

OSCAR GARCIA

Forma, composición y cultura

La investigación

El encargo consiste en el diseño de la imagen, carátula y galleta para un DVD documental sobre una cultura precolombina.

Para ello estuve investigando sobre las características de los diseños precolombinos. Ha sido una investigación muy interesante, ya que como europeo, mi formación en relación al arte y las culturas clásicas se sustenta sobre este continente y poco más, básicamente Egipto, Grecia e Imperio Romano. Ha sido muy interesante descubrir que hay más allá de los Aztecas, Incas y Mayas.

“Las bolas” rocas esféricas talladas por el pueblo indígena “Boruca” en Costa Rica, desde hace al menos 1500 años. Las cabezas gigantes de los Olmecas...

Existe un basto yacimiento artístico precolombino, así que me he decidido por investigar en profundidad la Mola del pueblo Kuna, por ser un ejemplo de arte transversal que se ha mantenido y ha evolucionado hasta el día de hoy. Los supervivientes de este pueblo siguen elaborando sus diseños.

Las mujeres Kunas, autoras de la **Mola**, pertenecen a una población indígena descendiente de los indios caribe. Habitan la Comarca de **Kuna Yala**, en el archipiélago de San Blas, en la parte oriental de la vertiente del caribe panameño e incluye la porción continental e insular del territorio de la República de Panamá que se extiende a lo largo de la costa atlántica.

Los kunas han sabido conservar, su modo de vida tradicional y las costumbres que practicaban sus ancestros, además de desarrollar su cultura y economía en función del mundo actual.

En el idioma kuna (dulegaya), Mola significa “lo que recubre”, estas prendas cosidas únicamente por las mujeres kuna, incluyen blusas, faldas y pañuelo para la cabeza. La Mola está bellamente decorada, superponiendo varias capas de tejidos, que se cosen a mano con hilos de algodón de colores. Estos trabajos han alcanzado tanto aprecio y fama como objeto de arte popular que se han convertido en piezas artísticas en sí mismas, al margen de su función cotidiana.

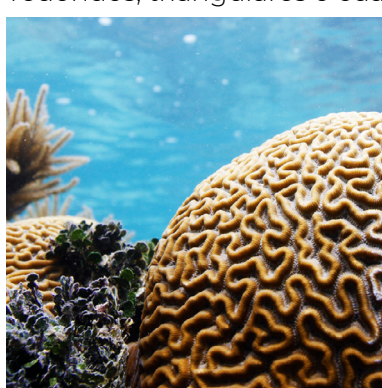

Las molas se originaron con la tradición de la mujer kuna de pintar sus cuerpos con diseños geométricos. Tras la colonización española, las kunas empezaron a transferir sus diseños geométricos tradicionales en telas, primero pintándolos directamente, luego utilizando la técnica de apliqué en reversa.

Dos temas representativos originales son el laberinto coralino y la geometría bisu-bisu (zigzag de la serpiente). Los indios kuna creen que el hombre, la exuberante vegetación tropical y los animales son constantemente reunidos a través de caminos complejos. Otro elemento significativo de las molas es la dualidad (construidas a pares, imágenes simétricas). Según las creencias de los kuna, todos los seres tienen su purba (doble, esencia oculta, alma, sombra).

Otros motivos recurrentes son el de cabellos enortijados pilu'pilu, el que parece plegado toni'toni; el rectilíneo maremare, el camino del cangrejo kole igar, y los huecos wane'wane, sean redondos, triangulares o cuadrados.

Sus llamativas figuras, geométricas, zoomorfas, antropomorfas o abstractas, representan su pensamiento cosmogónico y espiritual. Mitos, episodios de la literatura oral, cantos, poemas y costumbres, la flora y fauna de la región que habitan, ahora conviven junto a la cartelería política, personajes de dibujos animados, (Mickey Mouse, las Tortugas Ninja), o símbolos de etiquetas de productos envasados de importación. No hace mucho la comunidad Kuna consiguieron que Nike cancelara la salida al mercado de unas zapatillas en las que copiaba sus diseños tradicionales, sin su permiso.

