

HOSTILE BEAUTY

CREACIÓN Y DESARROLLO DEL FOTOLIBRO

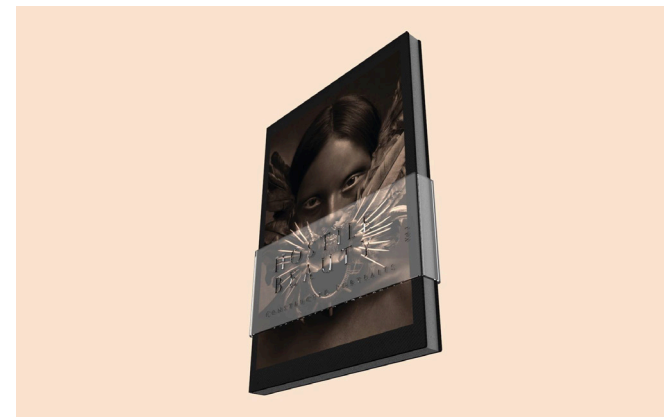
(Fig.14) Detalle de **Hostile Beauty, Constructed Portraits**. Edición especial (2016).

En términos generales, los libros de fotografías se basan en impresiones de altísima calidad para reproducir de la manera más fiel las obras de los fotógrafos. En ese proceso, la intervención del diseñador gráfico es de suma importancia para la toma de decisiones en cuanto al aspecto formal para la consolidación de un producto editorial. Esta sinergia colaborativa hace del fotolibro un producto único y de gran valor artístico.

Para la creación y desarrollo del fotolibro *Hostile Beauty* se tiene en cuenta los aspectos de diseño y producción que el licenciado Andrew Haslam expone en su libro *Creación, Diseño, Y Producción De Libros* (2007).

Aunque el autor expone a íntimo detalle el proceso de elaboración de un libro de manera general, hace énfasis en las distintas clases de géneros que abarcan el mercado editorial; como por ejemplo: el fotolibro.

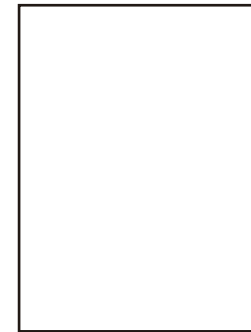
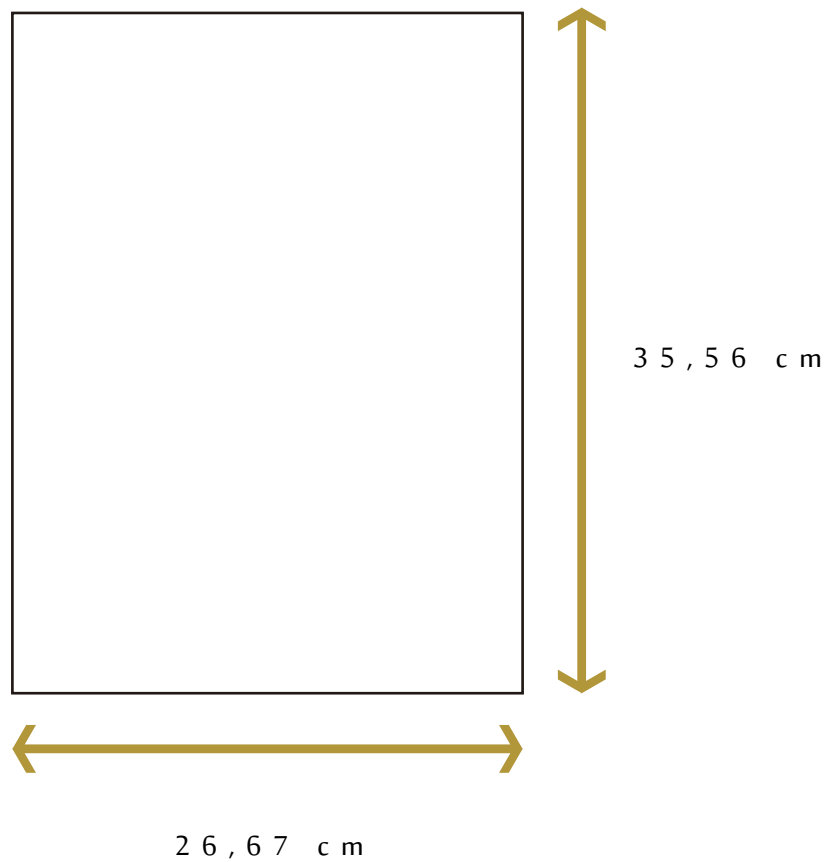
A continuación se expondrá el proceso de creación del fotolibro desde tres aspectos: paleta del diseñador, diseño, y producción. Además, cabe resaltar que las decisiones de diseño ejecutados en esta fase han sido concebidas desde la individualidad del creador. Por ende, no está sujeto a factores presupuestarios ni de tiraje, sino de la completa libertad de creación que un fotolibro como objeto artístico puede ofrecer.

(Fig.15) Fotolibro **Hostile Beauty, Constructed Portraits**. Edición especial (2016).

PALETA DEL DISEÑADOR

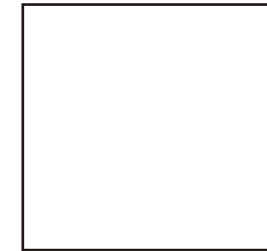
15.1.1 FORMATO

Formato vertical

Formato apaisado

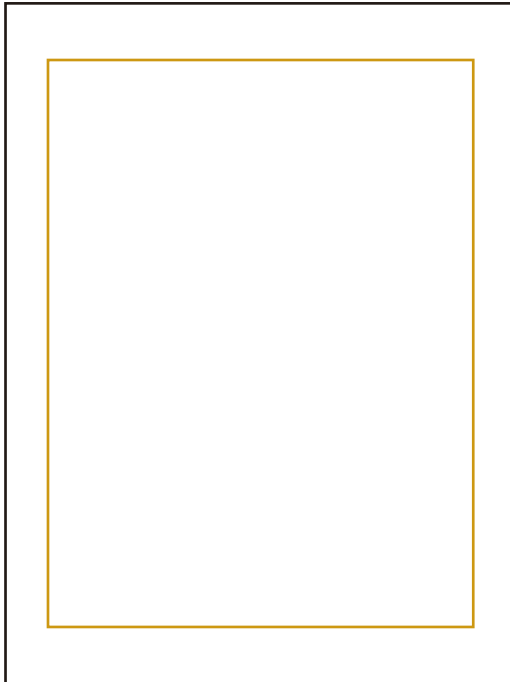

Formato cuadrado

Para la elaboración de un fotolibro, el formato es una de las decisiones fundamentales en el diseño para mostrar de manera ergonómica las imágenes fotográficas. Existen tres formatos característicos: el vertical, el apaisado y el cuadrado. Al escoger un formato éste va ligado con el formato original de las fotografías pertenecientes a una serie.

