

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

¿Cactus o flor? Proyecto artístico en torno a la comedia
romántica.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Alarcón Ferrandis, Irene Beatriz

Tutor/a: Martínez-Artero Martínez, Rosa María

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022

RESUMEN

Cactus o flor es un proyecto de creación artística compuesto por un conjunto de obras pictóricas y gráficas realizadas a partir de un referente cinematográfico, el género de la comedia romántica. Como síntesis visual de un relato audiovisual, aparecen en nuestro trabajo el cartel y el ex libris, cuyas composiciones quieren ser un homenaje lleno de matices.

Con este trabajo buscamos comprender mejor las influencias que tenemos en nuestras vidas provenientes de diferentes medios, cuya conexión es un hecho, y trasladar a nuestro quehacer artístico el brillo y la espina de un género muy inspirador para nosotros.

PALABRAS CLAVE: Comedia romántica; Estampa; Pintura; Cine; Personajes femeninos

SUMMARY

Cactus or flower is an artistic creation project made up of a set of pictorial and graphic works made from a cinematographic reference, the romantic comedy genre. As a visual synthesis of an audiovisual story, the poster and the bookplate appear in our work, whose compositions want to be a tribute full of nuances.

With this work we seek to better understand the influences we have in our lives from different media, whose connection is a fact, and transfer to our artistic work the shine and thorn of a very inspiring genre for us.

KEY WORDS: Romantic Comedy; Print; Paint; Cinema; Female characters

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	5
3. MARCO TEÓRICO.....	8
3.1. Comedias románticas. Entre el cine, la literatura y la pintura.....	8
3.2. Un rol femenino lleno de controversia y el “amor romántico” como producto de consumo.....	11
3.3. Sobre la influencia de la cultura pop en la ideología del espectador y el anclaje de estereotipos.....	14
3.4. Estampas, carteles y ex libris. Pintura e imagen gráfica.....	15
3.5. Ex libris y redes sociales.....	16
4. REFERENTES.....	17
5. ¿CACTUS O FLOR? PROCESO Y CREACIÓN DE LAS OBRA....	19
5.1. Selección de imágenes.....	19
5.2. Bocetos.....	20
5.3. Películas descartadas.....	20
5.4. Desarrollo de las obras.....	21
5.4.1. <i>Todos sabíamos que su familia iba a ser tóxica</i>	22
5.4.2. <i>Insert.fangs.here.x_x</i>	22
5.4.3. <i>Cómo entrar en el club de fans del Príncipe Charmont</i>	23
5.4.4. <i>¿tópicos? Justo lo que esperaba</i>	23
5.4.5. <i>Manic pixie dream girl</i>	23
5.4.6. <i>“Basado en hechos reales”</i>	24
5.4.7. <i>Cultura lesbiana</i>	24
5.4.8. <i>Mejor sola que mal acompañada</i>	25
5.4.9. <i>Antipático durante 1h40min</i>	25

5.4.10. *Inspiradora, pero no lo bastante para que estudie derecho*.....25

5.5. EX LIBRIS.....26

5.6. RESULTADOS.....27

6. CONCLUSIONES.....33

7. REFERENCIAS.....35

8. ÍNDICE DE FIGURAS.....38

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto fue inspirado por la ilustración que Herb Roth creó en el año 1925 como posible ex libris de la novela *El Gran Gatsby* de F. Scott Fitzgerald, publicada ese mismo año. (fig. 1) En este dibujo, se incluye simbología que describe la novela entera. Hace alusión a la forma irresponsable del protagonista de vivir la vida en los años veinte, sus excesos, cómo malgasta su dinero, cómo fallece al final de la novela, incluso incluye una filacteria en la que pone “Be your age”, refiriéndose a lo inmaduro que es Jay Gatsby y sus malas decisiones. También me pareció muy interesante su composición. Por todas estas razones, se quiso crear algo parecido.

La idea principal era diseñar ex libris que describieran lo más importante de una obra ficticia, ya fueran novelas, películas o series. De ahí se acotó a películas y series, ya que así podíamos utilizar referentes fotográficos y por lo tanto tener resultados más realistas. Pensando qué películas nos apetecía representar resultó que casi todas eran películas románticas, comedias o comedias románticas; esto nos pareció muy interesante así que elegimos centrarnos en las comedias románticas, ya que, aparte de que estaba claro que las disfrutábamos, sentíamos que estaban infravaloradas y excesivamente criticadas. Nos pareció un reto interesante analizarlas y descubrir de dónde venían esas críticas para poder discutir las. Esta motivación nos llevó a pensar en si podríamos realizar un proyecto así partiendo de nuestro aprendizaje durante

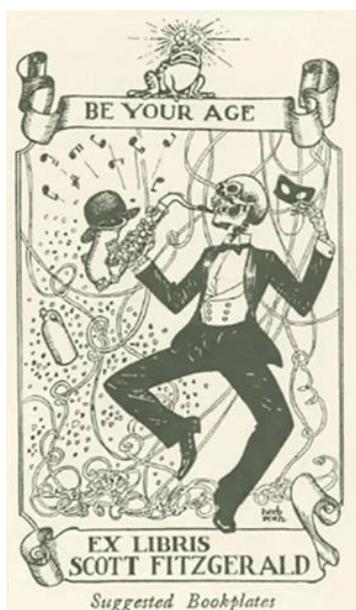

Fig. 1 Herb Roth: Ex libris Scott Fitzgerald, Suggested Bookplates, 1925, www.koratai.com

el grado. A falta de práctica con el linograbado, pensamos en utilizar el óleo, que es nuestra técnica favorita y la que más habíamos practicado a lo largo de los años de formación en Bellas Artes, para la parte principal del trabajo. Para no distanciarnos tanto de los ex libris reales, una vez tuvimos la ocasión de aprender xilografía, hicimos dibujos preparatorios para las composiciones de los óleos y para los linóleos, intentando una deriva gráfica a partir de esos óleos, utilizando los mismos dibujos para crear ex libris digitales y así darles un uso actualizado. De esta forma, en las obras se explora el óleo, el dibujo a lápiz, el grabado y el dibujo digital.

Cuando tuvimos la idea de este proyecto, nos pareció divertida y original, en la que podíamos volcar nuestros gustos personales. Intuíamos que combinar los conceptos ligados a la función del ex libris con técnicas y soportes que no eran los que habitualmente se utilizaban para ese tipo de obras iba a ser un poco complicado de expresar, pero ignorando las señales de alerta lo dejamos pasar, como el Príncipe Charmont en *Ella hechizada (Ella enchanted)*, Tommy O'Haver, 2004). Por eso, a pesar de tener las obras al óleo prácticamente terminadas, decidimos dar un giro al trabajo y dar prioridad a la idea de estampa, cambiando de ex libris a carteles para las pinturas sin descartar los ex libris gráficos y digitales. Puesto que la mayoría de ellas ya estaban terminadas, estos cambios afectaron solo a algunas, ya que nos parecía honesto mostrar este giro conceptual y una pena cambiar las que estaban bien resueltas.

A lo largo de este proyecto se profundiza en todos estos temas. Hemos leído bibliografía sobre cada uno de los asuntos que se tocan, hemos recopilado citas de críticos y profesionales y hemos visionado más de cuarenta obras cinematográficas, de modo que se ha podido elaborar un marco de conceptos para contextualizar un conjunto de obras pictóricas y gráficas que finalmente se recogen en esta memoria académica. En ésta se tocan temas como el rol femenino, el amor romántico, los estereotipos y las influencias sociales, por eso hemos añadido una sinopsis de cada comedia, con la intención de facilitar la comprensión de las obras realizadas. A la hora de describir el trabajo y explicar su desarrollo procesual, hemos creído conveniente explicar la metodología plástica con detalle en el apartado 2 y añadir especificidades de cada obra al tratarlas individualmente en el apartado 5. Hemos añadido imágenes de fases del proceso pictórico para que se entienda mejor la importancia que tiene para nosotros y el proyecto la pintura figurativa. Al final se han desarrollado unas conclusiones que retoman los conceptos tratados con la breve y necesaria distancia que nos ha dado la elaboración de la memoria.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Nuestro primer objetivo ha sido realizar un conjunto de trabajos en pintura, linóleo y edición digital que tuviera una coherencia como proyecto artístico. Para completar este objetivo hemos de añadir que queríamos utilizar como referente temático el género cinematográfico de la comedia romántica. Y, por descontado, proponiéndonos investigar la relación plástica y conceptual entre cine y pintura como contexto para un trabajo creativo.

En cuanto a los objetivos específicos teníamos claro practicar distintos procedimientos y explorar sus resultados, en concreto para enriquecer el aprendizaje del óleo y el linóleo. También producir ex libris y darles un nuevo uso en el entorno de comunicación de las redes sociales de modo que nos sirviera tal vez para conectar nuestro trabajo creativo tradicional con su posible difusión en el ámbito digital.

En lo que se refiere a la metodología, lo primero que hicimos fue hacer una larga lista de películas que nos interesaban y de ahí fuimos descartando, algunas porque se parecían, otras porque su estética no nos interesaba, otras porque se repetían los actores, etc. Se eligieron películas según distintas tramas, pues no queríamos acotarlo a un subgénero como, por ejemplo, películas que ocurrieran en el instituto, de ahí que la selección final sea rica en tramas.

Para obtener los referentes pictóricos, se visionaron las películas ya seleccionadas desde un ordenador y se fotografiaron las escenas que resultaban interesantes utilizando un teléfono móvil, ya que en la mayoría de las plataformas que se utilizan para ver películas no es posible hacer captura de pantalla. Hicimos bocetos para probar las distintas combinaciones de esas imágenes y distintas composiciones. Dibujamos a lápiz de forma esquematizada las partes representativas de las escenas, como las figuras, y lo fuimos encajando hasta que nos gustaron los tamaños de los distintos dibujos yuxtapuestos.

Para elegir el formato y el soporte hicimos varias pruebas, utilizando DM y lienzo, el primero medía 25 x 35 cm, pero nos pareció un poco pequeño para los objetivos. También consideramos distintas opciones de formato y medida para intentar que recordara más a una estampa (fig. 2 y 3). Al final nos decantamos por dejar los bordes en blanco para que recordara al papel, en vez de otras opciones como utilizar pan de oro.

Una vez terminados los óleos, los dibujamos de forma simplificada a lápiz, luego los repasamos con un rotulador y de ahí lo pasamos a digital y a linóleo. Para el linóleo calcamos el dibujo. Para las obras digitales, por una parte, fotografiamos el dibujo a rotulador y lo repasamos utilizando Adobe Illustrator, por otra parte, fotografiamos los óleos y editamos las imágenes con Adobe Photoshop (fig. 5 y 6).

Ver cada película nos llevó entre una hora y media y dos horas, sin contar las que tuvimos que ver más de una vez. Los bocetos nos llevaban

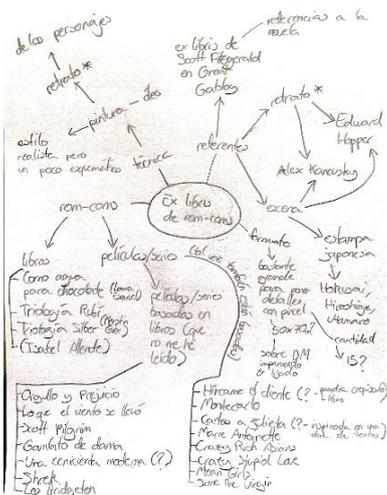

Fig. 2 Mapa mental
Fig. 3 y 4 Pruebas de soporte y técnica

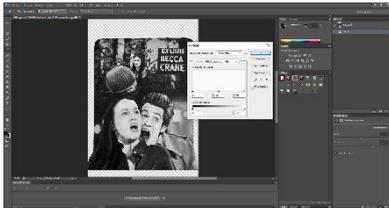

Fig. 5 Proceso de creación de ex libris digitales en Adobe Illustrator

Fig. 6 Proceso de creación de ex libris digitales en Adobe Photoshop

alrededor de media hora cada uno, aunque dependiendo de la película y de las imágenes de referencia hicimos más o menos bocetos. Para realizar los óleos tardábamos sobre diez horas, aunque hubo algunos que nos costaron más, por ejemplo, no conseguíamos que las figuras de *Cartas a Julieta* (*Letters to Juliet*, Gary Winick, 2010) quedaran proporcionadas a la primera y tuvimos que hacer muchos arreglos. Repasar los bocetos fue menos de media hora cada uno, pero calcarlos, pasarlos al linóleo, cortarlos y estamparlos (varias veces hasta que se quedaba bien del todo, ya que sigue siendo una técnica nueva para nosotros), serían otras diez horas por estampa. Hay que tener en cuenta que para que se quedara todo a nuestro gusto hicimos las cosas despacio y hubo muchas cosas que no salieron bien a la primera. Para los dibujos digitales, tal vez se emplearon diez o quince minutos con Adobe Photoshop, pero con Adobe Illustrator sí que estuvimos unas tres horas por dibujo ya que no lo dominamos muy bien.

Para la memoria empezamos por elegir qué conceptos queríamos tratar, después buscamos información sobre estos hasta encontrar algunos de los ensayos de Pablo Echart, profesor de Guión Cinematográfico y Televisivo II y de Análisis Audiovisual de Historias en la Universidad de Navarra, en los que hablaba del cine (sobre todo de comedias románticas) donde mencionaba otros teóricos que a su vez nos sirvieron para ampliar el estudio, como Celestino Deleyto, el crítico de comedias románticas por excelencia. Además, en muchos casos se centraba en la década del 2000 y por lo tanto hablaba de varias películas de nuestra lista.