**Nuestras antepasadas se valieron de la
forma de las hojas,
de las lianas, de los pájaros...
Miraron mucho los corales,
Las akuabiski, las "piedras informes",
y también las "hojas del mar", las algas.
Esto es lo que nos decían nuestras madres...**

El Concepto

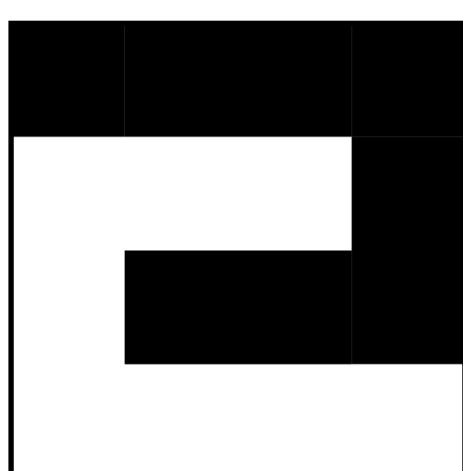
Lo que me fascina de la Mola son esos **caminos intrínsecos** que parece proponer, unos caminos laberínticos, a veces plasmando una visión antropomorfa de la vida y otras simplemente planteando un enigma que se asemeja al mismo dilema del destino, y de nuestro paso por la vida. Esa **compleja dualidad** entre la dificultad del día a día y la certeza de que todo tarde o temprano, de una manera u otra se resolverá, esa dualidad entre **vida y muerte**, entre lo **femenino y lo masculino**.

El Formato

El formato del diseño es un espacio de **274mm. x 185mm.** que se divide en portada, contra portada y lomo. Es la impresión que se ubica en la caja donde se guardan los **DVD**, y la galleta **Ø120mm.** para impresión del propio DVD. He realizado un diseño donde el motivo base, la Mola, es conducida a través de todo el formato en continuidad. La composición de la portada funciona por sí sola como cartel de presentación del Documental con el título de éste: **MOLA**, el subtítulo, los datos principales y los premios. La contraportada tiene un diseño más formal y presenta la sinopsis, una imagen del documental y los datos específicos de la película.

La Paleta

Si bien la Mola se caracteriza por ser en su mayoría muy colorista utilizando muchas veces gran variedad de matices, finalmente me he declinado por una paleta en **blanco y negro**, potenciando y dando protagonismo de esta manera a la forma y potenciando el concepto dual de positivo y negativo, el bien y el mal y como estos se tocan y son un mismo camino laberíntico en el que quizás confundas el camino con los márgenes. Tan solo se rompe esta dualidad que dan el blanco y negro con la imagen de la contraportada que actúa como acento en esta composición.

La Tipografía

Levenim MT (Regular, **Bold**)
Versión 5.02
Disposición OpenType

Franklin Gothic Cond (Medium, **Demi**)
Version 1.00
Truetype

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789

El Diseño

Para el diseño de base, me propuse plasmar este concepto dual y laberíntico realizando un diseño que integre el título del DVD en este laberinto al estilo Mola, a partir de uno de los motivos principales de la Mola, los **laberintos coralinos**.

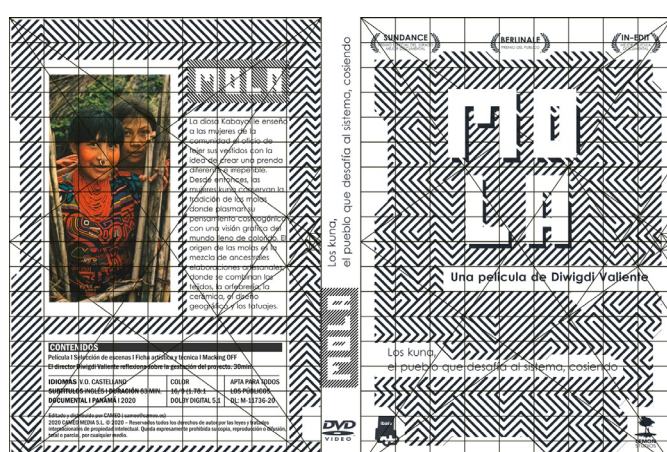
El diseño del motivo principal consiste en generar un efecto visual en el que fondo y figura se interrelacionen y mezclen a través de un juego entre líneas paralelas a 135° para la figura y líneas paralelas a 45° para el fondo. Las líneas generadas entre fondo y figura se encuentran a 90° entre sí. Recortándolas en los límites de la figura, actuando figura de positivo y fondo de negativo, conseguimos este efecto, en el que el ojo pasa del laberinto a las formas geométricas y de las formas al laberinto.