Para este proyecto se elige un formato vertical por la gran cantidad de fotografías que están dispuestas en ese formato a un tamaño de página de 35,56 cm x 26,67 cm, para visualizar con gran detalle la calidad de las fotografías.

15.1.2 RETÍCULA

Caja de texto sencilla.

Retícula con proporciones consistentes de formato y caja de texto simétrica.

Se emplea una retícula con proporciones consistentes de formato y caja de texto, para crear una zona proporcional de imagen. La decisión de una zona de imagen simétrica se da por la necesidad de centrar las fotografías en el formato.

15.1.3 TIPOGRAFÍA

A B C D E F J H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

! " # \$ % & / () = ¿ ? = ¡ @

Nombre: Perpetua Titling MT
Familia: serif
Uso: nombre de serie fotográfica.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Altas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Bajas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

! " # \$ % & / () = ¿ ? = ¡ @

Nombre: Trajan Pro
Familia: serif
Uso: títulos y subtítulos.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Altas

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Bajas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
! " # \$ % & / () = ¿ ? = ¡ @

Nombre: Orator Std
Familia: sanserif
Uso: títulos y subtítulos secundarios.

El sentido de la representación en este proyecto gira en torno al equilibrio e igualdad en la tierra, donde la mujer amazona nunca fue subordinada, ya que gozaba de una libertad absoluta, libertad que alimentaba su valentía. Lo femenino era sagrado por ser precursora de la vida y la reproducción de los seres, piadosa con todos sus hijos e hijas, como la madre tierra era piadosa con todos los que habitaban en ella. La mujer amazona en este caso es la representación de la igualdad humana, mediadora, compasiva, valiente, trabajadora; y si alguien intentaba interferir en el equilibrio que tanto ha protegido, entraría en su papel de mujer guerrera.

Mi representación expondrá desde esa perspectiva todas las facetas de una mujer amazona, no enfocándome solamente en el arte de la guerra en una sociedad matriarcal en América del sur, sino en el motivo por el cual estas mujeres luchaban, por mantener a salvo a sus familias, sus hijas, su fauna, su flora, sus creencias y costumbres; preservar la vida a cambio de su propia vida, era el acto más humilde que solo podría habitar en el corazón de una mujer Amazona.

Con las investigaciones realizadas hasta ahora, y con las maravillosas historias encontradas sobre el tema Amazónico en diferentes momentos históricos y en diferentes lugares como Grecia, África, Europa, Asia y América del Sur; he

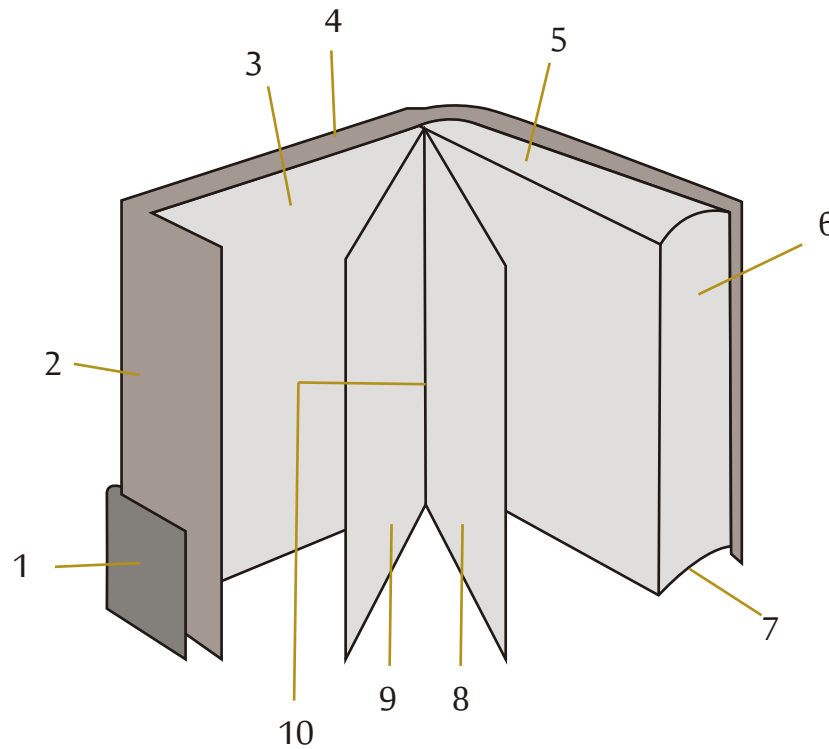
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Altas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Bajas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
! " # \$ % & / () = ¿ ? = ¡ @

Nombre: Sakkal Majalla
Familia: sanserif
Uso: cuerpo de texto

DISEÑO DEL FOTOLIBRO

(Fig.16) Esquema del diseño de un libro.

- 1 Faja
- 2 Solapa
- 3 Guarda
- 4 Cubierta
- 5 Borde superior
- 6 Borde frontal
- 7 Borde inferior
- 8 Página derecha, recto
- 9 página izquierda, verso
- 10 Lomo

Las diferentes partes de un libro poseen nombres técnicos que se emplean en el mundo editorial. Cada una de esas partes está al servicio del diseñador gráfico quien las manipula para dar forma y sentido al libro. En el diseño puede haber una mezcla de decisiones “racionales y consientes que se pueden analizar y de otras subconscientes menos fáciles de definir” (Haslam, 2007, p.23).