Parte de la investigación se hizo ya empezada la memoria porque faltaban detalles o porque nos dimos cuenta de que había temas que no podíamos excluir y no habíamos considerado anteriormente. También aprovechamos algunos textos más populares que ya conocíamos. Por otra parte, muchos de los documentos leídos para este proyecto no nos hicieron falta, finalmente, pues repetían lo mismo que otros críticos o tocaban temas tan específicos que se alejaban del todo del proyecto.

A la vez que buscábamos referentes teóricos estuvimos mirando obras de referentes artísticos que previamente nos habían llamado la atención, como Ron Hicks, a quien hace años seguíamos en Instagram. Más tarde dimos con nuevos artistas que resultaron ser buenos referentes, como Sergio Sánchez Santamaría, cuyas obras encontramos buscando información sobre los ex libris.

Como ya se ha dicho, la memoria se empezó por la investigación para el marco teórico y los referentes, y mientras investigábamos, fuimos creando las obras. Una vez recogida toda la información que consideramos necesaria, redactamos en el mismo orden. Cuando los óleos estuvieron terminados escribimos sus descripciones y el resto del apartado de proceso y creación de las obras. Después fuimos ampliando a la metodología, la introducción, los objetivos y las conclusiones. Por último, como íbamos guardando los datos de las referencias a medida que se encontraban, esa sección prácticamente se iba

completando sola, como la coartada falsa de Chutney (Linda Cardellini) en *Una rubia muy legal* (*Legally Blonde*, Robert Luketic, 2001).

3. MARCO TEÓRICO

Comedias románticas

El género cinematográfico de la comedia romántica se define como un subgénero de la comedia y de las películas románticas. Su origen no es exacto, pero hay obras que se remontan hasta la época de Shakespeare y los entremeses de Cervantes pues comparten las cualidades y estructuras de las comedias románticas. Este género está caracterizado por incluir un romance con altibajos entrelazado con situaciones humorísticas que eventualmente termina con un final feliz. Puesto que el final es siempre parecido, de estas películas destaca sobre todo lo que ocurre en la trama antes de llegar a este esperado final.

Hemos elegido representar películas de este género porque, además de considerar que está infravalorado, creemos que es mucho más variado de lo que parece a simple vista, teniendo en cuenta que tiene que compartir rasgos con otros subgéneros para mantenerse en la misma categoría y seguir teniendo audiencia, por lo que se nota mucho qué cliché nuevo se ha incorporado al guion, y es divertido descubrirlo. Pese a las críticas, este género es de los más taquilleros.

La mayoría de las películas que se han elegido datan de la misma década, la década del 2000, al principio fue por coincidencia, ya que la lista de películas que estábamos considerando para el proyecto incluía películas anteriores y posteriores. A lo largo del proyecto hemos ido reflexionando sobre esto, está claro que influye el hecho de que las viéramos desde la infancia hasta el final de la adolescencia, llevándonos a querer recrear partes significativas de épocas más tranquilas. Está demostrado que los sentimientos de nostalgia aumentan al pasar de una etapa a otra de la vida¹. Por eso no es de sorprender que todas estas películas traigan buenos recuerdos, con independencia de la trama. Hay que sumar a esto que al tratarse de tanto tiempo hemos tenido la oportunidad de ver repetidas veces esas películas y que al verlas hoy en día somos conscientes de que han quedado asociadas a momentos positivos.

Esta es una sensación a menudo asociada con las comedias románticas, Decleyto ya trata este tema, considerando la nostalgia una de las cualidades positivas generadas por estas películas:

Por un lado, la postura nostálgica, que idealiza las representaciones románticas del pasado y constata la imposibilidad de aportar un discurso novedoso referido

¹ Payne, C. (2019, 4 diciembre). *Fetch Is Actually Happening: How We Traded the '90s For 2000s Nostalgia*. Billboard. <https://www.billboard.com/music/pop/2000s-nostalgia-90s-trends-thank-u-next-video-8506495/>

al amor; y, por otro lado, la postura paródica, entendida ésta según lo hace Linda Hutcheon, es decir, como una repetición que se distancia y se confronta con su modelo. A nuestro entender, en las comedias del período que nos ocupa, la intertextualidad nostálgica o sencillamente la banal tienen mayor peso que la paródica²

Y es que ver romances y saber que los protagonistas van a conseguir un final feliz puede resultar muy tranquilizador y esa es la sensación que buscamos al empezar una película.

No se puede negar que una parte esencial del género es la comedia, pudiendo separarse por épocas las distintas variantes de comedia, como ya hizo Pablo Echart:

Se plasma en las variantes dominantes que el género adquiere en distintas épocas: la *screwball comedy* en los años 30, la *sex comedy* en los 60, etc. Deleyto retoma las aportaciones de Krutnik y Neale al señalar las tendencias más significativas de la comedia romántica en las últimas décadas: los *nervous romances* en los años 70, los *new romances* en los 80 y las *deception narratives* en los 90. Los *nervous romances* plasmaban la desilusión romántica al mostrar la incapacidad de las parejas para encontrar un espacio común que no dañara la autonomía de sus miembros.³

Cine, literatura y pintura

Se dice que el cine siempre ha estado inspirado por las artes plásticas, pero la inspiración ha sido recíproca. Algunos ejemplos en los que el cine recoge influencias de las artes plásticas son los encuadres inspirados en obras pictóricas, la recreación de pinturas ya existentes, la relación entre ambos medios durante algunas vanguardias artísticas (por ejemplo, en el expresionismo alemán) y la incorporación de elementos artísticos dentro de las obras cinematográficas.

Por su parte, las artes plásticas recogen influencias del cine, por ejemplo, en el uso de planos y ángulos tradicionalmente usados en el cine, en el paso de la imagen ventana al encuadre fuera de campo, en la asimilación de la fragmentación influida por la visión del rostro en primerísimo plano, o el aumento de tamaño de los cuadros a imitación de la escala propia de la pantalla de proyección, así como la búsqueda de registros pictóricos que plasmen un sentimiento del tiempo y el movimiento en la bidimensionalidad muda del cuadro, eso por no hablar de personajes inspirados en otros de películas ya existentes y homenajes a películas, como ya hacia Equipo Crónica. Estos

Fig. 7 *Odesa mon amour* (Equipo Crónica, 1970)
En esta obra Equipo Crónica homenajea *El acorazado Potemkin* (Bronenósets Potiomkin, 1925).
www.amigosnaugran.org

² Deleyto, C., "Amor, parodia y tiramisú: *Sleepless in Seattle* y la comedia romántica contemporánea", Archivos de la Filmoteca, nº 44, 2003, pp. 122-126.

³ Echart, P. (2009). *La última comedia romántica estadounidense (2000–2007): panorámica de un género ensimismado*. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD, XXII(1), 161–195.

homenajes suelen consistir en la copia de escenas, recreación de la atmósfera o de la historia, representación de personajes y homenajes a actores (fig. 7).

Esta conexión entre artes ocurre porque el cine, aunque es más reciente, es un arte y tiene éxito y potencial para seguir desarrollándose. Por eso, tiene el poder de influir.

“En todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada como antaño, que no puede sustraerse a la acometividad del conocimiento y la fuerza modernos. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son, desde hace veinte años, lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con que novedades tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen por tanto sobre la inventiva, llegando quizás hasta a modificar de una manera maravillosa la noción misma del arte.”⁴

Las obras de *Cactus o flor* entran en la categoría de homenajes a películas. No es un concepto nuevo, como ya hemos visto, pero el objetivo no era crear algo nunca visto, sino combinar conceptos que nos interesara ver juntos. La pintura y el cine son dos artes muy distintas y por eso también hay muchas maneras de unirlos. Walter Benjamin ya lo decía, es natural querer reproducir las cosas que nos gustan y el cine aporta cualidades que la pintura nunca podrá tener.

“A saber: acercar espacial y humanamente las cosas es una aspiración de las masas actuales tan apasionada como su tendencia a superar la singularidad de cada dato acogiendo su reproducción. Cada día cobra una vigencia más irrecusable la necesidad de adueñarse de los objetos en la más próxima de las cercanías, en la imagen, más bien en la copia, en la reproducción. Y la reproducción, tal y como la aprestan los periódicos ilustrados y los noticiarios, se distingue inequívocamente de la imagen.”

Otros teóricos, como fue Marshall McLuhan, resaltan que es interesante combinar distintos medios para obtener resultados nuevos.

“La hibridación o encuentro de dos medios es un momento de la verdad y de revelación del que surgen nuevas formas [...] El encuentro de varios medios es un momento de libertad y de liberación del trance ordinario y del entumecimiento que estos imponen a nuestros sentidos.”⁵

Por otra parte, el cine, la literatura y la pintura siempre han estado ligadas. Como ya sabemos, son tres de las siete disciplinas de las bellas artes. El cine y la literatura tienen una conexión muy estrecha, la mayoría de las películas están basadas en libros. No obstante, la literatura y la pintura también suelen ir de la mano. Numerosa cantidad de artistas plásticos se han inspirado en la

Fig. 8 Cartel de *Lo que el viento se llevó* (*Gone with the Wind*, Victor Fleming, 1939).

www.static.carrefour.es

Fig. 9 Portada *Aquel día nació Mae* de Corín Tellado.

www.todocoleccion.net

⁴ Valéry, P., *Pièces sur l'art* ("La conquête de l'ubiquité")

⁵ McLuhan, M., (1996). *Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano*. Paidós, Barcelona.

literatura para crear sus obras. Ha habido movimientos artísticos que han surgido a raíz de las lecturas de su época. Incluso las portadas físicas de los libros a veces incluyen diseños complejos que se pueden considerar obras de arte. Entre estas se pueden destacar las portadas de las novelas románticas; como bien explica Raquel C. Pico, estas han cambiado mucho a lo largo de los años, pasando de incluir modelos en situaciones casi explícitas a tener diseños muy elaborados.⁶

Hace unas décadas, estas novelas fueron especialmente populares. Sobre los años sesenta se vendían en quioscos unas novelas románticas cortas que después podían intercambiarse allí mismo por otros ejemplares⁷. Entre las escritoras de este género destacaba Corín Tellado, la escritora más leída en lengua española después de Cervantes⁸. Las novelas rosas siempre han estado un poco desprestigiadas, pero es uno de los géneros con más éxito de ventas (fig. 9).

El rol femenino

Existe cierta controversia respecto a los personajes, en concreto en torno a los personajes femeninos. En algunos casos estos muestran estereotipos sexistas ya que al ser comedias hay muchas cualidades exageradas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el cine refleja la sociedad de una época y no al revés, aunque haya películas tan exitosas que influyen en las generaciones siguientes, pero eso pasa en todos los géneros cinematográficos. Se puede ver la gran evolución respecto al sexismo al comparar películas de los años ochenta con las actuales, pasando por las del 2000. Una comparación que ilustra esto muy bien es comparar *Cuando Harry encontró a Sally* (*When Harry met Sally*, Rob Reiner, 1989) con *Crazy Rich Asians* (Jon M. Chu, 2018). Ambas han sido películas exitosas con trama romántica y alguna que otra escena un poco trágica. Están marcadas por la época en la que se han hecho y los protagonistas son una pareja heterosexual. Para empezar, a pesar de ser una de las comedias románticas más exitosas de todos los tiempos, *Cuando Harry encontró a Sally* ni siquiera pasa el *test* de Bechdel⁹. Harry constantemente ridiculiza las ideas de

⁶ Pico, R. C. (2016, 13 abril). *¿Por qué la novela romántica ha eliminado al modelo descamisado de su portada?* Librópatas. <https://www.libropatas.com/mundo-editorial/por-que-la-novela-romantica-ha-eliminado-al-modelo-descamisado-de-su-portada/amp/>

⁷ Ikaz, J. (2012, 27 agosto). *Cuando las novelas se intercambiaban*. Yo fui a EGB. <https://yofuiaegb.com/cuando-las-novelas-se-intercambiaban/>

⁸ Sadurní, J. M. (2022, 19 abril). *Corín Tellado, la reina de la literatura romántica*. historia.nationalgeographic.com.es. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/corin-tellado-reina-literatura-romantica_16675

⁹El *test* de Bechdel consiste en tres simples criterios: que aparezcan al menos dos mujeres, que hablen entre ellas y que la conversación no trate sobre un hombre.

Sally y la objetualiza. Aparecen muy pocos personajes femeninos con diálogo a lo largo de toda la película y ellas, incluso Sally, consideran que lo que las completa es el amor de un hombre.

En contraposición, *Crazy Rich Asians* abarca temas mucho más extensos que solamente la vida amorosa de los protagonistas, como la influencia de la familia, el choque entre las distintas culturas, la identidad de los inmigrantes de segunda generación y las diferencias socioeconómicas. Además, la protagonista está rodeada de otras mujeres que son esenciales para la trama, no están solo como decorado. A la protagonista no le hace falta su *media naranja* para sentirse una persona completa.

Por todo lo dicho, en las obras para el proyecto hemos querido centrarnos en mujeres protagonistas fuertes, independientes, valientes e inteligentes (quitando *Híncame el diente* (*Vampires Suck*, Jason Friedberg, Aaron Seltzer, 2010), que en este caso es una parodia y el sentido de la película es extrapolar al extremo las situaciones de esta). Además, previamente nos aseguramos de que todas las películas que hemos representado pasaran el test de Bechdel.