FURNH

Esta composición se vale del principio de **Multiestabilidad de Gestalt**, este principio consiste en la tendencia que se da en las experiencias de percepción ambigua a saltar adelante y atrás de forma inestable entre dos o más interpretaciones alternativas, y en esta composición funciona saltando del laberinto a las formas geométricas.

Para generar la composición me he apoyado en el **canon de Van der Graaf**, Este canon nos da una descomposición estática basada, también, en las diagonales de la página. Lo he escogido en este caso para favorecer esta composición a base de líneas horizontales, verticales y sus diagonales. El motivo principal y los textos están ubicados en relación a sus líneas e intersecciones.

La Composición se compone del elemento base y principal, ese laberinto de líneas perpendiculares inspirado en la Mola que protagoniza el documental. La portada esta inscrita en un marco que sigue las formas y estilos de la Mola, en color blanco integrándose además con las líneas blancas de la Mola. Este marco blanco sirve de puente para colocar la base a los textos, premios y logos. El Título: MOLA centrado en la parte superior de la portada y dividido en sus dos sílabas, gracias a ello las letras son grandes y capturan todo el protagonismo. El título en blanco sobresale gracias a la sombra de las letras en negro proporcionándole profundidad a la portada. Las líneas blancas que unen el título MOLA con el laberinto, le recuerdan que la Mola pertenece al laberinto, al dilema, al enigma a esta dualidad de los polos que se tocan, a esta realidad irresoluble que es la Vida.

La Carátula

MO LA

La diosa Kabayai le enseña a las mujeres de la comunidad el oficio de tejer sus vestidos con la idea de crear una prenda diferente e irrepetible. Desde entonces, las mujeres kuna conservan la tradición de las molas donde plasman su pensamiento cosmogónico con una visión gráfica del mundo lleno de colorido. El origen de las molas es la mezcla de ancestrales elaboraciones artesanales, donde se combinan los tejidos, la orfebrería, la cerámica, el diseño geográfico y los tatuajes.

CONTENIDOS

Película | Selección de escenas | Ficha artística y técnica | Macking OFF
El director Diwigdi Valiente reflexiona sobre la gestión del proyecto. 30min.

IDIOMAS V.O. CASTELLANO	COLOR 16/9 (1.78:1)	APTA PARA TODOS
SUBTITULOS INGLÉS DURACIÓN 83 MIN.	DOLBY DIGITAL 5.1	LOS PÚBLICOS
DOCUMENTAL PANAMÁ 2020		DL: M-11736-20

Editado y distribuido por CAMEO (cameo@cameo.es)
2020 CAMEO MEDIA S.L. © 2020 - Reservados todos los derechos de autor por las leyes y tratados internacionales de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su copia, reproducción o difusión, total o parcial, por cualquier medio.

