

TFG

**EDICIÓN DE CARTELES DE IMPACTO
SOCIAL: VESTIGIUM**

**Presentado por Inés López Alexander
Tutor: Emilio Espí**

**Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2018-19**

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Este Trabajo Final de Grado recoge el análisis teórico-práctico sobre los carteles y la ilustración, enfocándose concretamente en los carteles de protesta y la ilustración activista; además de los problemas de la sociedad, tales como el racismo, el machismo, las guerras, la contaminación y la desigualdad entre ricos y pobres.

La investigación comienza con un breve recorrido sobre la ilustración y el cartel, y su historia, hablando después sobre sensibilización de algunos de los problemas de nuestra sociedad, para después hibridar estos dos conceptos realizando un análisis sobre los carteles de concienciación y denuncia, pasando también por el artivismo a través del estudio de algunos referentes.

La segunda parte del trabajo consta una serie de carteles relacionados con estos temas, como resultado práctico, en la que se proponen carteles para la sensibilización social. Estos carteles son realizados con tinta calcográfica, y pintados con las yemas de los dedos, ilustrando así la huella que deja el ser humano en la humanidad y en nuestro entorno.

Palabras clave: Huella, tinta calcográfica, sensibilización social, cartel de denuncia, retrato

ABSTRACT AND KEY WORDS

This Final Degree Project includes the theoretical-practical analysis of posters and illustrations, focusing specifically on protest posters and activist illustrations; on the other side the problems of society, such as racism, sexism, war, pollution and inequality between rich and poor.

The project begins with a brief investigation about the history of the illustration and the poster, going through the awareness these can cause for some of the problems of our society. Later on combining these two concepts by analyzing the protest posters, and artivism through the study of some references.

The second part of the work consists of a series of posters related to these issues, as a practical result, in which posters are proposed for social awareness. These posters are made with intaglio ink, and painted with the fingertips, illustrating the fingerprint left by the human being in humanity and in our environment.

Keywords: Fingerprint, intaglio ink, social awareness, poster, portrait

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, por apoyarme siempre en mi decisión de estudiar arte, y ayudarme en todos mis años de estudio.

A los amigos que han llenado de buenas experiencias mi paso por la universidad.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	pag. 5
2. OBJETIVOS	pag. 6
3. METODOLOGÍA	pag. 7
4. DESARROLLO Y RESULTADO DEL PROYECTO	pag. 8
4.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO	pag. 8
4.1.1. <i>La ilustración y el cartel</i>	pag. 8
4.1.2. <i>El cartel y la sensibilización</i>	pag. 9
4.1.3. <i>Sensibilización social</i>	pag. 11
4.1.4. <i>Referentes</i>	pag. 21
4.1.4.1. Pawel Kuczynski	pag. 21
4.1.4.2. Steve Cutts	pag. 22
4.1.4.3. Pat Perry	pag. 23
4.1.4.4. Brandon Kidwell	pag. 24
4.1.4.5. Antonio Mora	pag. 25
4.1.4.6. Las Guerrilla Girls	pag. 26
4.2. DESARROLLO	pag. 27
4.2.1. <i>Desarrollo conceptual</i>	pag. 27
4.2.2. <i>Trabajos anteriores</i>	pag. 28
4.2.3. <i>Descripción de la técnica</i>	pag. 30
4.2.4. <i>Resultado del proyecto</i>	pag. 31
4.2.5. <i>Bocetos y pruebas</i>	pag. 41
5. CONCLUSIONES	pag. 43
6. BIBLIOGRAFÍA	pag. 44
7. ÍNDICE DE IMÁGENES	pag. 48

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se plantea bajo la necesidad de protestar y opinar sobre las injusticias ocurridas en la sociedad, centrándose en el origen de los problemas y la huella que hemos dejado el ser humano en el mundo, tanto a nosotros como sociedad, como a nuestro entorno.

El cartel ha estado muy vinculado con causas de carácter reivindicativas, es por ello que bajo estas dos afirmaciones se configura este trabajo, que pretende ilustrar las diferentes problemáticas de la sociedad en carteles para la concienciación social.

Puesto que la sociedad se sustenta sobre unos pilares artificiales e inestables, reprimiendo así la necesidad de un mundo justo, en el que todo ser vivo es respetado, se hace necesario realizar una reivindicación para que estos estén protegidos y concencie a todos del cambio necesario que hay que efectuar por parte de todas y de todos.

En este caso la reivindicación nace desde el arte, y más concretamente desde el cartel y sus ilustraciones. En primer lugar se justifica la elección del medio (ilustración y cartel) además de hacer un breve recorrido por su historia. En segundo lugar se hace una breve explicación de cada uno de los temas, centrándonos sobre todo en el origen y la denuncia de: el racismo, el machismo, las guerras, el cambio climático, y la desigualdad entre ricos y pobres.

Ambas temáticas se hibridan, tratando con el cartel y la ilustración activista, y haciendo un recorrido por algunos referentes del cartel reivindicativo, referentes de la ilustración activista, y referentes artísticos que han dado forma al resultado final de los carteles. Todo ello da lugar a la propuesta personal, explicando el proceso de trabajo, la descripción técnica, etc.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal es generar una serie de carteles ilustrando problemáticas actuales que se tiene en la sociedad actual, para poder darles difusión a estos.

Partiendo de esa base, el objetivo es plantear un enfoque artístico diferente sobre determinadas problemáticas dentro de este arte activista. A partir de este objetivo principal se articulan objetivos como:

- Investigar, desarrollar y crear una serie de carteles de concienciación partiendo del dibujo o la ilustración, y que resulte de utilidad para transmitir el mensaje.

- Estudiar el funcionamiento de los carteles de concienciación a través de los referentes teóricos y artísticos.

- Seleccionar un conjunto de problemas en la sociedad para transmitir la cuestión a favor de la conciencia social sobre estos.

- Conseguir llamar la atención del espectador a través de la estética y su composición para dar a conocer el mensaje, en este caso utilizando tinta calcográfica.

- Crear carteles con la intención de que los espectadores tomen conciencia de la crisis social actual, y que así se eviten las malas prácticas, para mejorar en los aspectos injustos y crueles del mundo contemporáneo.

- Como objetivo personal: aprender más sobre el cartel y la ilustración, la concienciación, la gráfica de protesta que encontramos en la actualidad, y finalmente seguir con este hilo temático y experimentar con variaciones de la técnica, utilizando color.

3. METODOLOGÍA

En este trabajo se han aplicado metodologías adecuadas al tema y a la obra artística desarrollada.

La metodología empleada sigue las bases de los carteles de protesta y la ilustración, pasando por un análisis de los temas a los que se busca denunciar, con la finalidad de concienciar al espectador de la huella que deja el ser humano en el medio ambiente y en su propia sociedad.

Tras la lectura de la información necesitada, se revisa una serie de referentes.

Una vez hecha la investigación, se realiza cinco carteles que tienen un registro particular, utilizando tinta calcográfica para ilustrar los temas tratados, y pintados de manera un tanto realista, con la yema de los dedos.

Estos retratos son el resultado de unas imágenes de doble exposición, que anteriormente han sido fusionados con Photoshop utilizando fotografías de retratos, con fotografías relacionadas con los temas denunciados.

Hemos articulado diferentes fases que nos han permitido ir avanzando en el desarrollo del proyecto gráfico:

FASE 1

Estudio y análisis de las teorías que refuerzan el proyecto: Tras la lectura sobre cada uno de los temas, se pudo elaborar cada uno de los carteles de manera que cada uno exprese la denuncia correspondiente

FASE 2

Búsqueda de referentes: Tomando como punto de partida a algunos de los artistas ya conocidos, se realiza una búsqueda de artistas relacionados, que finalmente influyen en el resultado final de la obra.

FASE 3

Realización de las obras: Una vez encontrada la información necesaria, se realiza una serie de 5 carteles de algunos de los temas tratados, mediante un previo retoque fotográfico de retratos de doble exposición mediante Photoshop, que resulta en ilustraciones hechas con la yema de los dedos con tinta calcográfica.

4. DESARROLLO Y RESULTADO DEL PROYECTO

4.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

La raíz del proyecto surge en base de las premisas de los problemas sociales, que permite entender la crítica con la que se aborda el trabajo. A continuación mostramos un breve resumen sobre la historia de la ilustración, el cartel y el artivismo, pasando después por los temas tratados en cada uno de los retratos.

4.1.1. *La Ilustración y el cartel*

LA ILUSTRACIÓN

Los orígenes de la ilustración son tan antiguos como los de la escritura. La muestra de libro ilustrado más antiguo que se conserva es un papiro egipcio de alrededor del año 2000 a.C.

La ilustración se remonta a la Antigüedad, los libros manuscritos ya eran acompañados por ilustraciones, obras únicas hechas a mano, aunque posteriormente se les hicieran copias.

Con la llegada de la imprenta con Gutemberg en el siglo XV, las nuevas técnicas de impresión permitieron reproducir textos en serie y acompañarlos con imágenes. Había nacido una nueva época para el mundo de la cultura y, por extensión, de la ilustración.

La primera reproducción mecánica de ilustraciones se hizo con xilografía, por medio de matrices de madera.

Con la propagación de la imprenta, proliferaron los libros ilustrados a lo largo del s XVI

En el siglo XVII el arte de la ilustración de libros decayó, y se pasó a dar mayor importancia a la tipografía y a la ornamentación.

En el siglo XVIII, Aloys Senefelder crea una nueva técnica: la litografía.

En el siglo XIX Jules Chéret inventa la cromolitografía, que introdujo el color en las ilustraciones de los libros, que hasta entonces se había limitado al blanco y negro, aunque el proceso era aún largo y caro; a raíz de esto, la mayoría de los carteles de la época eran producidos con xilografía.

Estéticamente, el agitado comienzo y evolución del siglo XX dio alas a los creadores. El mundo visual se enriqueció con las propuestas del cubismo, surrealismo, expresionismo, abstracción geométrica, Pop, etc.

