

A R L E Y V A L D E S C A R R E R A

HOSTILE BEAUTY

C O N S T R U C T E D P O R T R A I T S

[LA BELLEZA HOSTIL, RETRATOS CONSTRUIDOS]

Vol.1

ORELLANA'S AMAZON WARRIORS

1542

[LAS GUERRERAS AMAZONAS DE ORELLANA, 1542]

HOSTILE BEAUTY, CONSTRUCTED PORTRAITS
Orellana's Amazon Warriors, 1542.

AUTOR:ARLEY VALDES CARRERA

Universidad Del Valle
Facultad de Artes Integradas
Departamento de Diseño
Diseño Gráfico
Santiago de Cali
2016

HOSTILE BEAUTY, CONSTRUCTED PORTRAITS
Orellana's Amazon Warriors, 1542.

AUTOR: ARLEY VALDES CARRERA

Proyecto de grado para optar por el título
de Diseñador Gráfico

Dirección de Proyecto:
Diana Paola Valero Ramírez
Diseñadora Gráfica

Universidad Del Valle
Facultad de Artes Integradas
Departamento de Diseño
Diseño Gráfico
Santiago de Cali
2016

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
DEPARTAMENTO DE DISEÑO
PROGRAMA ACADÉMICO DE DISEÑO GRÁFICO

ACTA DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE GRADO

El Estudiante ARLEY VALDÉS CARRERA identificado con Cédula de ciudadanía número 1144039829 de Cali y código 200822047, presentó y aprobó su trabajo de grado titulado “HOSTILE BEAUTY, CONSTRUCTED PORTRAITS: Orellana's Amazon Warriors 1542. vol. 1 (foto libro).”, el cual fue aprobado por el siguiente jurado evaluador:

Jurado Diseñador: Andrés Reina Gutiérrez
Jurado Asesor: Libardo Antonio González
Jurado Experto: Holanda Caballero Mafla

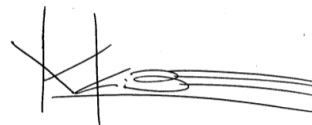
Para constancia de la anterior, se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el 5 de Mayo de 2016, según Acta 3-2016 del Comité del Programa.

DIANA PAOLA VALERO RAMÍREZ
Directora del Proyecto

PABLO ANDRÉS JARAMILLO ROMERO
Vo. Bo. Director del Programa Académico

ÁNGEL MIGUEL URIBE BECERRA
Vo. Bo. Jefe Departamento de Diseño

LADRILLEROS - COLOMBIA, 1990.

Dedicado a Leonor, mi madre, quien fue desde el inicio la más hermosa inspiración.

RIO DE LA PLATA, BUENOS AIRES - ARGENTINA, 2014

Infinitas gracias a July (*Succo*), mi gran compañero y amigo, quien me ayudó de todas las maneras posibles a culminar este proyecto.

El mito de las Amazonas no nos pertenece, lo introdujeron las fuerzas invasoras del viejo mundo, y no sólo por el avistamiento de mujeres guerreras en América, sino por el redescubrimiento de uno de los mayores temores del hombre: la libertad de lo femenino.

[C]ONTENIDO

RESUMEN	1
1. INTRODUCCIÓN	2
2. PLANTEAMIENTO	3
3. OBJETIVOS	5
4. JUSTIFICACIÓN	6
5. METODOLOGÍA	8

6. MARCO HISTÓRICO

[6.1]	EL NACER DE UN MIEDO PATRIARCAL, EL MITO DE LAS AMAZONAS	11
[6.2]	EL MITO AMAZÓNICO Y SU FUNCIÓN PRAGMÁTICA	19
[6.3]	LAS GUERRERAS INCAICAS, LAS AMAZONAS DE LOS COLONIZADORES DEL VIEJO MUNDO	21
[6.4]	EL RESURGIR DEL MITO AMAZÓNICO EN SURAMÉRICA	26

7. MARCO CONCEPTUAL

[7.1]	UNA MIRADA AL TÉRMINO REPRESENTACIÓN	29
[7.2]	REPRESENTACIONES SOCIALES	31
[7.3]	EL MITO COMO REPRESENTACIÓN SOCIAL	33
[7.4]	REPRESENTACIONES CONCEPTUALES Y ESTÉTICAS	34

8. ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS

[8.1]	REPRESENTACIONES HISTÓRICAS DE LAS AMAZONAS	36
[8.2]	REPRESENTACIONES MODERNAS DE LAS AMAZONAS	41
8.2.1-	AMAZONA AMERICANA: LA MUJER MARAVILLA	41
8.2.2-	MIRADAS HOSTILES, LAS AMAZONAS DE BRIAN VIVEROS	45
8.2.3-	AMAZONAS Y SU REPRESENTACIÓN EN EL CINE Y EN LA TV	50

9. CONCLUSIONES FASE A

[9.1]	DESARROLLO DE LA REPRESENTACIÓN	58
[9.2]	PAUTAS DE LA REPRESENTACIÓN	59

[A] EL CONCEPTO:

[B] LA TÉCNICA :

[10]	LÍNEA DE TIEMPO / ANTECEDENTES DE LA TÉCNICA	64
[11]	LA FOTO CONSTRUCCIÓN, EL LADO SUBVERSIVO DE LA FOTOGRAFÍA	67
11.1	EL FOTOMONTAJE	86
11.2	LA PUESTA EN ESCENA	91
[12.	CONCLUSIONES FASE B]	
12.1	BOCETACIÓN	97
12.2	MOODBOARDS	107
12.3	CASTING DE MODELOS	113
12.5	LOCACIÓN	115
12.3	PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA	117
12.7	SELECCIÓN DE MATERIAL FOTOGRÁFICO	123
12.8	POSTPRODUCCIÓN	124

[C] EL FORMATO :

[13]	EL FOTOLIBRO, EL RESURGIR DE UN GÉNERO	134
[14]	CONCEPCIÓN Y CREACIÓN DE UN FOTOLIBRO	138
[15]	HOSTILE BEAUTY, CREACIÓN Y DESARROLLO DEL FOTOLIBRO.	148
15.1	PALETA DEL DISEÑADOR	149
15.1.1	FORMATO	149
15.1.2	RETÍCULAS	150
15.1.1.3	TIPOGRAFÍA	151
15.2	DISEÑO DEL FOTOLIBRO	154
15.2.1	LA CUBIERTA	155
15.2.2	PÁGINAS INTERNAS,EL CUERPO DEL FOTOLIBRO	164

16. CONCLUSIONES 168

17. BIBLIOGRAFÍA 171

[L]ISTA DE IMÁGENES

A - EL CONCEPTO

(Fig.1) Loreta Janeta Velazquez, agente doble al servicio de "la Confederación".....	pág. 14
(Fig.2) Mujer Guerrera de Dahomey, 1890.....	pág. 15
(Fig.3) Mujer guerrera samurai. [C. finales de 1800].....	pág. 17
(Fig.4) «Como las Amazonas tratan a quienes capturan»: Litografía del libro de André Thevet sobre la colonización francesa de Brasil. 1557.....	pág. 21
(Fig.5) Sarcófago con la lucha de las Amazonas (Aquiles y Penteseilea), hacia 240 a. C., museos vaticanos.....	pág. 37
(Fig.6) Guerrero vencido por dos Amazonas (detalle del fresco etrusco del sarcófago de las Amazonas),siglo iv a.c. Museo Arqueológico Nacional, Florencia, Italia.....	pág. 38
(Fig.7) The Battle of the Greeks and the Amazons part of the frieze from the Mausoleum of Halicarnassus (c.350 BC) Londres, British Museum.....	pág. 39
(Fig.8) Ánfora ática de figuras negras, duelo de Aquiles y Penteseilea, la reina de las Amazonas. Hacia 540. Londres. British Museum.....	pág. 40
(Fig.9) Evolucion de la imagen de la Mujer Maravilla entre las decadas del 40's - 80's.....	pág. 42
(Fig.10) Wonder Woman by Jeffach. Fuente: http://jeffach.deviantart.com/art/Wonder-Woman-318122254	pág. 43
(Fig.11) Foto autografiada por la actriz Lynda Carter.....	pág. 44
(Fig.12) Lazy Eye, Brian Viveros, 2008.....	pág. 46
(Fig.13) New Blood, Brian Viveros, 2009.....	pág. 47
(Fig.14) Drink Up, Brian Viveros, 2008.....	pág. 48
(Fig.15) Viva la muerte, Brian Viveros, 2010.....	pág. 49
(Fig.16) Cartel de la película Kilma, Reina de las Amazonas, 1975.....	pág. 51
(Fig.17) Cartel de la película Gatúbela, 2004.....	pág. 52
(Fig.18) Linda Carter en su papel protagónico de la Mujer Maravilla, 1970.....	pág. 53
(Fig.19) Escenas de la serie de televisión Xena la Princesa Guerrera, 1995.....	pág. 54