A pesar de que las comedias románticas tienen reputación de promover estereotipos sexistas, todos los géneros cinematográficos podrían describirse de esta manera ya que, según lo dicho anteriormente, la sociedad crea el cine y no al revés. Para demostrar esto utilizamos como baremo el test de Bechdel, ya que es un test fácil y muy básico, por lo que demuestra qué películas no llegan a un mínimo de igualdad. Algunas películas famosas que no pertenecen este género y aun así no pasan el test de Bechdel son, por ejemplo, todas las películas de *James Bond* (Terence Young, Guy Hamilton, Lewis Gilbert, Peter R. Hunt, John Glen, Martin Campbell, Roger Spottiswoode, Michael Apted, Lee Tamahori, Marc Forster, Sam Mendes, Cary Joji Fukunaga, 1962-2021), la saga de *Piratas del Caribe* (*Pirates of the Caribbean*, Gore Verbinski, Rob Marshall, Joachim Ronning, Espen Sandberg, 2003-2017), *Avatar* (James Cameron, 2009) y dos tercios de todas las películas de Pixar Animation Studios. Puede que parezca que no lo pasan porque no son muy recientes, por eso incluyo algunas de este año que tampoco lo pasan: *El proyecto Adam* (*The Adam Project*, Shawn Levy, 2022), *Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore* (*Fantastic beasts: The secrets of Dumbledore*, David Yates, 2022), *Uncharted* (Ruben Fleischer, 2022). Estos son solo algunos ejemplos, hay muchas más que no han sido incluidos, y esto sólo por poner ejemplos en el cine, que, en los contenidos de la TV, por ejemplo, la hipocresía sobre este tema es la norma.

women in it, who (2) who talk to each other, about (3) something besides a man. The test was popularized by **Alison Bechdel**'s comic *Dykes To Watch Out For* in a 1985 strip called *The Rule*.

Bechdel Test Movie List. (s. f.). Bechdel Test Movie List. Recuperado 22-06-16, de <https://bechdeltest.com/>

Amor romántico

El mito del amor romántico es un tema recurrente en los análisis de las comedias románticas en relación con la cultura popular.

El amor romántico se caracteriza por un fuerte afecto y preocupación amorosa, actitud irreal e idealista hacia la pareja, y sentir que el amor es eterno y existe para siempre¹⁰

En las historias ficticias en las que aparece este tipo de amor, acaba siendo una relación romántica posesiva y tóxica y no debería usarse como ejemplo en las relaciones afectivo-sexuales reales. Por ejemplo, una de las películas que consideramos elegir para el trabajo y después rechacé fue *500 días juntos* (*500 Days of Summer*, Marc Webb, 2009), en esta película, ella le informa a él de que no quiere una relación seria antes de que empiecen a tener relaciones sexuales. Él la idealiza y se obsesiona y cuando cortan él se queda destrozado, pero sigue obsesionado con ella y la culpa de todos sus problemas. Todo esto no habría pasado si él hubiera tenido en cuenta los deseos de ella y hubiera tenido una conversación adulta y sensata con ella al ver que la idea de no ser una pareja formal no le parecía compatible con sus propios sentimientos. Esta película está muy bien hecha y es muy entretenida, pero en ningún caso hay que pensar que la pareja tiene una relación sana y que “deberían estar juntos a pesar de todo”, uno de los conocidos mitos del amor romántico. Sin embargo, la educación afectivo-sexual no debería recaer en los medios de comunicación, ya que estos se mueven por el beneficio económico y las películas con relaciones tóxicas venden.

Por otra parte, ¿por qué esperamos algo distinto de una película que trata del amor? Lo más normal es que haya romance, lo que no se puede esperar es que sea un romance natural y cotidiano, ya que el objetivo principal es el entretenimiento. Si lo que se busca es un ejemplo de un romance sano y aburrido, no hay que buscar entre las comedias románticas. Muchas de estas películas durarían la mitad de tiempo y no llegarían a ser tan taquilleras si los personajes fueran más sensatos y lo vieran todo desde un punto de vista más racional. Gran parte de los tropos clásicos son tóxicos o crean la base de una relación con desequilibrio de poder, por ejemplo, en el tropo de *enemigos a amantes*, donde el protagonista solo es amable con ella cuando la pareja tiene distintos cargos y uno está subordinado a otro. En el cine es interesante ver estas dinámicas, pero fuera de él son *red flags*¹¹.

¹⁰ Karandashev, V. (2015). *A Cultural Perspective on Romantic Love*. *Online Readings in Psychology and Culture*, 5(4).

¹¹ “Red flags” en castellano traduce “banderas rojas”, es un término generalmente utilizado en las redes sociales que significa señal de advertencia y suele utilizarse para marcar las situaciones a las que hay que estar alerta en una relación para evitar relaciones tóxicas o peligrosas.

Fig. 10 Encuesta en Instagram sobre cuál es la escena más icónica en *Una rubia muy legal* (*Legally Blonde*, Robert Luketic, 2001). Instagram. <https://www.instagram.com/p/CfhLDWFvfy/?igshid=YzAyZWRIMzg=>

Fig. 11 Captura de publicación de Instagram en la que se compara la escena original de *Crepúsculo* (*Twilight*, Catherine Hardwicke, 2008) con su parodia, *Híncame el diente* (*Vampires Suck*, Jason Friedberg, Aaron Seltzer, 2010). Instagram. https://www.reddit.com/r/twilight/comments/jvmdpl/lets_be_honest_here_the_cactus_was_the_star_in/

En mi opinión, hay que ver todas las películas con una mirada crítica y con perspectiva de género. Si es una obra de ficción, no hay que asumir que eso puede pasar en la vida real. No sólo las acciones son ficticias, sino que los personajes también. ¿Cuál es la probabilidad de que mi pareja me diga que sus padres son dueños de la mitad de Singapur? Pues muy baja, porque no soy Rachel Chu, pero Rachel no existe y su novio tampoco. No es muy lógico pensar que, aunque ellos no sean reales, sí que existe su relación romántica y esta se puede reproducir fuera de las pantallas. Y, ¿por qué no estoy en un triángulo amoroso con un policía y mi jefe, del que me he quedado inseminada artificialmente por accidente? Pues porque tampoco soy Jane Villanueva y mi vida no es literalmente una parodia de las telenovelas. Aunque en la ficción se vea como algo divertido y entretenido, muchas de las trabas de las comedias románticas se verían como problemas serios y abrumadores en la vida real y, como personas reales, tomaríamos decisiones muy distintas a las que toman los protagonistas. El amor de película no es un amor real.

En una relación de bolsillo (...) debe embarcarse en la relación con total conciencia y claridad. Recuerde, nada de amor a primera vista. Nada de enamorarse... Nada de esas súbitas mareas de emoción que lo dejan sin aliento: nada de esas emociones que llamamos amor ni de esas a las que sobriamente denominamos deseo.¹²

Sobre la Influencia de la cultura *Pop* en la ideología del espectador y el anclaje de estereotipos

Los estereotipos y ejemplos de relaciones tóxicas en el cine tienen mayor impacto sobre las mujeres porque ayudan a definir lo que se espera de ellas en una relación romántica. Enumerando algunos estereotipos, se espera que sean sumisas, pasivas y obedientes al hombre en una relación. Salen ellas perdiendo ya que son las que acaban oprimidas en vez de con privilegios.

Esto tiene su raíz en la concepción de los dualismos masculino/femenino (Olsen, 2000) donde se ha asociado culturalmente al hombre con lo racional, el pensamiento, lo objetivo y a la mujer con lo irracional, el sentimiento, la emoción.¹³

En los últimos años esto ha ido cambiando, pero aún queda mucho que hacer. Esto influye en el espectador en el sentido de que ve cómo se comporta la pareja en una relación y se crean expectativas erróneas. Sin embargo, todo puede llegar a influir en el espectador, cualquier escena puede tomarse como algo real e intentar recrearla en la vida real. Es la identificación. Todas las películas influyen para bien o para mal.

¹² Bauman, Z. (2003). Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Fondo de Cultura Económica.

¹³ Sánchez-Sicilia, A., & Cubells Serra, J. (2018). *Amor, posmodernidad y perspectiva de género: entre el amor romántico y el amor líquido*. Investigaciones Feministas, 9(1), 151–171. <https://doi.org/10.5209/infe.58143>

En las comedias románticas se comparten escenas de estas películas, se habla de ellas incluso fuera del cine, se crean *memes*, resurgen fotogramas diez años después de su estreno y se crean discursos nuevos sobre ellas en redes sociales. (Fig. 10 y 11)

Fig. 12 Cartel de *Muerte en el Nilo* (*Death on the Nile*, Kenneth Branagh, 2022). www.cineol.net

Estampas, carteles y ex libris

No se puede negar que hasta ahora nuestro proyecto tiene una clara conexión con los carteles. La temática principal de las obras pictóricas son las comedias románticas, un género cinematográfico, y como señaló Rodríguez Tranche:

El cartel sigue siendo la imagen más trabajada de una película: condensa la idea de conjunto, aporta la información más elocuente, ocupa el espacio urbano (adaptándose a las más variadas superficies) y la propia sala de exhibición y, en definitiva, puede circular con mayor facilidad y alcance que ningún otro procedimiento de promoción. (p. 22).¹⁴

Aunque esta cita tenga más de 20 años, sigue siendo cierta, no obstante, actualmente los carteles se diseñan de forma distinta.

Los primeros carteles de cine tenían influencias del Art Nouveau y con el tiempo se vieron condicionados por las distintas vanguardias. Después empezaron a utilizar elementos cinematográficos como los planos en la composición y la yuxtaposición de elementos. Suelen dividirse generalmente en dos estilos: en el primero se muestran alegorías de la película y en el segundo se representan motivos concretos de forma más realista (Star System).¹⁵ Hoy en día sigue habiendo empresas dedicadas a la cartelería de cine. (fig. 12)

Igual que los ex libris, o por lo menos la mayoría de ellos, los carteles sirven para dar pistas sobre la trama y quién participa en ella, pero el objetivo principal de los carteles es la publicidad, ya que tienen que convencer al espectador de que elija esa película.

Para el proyecto *Cactus o flor*, carteles y ex libris son dos vías de producción, y como ya se mencionó en la introducción, ambas son importantes. En unas obras aparece pintado el texto “ex libris” con el nombre de la protagonista y en otras aparece el título de la película aproximándose más a los elementos típicos de los carteles. Tuvimos que hacer estos cambios porque a lo largo del desarrollo de las obras nos fuimos centrando en temas cada vez más específicos y hacer ex libris al óleo se convirtió en algo que no terminaba de encajar, decidimos entonces no cambiar todas las pinturas ya que al fin y al cabo habíamos basado el proyecto en la primera idea. Del cartel publicitario al exlibris

¹⁴ Rodríguez Tranche, R. (1996). *Pintar el aura*. En *Cine de papel: el cartel de cine en España* (exposición celebrada en La Lonja, 25 junio- 18 agosto de 1996) (pp. 21-26). Zaragoza: Ayuntamiento, Servicio de Acción Cultural.

¹⁵ Fernández Mellado, R. (2014). *El tratamiento documental del cartel cinematográfico*. Documentación de las Ciencias de la Información, 37(0). https://doi.org/10.5209/rev_dcin.2014.v37.46819

sólo hay un paso, el que vincula a la persona con la película, esta es la clave que nos llevó a realizar los ex libris de manera gráfica e intentar darle una forma adecuada para su posible difusión.

Ex libris

Los ex libris son sellos que identifican al propietario de un libro, originalmente tallado sobre madera o más tarde linóleo, hasta que empezó simplemente a estar impreso tras la invención de la imprenta. Su objetivo era mostrar a quién pertenecía, ya fuera una biblioteca, reyes o escritores. El primer ex libris del que hay conocimiento es alemán y data aproximadamente de 1450 (fig. 13).

Según la FISAE (Federación Internacional de Amigos de los Exlibris), para poder considerarse ex libris, estos grabados tenían que seguir unas pautas, estas son: medir menos de 13cm de ancho, incluir de forma explícita la inscripción “ex libris” o alguna de sus variantes, incluir el nombre del propietario y una ilustración relacionada con este y sus rasgos identificativos. Estas ilustraciones se caracterizan por incluir figuras de personas, animales, plantas, objetos, imágenes alegóricas o simbólicas, relacionadas con la personalidad del dueño o su retrato.

El término en latín ex libris traduce “este libro pertenece a”.

Antiguamente, estas estampas tenían mucha importancia porque eran una forma fácil y rápida de demostrar la autoría. En cambio, hoy en día eso no es necesario porque hay muchas otras formas más oficiales y que llevan menos trabajo, aunque evidentemente tienen menos belleza y creatividad. Por eso, para nuestro proyecto hemos querido reinterpretarlos y darles un uso actualizado. Este uso es sobre todo decorativo, pero en el plano digital se podrían descargar y editar para utilizarlos como salvapantallas en *e-books*, guardas, pegatinas, etc. De esta forma, se podría sacar un beneficio con su venta online.

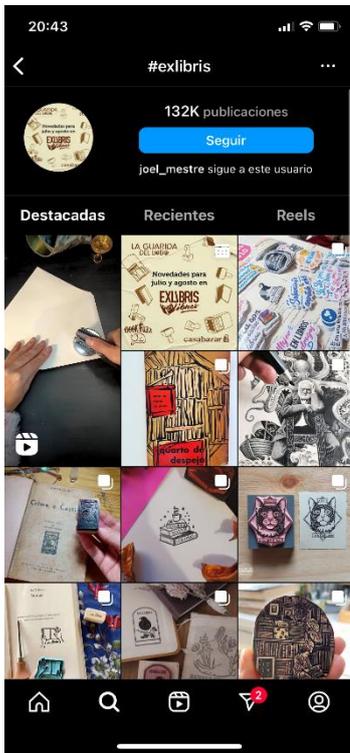
La autoría es un tema delicado en el proyecto porque, como se puede adivinar, no hemos participado ni en las películas ni en los libros en los que están basadas. En ningún momento hemos querido ir contra esto; como se puede ver, no aparece nuestro nombre en ningún ex libris. Se podría haber puesto si hubiéramos querido simular que tengo esas películas en mi biblioteca privada, pero ese tampoco era el objetivo.

