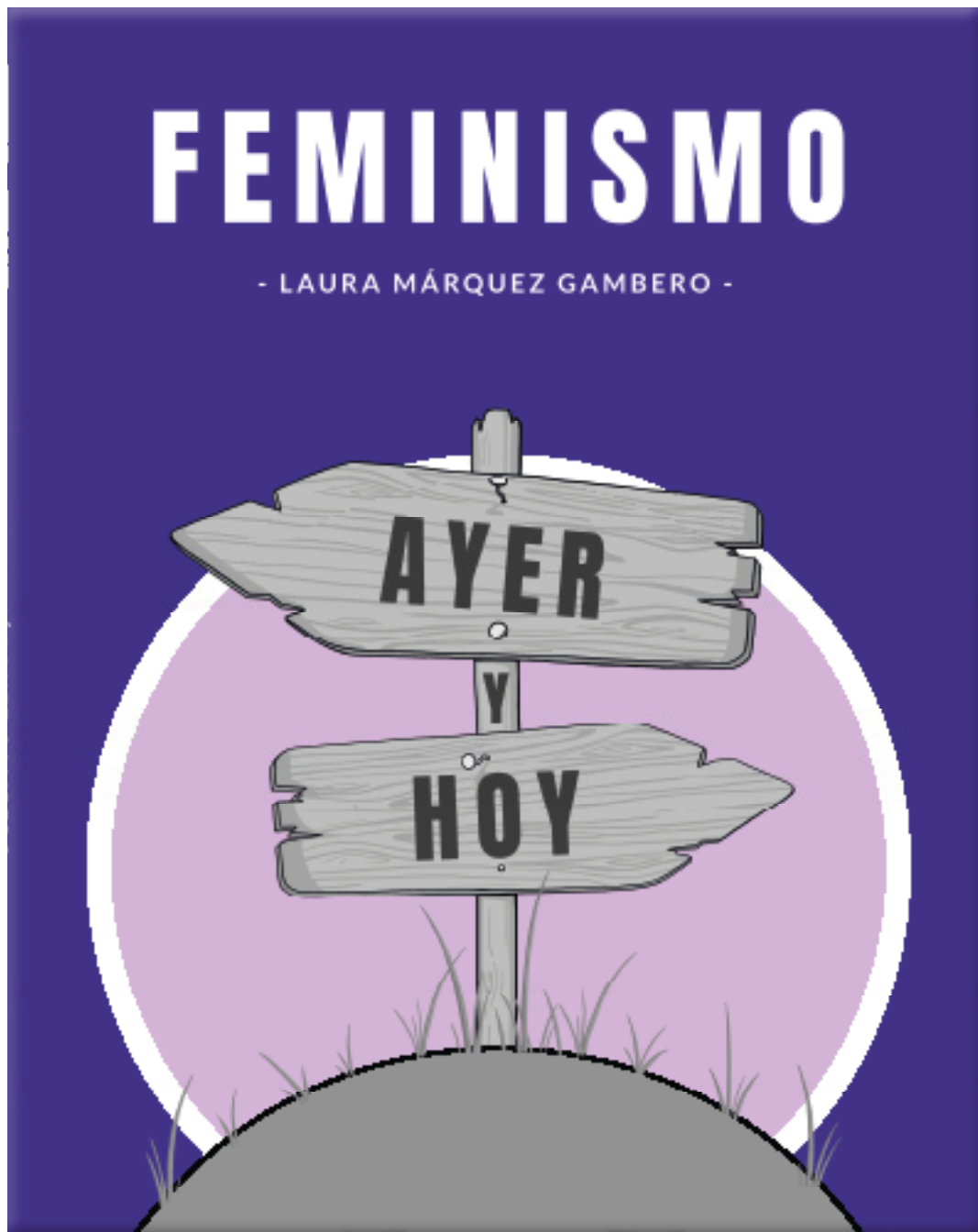

TRABAJO FIN DE GRADO

FEMINISMO AYER Y HOY

Alumna: Laura Márquez Gambero

Tutor: Juan Aguilar Jiménez

Curso: 2020/2021

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

FACULTAD DE BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Índice

Resumen	6
Idea Fundamental	7
Trabajos previos	8
Investigación teórica - conceptual	10
Investigación plástica	12
Ilustración	
Maquetación	
Desarrollo procesual	17
Color	
Pruebas de estilo	
Diseño de páginas	
Reinterpretación de imágenes	
Personajes	
Recursos técnicos	
Presupuesto	27
Cronograma	27
Conclusiones	28
Bibliografía	29
Libros	
Entrevistas/Conferencias	
Documentales/Películas	
Webs	
Otros	
Anexo	31
Páginas extra	

Resumen

Feminismo de ayer a hoy es un proyecto realizado como Trabajo de Fin de Grado en la Facultad de Bellas Artes de Málaga.

En este hay presente una fuerte necesidad de autoaprendizaje. Sin embargo, también cuenta con una clara intencionalidad didáctica, pues uno de sus objetivos es educar al lector y así poder acabar con los falsos prejuicios que rodean al feminismo. Conocer la historia de grandes mujeres, su contexto y sobre todo sus logros, nos aporta las bases que necesitamos para seguir avanzando en la lucha feminista ya que mirando atrás y conociendo los orígenes del movimiento podremos entender la actualidad.

La obra unifica y equilibra tres aspectos esenciales: la ilustración, el texto y una serie de recursos técnicos que la hacen una obra única aportando a su vez un gran interés artístico.

Palabras claves: Historia / Feminismo / Mujer / Ilustración / Igualdad

Abstract

Feminism from yesterday to today it's a project done as a Fine Arts School Final Degree Project in Málaga.

It is present a strong necessity of self-learning. However, it counts with a clare didactic intention, as it's main goal is to educate the reader and then finish with all the false prejudices that are around feminism. Learn about important women, their context and, overall, their achievements, helps to learn about the concepts that should be followed in order to keep moving in the feminist struggle as, looking back and knowing about the origins of this movement, will help to understand our present.

This book unify and balance three essentials aspects: Ilustration, text and different technics resources that make it unic and contributes to a huge artistic interest.

Keywords: History / Feminism / Woman / Ilustration / Equality

Descripción detallada de la idea

Este proyecto surgió a partir de un interés propio en el ámbito del feminismo. Aunque anteriormente ya había trabajado con este tema quería profundizar más, adentrarme en la historia y conocer tanto su origen como desarrollo. De modo que la creación de esta publicación supone a la vez un proyecto didáctico y de autoaprendizaje.

Feminismo de ayer a hoy es un viaje a través de la historia del movimiento feminista, desde sus inicios en el siglo XVIII hasta la actualidad. El feminismo cuenta con más de tres siglos de historia y todo lo que lo envuelve es tan complejo que simplemente el hecho de relatarlo y aún más ilustrarlo es una tarea inabarcable. Por este motivo lo que se muestra son los hechos más relevantes desde su aparición, así como las mujeres y obras más influyentes, pudiendo de este modo entender la historia a grandes rasgos.

La trayectoria del movimiento feminista a menudo es abordada en olas. Siguiendo el razonamiento de Alicia Miyares, esta publicación también está estructurada de esta forma.