Además, en el proceso de diseño hay una parte oculta que se resiste a ser expuesta, una parte donde el diseño es personal. Haslam (2007) al hablar sobre el enfoque que debe tener el diseño de libros afirma:

1 5 . 2 . 1 C U B I E R T A

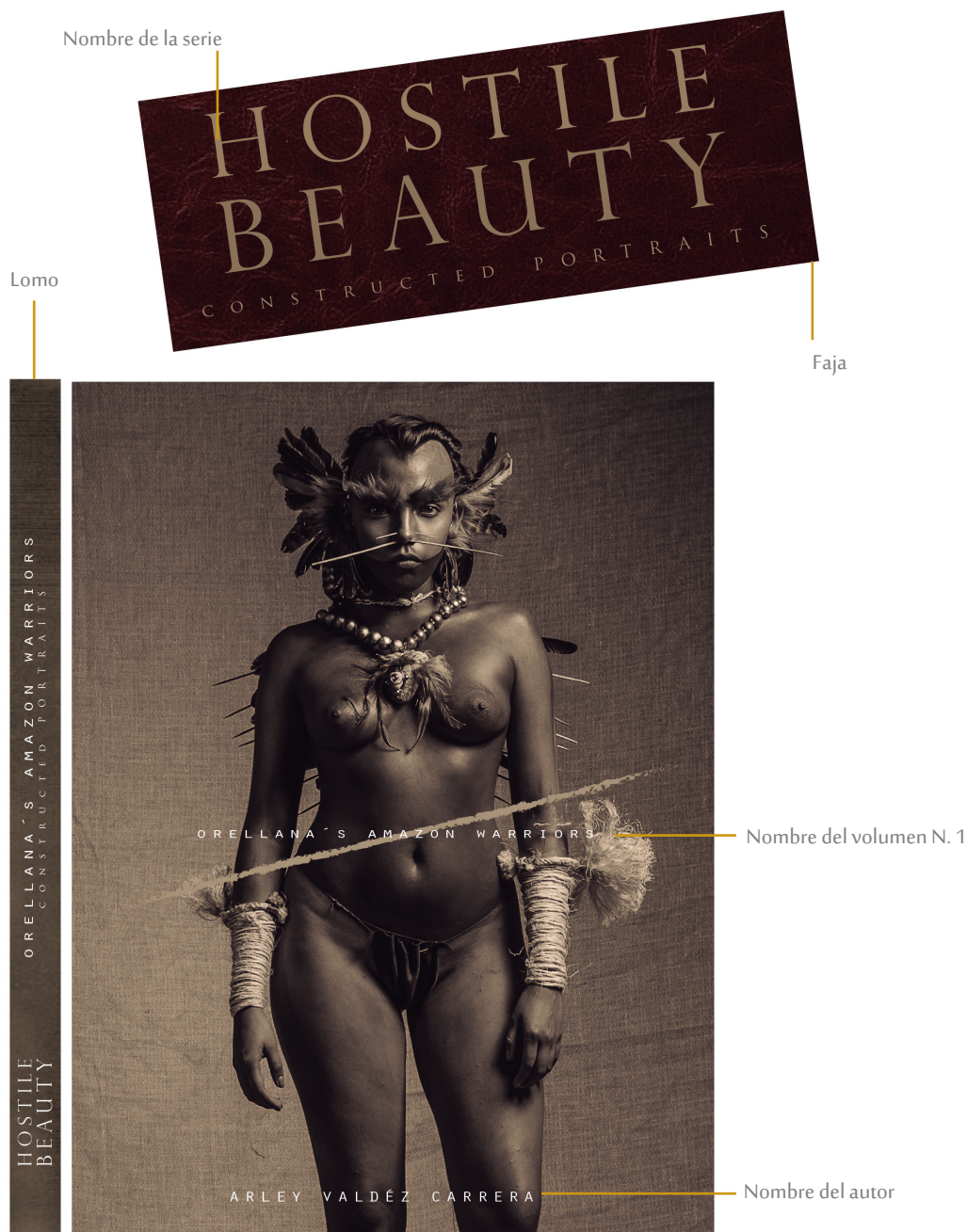
“Por esta razón, algunos diseñadores se sienten un poco inhibidos y se muestran evasivos cuando se les pregunta por su proceso de creación, lo que sugiere que el examen detallado les resta creatividad. Se utilizan argumentos como la “expresión personal” y la individualidad, junto con un deseo de “no quedar limitado por los sistemas” o la idea de que es importante conservar el misterio. Como muchas actividades creativas, el diseño posee un factor x indefinible, y examinarlo muy de cerca equivale a arriesgarse a destruirlo” (p.23).

“El viejo dicho según el cual no debemos juzgar un libro por su cubierta critica abiertamente las habilidades de diseñadores e ilustradores para mostrar el contenido en lo que podría llamarse un cartel en miniatura.”

Andrew Haslam (2007, p.160)

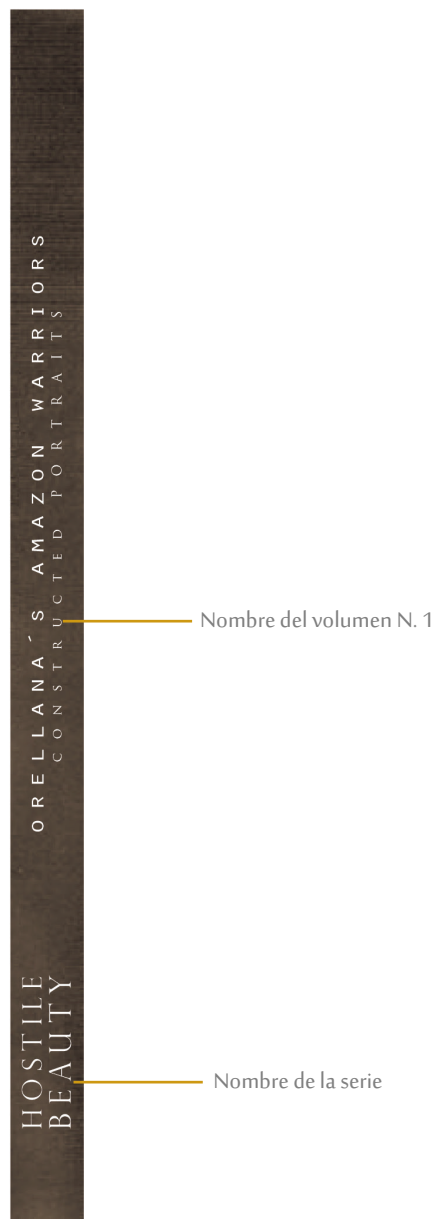
La cubierta de un libro desempeña dos papeles fundamentales: proteger las páginas internas y mostrar su contenido. También, en palabras de Haslam (2007) “es la promesa de un editor a un lector en nombre de un autor” (p.160).

