

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Reinterpretando el tarot. Una nueva visión artística
inclusiva de la identidad moderna.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Gómez Consuegra, Marta

Tutor/a: Berenguer Wieden, María Desamparados

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

RESUMEN

En este proyecto se presenta una reinterpretación artística de los 22 arcanos mayores del tarot, centrándose en incluir una representación más amplia, a través de la técnica de serigrafía a tres tintas, de la diversidad cultural, de identidad de género y de personas con discapacidades. Con esta serie de ilustraciones se pretende conseguir una versión modernizada del tarot, mostrando así la riqueza y variedad existente en las personas de nuestra actualidad. Para ello, en cada carta se ha realizado una ilustración siguiendo el significado tradicional de esta, pero con una temática gráfica más actual en la que se han incorporado diferentes aspectos más inclusivos, como por ejemplo ilustrar personas a las que les falta alguna extremidad o que tienen alguna discapacidad. También se ha recurrido a hacer una representación variada de etnias e identidades de género, entre otras cosas. En resumen, con este nuevo enfoque se pretende acercar el Tarot a un público más amplio y a todas las nuevas generaciones jóvenes que puedan empezar a sentirse atraídas por este mundo. También se pretende llegar a todas esas personas que alguna vez se han sentido fuera de lugar, personas que han creído estar solas en la sociedad sin un referente sobre el que verse reflejadas, intentando no caer en los estereotipos que todos conocemos

PALABRAS CLAVE

Tarot, Ilustración, Serigrafía, Inclusividad, Reinterpretación.

SUMMARY

This project presents an artistic reinterpretation of the 22 major arcana of the tarot, focusing on including a broader representation, through the three-ink screen printing technique, of cultural diversity, gender identity and people with disabilities. This series of illustrations aims to achieve a modernized version of the tarot, thus showing the richness and variety that exists in people today. To do this, an illustration has been made on each card following its traditional meaning, but with a more current graphic theme in which different more inclusive aspects have been incorporated, such as illustrating people who are missing a limb or who have a disability. They have also resorted to making a varied representation of ethnicities and gender identities, among other things. In summary, this new approach aims to bring Tarot closer to a broader audience and to all new young generations who may begin to feel attracted to this world. It also aims to reach all those people who have ever felt out of place, people who have believed they are alone in society without a reference in which to see themselves reflected, trying not to fall into the stereotypes that we all know.

KEYWORDS

Tarot, Illustration, Serigraphy, Inclusivity, Reinterpretation.

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	5
2.1. OBJETIVOS	5
2.2. METODOLOGÍA	5
3. MARCO TEÓRICO	6
3.1. ORIGEN DEL TAROT	6
3.1.1. ORIGEN EGIPCIO	6
3.1.2. ORIGEN ITALIANO	7
3.2. HISTORIA	8
3.2.1. ESTÉTICA DEL TAROT EN LA HISTORIA	8
3.2.2. USO DEL TAROT	9
3.3. LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN	9
3.3.1. SIGNIFICADO	9
3.3.2. ¿INCLUSIÓN FORZADA?	11
4. DESARROLLO Y RESULTADOS DEL TRABAJO	13
4.1. SELECCIÓN DE TEMAS A ILUSTRAR	13
4.1.1. LGTBIQ+	13
4.1.2. COLECTIVO TRANS	13
4.1.3. SINDROME DE DOWN	14
4.1.4. DISCAPACIDADES FÍSICAS	14
4.1.5. RELIGIONES	14
4.1.6. AMOR	15
4.1.7. ALOPECIA	15
4.1.8. PERSONAS DE TALLA BAJA	15
4.1.9. VITÍLIGO	16
4.1.10. PESO	16
4.1.11. TATUAJES	16
4.1.12. TRAVESTI	17
4.1.13. ALBINISMO	17
4.1.14. PECAS	17
4.2. PROYECTO	18
4.2.1. BUSQUEDA DE IDEAS	18
4.2.2. BOCETOS	19
4.2.3. TIPOGRAFÍA	20

4.2.4. <i>DISEÑO Y COMPOSICIÓN</i>	20
4.2.5. <i>ESTAMPACIÓN</i>	21
4.4. RESULTADOS	22
5. REFERENTES	23
5.1. BLACK POWER TAROT	23
5.2. ISA MUGURUZA	23
5.3. MEJOR DIVERSOS, CRECER EN UN MUNDO PLURAL	24
5.4. ¡VIVA LA DIFERENCIA, JULIETTE!	24
6. CONCLUSIONES	25
7. REFERENCIAS	26
8. ÍNDICE DE FIGURAS	28
ANEXO I	29
ANEXO II	31

1. INTRODUCCIÓN

Con este proyecto me he enfocado en realizar unas ilustraciones más inclusivas mediante una mayor representación de la diversidad de la sociedad a través de una reinterpretación artística de los 22 arcanos mayores del tarot. Con esto pretendo que un mayor abanico de público pueda sentirse representado e identificado en algo tan cotidiano como en lo que se ha convertido hoy en día una baraja del tarot. Este trabajo lo he realizado mediante la técnica de serigrafía y lo he hecho a tres tintas.

En este trabajo hablaré de la historia del tarot que, aunque es curiosa, también es incierta y de la influencia que este ha tenido a lo largo de sus años. Veremos los inicios de la baraja, cómo y quién la utilizaba y cómo ha ido evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día.

En los últimos años, nuestra sociedad ha experimentado un gran cambio en cuanto a cómo se percibe esta diversidad en la población y cómo esta se ve representada en el mundo del arte. Cada día más niños y niñas de diferentes razas, religiones o condiciones sociales tienen un camino más fácil para encontrar referentes en el mundo del arte, ya sea en cine, literatura o pintura. Con el acceso a internet y las redes sociales, la representación de esta diversidad es más importante que nunca. Miles de personas toman como correcto lo que ven en redes sociales, los cánones de belleza y los ideales impuestos y creados por estas moldean una imagen poco real de la perfección que todos buscan y pocas veces encontramos en estos cánones imágenes de personas que no encajan en lo que la sociedad ha etiquetado como normativo, creando así un pozo de inseguridades en miles de personas que no encajan en esa descripción.

Es por ello que, a través de estas nuevas ilustraciones y de estos nuevos diseños, pretendo normalizar la variedad de representación en todos los ámbitos posibles, ya sea en cuestiones relacionadas con la raza, el género, la identidad sexual, discapacidades o alteraciones genéticas. A pesar de que ahora estamos más acostumbrados a ver una mayor representación de esta diversidad, sobre todo en el mundo del cine, sigue siendo algo muy debatido y cuestionado y para nada normalizado todavía. Es por ello que considero importante dar voz y representación a todo el mundo por igual, cuestionando así las limitaciones que hasta ahora han sido impuestas como lo normativo, dejando todo lo demás marginado.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. OBJETIVOS

El **objetivo principal** de este proyecto es, crear un nuevo diseño de los 22 arcanos mayores del tarot en el que se vea reflejada la diversidad existente en las personas, ya sea por motivos de raza, género, identidad sexual, enfermedad, discapacidad... Todo esto manteniendo el significado iconográfico de cada arcano, de modo que se mantenga una relación entre ambos temas.

Modernizar y actualizar el concepto y la iconografía del tarot.

A través de mi nuevo diseño de las cartas, conseguir llegar a toda esa gente que nunca antes se había podido encontrar a sí misma en el arte, sin referentes sobre los que sentirse representados, puesto que la inclusión y la diversidad es el tema principal de mi proyecto.

Los **objetivos secundarios** son utilizar el proceso serigráfico como técnica de reproducción.

Mantener una buena armonía entre los colores seleccionados para las cartas y de forma uniforme en todas y cada una de las ilustraciones mediante la serigrafía a tres tintas.

2.2. METODOLOGÍA

La metodología que hemos empleado para la realización de este proyecto ha sido, en primer lugar, una investigación previa del significado del tarot y de su origen en diversas fuentes para tener un conocimiento previo del objeto que vamos a reinterpretar. Después de esto realizamos una búsqueda de información en relación a los temas relacionados con la diversidad y las desigualdades para poder hacer una selección de aquellos que nos resultan más importantes para su representación en nuestras cartas. Con toda esta información ya recopilada es con lo que hemos ido construyendo nuestro marco teórico.

En los primeros apartados de este marco teórico hemos hablado de algunas de las teorías respecto a los verdaderos orígenes del tarot, aquí exponemos la teórica de su origen egipcio y la de su origen italiano para después adentrarnos un poco en la historia de las cartas y en cómo han sido utilizadas durante la historia.

