TFG

ABC DEL SEXO.

DESMITIFICACIÓN DE UN TABÚ.

Presentado por Deimante Jonusaityte

Tutora: Mª Dolores Pascual Buyé Cotutor: David Heras Evangelio

Facultat de Belles Arts de Sant Carles Grado en Bellas Artes Curso 2014-2015

RESUMEN.

La conciencia por los derechos de igualdad ya impregna los principios propios del individuo occidental del s.XXI, pero también es un hecho que una gran parte de la sociedad sigue sin aceptar esta realidad que palpita cada día con más fuerza.

Es la motivación y el fin de este proyecto ensalzar y educar en los conceptos de amor y libertad, comprendiendo el amor en su ámbito más expresivo y quizás explotado por los medios, el sexo. Pero hay una gran brecha entre la realidad y el mundo mediático; los valores inculcados en las pantallas, en las vallas publicitarias, en los espacios públicos no reflejan la realidad, muestran una sociedad obsoleta caracterizada por el heterosexismo, la monogamia, el matrimonio y el canon de familia clásica. Es pues, la intención de este trabajo romper los moldes polvorientos y proyectar el cuerpo, su naturalidad y sobre todo, su realidad.

Palabras clave. Sexo, Tabú, Educación, Tipografía ilustrada

SUMMARY.

Awareness for the rights of equality permeates the values of a western individual on the XXI century, but it is also a fact that a large part of society still does not accept this reality that beats stronger every day .

It is the motivation and purpose of this project extol and educate at the concepts of love and freedom, understanding love in its most expressive area and perhaps exploited by the media, sex. But there is a big gap between reality and the media world; the values instilled on screens, on billboards, in public spaces do not reflect reality. It shows an outdated society characterized by heterosexism, monogamy, marriage and family classical canon. It is therefore the intention of this work to break the dusty molds and project the body, its naturality and above all, its reality.

Keywords. Sex, taboo, education, illustrated typography.

ÍNDICE.

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

- 2.1. Objetivos
- 2.2. Metodología
  - 2.2.1. Práctica abecedario
  - 2.2.2. Práctica compás de espera

3. DESARROLLO (CUERPO DE LA MEMORIA)

- 3.1. Contexto
  - 3.1.1. La revolución sexual
  - 3.1.2. En la actualidad. El colectivo y los medios
  - 3.1.3. La ilustración como medio reivindicativo
  - 3.1.4. Referentes
- 3.2. Concepto
  - 3.2.1. Letra
  - 3.2.2. Imagen
  - 3.2.2.1. Sexo y representación del cuerpo

4. CONCLUSIONES

- 4.1. Resultados
- 4.2. Fortalezas y debilidades
- 4.3. Limitaciones
- 4.4. Futuro desarrollo
- 4.5. Libro

5. BIBLIOGRAFÍA

5.1. Enlaces

1. INTRODUCCIÓN.

Este proyecto sobre el estudio del cuerpo desde un punto de vista ilustrativo, siendo el discurso del mismo la diversidad del sexo, entendiéndolo como máxima expresión del cuerpo y del concepto social "amor".

Como primer punto, es importante mencionar que el tema se centra en la sociedad occidental, pues aunque sería ideal que la diversidad sexual fuese aceptada a nivel mundial, analizando la realidad se trata de una idea utópica; son muchas las culturas que funcionan de manera muy distinta a la europea, incluso en el propio país occidental y globalizado actual existen limitaciones tanto legales como sociales respecto a parejas que encarnan el colectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales) y Queer. El público al que se dirige el proyecto, es por tanto, occidental. Por otro lado, es también crucial entender que la investigación realizada tiene un sentido educacional, esto quiere decir que los límites de la misma no han sido excesivamente dilatados; se ha recopilado la información necesaria para poder conocer los antecedentes (historia de la diversidad sexual) y entender la intención de concienciar en los valores de una sociedad igualitaria, como muchos otros valores en los cuales se ha intentado educar a la población mediante campañas contra la droga, el alcohol, los accidentes de tráfico, etc.

A grandes rasgos, el tema se ha desarrollado partiendo de una investigación personal, descubriendo las motivaciones propias, y también gracias a una investigación desarrollada sobre la tipografía personificada y la ilustración en el aula Proyectos De Diseño e Ilustración, impartida por Núria Rodríguez, donde este proyecto nace en forma de simples bocetos sin idea de un desarrollo posterior. Así pues, la investigación comienza por el contexto, los antecedentes. La historia del colectivo LGBT, el término Queer, cómo se ha desarrollado la lucha por la libertad sexual hasta el momento... Para llegar al punto en el que los conceptos se fusionan con la parte práctica el medio por el que se expresa el tema ya está resuelto; llustración y tipografía, a partir de aquí surge la necesidad de desglosar, en primer lugar, análisis del tipo de ilustración y si se ajusta a las necesidades del proyecto (concepto del cuerpo y su representación), en segundo, análisis del tipo de tipografía y elección. Cuerpo y sexualidad son los dos conceptos que han ido de la mano a lo largo del trabajo, ambos completamente relacionados, pero desglosados en etapas diferentes del proyecto.

Así pues, respecto al porqué del tema seleccionado, tratado a lo largo del tiempo por innumerables fotógrafos, pintores, artistas del performance y otros medios artísticos, se podrían esgrimir dos argumentos; por un lado la técnica, donde el dibujo del desnudo, el amor por el erotismo y la libertad de crear una anatomía personal condicionada por el estilo propio del dibujo

han sido definitivos para su elección. Por otra parte, el concepto; tras años de convivencia social y absorción del entorno, me he cuestionado muy a menudo los valores inculcados, cómo se vive la individualidad en el colectivo, los derechos sociales y legales, los juicios moralistas, y mi conclusión se ha resumido con el descontento hacia todo aquello negativo que caracteriza al ser occidental, con el deseo de que el panorama cambie a mejor, pues aunque no sea una realidad excesivamente visible, son muchos los baches que se interponen todavía entre un individuo y su libertad.

