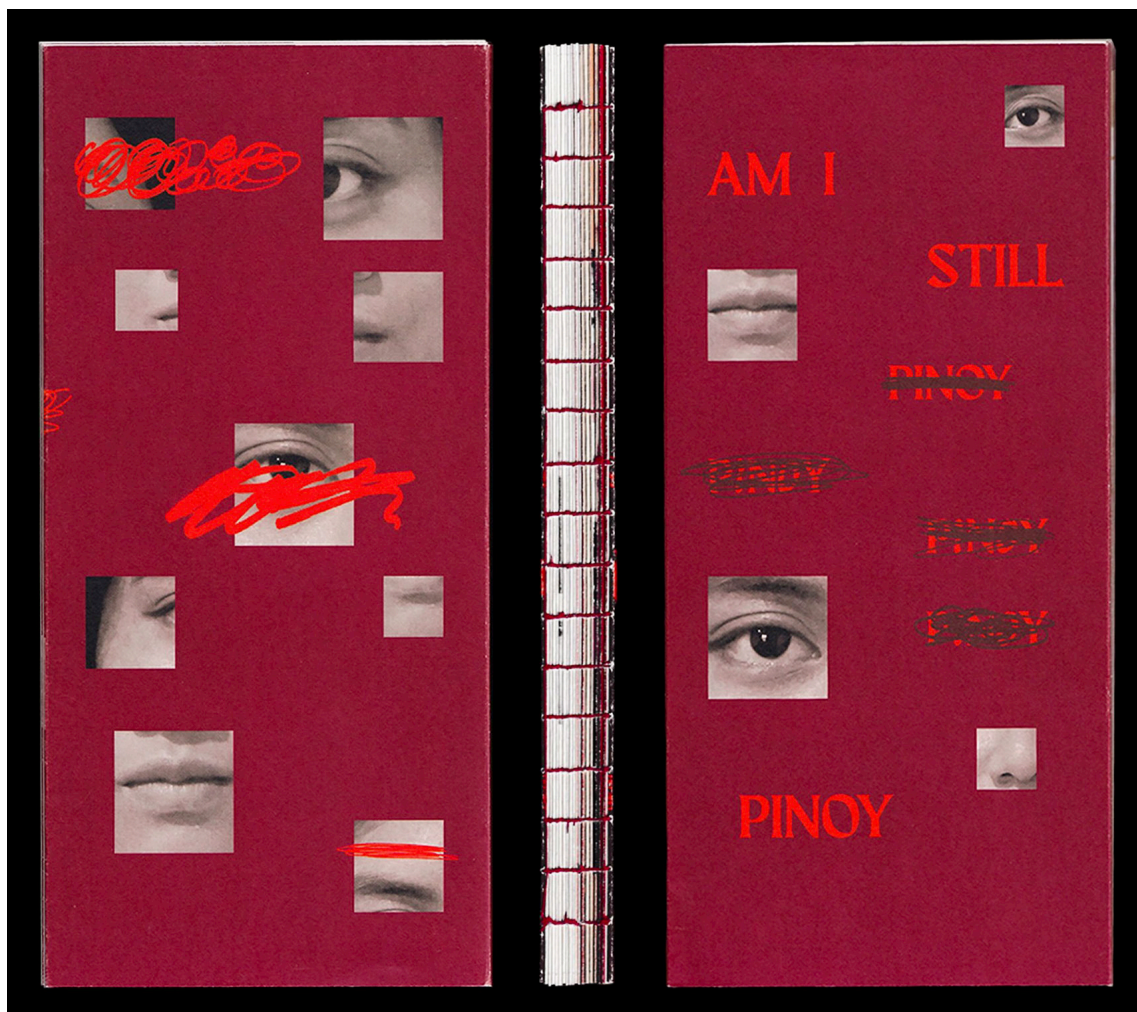

Figura 2. Publicação - Ainda sou Pinoy?.

