

TFM Trabajo Fin de Máster

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

Título:

DESEOS DISIDENTES.
LA ILUSTRACIÓN COMO MEDIO DE ACTIVISMO SOCIAL

Autor/a: Blanca Zufri Quesada

Tutor/a: Ignacio Belda Mercado

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Creación Digital

Departamento de Dibujo

Convocatoria: septiembre

Año: 2022

TFM Trabajo Fin de Máster

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

Título:

**DESEOS DISIDENTES.
LA ILUSTRACIÓN COMO MEDIO DE ACTIVISMO SOCIAL**

Autor/a: Blanca Zufri Quesada

Tutor/a: Ignacio Belda Mercado

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Creación Digital

Departamento de Dibujo

Convocatoria: septiembre

Año: 2022

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD

El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.

El abajo firmante D./Dña. Blanca Zufri Quesada con DNI 77036773K, que presenta el Trabajo Fin de Máster con el título: Deseos disidentes. La ilustración como forma de activismo social. declara la autoría y asume la originalidad de este trabajo, donde se han utilizado distintas fuentes que han sido todas citadas debidamente en la memoria y dispone de la autorización y permisos pertinentes para la publicación de las imágenes y documentos.

Y para que así conste firmo el presente documento en Granada a 1 de septiembre de 2022

El autor: Blanca Zufri Quesada

Índice

1. Resumen	5
2. Abstract	5
3. Introducción	6
4. Justificación.....	10
4.1. Interés personal en el proyecto. De la psicología al arte.	10
4.2. Proyectos de referencia y obra personal	13
5. Objetivos	23
6. Metodología	23
6.1. Referentes	23
6.2. Metodología en el proceso.....	31
7. Resultado.....	55
8. Conclusiones	72
9. Bibliografía.....	74
10. CV	76

1. Resumen

Mi trabajo de Fin de Máster se concibe dentro del marco de un proyecto mayor llamado “Prisma Arcoíris: Reflejando la luz de la diversidad”, el cual está subvencionado por los Cuerpos Europeos de Solidaridad. Esta iniciativa se rige por los objetivos fundamentales de promover una perspectiva saludable de la sexo-afectividad y favorecer la visibilidad del colectivo LGTBQIA+ y sus referentes, proporcionando información de calidad y buenas prácticas. Por tanto, *Deseos disidentes* busca aunar el potencial de la práctica artística y el activismo social para establecer un diálogo alrededor de la bisexualidad y asexualidad con el espectador. En la persecución de estos fines se plantea una investigación teórico-práctica encaminada a explorar la ilustración como medio comunicativo. Esto se realizará mediante la construcción de un calendario ilustrado, cuyas imágenes puedan llevarse posteriormente a un formato expositivo.

Dicho calendario se llevará a cabo mediante una metodología enfocada primeramente en el desarrollo de una narrativa y una serie de personajes propios de naturaleza diversa, para posteriormente crear doce ilustraciones que acompañen a los meses del año. De este modo, se materializa un producto que pueda ser utilizado por su público con la idea de hacer activismo desde el hogar. Durante este proceso, el erotismo se usará como recurso para hablar de la sexualidad desde la naturalidad, desligándolo de la mirada cosificadora masculina. Finalmente, el resultado será difundido tanto en redes sociales como en formato físico, como parte de una actividad paralela a los talleres que estamos implementando desde el equipo de Prisma Arcoíris.

2. Abstract

My Final Project is conceived within the framework of a larger project called “Rainbow Prism: Reflecting the light of diversity”, which is financed by the European Solidarity Corps. This initiative has as fundamental objectives to promote a healthy perspective about sex-affectivity and to boost the visibility of LGTBQIA+ community and its referents, giving quality information and promoting good practices. Consequently, *Dissident Desires* tries to combine the potential of art and social activism to establish a dialogue around bisexuality and asexuality with the spectator. To achieve these goals, we propose an investigation to explore illustration as a way to communicate ideas through an illustrated calendar. Also, an art exhibition can be organized with the illustrations that have been created.

This calendar will be made using a methodology focused on the development of a narrative with four diverse and original characters, in order to create twelve illustrations related to each month of the year. We want to make a finished product that can be used by the public, to make activism from home. In this process, eroticism will be chosen as a resource to talk about sexuality in a natural way, detaching it from the male gaze. Finally, the result will be disseminated in social media as well as in a physical format as an activity linked to the workshops that we are implementing as a team.

Palabras clave: ilustración, activismo, sexo-afectividad, erotismo

Key words: illustration, activism, sex-affectivity, eroticism

3. Introducción

Este proyecto teórico-práctico va dirigido a la creación de un calendario ilustrado de carácter narrativo en torno a la sexoafectividad e identidades queer. En relación a esta temática, el erotismo se plantea como un medio para conectar con las historias que discurren a lo largo de un año, de mano de nuestros cuatro personajes protagonistas. Mediante estos personajes se pretende dar voz y visibilidad a realidades disidentes de los colectivos bisexual y asexual, ofreciéndole al espectador un relato visual con el que sentirse identificado.

Más concretamente, se plantean dos historias paralelas. Una de ellas envuelve a los personajes de Aine y Paolo, una pareja consolidada desde hace tiempo que tendrá que aprender a gestionar la comunicación entre ellos, a medida que van descubriendo su propia bisexualidad. La segunda pareja está protagonizada por Olivia y Nur. Esta última nos habla de las dificultades que vive Olivia como persona asexual en el proceso de empezar a establecer una relación romántica con Nur. Durante este viaje veremos a los personajes interactuar entre ellos y aprender entre sí a lo largo de doce ilustraciones que incorporan algunos recursos del ámbito del cómic como son la viñeta y el bocadillo, con el fin de dotarlos de voz y personalidad propia. En definitiva, llegar a conocerlos en más profundidad. Se busca por tanto un tono intimista con el que crear un espacio seguro para poder acercarnos a los relatos individuales de estos personajes, que a su vez son espejo de las realidades colectivas que viven muchas personas en el marco de lo relacional.

Y es justamente por la necesidad de llegar al público la que nos lleva a plantear estas ilustraciones como un producto que pueda enmarcarse con posterioridad en una exposición.