Al ingresar a una librería se pueden encontrar cubiertas ilustradas de todos los temas imaginables, es la base estratégica de diferentes editoriales para exponer el contenido de un libro. Estas estrategias cambian de acuerdo a la manera cómo expresa el diseñador la información. En el caso de **Hostile Beauty, constructed portraits** se proponen dos tipos de cubierta:

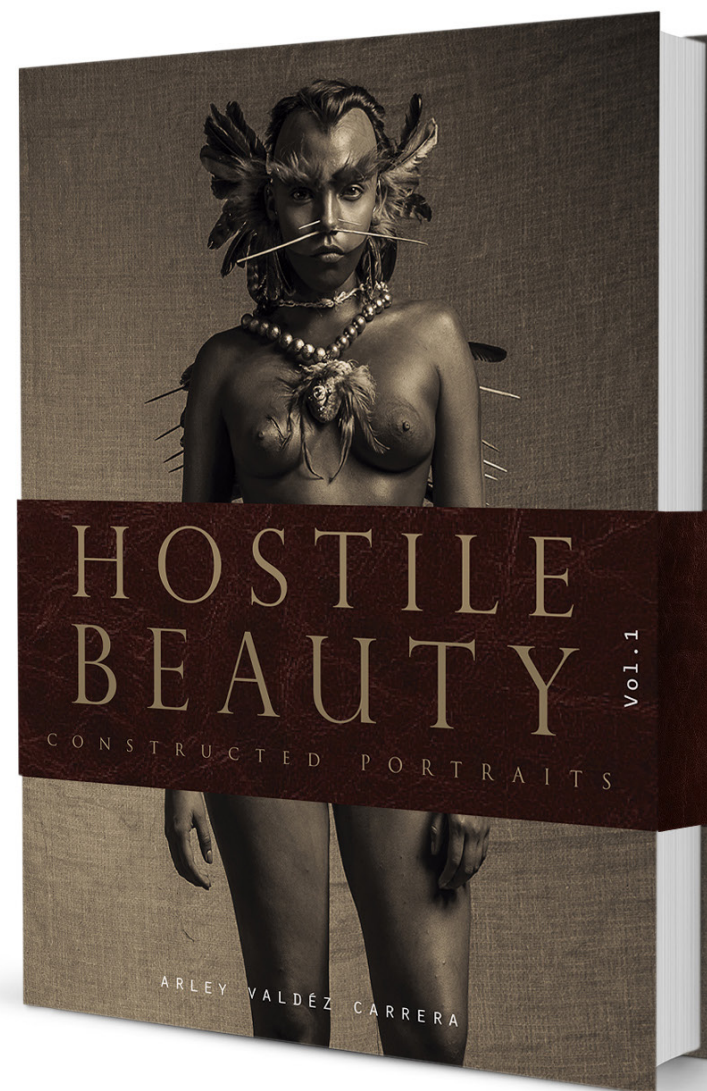

En la primera propuesta la cubierta se diseña desde una vertiente documental, mostrando de manera literal el contenido del libro. Haslam(2007) de manera desenfadada lo denomina como “lo que ves es lo que hay” (p.165). Normalmente esta clase de portadas acuden a imágenes internas del libro que sintetice su contenido, acompañado de un título tipográfico.

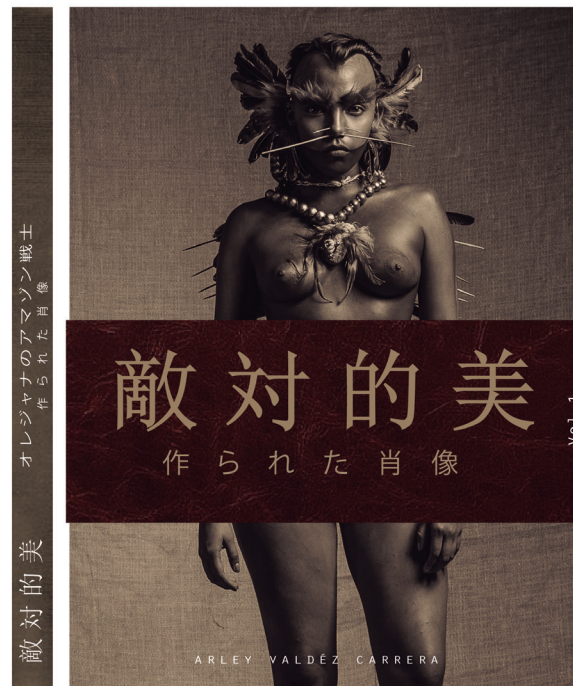
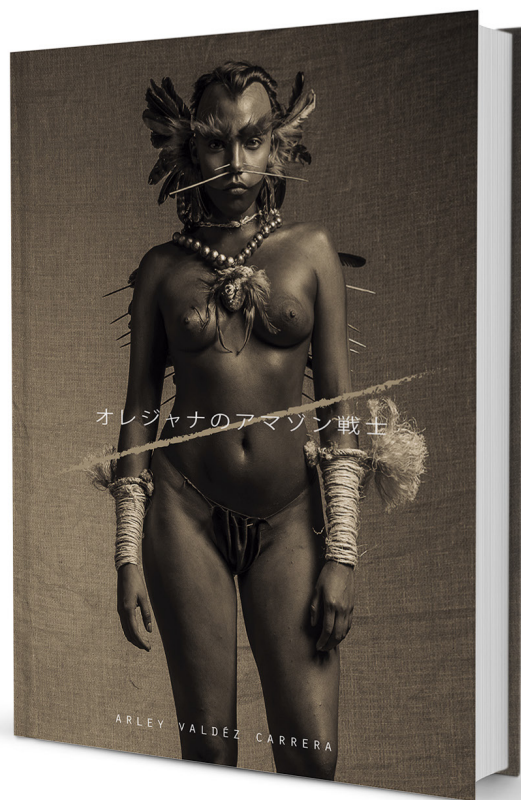
En este caso se emplea un retrato fotográfico de una amazona cazadora, acompañado del nombre del volumen numero 1: Orellana's Amazons Warrior, 1542. Alrededor del libro se elabora una faja en cuero donde aparece el nombre de la serie que contiene los volúmenes: HOSTILE BEAUTY, CONSTRUCTED PORTRAITS. La faja posee acabado rústico y grabado en láser.

(Fig.18) Lomo

(Fig.19) Hostile Beauty, Constructed Portraits (2016).

(Fig.20) Ejercicio de disposición tipográfica en diferentes idiomas. Japonés.

En una era de ediciones multilingües los libros no recurren a los mismos géneros de cubierta en todo el mundo, lo cual resulta interesante para tenerlo en cuenta a la hora de visitar librerías en el extranjero. Haslam (2007) advierte que el diseño del libro y las cubiertas pueden llegar a reflejar la cultura de un país.