Es el deseo de este proyecto (y de la autora) aportar algo, contribuir en la ruptura con esas barreras de la ignorancia y el rechazo que la misma causa.

El medio para alcanzar los propósitos expuestos ha sido la creación de un abecedario tipográfico ilustrado. Se trata de un juego de alternancia, donde cada letra es protagonizada por un tipo de pareja sexual; los personajes interactúan a diferentes niveles, pero la característica principal de todas las letras es el contenido sexual, todas las parejas están manteniendo o ya han mantenido relaciones. Así pues, las ilustraciones se pueden describir como retratos de intimidad.

Además de las ilustraciones, se ha buscado el refuerzo del mensaje a través de la caligrafía de diferentes personas, éstas han participado anónimamente en el proyecto escribiendo frases o diálogos que mantienen o mantendrían con una pareja en su vida normal. Así las frases se presentan impersonales, pero a la vez íntimas, reveladoras; observando el carácter de las mismas se concluye que el sexo y el amor no se clasifican o son experimentados por unos pero no por otros, sino que todos se rigen por los mismos patrones de comportamiento y sensibilidad, ya que todas las frases se asemejan reflejando los deseos y pensamientos de 26 personas diferentes.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.

2.1. OBJETIVOS.

El objetivo práctico ha sido crear un abecedario tipográfico inglés (compuesto por 26 letras) en minúsculas (el porqué de ello se explicará más adelante). Partiendo de la línea de base sobre la cual se asientan las letras, estructurar cada letra de modo que todas encajen con sus respectivas ascendentes y descendentes al pasar cada página. Todo ello se ha reunido en un libro de formato vertical compuesto por 26 letras (una por página) y 26 páginas con una frase en cada una; letra y frase se alternan una tras otra a lo largo del libro, así pues, serán 52 páginas sin incluir contraportadas, guardas, etc. Se ha buscado crear un libro divertido e interactivo que se relacionase con el carácter de las ilustraciones, por ello otra peculiaridad del mismo ha sido añadir un troquelado en todas las páginas con letra, de manera que el

usuario pueda conservar el libro unido, o por el contario, arrancar las hojas para colgarlas a modo de póster, prints, crear palabras con las letras o hacer cualquier intervención que su creatividad quiera alcanzar. El troquelado no se ha aplicado en las frases, pues éstas actúan como lugar permanente del libro.

2.2. METODOLOGÍA.

La primera etapa (como se ha mencionado anteriormente) se ha dado en el aula, mediante el estudio del diseño gráfico y la tipografía. Tras conocer los métodos de creación de letras, sus medios y naturaleza, comienza la experimentación con las mismas. Desde la tipografía con collage, hasta la creación de palabras con objetos, la tipo personificada es con la que más disfruto, así, desarrollo la palabra "amor" con personajes de diferentes preferencias sexuales. Este boceto es el primer punto de partida en la creación del proyecto, pues a partir de aquí, el carácter del mismo queda definido.

La segunda etapa es la de investigación; el estudio de la erótica y la sexualidad tanto en el arte como en la historia. Han sido variadas las herramientas utilizadas, desde blogs y páginas de internet como "Juxtapoz" (revista online de arte actual donde una sección se dedica exclusivamente a la publicación de trabajos artísticos relacionados con el erotismo) hasta documentación a través del cine, la música y la televisión, artes que han reflejado e introducido la historia del colectivo con relatos tan dispares en cuanto a época como "Stone wall" (1995, de Nigel Finch) o "The Dallas Buyers Club" (2014, dirigida por Jean-Marc Vallée). Por otra parte, el recurso más destacable, los libros. Autores como Judith Butler o Juan Vicente Aliaga han realizado innumerables estudios sobre el panorama de la diversidad sexual, el cuerpo y su proyección en el arte en libros como "Cuerpos que importan, sobre los límites materiales y discursivos del sexo" (1993) o "En todas partes: políticas de la diversidad sexual en el arte" (2009) donde se ofrece una gran recopilación de artistas, obras y escritos sobre el tema en cuestión. Finalmente cabe destacar referentes personales, aunque la lista de artistas que tratan el tema es innumerable, han sido dos los elegidos para este proyecto; la francesa Malika Favre con su "Kamasutra" y la española Sabina Urraca y su proyecto "La letra con Sexo entra".

Tras la descripción de los recursos utilizados, queda la introducción de la última etapa metodológica; el proceso del trabajo práctico, dividido en dos partes;

2.2.1. Práctica del Abecedario.

Al tener definido el grafismo ilustrativo, el proceso comienza directamente con la letra. Tras haberla dibujado con lápiz a mano alzada, se ha emprezadocon la búsqueda de colocación de los personajes, de manera que los cuerpos quedasen estructurados y con sentido anatómico teniendo en cuenta que la

del abecedario. 2015

letra correspondería al útil de una plantilla. El siguiente paso ha consistido en definir el boceto, hacer un repaso lineal y digitalizar. Tras la vectorización con el programa "Adobe Illustrator" de todas las letras, éstas se han ordenado en configuración a la línea de base tipográfica, de manera que todas quedasen a la misma altura en todas las páginas. Por último, se ha aplicado el color.