Por tanto *Deseos disidentes* nace como uno de los trabajos más ambiciosos que he abordado en mi trayectoria como artista, y esto se debe no solo a la necesidad académica o puramente externa. A nivel personal este proyecto es un reflejo de mis valores y mis luchas en cuanto a los motores de cambio social, empezando principalmente por la temática. Para mí era particularmente importante orientar este trabajo a la sexo-afectividad en general y a la identidades en particular, porque aglutina cuestiones y aprendizajes muy importantes en la construcción de nuestra psique en relación con nuestro ser y con el resto del mundo.

Normalmente, se suele entender la sexo-afectividad desde una perspectiva coitocéntrica. Es decir, desde la concepción de que todo lo sexual es físico y mayoritariamente supeditado a la penetración. Mientras que precisamente uno de los grandes legados de Freud a la psicología moderna es el estudio de la sexualidad como un paraguas que alberga procesos diversos, como la definición de los apegos, la relación con el propio cuerpo, la integración de la norma social, el placer más allá de lo físico, etc. Esta herencia social la recibimos desde jóvenes, ya que no tenemos naturalizado el diálogo emocional y la educación en lo sexual. Por consiguiente, los mensajes que recibimos al respecto nos llegan directamente desde el medio cultural sesgado por la imaginaria imperante. Interiorizamos unos estándares de belleza, creencias respecto a lo que es y que no es normal, así como una serie de reglas no escritas de nuestro rol dentro de las relaciones, que suele ir definido fundamentalmente por el género. La educación en los cuidados por ejemplo, es algo que se enseña principalmente a las mujeres en relación a la crianza. Pero los cuidados abarcan muchos aspectos de nuestro bienestar bio-psico-emocional-social más allá del cuidado doméstico, como es el cumplimiento de nuestras necesidades emocionales.

Podemos encontrar ejemplos de estos sesgos prácticamente por todas partes, pero a mí me interesa especialmente destacarlo más concretamente en el erotismo. Incluso hoy día el erotismo es concebido como un medio por y para la mirada masculina (male gaze). Y no cualquier tipo de mirada masculina, sino una acorde a los gustos del hombre, blanco, heterosexual y occidental, traducida en una serie de estándares asociados a la cosificación sexual de la mujer¹, así como la fetichización de la etnia o de personas con identidades disidentes pertenecientes al colectivo LGTBQIA+. Estos colectivos quedan a un lado como consumidores del medio mainstream, lo que a su vez posterga que desde la industria se siga generando contenido para un público específico, con un simbolismo concreto.

Pero lejos de permanecer exentos a esto, las vivencias particulares como mujer, persona queer o persona de otra etnia, están ligadas no solo al sentimiento de que tu realidad es menos válida, sino también a la experimentación de violencias ejercidas por los demás a consecuencia de esos aprendizajes. Por ejemplo la cultura de la dieta y las agresiones (físicas, verbales y/o emocionales) relacionadas con la gordofobia y validación social en función del peso y atractivo de la mujer (atractivo sexual= éxito).

Este tipo de experiencias acaban afectándonos inevitablemente a nivel emocional y cognitivo, ya que todos esos mensajes se internalizan hasta determinar la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos. En el caso de la cosificación sexual, se ha estudiado extensamente que una exposición postergada a este tipo de contenido puede provocar en la mujer la internalización de la mirada masculina, un efecto denominado auto-cosificación. Se trata de un proceso por el cual las mujeres pueden llegar a percibirse en cierto grado como objetos sujetos a la apreciación de otros (Bartky, 1990; de Beauvoir, 1952; Berger, 1972; Young, 1990, citado en Fredrickson y Roberts, 1997) desarrollando una auto-consciencia caracterizada por la monitorización de la apariencia (Fredrickson y Roberts, 1997) para asegurar el cumplimiento de los estándares culturales respecto al cuerpo y evitar ser juzgadas (Spitzack, 1990 visto en McKinley y Hyde, 1996). Esto puede producir una intensa vergüenza corporal (Bartky, 1988, visto en McKinley y Hyde, 1996) que afecta a la autoestima, así como a la distorsión de la imagen corporal y riesgos de padecer trastornos de la conducta alimentaria como anorexia o bulimia.

Evidentemente, esto no implica que todo sea negro o blanco y que el erotismo como medio sea intrínsecamente negativo o el único responsable de todas las consecuencias que se mencionaban. No se trata de una relación causal, sino un problema estructural. Es un medio que como tantos otros, tiene potencial para influenciarnos negativa y positivamente. Y justamente por ese potencial y en su relación con la sexualidad y la corporalidad, he querido usarlo para este trabajo. Si hablo desde un plano personal, debo decir que siempre me ha atraído el dibujo del desnudo y la expresividad del cuerpo en el erotismo; siendo desde mi adolescencia un lugar en el que experimentar con el dibujo y explorar mi propia orientación sexual. No

¹ Cosificación sexual: La cosificación sexual se define como la vivencia de ser tratada como un cuerpo y ser valorada por su consumo para otros. Es decir, la cosificación sexual ocurre siempre que se separan las funciones sexuales y/o el cuerpo femenino de la persona; reduciéndola a un estatus de mero instrumento capaz de representarla (Bartky, 1990, visto en Fredrickson et al, 1998).

obstante, como mujer siempre he recibido el mensaje desde fuera de que no era un medio adecuado para mí. Ya fuera porque socialmente se me decía que no era apropiado para una señorita hablar de sexualidad, o porque casi todos mis referentes dentro del erotismo eran hombres, o porque las reacciones de mi entorno eran de mofa o enfado. Poco a poco aprendí que era un sitio en el que no era bienvenida, un sitio en el que se me decía que mi tipo de cuerpo, vestimenta y actitud no eran las adecuadas. Y no fue hasta años más tarde, cuando conseguí deconstruir muchos aspectos de lo que significaba para mí la feminidad y el deseo, que pude hacer las paces con el erotismo y fantasear con qué pasaría si lo usáramos para dar la bienvenida a diferentes cuerpos, diferentes expresiones, diferentes formas de vivir las afectividades. Quizás de esa manera podamos hacer del medio un sitio más amable para otros colectivos. Reivindicar un espacio para poder disfrutar del erotismo y promover otra visión más acertada de lo que significa la sexo-afectividad.