Lo que nos interesaba era que la narrativa perteneciera a la mujer protagonista, como si la historia fuera de ella. Está claro que la historia de una película no le puede pertenecer a un personaje ficticio que aparece dentro de ella; sin embargo, a nosotros nos gustaría verlo de una forma distinta. Si la película trata de la aventura de un personaje, no puede existir sin este. Por lo tanto, dentro del mundo ficticio creado en el interior de la película, la historia, que es la vida del personaje, le pertenece a sí mismo.

Fig. 13 Primer ex libris

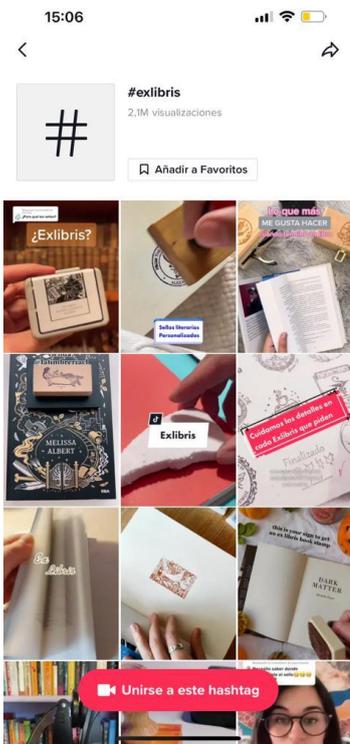
Bragança, J. V. (2015). *Ex libris Overview*. Ex libris – Artists & Collectors. <https://bookplatesexlibris.wordpress.com/overview/>

Ex libris y redes sociales

Está claro que los algoritmos de las redes sociales recomiendan a cada cual cosas distintas, pero a pesar de tener una página propia llena de grabadores y *memes* de comedias románticas antiguas, no me ha aparecido ni un solo ex libris en Instagram a lo largo de este año. Aparecen solamente al buscar el concepto expresamente. En el #exlibris aparecen 132 mil publicaciones. Tienen popularidad, pero tampoco tanta teniendo en cuenta que #linoprint tiene 893 mil y #grabado tiene 705 mil. La FISAE ni siquiera tiene cuenta (fig. 14).

Principalmente nos hemos centrado en Instagram porque, como se puede ver a lo largo de este proyecto, esta es la red social que más utilizamos, por no decir la única. Hemos echado un vistazo a la *app* Facebook, pero puesto que no la seguimos desde hace cinco años, la página de novedades está bastante desactualizada. Nos interesaba poder hacer una comparación de la cantidad de publicaciones por etiqueta, pero por lo visto en Facebook no las cuentan. Lo que más nos ha llamado la atención es que en Instagram las publicaciones consistían en grabadores haciendo sus propios ex libris, en cambio, en Facebook las publicaciones que aparecían al buscar ex libris (sin la etiqueta porque parece que allí no se estile) consistían en ex libris ya creados por artistas conocidos a modo de recuerdo y no de nueva creación.

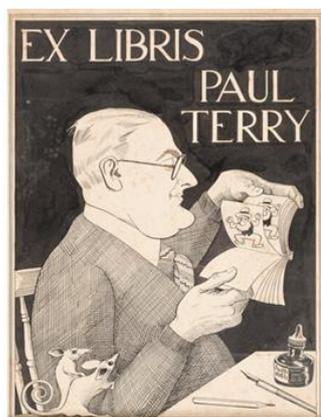
Por último, en Tiktok, la red social que está de moda ahora mismo, al buscar ex libris, aproximadamente los veinte primeros vídeos contenían ex libris, pero el resto son considerados por la aplicación un fallo ortográfico, cambiándolo a frases parecidas como “libros sobre exnovios”. La etiqueta #exlibris contaba con 2,1M de visualizaciones; en comparación, la etiqueta #grabado tiene 41,7M. Hay que tener en cuenta que #exlibris se utiliza en español y en inglés, mientras que #grabado se utiliza solo en español (fig. 15).

Tampoco hemos podido tener en cuenta las recomendaciones personales de Tiktok ya que no tenemos cuenta en esa red social. A pesar de que está tan de moda, la suele utilizar gente mucho más joven. Creo que eso podría explicar por qué aparecen versiones simplificadas del producto con definiciones fáciles, expresadas como datos curiosos.

Por lo que hemos visto, actualmente la gente utiliza los ex libris a modo decorativo, porque les parece estético tener su propio sello. Por un lado, aparecen artistas que se crean su propio ex libris como una obra más. Por otro lado, están los escritores que quieren compartir cualidades con sus antecesores y la gente de a pie que los considera sellos bonitos e interesantes y por eso quieren su propio sello personalizado. Este uso del ex libris nos interesa mucho como destilado de las pinturas, por eso el proyecto tiene este objetivo pensando en una posible profesionalización. Teniendo en mente los resultados obtenidos, vemos que ya hay un mercado existente en el que podrían entrar los ex libris digitales personalizados.

Fig. 14 Captura de Instagram de #exlibris

Fig. 15 Captura de Tik Tok de #exlibris

Imaged by Heritage Auctions, HA.com

Fig. 16 Herb Roth: Ex libris Paul Terry, 1920, www.artnet.com

Fig. 17 Sergio Sánchez Santamaría: Ex libris para Oscar Chávez, www.ex-libris-argentina.blogspot.com

Fig. 18 Sergio Sánchez Santamaría: Ex libris para Ramón Reverte, www.ex-libris-argentina.blogspot.com

Fig. 19 Eric Yahnker: Britney. www.ericyahner.me

4. REFERENTES

Como ya se dijo en la introducción, fue una obra de Herb Roth la que inspiró la idea de este proyecto. Roth fue un ilustrador americano que en 1925 realizó una serie titulada *Suggested bookplates* (traduce “ex libris sugeridos”) para el periódico *New Yorker* en la que diseñaba posibles ex libris para sus escritores favoritos, todos ellos británicos y americanos. Entre estos estaba F. Scott Fitzgerald que había publicado *El Gran Gatsby* ese mismo año¹⁶.

Puesto que Herb Roth fue dibujante de comics y solo dibujó unos cuantos ex libris, a la hora de buscar ejemplos y hacer bocetos simplificando los dibujos que ya teníamos, el artista que más nos sirvió de referencia fue Sergio Sánchez Santamaría. Sergio Sánchez Santamaría es un grabador mexicano cuya obra artística se compone casi exclusivamente de ex libris (fig. 17). Las composiciones de estos están directamente ligadas a los personajes que aparecen y a la simbología que los rodea. A través de trazos finos y precisos, Roth trata una gran variedad de temas, desde la naturaleza hasta el erotismo y la música. Sus obras nos han servido de referencia para guiarnos en el balance entre espacio positivo y negativo en los diseños. Nos ha llamado la atención su técnica de *scratch*¹⁷ para crear repeticiones y distintos tonos, hemos querido simularlo en algunos de nuestros grabados. Además, ha resultado muy útil ver un artista que crea tantas variaciones en sus composiciones, sobre todo con el contorno, ya que en una estampa pequeña tiene mucha importancia.

Algunos de los artistas que más nos han influido en la parte pictórica de este proyecto han sido Alex Kanevsky, Edward Hopper, Eric Yahnker y Ron Hicks. Kanevsky destaca en el campo del retrato al óleo, nos interesa mucho su técnica, cómo llega a esos resultados ambiguos y llenos de movimiento utilizando óleos. También nos parecen muy interesantes las paletas que escoge para sus cuadros, es algo que hemos intentado incorporar en los nuestros (fig. 20). Eric Yahnker crea obras a raíz de la cultura pop, nos ha servido como referente porque sus obras se parecen mucho a los objetivos que teníamos para las nuestras, respecto al nivel de realismo, la yuxtaposición de escenas y el fácil reconocimiento de los personajes que aparecen en ellas (fig. 19). Admiramos mucho cómo Edward Hopper utiliza la composición y los efectos de luces y sombras para crear escenas de la vida cotidiana (fig. 21).

Ron Hicks es un pintor americano contemporáneo cuyas obras están inspiradas en el impresionismo francés. Muchas de sus obras incluyen parejas

¹⁶ Daniel, A. M. (2017). *F. Scott Fitzgerald, American Beauty, Gets a Bookplate in the New Yorker, 1925*. Huffpost. https://www.huffpost.com/entry/f-scott-fitzgerald-bookplate_b_3101641

¹⁷ La técnica de *scratch* consiste en pintar previamente el material con pintura negra y después hacer los cortes

con un ambiente romántico que nos gustaría recrear en nuestras obras. Utiliza una pincelada suelta que aporta atmósfera a sus cuadros (fig. 22).

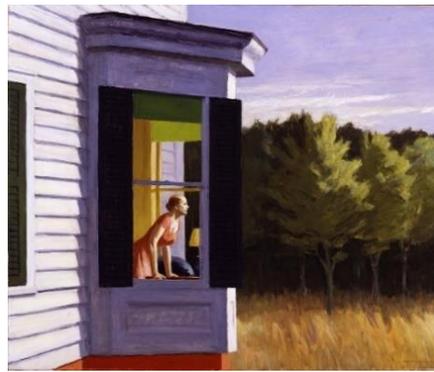

Fig. 20 Alex Kanevsky: *J.F.H. in her furs*, 2008.

www.noudanou5.blogspot.com

Fig. 21 Edward Hopper: *Cape Cod Morning*, 1950,

www.edwardhopper.net

Fig. 22 Ron Hicks: *Love On The Road*.

5. ¿CACTUS O FLOR? PROCESO Y CREACION DE LAS OBRAS

5.1. SELECCIÓN DE IMÁGENES

La selección de imágenes consistía en fotografiar las escenas en las que los personajes principales pasaban por un momento importante o interesante, además de ser elegido por ser estéticamente agradable. Por ejemplo, en la primera película, *Crazy Rich Asians* (Jon M. Chu, 2018), fotografiamos escenas de la boda a la que acude la protagonista femenina, la decoración de ésta, los personajes principales en el convite y el anillo del que hablan durante la película. Entre estas dieciocho imágenes elegimos cuatro: dos puntos de vista distintos de la boda, la pareja en el convite (en un fotograma en el que eran fácilmente reconocibles) y el anillo. También nos aseguramos de que las que íbamos eligiendo estuvieran suficientemente nítidas y procurábamos ajustarlas con la función *LIVE*¹⁸ de la cámara del móvil. En algunas ocasiones intentamos incluir la barra de reproducción para volver a fotografiar las escenas en el caso de que hiciera falta.

En otras ocasiones, el reto añadido era evitar que se viera nuestro reflejo o el de la habitación en la pantalla del ordenador y que eso alterase la luz y el color de la fotografía. La figura 24 es el ejemplo más claro de esto, aunque en la mayoría de las ocasiones en las que se ve el reflejo es un poco más discreto, aquí directamente se ve mucho mejor que la serie en sí misma.

Fig. 23 Captura de la película *Crazy Rich Asians* (Jon M. Chu, 2018)

Fig. 24 Captura de la serie TV *Jane The Virgin* (Jennie Snyder Urman, 2014-2019)

¹⁸ “Con Live Photos, el iPhone graba lo que sucede 1,5 segundos antes y después de que tomas una foto. Una Live Photo se toma igual que una foto tradicional. Luego, puedes elegir otra foto para que sea la principal”

Apple. (2022, 15 febrero). *Tomar y editar Live Photos*. Apple Support.

<https://support.apple.com/es-lamr/HT207310>

Fig. 25 Boceto de *Todos sabíamos que su familia iba a ser tóxica*

Fig. 26 Boceto de *Manic pixie dream girl*

Fig. 27 y 28 Bocetos de *Antipático* durante 1h40min.

5.2. BOCETOS

Cada boceto se ha hecho en función a las imágenes que ya se habían seleccionado y a lo que queríamos transmitir con esa obra. Había algunos en los que teníamos muy claro lo que queríamos hacer y qué elementos parecían imprescindibles, en otros fuimos con la mente en blanco y eso supuso hacer varias pruebas. También hubo casos en los que sabíamos qué queríamos incluir antes de ver la película para fotografiarla. Por ejemplo, teníamos decidido pintar la cinta azul de la sopa de Bridget Jones, a los dos amantes y a ella en su mejor momento. Solo tuvimos que pensar en la colocación de los cuatro. En *Jane The Virgin* (Jennie Snyder Urman, 2014-2019) ya sabíamos que queríamos pintar a la pareja Jane y Michael cuando se conocen, un momento del que constantemente hablan en la serie por sus toques de realismo mágico, con un fondo típico de telenovela. Cuando hicimos las fotos elegimos directamente las escenas en las que aparecía aquello que pensábamos incluir, ya que son cien horas de serie. Como se puede ver, en los bocetos hicimos pruebas combinando distintos fotogramas para crear las composiciones influenciadas por los ex libris estudiados previamente y evitando similitudes con los carteles originales de las películas.

En los casos en los que no teníamos claro qué queríamos dibujar en el boceto hubo que hacer muchas más fotos y más bocetos para tener más opciones entre las que elegir. Por ejemplo, en *Cartas a Julieta* (*Letters to Juliet*, Gary Winick, 2010) los dos bocetos que se incluyen son completamente distintos. Resultó muy útil hacer los bocetos porque a la hora de pasarlos al lienzo habíamos madurado una idea muy clara de cómo construir la composición, además al haber dibujado anteriormente los elementos, estábamos más familiarizados con las formas.