Fig. 1. Jules Cheret. Anuncio de Pippermint, una bebida alcohólica. (1896 y 1900)

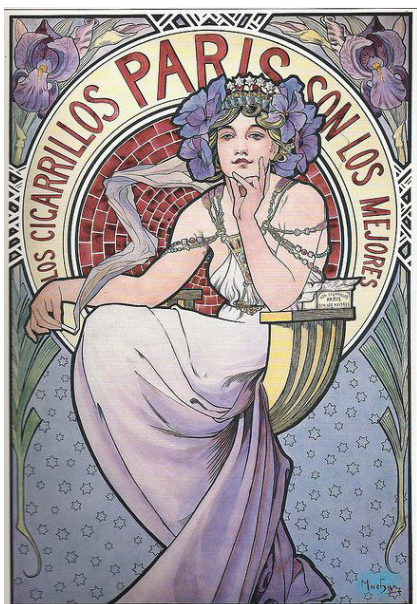

Fig. 2. Alphonse Mucha. Los Cigarrillos Paris (1897)

La ilustración al principio fue utilizada con fines publicitarios dado que se hacían muchos carteles para anunciar productos o servicios a la venta, pero también se empezó a normalizar y ver decorando portadas de libros e incluso acompañando el texto de los cuentos infantiles.

EL CARTEL

El cartel se creó, y se crea, para ser reproducido de forma masiva, en copias idénticas que se distribuyen para ser vistas por un gran número de personas.

La publicidad ha existido siempre. Pero el cartel publicitario moderno, como lo conocemos hoy, surge como consecuencia de factores urbanísticos, económicos y estéticos.

El auge de las ciudades, la vida en la calle y el rápido crecimiento económico hacen que a mediados del siglo XIX se generaran nuevas necesidades publicitarias y el cartel resultaba el medio más económico y rápido para alcanzar a una gran cantidad de personas.

El cartel comercial nació en París, de la mano de Jules Chéret, creador de la cromolitografía y popularizador de este medio, pero otros representantes destacados son Toulouse Lautrec, Alphonse Mucha y Ramón Casas.

Las características de aquellos carteles han llegado casi intactas al siglo XXI. Imágenes sugerentes, imaginativas, que intentan captar la atención del observador y al que se le envía un mensaje claro, un mensaje de contenido comercial.

El cartel tiene una función persuasiva y retórica. Orientado también a provocar una determinada respuesta por parte del receptor, destaca su naturaleza instrumental, que lo convierte en “una forma global de influencia socio-comunicativa”

4.1.2. El cartel y la sensibilización

EL CARTEL DE PROTESTA

El cartel de protesta actúa como medio de denuncia al informar a la población de una injusticia, instándole a apoyar una causa y generando solidaridad. Le da voz al ciudadano de a pie, capta la atención, encapsula un tema candente y reafirma.

En el pasado, la mayoría de los carteles de protesta se hacían de este modo «analógico» y de «baja fidelidad». Los carteles de protesta nunca han sido una actividad de diseño exclusiva o principalmente profesional: cual-

quiera puede hacerse con unas tijeras y papel, y coger un pincel para apoyar una causa. Un ejemplo podría ser la revolución estudiantil de Mayo del 68.

Fig. 3. "La lutte continue" Cartel serigráfico
77x56 cm

Un ejemplo de esto podría ser el pensamiento revolucionario del Mayo francés se plasmó a través de grafitis y carteles que inundaron las calles de París, con mensajes que incitaban a la reflexión sobre el sistema y a la revuelta. Los carteles fueron realizados de forma anónima y colectiva en el Taller Popular de la Escuela de Bellas Artes, en la Escuela de Artes Decorativas, en las distintas Facultades o en las agrupaciones de barrio, todas ocupadas por profesores, estudiantes y trabajadores.

Sólo los talleres de la Escuela de Bellas Artes editaron alrededor de 500.000 carteles con unos 400 motivos diferentes, realizados con técnicas básicas de gráfica: serigrafía, litografía y estarcido. Se diseñaban e imprimían a toda prisa, recuperando el sentido urgente e inmediato de los carteles políticos de los grandes conflictos de principios del siglo XX.

Actualmente, los medios digitales utilizados en el diseño ofrecen a los mensajes de protesta dos canales de distribución, al generar material impreso que puede verse fuera, en el mundo real, además de productos digitales que compartir «online».

EL ARTIVISMO

El artivismo se expresa en diversas plataformas artísticas, como murales, teatro, música, danza o arte digital, y tiene su efecto más inmediato en la formación del diálogo inclusivo y transgeneracional, con miras a impactar en el comportamiento y las percepciones de una comunidad.

Los efectos del artivismo también pueden incluir el fortalecimiento de relaciones sociales al interior de las comunidades. Las artes son capaces de iniciar conversaciones que desde otros espacios resultan muy difíciles e incómodas, pues los espacios de expresión artística reflejan los deseos, inquietudes y problemas de la sociedad, constituyendo disparadores de la reflexión humana y por tanto, elementos de transformación para los artistas y sus audiencias.

Una pieza artística activista es un punto de encuentro para su audiencia, que puede iniciar un proceso de reflexión y diálogo colectivo. El cuadro *Guernica*, pintado por Pablo Picasso en 1937, podría considerarse un antecedente. La obra daba a conocer a la sociedad el bombardeo a la ciudad de Guernica durante la Guerra Civil Española. Se utilizaba el arte como plataforma para hacer una crítica a los horrores vividos durante el conflicto bélico.

El artivismo se ha desarrollado en los años recientes al mismo tiempo que las protestas en contra de la globalización y los conflictos armados emergie-

ron y proliferaron. El artista se encuentra involucrado muchas veces en arte callejero o arte urbano, manifestándose en contra de la sociedad de consumo. Un ejemplo de ello podría ser Banksy, seudónimo con el que se conoce al artista más representativo del arte callejero en la actualidad.

Fig. 4. Banksy. (2011), Fitzrovia.

4.1.3. Sensibilización social

RACISMO Y FRONTERAS

Cuando toda la historia ha tenido presente el racismo, queriendo diferenciar al ser humano en distintas razas, la duda que se me plantea es cómo apareció y por qué sigue existiendo a día de hoy.

“Los prejuicios se aprenden; no son innatos; los niños en un principio no los comparten con los adultos, les son transmitidos por las actitudes familiares y del ambiente (amigos, periódicos, cine, libros, etc.); la educación está en posibilidad de luchar contra los prejuicios y puede en consecuencia destruirlos.”¹

Sin llegar a comprender el concepto del racismo, me pregunto cuáles serán las razones de que siga existiendo a día de hoy. Se considera que hay tres factores importantes que han llevado a ello:

“El primero: El Darwinismo social, la aplicación de la teoría de la selección natural de Darwin a las sociedades y a las relaciones entre Estados y pueblos, luchas por la supremacía.

1 MINERVA RIOS. El racismo. <<https://www.monografias.com/trabajos15/racismo/racismo.shtml>> [Consulta: 9 de Junio de 2019]

El segundo: El escritor francés J.A. de Gobineau publicó en 1853 un ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Aquellos pueblos que mantenían su pureza racial serían superiores. La raza superior por antonomasia era la germana.

El tercero: Los planteamientos ideológicos del racismo en los Estados Unidos en el mismo siglo. La economía del Sur se basaba en el sistema de plantaciones de algodón y tabaco, sostenido con mano de obra esclava. Toda la riqueza del sur de EEUU era generada gracias a la esclavitud. Nadie cuestionó el empleo de esclavos, para mantener e incrementar su riqueza y poder. Se fue generando una determinada mentalidad que se construyó sobre la supuesta aristocracia sureña, que elaboró toda una construcción ideológica para justificar la existencia de la esclavitud.”²

El racismo ha derivado en diversas consecuencias a lo largo de la historia. Los problemas que ha causado son más notables en unas partes del mundo que en otras a día de hoy. En EEUU por ejemplo, las personas negras sufren discriminación en todos los aspectos de su vida aun viviendo en el primer mundo, mientras que África es el continente más pobre del planeta.

La continua entrada de inmigrantes africanos por Europa me lleva a preguntarme por los motivos y causas de su expatriación. Si indagamos un poco, encontramos que el continente africano gana en diferencia al resto de continentes en cuanto a recursos naturales. Son recursos naturales que permiten que nuestras tecnologías sigan avanzando a raíz de explotar sus minerales, como el caso del coltán, que se utiliza para la fabricación de los aparatos tecnológicos.

Esto choca cuando conocemos su realidad “casi el 50% de los africanos viven bajo el umbral de la pobreza.”² Tiene una fácil explicación, cuya fecha clave se encuentra en 1885 cuando se celebró la conferencia de Berlín por la repartición de África. Esto quiere decir que desde entonces África vivió el colonialismo en estado puro, fue privada de su riqueza y de la posibilidad de ser independiente, como dice Macharia Munene en El peso de la herencia africana:

“un proceso de empobrecimiento para que África no pudiera satisfacer sus necesidades básicas y se convirtiera en totalmente dependiente. Para conseguirlo, hubo que saquear el continente para hacer frente a las cuatro grandes necesidades de Europa: mano de obra, una válvula de escape social, materia prima y mercados potenciales. Por consiguiente los africanos padecieron el euroterrorismo durante la época precolonial, colonial y poscolonial.”³

Fig. 5. Principales exportaciones de África

2 EDUARDO MONTAGUT. Los orígenes del racismo contemporáneo. <<https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/origenes-racismo-contemporaneo/20160127114125124778.html>> [Consulta: 9 de Junio de 2019]

3 MUNENE, M. (2011). El peso de la herencia africana. En: Utopía y realidad : 50 años de ¿independencias africanas?. España: Casa de Africa

Por otra parte Roosevelt y los estadounidenses, hace décadas que también animaron a los europeos a hacerse con el control de África: “Los africanos nunca se han gobernado y nunca podrán hacerlo, y por lo tanto, sería un crimen para las razas blancas no lograr que el Estado de África no se convirtiera en un país perteneciente al hombre blanco.”⁴

Los flujos migratorios que observamos continuamente vienen condicionados por este empobrecimiento y la mísera forma de vivir con la que tienen que lidiar las personas africanas. Como seres instintivos tenemos la necesidad de movernos para implantar una mejoría en nuestras vidas.