Pero ya no sólo un lugar más seguro para otros colectivos, sino también para los hombres. Romper la masculinidad hegemónica. En su libro *Acercarse a la Generación Z: Una guía práctica para entender a la juventud actual sin prejuicios* Isa Duque define esta como “un modelo comportamental masculino que conlleva una posición de dominancia del hombre y una subordinación de mujeres y sujetos feminizados, lo que origina una situación de desigualdad. Estando este modelo caracterizado, entre otros aspectos, por rechazar todo lo relacionado con lo femenino y fomentar el riesgo, la valentía, la dureza emocional y la agresividad como sinónimos de la masculinidad”. Al final la reproducción de un solo tipo de masculinidad y los estándares respecto a lo que hace a un hombre válido socialmente (los hombres no lloran, son racionales, fuertes, campeones, etc) también limita e invalida otras maneras de ejercer la masculinidad y puede llegar a generar mucho sufrimiento. Conectando con el caso de los cuidados que se comentaba anteriormente, es muy positivo que se promueva una masculinidad que atienda a éstos cuidados, que se permita expresarse emocionalmente, experimentar la vulnerabilidad y establecer un diálogo desde lo afectivo. Para mí el personaje de Paolo quiere ser esa figura de hombre deconstruido que forma un gran equipo con Aine.

En general la decisión de diseñar unos personajes que se mantengan constantes nace de la necesidad de crear referentes. Desde el colectivo LGBTQIA+ se habla del borrado histórico y de la silenciación de personajes importantes del legado queer, justamente por la marcada carencia de visibilidad en los medios de un tiempo a esta parte. En la búsqueda de la identidad propia necesitamos personas o figuras con las que sentirnos identificadas, que nos muestren que nuestra realidad existe y que es válida. Porque lo que no se ve y de lo que no se habla no existe. Y el sentimiento de no existencia atenta contra nuestro sentido de pertenencia a una tribu que debería ser hogar. La experiencia de haberse sentido solo, perdido, raro o roto durante años hasta aterrizar en la etiqueta que te representa, es un testimonio tremendamente recurrente en la comunidad queer que se alimenta a través del queer coding², la desnaturalización o

² El queer coding o codificación queer es la sugerencia subtextual de que un personaje puede pertenecer al colectivo. Históricamente se ha usado en numerosos medios para caracterizar a villanos o personajes de baja clase social, reforzando la asociación entre maldad e identidades LGBTQIA+. Por eso desde el propio colectivo está habiendo un intento de subversión de estos mensajes y reapropiación de estos personajes. Un ejemplo de estos es el personaje de Úrsula en “La Sirenita” de Disney cuya inspiración para su caracterización fue la Drag Queen

atribución de mal a los personajes o figuras públicas relacionadas con el colectivo LGTBQIA+. El crear cada vez más personajes diversos ayuda a que se comprendan y se validen a nivel social esas existencias disidentes y que en las etapas de mayor ebullición en el desarrollo sexoafectivo como es la adolescencia se den cada vez menos casos de bullying por tu orientación, género o expresión.

Creo que llegados a este punto es necesario aclarar los anteriores conceptos, y para ello vuelvo a remitirme a la obra de Isa Duque (2022) por la fiabilidad de sus fuentes. De esta manera la orientación sexoafectiva hace alusión a la capacidad de una persona de sentirse atraída romántica y/o sexualmente por personas del mismo género, género diferente al suyo o de más de un género, independientemente de la identidad o expresión.

Mientras que la identidad de género se refiere a si una persona se identifica o no con el sexo que le asignaron a su nacimiento en función de su genitalidad. La expresión de género pues, se referiría a la manifestación de esta identidad independientemente de si se corresponde o no con lo socialmente aceptado para su género. Es decir, cómo manifiestas por ejemplo a nivel estético tu identidad de género.

Me parecía importante hacer estas aclaraciones de conceptos porque aún es una realidad que inunda los medios el juzgar si una persona se viste o no acorde a la lectura que hacemos de su género y lo “correcto” o no que es eso. Así como los comentarios que parten desde fuera del colectivo sobre el debate de las etiquetas. La importancia de las etiquetas parte de la tendencia natural de nuestra mente de nombrar la realidad, usamos palabras para definir nuestro mundo constantemente, porque el lenguaje es el eje vertebrador de nuestro pensamiento. Lo usamos para dar entidad física y existencia a un concepto. Entonces el usar etiquetas como “asexualidad” o “bisexualidad” o “transexualidad” es sinónimo de dotar de existencia una realidad que es compartida por más personas. Y ya no solo eso, a nivel de individuo, el poder nombrarse como parte de un colectivo te conecta con una comunidad de afines, de personas que comparten vivencias y comprenden tu lugar en el mundo. No podemos olvidar que históricamente los miembros de la comunidad LGTBQIA+ han sido tratados como parias, que en muchos casos eran expulsados de sus familias teniendo que moverse por suburbios o recurriendo a la prostitución para poder sobrevivir. En estos contextos durante la década de los 80 nace el movimiento underground del Voguing y toda una estructura comunal de “casas” en la que miembros del colectivo repudiados de sus hogares se unían y se trataban entre ellos como familia. Desde el panorama drag esto se sigue haciendo a día de hoy, siendo el amparo de muchas personas que de otra manera estarían condenadas a envejecer en soledad. La Fundación 26 de Diciembre³ por ejemplo, es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por y para la visibilización, dignidad y derechos de las personas mayores LGTBQIA+. Porque la protección en la vejez de estas personas sigue siendo un tabú.

Validar las etiquetas, visualizarlas e integrarlas en nuestro lenguaje cotidiano es una manera de hacer activismo, y es un avance en el camino de promover desde el acercamiento condiciones de vida más dignas para personas con menos privilegios.