(Fig.20) Poster promocional de la película Tomb Raider, 2003.....	pág. 55
(Fig.21) Episodio de la serie Estadounidense “Futurama” , en el planeta Amazonia, 2001... ..	pág. 56

B - LA TÉCNICA

Fotografía de la serie Garbage, 2009. Fuente: autor.....	pág.63
Erwin Olaf - "Chess Men" (1988).....	pág.67
(Fig.1) Drowned Man, 1840 . Hyppolite Bayard.....	pág. 68
(Fig.2) Sarah Bernhardt , 1859. Felix Nadar.....	pág. 69
Fig.3) Nadar y su esposa.Registro de la puesta en escena , 1866. Felix Nadar.....	pág. 70
(Fig.4) Autorretrato , 1865. Felix Nadar.....	pág. 70
I Wait , 1872. Julia Margaret Cameron.....	pág. 71
(Fig.5) St. George And The Dragon, June 26, 1875. Lewis Carroll.....	pág. 73
(Fig.6) Lewis Carroll Kissing Alice. Fotomontaje. Lewis Carroll.....	pág. 74
(Fig.7) Two Ways Of Life , 1857. Oscar Gustav Rejlander.....	pág. 75
(Fig.8) Nude Study For Two Ways Of Life , 1857. Oscar Gustav Rejlander.....	pág. 76
(Fig.9) Fading Away, 1858. Henry Peach Robinson.....	pág. 78
Negativo revelado para Fading Away, 1858. Henry Peach Robinson.....	pág. 79
(Fig.10) Carolling , 1887. Henry y Peach Robinson. Fotografía y boceto.....	pág. 80
(Fig.11) 'Bringing Home the May', 1862. Henry Peach Robinson. Fotografía y boceto.....	pág. 81
(Fig.12) Composición de Nigger Arabesque , 1878. Jean Paul Goude.....	pág. 82
(Fig.13) Proceso de creación y montaje de Nigger Arabesque , 1878. Jean Paul Goude.....	pág. 83
(Fig.14) Nigger Arabesque , 1878. Jean Paul Goude.....	pág. 84
(Fig.15) Roms 2 de la serie Another Face, 2011. Oleg Dou.....	pág. 88
(Fig.16) Swimmer 3 de la serie Freaks, 2006. Oleg Dou.....	pág. 89
(Fig.17) Nun, 2007. Oleg Dou.....	pág. 90
SKETCH & DESIGN (BOCETACIÓN & DISEÑO).....	pág. 97

MOOD BOARD (TABLERO DE REFERENCIAS).....	pág. 107
MODELS CASTING (BUSQUEDA & SELECIÓN DE MODELOS).....	pág. 113
LOCATIONS (LOCACIONES EN EXTERIORES).....	pág. 115
PRODUCTION (PRODUCCIÓN & SELECCIÓN FOTOGRAFICA).....	pág. 117
SELECCIÓN DE MATERIAL.....	pág. 123
POST – PRODUCCIÓN (PROCESO DE REVELADO DIGITAL).....	pág. 124
IMÁGEN FINAL CON SU RESPECTIVO BOCETO.....	pág. 128