2.2.2. Compás de espera.

Con motivo técnico (el conceptual ya ha sido explicado) de no caracterizar el libro como catálogo, se han añadido frases que actúan como compás de espera, es decir, dan descanso entre una letra y otra, pues cada frase se ha situado en la página anterior a la de la letra, creando un juego de sucesión.

El proceso de elaboración se ha concentrado principalmente en la búsqueda de colaboradores anónimos (amistades y desconocidos) que han escrito la frase de su puño y letra. Finalmente éstas se han digitalizado, vectorizado y añadido al Abecedario.

Los últimos pasos han sido la maquetación, el diseño de cubiertas (tapa dura, sobrecubierta a 160 g), elección del papel (160 g) y la impresión y montaje finales del libro (encuadernación rústica, encolado).

3. DESARROLLO.

A continuación se desarrollará el cuerpo de la memoria, donde por una parte se explicará el contexto temático (breve introducción a la historia y la actualidad de los colectivos LGBT y Queer), la elección de la ilustración como medio y los referentes y por otra parte, se tratará el concepto; las características del abecedario, el significado del compás de espera, la ilustración y su relación con la representación del cuerpo y por último, el motivo del registro gráfico.

3.1. CONTEXTO.

«Pensemos que en nuestras sociedades, en nuestras costumbres, todo predestina un sexo al otro; todo enseña la heterosexualidad, todo invita a ella, todo la provoca, teatro, libro, periódico...» ¹

A través de la afirmación del escritor francés André Gide (1869-1951), entendemos el concepto del heterosexismo; las personas son por naturaleza

ábrene, estoy abajo.

T= OMERO ADM AMORA. VEN

Sólo tí sabes 6 que quiero.

Me apeter que me hagas alga: porte sobre mi, xa de espaldas, mane

Me gusta tanto, taaaanto tu barkilla

Frases de muestra. 2015.

^{1.} Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexualidad.

heterosexuales, en el caso de no ser así, se trata de "desviaciones" propias de una patología.

Del mismo modo, esta visión se ha encontrado enraizada en la sociedad, la política y la cultura general por mucho tiempo; los patrones impuestos a través de la educación tanto visual como teórica en la población occidental se han caracterizado en su mayoría por la representación de moldes heterosexuales y monógamos.

3.1.1. La revolución sexual.

La historia se remonta en los Estados Unidos de diferentes modos, pues fueron muchos los núcleos sociales que comenzaron a activarse, creando una cadena de acontecimientos tanto favorables como adversos en cuanto al cambio de mentalidad y los derechos legales que el colectivo pudo adquirir.

Pub Stonewall Inn, 1969, Nueva York. Una gran redada policial da lugar a una serie de disturbios y manifestaciones protagonizadas por el colectivo homosexual en defensa de sus derechos, ya que en estos momentos la homosexualidad es considerada como patología psíquica y la ley prohibía la venta de alcohol a enfermos psiquiátricos. No es hasta 1973 cuando ésta es borrada del manual de trastornos mentales y emocionales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Tras la gran revuelta, organizaciones activistas comienzan a crearse por todo EEUU para proteger y buscar el reconocimiento social y civil del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Hasta el momento, la diversidad es conocida y basada en la diferenciación entre hombre y mujer, caracterizada por la medicalización de los órganos sexuales, es decir, la elección por parte del médico de los genitales que tendrá el infante en el futuro, su sexualidad y por tanto, la atribución de una identidad, sin ofrecer una elección futura al sujeto).

Otros puntos clave predecesores para el impulso hacia la diversidad sexual que se dieron gracias a una época de turbulencias caracterizada por el pensamiento contracultural en los sesenta, fueron las protestas contra la guerra del Vietnam (1964) y la filosofía hippie (nacimiento del concepto "amor libre", entendido como máxima expresión de la libertad individual), la fundación del "Black Panther Party" en 1966, en defensa de los derechos sociales y legales para la comunidad afroamericana, o la Segunda Ola Feminista (1960) con sucesos que ayudaron a la liberación de la mujer como la legalización y distribución de la píldora anticonceptiva, pequeño hecho con grandes consecuencias, pues cambia completamente el panorama del rol familiar, el mundo laboral y la sexualidad; la libertad sexual se sobrepone a la matrimonial y al control de natalidad, la mujer decide.

Del mismo modo que se ha hablado de grandes avances, también hubo una gran regresión que entorpeció por completo los logros conseguidos hasta el momento por el colectivo. En 1981 se descubre el SIDA, también llama-

Activistas en marcha homosexual, Nueva York, 1970.

Marcha del orgullo gay, Nueva York, 1981.

do el cáncer gay. Médicos estadounidenses determinan que se trata de una enfermedad mortal, contagiosa y transmitida por homosexuales, ya que los primeros casos se descubren en personas homosexuales sexualmente activas. El temor y el rechazo en la población se acentúan, la discriminación hacia el colectivo crece bruscamente, aunque unos años más tarde se demostrase que el índice de infección entre personas heterosexuales fuese equiparable al homosexual.

«La prensa (...) y muchos medios de comunicación jugaron a la carta morbosa, trazando un retrato apocalíptico. Lo que estaba en cuestión es la forma de vida de un segmento de la población de costumbres sexuales contrarias a la moral pública mayoritaria, un segmento, que carecía de derechos civiles y que durante los sesenta se había hecho visible con demandas de igualdad».²

Finalmente, el estigma social comienza a decrecer gracias a la fervorosa colaboración del colectivo con la comunidad científica y médica, además de las campañas sobre el sexo seguro que ayudaron a frenar la propagación de la enfermedad entre la población. Esto supone un antes y un después en cuanto a la liberación sexual, pues los hábitos sexuales se modifican positivamente, dando fin a la liberación de los sesenta.