Divine. (visto en Valero, D. [Tigrillo]. (19 de abril de 2020). Por qué todos los VILLANOS DISNEY son GAYS: QUEERCODING [Archivo de Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=AIFsbuEGq5I>)

³ <https://fundacion26d.org/>

4. Justificación

4.1. Interés personal en el proyecto. De la psicología al arte.

La psicología y el arte constituyen un binomio inseparable en mi manera de aproximarme y entender el mundo. Desde que tengo uso de razón he querido ser artista, y como tal, siempre he querido estudiar Bellas Artes. Pero desde muy temprana edad la cuestión de la violencia de género ha atravesado directamente mis vivencias personales, y conforme fui creciendo se interpuso antes la necesidad de dar sentido a estas vivencias y quizá ser el acompañamiento de alguien que lo necesitase, tal como me acompañaron a mí. Esto me llevó a cursar el grado de Psicología en la Universidad de Granada. Pero sin dejar de lado mi gran pasión por la creación. Entonces ya desde mis primeros años de carrera intenté integrar el arte en mi manera de proceder dentro de la psicología, es decir, tanto en mis investigaciones como en la práctica clínica que he desarrollado con diferentes colectivos, especialmente con Asperger. Y en ese sentido fui interesándome cada vez más en el potencial que tiene la cultura para influir en nuestra psique, y consecuentemente, en el desarrollo de nuestro sistema de valores, cognición y comportamiento. Y es ahondando en este tema como acabé en el estudio de la cosificación de la mujer en el producto cultural, la invisibilización de realidades queer y la educación sexual. Temas que en conjunto se relacionan con los apegos, construcción del yo, relación con el cuerpo y la sexoafectividad desde edades muy tempranas. Tanto es así que decidí orientar mi Trabajo de Fin de Grado a estudiar los posibles efectos de una iconografía sexista en el cómic (como producto cultural) en la auto-cosificación de la mujer (variable psicológica).

No obstante, creo que no hubiese llegado a este punto de no haber conocido la educación no formal. A los dieciocho años empecé a participar en proyectos europeos Erasmus + con la asociación Las Niñas del Tul. En estos proyectos he podido crecer como persona y profesional, ya que me han permitido viajar y conocer a muchas personas de distintos países con otras realidades y vivencias. En los seis años que llevo inmersa en este tipo de acciones he podido aprender de grandes expertos como poner en práctica metodologías de educación alternativas en campos muy distintos. Entre ellos género e identidades queer⁴.

Lo que me llamó especialmente la atención de la educación no formal es justamente, que integra la creación y expresión artística como parte importante del proceso de aprendizaje. La vivencia como eje central del desarrollo. Cosa que cambió por completo mi manera de entender la psicología e incluso mi propia obra, abriendo en mí la perspectiva de integrar mis dos grandes pasiones (la psicología y el arte) en la construcción de algo que tuviese impacto social. Ya que no de los grandes problemas que tiene la psicología en España es que existe una barrera invisible entre los profesionales y las personas que necesitan acceder a la salud mental, que viene dada a través de la privatización de la Psicología por la falta de recursos públicos para ofrecer un acompañamiento de calidad, además de la falta de información y educación emocional en nuestra cultura (entre otras cosas). Así que empecé a ejercer como psicóloga voluntaria de diferentes maneras, primero desde la Asociación Granadina de Síndrome de Asperger, y luego como Team Leader en proyectos Erasmus + para adolescentes con las Niñas del Tul.

⁴ Un ejemplo de esto fue el proyecto “History for the future” que realicé en Copenhague, en el que un grupo de personas de distintas edades y nacionalidades nos reunimos con el objetivo de analizar la historia y aprender de ella para poder construir un futuro mejor. En su transcurso pudimos asistir a los EuroGames 2021, un evento deportivo de carácter inclusivo que se celebró para promover la visibilidad LGTBQIA+ a nivel europeo.

EuroGames, Copenhagen, 2021

Proyecto Erasmus + "Together to Play" con Las Niñas del Tul , Granada, 2021

Proyecto Erasmus + “Together to Play” con Las Niñas del Tul , Granada, 2021

Todo ello, me llevó a cuestionarme la manera en la que quería acercarme a estas problemáticas, y poco a poco decidí orientar mi conocimiento a hacer pedagogía desde la creación para dar visibilidad a historias que han sido silenciadas sistemáticamente. Es decir, aprovechar medios más accesibles como el cómic, el álbum o la ilustración para transmitir aprendizajes saludables que poco a poco, se integren de manera natural en el imaginario colectivo. Por ejemplo, aportando recursos pedagógicos a los padres para abrir conversaciones importantes con sus hijos, fomentar la participación juvenil o concienciar sobre una violencia o necesidad específica de algún colectivo en riesgo. Pero ya no solo eso, sino promover un cambio de iconografía que desplace a la imagería sexista y masculinizada imperante en el medio mainstream. Ejemplos actuales de esto son los reboots de grandes industrias como Marvel y DC a muchos de sus personajes femeninos, o la representación de historias LGTBQIA + como “Heartstopper”. Consecuentemente, durante esos años he intentado seguir creciendo como artista de la manera más multidisciplinar posible y autoformarme dentro del campo de la ilustración, y cada vez más en el cómic.

Cuando terminé mi grado, decidí que quería seguir por esta línea y recibir una formación más reglada en arte para poder complementar mi conocimiento y suplir parte de mis carencias como artista. Lo que me motivó a entrar en el Máster de Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual. Durante este curso he orientado mis energías a integrar todos estos nuevos aprendizajes en mi labor como creadora, psicóloga y pedagoga. Por eso mi propuesta de

Trabajo Fin de Máster nace de dos iniciativas que mi equipo y yo hemos puesto en marcha en paralelo.

La primera de ellas es la creación de una asociación cultural mediante la cual implementar acciones sociales y educativas con la juventud de la mano del programa Erasmus +. Siempre dentro del marco de la educación no formal y vivencial. Es así como nace la Asociación Mil Gatos, con la cual esperamos empezar a crear proyectos a partir de octubre de 2022.

La segunda es la construcción de un proyecto de solidaridad sobre salud mental, sexoafectividad y realidades LGBTQIA+ con la Asociación Educanda. Proyecto que fue financiado por los Cuerpos Europeos de Solidaridad bajo el nombre de “Prisma Arcoíris: reflejando la luz de la diversidad”. Con esta iniciativa de un año de duración, buscamos ofrecer de manera gratuita una serie de talleres relacionados con la temática, así como una serie de actividades complementarias que van desde una obra de microteatro a encuentros literarios con autoras del colectivo. Todas ellas bajo un enfoque interseccional, con el objetivo de aumentar la concienciación social, visibilizar violencias y crear espacios seguros para compartir experiencias y crear sentimiento de comunidad a nivel local.