Seguidamente, hablamos del concepto de inclusión, que significa y cómo afecta a nuestra sociedad. Hacemos una breve introducción al concepto y exponemos algunos ejemplos de cómo ha ido evolucionando esta inclusión en la sociedad a lo largo de los años hasta llegar al día de hoy. También hablamos del término de "Inclusión forzada", explicando su procedencia y mostrando algunos ejemplos con los que ha sido utilizado.

Con los fundamentos teóricos ya realizados procedemos a realizar la selección final de los temas a ilustrar en las cartas y con estos temas ya seleccionados realizamos las pruebas de color y forma pertinentes para cada arcano. En esta parte del trabajo haremos una actualización de la iconografía del tarot adaptándola a los nuevos problemas de la sociedad con las nuevas ilustraciones originales que habremos realizado para ello.

Con los temas ya adaptados a los arcanos y las ilustraciones hechas, pasaremos a la selección del papel sobre el que vamos a estampar. También decidiremos el tamaño de las cartas haciendo diversas pruebas previas con cartulinas. Con todos estos pasos ya realizados, lo siguiente es estamparlas mediante serigrafía a tres tintas. Una vez que ya están estampadas, lo último que hacemos es cortarlas adaptándolas al tamaño que previamente habremos decidido.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. ORIGEN DEL TAROT

El tarot tiene un origen incierto, repleto de leyendas y fechas inexactas. Cuando nos sumergimos en una investigación respecto al verdadero procedimiento de estas cartas, nos encontramos con una amplia gama de fuentes e historias que aseguran ser el origen verdadero de estas.

3.1.1. ORIGEN EGIPCIO

Una de las teorías que más abundan respecto a este tema, es, sin duda, la que dice que procede de Egipto, concretamente del antiguo Egipto, en el templo de PTAH en Menfis. Uno de los defensores de esta teoría fue Antoine Court de Gébelin, quien decía que el nombre de "Tarot" provenía de las palabras egipcias Tar (Tao o Dharma) y Ro (Rey o emperador).¹

Gébelin defendía que estas eran un reflejo del libro de Thoth, una serie de pinturas en forma de patrones que mostraban la voluntad de los dioses para resolver las dudas del faraón ya que, eran símbolo de sabiduría y magia. Para explicar la llegada de estas cartas al resto del mundo, el francés teorizó sobre la posible necesidad de los sacerdotes egipcios de ocultar la sabiduría de sus dioses en forma de cartas frente a la invasión persa, entregándoselas a los gitanos, quienes desconocían el significado divino de estas, para así proteger su sabiduría y sus enseñanzas de los invasores.

Con esto, Gébelin pretendía explicar el porqué de la conversión de algo que en teoría era tan sagrado para los Egipcios en algo tan manejable y mundano como una baraja de cartas que podía llegar a las manos de todo el mundo. Gracias a esta jugada pudo salvarse la sabiduría del periodo egip-

¹ Yang, Jack, "El origen completo y la historia de las cartas del tarot", *WJPC*, 4 de enero de 2023, <https://wjplayingcard.com/es/historia-del-tarot/>

cio, puesto que los gitanos, al iniciar sus viajes por Europa, llevaron consigo el tarot e hicieron copias de este, llegando así a muchos otros rincones del mundo. Era una teoría muy contundente entonces, puesto que todos sabían la relación que tenían los gitanos con las barajas de cartas y cómo estos les daban un uso lúdico y adivinatorio.

Pero, toda esta teoría queda descartada con los estudios más recientes de historia, puesto que se ha averiguado que los Egipcios no disponían del material necesario para la realización de las cartas del tarot, por no hablar de su falta de conexión iconográfica y simbolista con las escrituras jeroglíficas Egipcias o la falta de evidencias en las innumerables excavaciones arqueológicas que se han realizado en las que sí que se han encontrado otras representaciones pictóricas de otros juegos.²

3.1.2. ORIGEN ITALIANO

Siguiendo el hilo de investigación, nos encontramos con que la mayoría de teorías defienden su origen de procedencia italiano, concretamente del S.XV en las cortes del norte de Italia.

Todas estas teorías vienen debido a que el primer mazo de cartas del que se tiene registro es del que pertenecía a los Visconti-Sforza, un tarot que fue realizado a mano y que consta de 78 cartas. 22 de ellas serían los triunfos, los que hoy en día conocemos como los arcanos mayores.³

Las teorías que defienden la atribución de estas cartas a este linaje vienen fundadas por diferentes pruebas que lo demuestran, como el estilo pictórico de estas que se asemejan mucho al estilo de los pintores que trabajaban para ellos por aquella época, por no hablar de la aparición del emblema familiar y varios símbolos de esta en las cartas o el rostro del mismísimo progenitor del linaje en uno de los tarots encontrados y preservados.

Se dice que dicho tarot fue pintado durante la boda que unió a las familias de Sforza y Visconti. Se trata del tarot más antiguo que se mantiene conservado, a falta de tan solo cuatro cartas.⁴

2 Sánchez-Oro, Juan José. "El auténtico origen del tarot". *Año/Cero*, 372/308 (2021): 92-99, https://issuu.com/beca215/docs/07-21_ano-cero

3 "La apasionante historia del Tarot y el revelador significado de sus cartas", *LA NACION*, 1 de marzo de 2018, <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-apasionante-historia-del-tarot-y-el-revelador-significado-de-sus-cartas-nid2113312/>

4 Ferré Balagué, Sergi, "Historia del Tarot (primera parte)", *Arte Tarot* (blog), 05 de abril de 2011, https://artetarot.blogspot.com/2011/04/historia-iconografica-del-tarot-las_05.html

3.2. HISTORIA

A lo largo del siglo XV se añadió lo que se conoce como los triunfos, o tal y como lo conocemos hoy en día, los arcanos mayores. Es por esta incorporación a los cuatro palos iniciales que surgió un nuevo juego que se hizo llamar Tarocco.⁵ La documentación más antigua que podemos encontrar de estos se remonta a unos registros del año 1440. Estas cartas, normalmente, incluyen detalles e ilustraciones pintadas a mano en tonos dorados y cuando llegaron a Italia, lugar donde se empezó a conocer como tarocho, se empezaron a utilizar únicamente con fines lúdicos.

3.2.1. ESTÉTICA DEL TAROT EN LA HISTORIA

Teniendo en cuenta el diseño de las cartas y el simbolismo que estas poseían, entonces se puede deducir a qué sector social iban destinadas. Estas cartas, conocidas entonces como los triunfos, solían tener representadas en sus diseños figuras relacionadas con la nobleza puesto que normalmente se consideraban objetos de lujo debido a la fragilidad del papel con el que estaban hechas y tan solo estos tenían el poder de acceder a ellas.⁶

El acceso a estas cartas tuvo mucho que ver con las técnicas de impresión de estas, al ser las primeras barajas confeccionadas de forma artesanal, su valor incrementaba, sin embargo, a partir de la aparición de la xilografía, esto comenzó a cambiar.⁷ Con esta técnica, la baraja pasó a ser algo mucho más accesible para todo tipo de gente y esto aumentó con la aparición de la litografía, que comenzó a utilizarse para la elaboración de cartas alrededor de 1822. Con la aparición de estas nuevas técnicas, el tarot se convirtió en algo mucho más cercano al pueblo, por lo que la temática de las cartas comenzó a variar.

Cuanto más se acercaban al pueblo, más cambiaban su diseño, añadiendo imágenes más comunes en las que se representaban elementos más teatrales o simbologías relacionadas con los trabajos más artesanales. En resumen, el diseño del tarot, durante la historia, se irá manteniendo fiel a la época y los cambios sociales que le rodean.

5 "La curiosa historia del Tarot: ¿Cuál fue su origen y evolución?", *El Regional del Zulia*, 2 de noviembre de 2022, <https://diarioelregionaldelzulia.com/la-curiosa-historia-del-tarot-cual-fue-su-origen-y-evolucion/>

6 González, Ana Rosa, "Tarot, un acercamiento desde lo social y artístico". (Trabajo fin de grado, Universidad de Sevilla, 2019), https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/92001/WAOT-FG_244.pdf?sequence=3&isAllowed=y

7 Moreno, Belen, "La historia de los naipes en España", *Un toque de juegos*, 6 de abril de 2021, <https://untoquedejuegos.wordpress.com/2021/04/06/la-historia-de-los-naipes-en-espana/>

3.2.2. USO DEL TAROT

Durante la historia, el tarot ha sido relacionado con las prácticas religiosas y espirituales, dándole un significado misterioso, sin embargo, el uso de este como medio adivinatorio empezó a popularizarse en el siglo XVIII, puesto que antes se utilizaba sobre todo como forma de entretenimiento, aunque también había mucha gente que lo usaba como guía espiritual, pero no de forma tan común, puesto que durante muchos años su utilización con esos fines se convirtió en algo clandestino por culpa de que debido a la iglesia el tarot llegó a ser considerado como una herejía y su uso fue prohibido por parte de esta llegando incluso a quemar muchas de las cartas que se utilizaban en la época.