Los kuna,
el pueblo que desafía al sistema, cosiendo

MO LA

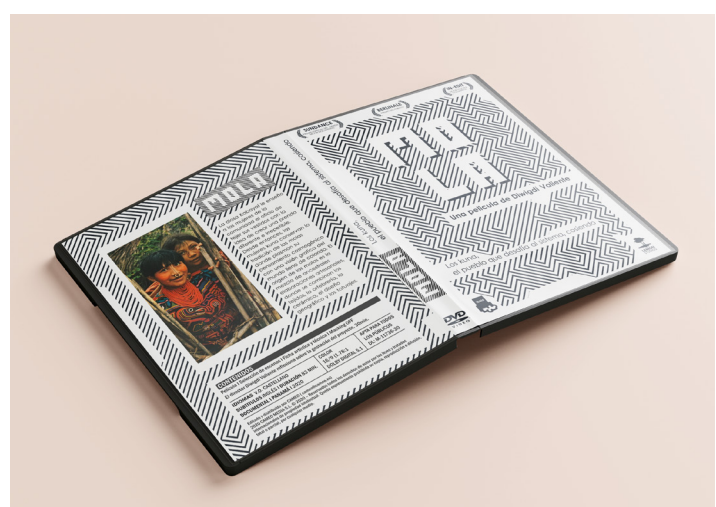
Una película de Diwigdi Valiente

Los kuna,
el pueblo que desafía al sistema, cosiendo

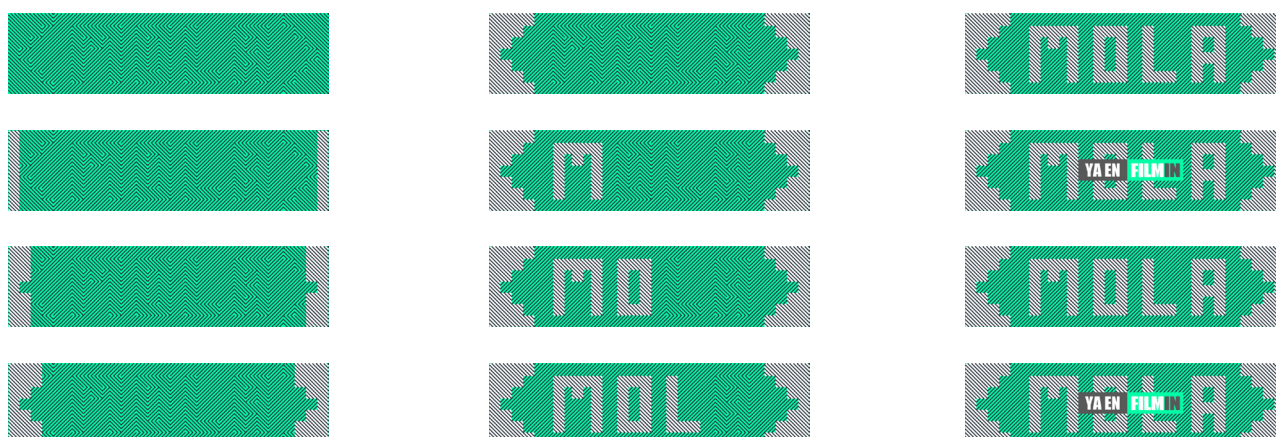
La Galleta

El Mockup

El Gif Banner

La Bibliografía y Webgrafía

- Taller de forma y composición: Marco conceptual y catálogo de ejemplos
Gemma San Cornelio Esquerdo
- Sistemas compositivos, Creación y aplicación
Sheila González
- Fundamentos del diseño
Wong, W. (2014). Barcelona: Gustavo Gili.
- Las formas esquemáticas del diseño precolombino de Colombia: Relaciones formales y conceptuales de la cgráfica en el contexto cultural colombiano
Luz Helena Ballesteras Rincón, Madrid (2010)
- Sobre la composición y la disposición en el arte rupestre de Chile: consideraciones metodológicas e interpretativas.
Gallardo, F. (2009).
- 'Mujeres mola' o la máquina de imágenes míticas
Adolfo Chaparro, Universidad del Rosario, Colombia
- [Museo Chileno de Arte Precolombino](#)
- [El universo kuna: la lucha por una cultura - El Orden Mundial - EOM](#)
- ['Mujeres mola' o la máquina de imágenes míticas \(conicyt.cl\)](#)

Los programas

- AutoCAD 2011
- Inkscape 1.0.1
- Photoshop 2020
- InDesign 2020
- <https://gifmaker.me/>