En este afán de transitar nuevas formas de hacer activismo y pedagogía mucho más acordes a las necesidades sociales, colectivas e individuales, quisimos proponer en el programa de Primas Arcoíris la creación de una exposición artística que promueva el acercamiento de referentes al colectivo LGBTQIA+, así como una visión saludable y natural de la sexoafectividad desde la imagen. La idea de esta exposición constituye el germen principal de mi propuesta de TFM.

Equipo de Educanda con Isa Duque (La Psico Woman) y Elisa Coll, Granada, 2022

4.2. Proyectos de referencia y obra personal

Siguiendo con lo que se comentaba en el párrafo anterior, cabe destacar en este apartado que desde nuestro proyecto CES Prisma Arcoíris: reflejando la luz de la diversidad, ya se han

implementado las dos primeras actividades previstas en nuestra programación, siendo estas “Bi-sibles” y “A(sexualidad), B(isexualidad) y qué +?”

Carteles de las actividades para los meses de mayo y junio para Prisma Arcoíris, Granada, 2022

Bi-sibles

“Bi-sibles” nace como respuesta a una de nuestras grandes prioridades en este programa, y es la de acercamiento de referentes al colectivo LGTBQIA+. Quisimos empezar poniendo el foco en el colectivo bisexual, ya que es uno de los más invisibilizados y con mayor borrado histórico de la comunidad queer junto al colectivo asexual. Esto genera que incluso a día de hoy haya muchos mitos y estereotipos que repercuten sobre las personas bisexuales en forma de violencias concretas. Por ejemplo, Elisa Coll en su libro “Resistencia Bisexual: Mapas para una disidencia habitable” (2021) agrupa una serie de estudios sobre la violencia machista en el colectivo bisexual, en los que se especifica que las mujeres bisexuales tienen el doble de posibilidades de sufrir violencia de género que una mujer heterosexual.

En esta línea estructuramos una jornada que tuvo lugar el día 29 de mayo de 2022 compuesta por dos grandes actividades. La primera fue un taller sobre bisexualidad en El Faro, impartido por Elisa Coll, una de las referentes bisexuales más importantes a nivel nacional. Este taller estuvo orientado a participantes bisexuales (aunque no exclusivamente) con el objetivo de crear una unión comunitaria en un entorno seguro en el que dialogar y debatir sobre vivencias y violencias. Es decir, crear redes de apoyo que son tan necesarias a nivel emocional en el proceso de prevenir y combatir la violencia de cualquier tipo.

La segunda actividad fue una charla impartida por Elisa Coll e Isa Duque (La Psico Woman), en colaboración con la Universidad de Granada que nos cedió el espacio del Carmen de la Victoria para su desarrollo. Isa Duque es psicóloga, sexóloga y formadora; tiene una gran trayectoria ofreciendo talleres para adolescentes y jóvenes relacionadas con la sexo-afectividad. Esta charla estuvo abierta al público en general con el objetivo de generar conciencia social sobre realidades bisexuales, bifobias y salud mental.

Charla Bi-sibles con Elisa Coll e Isa Duque, Granada, 2022

A(sexualidad), B(isexualidad) y qué +?

El día 4 de julio de 2022 llevamos a cabo nuestro primer taller autogestionado para jóvenes de entre 18 y 30 años en el Espacio Joven de Granada. Este taller buscaba ser un acercamiento a las realidades de los colectivos bisexual y asexual, que tanto tienen en común en cuanto a violencias estructurales. Partiendo de nuestros conocimientos como equipo en educación no formal, construimos esta actividad a partir de dinámicas gamificadas (facilitación de un aprendizaje concreto mediante el juego) de manera que los asistentes participarán de forma activa y tuvieran la seguridad y posibilidad de plantear las dudas que traían de casa. El taller de dos horas de duración estuvo facilitado por Olivia Ávila (ciberactivista asexual y referente a nivel nacional del colectivo) y Jesús María Castillo (experto en gamificación de la educación) principalmente, mientras que yo dinamicé algunas de las actividades. Se generó una atmósfera grupal muy cómoda y saludable. El feedback que recibimos por parte de los asistentes fue de mucho agradecimiento por poner en marcha este tipo de actividades y muchas ganas de seguir asistiendo a estos espacios. A nivel organizativo para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora de la que sacamos mucha motivación para seguir desarrollando iniciativas dentro del colectivo LGTBQIA+, así como de expandir los formatos para hacer incluso más accesibles estas actividades.

Taller “A(sexualidad), B(isexualidad) y que +”, Granada, 2022

De momento todas nuestras iniciativas ligadas al proyecto CES están teniendo mucha acogida, tanto a nivel de participación como de difusión en redes. Y en lo que queda de año tenemos previsto seguir planificando este tipo de eventos teniendo en cuenta el feedback que hemos recibido hasta ahora y las necesidades que hemos detectado.

Pero al margen de este proyecto, durante el transcurso de este curso académico me he permitido explorar a partir de reivindicación al mismo tiempo que descubría nuevos ámbitos para mí desconocidos, puesto que al no haber cursado estudios reglados en arte mis trabajos previos aún son muy limitados y están ligados a un proceso de aprendizaje y búsqueda de mi identidad como artista. Experimentación que a mi parecer me ha hecho crecer mucho a lo largo de estos meses. Los siguientes trabajos a pesar de sus carencias y sus fallos forman parte de ese crecimiento.

Proyecto Equality is quality

Del 3 al 11 de agosto de 2022 la Asociación Aluzina acogió en Íllora el Intercambio Juvenil “Equality is quality” en el cual yo estuve realizando la función de facilitadora. A este proyecto asistieron participantes de Italia, Polonia, Ucrania, República Checa y España con el fin de emprender un diálogo activo y aprender en cuestiones de género a través de dinámicas y actividades propias de la *educación no formal*. Para ello, planificamos un currículum educativo que abarcaba desde la visibilización de la mujer en la historia, la interseccionalidad (el cruce del feminismo con el colectivos LGBTQIA+, la lucha contra la discriminación racial y el edadismo), influencia de los medios culturales y redes sociales en el sexismo, y la importancia de la figura del aliado en la consecución de la igualdad. En esta línea, las actividades debían tener un componente vivencial, por lo que promovimos el uso de recursos artísticos y expresión a través del dibujo en los procesos de comunicación y dinámicas de grupo.