Rubbish Famzine

Um projeto centrado na família de Claire e Pann Lim, é um álbum de recortes da família voltado para as coisas mundanas e cotidianas da família. Esse álbum de recortes é repleto de fotografias de filmes, histórias emocionantes e ilustrações cativantes (Peh, 2022). A ideia que desencadeou a ideia de fazer um álbum de recortes e documentar a família

veio do Padre Pann, que queria compartilhar com a família o conhecimento que tinha na direção de sua agência. Pann espera alcançar o objetivo de deixar para trás volumes de diários que seus filhos possam consultar quando ele não estiver mais por perto (Peh, 2022).

Figura 3. Rubbish Famzine No.5

Metodologia

Esse projeto pode ser identificado como uma pesquisa orientada pela prática. Esta sessão discutirá especificamente a concepção da pesquisa desse projeto. Vou me concentrar nas metodologias de investigação heurística que se baseiam em minha tendência de seguir minha intuição.

Também me concentrarei em uma abordagem autoetnográfica para expressar a autoexploração necessária. Após a discussão dessas abordagens metodológicas, também apresentarei os métodos empregados em todo o projeto.

Pesquisa heurística

Moustakas (1990) afirma que a palavra Heurística é derivada da palavra grega *heuristicos*, que significa essencialmente a busca interna para saber. Como resultado da necessidade de uma palavra para descrever o processo de investigação interna da experiência humana (Throne, 2019, p. 67). A investigação heurística coloca o pesquisador no centro do processo investigativo. No caso do meu projeto, a investigação heurística foi usada para focar em indivíduos que se enquadram no SGFM.

É necessária uma imersão concentrada para obter as informações necessárias dessa experiência, o que resulta na necessidade de autodescoberta para entender melhor o contexto do trabalho. (Throne, 2019, p. 68). Throne (2019) sugere que, de um

ponto de vista artístico, a investigação heurística pode permitir que um pesquisador baseado em arte aproveite antigas ferramentas de criatividade.

Devido à grande quantidade de conteúdo que envolve a cultura, fiquei sobrecarregado. Para afunilar essas ideias, comecei a considerar as ideias que eram específicas da minha educação e como eu mantinha a cultura por meio dos meus pais como base. Nesse projeto, houve muito diálogo pessoal com minhas próprias experiências vividas e minha identidade cultural, conforme explica Moustakas (1990), o diálogo pessoal nos coloca frente a frente com nós mesmos. Minhas próprias experiências ajudaram a moldar o fluxo e a forma de minha publicação que, quando relacionada às seis fases da investigação heurística, reside mais na imersão.

Autoetnografia

Throne (2019) descreve a autoetnografia como o pessoal para a pesquisa em ciências sociais, sendo representada como o eu como sujeito, revelando vozes não ouvidas de experiências para informar contextos socioculturais mais amplos. Este projeto explora uma abordagem autoetnográfica como uma metodologia escolhida para a base de minha publicação. Para comunicar minhas experiências vividas como SGFM na esperança de dar continuidade aos valores e tradições. A autoetnografia é empregada como uma

metodologia para a criação de uma publicação que encapsula explicações e evoca nostalgia, evocando memórias que se baseiam fortemente na experiência própria e em relatos pessoais de meus pais. Como Throne (2019) afirma, os projetos autoetnográficos geralmente são escritos a partir de um primeiro ponto de vista. Tento fazer representações precisas de minhas autoexperiências por meio do uso de fotografias de arquivo, exceto para a configuração de cômodos específicos, como visto na Figura 4.

Métodos de pesquisa

Os métodos de pesquisa que foram empregados neste projeto incluem os seguintes:

- Entrevistas pessoais
- Preparação e estrutura Registro de entrevistas
- Inspiração para o sistema visual
- Mapeamento da publicação
- Plano plano
- Esboços iniciais
- Prototipagem
- Elaboração da publicação

Figura 4. Minha sala de jantar.

Entrevistas pessoais

Uma entrevista é um método científico por meio do qual uma pessoa entra na vida de um estranho (Abhulimhen-Iyoha, 2020) ou, no meu caso, na maneira de pensar de meus pais. Abhulimhen-Iyoha (2020) afirma que as entrevistas são um processo de interação social entre o entrevistador e o entrevistado, uma conversa para a coleta de informações. A base para o conteúdo de minha publicação se baseia exclusivamente nas respostas de meus pais.