Referir la historia del feminismo a partir de oleadas que se producen en determinados contextos históricos no responde a una metáfora casual. El recurso a la utilización metafórica de la ola describe a la perfección lo que el feminismo es, pudimos constatarlo el pasado 8 de marzo, un movimiento social y político que se impone de forma arrolladora por la fuerza desatada en torno a la idea de igualdad.¹

En cuanto a la producción, consiste en la realización de un libro en el que conviven tanto texto como ilustración, pero también una serie de recursos técnicos: troquelados, solapas, páginas semi-transparentes... que acentúan el mensaje y aportan un mayor interés artístico a la obra. Estos recursos están a su vez fuertemente ligados con el mensaje que se quiere transmitir, generando en el lector una experiencia única e incluso la sensación formar parte de la historia.

Aunque el feminismo ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, este siempre ha estado repleto de falsos tópicos y prejuicios, incluso a día de hoy. Esto se debe básicamente a que existe un profundo desconocimiento sobre lo que realmente significa este término y la mejor forma de combatirlo es mediante la educación pues solo si comprendemos lo que ha habido antes podremos seguir avanzando.

Personalmente pienso que obras de este tipo siguen siendo importantes pues la igualdad de género aún no se ha conseguido. Afortunadamente hoy en día gracias a las nuevas tecnologías y las redes sociales cualquiera puede apoyar la causa y hacerse oír, transmitir el discurso de diferentes formas, entre ellas la artística, haciendo que la lucha sea global y colectiva.

1. MIYARES, A. (2018). *La "cuarta ola" del feminismo, su agenda*, Tribuna feminista, <https://tribunafeminista.elplural.com/2018/03/la-cuarta-ola-del-feminismo-su-agenda/>

Trabajos previos

Aunque he tratado varias veces el tema del feminismo y la mujer en mis obras, sin duda la idea de este proyecto surge tras la realización de un trabajo que, desde mi punto de vista, marcó un antes y un después en mi recorrido artístico.

En 2018 y bajo el nombre de *Feminarte* realicé, para la asignatura de Estrategias del Dibujo Contemporáneo, una serie de ilustraciones basadas en algunas de las obras clásicas más representativas de la historia del arte, todo esto desde una perspectiva feminista y humorística.

Fig 1. *Feminarte*. Ilustraciones en digital realizadas para la asignatura de Estrategias del Dibujo Contemporáneo en el curso académico 2018/2019.

Feminarte era una crítica, era mirar la historia del arte, las obras clásicas y el papel de la mujer en ellas. En este proyecto, realicé un proceso de reinterpretación, con el objeto de alterar la actitud y el comportamiento con el que las mujeres fueron representadas. Reivindicando de alguna manera el deseo y la autonomía que de una forma u otra les fue negado.

Por mera experimentación artística este proyecto también fue posteriormente llevado al ámbito de la escultura realizando una serie de piezas hechas en plastilina como se muestra en la Figura 2. El resultado realmente fue mejor de lo que esperaba, tanto que incluso llegué a plantearme la idea de continuar con esta técnica en el Trabajo de Fin de Grado.

Fig 2. *Feminarte II*. Figuras realizadas para la asignatura de Estrategias Artísticas en torno al Espacio II en el curso académico. Plastilina. 2018/2019

A nivel plástico, *Feminarte* tuvo una gran importancia ya que gracias a él pude empezar a definir mi propio estilo. Además, logré encontrar el medio artístico con el que más a gusto me sentía, la ilustración. También fue tras la realización de este proyecto cuando descubrí que quería situar mi producción en la línea entre el humor y la crítica.

Desde el punto de vista conceptual, supuso un inicio en mi aprendizaje sobre el feminismo ya que hasta este punto solo había estudiado e investigado acerca de las mujeres en el mundo del arte. Sin embargo, tras el trabajo realizado en esta asignatura decidí que quería ampliar ese conocimiento, por lo que salí del ámbito artístico y comencé a leer sobre el movimiento de forma más general. Comencé interesándome por el feminismo en la actualidad y más tarde seguí profundizando e indagando en sus orígenes.

Descubrí escritoras, artistas, filósofas... que me hicieron darme cuenta de la importancia y complejidad de este movimiento por esto decidí estudiar y transmitir la historia de este. Mi intención no era otra que incitar a la reflexión y al aprendizaje.

Investigación teórica-conceptual

Debido a que este es un proyecto con una gran carga didáctica, pues está relatando la historia del movimiento feminista, los resultados de toda la investigación teórica y conceptual aparecen reflejados en las páginas del libro, el cual figura en los anexos. Sin embargo, y sin repetir contenidos ya expuestos en el libro, veo necesario mostrar algunos puntos y conclusiones del proceso de investigación ya que es igual de importante que los resultados finales.

Sin duda la investigación teórica y conceptual ha sido la parte más complicada y tediosa de llevar a cabo. Hay que tener en cuenta que el feminismo es un movimiento con varios siglos de historia por lo que estudiar y sintetizar semejante cantidad de información no es tarea fácil.

Aunque actualmente el feminismo está más vivo que nunca, no siempre ha sido así. La historia siempre ha sido protagonizada y contada desde una perspectiva masculina, relegando a la mujer a un segundo plano.

Nuria Varela afirma lo siguiente:

Si son los ojos de las mujeres los que miran la historia, esta no se parece a la oficial. Si son los ojos de las mujeres los que estudian la antropología, las culturas cambian de sentido y de color. Si son los ojos de las mujeres los que repasan las cuentas, la economía deja de ser una ciencia exacta y se asemeja a una política de intereses. Si son los ojos de las mujeres los que rezan, la fe no se convierte en velo y mordaza. Si son las mujeres las protagonistas, el mundo, nuestro mundo, el que creemos conocer, es otro.²

Por este motivo veo necesario conocer y mostrar la historia del feminismo porque solo sabiendo cuales son nuestros orígenes podremos seguir avanzando. Las mujeres tenemos que ser conscientes como dice Catalina Ruiz Navarro, una periodista colombiana de que “cada derecho que las mujeres damos por sentado en realidad es un testimonio de la eficacia del feminismo”³.

Muchas mujeres han vivido luchando por los derechos que nosotras, las mujeres del siglo XXI, tenemos a día de hoy. Mujeres como Olympe de Gouges, quien fue guillotizada por reivindicar sus derechos, u otras muchas que fueron encarceladas y enviadas al exilio simplemente por alzar la voz y defender sus ideales.

El feminismo es un movimiento que busca la igualdad social, cultural y económica. Es muy variado y dentro de él hay diversas corrientes, aunque no todas tienen por qué compartir los mismos objetivos, si tienen como fin último la liberación de la mujer.

2. VARELA, N (2005). *Feminismo para principiantes*. Penguin Random House Grupo Editorial (p.223)

3. TEDx Talks (12 de enero de 2017). *¿Por qué es importante hablar de feminismo?* | Catalina Ruiz-Navarro | TEDx-BogotaMujeres [Archivo de vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=CnXizUTJfYQ>

A pesar de todo, obtener esa liberación no es fácil ya que el mundo se encuentra sumido en un fuerte sistema patriarcal, este tiene miles de años y está intrínseco en nuestra sociedad. Dolors Reguant aporta la siguiente definición sobre lo que es el patriarcado:

Es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres; del marido sobre la esposa; del padre sobre la madre, los hijos y las hijas; de los viejos sobre los jóvenes y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y la reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan como única estructura posible.⁴

A esto se une la profunda desinformación que incluso a día de hoy muchas personas, en su mayoría hombres, tienen sobre lo que realmente significa el término *feminismo*, llegando incluso a generar cierta reticencia y desaprobación hacia las personas que se declaran abiertamente parte de este movimiento. Este rechazo no se debe a otra cosa que a un miedo irracional a perder los derechos/privilegios con los que ya cuentan.