En cuanto a su influencia a nivel iconográfico y su repercusión en la sociedad a lo largo de los años, es muy variada. Ha sido utilizado como fuente de inspiración artística, por lo que su simbología ha llegado a ser utilizada en el mundo del arte, del diseño y la moda y también en la psicología a modo de autoconocimiento. La gente tiende a utilizar las imágenes del tarot como forma de reflexión e introspección basándose en sus propias experiencias. También ha sido utilizado a modo de propaganda política cambiando las imágenes de estas para representar personajes emblemáticos de la época.⁸ Lo que está claro es que la interpretación simbólica de estas cartas va muy ligada a la época en la que se encuentra, puesto que son muchos los artistas que han ido realizando reinterpretaciones para acoplar el significado de estas a su periodo o bien para transmitir un mensaje. Hoy en día existe una gran variedad de tarots y diseños reflejando la creatividad de los artistas de cada época, representando no solo diferentes culturas sino también rompiendo con los estereotipos sin dejar de lado sus fines lúdicos o adivinatorios dependiendo de quién les dé uso.

3.3. LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN

3.3.1. SIGNIFICADO

La inclusión y la representación de la diversidad es el tema principal de mi proyecto, por lo que veo importante hablar de este tema, sobre cómo nosotros como sociedad hemos evolucionado respecto a esto y, sobre todo, lo que todavía nos queda por evolucionar y aprender. Primero de todo, voy a explicar lo que se entiende como inclusión, que es ni más ni menos que la intención de que todas las personas tengan una igualdad de derechos y oportunidades en la vida sin importar su condición de raza, orientación sexual, género, entre otros.⁹

Se puede pensar que hoy en día ya estamos muy avanzados respecto a este tema y que hay una gran representación de todos los individuos a nivel igualitario, pero estaríamos muy equivocados afirmando eso, puesto que,

⁸ González Ana Rosa, Op. cit., p. 24.

⁹ Rodríguez, Carlos, "Qué es la falta de inclusión social", *Sociedad Universal*, Consultado el 9 de junio de 2024, <https://sociedaduniversal.com/inclusion/que-es-la-falta-de-inclusion-social/>

aún existe una gran falta de inclusión social, dejando todavía marginados a muchos sectores de la población en muchos aspectos. Sigue existiendo una gran exclusión tanto a nivel educativo, como laboral, político y social. Estamos viviendo en una sociedad fragmentada, en la que vivimos rodeados de una alta intolerancia a las diferencias.

Afortunadamente, este tema se está convirtiendo en uno cada día más relevante, la gente se está cansando de quedarse al margen y lucha por hacerse un hueco. Si este tema se abordase a nivel educativo desde un principio como algo normalizado, entonces no habría tantos casos de injusticias causadas por ser diferente a lo que socialmente se ha estipulado como normativo. No encajar en estos estándares pueden causar grandes daños en la autoestima y en la salud mental de una persona, por eso es muy importante poder verse representado como uno más de la sociedad.

Uno de los aspectos donde más podemos ver esta inclusión a día de hoy es en el mundo del cine, el cual poco a poco está intentando destruir esas barreras que tan fuertemente se habían construido a lo largo de los años. No es ninguna sorpresa, si echamos la vista atrás, encontrarnos con películas en las que los grandes protagonistas siempre han sido hombres blancos cis heteros, que de vez en cuando sí que iban acompañados de mujeres, también blancas y normalmente siempre preciosas, mujeres que encajaban perfectamente en los ideales de belleza de la época, las cuales tan solo eran un adorno para la trama y tan solo servían para eso, para ser la belleza que acompañaba al hombre y debía ser, a menudo, salvada por este. En ese entonces existía muy poca representación de aquellos grupos de personas que no eran tan privilegiados y, cuando los había, casi no tenían tiempo en pantalla, no eran importantes para la trama. Las personas negras, por ejemplo, tan solo aparecían para hacer el papel de sirvientes o de gente muy pobre, nunca protagonistas con su propia historia. Eran personajes, sin desarrollo ni interés ninguno. Por lo que entonces me pregunto, ¿era realmente una representación real de la diversidad social?

Para poder afirmar que hay una buena representación habría que comprender que todos los individuos merecen una participación paritaria reconociendo las diferencias de cada uno, puesto que son estas las que enriquecen al mundo, mostrarlas de forma adecuada, haciendo hincapié en el significado de estas y cómo influyen en la vida del individuo.

Afortunadamente, podemos decir que los tiempos han cambiado y que el abanico de representación en el mundo del cine, así como en el del arte en general, es mucho más amplio de lo que era entonces. Ahora podemos ver personajes y protagonistas racializados y no normativos, ahora no todos buscan la perfección sino que buscan mostrar la realidad tal y como es. Los hombres blancos ya no son los únicos protagonistas, sino que se añaden a ellos todo tipo de personas, sean mujeres, personas trans, personas negras...

Figura 1: Cartel de la película La Sirenita haciendo referencia a la elección de una actriz negra para el papel protagonista.

Figura 2: Fotograma de la pareja lésbica de la película Buzz Lightyear.

Figura 3: Fotograma de la escena feminista de la película Vengadores:Endgame.

Sin embargo, esto aún no puede celebrarse, puesto que a pesar de tener una mayor representación y de haber intentado romper con todo lo que se ha considerado siempre como normativo, ha salido a debate la conocida como “inclusión forzada”.

3.3.2. ¿INCLUSIÓN FORZADA?

Se puede apreciar un gran cambio y avance respecto a la representación de la diversidad en el mundo, desde hace años la representación de este colectivo marginado ha ido aumentando pero no sin recibir también muchas críticas por ello. Ha surgido el término “inclusión forzada” para referirse a muchas de las películas que se han ido estrenando en las que han incorporado algún o alguna protagonista que se sale de lo normativo. Uno de los ejemplos más conocidos que tenemos recientemente es el de la película de acción real de la princesa de Disney Ariel. La franquicia tomó la decisión de incorporar a una actriz negra como protagonista para esta película y esta decisión revolucionó las redes, pero no para bien.¹⁰ Hubo un aluvión de críticas hacia la actriz y sobre todo, hacia el color de su piel, porque la gente no se centraba en cuestionar sus habilidades actorales, ni se molestaron en comprobarlo, lo único que les molestaba era que se trataba de una actriz negra y que no guardaba semejanza con el recuerdo del personaje animado que ellos tenían en su mente. Muchos recurrieron a decir que el color de su piel no cuadraba con los orígenes de este personaje. En una película en la que hay sirenas y los peces hablan, lo que más surrealista le parecía a la gente era el color de la piel de la sirena, por lo que decían que se trataba de una inclusión forzada.

Por otra parte, y siguiendo con el ejemplo de esta película, tenemos al otro sector, el otro bando. Miles de niños y niñas se sintieron eufóricos al comprobar que una persona negra, como ellos, protagonizaba la película. Sentían que por fin podían identificarse con una princesa de una película real, ya no solo animada. Para todo este público, el término de inclusión forzada, no tenía ningún tipo de sentido, puesto que era la primera vez que podían sentirse representados en un papel como ese después de haber sido invisibilizados durante tantos años. Para estos niños y niñas, la representación es muy importante, porque así pueden ver que son tan normales y válidos como cualquier otra persona y que el color de su piel no tiene que ser un límite.

Durante años, los personajes que salían de lo normativo, personas de diferentes etnias u orientaciones sexuales, eran personajes que solían reducirse a papeles cómicos para ser sujetos de burla o, comúnmente, villanos. Las personas gordas siempre eran representadas atiborrándose o girando su personalidad en torno a su peso, normalmente les mostraban como personas gentiles y muy a menudo, poco inteligentes. Los personajes de la comunidad

¹⁰ “La sirenita desata una polémica en Twitter por el color de su piel”, *Periódico de Ibiza y Formentera*, 13 de septiembre de 2022, <https://www.periodicodeibiza.es/vips/quiosco-ro-sa/2022/09/13/1791045/sirenita-polemica-twitter-por-color-piel-ariel.html>

LGTBI, sin embargo, suelen quedarse en un segundo plano, personajes secundarios que acompañan la trama del protagonista y cuyas historias únicamente giran en torno a su orientación sexual, sin mayor trasfondo.¹¹

A pesar de este papel tan poco relevante que se les ha dado a lo largo de la historia, las pocas incorporaciones que han tenido han llegado incluso a ser vetadas, sobre todo en películas infantiles, recurriendo al discurso de que no era bueno enseñarle eso a los niños, cuando no tenían ningún reparo en mostrarles una pareja heterosexual.

