

LIBRO ILUSTRADO A PARTIR DE LOS MITOS Y LEYENDAS DEL MOHÁN

Ilustrando cultura a partir de los mitos y leyendas del mohán, por medio de un libro ilustrado y su tipografía.

Investigador principal: Camargo Jorge

Asesor metodológico: Ruiz William

Asesor temático: Carvajal Sandra

Asistente investigativa 1 (Ilustradora y tipógrafa): Sánchez Katherine

Asistente investigativa 2: Coronel Valeria

Asistente investigativo 3: Caipe David

Asistente investigativa 4: Rodríguez Dayana

Fundación universitaria del área andina

Bogotá D.C 2021

ABSTRACT

En el presente artículo se exhibirán los resultados de las ilustraciones y tipografías realizadas por la asistente investigativa Sánchez Katherine la cual se basó principalmente en la investigación realizada por el docente Camargo J. sobre los mitos y leyendas del Mohán en las diferentes tribus indígenas. Además de ello se tomó como base ilustrativa la pintura digital y los personajes fantásticos narrados por los indígenas Muisca. Estas ilustraciones fueron realizadas con el programa de Adobe Photoshop en el cual se realizaron diferentes pinceles y técnicas para generar mayor realismo en los personajes. Para la creación de la tipografía se tomó como base la caracterización de la forma con la naturaleza y simbología Muisca y se realizó su morfología en el programa Adobe Illustrator adicional a ello para darle funcionalidad se creó un ttf. En el programa FontLab para dar una narrativa visual clara con un mayor entendimiento.

Palabras claves: Mohán, Pintura digital, Tipografía, Muisca.

INTRODUCCIÓN

Las creaturas del Mohán han sido una parte fundamental para las culturas Muiscas, pues sus mitos y leyendas formaron tradiciones para su tribu, así lo expone el docente Camargo J. en su investigación “mojanés en suba: la representación gráfica de un mito” donde relata minuciosamente las vivencias de algunos indígenas Muiscas que tuvieron la oportunidad de conocer a la creatura del Mohán por medio de los relatos de sus antepasados indígenas.

Al cabo de los años los mitos y leyendas han pasado a un segundo plano, haciendo que las tradiciones indígenas se pierdan a medida de la historia; actualmente no es muy común encontrar personas interesadas en los mitos y leyendas, por consiguiente, el mito del Mohán ha desaparecido poco a poco a través de la historia y esto también se debe a la falta de conocimiento del aspecto físico y morfológico de las creaturas fantásticas ya que los indígenas han relatado las historias pero no han creado una imagen que las represente, es por este motivo que lo que se pretende al crear este libro ilustrado es transportar los relatos indígenas a imágenes en las cuales los colombianos puedan sentirse identificados y se cree cultura a partir de las ilustraciones de los mitos y leyendas del Mohán.

Para crear la representación de las creaturas fantásticas se tomó como inspiración ilustradores que evolucionaran la realidad a la fantasía a partir de la pintura digital, el concept art y la bocetación de los mismos. Uno de los principales ilustradores fue Spiderwick A. el creador de la guía de campo de Arthur Spiderwick representando creaturas fantásticas que existen en nuestro alrededor. Como segunda fuente de inspiración se tomaron las ilustraciones de Froud B.

el creador del libro de las hadas en el cual muestra la morfología de cada hada y sus diferentes especies. Por la parte tipográfica se tomó como fuente de inspiración la simbología Muisca representada en el libro suamox creado por el docente Comba J. el cual ilustra cada símbolo muisca con los páramos y la naturaleza de Colombia.

Estas fuentes de inspiración sirven principalmente para crear narrativas visuales fidedignas a los relatos Muisca para de esta manera crear una relación del pasado con el presente para incentivar a nuevas generaciones en interesarse con su pasado cultural.

RECONSTRUYENDO LA HISTORIA DEL MOHÁN A PARTIR DE LA ILUSTRACIÓN Y TIPOGRAFÍA

Tal y como se expuso anteriormente el objetivo principal para la elaboración de esta investigación es darle un sentido visual a la historia donde cada narrativa visual acerca de los mitos y leyendas del Mohán cobren sentido en el siglo XXI y la generación z encuentren una relación objetiva entre la historia y su presente, para ello se realizó una investigación cualitativa.

Principalmente el profesor Camargo J. realizó una investigación minuciosa sobre los mitos y leyendas del Mohán en la cultura Muisca; esta investigación fue nombrada “mojanes en suba: la representación gráfica de un mito” en la cual se muestra la relación simbólica y cultural del Mohán en esa cultura.