Tal vez de aquí surge esa falsa y absurda idea de que el feminismo es un antónimo de machismo y que lo que busca es la superioridad de la mujer respecto al hombre. Esto es algo totalmente erróneo ya que cualquiera puede compartir y apoyar los ideales de feminismo, como afirma Jane Fonda “el feminismo no es sólo para mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más plena”⁵. Muchas otras mujeres como Emma Watson, feminista y embajadora de las Naciones Unidas también apoyan este argumento.

Mientras más hablo de feminismo, más me doy cuenta que luchar por los derechos de las mujeres se ha convertido frecuentemente en sinónimo de odio hacia los hombres. Si hay algo que sé por seguro es que esto debe parar. Que conste que el feminismo por definición es “la creencia de que hombres y mujeres deben tener derechos y oportunidades iguales”. Es la teoría sobre la igualdad política, económica y social de los sexos. . . Decidí que yo era una feminista y esto me pareció algo simple. Pero mi investigación reciente me ha demostrado que el feminismo se ha vuelto una palabra mal vista y las mujeres están eligiendo no identificarse como feministas.⁶

Lo cierto es que el feminismo es un movimiento unificador y más a día de hoy, pues gracias a las diversas corrientes en las que se bifurca todas tenemos un espacio en el que alzar la voz y ser escuchadas, sea cual sea nuestra lucha e interseccionalidades.

En las páginas del libro se pueden encontrar varias de estas corrientes, así como sus objetivos y reivindicaciones. Además de la historia y los hechos importantes, también se muestran muchas de las mujeres más influyentes en la historia del movimiento.

4. REGUANT, D. (1996). *La mujer no existe*. Mate Canal, Bilbao, 1996, citado en VARELA, N, (2005) *Feminismo para principiantes*, (p.229)

5. CuriosaMente (8 de marzo de 2020). *¿Por qué existe el feminismo?* - CuriosaMente 213. [Archivo de vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=hL1VUOOGWFw>

6. Naciones Unidas (23 de septiembre de 2014). *Emma Watson en la campaña de HeForShe 2014 - vídeo oficial de las Naciones Unidas*. [Archivo de vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk>

Investigación plástica

La investigación plástica se ha desarrollado paralelamente en dos direcciones: las ilustraciones y la maquetación/creación de recursos técnicos.

Ilustraciones:

Las imágenes quizás sean el punto principal de este trabajo ya que es la parte más visual. Las ilustraciones que se muestran van siempre acompañando al texto, reforzándose mutuamente y dotándose de un sentido pleno.

Una de mis más claras referentes es **Raquel Riba Rossy**, una dibujante e ilustradora española que trata temas de crítica social, especialmente relacionados con el feminismo.

El machismo lo defino como una enfermedad social en la que hemos cometido el grave error de tomar todas las características humanas y dividir las en dos grandes grupos: lo que representa que es masculino y lo que representa que es femenino y creernos que en función del genital que tenemos al nacer seremos de una manera o de otra.⁷

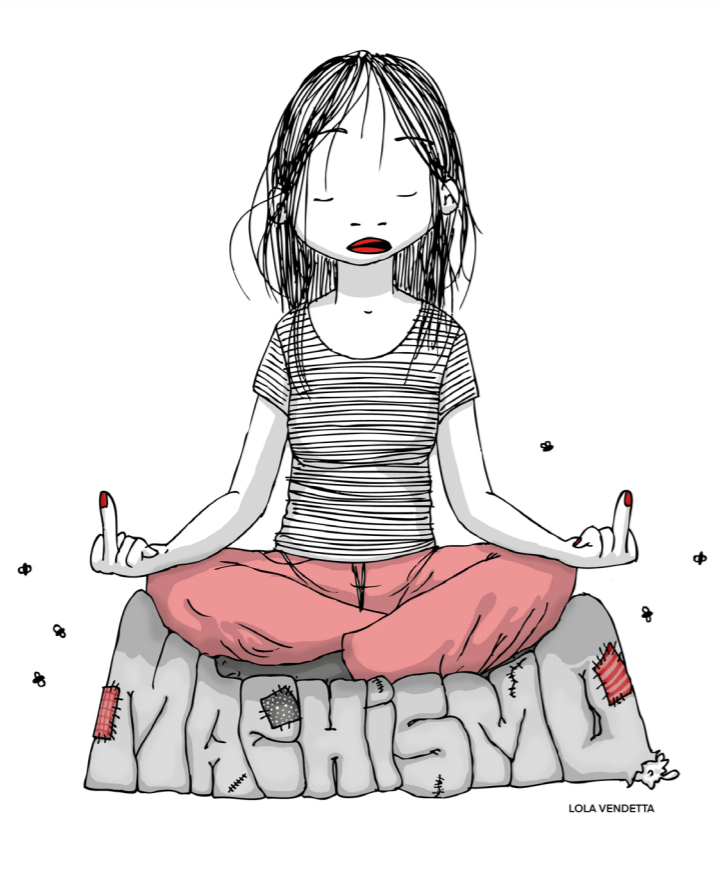

Fig 3. Vendetta, L. (2017, 17 noviembre). *Yoga Antimachismo* [Ilustración]. <https://www.instagram.com/p/BbkmgOLFxp/>

7. Shock (12 de agosto de 2019) *El feminismo según Lola Vendetta (Raquel Riba Rossy)* - Draw my Life Shock [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=l6_lruvx_9o

Esta no es solo una referente conceptual ya que el medio que emplea para llevar a cabo su protesta es la ilustración. Bajo el nombre de su personaje *Lola Vendetta*, realiza viñetas e ilustraciones con cierto tono humorístico. Un aspecto en común con mi propia estética visual es el uso del color ya que al igual que yo, Raquel Riba limita su paleta a una gama de grises y rojos (morados en mi caso).

Otro artista al que tengo que destacar por el uso que hace del color es a **Alfonso Casas**, ilustrador y dibujante de cómic español. Al igual que Raquel Riba Rossy, limita la paleta cromática de su obra a una gama de grises y algún color plano.

Considero que limitar las ilustraciones a blancos y negros es una buena forma de darle unidad a la obra. Además, gracias a esto se consigue reforzar y darle importancia a los pocos colores que se incorporen. En mi caso, de esta forma he logrado darle al morado todo el protagonismo que merecía.

Fig 4. Casas, A. (2020, 18 octubre). Portada del libro *Monstruosamente* [Ilustración]. <https://www.instagram.com/p/CGfpfWrD4J3/>

Respecto a estos dos artistas, aunque sus imágenes visualmente sean sencillas, poseen un gran interés ya que cuentan con una gran carga conceptual. Otro aspecto importante, sobre todo en el caso de Raquel Riba, es el toque humorístico/satírico que poseen sus ilustraciones a pesar de estar tratando un tema tan serio. Esto es algo por lo que también se caracteriza mi trabajo ya que, aunque esté representado violencia, muerte o situaciones injustas las ilustraciones no transmiten esto.

Maquetación:

La maquetación y forma en la que está presentado el proyecto sin duda es lo que lo hace especial. En un primer momento se iba a tratar de una simple publicación editorial, limitando su contenido a texto e imágenes. Sin embargo, investigando diferentes artistas e ilustradores que se encuentran dentro del ámbito editorial descubrí que si introducía recursos como solapas, troqueles, semitransparencias...podía convertir la antigua idea de libro en una verdadera pieza artística.