Otra de las polémicas más conocidas, es la que se originó tras el estreno de la película que gira en torno al personaje Buzz Lightyear en la que aparece, durante apenas unos segundos, un beso por parte de una pareja lesbica.¹² Esta simple imagen hizo que la película fuese duramente criticada e incluso vetada en muchos países. Y todo esto fue hace tan solo dos años, en 2022.

Ese mismo año, se estrenaba la serie de “La casa del Dragón” donde una de las familias nobles es negra, algo que, por supuesto, escandalizó a mucha gente, puesto que decían que no tenía lógica debido a la época en la que se sitúa la serie y estamos hablando de una ficción en la que aparecen dragones, de nuevo, lo que les molesta, es la representación igualitaria de las personas.

En cuanto al feminismo, otro ejemplo donde la gente utilizó el término de inclusión forzada, fue en una escena de una película de Marvel, Los Vengadores: Endgame¹³, donde hay una parte del film en el que podemos ver cómo todos los personajes femeninos aparecen unidas para salvar la vida de un chico. La gente empezó a decir que era una escena metida con calzador, cuando en muchas otras ocasiones habían mostrado imágenes así con hombres pero estas no fueron criticadas.

En mi proyecto, defendiendo la idea de que los humanos somos iguales, sin importar la raza, religión, condición sexual, etc. No creo en el término de inclusión forzada sino más bien en el de exclusión normalizada. Debido a toda esta investigación y todos los ejemplos de estas injusticias, he optado por hacer que en mi trabajo haya una diversa representación de nuestra realidad, de modo que todas las historias puedan ser contadas. Pretendo que todos puedan sentirse integrados y puedan sentirse también protagonistas.

11 Cortez, Stephanie, “¿Inclusión forzada o exclusión normalizada?: La representación de la diversidad en la industria cinematográfica”, *Diálogos humanos*, 12 de febrero de 2022, <https://www.dialogoshumanos.pe/2022/02/12/inclusion-forzada-o-exclusion-normalizada-la-representacion-de-la-diversidad-en-la-industria-cinematografica/>

12 Álvarez, Mónica, “Tras la polémica del beso lesbico en ‘Lightyear’: educar en diversidad”. *La Vanguardia*, 24 de junio de 2022, <https://www.lavanguardia.com/television/20220624/8362608/polemica-beso-lesbico-lightyear-educar-diversidad-lgtbi-opinion.html>

13 Lara, Ricardo, “La polémica escena feminista de Avengers: Endgame”, *Milenio*, 29 de abril de 2019, <https://www.milenio.com/espectaculos/avengers-endgame-la-escena-feminista-que-ha-sido-criticada>

4. DESARROLLO Y RESULTADOS DEL TRABAJO

Este proyecto consiste en la realización de una reinterpretación artística de los 22 arcanos mayores del tarot añadiendo más diversidad a las ilustraciones. Dichas ilustraciones se han realizado con un programa de dibujo llamado Procreate para el diseño de las cartas y con el programa Adobe Illustrator para la maquetación de estas.

En este apartado voy a explicar todo el proceso que he seguido para la elaboración de estas cartas. Lo primero fue elegir qué era lo que quería que se viese representado exactamente, qué minorías eran las que habitualmente se sentían excluidas y cómo debía yo representarlas. Es por ello que hice una lista con una selección de temas a ilustrar y que debían de verse representados en mis cartas.

4.1. SELECCIÓN DE TEMAS A ILUSTRAR

4.1.1. *LGTBIQ+*

El colectivo *LGTBIQ+* fue lo primero que se me vino a la mente al pensar en estas minorías. Se trata de un colectivo que poco a poco se ha ido haciendo oír y que afortunadamente se han hecho paso en la sociedad consiguiendo los derechos que siempre les han pertenecido pero de los que nunca han podido disfrutar. Aun así, queda mucho camino por recorrer y mucho por conseguir, siguen siendo objeto de burla y de ataques y a día de hoy siguen recibiendo críticas y odio por el mero hecho de ser representados como iguales en el mundo del arte, ya sea cine, literatura...

Es por todo esto que quise representarles en mis cartas, empezando la primera con ellos, puesto que han sido una de las minorías que más se han alzado en la sociedad para luchar por sus derechos.

4.1.2. *COLECTIVO TRANS*

Este colectivo entra dentro del anterior, pero quería darles el protagonismo que se merecen puesto que siguen siendo invisibles de cara a mucha gente, la sociedad sigue dándoles la espalda negándoles derechos básicos. Hay cientos de casos de violencia hacia estas personas por el simple hecho de no encajar en la idea antigua de lo que es normativo. Las personas de este colectivo merecen ser representadas, tener referentes con los que sentirse identificados desde pequeños para entender que son tan normales y válidos como el resto de personas que les rodean.

4.1.3. SÍNDROME DE DOWN

Entramos en el mundo de las discapacidades. Desde pequeña he crecido viendo dibujos de princesas, chicas generalmente blancas, normativas, preciosas... También tenía acceso a muñecas similares a estas princesas o incluso acceso a series y películas donde las protagonistas también seguían esa normativa. No tengo ningún recuerdo de ver alguna serie, película o libro donde la protagonista o el protagonista fuese un niño o un adulto con síndrome de down. ¿Acaso los niños y niñas con esta discapacidad no merecen sentirse también representados? ¿No merecen verse reflejados en un personaje, aunque sea ficticio? Crecer con referentes es muy importante, desde el principio la sociedad te está dejando al margen, diciéndote que no eres normal, que no encajas, que algo está mal contigo. La sociedad está generando una separación, una línea invisible que separa a estas personas del resto de la gente, puesto que no le está concediendo las mismas oportunidades. Las personas con esta discapacidad también merecen sentirse protagonistas, es por ello que están incluidos en mis cartas.

4.1.4. DISCAPACIDADES FÍSICAS

Ya sea por haber nacido con alguna malformación o por haber sufrido alguna amputación de algún miembro a lo largo de su vida, estas personas tampoco suelen ser muy representadas. Es evidente que durante años han estado excluidos en muchos aspectos, porque volviendo al mismo tema de la niñez, un niño o niña que crece con una malformación, por ejemplo, que le falta un brazo, va a crecer toda la vida pensando que es diferente al resto y por tanto, raro. No van a encontrar muñecos que se parezcan a ellos, ni princesas o héroes, no van a ser los protagonistas de un libro... Sin embargo, las personas con discapacidades físicas son igual de válidas y capaces que el resto de personas y merecen ser representadas de forma igualitaria.

4.1.5. RELIGIONES

Este es un tema muy complejo, puesto que genera muchas disputas. La religión siempre ha sido un tema que ha separado mucho a la humanidad debido a la diversidad de creencias y opiniones. Sin embargo, que una persona tenga unas creencias religiosas distintas a las tuyas no debería de ser motivo de disputa ni de división. Cada individuo y cada cultura tiene sus propias bases, sus propias raíces y la mezcla y el conocimiento de todo eso tan solo nos hace enriquecernos más.

Al ser humano aún le queda mucho por aprender y mejorar y aunque este sea un tema delicado, también he querido representarlo en mis cartas puesto que sin importar nuestra procedencia o nuestras creencias, todos somos igual de válidos.

4.1.6. AMOR

Siguiendo el hilo del colectivo LGBTQ+, el tema del amor he querido mostrarlo de una forma más explícita. Nadie debería ocultarse por amar pero en algunos países siguen prohibiendo según qué matrimonios, siguen diciéndole a la gente a quien deben o no deben amar y castigan a aquellos que no siguen las normas. Las personas tenemos derecho a amar libremente, sin importar el género y todo el mundo debería de entender que el amor ha de ser libre, sin restricciones por cuestión de género o identidad sexual.

“Según la Organización en Defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch, más de 60 países continúan siendo zona de peligro para las personas del colectivo LGBTQ+.”¹⁴

4.1.7. ALOPECIA

La alopecia es una enfermedad que sufre un gran porcentaje de la población y aunque en mujeres es menos común que en hombres, ellas también lo sufren, hay incluso casos de alopecia infantil. Esta enfermedad consiste en la pérdida del cabello y aunque no se trata de algo grave sí que puede afectar mucho en la autoestima de aquellos que la padecen.¹⁵ Hay muy poca representación de la alopecia en mujeres, casi no se muestra esto por lo que hay mucha gente que incluso desconoce que existe. Es por eso que también he querido representar esta enfermedad en una de mis cartas.

4.1.8. PERSONAS DE TALLA BAJA

No se trata de una enfermedad, sino de una condición genética y aunque el porcentaje de población que lo sufre es muy pequeño no merecen ser excluidos. Tienes más dificultades para el acceso a un empleo, son discriminados por su condición y también a nivel social sigue siendo motivo de burla. Se siguen generando espectáculos en los que se trata a este colectivo como si fuesen parte de un circo.