3.1.2. En la actualidad. El colectivo y los medios.

Para hablar sobre la actualidad, es necesario introducir brevemente la teoría Queer. Este movimiento nace con la disconformidad de los individuos que no son homosexuales, bisexuales o transexuales, es decir, aquellos para los que no era adecuado ser representados por la organización LGBT, así, a partir de 1990, el concepto de diversidad se desarrolla más ampliamente, postulando que términos como heterosexual, homosexual, mujer, hombre, etc son moldes identitarios creados por estamentos; la teoría Queer defiende la des-categorización del individuo y con ello, de los moldes identitarios y sexuales; la naturaleza del individuo por tanto, parte de su propia construcción y elección al no tener una predisposición "natural" o biológica. Según defiende Judith Butler, no existe el sexo natural, biológico, pues desde temprana edad, el individuo es culturizado en un modo de vida u otro, esto significa que no existe un modo de acceder al sexo natural, sino al sexo tal y como cada cultura lo ha construido, esta afirmación lleva a la confirmación de que el cuerpo natural tampoco existe como tal, pues es cultural y tiene en sí mismo inscritas las narrativas de la historia.

Aclarado este punto, es indispensable definir la palabra diversidad, concepto sobre el que versa este proyecto, desde el entendimiento actual. Según el teórico y artista Juan Vicente Aliaga, la diversidad refiere a «cualquier

². ALIAGA, J.V. En todas partes. Políticas de la diversidad sexual [catálogo], pág. 29.

forma de experiencia corporal y de modo de vida individual y discrepante de la ortodoxia normativizadora, que es, a la vez, una regla impregnada de connotaciones y de limitaciones de género». ³

Finalmente, entendiendo los conceptos de diversidad, sexualidad y cuerpo desde el punto de vista Queer y, desde una posición más subjetiva, teniendo en cuenta que estos principios son los más establecidos o apropiados en los colectivos y la sociedad actual, cabe añadir que han sido muchos y significativos los objetivos alcanzados por y para la libertad de la orientación sexual en los últimos años. Es un gran ejemplo el de la adopción, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual supone el acceso a derechos como la herencia, los beneficios fiscales, el acceso a la seguridad social o el derecho a pensión por viudedad, ya vigente en muchos estados de Norte América y Europa, o el derecho al cambio de sexo y nombre en beneficio a la transexualidad, que en España se aprueba a través de la ley de la Identidad de Género, en 2006.

Pero también cabe nombrar la repercusión de la diversidad sexual en el día a día. Es una realidad la aceptación y los derechos que el colectivo LGBT ha adquirido, pero también es una realidad que el reconocimiento a nivel social y la normalización en los medios de comunicación está todavía en vías de despegue; la publicidad sigue mostrando moldes estereotipados. Se puede observar el deseo de "actualizar" el panorama comercial, llegar a más sectores de la población, pero la idea, aunque cautivadora para muchos y escandalizadora para otros, se queda muy corta de reflejar el panorama social actual; es un ejemplo el de resumir la diversidad sexual únicamente en parejas de hombres homosexuales, práctica cada vez más utilizada, que no refleja el amplio planeta de la diversidad sexual. Spots publicitarios como el reciente de la marca de limpieza Asevi, donde aparecen dos hombres dándose un beso, o el de Waki TV, web con contenido cinematográfico, protagonizando su spot con el lema "Atrévete a cambiar", donde también aparecen dos hombres besándose. Confiemos en que se trata de pasos de comienzo, que harán cambiar el panorama actual y futuro y no de estrategias publicitarias cautivadoras que queden en el estereotipo.

Secuencia Spot marca Asevi, 2015.

Secuencia Spot Waki TV, 2015.

3.1.3. La ilustración como medio reivindicativo.

Desde la necesidad de la imagen para facilitar la comprensión del texto, la ilustración de prensa ha sido protagonista del inconformismo del autor. Todo comienza con el desarrollo de los sistemas de reproducción y la caricatura; posteriormente (siglo XIX), los artistas han podido « publicar prensa propia

². *IBÍD*, pág.20.

gracias al abaratamiento de los costes de producción » ⁴, así, la caricatura en prensa ha supuesto, además de la información al alcance de todos, la aparición de una opinión crítica propia al respecto de cualquier tema de índole político, social o cultural. Así se sucede la ilustración desde el cartelismo, el arte pictórico y los movimientos vanguardistas, etc, hasta la ilustración conceptual moderna, nacida de la preocupación por el concepto, indagando en la metáfora, huyendo de la imagen explícita y descriptiva, donde se da el juego y la interacción del espectador con la ilustración.

Es el ejemplo de la ilustración reivindicativa en prensa de Andrés Rábago García, conocido como el Roto, famoso por sus publicaciones de carácter crítico hacia la política, la economía y la sociedad en general, o el ilustradorviñetista venezolano Eneko, de mismo carácter crítico. Por otra parte se encuentran los ilustradores que se dedican a la ilustración independiente y recopilación posterior de su trabajo en fanzines o álbumes, como el barcelonés Luis Quiles con su reciente libro "Revolutionary Road", una gran recopilación con sus ilustraciones más polémicas y críticas, o el polaco Pawel Kuczynski que a través de sus ilustraciones cuestiona la sociedad, los gobiernos, los medios de comunicación y la economía entre otros asuntos. Estos son escasos ejemplos que definen el sector de este tipo de ilustración, cada vez más al alcance de los artistas. El propósito de este proyecto, aunque también tiene carácter lúdico y tal vez un poco escandalizador debido al tema, no es tan crudo como los proyectos de los autores mencionados, tiene un mensaje más sencillo, una imagen más reveladora que metafórica.