Sin duda mi referente más claro y significativo en cuanto a maquetación y uso de elementos y recursos técnicos en la publicación es **Benjamin Lacombe**, un ilustrador y autor francés. Benjamin consigue que sus libros sean verdaderas obras de arte y no solo por sus ilustraciones, sino por los recursos técnicos tan originales que estos presentan.

Una técnica muy recurrente en sus libros es el troquel. Gracias a las luces y las sombra que estos producen al pasar de página, Benjamin logra introducir al lector dentro de la historia.

El troquelado láser que apreciamos en la portada es una técnica que llevo utilizando ya unos cuantos años, aunque en esta ocasión de una forma completamente nueva porque nos permite adentrarnos en el follaje y también escuchar el ruido de las ramas pisadas. La peculiaridad del troquelado láser es que como es una técnica extremadamente delicada, cuando se pasa la página descubrimos los movimientos del bosque, los ruidos del bosque.⁸

Fig 5. Edelvides Editorial. (11 de noviembre de 2020). *Bambi, una vida en el bosque*, ilustrado por Benjamin Lacombe [Fotograma de vídeo]. Recuperado el 24 de Agosto de 2021 de https://www.youtube.com/watch?v=_PSxytMH3IY

Benjamin Lacombe no es solo un ilustrador, trabaja y concibe el libro como una pieza artística en la que todo tiene importancia, desde el tipo de papel hasta el sonido que hace este al pasar de página.

8. Edelvides Editorial. (2020, 11 noviembre). *Bambi, una vida en el bosque*, ilustrado por Benjamin Lacombe [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_PSxytMH3IY

En una entrevista Lacombe afirma lo siguiente “Soy yo quien concibe el libro como objeto. Todo: el papel, la maqueta, los materiales... de la a a la z es mi trabajo”⁹. De este modo, logra crear experiencias y sensaciones únicas.

[...] También hay un momento único en el libro, que he acompañado de una nueva técnica que ni yo, ni creo que nadie ha utilizado anteriormente. Un entramado de solapas recortadas, caladas que nos anima a manipular el libro, a abrirlas poco a poco para así, oír los ruidos del papel, de los recortes, para adentrarnos en un plano de sensaciones, de movimientos, de luces y sombras que se proyectan a través de las páginas del calado.¹⁰

Fig 6. Edelvides Editorial. (11 de noviembre de 2020). *Bambi, una vida en el bosque*, ilustrado por Benjamin Lacombe [Fotograma de vídeo]. Recuperado el 24 de Agosto de 2021 de https://www.youtube.com/watch?v=_PSxytMH3IY

Aunque las páginas troqueladas son una técnica increíble y han aportado mucho a mi obra, los libros de Benjamin Lacombe también presentan otros recursos cuanto menos interesantes. Ejemplo de ello son los desplegados (Figura 7), páginas que invitan al lector a interactuar con el libro y que al abrirlas duplican el tamaño de la imagen causando así un gran interés e impacto visual.

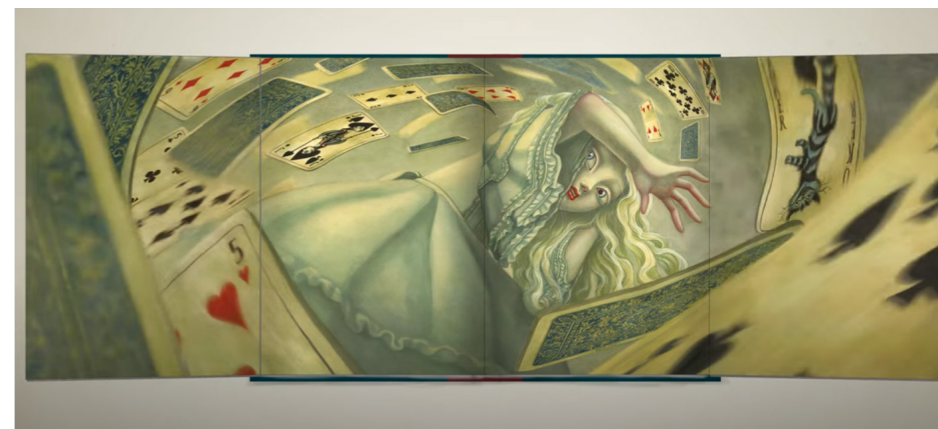

Fig 7. Edelvides Editorial. (17 de junio de 2016). *Alicia en el País de las Maravillas* - Benjamin Lacombe [Fotograma de vídeo]. Recuperado el 24 de Agosto de 2021 de <https://www.youtube.com/watch?v=FCmohLbucii>

El último recurso por el que se ha visto influida mi obra son las páginas semitransparentes. Benjamin Lacombe usa esta técnica de una forma exquisita, logrando recrear atmósferas inquietantes y sensación de misterio.

9. Lacombe, B. (s.f). Entrevista a Benjamin Lacombe *Ambito cultural*. <https://ambitocultural.es/entrevista-benjamin-lacombe-1427/#respond>

10. Edelvides Editorial. (2020, 11 noviembre). *Bambi, una vida en el bosque*, ilustrado por Benjamin Lacombe [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_PSxytMH3IY

Aunque Benjamin Lacombe ha sido una fuente de referencia indudable también hay otros artistas que han aportado técnicas y recursos diferentes a este proyecto.

Un recurso que iba a ser introducido en el libro eran las páginas en acordeón. Sin embargo, debido al gran formato que este presenta, al desplegarlas, quedaba un tamaño desmesurado por lo que la idea tuvo que ser sustituida por un desplegable de doble página.

Un claro ejemplo de una artista que utiliza este recurso a la perfección es **Clementine Sorudais** quien, convirtiendo el libro al completo en un acordeón (Figura 8), nos cuenta la historia de Caperucita Roja. Además, junto con este recurso, introduce las páginas troqueladas creando así un impacto visual enorme.

Fig 8. SORUDAIS, C. (2013) *Le petit chaperon rouge*, Editorial Blume

Feminismo de ayer a hoy cuenta con muchas técnicas diferentes entre sus páginas, entre ellas las solapas. Estas son un recurso fácil que permite jugar con el doble mensaje y la contraposición de imágenes, por esto existen un sin fin de libros que las incorporan. Sin embargo, hay un modo de llevar este recurso más allá y un claro ejemplo de ello es la obra *Animalario universal del profesor Revillod*, ilustrada por Javier Saéz Castán.

Estas páginas son prácticamente un juego en la que el lector combina las partes de diferentes animales creando de este modo criaturas únicas. El trabajo de Castán es absolutamente preciso, pero sin duda lo que más llamó mi atención fue su habilidad para cambiar por completo el sentido de la imagen con un simple movimiento de página.

Fig 9. SAEZ CASTÁN, J. (2003) *Animalario universal del profesor Revillod*, Ed. Fondo de Cultura Económica: México

Desarrollo procesual

Como ya he mencionado anteriormente el proceso de este proyecto se ha desarrollado paralelamente en tres direcciones: texto, ilustración y maquetación. Todas las partes poseen la misma importancia dentro de la obra y se sustentan entre sí, ya que si una de estas faltase sería un trabajo incompleto o falto de interés.

Es cierto que el texto es una parte fundamental dentro de la obra ya que sin este carecería totalmente de sentido. Sin embargo, puesto que esto es un proyecto de carácter artístico, y habiendo hablado ya de la parte conceptual, en este apartado me gustaría centrarme en exponer el desarrollo procesual de la parte plástica y de diseño. Como todo proceso artístico, este proyecto ha pasado por una serie de fases las cuales no se aprecian en el resultado final.