Las migraciones siempre vienen de la mano de los problemas políticos, económicos y/o sociales. Las continuas guerras de capitales y los intereses políticos derivados de estas, producen que la población quede a las manos de unos pocos y sea manipulada y tratada a su incumbencia. Vivimos en la era de la globalización, condicionada por los sistemas capitalistas que nos han enseñado a primar la economía a las personas, a individualizarnos como seres, y a creer que las cosas materiales son las que tienen mayor importancia. Así, hemos desempeñado un modelo de sociedad que obviamente no se preocupa de los más desfavorecidos y hace menos por ayudarlos.

“El ser humano ha dejado de preocuparse por su propia especie, siendo más importante la economía que la vida de las personas. Este, es el principal motivo que propulsa la migración africana, que después de siglos de expolio, encuentran las fronteras cerradas al buscar una vida mejor.”⁵

“Uno no escoge el país de su nacimiento. Ni tampoco su lengua materna. Y, por supuesto, uno no elige vivir en diáspora”.

Anja Maria Krakowski

África y los africanos necesitan ayuda, cuando me refiero a ayuda no es un envío de dinero que acaba en manos de la corrupción, sino la necesidad que tienen de ser educados, y enseñados a ser autosuficientes. Mientras el sistema siga queriendo aprovecharse de ellos, nunca van a poder prosperar como continente.

DESIGUALDAD ECONÓMICA

Siguiendo con lo planteado en el punto anterior, investigo sobre los problemas causados por la situación en África, qué lo sigue produciendo a día de hoy y cuál sería el mejor camino a seguir para acabar con esta situación de desigualdad entre los más ricos, y los más pobres.

4 ROOSVELT, T. <the prospect of british east Africa> discurso en una cena en Nairobi el 3 de agosto de 1909, publicado de nuevo Utopía y realidad: 50 años de ¿Independencias africanas?

5 FRANCISCO ROUCO. África, el continuo expolio de un continente muy rico. <https://www.20minutos.es/noticia/2332653/0/africa/expolio/conflictos/> [Consulta: 7 de Junio de 2019]

El profesor sueco Hans Rosling relaciona los ingresos y la esperanza de vida, para resumir en un vídeo de cuatro minutos el desarrollo de 200 países en los últimos 200 años. La conclusión es clara: “las diferencias son innegables, pero con ayuda, comercio, tecnologías sostenibles y paz, cualquier país puede llegar a la franja de más riqueza y salud.”⁶

Rosling explica cómo más de la mitad de la población lava la ropa a mano por falta de recursos. Sin embargo, hay quien afirma no es bueno para la sostenibilidad del planeta que todas las personas tengan una lavadora (o un coche, etc.).

“¿Con qué derecho los países ricos pueden decirle a los pobres que no tengan una lavadora (mientras ellos siguen consumiendo la mitad de la energía mundial)?”⁷

Utilizando este pequeño ejemplo, explica que la solución no es privarles del desarrollo industrial, sino optar por energías limpias. Porque si tienen lavadora, la mitad de las mujeres del mundo (trabajo todavía atribuido a ellas) no perderán horas yendo a buscar agua y lavando en barreños, y lo podrán dedicar a la educación.

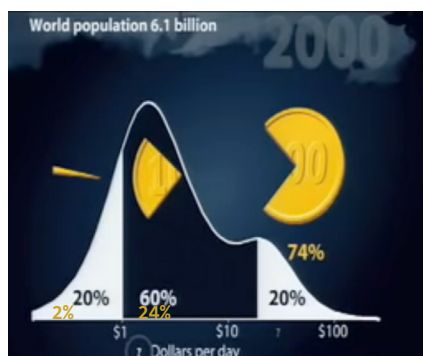

Fig. 6. Repartición del dinero mundial. “Hans Rosling nos muestra las mejores estadísticas que hayamos visto”.

“Por último, en el video de Hans Rosling de una de sus charlas en TED, con datos del año 2000 se ve repartido el dinero mundial anual de manera desproporcional:

- 20% mundo – los más ricos: 74% de los ingresos anuales
- 60% mundo – clase media: 24% de los ingresos anuales
- 20% mundo – los más pobres: 2% de los ingresos anuales”⁸

Es evidente que es necesario un reajuste moral, si un 20% de la población tiene el 74% de la riqueza puede facilitar a que al otro 20% de la población más pobre salga de la pobreza.

La humanidad está avanzando a un buen ritmo en cuanto a la salud y riqueza, ya que a lo largo de los siglos siempre hay un progreso y una mejora en todos los países. Esto no quiere decir que no haya países que necesiten ayuda económica a día de hoy, ya que la mejora es más notable en unos países que en otros.

6 YOUTUBE, “Hans Rosling: 200 years in 4 minutes - BBC News” en Youtube <<https://www.youtube.com/watch?v=Z8t4k0Q8e8Y>> [Consulta: 26 de Mayo de 2019]

7 YOUTUBE, “Hans Rosling y la lavadora mágica” en Youtube <<https://www.youtube.com/watch?v=BZoKfap4g4w>> [Consulta: 26 de Mayo de 2019]

8 YOUTUBE, “Hans Rosling: Hans Rosling nos muestra las mejores estadísticas que hayamos visto” en Youtube <<https://www.youtube.com/watch?v=RUwS1uAdUcl>> [Consulta: 26 de Mayo de 2019]

La ayuda necesaria no significa precisamente donar a ONGs para alimentar o asegurar sanidad a aquellos en situaciones precarias, si no invertir en un mejor sistema, siempre desde el punto de vista ecológico, en el que educación y energía renovable sea la prioridad a la hora de donar dinero. De esta manera se podrá conseguir una mayor riqueza y mejor esperanza de vida.

Un ejemplo de este necesario cambio moral ocurrió el 15 de abril de 2019 en París, cuando la catedral de Notre Dame, el monumento más visitado de Europa, sufrió un incendio accidental causado por unas obras de restauración.

“Frente a la vertiginosa afluencia de donaciones para la reconstrucción de la catedral de Notre Dame, devastada por un incendio, se han alzado algunas voces que denuncian una generosidad selectiva.”⁹

Las multimillonarias donaciones para reconstruir Notre Dame han creado polémica en ciertos sectores por el contraste con las urgencias sociales que no son atendidas, ya que en cuestión de cuatro días recaudaron un total de casi 1000 millones de euros con donaciones de grandes empresas y de multimillonarios.

MACHISMO

El patriarcado es una creación histórica elaborada por hombres y mujeres en un proceso que ha tardado casi 2.500 años en completarse.

“En cualquier momento de la historia cada “clase” ha estado compuesta por otras dos clases distintas: los hombres y las mujeres. Aunque cada uno de estos grupos tengan obligaciones y privilegios muy diferentes, comparten la falta de libertad que supone estar sexual y reproductivamente controladas por hombres.”¹⁰

La familia es el mero reflejo del orden imperante en el estado y educa a sus hijos para que lo sigan, con lo que crea y refuerza constantemente ese orden. Las reformas y los cambios legales, aunque mejoren la condición de las mujeres y sean parte fundamental de su proceso de emancipación, no van cambiar de raíz el patriarcado. Hay que integrar estas reformas dentro de una vasta revolución cultural a fin de transformar el patriarcado y abolirlo.

9 AFP. Polémica ante las donaciones millonarias para reconstruir Notre Dame. <http://es.rfi.fr/francia/20190418-crecen-las-criticas-ante-las-donaciones-millonarias-para-reconstruir-notre-dame> [Consulta: 20 de Abril de 2019]

10 LERNER, G. (2017). La creación del patriarcado. Pamplona: Katakarak Liburuak.

“El sistema patriarcal solo puede funcionar gracias a la cooperación de las mujeres. Esta cooperación le viene de la inculcación de los géneros; la privación de la enseñanza; la prohibición a las mujeres a que conozcan su propia historia; la división entre ellas al definir la “respetabilidad” y la “desviación” a partir de sus actividades sexuales; mediante la represión y la coerción total; por medio de la discriminación en el acceso a los recursos económicos y el poder político; y al recompensar con privilegios de clase a las mujeres que se conforman.”¹⁰

El impedimento más importante al desarrollo de una conciencia colectiva entre las mujeres fue la carencia de una tradición que reafirmase su independencia y su autonomía en alguna época pasada.

“La hegemonía masculina dentro del sistema de símbolos fue lo que situó de forma decisiva a las mujeres en una posición desventajosa. Al hacer que el término “hombre” incluya el de “mujer” y de este modo se arrogue la representación de la humanidad, los hombres han dado origen en su pensamiento a un error conceptual de vastas proporciones.”¹⁰

La negación a las mujeres de su propia historia ha reforzado que aceptasen la ideología del patriarcado y ha disminuido el sentimiento de autoestima de cada mujer. La versión masculina de la historia las ha presentado al margen de la civilización y como víctimas del proceso histórico.

“Muchos de los avances más importantes dentro del pensamiento femenino nos los dieron esas mujeres cuya lucha personal por un modo de vida alternativo les sirvió de inspiración para sus ideas. Pero esas mujeres, durante la mayor parte de la época histórica, se han visto obligadas a vivir al margen de la sociedad; se las consideraba «desviaciones» y por ello se hacía difícil lograr influencia y aprobación.”¹⁰

Esto ha derivado en una sociedad que tiende a encasillar cada género en un distinto rol desde el momento en el que nacemos, dejando en segundo lugar a las mujeres en prácticamente todo.

Las mujeres no se encuentran con las mismas facilidades a aspirar a una carrera igual de exitosa en cualquier ámbito profesional, atribuyéndole además el trabajo del hogar y el cuidado de los niños únicamente a ellas. Además de esto se ha creado un estereotipo de mujer artificial, delgada, depilada, bien vestida y siempre feliz. Las mujeres son discriminadas, menospreciadas, en algunos casos utilizadas como propiedad. Ocurre en casa, en el trabajo, en la calle, en los anuncios, en las noticias, en el lenguaje, en los libros, en los estudios o en la carrera profesional.