“A veces hemos incluso oído algún comentario como “mira, un enanito” o “parece un enanito”, y esto me parece totalmente ofensivo. [...] Cuando nos dieron el diagnóstico, lo que me preocupó más fue cómo la sociedad tratará a Mario, ya que él no tendrá ninguna dificultad para aprender, jugar, estudiar, ser independiente, pero me da miedo que la sociedad lo discrimine por falta de inclusión, como se ha visto en muchos casos.”¹⁶

14 García, Camila, “¿En qué países del mundo es ilegal ser homosexual?”, *La Sexta*, 22 de agosto de 2022, https://www.lasexta.com/noticias/internacional/que-paises-mundo-ilegal-ser-homosexual_2022082263036668902b280001ed1a55.html

15 “Efectos emocionales de la alopecia”, *Keller*, 24 de octubre de 2023, <https://kellerhair.es/blog/efectos-psicologicos-alopecia>

16 Martínez, Elena, “Mi hijo Mario tiene acondroplasia, la forma más común de enanismo. ¿Qué medidas están tomando para fomentar la inclusión y luchar contra la discriminación

4.1.9. VITILIGO

Se trata de una enfermedad autoinmune que provoca que la piel vaya perdiendo su pigmentación, entre tan solo el 1% o el 2% de la población la sufren y aunque no afecte de forma grave a la salud física si puede llegar a afectar a la salud emocional por lo que normalizar la apariencia de quienes la padecen puede ser un paso muy importante para evitar que esas personas sufran el estrés emocional que conlleva verse diferente a los demás. Es una condición que hace ver manchas blancas en la piel de las personas, debido a la pérdida de pigmentación pero no es dolorosa ni contagiosa.¹⁷

Es debido a la falta de representación de aquellos que la padecen que he decidido añadir este tema a los elegidos para representar en mis cartas.

4.1.10. PESO

Cuerpos perfectos, cánones de belleza impuestos e inalcanzables que llevan consigo el destruir la estabilidad mental de miles de personas. Las redes sociales no han ayudado mucho respecto a este tema, todos venden una vida perfecta, con cuerpos y bellezas irreales que muchos y muchas luchan por alcanzar. Todo esto tan solo trae consigo miles de casos de TCA en personas que tan solo querían encajar en aquello que les venden.

Por eso es tan importante la representación de todos los tipos de cuerpo, porque todos son válidos, sin importar la talla. Más gordos, más delgados, más altos o más bajos, no importa. Nuestro cuerpo no debería dictaminar nuestro potencial o nuestra validez. Nuestro cuerpo jamás debería de ser motivo de burla ni de preocupación.

4.1.11. TATUAJES

He decidido añadir este tema porque, a pesar de que sí que tiene una mayor representación en el mundo del arte, aún sigue siendo un gran estigma a nivel social. Muchas personas siguen rechazando a aquellas que deciden tatuarse, sobre todo a nivel empresarial. Cuando hablamos de búsqueda de empleo, la tarea se complica para alguien que está tatuado o que tiene piercings, como si llevarlos les incapacitasen para poder ejercer correctamente. Es por ello que he querido añadir este tema, para darle un poco más de visibilidad, en un intento de normalizar aún más a aquellas personas que decidimos tatuarnos.

hacia las personas con enanismo?", *OSOIGO*, consultado el 11 de junio 2024, <https://www.osoigo.com/es/elena-martinez-27-mi-hijo-mario-tiene-acondroplasia-la-forma-mas-comun-de-enanismo-que-medidas-estan-tomando-para-fomentar-la-inclusion-y-luchar-contra-la-discriminacion-hacia-las-personas-con-enanismo.html>

¹⁷ López, Jose Luis, "Qué es el vitiligo", *Top doctors*, 18 de mayo de 2015, <https://www.topdoctors.es/articulos-medicos/que-es-el-vitiligo>

4.1.12. TRAVESTI

Son las personas que se visten con ropa que socialmente es considerada del sexo contrario de forma sistematizada. La gente tiende a ver o entender este concepto como algo vulgar, algo malo. Elegí este tema porque quería romper con esa idea de la sociedad frente a ellos, quiero que estén representados y tengan un hueco, el que les pertenece, que no tengan que disculparse por ser como son y tampoco tengan que justificarse. Por ello consideraba importante añadirlos, porque no suelen ser los protagonistas en el arte, pocas veces son representados de forma equitativa al resto de personas que sí encajan en lo normativo.

4.1.13. ALBINISMO

Es también una condición genética, en la que de nuevo hay una falta de pigmentación, pero esta vez influye también en el cabello y en los ojos y no solo en la piel. Esto se debe a la falta de melanina. Las personas que padecen esta condición son muy sensibles a la radiación solar y pueden tener muchos problemas de visión entre otras cosas.¹⁸

De nuevo, como he mencionado en los temas explicados anteriormente, estas personas carecen de una representación real en la industria del arte, no cuentan con papeles protagonistas ni historias propias para tomar de referentes.

4.1.14. PECAS

Parece un tema banal pero es algo que tampoco suele representarse mucho a nivel artístico, hay pocas figuras que se puedan tomar como referente en este tema y es una conclusión a la que llegué hablando con una amiga que tiene la piel cubierta de estas. Durante años le han hecho sentir que era algo de lo que sentirse avergonzada, que debía ocultarlas, incluso, la mayoría de aplicaciones para hacerse fotos suele añadir un filtro que las oculta.

El representar a una chica con un cuerpo cubierto de pecas me ayuda a dar el mensaje de que estas son bonitas y de que no hay ninguna necesidad de ocultarlas puesto que tan solo aportan más belleza.

¹⁸ Maset, Julio, "¿Qué es el albinismo y a quién afecta?", *CinfaSalud*, 13 de junio de 2022, <https://cinfasalud.cinfa.com/p/albinismo/>

4.2. PROYECTO

4.2.1. *BUSQUEDA DE IDEAS*

Con los temas ya elegidos el siguiente paso es pensar y decidir de qué modo se va a reinterpretar el diseño de los arcanos. Para empezar con ello, se realiza una búsqueda de referentes, otros artistas que hayan realizado sus propios diseños del tarot, para ver de qué manera han enfocado ellos la tarea.

Con algunas ideas que ya van tomando forma, cogemos una libreta y apuntamos en ella los nombres de los arcanos y la información que encontramos de cada uno de ellos. Esto es muy importante, porque queremos mantener también la esencia original de estos en cuanto a lo que la simbología se refiere.

La información obtenida de la investigación de cada carta nos servirá para poder entender mejor el arcano cuyo diseño queremos reinterpretar, por lo que iremos anotando los rasgos que consideramos más importantes de cada uno de ellos y que consideramos que debemos mantener en nuestros propios diseños. Las cartas, aunque ahora estarán adaptadas a un nuevo concepto, deben mantener aquellos elementos que son clave para la identificación del arcano.

Otra de las decisiones que hay que tomar en este paso es, sin duda, el tamaño que queremos para nuestras cartas. Para decidir esto, vamos a realizar distintas pruebas de tamaños con cartulinas, de este modo, podremos visualizar mejor la forma que podrían tener y cual puede convencernos más, tanto a nivel estético como a nivel práctico, puesto que, hay que tener en cuenta la técnica con la que vamos a realizar las ilustraciones y sus limitaciones. Al querer hacerlas mediante serigrafía y, teniendo en cuenta la pantalla de la que disponemos, una de 71 hilos, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos detalles muy sutiles que es posible que no podamos estampar con esa pantalla, por lo que la carta no debería de ser demasiado pequeña. Tampoco queremos que sea extremadamente grande, tiene que ser manejable, la idea es que tenga un tamaño cómodo para su uso práctico.

Finalmente, con las maquetas de las cartulinas en distintos tamaños, decidimos quedarnos con la medida que nos parece más adecuada, la de 8 x 15 cm. Otro aspecto que tenemos que decidir en esta fase es el papel que queremos utilizar, o más bien, sobre que soporte vamos a querer estampar. Como se tratan de cartas del tarot, que es algo que va a ser manipulado constantemente con las manos, tenemos que tener en cuenta que tienen que estar hechas de un material más resistente que un simple papel o una cartulina, es por eso que necesitamos algo más resistente, más firme. Después de valorar distintas opciones damos con un cartón de 100x70cm que normalmente es utilizado para hacer carpetas. Este cartón tiene un lado blanco y liso y otro más grisáceo con tacto rugoso. El grosor es perfecto, más rígido que una cartulina pero también es ligero, por lo que es manejable.