Color:

Desde un primer momento supe que no quería introducir color en las ilustraciones, es decir que todo quedaría limitado a una gama de grises. Esta me pareció la mejor opción debido a que el hecho de representar una imagen en blanco y negro ya nos recuerda y nos sitúa en una época pasada, como si fuesen verdaderas fotografías antiguas.

El morado es clave dentro de la publicación pues es el color asociado al feminismo.

La leyenda cuenta que se adoptó en honor a las 146 mujeres que murieron en una fábrica textil de Estados Unidos en 1911 cuando el empresario, ante la huelga de las trabajadoras, prendió fuego a la empresa con todas las mujeres dentro. En esa misma leyenda se relata que las telas con las que estaban trabajando las obreras eran de color violeta. Las más poéticas aseguran que era el humo que salía de la fábrica, y se podía ver a kilómetros de distancia, el que tenía ese color. El incendio de la fábrica textil Cotton de Nueva York forma parte de la historia del feminismo, y el color de las telas forma parte de la mitología del feminismo más que de su historia, pero tanto el color como la fecha del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres son compartidos por las feministas de todo el mundo. (Varela, 2005, pp 24-25)¹¹

Teniendo en cuenta todo esto se establece la paleta cromática que está presente en todas las páginas, limitándose finalmente esta a una gama de grises y a tres tonos de violeta.

11. VARELA, N (2005). *Feminismo para principiantes*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial

Pruebas diseño:

Una vez escogida la paleta cromática fue necesario realizar diversas pruebas hasta encontrar la mejor forma de combinarlo todo, es decir, aún tenía que definir el estilo de las páginas y la estética para la publicación.

Pruebas de color

Prueba de estilo 1

Prueba de estilo 2

Las imágenes de Prueba de estilo 1 y 2 fueron rápidamente descartadas ya que el libro necesitaba una estética que sirviese tanto para contar hechos que pasaron en el siglo XVII como sucesos actuales. Por ejemplo, la Prueba de estilo 2 funcionaba bien para relatar sucesos antiguos ya que transmite la sensación de ser un viejo libro de historia. Sin embargo, para contar hechos actuales carece totalmente de sentido.

Finalmente, el diseño de las páginas se limita a páginas blancas en la que se incorporan ilustraciones en blanco y negro (algunas emulando fotografías antiguas) combinadas con elementos que aportan modernidad, como pueden ser la tipografía o figuras geométricas introducidas (círculos morados).

Diseño de páginas:

Las ilustraciones y el diseño de las páginas también han pasado por un claro desarrollo procesual el cual veo necesario dejar reflejado.

Una vez definido el texto y su colocación, apreciando los blancos de la página, pasaba a realizar los primeros bocetos, estos esbozaban la idea y aportaban un planteamiento base. Más tarde, añadía color y compensaba los pesos visuales. Por último, definía completamente la imagen.

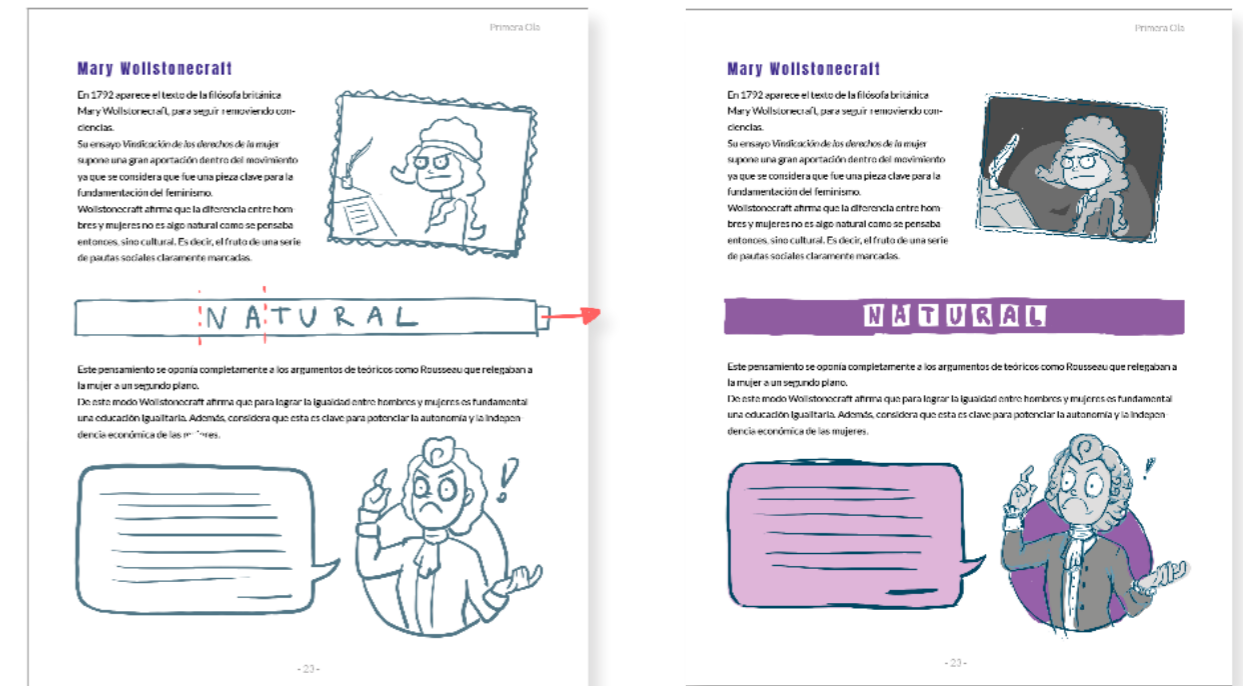

Fig 10. Acabado final de una de las páginas del libro

Reinterpretación de imágenes

Teniendo en cuenta que se está contando una parte de la historia, para algunas de las ilustraciones me pareció bastante acertado reinterpretar escenas o fotografías reales. Al fin y al cabo, las fotografías son uno de los recursos más importantes con los que contamos a día de hoy para conocer y recordar la historia. Estas fotografías aparecen convertidas en ilustraciones, que adaptadas a la estética del libro y acompañadas (en su mayoría) por un elemento común: el círculo morado, aportan identidad y homogeneidad al trabajo.

A continuación, en las Figuras 11, 12 y 13, se muestran las fotografías de referencia con su respectivas reinterpretaciones.

Fig 11. Ilustración (siglo XVIII) Marcha de mujeres sobre Versalles. Museo Carnavalet (París)

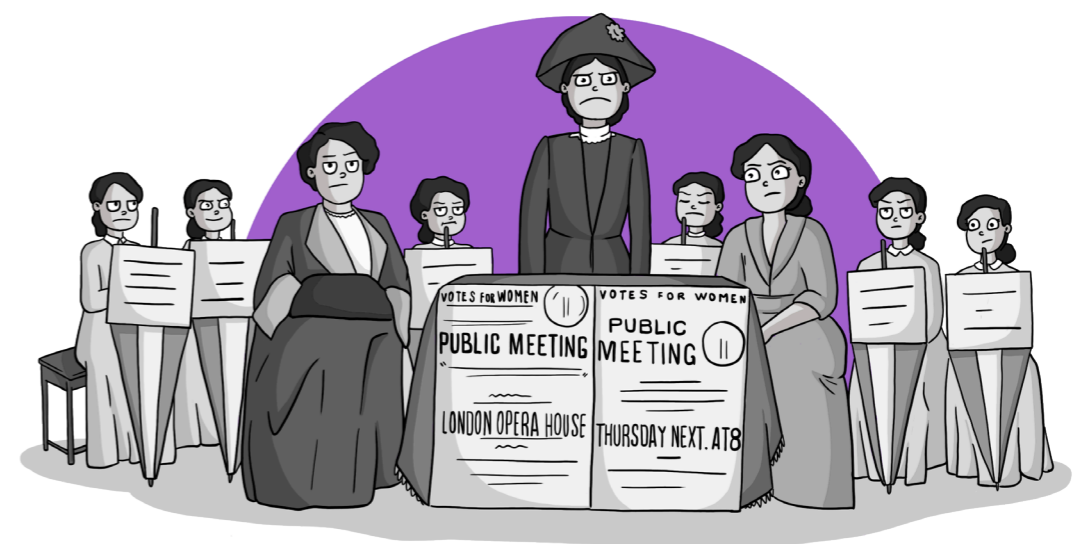
Fig 12. Emmeline Pankhurst en el pabellón de Londres en 1912 (Dominio público)