Nos encontramos ante la necesidad de un cambio radical, que sólo reeducando las siguientes generaciones podremos conseguir completamente.

GUERRAS

Las guerras han sido comunes en todo el mundo. Se producen por múltiples causas, entre las que suelen estar el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, dirimir disputas económicas, ideológicas, territoriales, religiosas, etc.

“Hay un gran abanico de circunstancias que han causado las guerras. Desde guerras civiles, hasta las guerras mundiales, todas con el mismo inútil propósito, matar para ganar.

Ya pasó un siglo desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, sobre la que muchas personas dijeron, en ese entonces, que era “la guerra que acabaría con todas las guerras”. Desafortunadamente, las guerras solo siguieron sucediendo.”¹¹

“La guerra es una invención y no una necesidad biológica.”¹²

La antropóloga Margaret Mead propuso esta teoría a principios del siglo XX, en la que sostiene que la guerra no es la consecuencia inevitable de nuestra naturaleza agresiva sino un invento social del que nos podemos desprender.

Las muertes producidas por la guerra constituyen tan sólo una parte de sus consecuencias; las víctimas, el número de muertos; es decir, el costo del conflicto en vidas humanas es alto, sobre todo en lo que se refiere a pérdidas de vidas humanas.

La destrucción y desaparición de ciudades y pueblos así como los daños económicos son impresionantes.

“En primer lugar, durante el enfrentamiento los gobiernos convierten la industria del país hacia fines militares, de hacer coches, por ejemplo, se pasa a hacer cañones, aviones de guerra, misiles, etc., Y la reconversión nuevamente a una industria de paz, al finalizar el conflicto, conlleva una reestructuración de la industria que normalmente hace que las que no son rentables quiebren y por tanto cierren. Además durante la guerra muchas infraestructuras y fábricas e industrias se han convertido en objetivos bélicos, quedando muchas de ellas destruidas.

En la agricultura muchos campos han permanecido sin cultivar por la ausencia de hombres, por la proximidad al frente, etc.

11 KRUGMAN, P. (2014). “Why we fight wars” en NY Times. Why We Fight (2014, on Page A19 of the New York edition)

12 MEAD, M. (1975). La antropología y el mundo contemporáneo. Buenos aires: Siglo veinte.

Por otra parte ante las carencias de recursos y ante una economía desarticulada, se suele producir una inflación constante y una devaluación de las monedas que dejan los escasos ahorros reducidos a cero.

Para llegar al nivel de producción de antes de la guerra deben pasar años. La guerra además contamina mucho el aire, el mar y la tierra. Las organizaciones internacionales han advertido que los productos químicos y el polvo de los edificios destruidos durante un ataque aéreo provocan una gran contaminación del aire y la tierra.”¹³

Huir a otro país por culpa de la guerra no solo implica dejar atrás un lugar. Significa una fractura en la historia de vida de las personas refugiadas, un punto de giro que marca un antes y un después en sus biografías.

“En la actualidad, según ACNUR (la agencia de la ONU para las personas refugiadas), en el mundo existen más de 65 millones de personas que viven día a día esta situación.”¹⁴

CAMBIO CLIMÁTICO

Tras un breve repaso de algunos de los problemas más graves de la sociedad causada por el ser humano, finalizo con lo que me resulta el más grave de todos, el cambio climático. Sin pretender restar importancia a los demás problemas, ¿qué sentido tiene preocuparse sólo por nuestra sociedad si no cuidamos el lugar donde vivimos?

“Fueron los científicos, a principios-mediados del siglo XX, los que dieron la voz de alerta a la sociedad sobre este cambio en la naturaleza. Durante las décadas de 1950 a 1980 se recogieron datos que pasaron a confirmar términos como efecto invernadero, emisiones de CO₂ y erosión de la capa de ozono.”¹⁵

Combatir el cambio climático requiere una transición urgente hacia un modelo de desarrollo sostenible basado en la eficiencia y en la equidad, así como en la apuesta decidida por las energías renovables.

13 ROBERT R. TÉLLEZ CHÁVEZ. Consecuencias de una guerra. <<http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0411/noticias.php?id=91517>> [Consulta: 15 de Mayo de 2019]

14 OXFÁM INTERMÓN. Consecuencias de la guerra en la vida de los refugiados y las refugiadas. <<https://blog.oxfamintermon.org/consecuencias-de-la-guerra-en-la-vida-de-los-refugiados-y-refugiadas/>> [Consulta: 9 de Junio de 2019]

15 UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE. El origen del cambio climático. <<http://calorerbi.eu/origen-del-cambio-climatico/>> [Consulta: 10 de Junio de 2019]

“Entre los impactos más relevantes, el Informe destaca la subida del nivel del mar, lo cual supone un riesgo para las poblaciones de ciudades costeras y la salinización de acuíferos, la reducción de los glaciares y su consecuente riesgo para la disponibilidad de agua de las poblaciones que dependen de los ríos alimentados por estos, la extinción de especies (hasta un 30%), un mayor riesgo de olas de calor y sequías en algunas zonas, y de lluvias torrenciales en otras.”¹⁶

La subida del nivel del mar ya se está produciendo, y 100 millones de personas que viven a menos de un metro de altura sobre el nivel del mar están en riesgo de perder sus casas y sus formas de vida. La disponibilidad de agua dulce para cientos de millones de personas está amenazada. Los países pobres, que son los menos responsables del problema, son los que sufrirán más y no tienen recursos para afrontar las consecuencias.

“Para este siglo, los modelos predicen para España un mayor riesgo de olas de calor, incendios e inundaciones. Un calentamiento de 3-4°C en invierno y 5-7°C en verano, más acusado hacia el interior peninsular que en las costas.

Se prevé que el nivel del mar ascienda mar de 10 a 68 cm, con la consiguiente desaparición de los deltas de los ríos.”¹⁷

Para combatir el cambio climático es necesaria una voluntad política decidida tanto a nivel internacional como nacional, que priorice las opciones energéticas y de desarrollo sostenibles.

Es imprescindible lanzar el mensaje adecuado a la sociedad y a los sectores productivos de la necesidad de cambiar hacia un modelo basado en el ahorro, la eficiencia, las energías renovables y la equidad. Para ello se necesita una legislación acorde y materializar en medidas concretas los objetivos de reducción de emisiones.

La desidia del ser humano no tiene límites a la hora de deshacerse de la basura que él mismo genera al consumir. Pero este no es un mal que se limite a las ciudades, ya que en prácticamente cada zona poblada del mundo las personas han dejado una muestra patente de la falta de consideración generalizada y el desinterés por el cuidado del medio ambiente, dejando basura de cualquier tipo allá por dónde pasa.

16 WWF. El origen del cambio climático. <<https://www.otromundoesposible.net/wwf-origen-cambio-climatico/>> [Consulta: 10 de Junio de 2019]

17 ECONOTICIAS. Cómo el ser humano destruye el planeta. <<https://www.ecoticias.com/medio-ambiente/109154/ser-humano-destroza-Medio-Ambiente-planeta>> [Consulta: 30 de Mayo de 2019]

“Son cientos las corrientes de agua que para poder ser navegadas se rema entre basuras de la más diversa índole. El nivel de contaminación que sufren las aguas de nuestro planeta, en especial las fuentes de agua dulce es tan dramático, que los elementos tóxicos han llegado a las capas freáticas más profundas.

Esto implica que los vertidos (legales e ilegales) industriales, los microplásticos, los restos de pesticidas y hasta los desechos cloacales, penetran en la tierra y también envenenan el agua de abajo hacia arriba durante décadas.”¹⁸

La contaminación del mar es un tema muy preocupante en la actualidad y está causada por multitud de factores entre los que, sin duda alguna, predomina el plástico. Estos derivados del petróleo, este material que a todas vistas era perfecto, se está volviendo en nuestra contra en la actualidad.

Los residuos sólidos como bolsas, espuma y otros desechos vertidos en los océanos desde tierra o desde barcos en el mar acaban siendo con frecuencia alimento de mamíferos marinos, peces y aves que los confunden con comida, que acaba terminando con sus vidas o acabamos finalmente ingiriendo nosotros.

“Las redes de pesca abandonadas permanecen a la deriva durante años, y muchos peces y mamíferos acaban enredados en ellas. En algunas regiones, las corrientes oceánicas arrastran billones de objetos de plástico en descomposición y otros residuos hasta formar remolinos gigantescos de basura. Uno de ellos, situado en el Pacífico septentrional y conocido como el Gran Parche de Basura del Pacífico, tiene una extensión que según las estimaciones llevadas a cabo duplica la del estado de Texas. A principios de 2010, se descubrió otra gigantesca isla de basura en el océano Atlántico.”¹⁹

18 ECONOTICIAS. Cómo el ser humano destruye el planeta. <<https://www.ecoticias.com/medio-ambiente/109154/ser-humano-destroza-Medio-Ambiente-planeta>> [Consulta: 30 de Mayo de 2019]

19 NATIONAL GEOGRAPHIC. La contaminación marina. <<https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/la-contaminacion-marina>> [Consulta: 30 de Mayo de 2019]

4.1.4. Referentes

4.1.4.1. PAWELL KUCZYNSKI

Pawell Kuczynski es un diseñador e ilustrador polaco que estudió Bellas Artes en la Universidad de Bellas Artes de Poznań con especialización en diseño gráfico. Desde 2004 trabaja con ilustraciones satíricas.

Para Kuczynski dibujar e ilustrar es un ejercicio de sátira y activismo social. Al hacerlo con tanto acierto, se convierte en una forma muy potente de llegar a la conciencia y el corazón de la gente. Los lápices, los colores y las líneas de Pawel hablan al resto del mundo y aunque lo pretendan callar, silenciar e ignorar, ilustra como muy pocos artistas las grandes mentiras y miserias de nuestro tiempo, los grandes errores del ser humano contemporáneo.