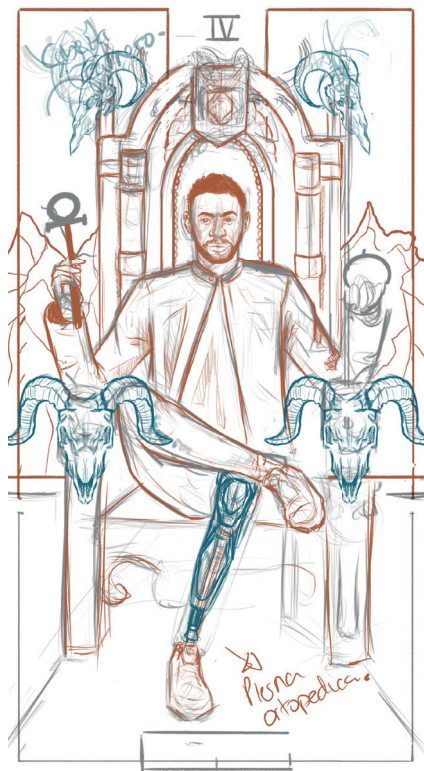

Figura 4: Primer boceto en digital de uno de los arcanos, “El emperador”

También tenemos que escoger las tintas que queremos utilizar. Tenemos claro que van a ser tres, puesto que es lo más práctico debido a la técnica con la que vamos a estampar. Finalmente, nos decantamos por usar el turquesa, el rosa y el dorado, usando también el blanco del soporte a nivel compositivo. La elección de estos colores es debido a que la sociedad tiende a realizar una distinción de género con el azul y el rosa y usarlos en este proyecto con este tema parece la forma perfecta de romper con eso. El dorado, sin embargo, es debido a que le añade un toque de brillo y luz a los diseños y encaja muy bien con la elección de las otras dos tintas.

Para acabar en la primera toma de decisiones, optamos por elegir unas cartulinas turquesas para estampar la parte trasera de las cartas, utilizando tan solo una tinta dorada.

4.2.2. BOCETOS

Los bocetos los realizamos una vez tenemos toda la información recopilada de cada arcano. En esa misma libreta, anteriormente mencionada, hacemos un primer boceto de la estructura que queremos que tenga el diseño de la carta. Es tan solo una primera idea rápida, una guía para el siguiente boceto, ya en digital.

Usando como base esos pequeños bocetos rápidos en papel, pasamos a hacer unos nuevos en digital. Con la aplicación de Procreate, creamos un archivo del mismo tamaño en el que queremos las cartas y realizamos un boceto de cada una de estas teniendo muy en cuenta los elementos simbólicos que queremos mantener de los diseños originales.

En estos bocetos nos centramos en cuáles son los elementos nuevos que queremos incorporar y también en cómo vamos a organizar la disposición de cada carta.

Es en esta fase dónde todo va a comenzar a tomar forma, aquí es donde vamos a tomar las decisiones más importantes en cuanto a la reinterpretación de los arcanos. Es por ello que, en estos primeros dibujos en digital, vamos a ir, una por una, incorporando en cada carta los temas que se han seleccionado previamente. Aquí decidiremos cómo vamos a ilustrar estos temas, qué forma vamos a darles. Tenemos que asegurarnos que hay una buena representación de la diversidad que queremos plasmar antes de pasar a limpio todas las cartas.

Con estos primeros bocetos de lineart ya terminados, el siguiente paso es hacer las pruebas de color, todavía de forma abocetada. Aquí es donde analizaremos cómo dividir las tintas, que zonas van a ir de turquesa, cuáles de rosa y cuáles de dorado, de modo que el resultado final de la organización de estas sea armónico y tenga sentido compositivo.

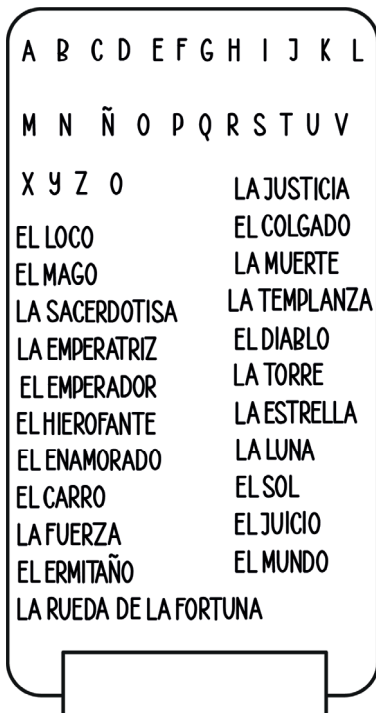

Figura 5: Primera prueba en digital de la tipografía hecha a mano mediante la herramienta Adobe Illustrator.

Vamos a jugar con el blanco del soporte para trazar muchas de las líneas, también para separar el dorado del turquesa y del rosa, para darle más protagonismo y para que proporcione una mayor sensación de brillo. El turquesa es el color que más vamos a utilizar para el lineart de las ilustraciones, el que va a definir la mayoría de las formas. El rosa, por otra parte, lo vamos a usar más para rellenar los elementos. Por último, el dorado, lo usaremos sobre todo para aquellos elementos más simbólicos, los que nos recuerdan más a los diseños originales de las cartas del tarot.

4.2.3. TIPOGRAFÍA

La elección de la tipografía también es un paso muy importante en el desarrollo de estas cartas. Hacemos pruebas con muchas tipografías distintas buscando un estilo semejante al estilo comúnmente utilizado para este tipo de proyectos, pero como ninguno de los que encontramos termina de encajar por completo con nuestra idea, terminamos por hacer la nuestra propia a mano. Para ello, utilizamos el Adobe Illustrator, y con la ayuda de una plantilla de una tipografía similar a la que queremos obtener, hacemos, letra a letra, la que vamos a utilizar en los diseños.

4.2.4. DISEÑO Y COMPOSICIÓN

Con todos los pasos anteriores ya terminados, lo siguiente es pasar a limpio las ilustraciones. Para hacer esto, pasamos los bocetos de las cartas en los que ya hemos decidido la composición al Adobe Illustrator y es ahí donde vamos a vectorizar el dibujo, de modo que queden unas líneas limpias de un grosor nunca inferior a 1 punto puesto que con la pantalla de serigrafía de la que disponemos no podemos estampar detalles más finos.

En el proceso de pasar a limpio estos bocetos ya vamos haciendo la separación por capas de las tintas, de modo que realizar los fotolitos. Tenemos que tener en cuenta el orden en el que vamos a estampar las tintas para evitar las superposiciones, puesto que en este caso no queremos utilizarlas. Para hacer más fácil el encaje a la hora de estampar y para asegurarnos de que las tintas no se superpongan, dejaremos una leve separación entre estas, creando un efecto de delineado blanco, dónde no va a haber pintura y por lo tanto nos deja un margen cuando vayamos a encajar las tintas estampando. En este paso también añadiremos la tipografía a las ilustraciones y el marco, que haremos previamente en otro archivo, que es el que define el tamaño de las cartas, para asegurarnos que es igual en todas y cada una de ellas. Cuando ya tenemos todas las ilustraciones hechas y correctamente maquetadas, las pasamos a la aplicación de Procreate para hacer la correcta separación de tintas para los fotolitos, que luego imprimimos en acetatos.

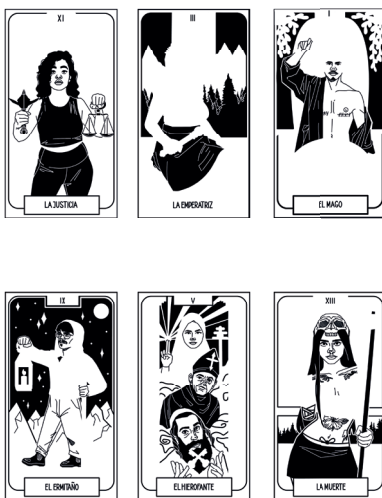

Figura 6: Fotolito en digital de la tinta azul de las primeras seis cartas a estampar.

4.2.5. ESTAMPACIÓN

Con todos los pasos anteriores ya completados y con los fotolitos preparados pasamos a lo que sería el último paso, la estampación. Para ello preparamos una pantalla de serigrafía de 71 hilos con la emulsión y una vez que está seca insolamos las primeras seis cartas. Vamos a ir de seis en seis porque son tres tintas por lo que son tres fotolitos distintos y en la pantalla solo tenemos espacio para tres acetatos de tamaño A3.