3.1.4. Referentes.

Aunque son abundantes los artistas predecesores para este proyecto, dos han sido escogidos como máximo exponente, autoras actuales, una con gran actitud y otra con gran relación con el diseño gráfico, de ambas se han aprovechado diferentes características, tanto técnicas como conceptuales.

Las protagonistas son, por una parte la española Sabina Urraca; lo que más me ha llamado la atención para el proyecto ha sido el carácter de su reciente fanzine "La letra con sexo entra" (2015), donde pretende enseñar al lector reglas básicas de ortografía a través del sexo, como es sabido, el sexo es explotado por la publicidad a escala mayor, ésta vende y educa al espectador, del mismo modo la autora afirma «la experiencia me dice que siempre hay que incluir algo sexual para captar la atención de la gente». ⁵ Aunque el carácter de sus ilustraciones no haya sido conveniente para este proyecto (determinado por el dibujo crudo, "rockero"), sí lo ha sido su técnica de persuasión, enseñando gramática a través de gente follando con un toque muy

Sabina Urraca, dibujos del fanzine *La letra* con sexo entra

⁴. HERAS EVANGELIO, D. Incidencia de los medios de reproduccón en la evolución de la ilustración gráfica [Tesis], pág.182.

⁵. Disponible en < http://www.yorokobu.es/la-letra-con-sexo-entra/ > .

Malika Favre, The Kamasutra project, 2014

Malika Favre, The Alpha Pin-up alphabet.

humorístico, este proyecto muestra el amor libre mediante el mismo recurso; gente follando y riendo. También es interesante como la artista no muestra solo sexo explícito, sino sexo real, protagonizado por todo tipo de parejas sexuales.

Por otra parte, la francesa Malika Favre, quien, tras realizar una portada por encargo, decide extender el proyecto explorando el kamasutra en 26 letras, las cuales serán exhibidas en el 2014 en el festival contemporáneo de artes gráficas Pick Me Up. Su "Kamasutra" se caracteriza (al igual que todo su trabajo) por las tintas planas, el juego del positivo y el negativo para crear dibujo y, cómo no, la diversión y el imaginario del sexo. Muchas de las posturas ilustradas son completamente antinaturales, así, es imposible dejar de explorar el dibujo, encontrar las formas de cada cuerpo y darle sentido, se trata de dibujo e interacción máxima con el espectador, además, en sus trabajos más recientes ha ilustrado orgías o relaciones lésbicas, explorando el amor y la gráfica del color. Su estilo ha inspirado este proyecto en todos los sentidos, el carácter del diseñador gráfico aflora en todos los trabajos de Favre, del mismo modo, al seguir unos pasos semejantes, las ilustraciones de este proyecto se caracterizan por las tintas planas, los juegos con el color y los espacios vacíos y las formas corporales sin delinear, configuradas en masas de color.

3.2. CONCEPTO.

En este punto se explicará de forma más extensa la parte conceptual del proyecto, es decir, la utilización de la letra, cómo se ha procedido, cuál es el significado, cómo es la ilustración y porqué, o cómo se ha desarrollado la creación práctica en base a la teoría.

3.2.1. Letra.

Suponiendo que a estas alturas del proyecto, la intención y las características contextuales del mismo han sido resueltas, queda indagar un poco más en los porqués; porqué letra, porqué abecedario.

Se ha hablado de la publicidad, de los medios y del arte, todos ellos comparten la característica de la comunicación, la persuasión y educación, y aunque la realidad, todo lo que nos rodea, esté cada vez más caracterizada por la imagen y el mensaje directo, es la letra el medio más relevante de todos, pues cada una es una marca personal, posee unas características únicas, i podemos identificar a unos de otros gracias a la caligrafía personal! Se trata de códigos humanos que trascriben el tiempo, que son aprendidos desde los primeros momentos y que sirven de puente entre el todo y para todo.

Así pues, teniendo en cuenta la intención educacional y la búsqueda del mensaje directo del proyecto, letra e imagen se han fusionado para crear una comunicación fuerte que desemboca en la creación del abecedario. El patrón que se repite en el mismo es el siguiente; en la primera letra los protagonistas

son una pareja heterosexual, en la segunda una homosexual de mujeres y en la tercera una homosexual de hombres.

Por otra parte, el hecho del abecedario da un gran juego de posibilidades, tanto para el autor (más adelante se hablará de futuro desarrollo del proyecto midiendo esas posibilidades), como para el público (creación de palabras, construcción de códigos...Por ello el troquelado de páginas, para facilitar la interacción entre obra y espectador).

En el punto 3.2.2.2. (Registro gráfico, color) se explicará el porqué de la minúscula para el desarrollo del abecedario, pues la intención de ello es puramente gráfica, debida al estilo de la ilustración y las configuraciones del cuerpo.

Para terminar, aunque ya se haya explicado de forma breve el motivo de las frases (compás de espera, punto 2.2.2.), es necesario extender los horizontes;

26 personas (mujeres/hombres) han sido elegidas para participar en el proyecto, a todas se les ha pedido una frase escrita por ellos mismos, sin firmar, la cual responde a fantasías personales, deseos futuros o pasados, todo aquello que tuviese relación con su vida íntima en pareja. La frase (el modo de presentarla en el libro, mediante la caligrafía) contiene una relación directa con lo dicho anteriormente, el mensaje que se transmite de manera personal y conserva las características, las huellas del emisor. Así, aunque se trate de frases anónimas, la personalidad de cada una se conserva, los autores pueden reconocer su aportación y se crea un juego de intimidad desvelada a ojos del lector.