As entrevistas realizadas com meus pais exigiram preparação e estrutura, como mostra a Figura 5. O processo de entrevista foi conduzido no idioma filipino tagalo e foi registrado por meio de gravação de voz (veja a Figura 6). As entrevistas serviram como base verbal e inspiração para o conteúdo visual e a aparência da publicação, sempre relacionada às experiências tanto dos meus pais quanto minhas.

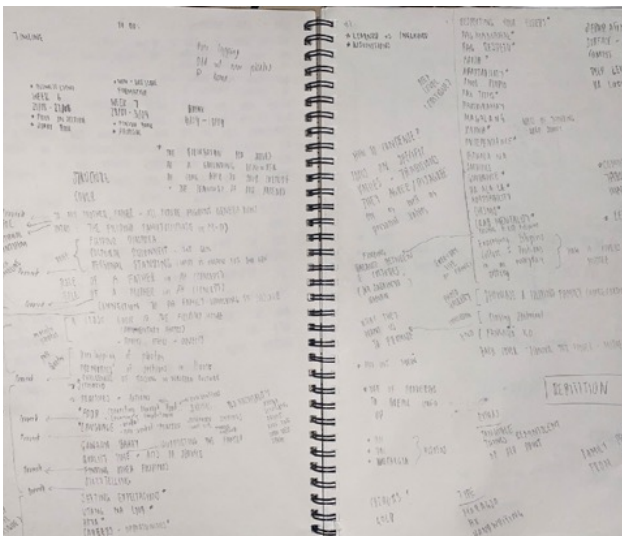

Figura 5. Planejamento de conteúdo.

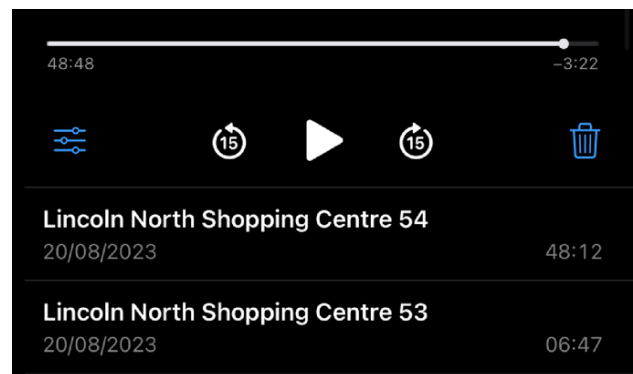

Figura 6. Registro das entrevistas.

Mapeamento da publicação

De acordo com Truong, Hayes e Abowd (2006), storyboarding é uma representação gráfica curta de uma narrativa. Muitas vezes, ele pode ilustrar um cenário imaginado de como um recurso de aplicativo funciona ou, no caso do meu projeto, o fluxo geral das minhas duas publicações. O mapeamento da minha publicação foi necessário para decifrar a quantidade de conteúdo que deveria estar em cada livro. O total de páginas precisava ser igual, como visto na Figura 7.

As informações extraídas da entrevista precisavam ser equilibradas juntamente com os outros elementos visuais da publicação, com muita atenção às páginas de provérbios que funcionam como divisores (veja a Figura 8). Isso foi conseguido por meio de tentativa e erro com a quantidade de páginas por assinatura.

Prototipagem

A execução do livro precisava funcionar como duas publicações separadas, mas que pudessem ser lidas como um todo, sendo unidas por uma técnica de encadernação em Z que unisse os dois conceitos. A construção e a função do livro foram a prioridade inicial.

Confirmando a mecânica, eu havia imaginado a Figura 9. A criação de um protótipo bruto permitiu que a interatividade da minha publicação fosse trazida para o espaço físico.

Mais protótipos foram iniciados para demonstrar a encadernação dos encartes da publicação. Durante os estágios de produção da publicação, foi importante observar a aparência da publicação em 100%, o que ajudou a aliviar problemas que não eram vistos na tela, ou seja, tamanho da fonte, margem, qualidade de impressão etc., que foram ajustados de acordo.