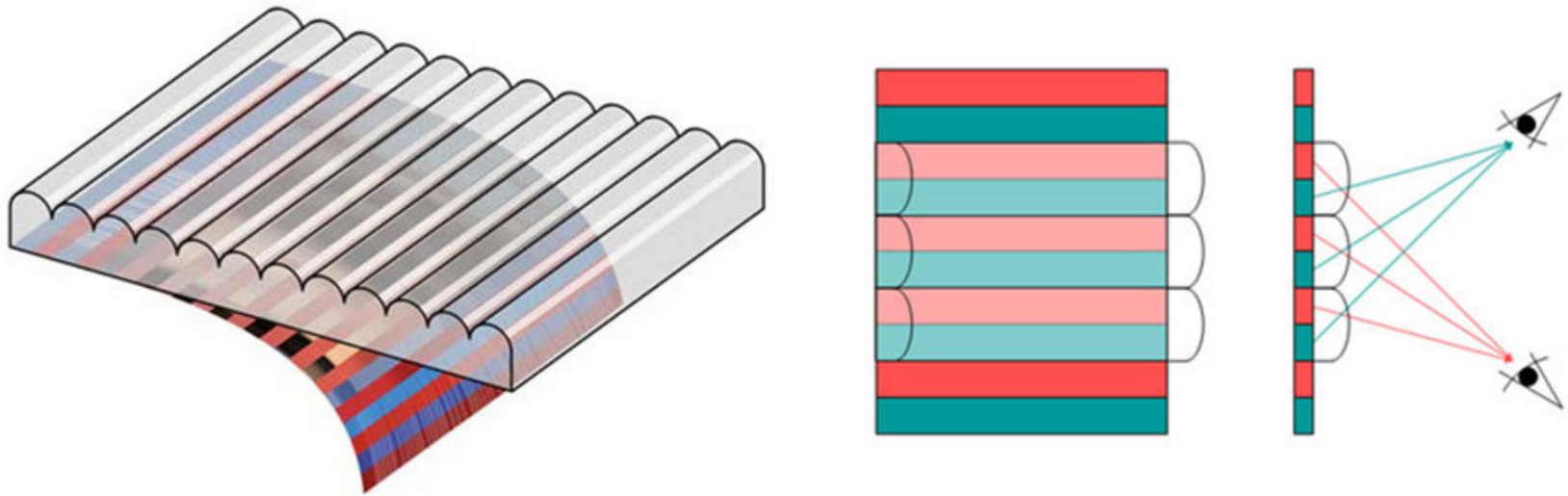
(Fig.21) Ejercicio de disposición tipográfica en diferentes idiomas. Alemán, arabe, francés, y español.

(Fig.22) Fotolibro **Hostile Beauty, Constructed Portraits**. Edición especial (2016).

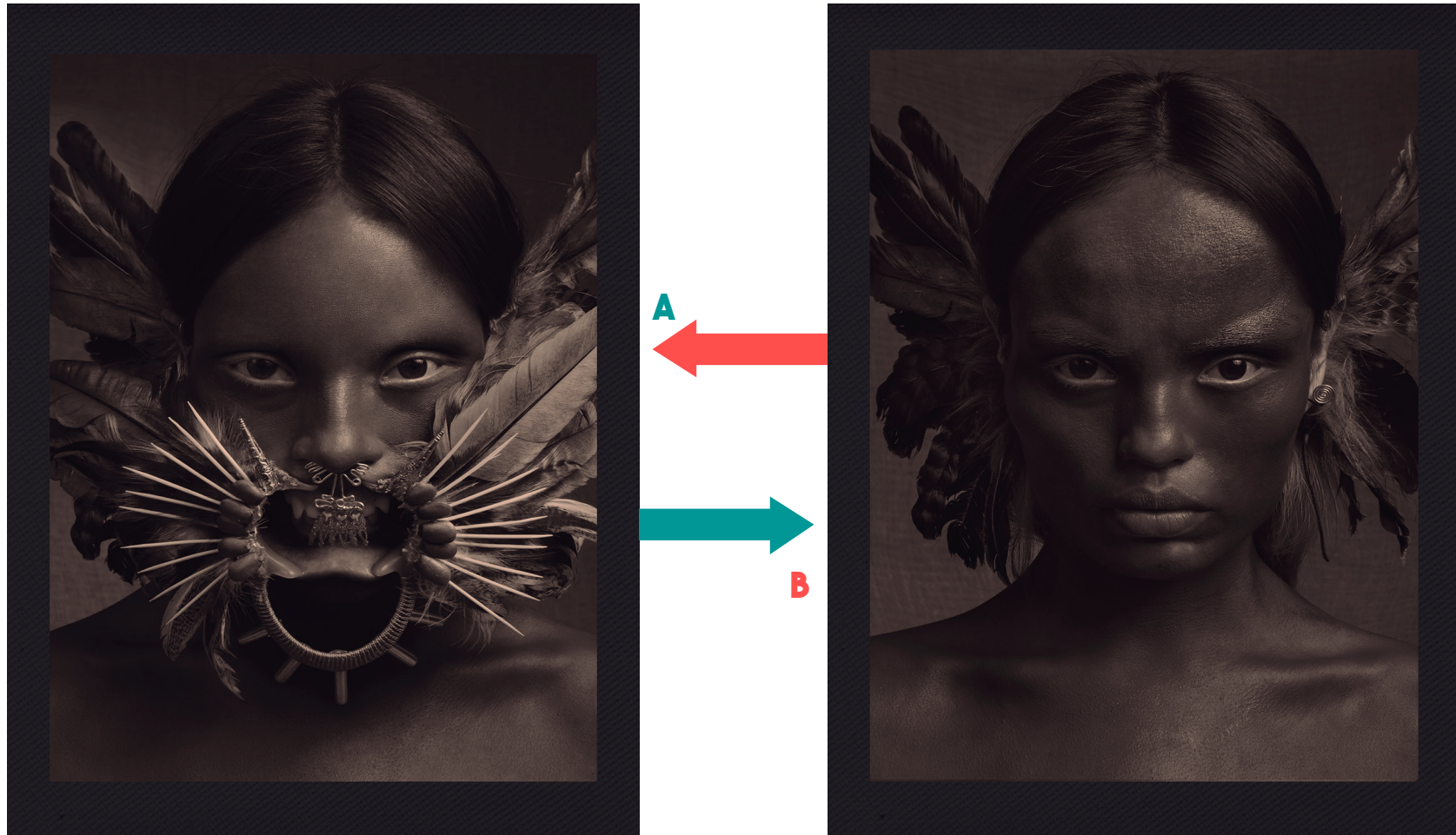
La segunda propuesta se basa en el pensamiento conceptual. Este tipo de cubierta pretende representar el contenido de un libro a través de alegorías visuales, juegos de palabras o paradojas en una fusión entre imagen y título. Esta clase de cubiertas se caracterizan por ser muy ingeniosas y de gran impacto al público.