C – EL FORMATO

(Fig.1) Mario Testino, IN YOUR FACE. Exposición fotográfica en el MALBA - Buenos Aires 2014.....	pág. 131
(Fig.2) Mario Testino, IN YOUR FACE. Exposición fotográfica en el MALBA - Buenos Aires 2014.....	pág. 132
(Fig.3) Mario Testino, IN YOUR FACE. Libro publicado por TASCHEN, 2012.....	pág. 133
(Fig.4) Erwin Olaf, Volume II. Libro publicado por Aperture, 2014.....	pág. 134
(Fig.5) Révélations. Iconographie de la Salpêtrière. París 1875-1918, Imágenes del fotolibro.....	pág. 139
(Fig.6) Révélations. Iconographie de la Salpêtrière. París 1875-1918. Portada del fotolibro.....	pág. 140
(Fig.7) Révélations. Iconographie de la Salpêtrière. París 1875-1918. Diagrama secuencial de las fotografías. Flatplan.....	pág. 141
(Fig.8) Révélations. Iconographie de la Salpêtrière. París 1875-1918. Diseño interno por folios apilados simulando un historial Médico...	pág. 142
(Fig.9) Révélations. Iconographie de la Salpêtrière. París 1875-1918.....	pág. 143
(Fig.10) Portada del fotolibro: Photographs of British Algae, 1843 . Anna Atkins.....	pág. 144
(Fig.11) Página internas de Photographs of British Algae, 1843 . Anna Atkins.....	pág. 145
(Fig.12) CHESS MEN, Erwin Olaf, 1988. Cubierta fotolibro.....	pág. 146
(Fig.13) CHESS MEN, Erwin Olaf, 1988. Diagramación interna del fotolibro.....	pág. 147
(Fig.14) Detalle de Hostile Beauty, Constructed Portraits. Edición especial (2016).....	pág. 148
(Fig.15) Fotolibro Hostile Beauty, Constructed Portraits. Edición especial (2016).....	pág. 148
(Fig.16) Esquema del diseño de un libro.....	pag.154
(Fig.17) Diagramación de faja y portada del fotolibro: HOSTILE BEAUTY, Constructed Portraits, 2016.....	pág. 156
(Fig.18) Lomo.....	pag.157

(Fig.19) Hostile Beauty, Constructed Portraits (2016).....	pág. 157
(Fig.20) Ejercicio de disposición tipográfica en diferentes idiomas. Japonés.....	pag. 158
(Fig.21) Ejercicio de disposición tipográfica en diferentes idiomas. Alemán, arabe, francés, y español.....	pág. 159
(Fig.22) Fotolibro Hostile Beauty, Constructed Portraits. Edición especial (2016).....	pág. 160
(Fig.23) Diagrama de funcionamiento del acabado lenticular en imágenes.....	pág. 161
(Fig.24) Transición lenticular de la imagen A a la imagen B.....	pág. 162
(Fig.25) Transición lenticular. Punto medio.....	pág. 163
(Fig.26) Faja de acrílico troquelado.....	pág. 163
(Fig.27) Guarda y portadilla.....	pág. 164
(Fig.28) Frontispicio.....	pág. 165
(Fig.29) Páginas internas del cuerpo del libro. Formato de fotografía vertical.....	pág. 166
(Fig.30) Páginas internas del cuerpo del libro. Formato de fotografía cuadrado.....	pág. 167

[G] L O S A R I O

Adaptación:

Conjunto de cambios que se realizan en una obra literaria, musical, etc., para destinarla a un medio distinto de aquél para el que fue creada.

Alegoría:

Una alegoría puede entenderse, en este sentido, como una temática artística o una figura literaria utilizada para simbolizar una idea abstracta a partir de recursos que permitan representarla, ya sea apelando a individuos, animales u objetos. Por citar un ejemplo: la imagen de una calavera con dos huesos cruzados constituye una alegoría de la piratería. Por otra parte, una mujer ciega con una balanza representa a la justicia. La noción permite hacer mención a aquella ficción en la cual una idea, frase, expresión u oración posee un significado distinto al que se expone.

Arquetipo

remite a un constructo propuesto por Carl Gustav Jung para explicar las «imágenes arquetípicas», es decir, todas aquellas imágenes oníricas y fantasías que correlacionan con especial similitud motivos universales pertenecientes a religiones, mitos, leyendas, etc. Se tratarían de aquellas imágenes ancestrales autónomas constituyentes básicos de lo inconsciente colectivo.¹ Polly Young-Eisendrath y Terence Dawson. Introducción a Jung, 444

Desmitificar

Disminuir o privar de atributos míticos a una persona o una cosa, poniendo en evidencia sus características reales.