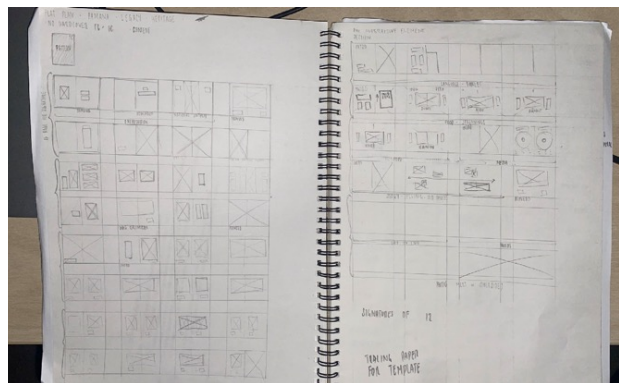

Figura 7. Planejamento da publicação.

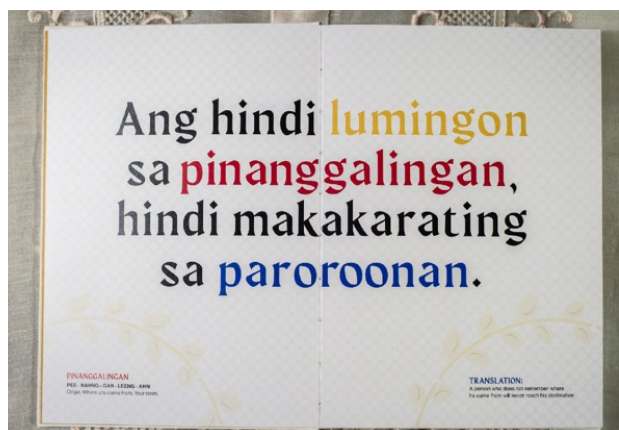

Figura 8. Página divisória com provérbio.

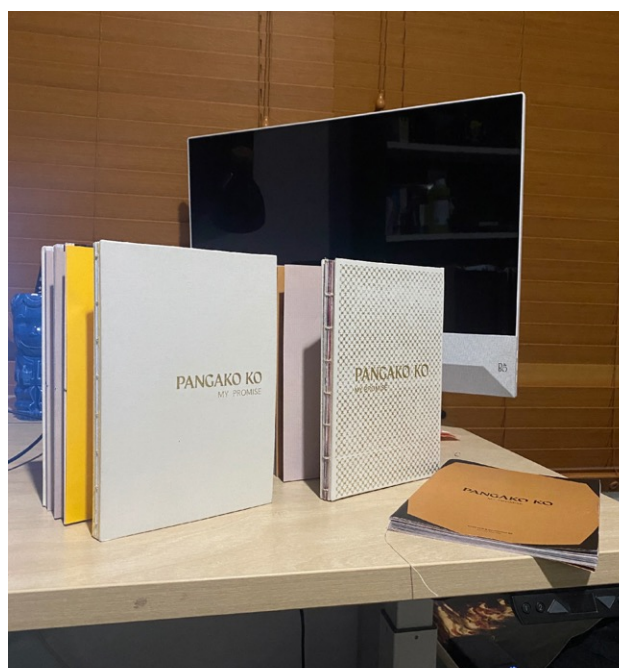

Figura 9. Mostra dos protótipos.

Comentário Crítico

O capítulo final oferece um comentário crítico sobre o trabalho produzido como resultado desta pesquisa. Cada seção analisará cada componente de ambas as publicações, seguidas de comentários relacionados a ideias significativas do projeto.

Pamana

Pamana é a primeira publicação vista ao revelar o livro (veja a Figura 10). São os aspectos de nossa cultura que podem ser facilmente identificados visualmente. Essa publicação abrange a importância da família filipina na manutenção da cultura, e a apresentação dos meus pais filipinos é a base da nossa manutenção cultural.

Pamana enfoca o lar filipino e as lembranças vividas dentro de casa. Ele se concentra em aspectos como os cômodos principais da casa (Figura 11), certos objetos da casa (Figura 12), a importância do idioma (Figura 13) e muitos outros aspectos que comunicam aspectos que podem compor um lar filipino.

Figura 10. Vista superior do Pangako Ko.

Figura 11. Minha sala de estar.