Dinámica “Draw your life line” en el YE Equality is quality, Granada, 2022

Dinámica “Women in History” en el YE Equality is quality, Granada, 2022

Dinámica “Stereotypes and prejudice” en el YE Equality is quality, Granada, 2022

Diseño de escaparate

Con motivo del mes del Orgullo LGBTQIA+ realicé un escaparate con la colaboración de Olivia Ávila (activista asexual) en la Papelería Vitruvio ubicada en el Barrio del Realejo de Granada. Con esta obra se buscaba hacer un homenaje alrededor del no binarismo, haciendo especial hincapié en los colectivos bisexual y trans. En torno a esta idea se hizo una elección de colores basada en las banderas de estos colectivos. Este escaparate estuvo expuesto durante todo el mes de junio de 2022.

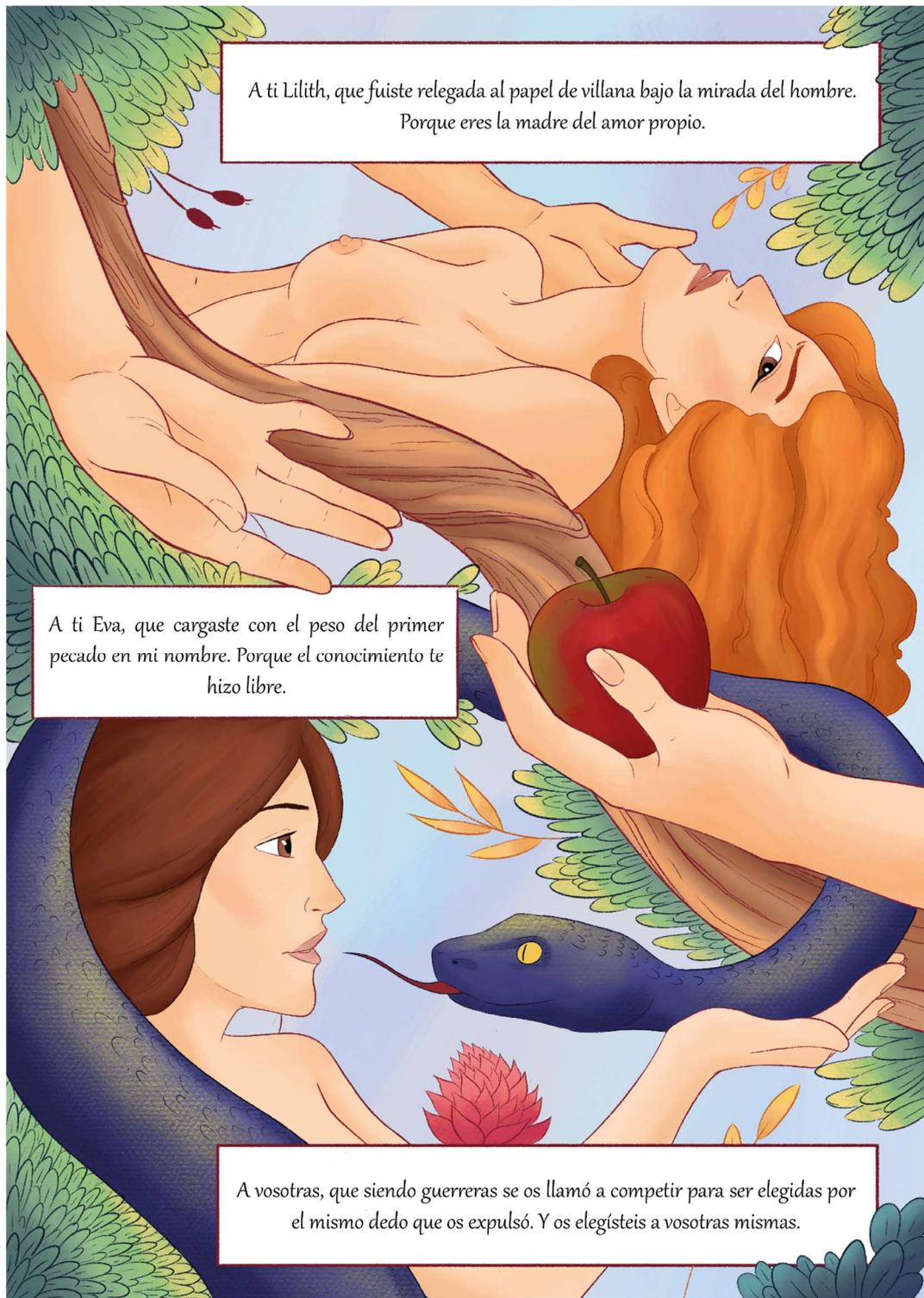

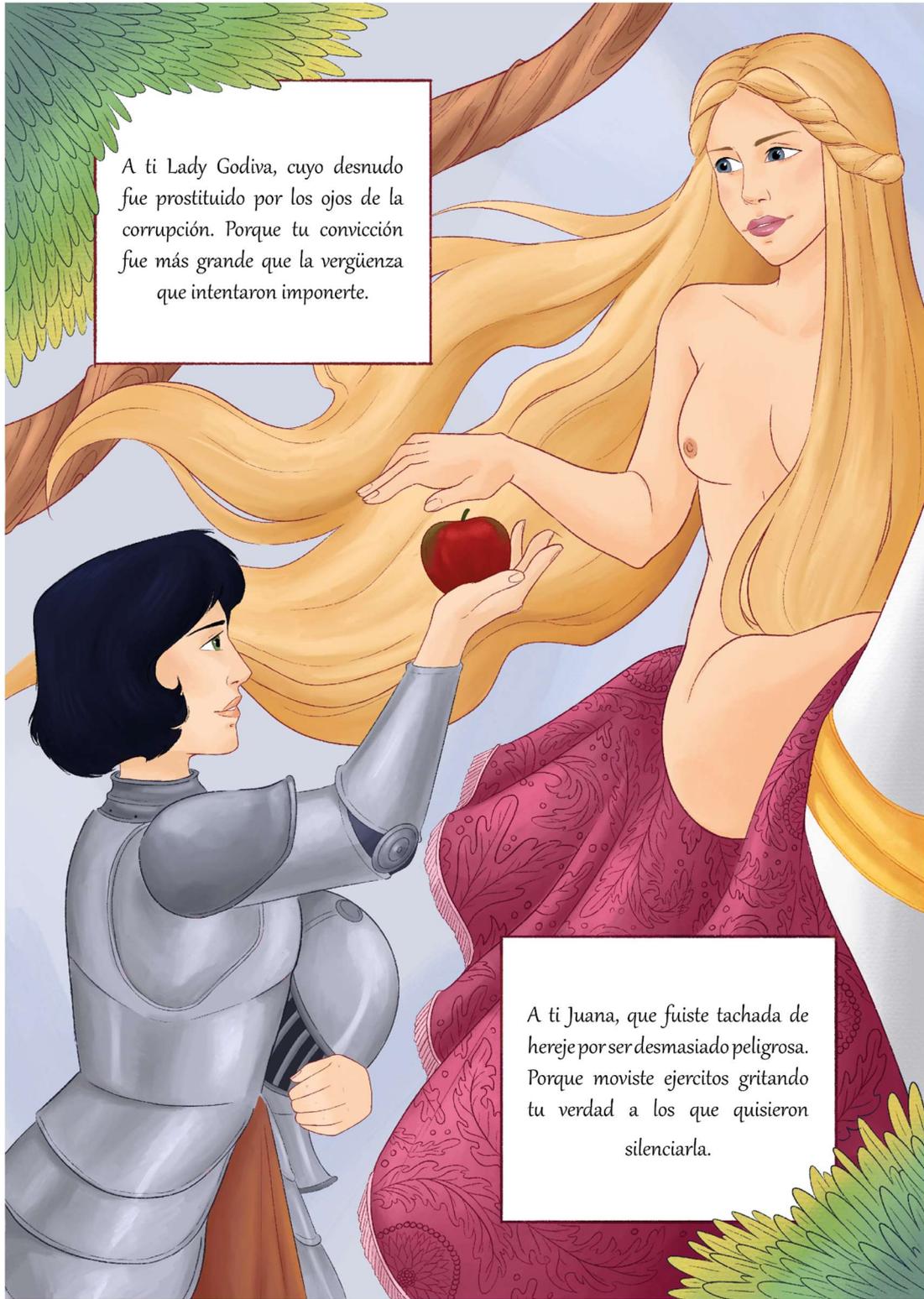
Escaparate por el mes del Orgullo, Granada, 2022

A vosotras

“A vosotras” es un pequeño proyecto que surge con la motivación de empezar a experimentar con la narración y el cómic a partir de haber cursado la asignatura de “Cómic: Vanguardias Narrativas”. Ya que mi desarrollo autónomo como artista siempre ha estado dirigido a la ilustración. En estas tres páginas quise, primeramente, rendir un homenaje a las mujeres deseadas y deseantes de la historia del arte. Puesto que estas dos posiciones han sido desprestigiadas sistemáticamente en el imaginario colectivo ya sea desde la asignación de maldad o fetichización, definiendo a la mujer desde un discurso articulado a partir del sexocentrismo y la moral erótica masculina. En segundo lugar, busqué establecer una reivindicación del erotismo femenino. Inspirándome en una de las historias de Neil Gaiman en “Sandman” quise relacionar la figura de Deseo de los Eternos con la manzana de la discordia

(símbolo muy asociado a la sexualidad femenina) en pos de reafirmar y visibilizar a la mujer en posesión de su deseo.

A ti Lady Godiva, cuyo desnudo fue prostituido por los ojos de la corrupción. Porque tu convicción fue más grande que la vergüenza que intentaron imponerte.

A ti Juana, que fuiste tachada de hereje por ser demasiado peligrosa. Porque moviste ejércitos gritando tu verdad a los que quisieron silenciarla.

A ti, que te encuentras con
tu placer.
A tí, que luchas por tu
voz en un mundo
que te la niega.