Durante el proceso de estudio del mito amazónico se llega a una reflexión acerca del origen del mito por el temor ancestral hacia la libertad de lo femenino, a tal punto de mitificar a la mujer guerrera e independiente como amazona. En el subconsciente del hombre se asocia lo femenino, el deseo y la seducción; con lo monstruoso, lo incierto, y el temor. Esta dicotomía se ve reflejada en la portada edición especial de **Hostile Beauty, Constructed Portraits: (Orellana's Amazons Warrior, 1542)** por medio de una fotografía de un rostro con efecto lenticular, un rostro femenino que cambia de una apariencia tranquila a una agresiva.

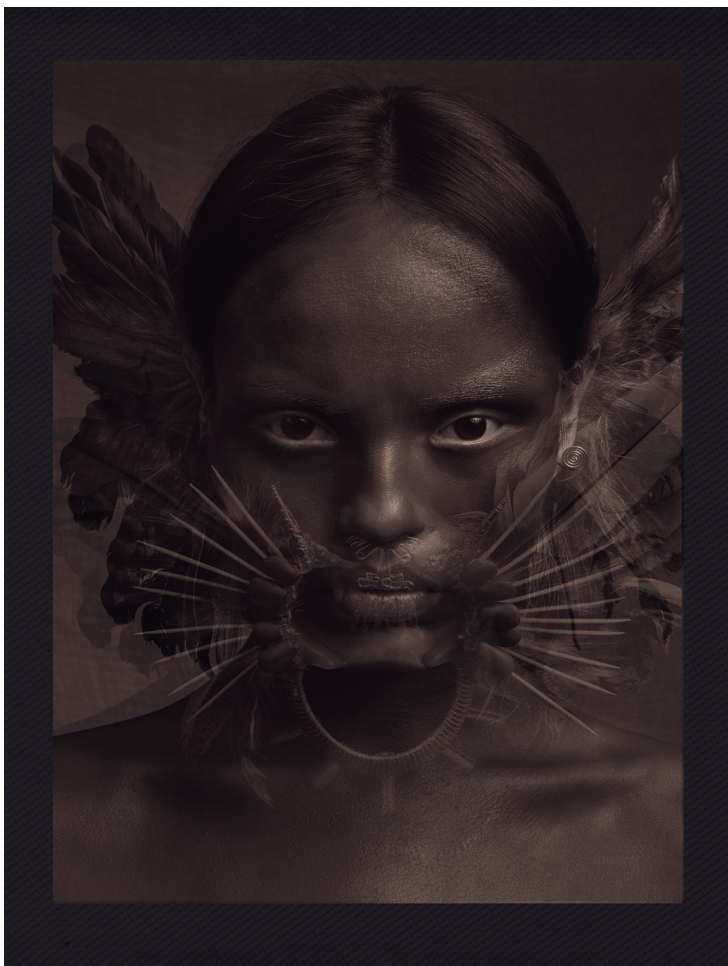

(Fig.23) Diagrama de funcionamiento del acabado lenticular en imágenes.

La portada está libre de cualquier intervención tipográfica directa, para que la imagen lenticular sea el punto focal y tenga todo el protagonismo.

(Fig.24) Transición lenticular de la imagen A a la imagen B.

(Fig.25) Transición lenticular. Punto medio.

Sin embargo, la necesidad de los títulos para la identificación del fotolibro se convierte en un factor importante, el cual permite rediseñar la faja con un material translucido como el acrílico, que no cubra la imagen. Esta faja acrílica contendrá los textos en un acabado troquelado (cortado).