Figura 12. Coisas que fazem sentido se espalham.

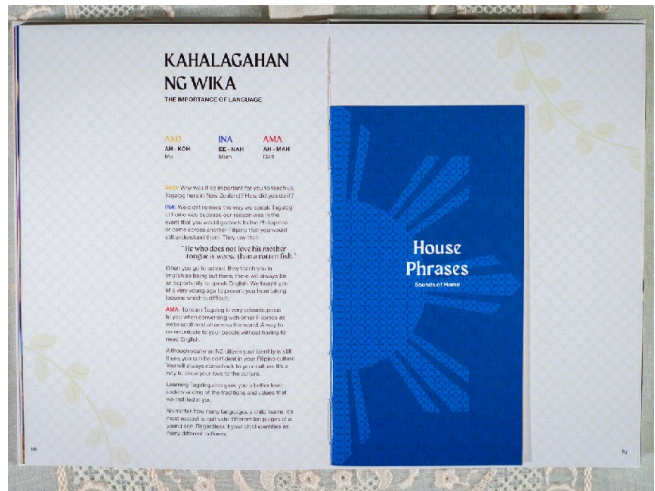

Figura 13. A importância do idioma.

Ka Looban

O Ka Looban é apresentado com uma capa preta escura (Figura 14). Ele funciona como um mergulho mais profundo no ensino de um pai filipino que não é necessariamente visto à primeira vista. Ka Looban oferece uma forte voz paterna como forma de compartilhar uma perspectiva diferente sobre

muitos traços e qualidades tradicionais da cultura, tanto aplicáveis quanto não aplicáveis. Conceitos difíceis são representados com diagramas que descrevem a relação dos valores dentro de si mesmo (Figura 15). Os capítulos seguintes do livro estão divididos em três capítulos.

Figura 14. Vista superior de Pangako Ko, Ka Looban.

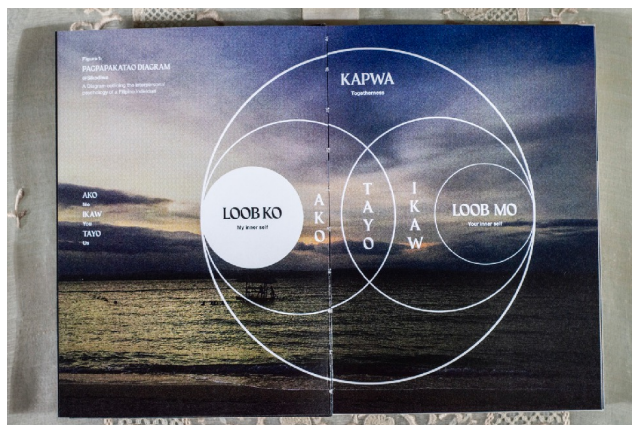

Figura 15. Diagrama de Pagpapakatao.

Padrões

Uma cor creme recorrente imitava a seda pina usada para fazer o tradicional Barong Tagalog, uma vestimenta tradicional usada pelos homens da família filipina. Tanto o Pamana quanto o Ka Looban são apresentados com o revestimento dourado de um dos muitos padrões vistos no barong. Essa também é a única vez em que os padrões são mostrados com destaque, já que desaparecem nas

sutilezas do fundo, assim como a roupa (Figura 4.7). Os padrões foram construídos a partir dos glifos encontrados na fonte de exibição principal (Figura 4.8) do livro e atuam como um elemento que completa toda a publicação. Os padrões de barong são flexíveis para representar a noiva e o noivo, meus pais. Ele serviu como um lembrete sutil da orientação dos pais na publicação.

Figura 16. Construção do padrão Barong.

Figura 17. Vista superior do Pangako Ko.

Fotografia documental e de arquivo

Em ambas as publicações, pode-se observar um estilo constante de fotografia de arquivo e documental. As fotos em Pamana são apresentadas como sendo mais cuidadosamente selecionadas (Figura 18) do que as imagens agrupadas de Ka Looban. Uma vez invertida, observa-se uma mudança de significado no estilo das fotos, com Ka Looban sendo retratada como o reflexo do passado de meus pais, com maior ênfase nas fotografias de arquivo (Figura 19).