Tiraje:

Conjunto de ejemplares que se tiran o imprimen con la misma base de impresión.
sinónimos:tirada

[R] E S U M E N

Hostile Beauty: Orellana's Amazon Warriors, 1542. Es una propuesta artística fotográfica y editorial que representa a la mujer guerrera amazona en la época de la conquista europea. Su autor se enfoca en la reflexión y construcción de una serie de imágenes a partir de la desmitificación del arquetipo amazónico latinoamericano desde la construcción de un panorama histórico y literario de origen narrativo y mitológico. El hilo conductor de la representación, hablando en términos connotativos, es la resignificación de la guerrera amazona en latinoamérica, tomando como insumo para la contextualización la idiosincrasia y cosmogonía de las tribus indígenas en américa del sur. Las fotografías son elaboradas por medio de la escenificación y el fotomontaje concluyendo en la creación y el diseño de un fotolibro como soporte gráfico del proyecto.

[P A L A B R A S C L A V E S]

Amazonas / Mujeres Guerreras / Mito / Representación / Fotografía Construida / Puesta en Escena / Fotomontaje / Diseño Editorial / Fotolibro.

1. [I] N T R O D U C C I Ó N

El mito de las Amazonas nace como producto de la historia del pensamiento griego en la antigüedad, pertenece a un diálogo social de carácter patriarcal concerniente al sistema matrimonial y a la libertad de la mujer autónoma. La repetición de estos sucesos en diferentes culturas sobre una autonomía femenina labró en el tiempo un arquetipo de mujer, una mujer autosuficiente y liberal, que busca la igualdad de género; la caza y la guerra eran actividades que reafirmaron su posición. Estas mujeres se denominaron Amazonas, y son la inspiración del autor para la realización de este proyecto.

La elaboración de esta obra desde un planteamiento fotográfico, permite explorar y emplear al diseñador gráfico nuevas herramientas y técnicas para el desarrollo de habilidades en cuanto a la creación de imágenes. Aunque la fotografía no es ajena al diseño gráfico, este proyecto es el escenario perfecto para unir ambos conocimientos en un objeto de diseño editorial.

En el presente documento se expone mediante fases el proceso del autor para la elaboración de una serie fotográfica agrupadas en un fotolibro que representan a las mujeres Amazonas en América del Sur, tomando como base la crónica del capitán español Francisco de Orellana en 1542.

En la primera fase (A. EL CONCEPTO) se desarrolla un panorama sobre los mitos y leyendas que giran en torno al arquetipo amazónico, desde datos históricos y literarios hasta apreciaciones sociológicas y psicológicas frente al surgimiento de esta leyenda en América del Sur. También se comprende teorías sobre el mito como representación social que busca labrar un sendero representacional coherente y autóctono que no caigan en los estereotipos amazónicos del mito griego, ajenos a la cultura indígena. Luego se realizarán unos lineamientos para la creación y representación de las Amazonas suramericanas.

En la segunda fase (B. LA TÉCNICA) se hará un repaso de los artistas y fotógrafos que se enmarcaron en el género de la fotografía construida, para observar sus metodologías de trabajo en la elaboración de sus obras y aplicarlas en el presente proyecto. Se hablará de técnicas como el fotomontaje y la escenificación ante la cámara para la culminación de una obra fotográfica.

Y en la tercera y última fase (C. EL FORMATO) se expondrá paso a paso la elaboración de un Fotolibro que contendrá la serie fotográfica, teniendo en cuenta unas pautas en su diseño editorial. (Andrew Haslam, 2007)

2 . [P] L A N T E A M I E N T O

El mito de las mujeres Amazonas es el reflejo de los temores de la sociedad patriarcal frente a la pérdida de dominio y autoridad en la sociedad que gobiernan desde la antigüedad. A través de los años esta rivalidad de géneros ha perdurado en la historia volcando lo negativo hacia la autonomía y fortaleza femenina. Esta última afirmación se puede evidenciar en los mitos griegos; la idiosincrasia de un pueblo toma como mecanismo de defensa para su orden social el mito, siendo éste un relato que da respuesta a las reflexiones de los “buenos actos”. Según William Blake Tyrrell en su libro **Las Amazonas, un estudio de los mitos atenienses**, un mito se fundamenta en la invención y revelación de una solución a un problema inherente en el sistema social ya que el propósito del mito “es la disminución de la angustia y resolución de un conflicto, no la verdad.” (Blake, 1989).

Este autor estudia las sociedades desde los textos clásicos que dieron pie al mito amazónico al encontrar una muy marcada diferenciación del género en la antigüedad. Explica que el hombre representaba la cultura, la cúspide de la sociedad y por esto el único con la capacidad de gobernar y guiar una nación; por otro lado la mujer, la representación de la naturaleza, naturaleza indomable, temida por el hombre, por sus atributos físicos. Su fisiología es negativamente seductora para él y a la misma vez destructiva cuando tienen la capacidad de actuar por sí solas, en busca de su propio placer y de sus propios fines.