Todos los bocetos se hicieron a lápiz grafito HB en papel A5 Canson para esbozos, utilizando sobre todo líneas, incluyendo manchas solo ocasionalmente para definir mejor las figuras. De esta forma, al no incluir color, ahorrábamos tiempo, ya que el color del boceto no sería exacto al de la obra final y sería hacerlo en vano. Además, con solo la línea hecha a lápiz podíamos hacer cambios fácilmente y elegir el grado de nitidez de todo lo que iba apareciendo dibujado, además de poder añadir pequeños detalles y apuntes posteriormente.

5.3. PELÍCULAS DESCARTADAS

Como ya se avanzó en el apartado de metodología anteriormente, para la elección de las películas hicimos una lista, que fue ampliándose a medida que se iba concretando el proyecto. De esta lista de unas cuarenta películas, descartamos muchas de ellas. Las razones principales por las que las descartábamos eran la inclusión de estereotipos sexistas y/o relaciones tóxicas,

por no ajustarse al género, por repetición de la trama o de los actores principales o por falta de apego emocional, no hay que olvidar que este proyecto surge desde la nostalgia.

Por razones sexistas se descartaron *500 días juntos* (*(500) Days of Summer*, Marc Webb, 2009), *Fuera de onda* (*Clueless*, Amy Heckerlink, 1996), *Cómo perder a un chico en 10 días* (*How to lose a guy in 10 days*, Donald Petrie, 2003), *Que les pasa a los hombres* (*He's just not that into you*, Ken Kwapis, 2009), *Love actually* (Richard Curtis, 2003) y *Mi gran boda griega* (*My Big Fat Greek Wedding*, Joel Zwick, 2002). Por no definirse exactamente como comedias románticas se descartaron *Como agua para chocolate* (Alfonso Arau, 1992), *Orgullo y prejuicio* (*Pride & Prejudice*, Joe Wright, 2005), *Lo que el viento se llevó* (*Gone with the Wind*, Victor Fleming, 1939), *Marie Antoinette* (Sofia Coppola, 2006), *Los Bridgerton* (*Bridgerton*, Chris Van Dusen, 2020) y *Tomates verdes fritos* (*Fried Green Tomatoes*, Jon Avnet, 1991), todas ellas se ajustan más a los dramas románticos. Por repetición de la trama y de actores hemos descartado *Rumores y mentiras* (*Easy A*, Will Gluck, 2010), *Una cenicienta moderna* (*A Cinderella Story*, Mark Rosman, 2004), *Princesa por sorpresa* (*The Princess Diaries*, Garry Marshall, 2001) y *Monte Carlo* (Thomas Bezucha, 2011). Por último, por falta de apego emocional hemos descartado *Todas contra él* (*John Tucker must die*, Betty Thomas, 2006), *Quizás para siempre* (*Always be my maybe*, Nahnatchka Khan, 2019) y *But I'm a cheerleader* (Jamie Babbit, 1999).

Fig. 29 Primera fase *Manic pixie dream girl*

Fig. 30 Segunda fase
@insert.fangs.here.x__x

5.4. PROCESO Y CREACIÓN DE LAS OBRAS

A la hora de crear las obras, elegimos una paleta de colores con la que nos sentíamos cómodos: blanco, amarillo medio, carmín de garanza, azul de Prusia, tierra sombra natural y negro. Ocasionalmente se añadían o sustituían algunos. Primero, dibujamos la composición aproximada en el lienzo con óleo muy diluido. Después, dividimos los planos con colores parecidos a los que íbamos a utilizar más tarde, también con el óleo diluido. En el siguiente paso se pintó todo con el óleo prácticamente sin diluir, utilizando los colores finales. Por último, hicimos los detalles y corregimos los fallos.

Al utilizar algunos colores bastante saturados, los cuadros han acabado con un cierto estilo kitsch. Este es el resultado que buscamos. Queríamos que quedaran todos un poco horteras ya que es esa imagen la que tienen muchas personas sobre las comedias románticas y la gente que las disfruta. Además, estas películas en las que nos basamos son alegres y por lo tanto tienen colores vivos. Si se les bajara la saturación sería como si les quitara la esencia.

Como ya se ha dicho anteriormente, hemos cambiado el término *ex libris* por el título de la película para pasarlas de *ex libris* a *carteles*. Esto lo hicimos simplemente sustituyendo las palabras. Fue difícil conseguir que ajusten en el espacio pensado para otras palabras, pero ha sido una oportunidad para mejorar la tipografía en algunos de los casos.

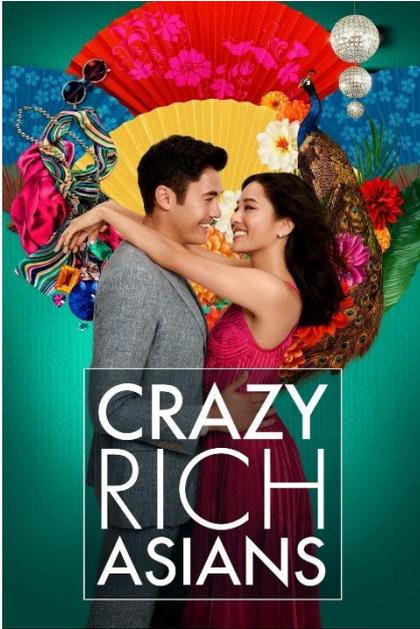

Fig. 31 Cartel original de *Crazy Rich Asians* (Jon M. Chu, 2018).
www.lavanguardia.com

Las obras tienen títulos que no se corresponden a los nombres de las películas, esto ocurre por dos razones: primero, para no crear confusión; y segundo, porque no queremos hacer una apropiación directa y así además dejando trazas de mi opinión en ellos. Por ejemplo, el cuadro basado en *Híncame el diente* (*Vampires Suck*, Jason Friedberg, Aaron Seltzer, 2010) se titula @insert.fangs.here.x__x, haciendo referencia al que era nuestro nombre en Instagram, inspirado en esa película. Otro ejemplo es en el cuadro de *El diario de Bridget Jones* (*Bridget Jones's Diary*, Sharon Maguire, 2001), titulado “Mejor sola que mal acompañada”. Se titula así porque creemos que no debería acabar la película con ninguno de los dos, los dos son irrespetuosos con ella.

5.4.1. *Todos sabíamos que su familia iba a ser tóxica*

Crazy Rich Asians (Jon M. Chu, 2018) trata de una mujer estadounidense de ascendencia china que descubre que su novio es heredero de una empresa millonaria cuando él le pide que lo acompañe a una boda en Singapur y conoce su familia. Para esta composición hemos combinado elementos de la boda a la que acude, una joya familiar y un cartel inspirado en la estética asiática. Hemos elegido centrarnos en esas escenas porque describen muy bien el lujo y la opulencia de la familia de él, además de ser el evento central de la película. En el fotograma elegido aparecía la pareja en una posición cariñosa, nos interesaba que las figuras centrales estuvieran remarcadas por la forma circular y de esa manera unirlo con la joya del anillo. En esta obra aparecen muchos colores saturados puesto que el recurso del color se utiliza en la película para cambiar la atmósfera emocional de la escena.

5.4.2. @insert.fangs.here.x__x

Híncame el diente (*Vampires Suck*, Jason Friedberg, Aaron Seltzer, 2010) es una parodia de la saga *Crepúsculo* (*Twilight*, Catherine Hardwicke, 2008), unas películas de fantasía y romance sobre vampiros para un público adolescente, basadas en las novelas de Stephenie Meyer. Esta película exagera y se mofa de las escenas de *Crepúsculo* (*Twilight*, Catherine Hardwicke, 2008) y de otras películas y series que tienen una temática parecida. Las escenas elegidas son primero, cuando ella llega a su nueva casa y lleva un cactus desproporcionadamente grande. Este fotograma se hizo viral en internet hace unos meses por eso nos pareció interesante escogerlo (fig. 11). En la siguiente escena aparecen los dos personajes principales, cuando él por fin va a convertirla en vampiro, pero les interrumpen, dejándolos con expresiones confusas. Con esta imagen hacemos un retrato de los protagonistas, mostrando escenas de esa manera puesto que nos parecía que quedaba más natural y nos dejaba más libertad creativa en el borde. Este es un rectángulo con las puntas redondeadas, haciendo alusión a una lápida, otra referencia a los vampiros. El cartel está inspirado en el que aparece introduciendo la nueva residencia de

Fig. 32 Detalle de
 @insert.fangs.here.x__x

Becca, *Sporks*. Esta obra tiene una estética fría, como se exagera en la película, resaltando azules y verdes.

5.4.3. ¿Tópicos? Justo lo que esperaba

Jane The Virgin (Jennie Snyder Urman, 2014-2019) se distingue de las otras porque está inspirada en una serie TV en vez de una película. Esta serie es una parodia de las telenovelas, inspirada en una en concreto: *Juana, la virgen* (Johnny Pulido Mora, 2002). Trata de una mujer joven que es inseminada artificialmente por accidente antes de haber tenido relaciones sexuales. La historia se complica al llenarse de tramas típicas de telenovelas, como hermanos gemelos malvados y triángulos amorosos.

En la obra hemos combinado la escena más importante de la pareja principal, momentos antes de besarse por primera vez, con el fondo falso de una de las telenovelas en la que aparece el padre de la protagonista. Además, le hemos dado forma de libro ya que ella es escritora y es una parte importante de la serie. La tipografía está inspirada en una escena en la que se anuncia una telenovela. Los colores son típicos de un amanecer falso y sobresaturado, por eso los he elegido, para completar el dramatismo exagerado.

5.4.4. Cómo entrar al club de fans del Príncipe Charmont

Ella hechizada (*Ella enchanted*, Tommy O'Haver, 2004) es una adaptación del clásico cuento de cenicienta, dándole un giro y convirtiendo al hada madrina en un personaje insoportable. Ella, la protagonista, vive en un mundo de fantasía. Cuando nace, su hada madrina le da el don de obedecer y este le causa muchos problemas, por eso ella intenta deshacerse de él. En este proceso ella recorre el reino con la ayuda del príncipe, al que ha conocido accidentalmente.

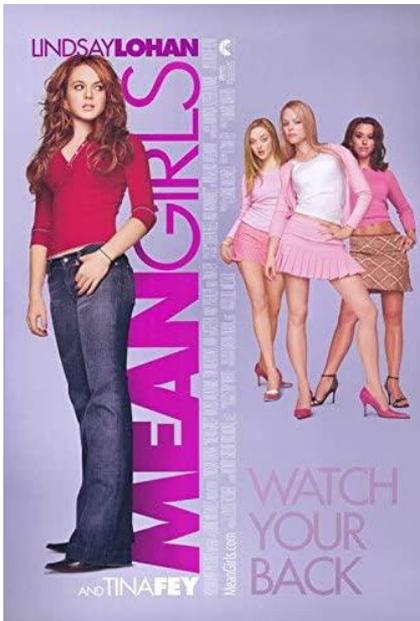
Para representar esta película, hemos combinado dos escenas muy parecidas, ambas en la sala de los espejos: cuando están hablando de pie y cuando ella saca una daga. Los personajes aparecen ligeramente a la izquierda de la cúpula por dos razones. Por un lado, para que se vea el reflejo de ella a la derecha, de esta forma se consigue mayor sensación de profundidad. Por otro lado, ella parece acorralada, como se siente en la película por su situación. Hemos colocado la escena en una cúpula para que diera la sensación de ver un escenario desde el exterior y recordara a otros cuentos de hadas.

5.4.5. *Manic pixie dream girl*

En *Scott Pilgrim contra el mundo* (*Scott Pilgrim vs. The World*, Edgar Wright, 2010) Scott Pilgrim es un chico joven que se enamora de Ramona Flowers, una chica estadounidense que acaba de mudarse a Canadá. Él quiere salir con ella, pero para eso tiene que luchar contra sus siete exparejas malvadas. Esta película está basada en un comic de Bryan Lee O'Malley y tiene una estética como de videojuego. Aunque tenga un personaje principal

Fig. 33 Detalle de *Manic pixie dream girl*

masculino, la trama gira en torno a Ramona. En la composición, hemos situado a la protagonista en el centro y la hemos rodeado de sus exparejas en las escenas de las distintas batallas. En la esquina inferior derecha se incluye a Scott, ya que en un momento dado de la película se convierte en su exnovio. Cada personaje aparece con paletas cromáticas distintas, ya que las batallas ocurren en escenarios variados y nos interesa resaltar las diferencias entre todos ellos. La tipografía está inspirada en las portadas de los comics originales, exactamente en la del sexto tomo.

5.4.6. “Basado en hechos reales”

Chicas malas (*Mean Girls*, Mark Waters, 2004) es una de las películas para adolescentes más populares de la década de los 2000. Puesto que no conseguimos un buen resultado con la obra de *Rumores y mentiras* (*Easy A*, Will Gluck, 2010), elegimos esta como comedia adolescente de instituto. Trata de una chica, Kady, que entra en un instituto estadounidense después de haber sido educada en casa y de vivir en Sudáfrica durante toda su infancia. Allí conoce a dos amigos y entre los tres trazan un plan para que la chica más popular deje de serlo, aunque en el proceso Kady acaba convirtiéndose en una copia suya. Para esta obra hemos elegido una escena en la que aparecen las *Plásticas* (así se llama el grupo de las tres chicas más populares) y Kady en una llamada telefónica grupal. Se ha mantenido la composición de un momento de la película en la que hay una llamada grupal porque gracias a las expresiones y sus entornos, se encuentran trazos de la personalidad de cada una de ellas.