Uma visualização e manifestação das palavras de sabedoria compartilhadas em Ka Looban. Eu queria mesclar os dois estilos em minha publicação como uma forma de capturar a vida que vivo agora, mas também trazer a vida que meus pais tiveram antes de se mudarem. A relação entre os dois foi usada para capturar a essência e a emoção da nostalgia por meio da fotografia.

Figura 18. Minha cozinha.

Figura 19. Exemplo de foto de arquivo, foto de minha família nas Filipinas.

Tratamento de imagem

Conforme dito por Cui (2015), a nostalgia é um tipo de estado emocional complexo que anseia pelo passado. As imagens vistas em toda a publicação são tratadas com uma leve pixelização, granulação e filtro quente para evocar a sensação familiar, porém desconhecida, que tenho durante minhas viagens de volta para casa (Figura 20). Para evocar um senso de história com o leitor. O tratamento de imagem visto em todas as imagens, tanto as de arquivo quanto as documentais, foi criado tendo em mente a imagem das ruas excessivamente saturadas da região metropolitana de Manila, uma cidade onde minha família viveu antes de mim.

As cores vivas se inspiram nas ruas coloridas, no transporte que chamamos de Jeepneys e trikes e na natureza geral de superestimulação das ruas vernaculares das Filipinas. O tratamento da imagem proporciona um estímulo agradável aos olhos que comunica a história em cada seção da publicação.

Figura 20. Tratamento de imagem de objetos, fotos encenadas e fotos de arquivo.

Paleta de cores

A paleta de cores selecionada é uma homenagem às cores da bandeira filipina, com o branco ou a minha interpretação por meio do bege simbolizando liberdade, igualdade e fraternidade; o azul simbolizando paz, verdade e justiça e o vermelho simbolizando coragem e patriotismo.

O uso do dourado é usado para representar as regiões das Filipinas e, em meu uso, simboliza o valor dourado de não perder nossa identidade cultural. Em Pamana, as cores são apresentadas de forma clara para mostrar a natureza brilhante e barulhenta da cultura (Figura 21), enquanto Ka Looban é representado com uma variação escura mais profunda da cultura para representar a representação interna da cultura (Figura 22).

Figura 21. Paleta de cores Pamana.

Figura 22. Paleta de cores Ka Looban.

Escolha da fonte

A escolha da fonte selecionada é uma representação da cultura filipina (Maragsa) (Figura 23) e da minha identidade cultural contemporânea (Neue Haas Grotesk) (Figura 24). Era importante selecionar uma opção de fonte feita por um designer filipino que não se parecesse com uma região ou área específica das Filipinas, mas que evocasse nostalgia suficiente para sentir as qualidades filipinas da publicação.

MARAGSA

Figura 23. Fonte Maragsa.

Neue Haas Grotesk Text

Figura 24. Fonte Neue Haas Grotesk.

Técnica de encadernação

A criação de duas publicações precisava ser feita para uma publicação bem-sucedida por meio de um Z bind. Com a ideia de criar uma publicação espessa, a vantagem do Z bind permite que ambas as publicações estejam contidas em um artefato principal, em vez de serem separadas em duas publicações (veja a Figura 25).

O Z bind foi usado para comunicar a interseccionalidade da expressão das características internas e externas da cultura filipina. O fato de ambos os aspectos estarem contidos em um único artefato permite que ocorra uma narrativa natural (Figura 26). O uso do ponto copta foi escolhido para espelhar a costura vista no Barong Tagalog. Para conectar os laços entre os aspectos internos e externos da cultura filipina.