Fig 13. Cabecera de la manifestación del 8-M (2019). Recuperado de https://www.lespanol.com/espana/20190308/huelga-feminista-directo/381811816_10.html

Reinterpretación de la Figura 11

Reinterpretación de la Figura 12

Reinterpretación de la Figura 13

Personajes:

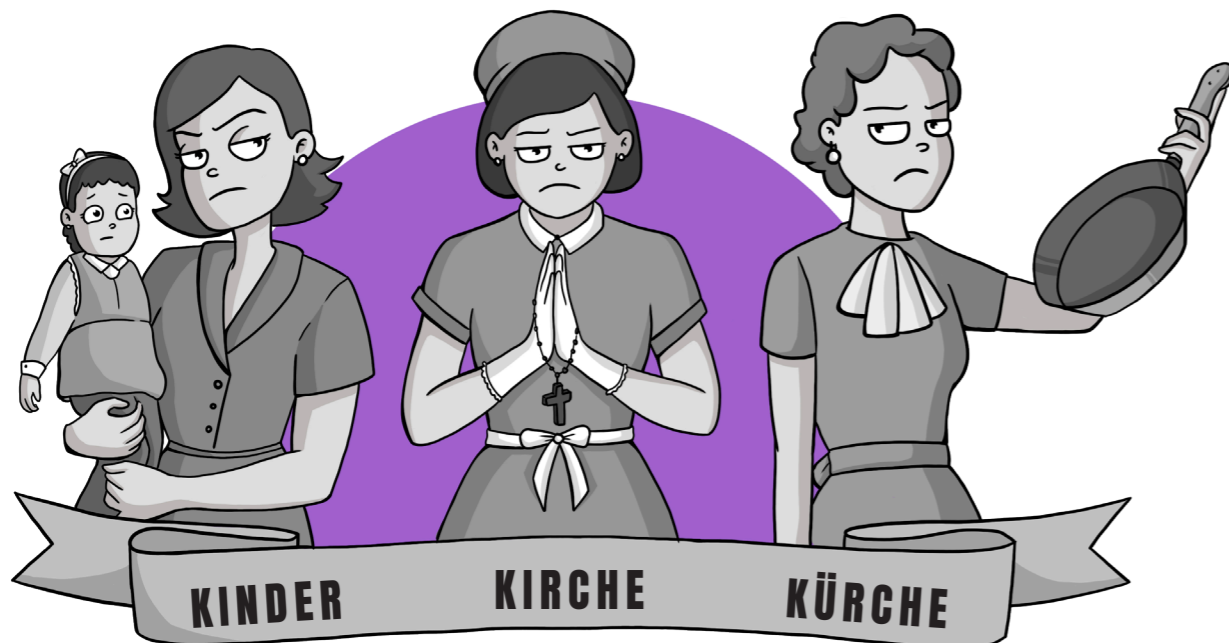
Otro aspecto fundamental respecto a las ilustraciones es la representación y caricaturización de los personajes. Mi estilo de dibujo se caracteriza por la expresividad que transmiten los rostros, mostrando a menudo gestos y expresiones exageradas como se puede apreciar, por ejemplo, en las Figuras 14 y 15. En el libro *El dibujo humorístico* de Ross Thomson y Bill Hewison (1996) se dice que “Los gestos son otra forma de comunicar ideas y sentimientos. Por eso tienen tanta importancia los brazos y las manos. Trate de conectar el gesto de los brazos con la expresión facial” (p.62).

Fig 14. Ilustración de Rousseau

Fig 15. Ilustración de Mary Astell

Aunque las ilustraciones realizadas no son representaciones realistas se puede reconocer fácilmente a la figura histórica a la que representan ya que todos ellos están realizados a partir de referencias reales a las que se les ha resaltado tanto las expresiones como los rasgos más característicos. Es algo similar a lo que ocurre con las imágenes caricaturizadas

El dibujo de figuras es uno de los aspectos más importantes del arte del caricaturista; no es fácil encontrar un chiste sin figuras. Así pues, es esencial estudiar en detalle la figura para ver el mejor modo de manipularla de acuerdo con nuestros intereses. En cada personaje, el caricaturista debe destilar la expresión, el tipo físico y el vestuario, para producir un personaje que tenga la mayor economía visual posible. Se necesita práctica para ello, pero elaborar una galería de personajes propios es un trabajo apasionante.¹²

Fig 16. Opies, J (1990-1991) *Mary Wollstonecraft*

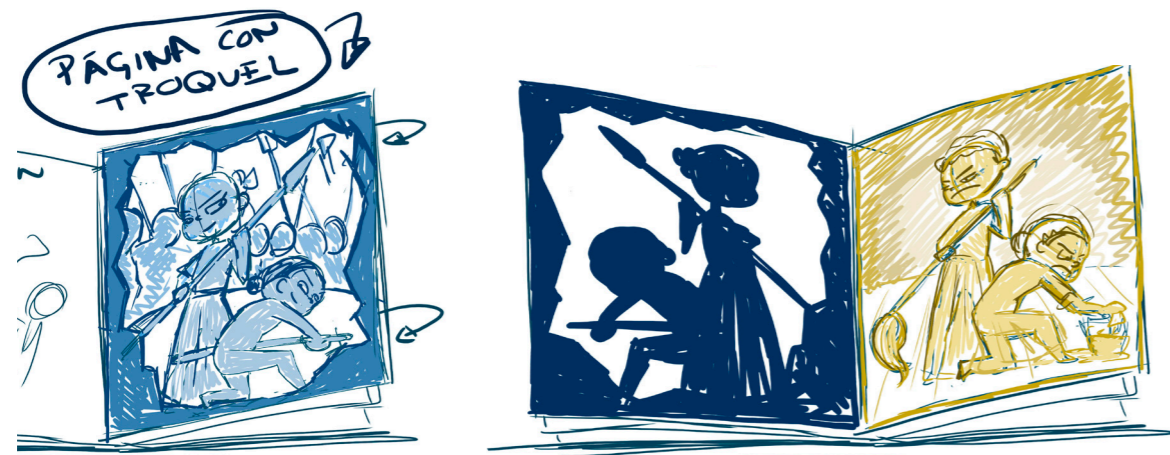

12. THOMSON, R., & HEWISON, B (1996). *El dibujo humorístico*. Madrid: Tursen & Hermann Blume

Recursos técnicos:

El proceso de realización de los recursos técnico quizás haya sido de las partes más tediosas debido a que precisa de numerosas pruebas tanto digitales como impresas. Para que sea más sencillo entender el desarrollo procesual de este tipo de páginas, me centraré en una de ellas en concreto.