5.4.7. Cultura lesbiana.

D.E.B.S. (Angela Robinson, 2004) trata sobre un equipo de jóvenes espías que van en busca de Lucy Diamond, una famosa ladrona de diamantes. En un encuentro inesperado, Lucy conoce a Amy Bradshaw, una de las D.E.B.S., que está escribiendo una tesis sobre ella. Poco a poco se enamoran y tienen que sobrepasar muchas dificultades para mantener su relación, ya que sus oficios las obligan a enfrentarse. Fue una película moderna para su tiempo ya que las protagonistas forman una pareja lésbica. El título hace referencia a que esta película aparece en la página de Wikipedia de Cultura lesbiana.

En la obra hemos creado una composición diagonal, combinando los puntos de vista de ambas protagonistas en el momento de conocerse. Se ha elegido esta escena porque en la película resulta muy gracioso como descuidan sus posiciones de alerta porque se alegran de conocerse, aunque estén en bandos opuestos. Además, en el fondo hemos pintado cuadros escoceses, como el estampado de las faldas del uniforme de las D.E.B.S., ya que es un motivo que se repite a lo largo de toda la película (como en el campo de fuerza que rodea la casa o en los hologramas). Se ha utilizado una tipografía que alrededor de los 2000 se consideraba futurista.

Fig. 34 Cartel original de *Chicas malas* (*Mean Girls*, Mark Waters, 2004). www.m.media-amazon.com/images/

Fig. 35 Detalle de “Basado en hechos reales”

Fig. 36 Detalle de *Mejor sola que mal acompañada*

5.4.8. Mejor sola que mal acompañada

En *El diario de Bridget Jones* (*Bridget Jones's Diary*, Sharon Maguire, 2001), Bridget Jones es una mujer de 38 años que en año nuevo decide empezar un diario para redactar su camino hacia sus metas. Ese mismo día, ella conoce a Mark Darcy, con quien su madre intenta emparejarla, pero enseguida se enemistan. Ella además empieza a flirtear con su jefe, que se aprovecha de ella. Acaba teniendo líos amorosos con ambos.

En la obra hemos elegido representar a la protagonista en el centro, y de más tamaño, en una escena en la que ella aparece feliz consigo misma y soltera, ya que, en mi opinión, ninguno de los dos hombres merece ser su novio. Hemos situado a sus dos “intereses románticos” en las esquinas, eligiendo la primera escena en la que aparece cada uno en la película. Están rodeados por una cuerda azul, en referencia a la escena en la que Bridget utiliza una para atar unos puerros y se le queda azul la sopa. Este cuadro nos parece uno de los mejor resueltos, la pintura quedó muy suelta pero realista, pudimos poner en práctica la observación de las formas de los rostros y gracias al dinamismo de la composición surgieron diferentes armonías cromáticas que encontraron su equilibrio.

5.4.9. Antipático durante 1h40min.

Cartas a Julieta (*Letters to Juliet*, Gary Winick, 2010) trata de una pareja que se va de luna de miel, antes de su boda, a Verona. Allí ella conoce a un grupo de mujeres que dan consejos amorosos en nombre de la Julieta de Shakespeare. A lo largo de la película, la chica se da cuenta de lo distanciados que están ella y su prometido, a la vez que se enamora de otro. Hemos elegido una escena que nos parece importante porque narra cuando empiezan a enamorarse y disfrutar de la compañía del otro (esta película sigue el tropo de *enemigos a amantes*). Puesto que es una escena en una cafetería simple, los colores son poco saturados. Ellos aparecen en el centro en esa disposición frente a frente para mostrar una escena aparentemente casual que es un punto importante en su relación. También se ha incluido el cartel de una *trattoria* que aparece en la película, sustituyendo las letras por el ex libris. Se ha elegido este cartel porque tiene una estética rústica y bonita, como el resto de la película.

5.4.10. Inspiradora, pero no lo bastante para que estudie derecho

En *Una rubia muy legal* (*Legally Blonde*, Robert Luketic, 2001), Elle Woods es una joven que espera prometerse con su novio del instituto, pero él decide terminar la relación con la excusa de que ella no es lo bastante inteligente. Con la intención de recuperarlo, Ella empieza derecho en Harvard, igual que su exnovio. Allí se da cuenta de que la abogacía es su verdadera pasión y que se merece a alguien que la respete. Además, lo supera en todos los aspectos académicos, demostrando que no sólo es inteligente, sino que es mucho más inteligente que él.

Fig. 37 Detalle de estampa de *Todos sabíamos que su familia iba a ser tóxica*

En la obra aparece la escena en la que ella gana su primer caso, gracias a sus conocimientos previos sobre un asunto que se atribuye a lo femenino: la estética. Hemos elegido este fotograma porque ambos personajes tienen gestos muy expresivos que definen su carácter, además de tener una estética que contrasta y muestra así la dualidad.

5.5. EX LIBRIS

En los grabados con linóleo las obras al óleo han sido sintetizadas para poder ajustarse a los tamaños típicos de los ex libris (13cm máximo). Estos están estampados con tinta negra al agua para linograbados de la marca Lefranc Bourgeois sobre papel Canson de grano fino. A pesar de tener poca experiencia con esta técnica, estamos satisfechos con el resultado. Las formas están bien definidas, se reconoce en qué obras están basados y tienen un buen equilibrio de espacio positivo y negativo.

Sin embargo, hoy vemos que el linóleo se presta a evitar los detalles pequeños y las tipografías complejas y redondeadas. En la estampa *¿Tópicos? Justo lo que esperaba* quisimos hacer la misma tipografía que se pintó en el cuadro al óleo y resultó difícil llegar a ese nivel de precisión con las gubias teniendo en cuenta el tamaño de la plancha linóleo. El texto se lee mucho mejor en Estampa de *Todos sabíamos que su familia iba a ser tóxica*, al ser un estilo más simple hemos podido definir mejor las líneas. (Fig. 41, 42, 43, 44 y 45)

Hay dos versiones distintas de ex libris digitales, los que están trabajados a partir de fotos editadas en Adobe Photoshop y las que parten de dibujos hechos en Adobe Illustrator. Las fotos editadas en Adobe Photoshop consisten en fotos de los lienzos terminados y editados en el programa Adobe Photoshop. Con las herramientas del programa hemos recortado los bordes en blanco para poder crear un archivo *.png* y hemos utilizado el balance de grises para que las imágenes quedaran en blanco y negro. De esta forma se consiguen ex libris muy distintos de estilo a los que ya existen, pero a la vez más modernos y versátiles. Estos se adaptan a formatos digitales de lectura. Aprovechando que tienen diseños muy detallados se pueden utilizar también como salvapantallas, portada, guarda, etc. Además, todas estas obras están basadas en libros, por lo que no habría que hacer ningún cambio. Al ser un archivo *.png*, se pueden colocar sobre cualquier tipo de fondo, incluso si es de color o estampado.

Los ex libris dibujados en Adobe Illustrator también tienen sus puntos fuertes. Los dibujos recuerdan más a los ex libris originales y también pueden ser archivos *.png*. Sin embargo, el nivel de dificultad y de tiempo invertido es mucho más que en los otros ex libris digitales. Al utilizar un solo grosor de pincel digital las figuras no están tan claras ni los fondos tan definidos como en una estampa física. Se invierte menos en material, pero los linograbados tienen más personalidad.