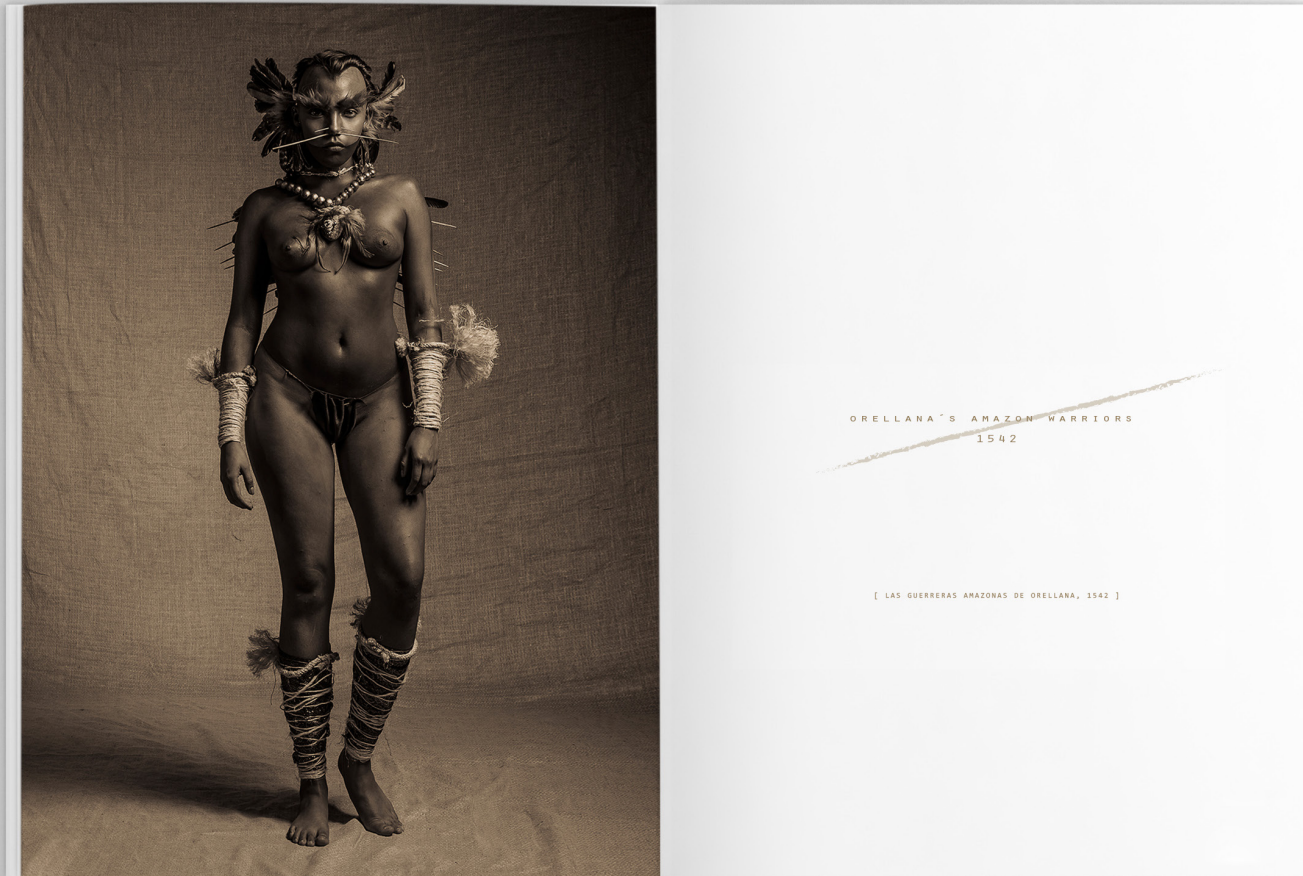

(Fig.26) Faja de acrílico troquelado.

15.2.2 PÁGINAS INTERNAS, EL CUERPO DEL FOTOLIBRO

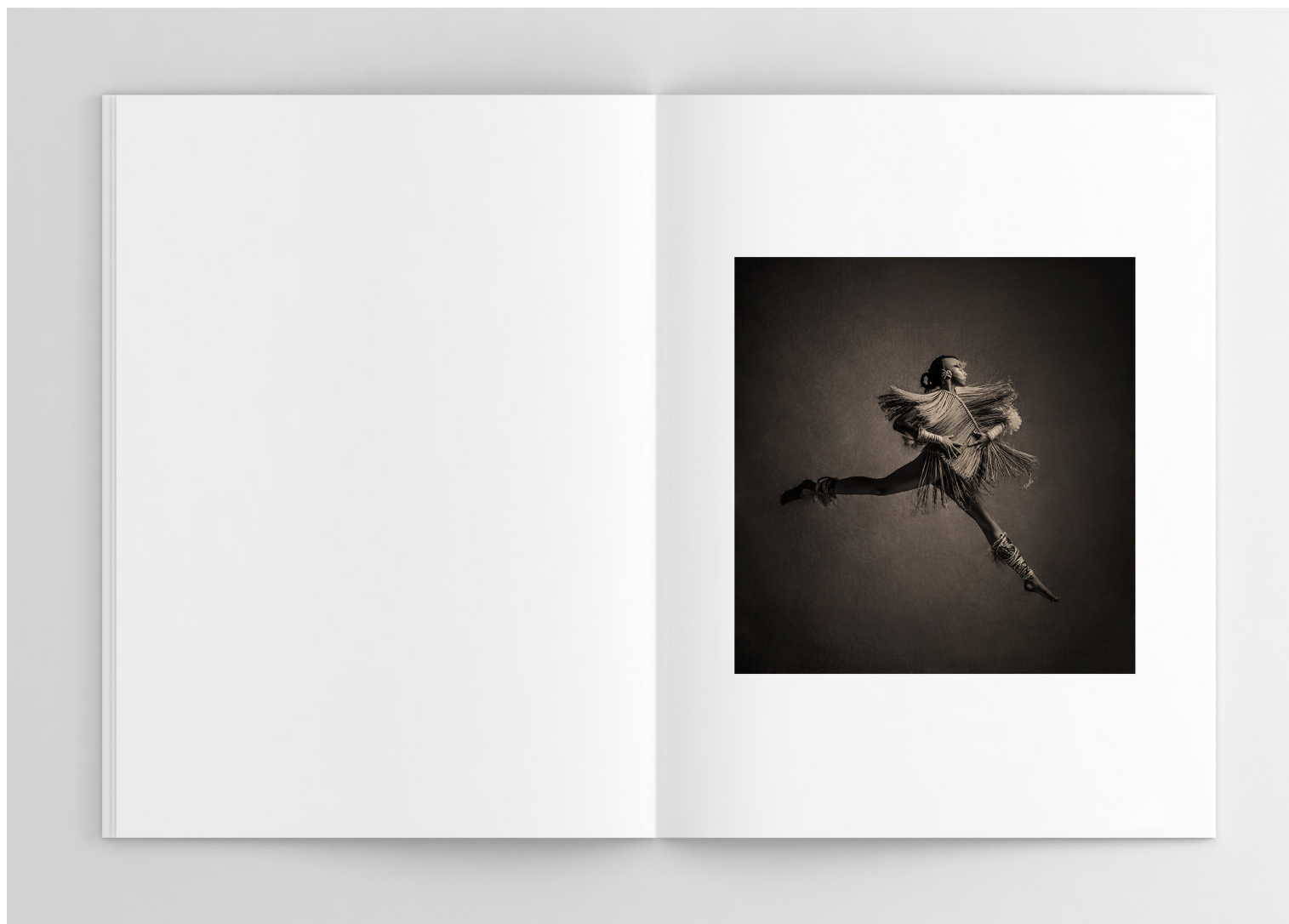
(Fig.27) Guarda y portadilla.

(Fig.28) Frontispicio

(Fig.29) Páginas internas del cuerpo del libro. Formato de fotografía vertical.

(Fig.30) Páginas internas del cuerpo del libro. Formato de fotografía cuadrado.

16. [C] ONCLUSIONES

Las páginas que conforman el cuerpo del libro son quizás las de mayor meditación por parte de los fotógrafos, diseñadores y editores de fotolibros. Aunque a simple vista el contenido de un fotolibro, hablando en términos gráficos, sea generalmente sencillo, posee una lógica interna.

Como ejemplo de lo anterior, según Haslam (2007), las imágenes de una doble página pueden establecer una relación ya sea por la explicación de una historia o quizás ofreciendo un contraste.

También se debe tener en cuenta la relación entre el formato fotográfico y el del libro, ya que las imágenes, dependiendo de su formato, crean márgenes distintas.

El color de la página es otro elemento que se debe tener en cuenta; junto al encuadre y el sangrado determinan el aspecto de la fotografía y el papel. Algunas de las imágenes se benefician del contraste y pueden colocarse sobre un fondo negro; otras obtienen mejores resultados sobre una página de color gris neutro o blanco.

La espacialidad entre las fotografías es vital para una adecuada lecturabilidad, los espacios en blanco y las grandes márgenes hacen que la imagen sea la protagonista. Y si están acompañadas de textos, debe ser pensadas como complemento y no como distracción.