A tí, que deseas,
pero no a otros.

A ti, que eres mala mujer.
A tí, que eres bruja .
A tí, que eres sabia.
A tí que cuidas
y pocas veces
eres cuidada.
A vosotras.

Porque estáis marcadas bajo
mi sino

Porque todas vosotras también sois hijas
del Deseo

5. Objetivos

Teniendo en consideración lo desarrollado en los apartados anteriores, me gustaría usar este espacio para desarrollar los objetivos que pretendo cumplir con este proyecto desde lo más general a lo más específico. Partiendo de mi formación y mis principios, considero indispensable la búsqueda de sinergia entre la creación artística y el componente social. Por ende mis objetivos son:

1. Explorar la ilustración como medio en su potencial narrativo para plasmar realidades sociales y vivencias individuales, creando una línea de trabajo que seguir desarrollando de cara al futuro.
2. Materializar este proceso de búsqueda desarrollando un producto acabado de carácter inclusivo, que constituya una herramienta para informar y visibilizar vivencias del colectivo Bisexual y Asexual. En este caso un calendario ilustrado.
3. Usar el erotismo para generar imágenes intimistas como medio para dialogar con la sexo-afectividad, rompiendo con la mirada cosificadora masculina.
4. Crear una serie de personajes propios de naturaleza diversa, mostrando distintos tipos de cuerpos y orientaciones desde el respeto.
5. Diseñar a estos personajes con una identidad visual propia y una personalidad consolidada en pos de que sean personajes reconocibles y así usarlos de cara a otros proyectos. Siendo este calendario un punto de partida para empezar a conocerlos.
6. Poner en práctica el conocimiento adquirido en el Máster de Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual de la Universidad de Granada para mejorar y crecer como artista en el desarrollo de un estilo y carácter propio.
7. Llevar estas ilustraciones al plano expositivo desde nuestro proyecto CES Prisma Arcoíris, para que sean más accesibles alcanzando a un mayor número de personas. Y de esta manera hacer activismo abarcando tanto al plano público como privado.
8. Compartir y difundir el resultado en redes sociales, en las futuras actividades de Prisma Arcoíris y a nivel europeo dentro del marco de los Cuerpos Europeos de Solidaridad y el programa Erasmus +.