Su capacidad de síntesis, de transmitir su visión del mundo sin escribir una sola palabra, le convierte en un ilustrador ciertamente especial. Su mirada irreverente nos invita a pensar, a cuestionarnos numerosas 'realidades'. En el objetivo de su mirada crítica, la política, los gobiernos, los medios de comunicación, el maltrato al medio ambiente, la economía...

La maestría del artista de simplificar el dibujo combinando diferentes temas en una sola imagen, es lo que más destaca del artista. Es de los artistas que más me influyen en mi trabajo, ya que sus obras han sido difundidas por todo el mundo mediante internet, transmitiendo mensajes claros de una manera un tanto oscura y siniestra, que en mi opinión causa más impacto. Eso aquello a lo que aspiro con mis carteles de protesta.

Fig. 7. "VR". Pawel Kuczynski.

Fig. 8. "Small boat". Pawel Kuczynski.

4.1.4.2. STEVE CUTTS

Steve Cutts es un ilustrador y animador que actualmente vive y trabaja en Londres. Su obra de arte critica los excesos de la sociedad moderna.

Su estilo está inspirado en dibujos animados de los años 30 y 40, así como en cómics modernos y novelas gráficas.

Es conocido por su video MAN en 2012, Cutts creó su película más popular, MAN, que tiene temas animalistas y de derechos de los animales. Creado con Adobe Flash y After Effects, Cutts describe la película como “mirando la relación del hombre con el mundo natural”

La crítica social y la ironía abunda en el trabajo de Steve Cutts. El ilustrador londinense ha ganado adeptos en el ciber mundo con sus dibujos que retratan de una manera ácida el mundo actual. Si bien algunas tienen un significado evidente, otras están más abiertas a la interpretación.

Mediante imágenes inspiradas en dibujos animados de los años 30 y 40, los cuales relacionamos con historias para niños, crea unas ilustraciones de imágenes duras que hacen reflexionar sobre la sociedad actual. Lo que me inspira de su trabajo es su manera ingeniosa de plasmar lo que quiere transmitir sus carteles, y la manera tan sincera y dura que utiliza para conseguirlo.

Fig. 9. “The King”. (2014). Ilustración digital de Steve Cutts.

Fig. 10. “The scourge of man”. (2014). Ilustración digital de Steve Cutts.

4.1.4.3. PAT PERRY

Pat Perry es un ilustrador de Michigan con sede en Detroit. Infunde su arte con el estilo de la calle, la justicia social y sus sensibilidades nativas del medio oeste.

El artista se describe como un “aventurero”, tiene un estilo de vida itinerante. Mientras muestra su arte de costa a costa o trabaja con una variedad de clientes, Pat intenta viajar lo más posible. Recorre el país, documentando sus viajes a través del arte.

Pat Perry crea algún tipo de arte cada día. Presenta retratos complejos y fantásticos de seres humanos y nuestra relación con el mundo natural, una dinámica que a veces es armoniosa, a veces contradictoria. Sus dibujos y pinturas van desde bocetos en blanco y negro a murales multicolores en paredes de edificios.

En todas sus obras de arte, Perry equilibra detalles finamente trabajados con líneas gestuales.

A pesar de que Pat está feliz de poder hablar y tener una audiencia a través de su trabajo artístico, hace todo lo posible para escuchar y aprender del mundo en el que vive.

Todo el proceso artístico de este Ilustrador, desde su enriquecimiento en sus viajes hasta cómo los plasma combinando retratos, con experiencias vividas con esa persona o el lugar en el que ha habido un encuentro, me parece verdaderamente inspirador. Cuanto más se viaja más se abre tu mente, encuentras una mayor variedad de referentes para el arte, y además consigues conocer y aprender a plasmar la belleza e importancia de la tolerancia.

Fig. 11. “Fearless”. Ilustración digital de Pat Perry.

Fig. 12. “Outlived”. Ilustración de lápiz de grafito de Pat Perry.

4.1.4.4. BRANDON KIDWELL

Brandon Kidwell es un estadounidense de nacido en Maryland. Es un fotógrafo conocido por sus retratos de doble exposición, y tiene la habilidad de escribir un libro completo de historias en cada una de las fotos que crea.

Dibujó durante su juventud, pero no empezó a interesarse por el arte hasta más adelante, con la entrada de los teléfonos móviles con cámara. Poco a poco aumentando la práctica y su nivel como fotógrafo, fue formándose como artista.

Fig. 13. "Lost time is never found again." (2013). Fotografía manipulada de Brandon Kidwell

A día de hoy, con un buen equipo, hace retratos que en el que cada uno de ellos cuenta su propia historia. Uno de sus trabajos es una serie de retratos sobre lecciones que ha dado a sus hijos y el trabajo y la alegría que conlleva ser padre.

Encontrando belleza tanto en personas como en paisajes, y jugando con sus formas y colores, crea unos retratos de doble exposición verdaderamente interesantes.

Conociendo un poco las complicaciones de cómo contar una historia con muy pocas imágenes, aprecio verdaderamente la claridad del trabajo de Brandon, que con muy poco expresa muchísimo.

Me inspira esta capacidad de plasmar en las imágenes una lección, una crítica o un momento de la vida de una persona.

Fig. 14. "Sometimes what we fear the most is only something we haven't grasped an understanding of." (2014). Fotografía manipulada de Brandon Kidwell.

4.1.4.5. ANTONIO MORA

Artista Español nacido en Elche, España, 1957. Estudió psicología y filología y más tarde completó su formación con una maestría en diseño gráfico en arte. Unos años más tarde, fundó su propio estudio de comunicación, donde se desempeñó como Director de Arte durante casi veinte años.

El extraordinario progreso experimentado por las herramientas de procesamiento de imágenes digitales lo ayudó a desarrollar su propio estilo muy cercano al lenguaje poético.

Antonio Mora descubrió en un emocionante proceso de investigación que algunas herramientas de Photoshop le permitieron disolver los límites entre dos o más imágenes superpuestas, obteniendo resultados muy sutiles donde las caras humanas se mezclan con paisajes, vegetación, lagos, océanos, motivos arquitectónicos, etc. ...

Sus audaces collages digitales ubican a sus personajes en un extraño y misterioso universo paralelo, a medio camino entre el sueño y la realidad, para dar al espectador nuevas emociones de naturaleza híbrida.

Las redes sociales han sido un gran aliado en su exitosa carrera, porque su aspecto excepcional ha sido conocido y apreciado de inmediato por personas de todas las culturas.

La manera en la que juega con las formas, creando retratos especiales con objetos me resulta muy inspiradora. Un trabajo profundamente íntimo y sensible, basado en la exploración perpetua entre las personas y el entorno.

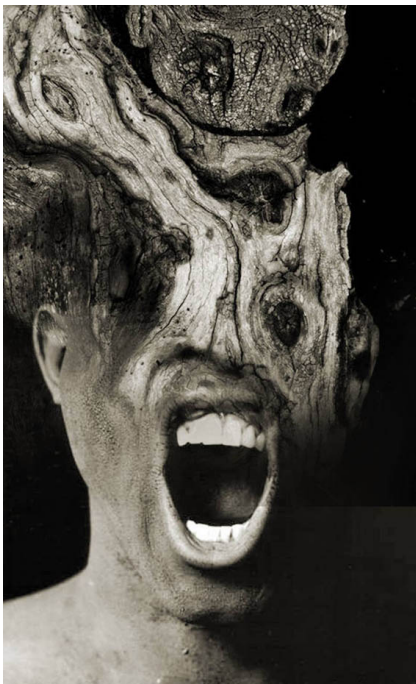

Fig. 15. "Dream portraits". (2012). Fotografía manipulada de Antonio Mora.

Fig. 16. "Dream portraits". (2012). Fotografía manipulada de Antonio Mora.

4.1.4.6. LAS GUERRILLA GIRLS

En 1985 un grupo de mujeres se reunieron en una manifestación delante del museo MOMA (Museum of Modern Art) de Nueva York, que celebraba una exposición de arte contemporáneo titulada An International Survey of Painting and Sculpture.

De los 169 artistas que participaron en ella, sólo 13 eran mujeres.

Las manifestantes compartían un sentimiento de frustración al comprobar que a finales de siglo las diferencias entre los sexos persistían y las mujeres artistas continuaban sin tener un verdadero reconocimiento.

En 1986 un grupo de las manifestantes forman las Guerrilla Girls.

Comenzaron pegando posters durante la noche, tras lo cual empezaron a tener muchas llamadas de prensa pidiéndoles fotografías. Tenían que decidir pronto alguna forma de ocultarse, y en una reunión, una de ellas estaba tomando notas y al deletrear confundió “guerrilla” con “gorila”; de ahí nacieron las Guerrilla Girls usando máscaras de gorilas.

Decidieron que querían luchar libremente en el mundo del arte y se dieron cuenta de que tenían que ser anónimas para protegerse, porque de alguna forma estaban involucradas en el mundo del arte; en el grupo habían: pintoras, escritoras, directoras de cine, comisarias de exposiciones e historiadoras del arte.

Sus nombres se desconocen pues eran y siguen siendo anónimas. A lo largo de los años, más de 55 mujeres han estado en las Guerrilla Girls. Algunas durante décadas, otras durante una semana, otras durante un día o dos.

Sus primeras obras gráficas fueron carteles que, colocados en las calles, hacían evidente el silenciamiento que sufrían las mujeres artistas y el desequilibrio entre sexos existente en el mundo del arte. Crearon anuncios para autobuses y desplegados para revistas, pretendían llegar a todas partes y utilizaron las técnicas que tenían a su alcance para lograrlo.

Fig. 17. Las Guerrilla Girls. (1989). “Ventajas de ser una mujer artista”

Fig. 18. Las Guerrilla Girls. (1989).