El mito nace a partir de este temor, temor de los hombres por mujeres autónomas, mujeres desprestigiadas por no ser partícipe de una estructura

social establecida, al describirlas como mujeres bárbaras con sed de violencia y destrucción como la naturaleza misma. Las mujeres sumisas, que accedían al matrimonio y a la familia sin importar sus deseos serían las mujeres ejemplares y de respeto en Atenas. La mujer que se impone a la supresión de sus deseos y a las leyes de cualquier clase de subordinación de género, es una mujer peligrosa, una bestia que no quiere ser sodomizada por el matrimonio, una amazona (Blake, 1989).

Este mito renace en 1542 en la época de la conquista de América cuando el capitán Francisco de Orellana se aventuró por la navegación del río más grande y caudaloso del planeta para la expansión de la civilización hispánica en regiones suramericanas que han interesado a la humanidad y actualmente se conoce como el río de las Amazonas. El río recibe este nombre por el avistamiento de mujeres guerreras que impedían que las naves invasoras se acercaran a la orilla de sus aldeas.

Lo interesante de este relato y que lo diferenciaba de los mitos atenienses, era la colaboración que brindaban estas mujeres con otras tribus donde había hombres. Se aliaban para defender sus territorios. Además, Orellana afirmó en su crónica que todos los pueblos de la ribera amazónica estaban bajo el dominio de estas mujeres. En las aldeas se hacían grandes estructuras de madera adornadas con llamativas plumas de una gran diversidad de aves exóticas como tributo y memoria de su soberanía; las respetaban.

Es evidente que el concepto que abarca a la mujer amazona es más amplio, no solo se resume o simplifica en la condición de mujer nacida

para la guerra con fines maquiavélicos, sino como consecuencia fructífera de su deseo de independencia y autonomía. Las mujeres a través de la historia han revivido este mito al expresar su desacuerdo con los estatutos instaurados por leyes que las subordinan ante los hombres, hombres temerosos por la igualdad de condición, como en el caso de las Amazonas atenienses. Incluso en la actualidad estas mujeres hacen presencia en la cotidianidad, mujeres cabezas de hogar que sin ayuda de un hombre sacan a sus hijos adelante, mujeres profesionales dueñas de sus propias empresas. De este modo hay un sinnúmero de ejemplos que sitúan a la mujer en igualdad de condición, con las mismas capacidades y fortalezas. Amazonas reales, Amazonas cotidianas, Amazonas pertenecientes a la sociedad y para la sociedad, mujeres ya sean de manera individual o colectiva reviven esta leyenda, leyenda que les ha sido arrebatada en la historia.

Este proyecto plantea una nueva visión a partir de los mitos atenienses acerca de las Amazonas, al abandonar el propósito del mito como tal; el de representar a la mujer autónoma como una mujer peligrosa y salvaje para la sociedad, que al darles muerte se garantiza la soberanía del orden social, y con esto dar paso a la representación alegórica de ésta, devolverle su memoria como mujeres pertenecientes a una etnia, con sus costumbres, sus hábitos, alejándolas de aquella percepción de mujeres que iban a la guerra por la "guerra" sino por ideales, defender los derechos, combatir las injusticias.

Representar el concepto de mujer Amazona, a partir de una mirada muy alejada a los mitos griegos; permite enfocarse en las Amazonas que describen en el relato de Orellana durante su travesía, y el respeto que los nativos tienen

a estas mujeres, al venerarlas y al hacerles altares en su nombre. Además se tienen en cuenta que el mito renace en Suramérica por los visitantes del viejo mundo. La doctora Iraildes Caldas Torres (2008), antropóloga y profesora en la Universidad Federal del Amazonas afirma:

"El desplazamiento del centro de la representación del mito de las Amazonas en el Nuevo Mundo puede entenderse desde dos perspectivas de poder que se mezclan en la misma faceta ideológica, a saber: la dominación masculina que históricamente anclado en la idea de la pasividad y la sumisión de la mujer; y el dominio de la raza blanca preclaros intereses de conquista y colonización de los territorios indígenas" (pag. 5) - complementa - "Para Gambini (1999:178), en el poder masculino se esconde un gran temor: encontrar dentro de sí algo que contradice lo que está diciendo. Él sólo reprime una amenaza, cuando piensa que alguien es más fuerte que él (...). El hombre dice que las mujeres son inferiores porque inconscientemente sabe que ellas son más fuertes" (pag. 6)