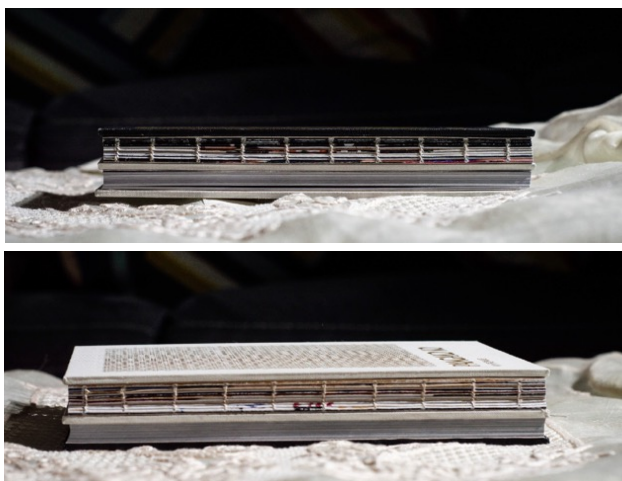

Figura 25. Vista lateral de Pangako Ko, detalhe da costura Copta em ambas as publicações. Trabalho próprio.

Figura 26. Vista superior da encadernação em Z do Pangako Ko, mostrando o formato e a estrutura.

Formato

O formato da publicação foi cuidadosamente considerado após entender a natureza diaspórica da população filipina, bem como as experiências pessoais de ter que se deslocar e mudar constantemente de ambiente. Inspirei-me no conceito da caixa *Balikbayan*, que é muito popular entre os filipinos encontrados em todo o mundo.

O conceito era que os filipinos no exterior enviassem itens essenciais do país em que residiam dentro de uma caixa de grandes dimensões, que seria enviada de volta para casa para sustentar a família. Eu queria inverter esse conceito e criar uma publicação em que o leitor pudesse levar um pouco da cultura filipina com ele, independentemente de sua situação e ambiente.

Figura 27. Formato do mostruário da caixa, Pamana e Ka Looban.

Conclusão

Para relacioná-la à minha pergunta de pesquisa sobre “Como o design de publicações pode incentivar uma conexão mais profunda com a cultura filipina para as futuras gerações de filipinos”. Criei uma publicação que abrange e

comunica minha experiência como SGFM e como consegui navegar entre os aspectos internos e externos da cultura filipina graças à minha família, especificamente aos meus pais.

Aprendizados e desafios individuais

O maior desafio desse projeto de conclusão de curso foi o grande volume de conteúdo necessário para executar duas publicações consecutivas, bem como a elaboração do projeto em si.

Subestimei o nível de produtividade necessário para realizar um projeto que tenta oferecer um ângulo da vida como SGFM e, ao mesmo tempo, manter uma identidade cultural. Ter de conduzir várias

sessões de coleta de conteúdo, destilar a entrevista e criar uma publicação de aparência coesa e bem elaborada foi o maior desafio que enfrentei.

Um dos maiores aprendizados que obtive com este projeto foi a quantidade de SGFMs que se sentiram da mesma forma que eu. Eu diria que o maior aprendizado individual que tive com relação a este projeto foi compreender minha capacidade de me esforçar continuamente em um projeto autogerido.

Pesquisa adicional

Se me for permitido levar esse projeto adiante, gostaria de investigar mais profundamente os diferentes ângulos pelos quais outros SGFMs conseguiram ou não manter uma conexão com nossa identidade filipina. Como a população filipina é relativamente nova na Nova Zelândia, a extensão geracional da população está atualmente entre a primeira e a segunda geração de imigrantes.

A oportunidade de realizar uma pesquisa abrangente fora de minhas experiências pessoais ampliaria o alcance deste projeto para incluir as

opiniões e os ângulos de outros filipinos, criando, assim, um senso de comunidade na Nova Zelândia e dando início a uma nova geração de kapwa ou, em sua tradução em inglês, “togetherness” (união).

De modo geral, estou mais do que orgulhoso do que consegui alcançar ao preencher a lacuna entre a geração atual e a futura de filipinos de volta a um senso de identidade cultural, ao mesmo tempo em que posso dedicar isso aos meus pais e reconhecer o sacrifício e as oportunidades que eles me deram.