5.6. RESULTADOS

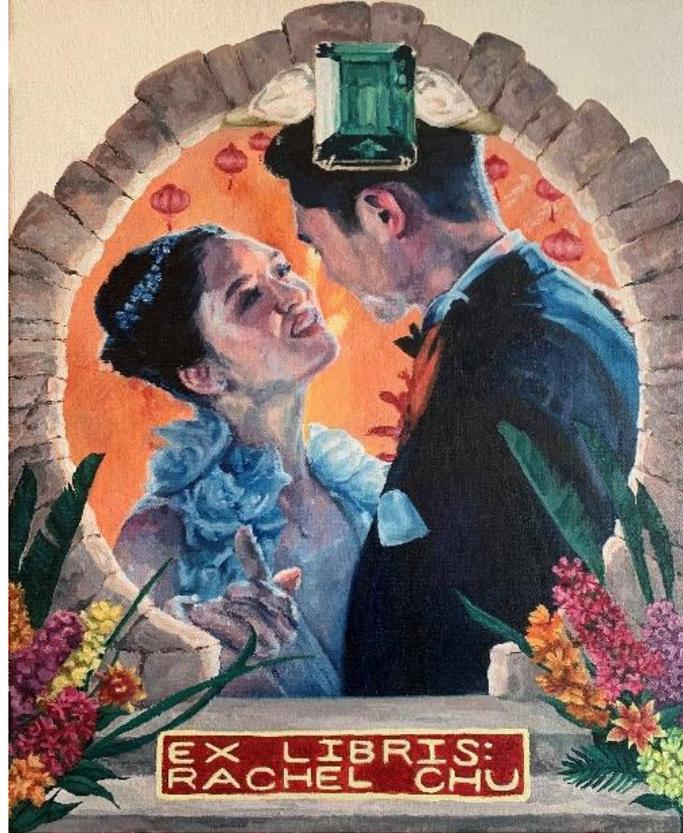

Fig. 38 Todos sabíamos que su familia iba a ser tóxica

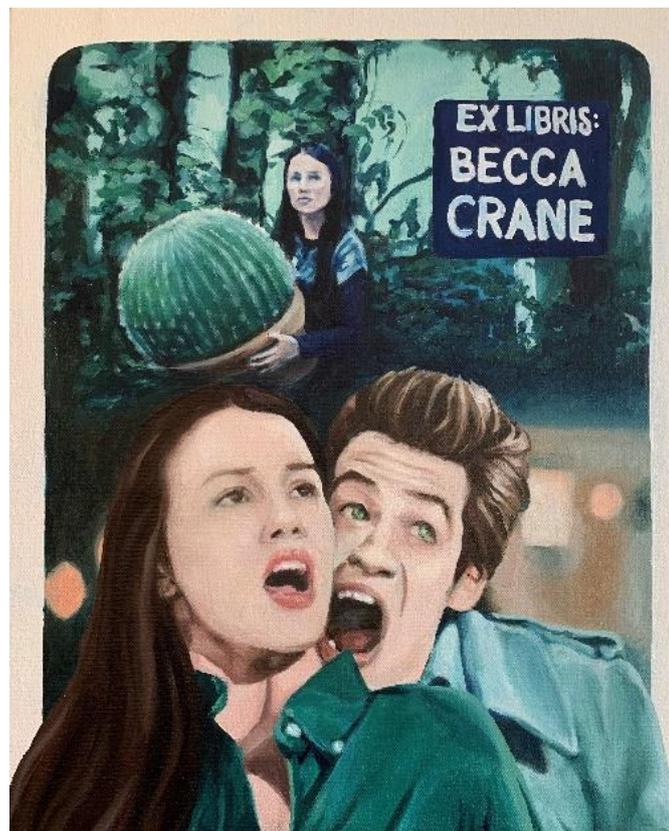

Fig. 39 @insert.fangs.here.x__x

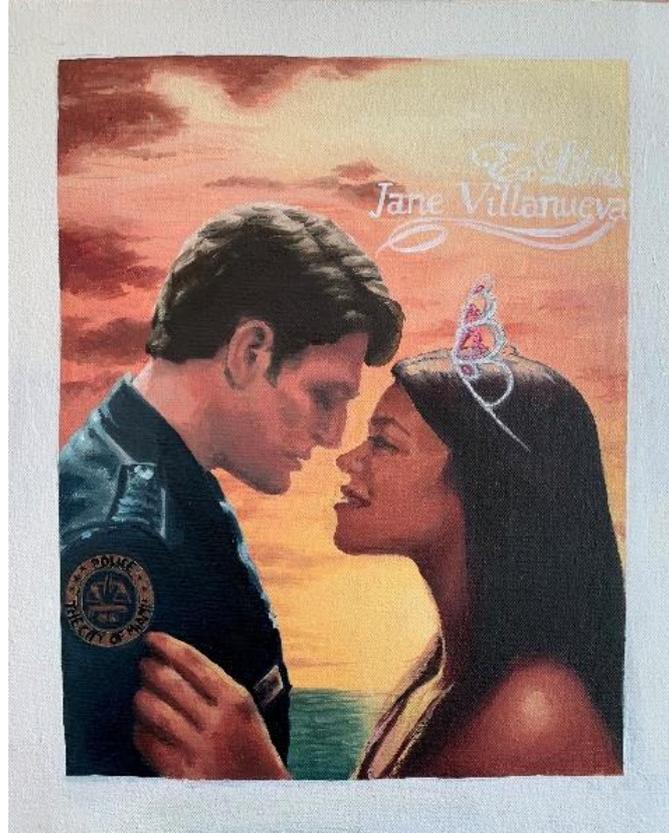

Fig. 40 ¿Tópicos? Justo lo que esperaba

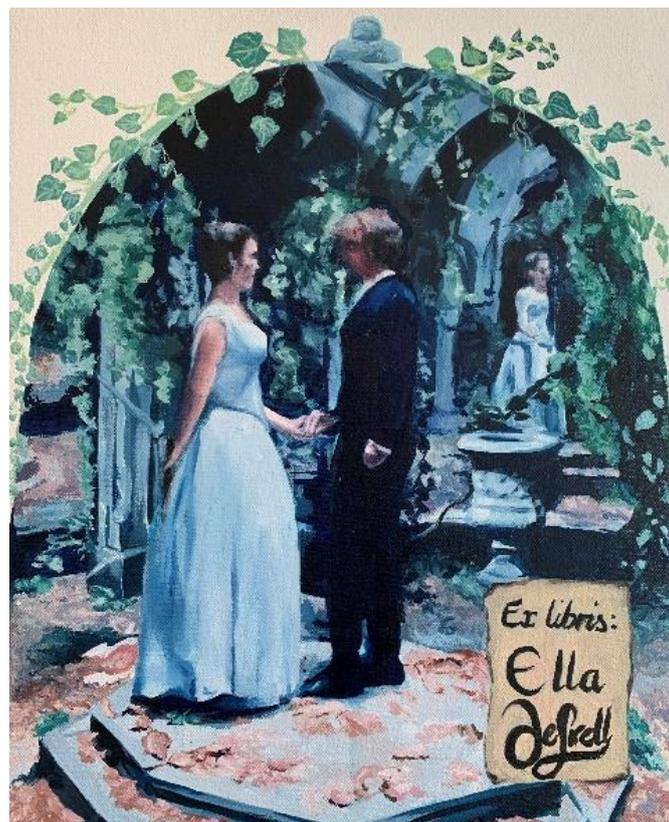

Fig. 41 Cómo entrar al club de fans del Príncipe Charmont

Fig. 42 *Manic pixie dream girl*

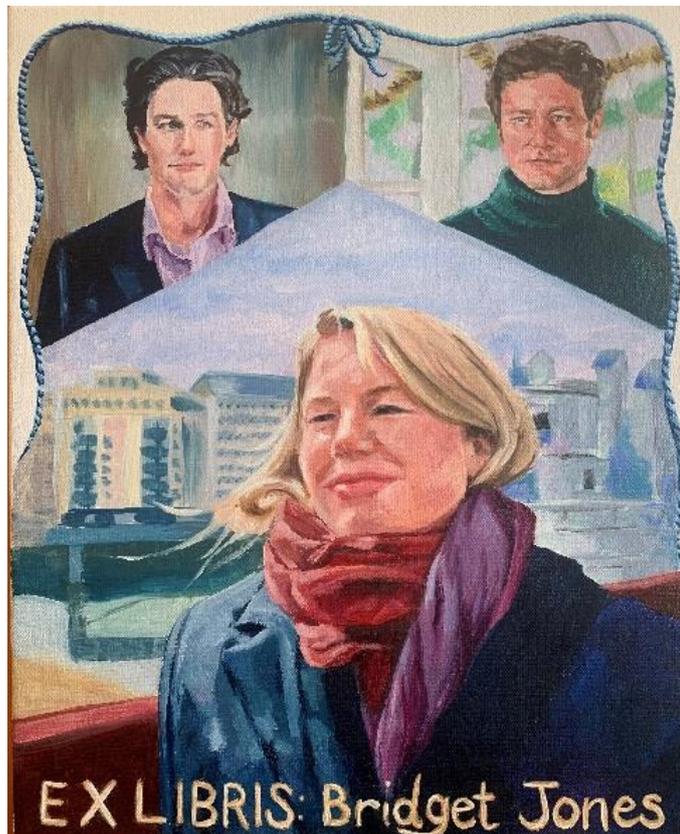

Fig. 43 *Mejor sola que mal acompañada*

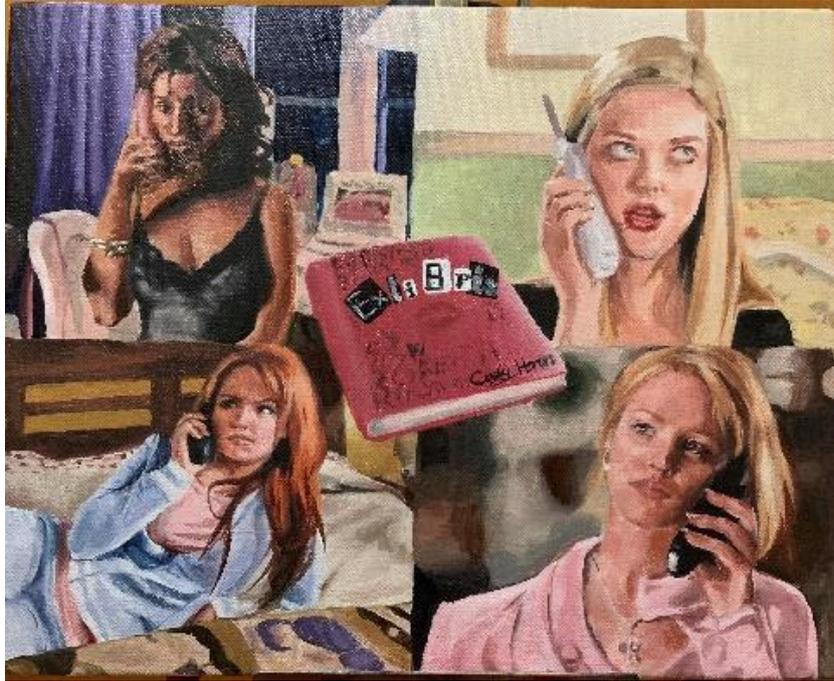

Fig. 44 "Basado en hechos reales"

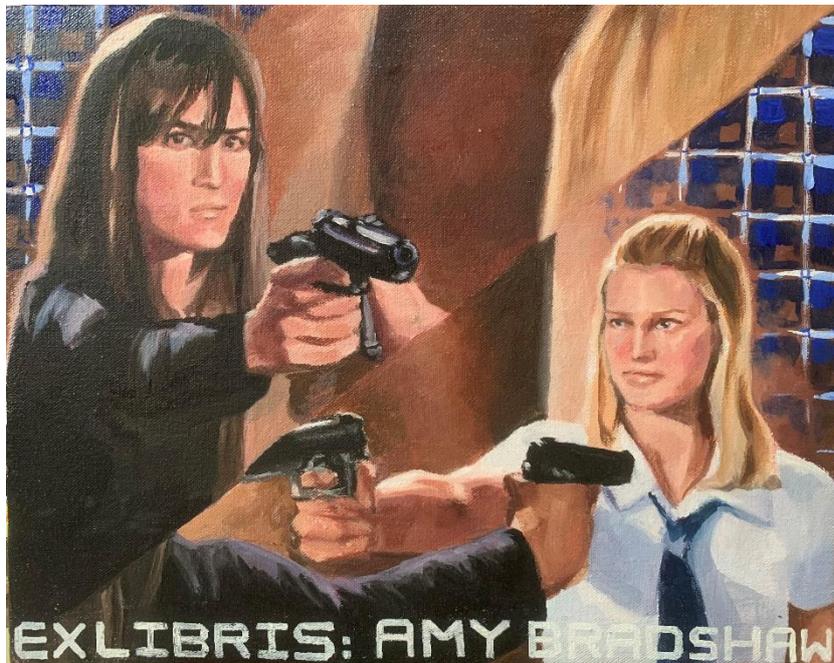

Fig. 45 Cultura lesbiana.

Fig. 42 "Basado en hechos reales"

Fig. 43 Cultura lesbiana.

Fig. 46 Antipático durante 1h40min.

Fig. 47 Inspiradora, pero no lo bastante para que estudie derecho

Fig. 48 Estampa de *Todos sabíamos que su familia iba a ser tóxica*

Fig. 49 Estampa de *@insert.fangs.here.x__x*

Fig. 50 Estampa de *¿Tópicos? Justo lo que esperaba*

Fig. 51 Estampa de *Cómo entrar al club de fans del Príncipe Charmont*

Fig. 52 Estampa de *Manic pixie dream girl*

Fig. 53 Ex libris digital con Adobe Photoshop de *Todos sabíamos que su familia iba a ser tóxica*

Fig. 54 Ex libris digital con Adobe Photoshop de *@insert.fangs.here.x__x*

Fig. 55 Ex libris digital con Adobe Photoshop de *¿Tópicos? Justo lo que esperaba*

Fig. 56 Ex libris digital con Adobe Photoshop de *Cómo entrar al club de fans del Príncipe Charmont*

Fig. 57 Ex libris digital con Adobe Photoshop de *Manic pixie dream girl*

Fig. 58 Ex libris digital con Adobe Illustrator de *Todos sabíamos que su familia iba a ser tóxica*

Fig. 59 Ex libris digital con Adobe Illustrator de *@insert.fangs.here.x_x*

Fig. 60 Ex libris digital con Adobe Illustrator de *¿Tópicos? Justo lo que esperaba*

Fig. 61 Ex libris digital con Adobe Illustrator de *Cómo entrar al club de fans del Príncipe Charmont*

Fig. 62 Ex libris digital con Adobe Illustrator de *Manic pixie dream girl*

6. CONCLUSIONES

Por último, queremos señalar que gracias este trabajo académico nos hemos dado cuenta de que las ideas dulces, que entran fácil y no crean animosidad, pueden tener su lado peligroso al influir en el proceso de crecimiento personal. Con esto apuntamos a que más allá de entrar en la crítica feminista, o de la cultura como producto de consumo, o considerar el fracaso de la educación actual básicamente ejercida por los media a través del ocio y la fantasía, más allá de todo vemos que las comedias románticas están cargadas de significados muy valiosos para comprendernos a nosotros mismos mostrando la precariedad emocional propia de nuestro mundo occidental ideal; porque todos nos reconocemos de un modo u otro en este registro de estereotipos, tan perfectos como perversos. No hay que olvidar que la mayoría de los atributos negativos con los que se describen las comedias románticas pueden aplicarse a cualquier otro género. Representaciones injustas de temas importantes hay en todo tipo de medios de entretenimiento.

Según los objetivos planteados, este proyecto ha tenido buenos resultados, en él aparecen una cantidad de obras de gran variedad de técnicas y estilos, todas compartiendo la temática de las comedias románticas. Personalmente, las obras más exitosas de este proyecto han sido los óleos *Todos*

sabíamos que su familia iba a ser tóxica y Manic pixie dream girl. Ambos están muy bien resueltos desde un punto de vista pictórico, los colores tienen armonía, pero manteniendo el toque kitsch que nos interesaba. Por otra parte, creo que son los que mejor muestran el contenido de cada película. Tal vez nos queda retocar elementos del cuadro *Inspiradora, pero no lo bastante para que estudie derecho*, pues en nuestra opinión, hay colores que no están acertados del todo.

Desde el principio queríamos explorar el tema de los ex libris y consideramos que eso también está conseguido al acabar el proyecto, después de haber dado un giro conceptual hacia el cartel a mitad de su desarrollo. Al comenzar el trabajo prácticamente no habíamos tocado el grabado. Teniendo en cuenta la falta de experiencia, estamos satisfechos con los linograbados, aunque sin duda hay espacio para mejorar con la práctica. Gracias a este aprendizaje, llevado a cabo en la asignatura *Fundamentos del grabado y de la impresión*, hemos podido dar coherencia y sentido a las distintas fases del proyecto. La pintura ha servido para dar otro aire a los ex libris.

La meta que teníamos puesta en la versión digital de los ex libris era crear una versión actualizada que se pudiera utilizar de manera versátil o como producto en internet, pero como hemos visto en la sección *Ex libris y redes sociales*, las estampas aún crean interés, así que no descartamos su edición impresa. Ha sido interesante descubrir qué soluciones íbamos encontrando al utilizar procedimientos más contemporáneos. Utilizar distintos lenguajes de representación en torno a un mismo tema nos ha mantenido motivados con este proyecto, hemos trabajado con recursos como la cita y la apropiación, el collage digital y casi sin darnos cuenta, hemos combinado lenguajes y técnicas.

Además, ha sido muy interesante indagar en un género cinematográfico que sinceramente disfrutamos. Consumimos este producto porque se adapta a las necesidades que surgen cuando nos interesa un descanso de la vida cotidiana con sus dificultades inevitables, es un medio de entretenimiento con el que evadirnos de los problemas reales. Sin embargo, soy consciente de que al ser una mujer urbana y joven encajo perfectamente en el perfil de aficionada a las comedias románticas. Como pintora he tenido el impulso de pintar estas imágenes que me han hecho reflexionar sobre todas estas cuestiones y ahora puedo decir que observar toda representación con distancia, desidentificarme como espectadora y reconocer el uso y la manipulación emocional es indispensable, te levanta de la silla, aparece el humor y el coraje y te mueve a buscar. Por estas observaciones y preguntas, por esta intuición y consciencia estoy contenta, aunque no sepa hacia dónde irá este proyecto. Quizá ya haya cumplido su propósito.

Volviendo a la pregunta más importante: ¿cactus o flor? En mi opinión hay que saber ver las partes positivas y negativas de todo y conviene diferenciar la realidad de la ficción. Cactus y flor, este género tiene elementos que pueden ser perjudiciales, como los estereotipos anticuados, pero también nos vendría

bien a todos un poquito más de amor y de risas, y de eso tratan las comedias románticas.

7. REFERENCIAS

7. 1. *Obras cinematográficas*

A. Arau. (Director). (1992). *Como agua para chocolate* [Film]. Miramax.

A. Heckerlink. (Director). (1996). *Clueless* [Film]. Paramount Pictures.

A. Robinson. (Director). (2004). *D.E.B.S.* [Film]. Screen Gems.

B. Thomas. (Director). (2006). *John Tucker must die* [Film]. 20th Century Studios.

C. Hardwicke. (Director). (2008). *Twilight* [Film]. Temple Hill Entertainment.

C. Van Dusen. (Executive producer). (2020). *Bridgerton* [TV series]. Shondaland.

D. Petrie. (Director). (2003). *How to lose a guy in 10 days* [Film]. Paramount Pictures.

D. Yates. (Director). (2022). *Fantastic beasts: The secrets of Dumbledore* [Film]. Hayday Films..

E. Wright. (Director). (2010). *Scott Pilgrim vs. The World* [Film]. Marc Platt Productions.

G. Marshall. (Director). (2001). *The Princess Diaries* [Film]. Walt Disney Studios Motion Pictures.

G. Verbinski, R. Marshall, J. Ronning, E. Sandberg. (Director). (2003-2017). *Pirates of the Caribbean* [Film]. Walt Disney Studios Motion Pictures.