Para la elaboración del libro ilustrado “Mohanes de montaña” se reunió un grupo investigativo en el cual cada asistente tuvo un cargo elemental para la elaboración del mismo, en primer lugar, cada asistente investigativo le correspondió hacer un análisis de las historias contadas en la investigación de Camargo J. adicional a ello se tomaron referentes en relación con la mitología, el papel de la ilustración en la educación, la simbología muisca y muchos más, para darle un sentido histórico y visual a cada historia. Caipe D. realizo ilustraciones en vector y línea para representar muchas las historias contadas por los Muisca, paralelamente Coronel V. y Sánchez K. realizaron un proceso ilustrativo y tipográfico donde la simbología Muisca y los personajes cobraron vida en pintura digital con un estilo personal. Todos los anteriores realizaron una infografía cada uno donde se representan las historias más importantes. Rodríguez D. realizo una página web interactiva donde el libro cobra un sentido más digital para traerlo al alcance de todos. Por ultimo Coronel V. realizo la maquetación del libro.

Sánchez K. realizo un proceso ilustrativo en cual tomo como punto de referente fundamental artistas que realizarán pintura digital, como lo fueron, Edikt Art, en su página de ArtStation donde convertía los personajes de fantasía en creaturas fantásticas del siglo XXI, otro gran referente que se tomó en cuenta fue la página de 68 voces donde cuentan todos los mitos y leyendas mexicanas de una forma interactiva ilustrada. Por otro lado, La fuente creada para el libro Ilustrado Mohanes de montaña está inspirada en la simbología Muisca y su fluidez en relación con la naturaleza, principalmente vinculando la asta en espiral en relación al símbolo Muisca del sol, el rasgo con una curva que da la sensación de fluidez en relación con la naturaleza y el lazo con una curva delicada que representa las montañas.

Para el libro ilustrado “Mohanes de montaña” Sánchez K. realizo 4 ilustraciones en pintura digital detalladas en la cual se realizaron aproximadamente 10 pinceles en Photoshop y se detalló cada parte con relación a la escenografía de la época, adicional a ello, se realizó un modelo 3D en el que el personaje principal se detalló pelo a pelo en Zbrush junto con el escenario, los props u objetos complementarios se realizaron en Maya con detalles relacionados a la simbología Muisca. Para este personaje en 3D se efectuó un video de 360° en Adobe Premiere. Por último, se realizó una infografía con relación a los luceros de fuego doble página detallada con un proceso de diagramación en Indesign. Para la tipografía se realizaron 4 prototipos en digital y 5 en análogo en el cual se escogió junto con el equipo el más apropiado y con más peso cultural y simbólico, para ello se realizó principalmente una vectorización en Illustrator y se pasó a un .ttf en fontlab para la prueba de color se realizaron 3 diferentes paletas en Photoshop.

RESULTADOS

La pintura digital que transporta cultura.

Se escogió la pintura digital como medio de creación de personajes y escenografías en los mitos y leyendas Muiscas por su relación con el realismo fantástico en el cual se puede representar la fantasía de las narrativas indígenas junto con los estereotipos de monstruos del siglo XXI.

La primera ilustración fue la del Mohán de agua, cual contaba la historia de unos pollos de oro que jugaban con niñas Muiscas cerca del rio y al acercarse un hombre reconocido como el

Mohan atrapaba a las niñas y las ahogaba y las convertía en pequeños niños que jugaban dentro de su propio cuerpo. (Camargo j. 2012)

Ilustración 1: Mohán de agua

Tomado de: Katherine Sánchez (2020)

La técnica utilizada para la anterior ilustración fue pintura digital, con un estilo fantástico realista en el cual se utilizaron 3 tipos de pinceles uno de Moho para el traje del personaje principal, uno para el agua y otro para el cielo, se utilizó una grama de color fría para dar la sensación de peligro.

La siguiente ilustración es la del Mohán de Roca, en ella se representó un Mohán de montaña en la cual las montañas cobraban vida y se convertían en Mohán trayendo fortuna y riquezas a los indígenas Muisca.

Ilustración 2: Mohán de montaña

Tomado de: Katherine Sánchez (2020)

Para esta ilustración se crearon 4 pinceles, uno para el cielo, otro para las montañas, otro para la corteza del árbol y uno para la ropa de los personajes, se utilizó una gama cromática de cálidos para darla sensación de bienestar y calidez que sentían los indígenas Muisca con este Mohán.

La siguiente ilustración es sobre la salitrosa una laguna donde los indígenas Muisca Vivían anteriormente y sembraban sus cosechas.

Ilustración 3: La salitrosa

Tomado de: Katherine Sánchez (2020)

Para esta ilustración se crearon 3 pinceles uno para los árboles, otro para el pasto y otro para el agua, se creó un contraste de color del primer plano al segundo plano para mostrar una gradación donde se complementa mejor la naturaleza.

Por último, se creó la ilustración del toro que abre el creyente cual representa la creación de los ríos, en la cual el toro lidera la creyente para abrir camino delante de él junto con los tunjos de oro.