Lo anterior sigue demostrando que sin importar donde renazca el mito de las Amazonas, éste siempre tendrá una visión negativa para las mujeres que lo inspiren. La motivación de este proyecto desde una mirada artística, es romper a través de la representación todos los lazos que amarra al género femenino a la subordinación de lo masculino, aprovechando la riqueza infinita del mito para enaltecer y mostrar la capacidad de autonomía de la mujer Amazona en Sur América, en una sociedad propia, recuperando su memoria, la cual fue arrebatada de la historia por colonizadores intolerantes, y temerosos al redescubrimiento de la igualdad humana.

3 . [O] B J E T I V O S

[O] G E N E R A L

- Representar gráficamente las mujeres guerreras que inspiraron la leyenda de las Amazonas en la crónica de Francisco de Orellana en 1542 como reflexión hacia la mitificación de la libertad de lo femenino en el nuevo mundo.

[O] E S P E C Í F I C O S

- Desarrollar una investigación Histórico/narrativa sobre los mitos y leyendas de las Amazonas

- [A] ● Comparar la información de la investigación con la versión de Francisco de Orellana en su crónica para la elaboración de la propuesta conceptual.
- Caracterizar a las mujeres Amazonas descritas por Orellana a partir de su crónica en 1542

- [B] ● Reconocer las técnicas y los métodos de la fotografía construida a partir de referentes fotográficos para la elaboración de las imágenes.

- [C] ● Crear un fotolibro como soporte gráfico de las imágenes elaboradas.

4. [J]USTIFICACIÓN

En mi niñez tuve una estructura familiar muy particular, estaba en un hogar conformado por cuatro mujeres: mi mamá, mi tía, mi prima, y mi abuela. Juntas me brindaron su compañía en el proceso de mi crianza, me inculcaron sus valores y creencias. Crecí en una familia matriarcal, donde las reglas y las normas eran impuestas por mujeres autónomas y libres de las ataduras del matrimonio. La familia que tuve en mi niñez era de “Amazonas”

Siempre he sentido una fuerte admiración por una mujer autónoma, una mujer que sin importar sus ataduras siempre logra sus propósitos, aunque sea una nómada solitaria y nunca escoja el camino fácil; hace de su viaje un trayecto de aprendizaje y un ejemplo de vida. Tal vez, esta admiración hacia estas mujeres la he venido desarrollando desde temprana edad, criado por mi madre, mujer trabajadora consumada, labró un camino muy sólido para que el individuo, que hoy en día soy, siguiera de pie y fuera testigo del maravilloso trabajo que realizó como madre y como mujer guerrera.

De esa admiración tan íntima hacia las mujeres que conformaron mi familia surge el interés por la investigación del mito de las Amazonas con el propósito de representarlas gráficamente, empleando técnicas y habilidades adquiridas durante mi formación como diseñador gráfico. Pero lo realmente interesante en el proceso de creación es entender el mito

amazónico como representación social (Botero, 2008), La cual labró en el tiempo un temor visceral hacia lo femenino, que dio pie a la proliferación de construcciones arquetípicas de la mujer por senderos oscuros e inciertos (Castellanos, 2009).

El temor hacia lo femenino se convierte en el punto de reflexión incesante del proyecto, donde el hombre mitifica la naturaleza interna e incierta de la mujer como mecanismo de defensa ante la vulnerabilidad de su dominio. Varios son los referentes que hablan sobre la existencia de mujeres guerreras Amazonas, tanto en la literatura como en el arte; pero mi atención se centra en un caso específico documentado en la crónica de una expedición española a Suramérica en 1542, donde se narra el enfrentamiento entre una tripulación de hombres europeos con mujeres guerreras nativas.

Al investigar sobre el resurgir del mito de las Amazonas en Latinoamérica, durante la fase exploratoria, se evidenció una serie de estereotipos gráficos concerniente a sólo una temática: la mujer guerrera. Sin embargo, al indagar sobre los hechos históricos se tiene en cuenta y con especial atención las leyendas y crónicas de los colonizadores europeos para la proliferación de estos mitos. Esto quiere decir que al entender el mito en el contexto donde fue infundido se puede obtener una representación de dicha sociedad a través de estos (Blake, 1989).