Lo primero es plantear la idea con bocetos simples, esta parte suele ser un poco intuitiva ya que hasta que no se realiza una prueba/boceto de forma física no podemos entender cómo funciona realmente. Por este motivo, el siguiente paso es materializar el boceto a pequeña escala como se aprecia en la Figura 17. Esto es algo que me ha ayudado enormemente en el proceso por lo que finalmente acabé haciéndolo con todas las página, generando así una pequeña maqueta del libro.

Primeros bocetos de página troquelada (2020)

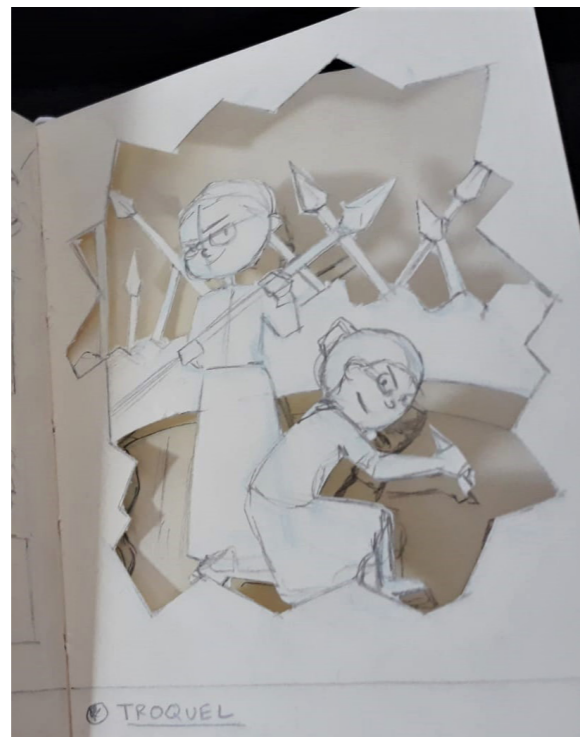

Fig 17. Prueba en papel de una página troquelada (2020)

Tras realizar el boceto y la primera prueba se hace la ilustración definitiva, que más tarde será llevada a imprenta. Es en este punto en el que surgen los primeros problemas ya que muchas de las ideas que funcionan en pequeño formato dejan de hacerlo al pasarlas al formato final del libro (28x34cm). Ejemplo de esto, es lo que se muestra en la Figura 19. Al tratarse de una página tan grande, los elementos de la imagen que se recortan para crear el troquel quedan muy sueltos dentro de la página corriendo así el riesgo de doblarse o romperse. Sin embargo, la solución era sencilla pues solo era necesario establecer más zonas de contacto entre los espacios troquelados.

Fig 18. Primera impresión de una página troquelada.

Fig 19. Página troquelada de *Feminismo de ayer a hoy* (pp.19-22)

Portada:

Respecto a la portada, también ha sufrido modificaciones y mejoras. En la primera versión (Figura 20) no se tuvo en cuenta que esta más tarde sería encuadrada por lo que solo se diseñó la portada, sin tener en cuenta la contraportada ni el lomo.

Por el contrario, en la Figura 21, podemos ver la versión definitiva. En esta ya encontramos una coherencia y continuidad entre partes, además de una mayor similitud con la estética del libro.

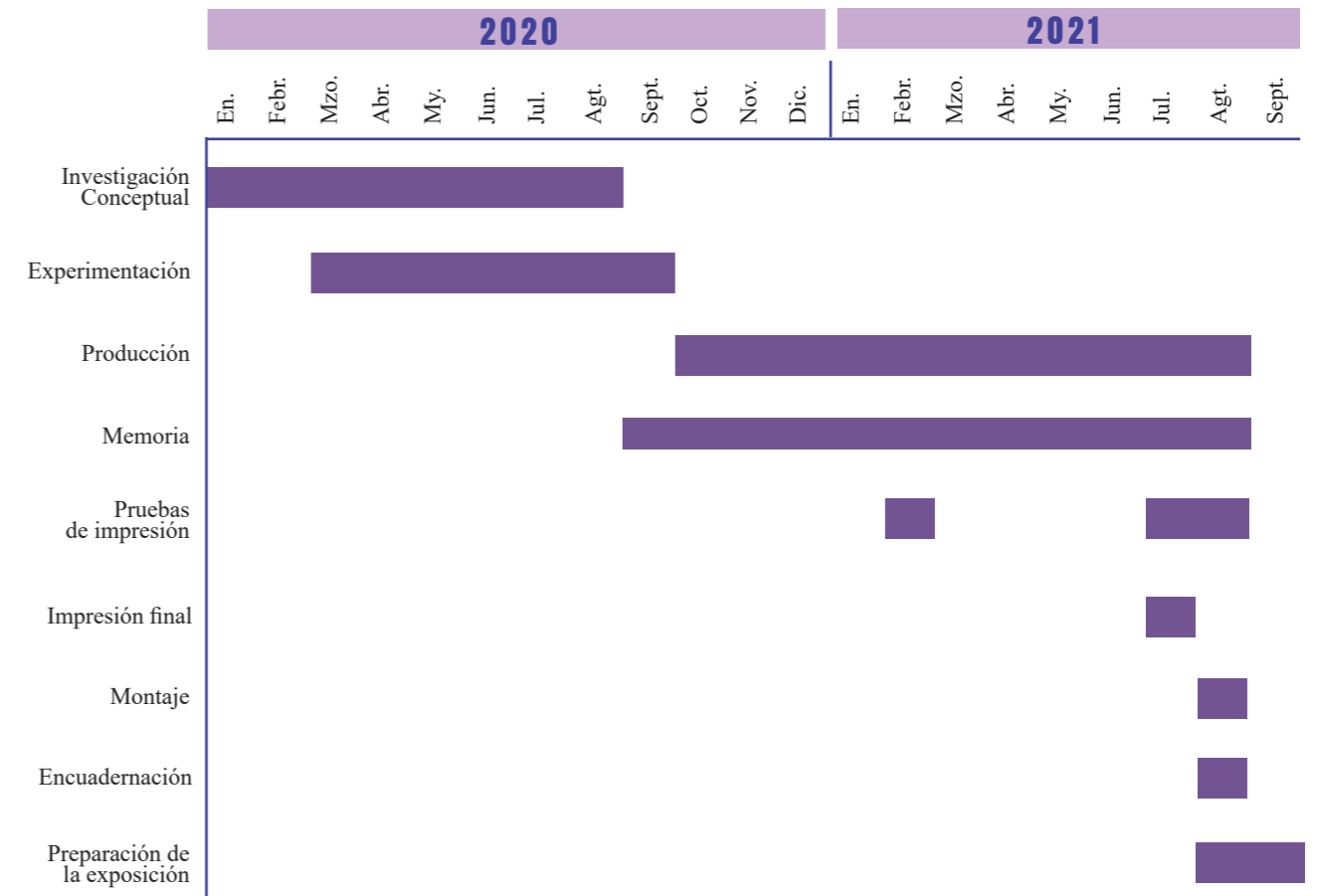

Fig 20. Primera versión.

Fig 21. Cubierta definitiva.