Ilustración 4: Toro que abre las creyentes

Tomado de: Katherine Sánchez (2020)

La fantasía del 3D

Para la creación del personaje 3D se tomó como referente al Dios Fo protector de las vagabundas, borrachos y todos los males, este Dios es representativo para las historias del Mohán, pues los indígenas Muisca les ofrecían sus tesoros para que cuidaran a su pueblo.

Ilustración 5: Diosa Fo

Tomado de: Katherine Sánchez (2020)

Para el modelado 3D se utilizaron referentes de la época y dos programas diferentes para su ejecución, en Maya se realizaron los props y en Zbrush el personaje principal.

La infografía que trasmite más que historias

La infografía de luces de fuego fue creada a partir de las narrativas indígenas cuales contaban la historia de un Mohán que viaja de cerro a cerro a celebrar con otros mohanes junto con sus riquezas.

Ilustración 6: Infografía iluminando la noche con luceros de fuego

Tomado de: Katherine Sánchez (2020)

En esta infografía se tomó una imagen principal con la historia más representativa de los luceros de fuego y se crearon imágenes complementarias doradas para crear un complemento de color y una armonía visual.

Tipografía que crea símbolos

Para la tipografía se pensó en la relación de la simbología Muisca con la Naturaleza y las narrativas del Mohán.

Imagen 1: Tipografía títulos Mohanes de montaña

Tomado de: Katherine Sánchez (2020)

DISCUSIÓN

El libro ilustrado “Mohanes de montaña” está inspirado en las narraciones indígenas Muisca contadas en la investigación de Camargo J. con el objetivo de darle un rostro a todos los personajes fantásticos que por siglos solo se han contado, pero no se han podido visualizar.

Se ha visto anteriormente recopilaciones de mitos y leyendas en libros escolares como el libro de Diaz G. “Cuentos y leyendas de América Latina” en el cual se muestran historias como el diablo, el sombrero, la bruja y muchos más, pero que, en él, no se toca a fondo el Mito del

Mohán y que a pesar de que la representación gráfica de cada historia es muy poco visual si tiene un peso cultura cada historia que se cuenta ya que existe una relación de la historia y su ubicación geográfica. No obstante, aunque si se tomaron en cuenta referentes culturales de este libro el propósito de “mohanes de montaña” trasciende a una visualización y narrativa visual de todas historias del mohán.

Por otra parte, la página de 68 voces es un excelente punto referencial para mostrar la importancia de lo visual a la hora de transmitir historias, cada uno de los Mitos contados en pequeños clips demuestra el peso cultural he identidad mexicana que tienen esas narraciones, es por ello que tener un libro Ilustrado con los mitos del Mohán y reconstruir la historia con ilustración es un buen punto para hacer que el colombiano se sienta identificado con su país.

Por último, es importante aclarar que ya existe un libro referente al Mohán, publicado por la editorial de letras y leer es mi pasión en el 2012 se llama “Chi Jaibana Aribada ome o El jaibaná y el mohán” en el cual muestra ilustraciones de niños contando una de las historias más conocidas del mohán. La diferencia fundamental entre estos dos libros es que el libro de “Mohanes de montaña” va a mostrar minuciosamente cada una de las historias del mohán con una compilación de estilos que va a darle un nuevo sentido a este mito.

REFERENCIAS

- Anonimo., (2020). The Spiderwick Chronicles Wiki. Fandom. Recuperado de <https://spiderwick.fandom.com/wiki/Category:Faeries>
- Badillo, G. (2020). Leyendas Mexicanas. 68 VOCES - Cuentos / Stories. Mexico. Recuperado de <https://68voces.mx/projects>
- Camargo. J. (2012). Mojanes en Suba_La representación gráfica de un mito. Recuperado de <https://docs.google.com/document/d/1vePGyihhTKCMIA3e-wnioKuOJrt4w3i7/edit>
- Comba.J., (2018). Símbolos Visuales. Suamox.Colombia.Recuperado de [https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/700/SUAMOX, Símbolos visuales.pdf? sequence=1](https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/700/SUAMOX,Símbolos%20visuales.pdf?sequence=1)
- Díaz, G. C., (2018). Cuentos y leyendas de América Latina. Anaya. Recuperado de https://www.anayainfantilyjuvenil.com/primer_capitulo/libros-regalo-cuentos-y-leyendas-de-america-latina.pdf
- Edikt Art., (2020). Portafolio Edikt Art Minotaur. ArtStation. Recuperado de <https://www.artstation.com/artwork/EVOAde>
- Freud B., (2003). El libro de las hadad. Pdfslide. <https://pdfslide.net/documents/hadas-de-brian-froud-y-alan-lee.html> Recuperado de http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/14_el_jaibana_y_el_mohan.pdf
- Rio de letras. Leer es mi cuento., (febrero del 2015), El jaibaná y el mohán. Editoriales.