Al poder representar de una forma analítica y metodológica este mito, se podrá proporcionar una perspectiva más amplia; hablando en términos gráficos y visuales, dejando de lado un poco los estereotipos ya creados en cuanto a la forma física (mujer fantástica y guerrera), y enfocándonos en el contenido (mujer perteneciente a una etnia, una sociedad matriarcal autosuficiente). Esto con el fin de esclarecer el verdadero propósito del mito, producto de la introspección del ser humano, la capacidad reflexiva que la mente posee de referirse o ser consciente de forma inmediata de sus propios estados, en este caso el temor histórico de la sociedad por la autonomía femenina, y por lo tanto merecedor de su representación.

Este proyecto permite al diseñador gráfico ir tras la huella histórica, para realizar la interpretación del contexto de estas mujeres para su respectiva representación. El diseñador tendrá un rol intermediario entre lo real y lo imaginario. Un constructor visual, acudiendo a la fotografía como herramienta potencial de creación y narración para el enriquecimiento comunicacional en la imagen gráfica. Generar presencia donde hay ausencia, crear memoria por medio de retratos contruidos de las mujeres que inspiraron la leyenda de las guerreras Amazonas descritas por el capitán Francisco de Orellana.

5. [M]ETODOLOGÍA

Para la elaboración de este proyecto se consideraron varios aspectos metodológicos clasificados en tres partes:

1. La primera es la indagación de algunos referentes histórico/narrativos del mito amazónico para la consecución de insumos conceptuales sobre el significado de mujer amazona; desde su origen mitológico en Grecia hasta documentos históricos sobre el ejército femenino del pueblo Fon en Dahomey (África) en 1890. Además se estudian las representaciones modernas de las Amazonas como el comic de la Mujer Maravilla y las agresivas bellezas amazónicas en las pinturas de Brian Viveros.

Como resultado de la investigación se escoge un caso particular, documentado en una crónica escrita en 1542 que narra el encuentro de una tripulación española y una tribu de mujeres guerras que habitaban en la selva, hoy conocida como la selva de las Amazonas.

Se aprovecha la riqueza descriptiva del relato para la caracterización formal de estas mujeres. Luego se contrasta el significado de mujer guerrera entre las versiones míticas del viejo mundo y la leyenda que nació en Suramérica durante la época de la conquista, para

proseguir con la elaboración de la propuesta conceptual a reflexionar.

2. Como segunda instancia se hace visible la motivación de acudir a la fotografía como técnica de representación. En esta etapa del proyecto se reconocen una variedad de referentes fotográficos y metodológicos de la fotografía construida. La escenificación, la dirección de modelos, el vestuario, las técnicas de fotomanipulación/-fotomontaje, y la iluminación; juegan un papel muy importante para la concreción material de este género fotográfico.

Se elaboraron Mood Boards (herramienta de ayuda gráfica para tener una idea de lo que se va a crear. Es un pannel con todas las ideas que inspiran al diseñador) donde estarán los bocetos y todas las referencias que enriquezcan la imagen, como las gamas de colores, las texturas, las fotografías de apoyo sobre la indumentaria o el maquillaje, los objetos de utilería, etc.

En la etapa de producción se elaboraron todos los objetos que harían parte de la fotografía, como el vestuario, las joyas, las armas, y los utensilios.

Se realiza un casting de modelos para la representación de las mujeres Amazonas descritas en la crónica de Orellana teniendo en cuenta las caracterizaciones realizadas en la fase conceptual.

Se buscaron locaciones naturales de acuerdo a las tomas bocetadas que se realizarían en exterior.

Se realizó un cronograma de las sesiones fotográficas, teniendo en cuenta si eran en estudio (se emplean luces y equipos de iluminación especializados) o en exterior (luz natural).

3. Una vez se que se realicen las fotografías, se entra en un proceso de post-producción/edición digital en donde los colores y la iluminación fueron manipulados. En esta fase también se acudió al fotomontaje en algunas de las imágenes.

4. Para la culminación de este proyecto se crea un fotolibro que constituya el soporte gráfico y editorial de las imágenes fotográficas.