3.2.2. Imagen.

3.2.2.1. Sexo y representación del cuerpo.

El sexo y su representación en la ilustración llega a límites inimaginables; desde lo explícito y directo con autores como Moebius, el sentido más humorístico y despreocupado, como las ilustraciones de "Les coquins" (2012) del francés Marion Fayolle, o la erótica más sensual y orgánica, con Oscar del Mar, quien a través de una simple representación de bocas y fluidos, simboliza el frenesí del sexo.

La ilustración en este proyecto podría definirse con una cita de Marlene Dumas, reconocida artista del cuerpo y el rostro; « En mi trabajo hay explicitez sexual, pero nunca he hecho una pintura sobre una pareja copulando (...) ¿Qué es pornografía, y qué puras imágenes de amor entre dos humanos? »⁶.

Marion Fayolle, Les coquins, 2012.

⁶. A.V.V: Marlene Dumas. London, Phaidon, 1999, p.22.

Oscar del Mar, Sexual healing, 2012.

Se trata de un juego de palabras, pues lo que la artista quiere decir es que el grado de lo explícito no se encuentra en la obra, sino en el criterio del espectador, en su mirada crítica.

Así, aunque se trate de ilustración erótica, se ha buscado la descontextualización del sexo rudo lo más posible, pues tratándose de un tema tan delicado y polémico, la naturalidad al respecto por parte del público es clave. Las ilustraciones se presentan con un carácter naif, suave, infantil y alegre. Todas las figuras muestran una amplia sonrisa, además de características como los mofletes rosados, los peinados, o los rostros simpáticos, huyendo de lo bruto o rudo. Así, el límite hacia lo explícito no se traspasa, el mensaje de que hay "amor" entre los personajes aflora.

« ¿Existe un buen modo de categorizar los cuerpos? ¿Qué nos dicen las categorías? Las categorías nos dicen más sobre la necesidad de categorizar los cuerpos que sobre los cuerpos mismos ». ⁷

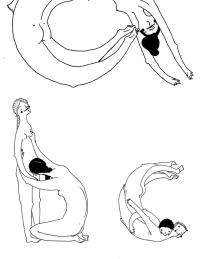
Los cuerpos se presentan resbaladizos, levitando en un espacio indefinido. La variedad y naturalidad de los mismos es una singularidad importante; se busca la belleza particular, mostrar unas características diferentes, a través del detalle (cicatrices, tatuajes, pendientes, ropa...) y el color; la paleta utilizada va desde los colores tierra hasta el blanco, incluyendo gamas azules y amarillas en las páginas del libro y los personajes, el fondo varía entre el blanco y tonalidades de rojo, alternándose.

4. CONCLUSIONES.

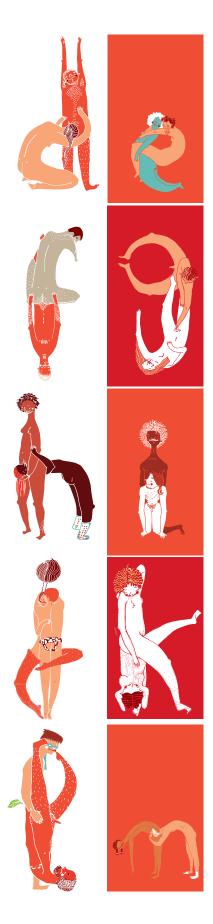
A continuación se expondrán los resultados, los puntos fuertes y débiles del proyecto, las limitaciones en la realización y las futuras vías de desarrollo para el trabajo.

4.1. RESULTADOS.

El principal objetivo y a su vez logro del proyecto ha sido a nivel personal. Ya conocía el panorama de la temática tratada a grandes rasgos, pero gracias a los primeros bocetos, los cuales me empujan al estudio del tema, he podido conocer mejor el amplio mundo de la diversidad sexual. Del mismo modo, la coherencia de la memoria proyectual se ha dado gracias a la documentación que ha avanzado desde la historia hasta la actualidad (la parte contextual sobre la diversidad sexual ha sido clave para la comprensión y el análisis de la temática en la actualidad).

⁷. Entrevista de D. Gamper Sachse para el libro *Violencia de Estado, guerra, resistencia. Por una nueva política de la izquierda, 2011.*

El segundo resultado va a cerca de la ilustración y la letra. En la primera los objetivos han sido conseguir un carácter divertido, suave, además de crear cuerpos con sentido anatómico, sin perder las proporciones, la dificultad de formar una letra legible mediante dos cuerpos se ha resuelto satisfactoriamente. En la letra se ha buscado lo mismo; organización de estructuras, claridad y sobre todo legibilidad. El proceso para conseguirlo ha sido largo y tedioso pero también concluyente.

He deseado que el mensaje principal se viese reflejado de forma directa en el libro, además de que tuviese salida comercial, por ello el carácter del mismo es poco trasgresor, es decir, se ha buscado una reacción más bien de agrado y familiarización que de impacto o escándalo entre el público, así creo que los conceptos temáticos han quedado claramente reflejados en la práctica; la naturalidad del cuerpo, la diversidad sexual, el "amor" entre los personajes y la diversión afloran en las ilustraciones a través del sexo medidamente explícito.

Todos los resultados se resumen en el libro *ABC del sexo*, con características de la ilustración y el diseño (color, letra), de sentido dinámico, educativo e interactivo con el lector.

4.2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

Empezando por las fortalezas del método aplicado, la utilización de los medios de edición digital actuales resulta una gran posibilidad para la posterior reproducción del proyecto, productos de merchandising que ayuden a la promoción, asimismo, en el ámbito ilustrativo, además de la producción manual (donde se refleja la personalidad del dibujante), los recursos digitales han facilitado la posterior lectura, la manipulación de las letras ilustradas, su organización para el libro (el uso de reglas, cuadrículas y guías ha equivalido a la fácil edición de tamaños y encajes) y la comprensión de dibujo, pues al tratarse de posturas y cuerpos enredados, los colores digitales planos y la línea de trazo fino y limpio han facilitado la distinción entre unos y otros.