Cronograma

Presupuesto

Producción digital: 358 €

Tableta gráfica: 230 €

Soporte tableta gráfica: 48 €

Tarjeta gráfica: 80 €

Impresión: 106 €

Pruebas: 29 €

Impresión final: 57 €

Corrección de errores: 20 €

Encuadernación: 46,26 €

TOTAL: 510 €

Conclusiones

Feminismo de ayer a hoy es un proyecto que lleva desarrollándose más de dos años y que por fin se ha cerrado. Este libro está relatando una parte de la historia, más concretamente la historia de un movimiento que no deja de crecer y avanzar. Por este motivo, no puedo decir que esté totalmente terminado pues por su propia naturaleza este podría ser ampliado e incluso alterado.

Realmente no ha sido una tarea fácil: 63 páginas, más de 70 ilustraciones, alrededor de 15 páginas interactivas y una historia que contar de lo más compleja. En muchos momentos (tal vez demasiados) he pensado que semejante carga de trabajo me superaba. Sin embargo, a día de hoy, con el libro físico y encuadernado en mis manos, puedo decir que he cumplido con las expectativas propuestas y he logrado llevar a cabo el reto editorial planteado en este proyecto.

Considero que este trabajo también es la prueba de que un proyecto editorial puede acabar desembocando en uno expositivo pues en un primer momento se iba a limitar a la presentación de un libro. Sin embargo, muchas de las ilustraciones que aparecen tienen su propio interés artístico y complejidad de forma individual por lo que montarlas en un espacio expositivo es algo completamente viable.

Personalmente creo que hay partes o ilustraciones que precisan de una revisión, por esto para un proyecto futuro me gustaría repasarlo y cambiar todo aquello que necesite una mejora pues, aunque sea difícil y no sepa muy cómo, uno de mis objetivos es poder publicarlo algún día.

Tal vez una de las partes negativas de haber alargado tanto este proyecto en el tiempo es que se puede apreciar una enorme diferencia entre las primeras ilustraciones y las últimas. No pienso que esto sea un error pues antes que nada este es un trabajo académico en el que hay que valorar el proceso de aprendizaje y esta es la mayor prueba de ello. Al fin y al cabo, cómo dicen Nacho Moreno Segarra y María Bastarón en su obra *Herstory* “Si algo enseña el feminismo es a abrazar ese aprendizaje y a celebrarlo, a soltar el lastre y a no agarrarse a aquello que dábamos por cierto”¹³.

13. MORENO, N & BASTARÓN, M (2018). *Herstory: Una historia ilustrada de las mujeres*. Barcelona: Lumen

Bibliografía

Libros

- Bastarós, M., Segarra M, N & Daura, C (2018) *Herstory: Una historia ilustrada de las mujeres*. Madrid: Lumen
- García, S. (2010) *La novela gráfica*. Bilbao: Astiberri
- Spiegelman, A (2009) *Maus*. Barcelona: Rservoir Books
- Thomson, R & Hewison, B. (1996). *El dibujo humorístico*. Madrid: Tursen & Hermann Blum.
- Barton, C (2005) *The Pocket Papel Engineer. How to Make Pop-Ups by Step. (Volume 1: Basic Forms)*. Glen Echo, Maryland: Popular Kinetics Press
- Barton, C (2008) *The Pocket Papel Engineer. How to Make Pop-Ups by Step. (Volume 2: Platforms & Props)*. Glen Echo, Maryland: Popular Kinetics Press
- Barton, C (2012) *The Pocket Papel Engineer. How to Make Pop-Ups by Step. (Volume 3: V-Folds)*. Glen Echo, Maryland: Popular Kinetics Press
- Exit Book (2008) *Feminismo y arte de género (nº9)*. Olivares & Asociados SL

Entrevistas / Conferencias

- Noticias 22 (8 de diciembre de 2014). *Entrevista con Benjamin Lacombe acerca de su libro “Madama Butterfly”*. [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=reI3Klj-T4M>
- TEDx Talks (17 de septiembre de 2018) *NO SE NACE FEMINISTA | Simone De Beauvoir (1908-1986) | TEDxCuauhtémoc*. [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=-7g1qGVon49o>
- TEDx Talks (12 de mayo de 2021) *¿Qué es ser mujer? | Penélope Guerrero | TEDxRealejo* [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=6_YtWnwayr4
- Naciones Unidas (23 de septiembre de 2014) *Emma Watson en la campaña de HeForShe 2014 - video oficial de las Naciones Unidas*. [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk>
- CICUS Centro de Iniciativas Culturales de la US (5 de julio de 2018) *“Historia del feminismo. Tenemos futuro porque tenemos pasado” con Nuria Varela* [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=E7JCfrxyBtg>

Documentales/ Películas

- Salcedo, A., Normington, A & Ward, F. (Productores) & Gavrom, S (Directora). (2015). *Sufragistas* [Película]. Reino Unido: Pathé & UIP Duna
- Canal de la ciudad (7 de noviembre de 2018) *“Feminismo”: la historia y sus demandas en el pasado y la actualidad en Estamos Aquí*. [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=nVMBgDjB_1Y

- TV Perú (29 de marzo de 2017) *Sucedió en el Perú - Feminismo* [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=0I3iCUieYUQ>
- Canal Encuentro (27 de noviembre de 2017) *Sufragistas. Pioneras de las luchas feministas - Canal Encuentro* [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=9Bwce-mo-cjY>

Webs

- Academia Play (29 de julio de 2020). *Breve historia del feminismo*. [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=tsBfyFzBLnY>
- Best Pop-Up Books (21 de Febrero de 2016). *Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas - Libro Pop-Up*. [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=L_DkuirvQ5E
- Carki Productions (11 de julio de 2018). *Historia del feminismo en 10 minutos*. [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g> (4 de noviembre de 2015).
- CuriosaMente (8 de marzo de 2020) *¿Por qué existe el feminismo? - CuriosaMente 213*. [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=hL1VUOOGWFw>
- EcuRed. Cuadernos de Quejas. Recuperado de https://www.ecured.cu/Cuaderno_de_quejas
- Editorial Tres Inviernos. (2 de abril de 2019) *Presentación de Cuore Doscuernos*. [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=SeNxsAaZYhg&feature=emb_logo
- Marcos, L (2020) *Las olas del feminismo a lo largo de la historia*. Recuperado de <https://www.muyhistoria.es/contemporanea/fotos/las-olas-del-feminismo-a-lo-largo-de-la-historia/1>
- NotimexTV (31 de agosto de 2019) *Para entender el Feminismo...* [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=5UVjf3QT0sI>
- El País (16 de julio de 2019) *Cuando el FEMINISMO deja fuera a algunas mujeres* [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=HLrwQWfTFUA&t=62s>
- Shock (12 de agosto de 2019) *El feminismo según Lola Vendetta (Raquel Riba Rossy) - Draw my Life Shock* [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=16_lru-xv_9o
- INESEM Business School (19 de mayo de 2017) *Feminismo e Igualdad de género* [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=KY6Qk-fPXH8>

Otros:

- Serrano Sanchez, M ¡Pop-up! *La arquitectura del libro móvil infantil*. (Tesis doctoral, Universidad de Granada). Recuperado de <https://digibug.ugr.es/handle/10481/49073>
- Cuadrado Alvarado, A. (junio de 2018) Arqueología de la interactividad: el libro móvil y pop-up como antecedente de los videojuegos. *Artnode.Revista de ciencia, arte y tecnología*. Recuperado de <https://www.raco.cat/index.php/Artnodes>

Anexos

Al tratarse de un libro interactivo y para que se pueda entender y comprender lo más fielmente posible el resultado, al final del anexo se adjuntan también unas páginas extra donde aparecen explicadas de forma visual cada una de estas páginas interactivas.