Cuando tenemos la pantalla ya insolada nos vamos a la mesa de estampación y con precinto protegemos las zonas de la pantalla que no correspondan a la tinta que vamos a estampar, en nuestro caso, la primera que vamos a hacer es la tinta dorada por lo que cubriremos con el precinto los bordes de la pantalla y las zonas donde tenemos las otras dos tintas. Previamente, habremos cortado el cartón blanco en tamaño A3 para que corresponda con lo que hemos insolado. Cogemos uno de los cartones y lo pondremos sobre la mesa justo sobre la zona en la que vamos a estampar, cuadrándolo con la imagen insolada en la pantalla de modo que quede bien encajado. Una vez hecho esto, haremos una escuadra con cartulina que pegaremos con cinta sobre la mesa para asegurarnos de que siempre colocamos los cartones en el mismo sitio y de este modo la estampación siempre coincida.

Una vez que todos esos pasos estén listos pasamos a estampa. Colocamos la tinta dorada sobre la pantalla y con la rasqueta presionamos la tinta a través de la malla de la pantalla para estampar la imagen sobre el cartón.

Para el resto de tintas seguiremos los mismos pasos, solo que para poder encajarlas bien con el resto tendremos que usar un acetato limpio, que previamente pegaremos en la mesa con cinta por uno de sus lados para que no se mueva y sobre el que estamparemos primero para poder tener una referencia. Bajo este acetato, sobre el que habremos estampado la segunda tinta, pondremos el cartón con la tinta dorada para poder encajar correctamente los colores y la imagen.

Ha sido un proceso largo que empecé al comienzo del curso. Nunca antes había trabajado con serigrafía así que al principio tuve muchos errores y tuve que repetir varias cartas más de una vez, pero conforme iba pasando el curso y aprendía a dominar la técnica los resultados pasaron a ser mucho más satisfactorios.

En cuanto a la parte trasera de las cartas, lo que hice fue estampar el diseño en una sola tinta, la dorada, sobre cartulina turquesa para después recortarla del mismo tamaño que las cartas y pegarlas a estas. Finalmente, las guillotiné para dejarlas en el tamaño correcto y por último les corté los bordes para dejarlos redondeados.

4.3. RESULTADOS

El resto de resultados se encuentran en: Anexo II

Figura 7: Artes finales, parte trasera de las cartas.

Figura 8: Artes finales, visión general de algunos de los arcanos mayores.

Figura 9: Imagen de “El colgado” de la baraja de tarot de *Black Power Tarot*

5. REFERENTES

5.1. BLACK POWER TAROT

Este tarot se trata también de una reinterpretación artística de los arcanos mayores que en este caso han sido sustituidos por figuras afroamericanas relevantes en el mundo de la música y también con figuras de algunos mitos de la historia de América. Se trata de un tarot realizado por el músico King Khan y diseñado por Michael Eaton en el año 2015. Seleccionaron algunos personajes que consideraron importantes, gente con logros en el mundo de la música, artistas y activistas negros que quisieron reflejar artísticamente en estas cartas manteniendo la composición del tarot clásico. Escogieron gente tan conocida como James Brown o incluso Tina Turner. El Black Power Tarot es un intento de reafirmar la influencia, la importancia y el legado de las personas negras denunciando también la violencia a la que esta comunidad está sometida. Este trabajo me sirve como referente debido al mensaje que transmiten con la reinterpretación de las cartas, no es tan solo una reinterpretación estética, si no que, tiene la intención de reivindicar, que es lo que pretendo hacer yo con el nuevo diseño de mis cartas, mostrar un mensaje, la importancia de mostrar la diversidad de las personas. Otro factor importante a tomar como referente de este tarot es la forma en la que han adaptado su mensaje a los diseños del tarot clásico, manteniendo parte de la iconografía original en sus nuevas ilustraciones por lo que a pesar de ser unos diseños nuevos, los arcanos siguen siendo muy reconocibles.

5.2. ISA MUGURUZA

Se trata de una ilustradora española que trabaja tanto en ilustración digital, como en pintura, diseño gráfico... Ha colaborado con marcas como Vogue, Flying Tiger y Netflix y tiene un libro propio publicado llamado “Venuscentrismo”

Isa en sus ilustraciones trabaja la simplicidad y sobre todo el uso de colores brillantes incluso en los dibujos de figuras humanas. Isa describe su propio trabajo como sueños ambiguos, llevados por una corriente surrealista en la que mezcla lo físico con lo astronómico.

La simpleza de las formas en las ilustraciones de esta ilustradora es lo que me hicieron escogerla como una de mis referentes, puesto que en mi propio proyecto yo también tenía que hacer un trabajo de simplificación en mis ilustraciones y me gustó cómo lo trabajaba esta artista, no solo en las formas sino también en el uso del color, puesto que usa colores muy planos sin apenas sombreados. Yo nunca antes había trabajado con serigrafía y ver como esta artista simplifica las formas y el uso del color que realiza me ayudó mucho a hacer lo propio con mis trabajos para adaptarlos a la técnica que

Figura 10: Imagen de Isa Muguruza.

Figura 11: Imagen de la portada del libro "Mejor diversos, crecer en un mundo plural"

quería utilizar. Otra de las cuestiones que me llevó a fijarme en ella fue su reinterpretación del tarot con "El tarot de las musas" en el que las protagonistas son las mujeres.

Se trata de una artista que busca ilustrar cuerpos reales, con cicatrices, lunares y celulitis. Trata de ayudar con sus trabajos a que otras personas se sientan mejor y más seguras de sí mismas y es algo que yo también pretendo hacer con mi proyecto.

5.3. MEJOR DIVERSOS, CRECER EN UN MUNDO PLURAL.

Se trata de un libro de Espido Freire ilustrado por Raquel Gu y que pertenece a una colección llamada "Chic@ Genial" y es un libro didáctico que trata a través de la vida de un grupo de adolescentes temas tan importantes como la diversidad cultural, de ideología, de género... En este libro se habla de que la convivencia es un pilar fundamental para la vida en sociedad y que hay que aceptar a todo el mundo independientemente de sus diferencias puesto que todos somos libres e iguales.

Este libro me ha servido como referente debido a los temas que aborda puesto que son los mismos que los que he elegido yo para retratar en mi proyecto.

5.4. ¡VIVA LA DIFERENCIA, JULIETTE!

Es un cuento ilustrado cuyo objetivo es transmitir a la infancia la importancia de la diversidad con situaciones cotidianas. Es el tercer cuento de una colección creada por Nerea Kortabitarte como su autora y Rubén Barriga Caballero y Pablo García de la Fuente como ilustradores. En este cuento tratan el respeto a lo diferente, la riqueza de la diversidad y la importancia de ser único. Es un cuento que favorece la inclusión desde la infancia y es algo que hizo que me fijara en él para utilizarlo de referente puesto que con él tratan de romper con los estereotipos existentes en la sociedad a través de las ilustraciones y una historia y en mi trabajo, el tema principal es también reflejar esa inclusión tan necesaria a través de unas ilustraciones en las que muestre la diversidad de las personas.

Figura 12: Imagen de la portada del libro "¡Viva la diferencia, Juliette!"

6. CONCLUSIONES

Con el proyecto ya terminado puedo decir que ha sido un trabajo duro y que ha requerido mucha dedicación, me he lanzado a la elaboración de veintidós cartas en una técnica que nunca antes había tocado y ha sido sin duda un reto del que no me arrepiento. Con la finalización de este trabajo he salido muy enriquecida no solo en lo que a técnica se refiere, que también, sino en cuanto a los temas que he querido tratar para las ilustraciones puesto que a pesar de que ya tenía conocimiento de estos he tenido que investigar más a fondo sobre las adversidades por las que pasan muchos colectivos y ahora soy mucho más consciente de lo importante que puede llegar a ser para toda esa gente un proyecto como el mío.

A nivel técnico estoy muy satisfecha con el resultado, teniendo en cuenta que era la primera vez que trabajaba con la Serigrafía considero que han salido unos resultados muy buenos aunque siempre pueden llegar a ser mejorables. Viendo el proyecto terminado ahora, desde un conocimiento más amplio de la técnica a base de haber cometido errores, veo cosas que sé que podrían mejorar, cosas que habría hecho de otra manera pero ese es el punto de ir evolucionando y aprendiendo, que a raíz de equivocarse uno mejora y cuando terminas un trabajo, al final, siempre terminas pensando que podrías hacerlo mejor.

En resumen, estoy muy satisfecha con el resultado de mi trabajo, considero que he conseguido cumplir con el objetivo principal del proyecto, que era reflejar la diversidad en mis cartas manteniendo el significado iconográfico de los arcanos. En mis diseños de mis cartas se pueden ver representadas una gran variedad de personas, he conseguido llegar a muchos de los colectivos que en muchas ocasiones han sido dados de lado.

En cuanto a los objetivos secundarios, también los doy por cumplidos, puesto que he podido realizar las cartas en serigrafía manteniendo una correcta armonía en los colores.