4.2. DESARROLLO

4.2.1. *Desarrollo conceptual*

Muchos de mis trabajos a lo largo del grado de Bellas Artes han estado enfocados a alguna manera de denuncia. Esta es la razón por la cual decido dirigir el trabajo final de grado a una serie de carteles de protesta, que mediante una serie de ilustraciones estéticamente chocantes, se pretende impactar y concienciar al espectador sobre los temas tratados.

Cada uno de los retratos es fusionado con imágenes de cada tema. Aquí explico el resultado de cada uno de ellos:

Racismo y fronteras: Esta imagen es una combinación de una fotografía de un retrato, combinada con una valla fronteriza (fig. 22) y un símbolo neonazi (fig. 23). Éste retrato es el único de dimensión más pequeña, aludiendo a la sensación que pueden encontrar algunos inmigrantes al llegar a un país donde reciben tratos racistas. (fig. 26)

Desigualdad entre ricos y pobres: Utilizando un tema polémico, he representado la desigualdad entre los más ricos y los más pobres del mundo utilizando la desgracia de Notre Dame. No pretendo criticar la ayuda a la catedral, pero sí esa generosidad selectiva en el que se prioriza la restauración de lo que al final es un edificio, antes que ayudar a personas necesitadas.

Después de indagar un poco sobre el tema, soy consciente de que es un problema mucho más grande que la falta de dinero, empezando por una reestructuración de sus gobiernos corruptos y frenar esa expoliación que llevan recibiendo desde hace siglos. (fig. 31)

Machismo: Este retoque fotográfico consta de una combinación de dos retratos y la imagen de un brazo de un hombre, abrazando a la mujer y con aspecto de estar asfixiándola.

Con este retrato he querido mostrar la asfixia que sentimos las mujeres, de manera directa, sufrida por actos machistas, o de manera indirecta y silenciosa, de cómo la sociedad nos moldea, nos reprime, y quiere hacer sentir que estamos a la sombra del patriarcado.

Tras la búsqueda de titulares de noticias que considero machistas, sobrepuje sobre la imagen una combinación de aquellas que más me causaron impacto. Entre los titulares se encuentran casos de violencia de género (fig. 35), titulares de revistas que pretenden imponernos el modelo de mujer “perfecta” (delgada, depilada, maquillada, etc.), y algunos titulares en los que hablan del logro de una mujer a través de su marido o su pareja, o haciendo referencia simplemente a “una mujer” cuando se habla de una medalla olímpica (fig. 33) o un puesto de alto cargo en una empresa. (fig. 38)

Guerra: Aquí utilizo una imagen de una calle llena de edificios en ruinas en Siria (fig. 39). Junto a esta imagen, una metralleta (fig. 40). Esto combinado con el retrato de una mujer que mira directamente a la cámara. Este es el tema que menos llevo a comprender, intentando darle un cierto aire de desconcierto con una mirada directa, preguntándose cómo la gente puede llegar al punto de matarse entre ellos, sea la razón que sea, pero sin otro objetivo más que ganar. (fig. 43)

Cambio climático: Por último, el problema que los gobiernos empeñan en dejar a un lado, sin darse cuenta de que estamos destruyendo el suelo sobre el que vivimos como si hubiera un plan B. Plasmó la ansiedad que siento cuando veo las imágenes que cada vez más a menudo aparecen: plástico en el mar. Un montaje combinando botellas de plástico y bolsas flotando en el fondo del mar (fig. 44, 45, 46). Además se puede interpretar la altura del agua, como la subida de los niveles del mar a causa del derretimiento de los polos, y todos los problemas que ello conlleva para los animales y su entorno. (fig. 49)

4.2.2. Trabajos anteriores

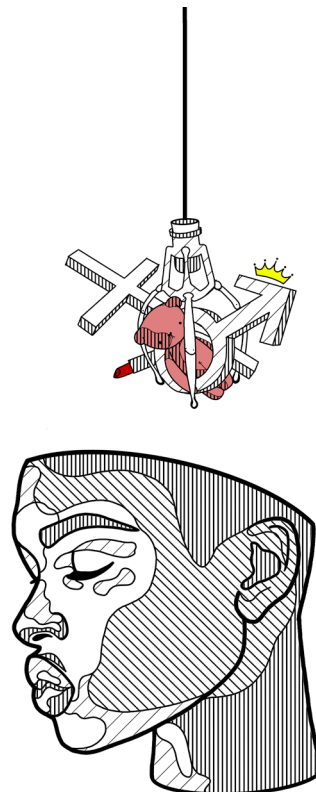

Fig. 19. Inés López. (2017). *Sin título*. Ilustración digital.

Fig. 20. Inés López. (2017). *Sin título*. Tinta calcográfica.

Fig. 21. Inés López. (2017). *Sin título*. Tinta calcográfica.

4.2.3. Descripción de la técnica

Mi proyecto es el resultado de una experimentación. Al empezar la investigación para mi proyecto, tenía claro tres cosas:

1. La temática: crítica social, tema que he tratado durante mi paso por bellas artes.
2. Los retratos: aquello que más he dibujado y pintado, y que llevo 10 años vendiendo a encargo en diversas técnicas.
3. La técnica: Tinta calcográfica utilizando las yemas de los dedos, técnica que trabajé en la asignatura "Procesos creativos del dibujo", que me enamoró por su variedad de posibilidades y su uso tan particular. (fig. 20 y 21.)

Partiendo de esto, he buscado referencias de artistas basándome en lo que puede ofrecer la tinta calcográfica.

Después de una serie de pruebas, realizo una serie de bocetos en Photoshop utilizando fotografías de internet, para buscar el efecto que deseaba. (fig. 50 y 52)

Una vez creado el retrato de doble exposición, dibujo una serie de pruebas en un folio de tamaño A3, viendo así que necesitaba una mayor dimensión para poder darle más detalle a las obras. (fig. 51.)

Una vez clara la técnica, realizo unas fotografías a cinco personas, y tras retocar los retratos en Photoshop, fusiono estas con fotografías de cada tema tratado, buscando retratos de doble exposición.

Seguido de esto, he realizado los retratos con las yemas de los dedos, utilizando tinta calcográfica. En algunos detalles con tinta que necesitaban más precisión se ha necesitado la ayuda de algún objeto puntiagudo, haciendo uso de cualquier cosa que tuviera a mano, generalmente un lápiz, o un palillo de madera. En el cartel sobre el racismo (fig. 26.) hago uso de un rotulador fino, y en el cartel del machismo (fig. 38.) hago uso de transferencia de impresión tóner con disolvente.

He optado por utilizar sólo el color negro buscando contraste, para dar mayor impacto visual y que haga reflexionar sobre el tema que es mostrado.

El resultado final es una serie de 5 carteles de retratos de doble exposición realizados con tinta calcográfica negra, y sobre papel de 300g con un tamaño 70x100cm. (fig. 26, 31, 38, 43 y 49)

4.2.4. Resultado del proyecto

Fig. 22. Valla fronteriza.

Fig. 23. Símbolo Neonazi.

Fig. 24. Inés López. (2019). Retrato de Yonier Rizo.

Fig. 25. Inés López. (2019). Fotomontaje de la crítica del racismo y las fronteras.

Fig. 26. Inés López. (2019). *Cartel de crítica del racismo y las fronteras*. Tinta calcográfica sobre papel.

Fig. 27. Notre Dame.

Fig. 28. Manos mendigando.

Fig. 29. Inés López. (2019). Retrato de Pablo Sanchez

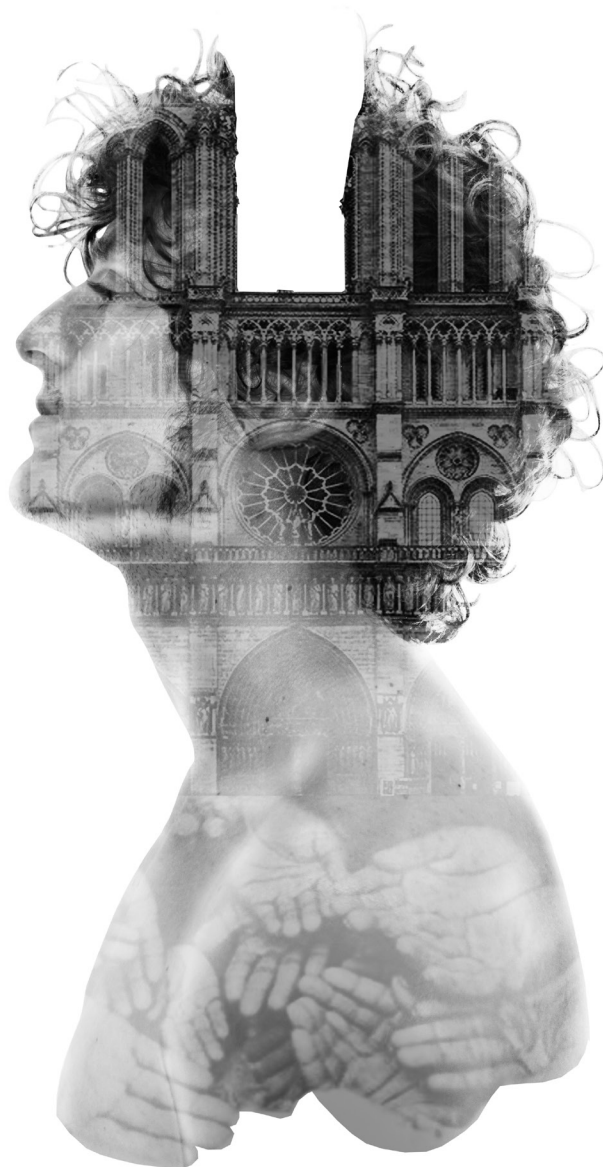

Fig. 30. Inés López. (2019). Fotomontaje de la crítica de la desigualdad entre ricos y pobres.

Fig. 31. Inés López. (2019). *Cartel de crítica de la desigualdad entre ricos y pobres*. Tinta calco-gráfica sobre papel.

Fig. 32. Brazo hombre

La lista de buenorras internacionales en los Juegos Olímpicos de Río

Fig. 33. Titular machista.

Tesla nombró a una mujer para reemplazar a Elon Musk

Fig. 34. Titular machista.