Con las frases (punto de interés y ritmo para el libro) se repite el patrón; los medios digitales y manuales se fusionan para la mejor comprensión. Se muestra la verdadera variedad, la personalidad de cada caligrafía, de cada participante. La edición digital posterior ha sido clave para resolver problemas de lectura; algunas caligrafías no son claras, pues al escribirse, según el ritmo de escritura de cada participante, han quedado palabras muy separas o letras incompletas, así, mediante el vectorizado, las frases se han podido editar lo menos posible en los problemas más puntuales como unir letras o separar más unas palabras de otras (la conservación de la originalidad de las frases se explicará mejor en el apartado de las limitaciones del método proyectual).

Finalmente, la elección de la imprenta digital ha sido esencial para obtener la mejor resolución en el libro, además de la posibilidad de pruebas de

impresión, de color y la atención profesional para la elección de las características técnicas como el tipo de papel, la encuadernación que más se ajustara, el gramaje de la portada (rígida o blanda), etc.

Como se ha explicado antes, crear unos cuerpos anatómicamente correctos utilizando la letra como plantilla ha sido realmente complejo, por ello, quizás una de las debilidades del proyecto podría ser el resultado de la anatomía proporcionada, que en alguna ocasión no está completamente precisa aun con la realización de numerosos estudios y bocetos. También un punto en contra puede ser el dibujo de personajes, pues aunque conserven ciertas características peculiares (detalles de peinados, cicatrices, tatuajes, etc), el concepto de diversidad no quede demasiado esclarecido debido a un estilo de ilustración definido (rostros poco diferenciados).

Por otra parte, el hecho de utilizar las frases para el compás de espera sin una selección rigurosa tiende a que algunas resulten poco interesantes o tópicas (aunque las preguntas que se les ha formulado a los participantes del proyecto ha sido sencilla (¿Qué es lo que más te gusta, lo que más te haya dicho tu pareja/amante o lo que desearías que te dijesen?), no es fácil responder o acordarse en el momento, por ello varios han escrito frases superficiales, sin indagar o explorar en su respuesta, su memoria).

Finalmente, mi manejo con los programas de edición es limitado, por ello he tenido que buscar ayuda para resolver algunos problemas; esto ha supuesto menos agilidad en la realización del trabajo digital que en el manual.

4.3. LIMITACIONES.

La primera limitación con la que me he encontrado a la hora de realizar el trabajo ha sido el tiempo; debido a la falta del mismo, el estudio de personajes ha sido limitado, por ello una debilidad del proyecto es la falta de diversidad entre estos, sin tener en cuenta la complejidad de crear 52 personajes diferentes.

La línea fina con la que se caracterizan las ilustraciones ha limitado los tamaños de las letras en el libro, pues cuanto más se reducen, menos se ven las líneas que dividen un cuerpo de otro y la lectura del dibujo se compleja quitándole protagonismo al mismo.

Aunque la utilización de la minúscula para el abecedario ha facilitado la disposición de los personajes (estilo ilustrativo redondeado, figuras curvadas + minúsculas con la misma característica = encaje de figuras más sencillo) para conseguir un resultado satisfactorio se han realizado y descartado innumerables bocetos de cada letra con tal de conseguir posturas complejas y a la vez con sentido estructural. Otra limitación por utilizar la minúscula ha sido la elección del formato del libro; para que existiese un orden al pasar cada página, se ha necesitado un formato alargado (15x29'7 cm) donde en cada una, según las necesidades de cada letra, unas se asentasen en el centro, las ascendentes tuviesen espacio en la parte superior del papel y las descendentes en el inferior, pues como se ha mencionado anteriormente, aunque las letras están separadas (cada una en una página independiente) todas se asientan sobre la misma línea de base.

El abecedario en español ha sido descartado por la limitación que ofrecía la letra ñ; tras muchas pruebas, ha sido imposible realizar una postura de personajes que se distinguiese de la m o n, por ello se ha elegido el abecedario inglés.

La última limitación con la que me he encontrado ha sido a la hora de la selección de frases, pues es difícil mostrar diversidad de pensamientos si se interviene seleccionando unos u otros ya que la personalidad del autor se acaba reflejando involuntariamente. Por ello he corregido temas técnicos de las frases en momentos puntuales, además de entrevistar a 26 personas exactas para no tener la posibilidad de eliminar ninguna frase aportada.

4.4. FUTURO DESARROLLO.

He considerado tres los puntos a conseguir para el futuro desarrollo proyectual;

El primero sería la internacionalización del mismo a través de entrevistas a personas de diferentes países de origen, así el libro ofrecería frases en diferentes idiomas (iglés, francés, italiano, alemán, etc).

El segundo versa en la extensión del estudio de personajes y tipos de pareja sexual; como he mencionado anteriormente, considero que una de las debilidades del proyecto ha sido la falta de diversidad entre los personajes y los tipos de pareja que representan, pues son muchos los tipos de orientación sexual que no se reflejan en este proyecto. Me gustaría crear un mensaje más fuerte, que reprodujese realmente la intención del trabajo.

Finalmente, y en mi opinión, el punto más interesante, sería la proyección del trabajo en el ambiente urbano. Comenzaría por Valencia, barrios como el Carmen o Ruzafa, donde la cultura, la comunidad y las opiniones personales afloran en cada pared, en cada calle y suelo.