En definitiva, mi trabajo es un pequeño paso para avanzar hacia el fin de las desigualdades, un pequeño paso para avanzar en los derechos sociales y una ventana para toda esa gente a la que se le ha dado la espalda durante tantos años. Estoy orgullosa del trabajo realizado y satisfecha con lo enriquecedor que ha resultado la investigación previa sobre estos temas para la realización de las cartas.

7. REFERENCIAS

Álvarez, Mónica, “Tras la polémica del beso lésbico en ‘Lightyear’: educar en diversidad”. *La Vanguardia*, 24 de junio de 2022, <https://www.lavanguardia.com/television/20220624/8362608/polemica-beso-lesbico-lightyear-educar-diversidad-lgtbi-opinion.html>

Cortez, Stephanie, “¿Inclusión forzada o exclusión normalizada?: La representación de la diversidad en la industria cinematográfica”, *Diálogos humanos*, 12 de febrero de 2022, <https://www.dialogoshumanos.pe/2022/02/12/inclusion-forzada-o-exclusion-normalizada-la-representacion-de-la-diversidad-en-la-industria-cinematografica/>

“Efectos emocionales de la alopecia”, *Keller*, 24 de octubre de 2023, <https://kellerhair.es/blog/efectos-psicologicos-alopecia>

Ferré Balagué, Sergi, “Historia del Tarot (primera parte)”, *Arte Tarot* (blog), 05 de abril de 2011, https://artetarot.blogspot.com/2011/04/historia-icografica-del-tarot-las_05.html

Freire, Espido, *Mejor diversos, crecer en un mundo plural*. (Barcelona: boldletters, 2024)

García, Camila, “¿En qué países del mundo es ilegal ser homosexual?”, *La Sexta*, 22 de agosto de 2022, https://www.lasexta.com/noticias/internacional/que-paises-mundo-ilegal-ser-homosexual_2022082263036668902b280001ed1a55.html

González, Ana Rosa, “Tarot, un acercamiento desde lo social y artístico”. (Trabajo fin de grado, Universidad de Sevilla, 2019), https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/92001/WAOTFG_244.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Iglesias, Sandra, “Isa muguruza de otros mundos”, *Metal*, consultado el 10 de julio de 2024, <https://metalmagazine.eu/post/isa-muguruza-de-otros-mundos>

“La apasionante historia del Tarot y el revelador significado de sus cartas”, *LA NACION*, 1 de marzo de 2018, <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-apasionante-historia-del-tarot-y-el-revelador-significado-de-sus-cartas-nid2113312/>

“La curiosa historia del Tarot: ¿Cuál fue su origen y evolución?”, *El Regional del Zulia*, 2 de noviembre de 2022, <https://diarioelregionaldelzulia.com/la-curiosa-historia-del-tarot-cual-fue-su-origen-y-evolucion/>

Landaluze, Koldo, “¡Viva la diferencia, Juliette!: Un cuento ilustrado sobre la diversidad de género”, *naiz*, 2 de julio de 2022, <https://www.naiz.eus/fr/info/noticia/20220702/viva-la-diferencia-juliette-la-diversidad-de-genero-de-origen-y-funcional-explicada-a-ninos>

Lara, Ricardo, “La polémica escena feminista de Avengers:Endgame”, *Milenio*, 29 de abril de 2019, <https://www.milenio.com/espectaculos/avengers-endgame-la-escena-feminista-que-ha-sido-criticada>

“La sirenita desata una polémica en Twitter por el color de su piel”, *Periódico de Ibiza y Formentera*, 13 de septiembre de 2022, <https://www.periódicoibiza.es/vips/quiosco-rosa/2022/09/13/1791045/sirenita-polemica-twitter-por-color-piel-ariel.html>

López, Jose Luis, “Qué es el vitiligo”, *Top doctors*, 18 de mayo de 2015, <https://www.topdoctors.es/articulos-medicos/que-es-el-vitiligo>

Martinez, Elena, “Mi hijo Mario tiene acondroplasia, la forma más común de enanismo. ¿Qué medidas están tomando para fomentar la inclusión y luchar contra la discriminación hacia las personas con enanismo?”, *OSOIGO*, consultado el 11 de junio 2024, <https://www.osoigo.com/es/elena-martinez-27-mi-hijo-mario-tiene-acondroplasia-la-forma-mas-comun-de-enanismo-que-medidas-estan-tomando-para-fomentar-la-inclusion-y-luchar-contr-la-discriminacion-hacia-las-personas-con-enanismo.html>

Maset, Julio, “¿Qué es el albinismo y a quién afecta?”, *CinfaSalud*, 13 de junio de 2022, <https://cinfasalud.cinfa.com/p/albinismo/>

Moreno, Belen, “La historia de los naipes en España”, *Un toque de juegos*, 6 de abril de 2021, <https://untoquedejuegos.wordpress.com/2021/04/06/la-historia-de-los-naipes-en-espana/>

Rodríguez, Carlos, “Qué es la falta de inclusión social”, *Sociedad Universal*, Consultado el 9 de junio de 2024, <https://sociedaduniversal.com/inclusion/que-es-la-falta-de-inclusion-social/>

Sánchez-Oro, Juan José. “El auténtico origen del tarot”. *Año/Cero*, 372/308 (2021): 92-99, https://issuu.com/beca215/docs/07-21_ano-cero_

“The black power tarot by khaneaton”, *bandcamp*, consultado el 10 de julio de 2024, <https://khannibalism.bandcamp.com/merch/the-black-power-tarot-by-khaneaton>

Yang, Jack, “El origen completo y la historia de las cartas del tarot”, *WJPC*, 4 de enero de 2023, <https://wjplayingcard.com/es/historia-del-tarot/>

8. INDICE DE FIGURAS

Figura 1: *Disney*, consultado el 10 de julio de 2024, <https://www.disney.es/peliculas/la-sirenita>.

Figura 2: Yanil, Estefanía, “Buzz lightyear: Al infinito y más allá de un beso lésbico”, *Presentes*, el 24 de junio de 2022, <https://agenciapresentes.org/2022/06/24/lightyear-al-infinito-y-mas-alla-de-un-beso-lesbico/>

Figura 3: López, Victor, “La escena “Girl Power” de ‘Vengadores: Endgame’ fue un quebradero de cabeza: reshoots, mala recepción en países de prueba y miedo a que fuese demasiado ‘indulgente’”, *Espinoff*, el 27 de octubre de 2021, <https://www.espinof.com/otros/escena-girl-power-vengadores-endgame-fue-quebradero-cabeza-reshoots-mala-recepcion-paises-prueba-miedo-a-que-fuese-demasiado-indulgente>

Figura 4: Gómez, Marta, primer boceto en digital del arcano número cuatro: “El emperador”

Figura 5: Gómez, Marta, primera prueba en digital de la tipografía hecha a mano mediante la herramienta Adobe illustrator.

Figura 6: Gómez, Marta, fotolito en digital de la tinta azul de las primeras seis cartas a estampar.

Figura 7: Gómez, Marta, artes finales, parte trasera de las cartas.

Figura 8: Gómez, Marta, artes finales, visión general de algunos de los arcanos mayores.

Figura 9: “Black Power Tarot”, *Clasebcn*, consultado el 10 de julio de 2024, <https://clasebcn.com/es/tips/black-power-tarot/>

Figura 10: “Isa Muguruza”, *Planeta de Libros*, consultado el 10 de julio de 2024, <https://www.planetadelibros.com/autor/isa-muguruza/000053020>

Figura 11: “Mejor diversos, crecer en un mundo plural”, *El corte Inglés*, consultado el 10 de julio de 2024, <https://www.elcorteingles.es/libros/A50840009-mejor-diversos-crecer-en-un-mundo-plural-tapa-dura/>

Figura 12: Kortabitarte, Nerea, “¡Viva la diferencia, Juliette!”, *Goteo*, consultado el 10 de julio de 2024, <https://www.goteo.org/project/viva-la-diferencia-juliette>

ANEXO I. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster: Relación del trabajo con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Objetivos de Desarrollo Sostenible	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza.				
ODS 2. Hambre cero.				
ODS 3. Salud y bienestar.				
ODS 4. Educación de calidad.				
ODS 5. Igualdad de género.				
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.				
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.				
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.				
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.				
ODS 10. Reducción de las desigualdades.				
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.				
ODS 12. Producción y consumo responsables.				
ODS 13. Acción por el clima.				
ODS 14. Vida submarina.				
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.				
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.				
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.				

Descripción de la alineación del TFG/TFM con los ODS con un grado de relación más alto.

**Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster:
Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.**

ANEXO II

XVI

LA TORRE

XVII

LA ESTRELLA

XVIII

LA LUNA

XIX

EL SOL

LA FUERZA

VIII

DE LA FORTUNA

TAÑO