"La trataron como a una muñeca inerte": 13 años de cárcel para 'la Manada' de Bilbao

Fig. 35. Titular sobre hechos de violencia de género.

Fig. 36. Inés López. (2019). Retrato de Anna Zamora

Fig. 37. Inés López. (2019). Fotomontaje de la crítica al machismo

Fig. 38. Inés López. (2019). *Cartel de crítica al machismo*. Tinta calcográfica sobre papel.

Fig. 39. Imágen de Siria.

Fig. 40. Imágen de metralleta.

Fig. 41. Inés López. (2019). Retrato de Antonia Sesani.

Fig. 42. Inés López. (2019). Fotomontaje de la crítica a la guerra.

Fig. 43. Inés López. (2019). *Cartel de crítica a la guerra*. Tinta calcográfica sobre papel.

Fig. 44. Imágen de botella de plástico en el mar.

Fig. 45. Imágen de bolsas de plástico en el mar

Fig. 46. Imágen de fondo del mar con plástico.

Fig. 47. Inés López. (2019). Retrato de Johanna Nethe.

Fig. 48. Inés López. (2019). Fotomontaje de crítica al cambio climático y la contaminación.

Fig. 49. Inés López. (2019). *Cartel de crítica al cambio climático y la contaminación*. Tinta calcográfica sobre papel.

4.2.5. Bocetos y pruebas

Fig. 50. Fotomontaje boceto

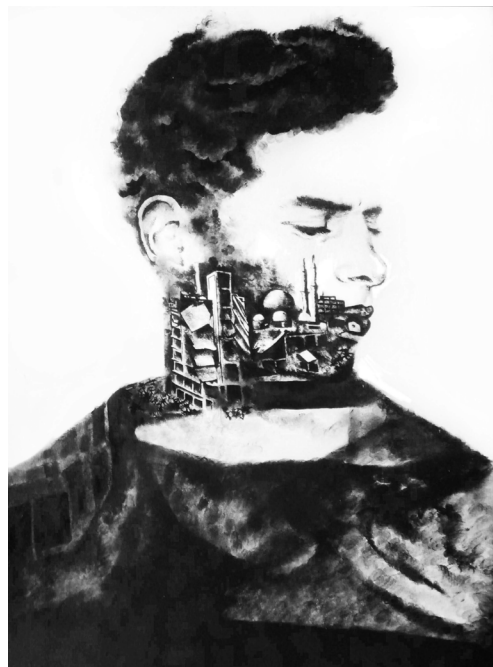

Fig. 51. Tinta calcografica boceto

Tras una primera prueba de retrato doble exposición, pude comprobar que el tamaño deseado en un principio (A3) era insuficiente para los detalles que buscaba, cambiando así el formato al actual 70x100cm.

Fig. 52. Fotomontaje boceto

Probando diferentes efectos encontré que un retrato de doble exposición jugando con los vacíos y las formas le da un dinamismo y una estética más ajustada al impacto que se desea crear.

A partir de estos conocimientos, cree los 5 retratos. Este boceto (fig. 52) es el único creado con un retrato de internet, ya que una vez investigado los efectos deseados y el formato, ya sólo necesitaba crear los que finalmente serían los resultados del proyecto.

5. CONCLUSIONES

Tras la realización del trabajo consigo ver una evolución tanto en la técnica como en mi percepción de los temas tratados.

La técnica se ha conseguido perfeccionar y entender de una manera mejor, dando la posibilidad de ampliar más adelante en futuros trabajos utilizando por ejemplo una superposición de colores en distintas capas de huellas.

En cuanto a los temas, este trabajo ha ampliado la percepción de cada uno de ellos, llegando a comprender un poco mejor cómo nuestra sociedad es como es por una serie de sucesos a lo largo de los siglos, que lentamente esculpe la forma de actuar de las personas a día de hoy.

Además de esto, se adquiere una mayor concienciación y una necesidad de buscar soluciones o modificar actitudes para erradicar aquellos problemas que persisten a día de hoy.

Estos carteles aquí presentados no serán los últimos que realice, ya que durante el proceso de cada uno de ellos han ido surgiendo más ideas, más temas que denunciar y diversas maneras de realizarlos, utilizando así estos carteles prácticamente como una terapia de desahogo de frustraciones.

Afirmo también que seguiré experimentando con la técnica y otras posibilidades artísticas que pueda ofrecer.

6. BIBLIOGRAFIA

AFP. Polémica ante las donaciones millonarias para reconstruir Notre Dame. <<http://es.rfi.fr/francia/20190418-crecen-las-criticas-ante-las-donaciones-millonarias-para-reconstruir-notre-dame>> [Consulta: 20 de Abril de 2019]

BERMEJO, J.C. “El Arte del Cartel. El Nacimiento del Cartel Publicitario”. (2018). en *Actually notes Magazine* <<http://www.actuallynotes.com/historia-nacimiento-cartel-publicitario/>> [Consulta: 15 de Mayo de 2019]

CHARPENTIER, D. (2015) “Steve Cutts: El artista que retrata con irónicas ilustraciones lo miserable que es la vida moderna” en *Biobiochile*. <<https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/08/30/steve-cutts-el-artista-que-retrata-con-ironicas-ilustraciones-lo-miserable-que-es-la-vida-moderna.shtml>> [Consulta: 6 de Junio de 2019]

COCO SCHOOL. (2016). “Ilustración en el diseño gráfico” en *Coco school*. <<https://www.cocoschool.com/ilustracion-diseno-grafico/>> [Consulta: 15 de Mayo de 2019]

CORTADI ECHAVE, M. (2017). “Cartelismo como fenómeno artístico: Jules Chéret y Toulouse-Lautrec” en *Milart*. <<http://www.milartgranada.com/cartelismo-fenomeno-artistico-jules-cheret-toulouse-lautrec/>> [Consulta: 17 de Mayo de 2019]

DAKHA TRIBUNE. (2017). “Study: Africa ‘subsidises’ the rest of the world by \$41bn a year”. <https://www.dhakatribune.com/world/africa/2017/05/25/study-africa-subsidises-rest-world-41bn-year/?fb_comment_id=1466457086708641_1466584470029236> [Consulta: 22 de Mayo de 2019]

ECONOTICIAS. Cómo el ser humano destruye el planeta. <<https://www.ecoticias.com/medio-ambiente/109154/ser-humano-destroza-Medio-Ambiente-planeta>> [Consulta: 30 de Mayo de 2019]

ECONOTICIAS. Cómo el ser humano destruye el planeta. <<https://www.ecoticias.com/medio-ambiente/109154/ser-humano-destroza-Medio-Ambiente-planeta>> [Consulta: 30 de Mayo de 2019]

EDUARDO MONTAGUT Los orígenes del racismo contemporáneo. <<https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/origenes-racismo-contemporaneo/20160127114125124778.html>> [Consulta: 9 de Junio de 2019]

FRANCISCO ROUCO. "África, el continuo expolio de un continente muy rico" en *Informativos 20 minutos*. <<https://www.20minutos.es/noticia/2332653/0/africa/expolio/conflictos/>> [Consulta: 7 de Junio de 2019]

GARCÍA ARIAS, P. (2008). "Podríamos ser cualquiera; estamos en todas partes GUERRILLA GIRLS. La conciencia del mundo del arte" en *Mujeres en red*. <<http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1566>> [Consulta: 16 de Mayo de 2017]

GASTÓN NICOLÁS, E. (2017). "Steve Cutts arts. Si hay algo que decir, dílo" en *Pollock Gallery*. <<https://pollockgallery.com/stevecutts-arts/>> [Consultado: 15 de Junio de 2019]

JOUBERT-MARTIN, M. (2015). "Beautiful double exposure portraits by Brandon Kidwell" en *ORMS Connect*. <<https://www.ormsdirect.co.za/blog/beautiful-double-exposure-portraits-brandon-kidwell/>> [Consulta: 2 de Junio de 2019]

KIDWELL, B. <<http://www.brandonkidwell.com/press>> [Consulta: 20 de Mayo de 2019]

KRUGMAN, P. (2014). "Why we fight wars" en NY Times. Why We Fight (2014, on Page A19 of the New York edition)

LA NUBE ARTÍSTICA. "El dibujo como oficio: Ilustración, estampación y grabado" en *La nube artística*. <http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_2/unidad6/DA2_U6_T1_v01/11_breve_historia_de_la_ilustracin.html> [Consulta: 15 de Mayo de 2019]

LERNER, G. (2017). *La creación del patriarcado*. Pamplona: Katakra Liburuak.

MEAD, M. (1975). *La antropología y el mundo contemporáneo*. Buenos aires: Siglo veinte.

MINERVA RIOS. El racismo. <<https://www.monografias.com/trabajos15/racismo/racismo.shtml>> [Consulta: 9 de Junio de 2019]

MORA, A. "Antonio Mora Artworks". <<https://www.mylovt.com/>> [Consulta: 10 de Junio de 2019]

MUNENE, M. (2011). *El peso de la herencia africana. En: Utopía y realidad : 50 años de ¿independencias africanas?.* España: Casa de Africa

MURTEZA, F. "Historia del Cartel gráfico en el siglo XIX" en *Monografías* <<https://www.monografias.com/trabajos93/historia-del-cartel-grafico-siglo-xix/historia-del-cartel-grafico-siglo-xix.shtml>> [Consulta: 26 de Mayo de 2019]

NATIONAL GEOGRAPHIC. La contaminación marina. <<https://www.national-geographic.es/medio-ambiente/la-contaminacion-marina>>

OXFÁM INTERMÓN. Consecuencias de la guerra en la vida de los refugiados y las refugiadas. <<https://blog.oxfamintermon.org/consecuencias-de-la-guerra-en-la-vida-de-los-refugiados-y-refugiadas/>> [Consulta: 9 de Junio de 2019]

PERRY, P. "Pat Perry" en *Depth Core*. <<http://www.depthcore.com/artist/pat-perry/>> [Consulta: 25 de Mayo de 2019]

PERRY, P. "Pat Perry" en *Pat Perry*. <<http://patperry.net/art/works>> [Consulta: 25 de Mayo de 2019]

PHOTOGRAPHY CULTURE. (2015). "Wisdom for My Children is an Ongoing Double Exposure Photo Project " en *The Phoblographer*. <<https://www.the-phoblographer.com/2015/05/18/wisdom-for-my-children-is-an-ongoing-double-exposure-photo-project/>>

RIECHERS, A. (2017). "Un breve exámen del cartel de protesta" en *Pixart-printing*. <<https://www.pixartprinting.es/blog/carteles-protesta/>> [Consulta: 15 de Mayo de 2019]

ROBERT R. TÉLLEZ CHÁVEZ. Consecuencias de una guerra. <<http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0411/noticias.php?id=91517> > [Consulta: 15 de Mayo de 2019]

ROOSVELT, T. <the prospect of british east Africa> discurso en una cena en Nairobi el 3 de agosto de 1909, publicado de nuevo Utopía y realidad: 50 años de ¿Independencias africanas?