G. Winick. (Director). (2010). *Letters to Juliet* [Film]. Summit Entertainment.

J. Avnet. (Director). (1991). *Fried Green Tomatoes* [Film]. Universal Pictures.

J. Babbit. (Director). (1999). *But I'm a cheerleader* [Film]. The Kushner-Locke Company.

J. Cameron. (Director). (2009). *Avatar* [Film]. 20th Century Studios.

J. Friedberg, A. Seltzer. (Director). (2010). *Vampires Suck* [Film]. Regency Enterprises.

J. M. Chu. (Director). (2018). *Crazy Rich Asians* [Film]. Color Force.

- J. Pulido Mora. (Executive producer). (2002). *Juana, la virgen* [TV series]. RCTV Internacional Corporation.
- J. Snyder Urman. (Executive producer). (2014-2019). *Jane The Virgin* [TV series]. The CW.
- J. Wright. (Director). (2005). *Pride & Prejudice* [Film]. StudioCanal.
- J. Zwick. (Director). (2022). *My Big Fat Greek Wedding* [Film]. Gold Circle Films.
- K. Kwapis. (Director). (2009). *He's just not that into you* [Film]. New Line Cinema.
- M, Waters. (Director). (2004). *Mean Girls* [Film]. SNL Studios.
- M. Rosman. (Director). (2004). *A Cinderella Story* [Film]. Warner Bros..
- M. Webb. (Director). (2022). *500 Days of Summer* [Film]. Dune Entertainment.
- N. Khan. (Director). (2022). *Always be my maybe* [Film]. Netflix.
- R. Curtis. (Director). (2003). *Love actually* [Film]. StudioCanal.
- R. Fleischer. (Director). (2022). *Uncharted* [Film]. Sony Pictures Releasing.
- R. Luketic. (Director). (2001). *Legally Blonde* [Film]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- R. Reiner. (Director). (1989). *When Harry met Sally* [Film]. Castle Rock Entertainment.
- S. Coppola. (Director). (2006). *Marie Antoinette* [Film]. American Zoetrope.
- S. Levy. (Director). (2022). *The Adam Project* [Film]. Skydance Productions.
- S. Maguire. (Director). (2001). *Bridget Jones's Diary* [Film]. StudioCanal.
- T. Bezucha. (Director). (2011). *Monte Carlo* [Film]. 20th Century Studios.
- T. O'Haver. (Director). (2004). *Ella enchanted* [Film]. Miramax.
- T. Young, G.Hamilton, L. Gilbert, P. R. Hunt, J. Glen, M. Campbell, R. Spottiswoode, M. Apted, L. Tamahori, M. Forster, S. Mendes, C. J. Fukunaga. (Director). (2010). *James Bond Series* [Film]. Metro-Goldwyn-Mayer, Eon Productions, United Artists, Warner Bros., Danjaq, Sony Pictures, Columbia pictures.
- V. Fleming. (Director). (1939). *Gone with the Wind* [Film]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- W. Gluck. (Director). (2010). *Easy A* [Film]. Olive Bridge Entertainment.

7.2. Bibliografía y webgrafía

Apple. (2022, 15 febrero). *Tomar y editar Live Photos*. Apple Support. <https://support.apple.com/es-lamr/HT207310>

Bauman, Z. (2003). *Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*. Fondo de Cultura Económica.

Bechdel Test Movie List. (s. f.). Bechdel Test Movie List. Recuperado 22-06-16, de <https://bechdeltest.com/>

¹Daniel, A. M. (2017). *F. Scott Fitzgerald, American Beauty, Gets a Bookplate in the New Yorker, 1925*. Huffpost. https://www.huffpost.com/entry/f-scott-fitzgerald-bookplate_b_3101641

Deleyto, C., “*Amor, parodia y tiramisú: Sleepless in Seattle y la comedia romántica contemporánea*”, Archivos de la Fimoteca, nº 44, 2003, pp. 122-126.

Echart, P. (2009). *La última comedia romántica estadounidense (2000–2007): panorámica de un género ensimismado*. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD, XXII(1), 161–195.

Fernández Mellado, R. (2014). *El tratamiento documental del cartel cinematográfico*. Documentación de las Ciencias de la Información, 37(0). https://doi.org/10.5209/rev_dcin.2014.v37.46819

Ikaz, J. (2012, 27 agosto). *Cuando las novelas se intercambiaban*. Yo fui a EGB. <https://yofuiaegb.com/cuando-las-novelas-se-intercambiaban/>

Karandashev, V. (2015). *A Cultural Perspective on Romantic Love*. *Online Readings in Psychology and Culture*, 5(4).

McLuhan, M., (1996). *Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano*. Paidós, Barcelona.

Noticias 22. (2017, 18 marzo). *Scratch: el arte de la ilustración llevado a nuevas fronteras* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=nO9TnxKZ67o>

Payne, C. (2019, 4 diciembre). *Fetch Is Actually Happening: How We Traded the '90s For 2000s Nostalgia*. Billboard. <https://www.billboard.com/music/pop/2000s-nostalgia-90s-trends-thank-u-next-video-8506495/>

Pico, R. C. (2016, 13 abril). *¿Por qué la novela romántica ha eliminado al modelo descamisado de su portada?* Librópatas. <https://www.libropatas.com/mundo->

[editorial/por-que-la-novela-romantica-ha-eliminado-al-modelo-descamisado-de-su-portada/amp/](#)

Rodríguez Tranche, R. (1996). *Pintar el aura. En Cine de papel: el cartel de cine en España* (exposición celebrada en La Lonja, 25 junio- 18 agosto de 1996) (pp. 21-26). Zaragoza: Ayuntamiento, Servicio de Acción Cultural.

Sadurní, J. M. (2022, 19 abril). *Corín Tellado, la reina de la literatura romántica*. historia.nationalgeographic.com.es.

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/corin-tellado-reina-literatura-romantica_16675

Sánchez-Sicilia, A., & Cubells Serra, J. (2018). *Amor, posmodernidad y perspectiva de género: entre el amor romántico y el amor líquido*. *Investigaciones Feministas*, 9(1), 151–171. <https://doi.org/10.5209/infe.58143>

Valéry. P., *Pièces sur l’art (“La conquête de l’ubiquité”)*

8. ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1 Herb Roth: Ex libris Scott Fitzgerald, Suggested Bookplates, 1925, www.koratai.com	4
Fig. 2 Mapa mental.....	6
Fig. 3 y 4 Pruebas de soporte y técnica.....	6
Fig. 5 Proceso de creación de ex libris digitales en Adobe Illustrator.....	7
Fig. 6 Proceso de creación de ex libris digitales en Adobe Photpshop.....	7
Fig. 7 Odesa mon amour (Equipo Crónica, 1970). www.amigosnaugran.org En esta obra Equipo Crónica homenajea <i>El acorazado Potemkin</i> (Bronenósets Potiomkin, 1925).....	9
Fig. 8 Cartel de <i>Lo que el viento se llevó</i> (<i>Gone with the Wind</i> , Victor Fleming, 1939). www.static.carrefour.es	10
Fig. 9 Portada <i>Aquel día nació Mae</i> de Corín Tellado. www.todocoleccion.net	10
Fig. 10 buzzfeed [@buzzfeed]. (2022, July 2). <i>Encuesta sobre cuál es la escena más icónica en Una rubia muy legal</i> (<i>Legally Blonde</i> , Robert Luketic, 2001). Instagram. https://www.instagram.com/p/CfhLDWFvfky/?igshid=YzAyZWRIMzg=	14
Fig. 11 Captura de publicación de Instagram encontrada en Reddit, en ella se compara la escena original de <i>Crepúsculo</i> (<i>Twilight</i> , Catherine Hardwicke, 2008) con su parodia, <i>Híncame el diente</i> (<i>Vampires Suck</i> , Jason Friedberg, Aaron Seltzer, 2010). Instagram. Retrieved July 3, 2022, from	

https://www.reddit.com/r/twilight/comments/jvmdpl/lets_be_honest_here_the_cactus_was_the_star_in/14

Fig. 12 Cartel de *Muerte en el Nilo* (*Death on the Nile*, Kenneth Branagh, 2022). www.cineol.net15

Fig. 13 Primer ex libris

Bragança, J. V. (2015). *Ex libris Overview*. Ex libris – Artists & Collectors. <https://bookplatesexlibris.wordpress.com/overview/>16

Fig. 14 Captura de Instagram #exlibris (n.d.). *Explore page*. Instagram. Retrieved July 22, 2022.....17

Fig. 15 Captura de Tik Tok #exlibris (n.d.). *Explore page*. Tik Tok. Retrieved July 22, 2022.....17

Fig. 16 Herb Roth: Ex libris Paul Terry, 1920, www.artnet.com18

Fig. 17 Sergio Sánchez Santamaría: Ex libris para Oscar Chávez, <https://ex-libris-argentina.blogspot.com/2017/04/sergio-sanchez-santamaria-mejico-1976.html>18

Fig. 18 Sergio Sánchez Santamaría: Ex libris para Ramón Reverte, <https://ex-libris-argentina.blogspot.com/2017/04/sergio-sanchez-santamaria-mejico-1976.html>18

Fig. 19 Eric Yahnker: Britney. www.ericyahner.me18

Fig. 20 Alex Kanevsky: *J.F.H. in her furs*, 2008. www.noudanou5.blogspot.com19

Fig. 21 Edward Hopper: *Cape Cod Morning*, 1950, www.edwardhopper.net19

Fig. 22 Ron Hicks: *Love On The Road*. www.culturainquieta.com19

Fig. 23 Captura de la película *Crazy Rich Asians* (Jon M. Chu, 2018)19

Fig. 24 Captura de la serie TV *Jane The Virgin* (Jennie Snyder Urman, 2014-2019)19

Fig. 25 Boceto de *Todos sabíamos que su familia iba a ser tóxica*20

Fig. 26 Boceto de *Manic pixie dream girl*20

Fig. 27 y 28 Bocetos de *Antipático durante 1h40min*.....20

Fig. 29 Primer fase *Manic pixie dream girl*.....21

Fig. 30 Segunda fase *@insert.fangs.here.x_x*21

Fig. 31 Cartel original de *Crazy Rich Asians* (Jon M. Chu, 2018). www.lavanguardia.com22

Fig. 32 Detalle de *@insert.fangs.here.x_x*.....22

Fig. 33 Detalle de *Manic pixie dream girl*23

Fig. 34 Cartel original de *Chicas malas* (*Mean Girls*, Mark Waters, 2004). www.m.media-amazon.com/images/24

Fig. 35 Detalle de “*Basado en hechos reales*”24

Fig. 36 Detalle de *Mejor sola que mal acompañada*25

Fig. 37 Detalle de estampa de *Todos sabíamos que su familia iba a ser tóxica*26

Fig. 38 *Todos sabíamos que su familia iba a ser tóxica*27

Fig. 39 *@insert.fangs.here.x__x*27

Fig. 40 *¿Tópicos? Justo lo que esperaba*.....28

Fig. 41 *Cómo entrar al club de fans del Príncipe Charmont*.....28

Fig. 42 *Manic pixie dream girl*.....29

Fig. 43 *Mejor sola que mal acompañada*.....29

Fig. 44 *“Basado en hechos reales”*30

Fig. 45 *Cultura lesbiana.*30

Fig. 46 *Antipático durante 1h40min*.....31

Fig. 47 *Inspiradora, pero no lo bastante para que estudie derecho*.....31

Fig. 48 Estampa de *Todos sabíamos que su familia iba a ser tóxica*.....32

Fig. 49 Estampa de *@insert.fangs.here.x__x*.....32

Fig. 50 Estampa de *¿Tópicos? Justo lo que esperaba*.....32

Fig. 51 Estampa de *Cómo entrar al club de fans del Príncipe Charmont*.....32

Fig. 52 Estampa de *Manic pixie dream girl*.....32

Fig. 53 Ex libris digital con Adobe Photoshop de *Todos sabíamos que su familia iba a ser tóxica*.....32

Fig. 54 Ex libris digital con Adobe Photoshop de *@insert.fangs.here.x__x*.....32

Fig. 55 Ex libris digital con Adobe Photoshop de *¿Tópicos? Justo lo que esperaba*.....32

Fig. 56 Ex libris digital con Adobe Photoshop de *Cómo entrar al club de fans del Príncipe Charmont*.....32

Fig. 57 Ex libris digital con Adobe Photoshop de *Manic pixie dream girl*.....32

Fig. 58 Ex libris digital con Adobe Illustrator de *Todos sabíamos que su familia iba a ser tóxica*.....33

Fig. 59 Ex libris digital con Adobe Illustrator de *@insert.fangs.here.x__x*.....33

Fig. 60 Ex libris digital con Adobe Illustrator de *¿Tópicos? Justo lo que esperaba*.....33

Fig. 61 Ex libris digital con Adobe Illustrator de *Cómo entrar al club de fans del Príncipe Charmont*33

Fig. 62 Ex libris digital con Adobe Illustrator de *Manic pixie dream girl*.....33