References

- Abhulimhen-Iyoha, A. (2020). The Importance of Interview for Data Collection in Legal Research. *International Journal of Law and Clinical Legal Education*, 1, 135-148.
- Aguila, A. N. (2015). The Filipino, Diaspora and a Continuing Quest for Identity. *Social Science Diliman*, 11(2), 56-89
- Arellano-Carandang, Ma. L. (1979). The Filipino Child in the Family: A Developmental-Clinical Approach. *Philippine Studies*, 27(4), 469–482. <http://www.jstor.org/stable/42634929>
- Bernad, M. A. (1971). Philippine Culture and the Filipino Identity. *Philippine Studies*, 19(4), 573–592. <http://www.jstor.org/stable/42632127>
- Choi, Y., Kim, T.Y., Lee, J.P., Tan, K.P.H., Takeuchi, D (2021). Upholding Familism Among Asian American Youth: Measures of Familism Among Filipino and Korean American Youth. *Adolescent Research Review* 6, 437–455. <https://doi.org/10.1007/s40894-020-00148-9>
- Cui, R. (2015) A Review of Nostalgic Marketing. *Journal of Service Science and Management*, 8, 125-131. doi: 10.4236/jssm.2015.81015.
- Go, S. P. (1994). The Present and the Future of the Family in the Philippines. *International Journal on World Peace*, 11(4), 61–75. <http://www.jstor.org/stable/20752000>
- Juan, E. S. (2001). The Filipino Diaspora. *Philippine Studies*, 49(2), 255–264. <http://www.jstor.org/stable/42634629>
- Khai N. Truong, Gillian R. Hayes, and Gregory D. Abowd. 2006. Storyboarding: an empirical determination of best practices and effective guidelines. In *Proceedings of the 6th conference on Designing Interactive systems (DIS '06)*. Association for Computing Machinery, 12–21. <https://doi.org/10.1145/1142405.1142410>
- Macabasco, J. M. (2021). *Sow Your Kultura*. Best Awards. <https://bestawards.co.nz/graphic/student-academic-graphics/aut-art-design/sow-your-kultura/>
- Miralao, V. A. (1997). The Family, Traditional Values and the Sodocultural Transformation of Philippine Society. *Philippine Sociological Review*, 45(1/4), 189–215. <http://www.jstor.org/stable/41853694>
- Moustakas, C. (1990). *Heuristic research: Design, methodology, and applications*. SAGE Publications, Inc., <https://doi.org/10.4135/9781412995641>.
- Pacis, M. (2023). *Am I Still Pinoy?*. Best Awards. <https://bestawards.co.nz/graphic/student-academic-graphics/mikaela-pacis/am-i-still-pinoy/>
- Peh, S. (2022). *From Kindergarten Through High School, This Family Has Been Making a Magazine Together for Ten Years*. Eye on Design. <https://eyeondesign.aiga.org/rub-bish-famzine/>
- Rodriguez, R. M (2019). *Filipino American transnational activism: Diasporic politics among the second generation* (Vol 1). Brill.

Smolicz, J. J. (1991). The Essential Tension Between Modernity and Tradition: Asian Cultural Heritage and Scientific Development. *Philippine Quarterly of Culture and Society*, 19(2), 91–106. <http://www.jstor.org/stable/29792046>

Throne, R. (2019). *Heuristic Inquiry: The Internal Research Pathway*. IGI Global. <https://doi-org.ezproxy.aut.ac.nz/10.4018/978-1-5225-9365-2.ch004>

Throne, R. (2019). *Autoethnography: Internal Dialogue and Research of the Self*. IGI Global. <https://doi-org.ezproxy.aut.ac.nz/10.4018/978-1-5225-9365-2.ch003>

Townsend, R. M. (2017). *Making a community: Filipinos in Wellington*. Asia New Zealand Foundation. <https://www.asianz.org.nz/our-resources/reports/making-a-community-filipinos-inwellington#:~:text=Making%20a%20Community-,Filipinos%20in%20Wellington,a%20role%20in%20community%20building>.

Wolf, D. L. (1997). Family Secrets: Transnational Struggles among Children of Filipino Immigrants. *Sociological Perspectives*, 40(3), 457-482. <https://doi.org/10.2307/1389452>

HOW TO QUOTE (APA)

Manalili, R. (2024). PANGAKO KO, (MY PROMISE): How publication design can encourage cultural maintenance and reconnection within the Filipino Culture for Future Filipino Generations. *LINK Praxis Journal of Practice-led Research*, 2 (1), 482-518. <https://doi.org/10.24135/link-praxis.v2i1.33>