TED. "How racism makes us sick" en TED <https://www.ted.com/talks/david_r_williams_how_racism_makes_us_sick> [Consulta: 20 de Mayo de 2019]

TELLO ROZAS, P. (2018). "Artivismo" Arte +Activismo: una propuesta para la construcción de ciudadanía" en *International IDEA*. <<https://www.idea.int/es/news-media/news/es/%E2%80%9Cartivismo%E2%80%9D-arte-activismo-una-propuesta-para-la-construcci%C3%B3n-de-ciudadan%C3%ADa>> [Consulta: 19 de Mayo de 2019]

UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE. El origen del cambio climático. <<http://calorerbi.eu/origen-del-cambio-climatico/>> [Consulta: 10 de Junio de 2019]

WWF. El origen del cambio climático. <<https://www.otromundoesposible.net/wwf-origen-cambio-climatico/>> [Consulta: 10 de Junio de 2019]

YOUTUBE, "Hans Rosling: 200 years in 4 minutes - BBC News" en Youtube <<https://www.youtube.com/watch?v=Z8t4k0Q8e8Y>> [Consulta: 26 de Mayo de 2019]

YOUTUBE, "Hans Rosling y la lavadora mágica" en Youtube <<https://www.youtube.com/watch?v=BZoKfap4g4w>> [Consulta: 26 de Mayo de 2019]

YOUTUBE, "Hans Rosling: Hans Rosling nos muestra las mejores estadísticas que hayamos visto" en Youtube <<https://www.youtube.com/watch?v=RUwS1uAdUcl>> [Consulta: 26 de Mayo de 2019]

7. ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1. Jules Cheret. Anuncio de Peppermint, una bebida alcohólica. (1896 y 1900) <<https://www.laimprentacg.com/jules-cheret-el-creador-del-cartel-moderno/>>

Fig. 2. Alphonse Mucha. Los Cigarrillos Paris (1897) <<http://www.all-art.org/symbolism/mucha1.html>>

Fig. 3. “La lutte continue” Cartel serigráfico 77x56 cm < <https://elpais.com/especiales/mayo-del-68/>>

Fig. 4. Banksy. (2011), Fitzrovia. < <https://news.fitzrovia.org.uk/2011/04/25/banksy-graffiti-fitzrovia/>>

Fig. 5. Principales exportaciones de África. <<https://muhimu.es/internacional/este-mapa-muestra-cuales-son-los-productos-mas-exportados-en-cada-pais/> Imagen exportación africa>

Fig. 6. Repartición del dinero mundial. “Hans Rosling nos muestra las mejores estadísticas que hayamos visto” en Youtube. <<https://www.youtube.com/watch?v=RUwS1uAdUcl>>

Fig. 7. “VR”. Pawel Kuczynski. < <https://www.pictorem.com/profile/Pawel.Kuczynski?records=1>>

Fig. 8. “Small boat”. Pawel Kuczynski. < <https://www.pictorem.com/profile/Pawel.Kuczynski?records=1>>

Fig. 9. “The King”. (2014). Ilustración digital de Steve Cutts. < <https://i.pinimg.com/originals/75/ba/ee/75baeed9b7216c21dfe6106057e3701e.jpg>>

Fig. 10. “The scourge of man”. (2014). Ilustración digital de Steve Cutts. < <https://realpharmacy.com/disturbing-yet-thought-provoking-images-exposed-sad-truth-modern-culture/>>

Fig. 11. “Fearless”. Ilustración digital de Pat Perry. < <https://www.theonlymagicleftisart.com/post/67680029951/latest-moleskine-illustrations-by-pat-perry>>

Fig. 12. “Outlived”. Ilustración de lápiz de grafito de Pat Perry. < <https://midtownmocha.blog/2013/11/17/pat-perry/>>

Fig. 13. "Lost time is never found again." (2013). Fotografía manipulada de Brandon Kidwell. < <https://www.olds skull.net/fotografia/retratos-con-doble-exposicion-con-sabor-a-cine/>>

Fig. 14. "Sometimes what we fear the most is only something we haven't grasped an understanding of." (2014). Fotografía manipulada de Brandon Kidwell. < <http://www.brandonkidwell.com/wisdom-for-my-children>>

Fig. 15. "Dream portraits". (2012). Fotografía manipulada de Antonio Mora. < <http://atrapadosporlainagen.blogspot.com/2018/11/los-retratos-surrealistas-de-antonio.html>>

Fig. 16. "Dream portraits". (2012). Fotografía manipulada de Antonio Mora. < <https://www.urbancontest.com/inspiration/antonio-mora>>

Fig. 17. Las Guerrilla Girls. (1989). "*Ventajas de ser una mujer artista*"

Fig. 18. Las Guerrilla Girls. (1989).

Fig. 19. Inés López. (2017). *Sin título*. Ilustración digital.

Fig. 20. Inés López. (2017). *Sin título*. Tinta calcográfica.

Fig. 21. Inés López. (2017). *Sin título*. Tinta calcográfica.

Fig. 22. Valla fronteriza. (2017). <<http://avcparcours1combattant.overblog.com/2017/09/hongrie-la-barriere-a-deux-ans.html>>

Fig. 23. Símbolo neonazi. < <https://wikicharlie.cl/wikicharlie/index.php?title=Neonazi&oldid=80815>>

Fig. 24. Inés López. (2019). Retrato de Yonier Rizo para fotomontaje.

Fig. 25. Inés López. (2019). Fotomontaje de la crítica del racismo y las fronteras.

Fig. 26. Inés López. (2019). *Cartel de crítica del racismo y las fronteras*. Tinta calcográfica sobre papel.

Fig. 27. Notre Dame. < <https://www.listal.com/viewimage/9629380h>>

Fig. 28. Manos mendigando. < <http://www.traslamascara.com/hacer-la-historia-o-padecerla/manos-en-la-historia/>>

Fig. 29. Inés López. (2019). Retrato de Pablo Sánchez.

Fig. 30. Inés López. (2019). Fotomontaje de la crítica de la desigualdad entre ricos y pobres.

Fig. 31. Inés López. (2019). *Cartel de crítica de la desigualdad entre ricos y pobres*. Tinta calcográfica sobre papel.

Fig. 32. Brazo de hombre. < <https://www.canstockphoto.es/computador-portatil-j%C3%B3venes-masculinos-2209922.html>>

Fig. 33. Titular machista posteriormente editado. (2016). “La lista de las atletas olímpicamente atractivas” en *El Mundo* entre otros. <<https://www.elmundo.es/album/loc/2016/08/02/579f6d73ca474150768b45d4.html>>.

Fig. 34. Titular machista. (2018). “Tesla nombró a una mujer para reemplazar a Elon Musk” en por lo menos 5 diarios. < <https://www.ambito.com/tesla-nombro-una-mujer-reemplazar-elon-musk-n4038877>>

Fig. 35. Titular sobre hechos de violencia de género. (2019). “La trataron como a una muñeca inerte”: 13 años de cárcel para ‘la Manada’ de Bilbao” en *El confidencial*. < https://www.elconfidencial.com/espana/pais-vasco/2019-05-28/carcel-la-manada-bilbao-abuso-video_2040510/>

Fig. 36. Inés López. (2019). Retrato de Anna Zamora

Fig. 37. Inés López. (2019). Fotomontaje de la crítica al machismo

Fig. 38. Inés López. (2019). *Cartel de crítica al machismo*. Tinta calcográfica sobre papel.

Fig. 39. Imágen de Siria. < <https://www.al-monitor.com/pulse/fr/contents/articles/originals/2018/11/syrian-regime-decision-yarmouk-return-palestinian-refugees.html>>

Fig. 40. Imágen de metralleta. < <https://www.pw-store.de/produkte/druckluftwaffen/co2/5.8159.html>>

Fig. 41. Inés López. (2019). Retrato de Antonia Sesani.

Fig. 42. Inés López. (2019). Fotomontaje de la crítica a la guerra.

Fig. 43. Inés López. (2019). *Cartel de crítica a la guerra*. Tinta calcográfica sobre papel.

Fig. 44. Imágen de botella de plástico en el mar. < <https://weischer.media/de/de/trends-und-innovationen/blickwinkel/trashtag---muellsammelchallenge-geht-viral/>>

Fig. 45. Imágen de bolsas de plástico en el mar. < <https://www.rock-cafe.info/suggest/plastic-filling-the-oceans-of-the-world-706c6173746963.html>>

Fig. 46. Imágen de fondo del mar con plástico. < <https://busy.org/@henlicps/dia-mundial-de-los-oceanos>>

Fig. 47. Inés López. (2019). Retrato de Johanna Nethe.

Fig. 48. Inés López. (2019). Fotomontaje de crítica al cambio climático y la contaminación.

Fig. 49. Inés López. (2019). *Cartel de crítica al cambio climático y la contaminación*. Tinta calcográfica sobre papel.

Fig. 50. Fotomontaje boceto

Fig. 51. Tinta calcografica boceto

Fig. 52. Fotomontaje boceto