« La ciudad, como el cuerpo, es lugar y materia de trabajo. Las paredes son las espaldas de la ciudad –qué bellas son las espaldas – donde podemos auparnos y apoyarnos, que podemos masajear, deletrear: si alguien tuviera que escribir un poema o su testamento sobre un cuerpo elegiría sin duda la espalda de su amado. Los seres humanos somos básicamente criaturas que hacen marcas, que señalan la diferencia entre dentro y fuera con una marca. El cuerpo deja de ser un dentro para ser un fuera cuando lo tatuamos o le colgamos un pendiente; el amor deja de ser un dentro para ser un fuera cuando grabamos su nombre en el árbol o en el banco. Todos estamos todo el rato clavando uñas, arañando, rascando, grabando, delineando en una tabla: el

aburrimiento se llena enseguida de nuevos alfabetos. La ciudad es como un gran cuerpo colectivo y un gran cuaderno colectivo ». 8

El mundo de las imágenes en la calle es directo, explícito y conductor, de modo que el mensaje impregne la mente del paseante al primer contacto. La intención de este método de proyección es la misma. La táctica consistiría en la reproducción y aplicación de stencils (plantillas) o stickers (pegatinas) por las paredes, el suelo, farolas,... llegando incluso a lugares cerrados como las puertas de baños públicos o cualquier otro lugar donde se hacen distinciones entre sexos y géneros. Las letras se colocarían de dos formas; una sería de forma independiente, estableciendo un criterio de orden estratégico para que el público fuese encontrándose con cada letra a medida que camina, uniéndolas en su memoria y encontrando el mensaje de manera progresiva. Este método me parece más interactivo y divertido, con un mensaje más encriptado, escondido. La segunda opción sería crear palabras que se relacionasen con la aceptación, el mundo de la diversidad o la historia de movimientos políticos y activistas a cerca de la igualdad de la identidad de género; palabras como amor o diverso escritas con las letras del abecedario cran un mensaje directo, que conduce al entendimiento instantáneo gracias a la fusión de palabra e imagen. Así, el segundo método funcionaría más como un reclamo publicitario.

^{8.} RICO ALBA, S. En: Elsewhere, An Escif solo book. pág 68.

4.5. LIBRO.

Como conclusión final he de añadir que realizar este proyecto ha sido un gran reto personal; ver como todo se construye paso a paso, a través de la perseverancia y de compañeros y amigos que te ayudan en el camino ha sido reconfortante. No pensé que llegaría al final, que vería mi trabajo impreso y montado en un libro que pudiese sostener en mis manos. He observado y ayudado en la maduración del fruto, queda ver cuántos más dará en el futuro, si perdurará en el tiempo, y si al mirarlos, recordaré a quienes me rodearon a mí y al trabajo que sin ellos nunca habría visto la luz. A vosotros, gracias.

5. BIBLIOGRAFÍA.

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. En todas partes. Políticas de la diversidad sexual. [catálogo]. Galicia, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Turismo, 2009.

ALIAGA, J.V. Un mapa infinito, acerca de las representaciones de la diversidad sexual en el arte desde los sesenta hasta la actualidad. En: *En todas partes. Políticas de la diversidad sexual.* [catálogo]. Galicia, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Turismo, 2009.

HERAS EVANGELIO, D. *Incidencia en los medios de reproducción en la evolución de la ilustración gráfica* [Trabajo final de máster], Valencia. Universidad Politécnica de Valencia, 2011.

Boogerd Van Den, D.: Marlene Dumas. London: Phaidon, 1999.

Entrevista de GAMPER SACHE, D. a Judith Butler, 2011. En: Violencia de Estado, guerra, resistencia. Por una nueva política de la izquierda.

RICO ALBA, S. En: *Elsewhere, an Escif solo book.* [Crowdfunding] 2010-2015.

5.1. ENLACES

ENCICLOPEDIA ONLINE. *Wikipedia*. [consulta: 2015-06-07]. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexualidad.

REVISTA ONLINE. *Yorokobu*. [consulta: 2015-08-03]. Disponible en < http://www.yorokobu.es/la-letra-con-sexo-entra/>.

< http://lacienciaysusdemonios.com/2011/12/15/historia-de-la-homosexuali-dad-contada-para-fundamentalistas-4a-parte/ > [Consulta 22/07/15].

< http://www.yorokobu.es/la-letra-con-sexo-entra/ (artículo-entrevista)sabina urraca. > [Consulta 05/08/15].

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/11/07/actualidad/1162854001_850215.html [Consulta 30/06/15].

http://lacienciaysusdemonios.com/2011/12/27/historia-de-la-homosexualidad-contada-para-fundamentalistas-5a-y-ultima-parte/ [Consulta 16/07/15].

- < http://culturacolectiva.com/el-alfabeto-kama-sutra-de-malika-favre/> [Consulta 20/05/15]
- < http://militanciaeroti.ca/petra-mrzyk-jean-francois-moriceau/ > [Consulta 19/05/15]
- http://www.yorokobu.es/la-letra-con-sexo-entra [Consulta 21/07/15]
- < http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/Escribe-bien-folla ras-mejor_0_1248475151.html > [Consulta 14/08/15]
- http://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=1049 www.cubadebate.cu/noticias/2011/05/29/hace-30-anos-aparecio-el-sida-enfermedad-que-transformo-el-mundo-infografia/#.Vd8rbZfFXIU > [Consulta 08/07/15]
- < http://www.somersethouse.org.uk/visual-arts/pick-me-up-2014 > [Consulta 13/07/15]
- < http://malikafavre.com/kama-sutra > [Consulta 02/06/15]