“si las mujeres hubieran escrito los libros, seguramente lo hubieran hecho de otra forma, porque ellas saben que se les acusa en falso”

Christine de pisan, *Epistre au Dieu D'amours* (1933).

Hostile Beauty, Constructed Portrait: Orellana's Amazon Warriors 1542, es un proyecto que tomó forma a partir de una motivación muy íntima concerniente a la familia que tuve en mi infancia, conformada sólo por mujeres quienes siempre he admirado por varias de sus cualidades como la fortaleza y la autonomía. Sin embargo, al investigar sobre sociedades matriarcales encontré varias referencias sobre el mito amazónico en diferentes contextos históricos. Estas mujeres surgían como deidades y seres mitológicos a quienes el hombre debía temer.

El miedo hacia la mujer es un tema muy recurrente en la historia del arte y la literatura. Se puede observar una serie de construcciones arquetípicas que se labraron con el pasar de los años. Según Castellanos (2009) la historia de la mujer ha estado eclipsada por arquetipos que fueron creados por el imaginario masculino como defensa frente al misterio que encarna la mujer.

Estas deidades femeninas encarnan el destino bajo la forma de hechiceras, demonios, brujas y vampiras generando desplazamientos simbólicos que hacen recordar al hombre que la naturaleza, la vida y el mundo no están bajo su control.

Ese misterioso poder que emana de la mujer proviene de la relación que se le atribuye con la naturaleza, con su aspecto maternal y germinador, que le permite ejercer un control fuera del alcance del hombre (castellanos, 2009). Tal vez, ese poder incontrolable e incompreso por el hombre hace que se les atribuya a las mujeres poderes sobrenaturales, mitificándolas como brujas, sirenas, diosas, o como algo más terrenal: guerreras.

El temor por la naturaleza femenina resurgió en la crónica del capitán Francisco de Orellana en 1542 al encontrarse con un ejército de nativos quienes tenían como comandantes mujeres guerreras, convirtiéndose en un mito amazónico latinoamericano.

De esta reflexión surge la motivación de poder devolverles la identidad a estas mujeres que lucharon por mantener el equilibrio de su entorno natural, como mujeres pertenecientes a una tribu. Por esta razón mi respuesta ante tal motivación lo encontré en la fotografía vista desde la construcción visual.

La fotoconstrucción me permitió representar de manera verosímil retratos de guerras Amazonas, alejándome de las cualidades místicas que encierra el arquetipo amazónico griego y enfocándome en la representación de mujeres nativas libres de las ataduras del pensamiento occidental. En el intento de desmitificar lo mitificado, recurro a varios referentes de fotografía etnográfica, abordando y retomando varios aspectos técnicos y visuales como la escenografía y el virado en sepia.

En este sentido, la leyenda de las guerreras Amazonas que surgió en Latinoamérica podría ser considerado en este proyecto como una “alegoría” a la libertad de la mujer del nuevo mundo. La Amazona como la materialización de la autonomía y fortaleza de la mujer, de la libertad de actos y pensamiento, por consiguiente, y enmarcándonos en una época donde lo femenino era sinónimo de sumisión, fragilidad y obediencia; los hombres que se topaban con la libertad de las Amazonas, no podían más que temer al poder y la fuerza que emanaban, relegándolos de su posición social acostumbrada. Las Amazonas se transforman en un símbolo de temor y fragilidad masculina digno de ser representado.

Por otra parte, al emplear la técnica fotográfica como herramienta de creación y el fotolibro como soporte material y gráfico de lo reflexionado, hace del proceso un cúmulo de conocimientos desde diferentes ámbitos que enriquecen la visión del diseñador gráfico. El concepto, la técnica, y el soporte: los tres grandes capítulos desarrollados en este proyecto, trazaron un sendero conceptual por medio de la investigación y exploración en cada uno de ellos, para culminar con la elaboración de un fotolibro, como el soporte contenedor de la creación artística.

17. [B]IBLIOGRAFÍA

Adorno, T. (1983). Teoría estética. Barcelona, España: Orbis.

Botero, P. (2008). Representaciones y Ciencias Sociales: una perspectiva epistemológica y metodológica, Buenos Aires: Espacio

Blake, W. (1989). Las Amazonas, un Estudio De Los Mitos Atenienses. . México: Fondo de cultura económica S.A.

Caldas. I. (2005). As novas amazônidas. Manaus: EDUA

Caldas. I. (2008). Gênero e Relações de Poder: um passeio pela formação social da Amazônia. Brasil. 2013, de Fazendo Gênero Sitio web: http://www.fazendogenero.ufsc.br/8/sts/ST19/Iraildes_Caldas_Torres_19.pdf

Castellanos de Zubiría, Susana, (2009) Diosas, brujas y vampiresas (el miedo visceral del hombre a la mujer). Colombia: Editorial Norma.

Costa, J. La fotografía creativa. Edit. Trillas, México, 2008.

De Pizán, C. (2001). La Ciudad de las Damas. Madrid: Ediciones Siruela.

Díaz, R. (1987). Francisco de Orellana. Madrid: Historia 16.

Enaudeau, C. (1999). La Paradoja de la Representación, Buenos Aires: Paidós

Gronemeyer, J. (2015). El Fotolibro. Atlas Imaginarios Visuales. Retrieved 28 February 2016, from <http://www.atlasiv.cl/post/el-fotolibro>

Haslam, A. (2007). Creación, diseño, y producción de libros. Barcelona: Blume.

Jones, E. and Rejlander, O. (1973). Father of art photography, O.G. Rejlander, 1813-1875. Greenwich, Conn.: New York Graphic Society.

KIRK, G.S. (1985). El Mito, su significado y funciones en la antigüedad y otras culturas. Barcelona: Paidós

Medina, E. (1977). El Amazonas: imperio de fascinaciones. texas: Universidad de Texas.

Montoya, V. (2004). La mujer en América, antes y después de la conquista . Estocolmo: Amnesty Internacional.

Pereira, K.L. (Fall 2006). Female Bonding: the Strange History of Wonder Woman. Oakland, U.S.A: Bitch (P.35-39).

Russell, C. (2012). La venganza de la valquiria. Barcelona: Roca editorial de libros.

Sánchez, M. (2010). Brian Viveros: La Rendición De Las Dominatrices. Clone Magazine, (42), p. 74. From <https://issuu.com/clonemagazine/docs/clone42web>

Silva, A. Ugarte (2003). Margens mítica: a Amazônia no imaginário europeu do século XVI. Elsevier: Rio de Janeiro.