6. Metodología

6.1. Referentes

En este apartado me gustaría destacar algunos de mis referentes. Siendo éste un proyecto que engloba distintas áreas de desarrollo, mis referentes no podrían ser de otro modo más que variados. Algunos de ellos se relacionan mayoritariamente con el arte, ya sea desde la ilustración o el cómic, pero también me parece fundamental mencionar a otros tantos que son importantes por su labor divulgativa, social, teórica y/o por su relación con la sexo-afectividad. En cualquier caso todos ellos constituyen una gran fuente de conocimiento e inspiración para mí.

Olivia Ávila Ruiz

Traductora, lingüista, activista asexual y creadora de contenidos ciberactivistas. Su perfil es uno de los más visibles del colectivo asexual en España, y actualmente es la persona que más vídeos educativos ha creado sobre el tema en todo el país. Colabora activamente con el tejido asociativo de Granada, y forma parte de la junta directiva de la asociación Educanda, desde donde se impulsan proyectos sobre igualdad, diversidad LGTBQIA+ y buenos tratos.

Conocí a Olivia justamente en un proyecto Erasmus + a principios de 2021. Y a día de hoy tengo la suerte de poder llamarla mi amiga. Ella fue una de las personas que desde el cariño y los cuidados me impulsó a tomar parte activa en el tipo de acciones que estoy emprendiendo como trabajadora juvenil y artista, suponiendo una auténtica revolución en mi manera de entender el mundo. Desde que nos conocemos hemos generado una gran sinergia que nace de haber transitado todo un proceso de aprendizaje juntas, empezando por innumerables horas de debate y reflexión hasta la creación de nuestra Asociación Mil Gatos, la cual no existiría sin su ayuda. Juntas esperamos seguir construyendo más proyectos que aúnen el activismo con el arte, como es la creación de un Fanzine sobre asexualidad y bisexualidad. Este calendario que estoy creando en estrecha colaboración con Olivia pretende, entre otras cosas, asentar los cimientos de los proyectos que están por venir.

Elisa Coll

Elisa Coll es feminista, escritora y activista bisexual. Publicó junto a Gema Marín el fanzine *Mitos del amor romántico* en 2016. Y en 2017 empezó escribiendo un artículo en *El Salto* que marcaría su relación con *La Psico Woman*, con la cual empezó su camino en el activismo, consolidando todo un colectivo. En febrero de 2021 editó su libro *Resistencia Bisexual: Mapas para una disidencia habitable*, que hoy día es una de las obras por excelencia sobre el tema en el panorama español.

Para mí y para muchas Elisa Coll es un referente por unificar a un colectivo que hasta entonces contaba con escasa representación, pero además por su gran esfuerzo en visibilizar y denunciar

las agresiones y prejuicios que son ejercidos tanto desde dentro como desde fuera del colectivo LGTBQIA +. Además sus talleres constituyen un núcleo de encuentro y apoyo para muchas personas que buscan una comunidad que les acoja y escuche.

Isa Duque

Isa Duque es psicóloga, sexóloga y terapeuta sistémica familiar y tiene una amplia formación en género, terapias corporales y herramientas educativas. Desde 2006 combina la práctica clínica con formaciones sobre coeducación, educación sexual, vínculos amorosos, inteligencia emocional, prevención de la violencia machista, ideal de belleza y talleres de ciberviolencias. En 2015 crea en Youtube el proyecto Psico Woman para poder acercarse a la población más joven desde el buen uso de las redes sociales, lo que le llevó a escribir el libro *Acercarse a la Generación Z*.

De unos años a esta parte Isa se ha convertido en un referente fundamental en mi trabajo con la juventud. Para mí es un ejemplo de cómo nuestro acercamiento y buenas prácticas como profesionales son determinantes para motivar y favorecer el potencial de las generaciones más jóvenes. El conocer el trabajo de Isa me ha ayudado a plantearme nuevos formatos para acercarme a distintos colectivos y buscar un enfoque más interseccional e intergeneracional en lo que hago. Cuando me sentaba hace unos años en el Aula Magna de la Facultad de Psicología de Granada como asistente a una de sus charlas, jamás imaginé que acabaría teniendo la oportunidad de trabajar con ella en la creación de una actividad tan bella como la que acabó siendo.

Noemí Casquet

Periodista y escritora especializada en sexualidad, así como divulgadora y creadora de nuevos formatos audiovisuales en redes como Instagram, Youtube y Tiktok. Es la co-fundadora de Santan Mandanga, la primera plataforma de educación sexo-afectiva explícita. Lleva más de doce años trabajando en temáticas relacionadas con el sexo, la antropología sexual, feminismo, relaciones no monógamas, colectivo LGBTQIA+ y la lucha social.

Particularmente me parecía imprescindible añadir a Noemí Casquet en la lista de mis referentes, ya que ella ha marcado una revolución en la sexualidad femenina en España. Llevo siguiéndola desde hace años y su contenido me ha ayudado a deconstruir y sanar muchos aspectos de la sexualidad y las relaciones. Con ella descubrí la marcada diferencia entre el erotismo hecho por y para la mujer en comparación con la mirada masculina imperante. Comparto su concepción del erotismo y la sexo-afectividad desde las espiritualidad, marcando mi interés por el estudio de la trascendentalidad. Creo sinceramente que el tono intimista de este calendario es tal gracias a los aprendizajes que he interiorizado a partir de su obra.

Stjepan Šejić

Šejić es un escritor y dibujante de cómic croata. Es el autor de la saga de cómics *Sunstone* y *Fine Print*, obras que en el desarrollo de este trabajo me han inspirado profundamente. En las obras de sejić predomina el tinte erótico, además de una marcada representación LGTBQIA+. En *Sunstone* en concreto, se trata una relación lésbica dentro del mundo del BDSM. Y me gusta especialmente porque hay un gran desconocimiento generalizado en torno al BDSM, cuando lo cierto es que constituye una forma de ejercer la sexualidad bastante saludable en tanto que parte de unas reglas estrictas respecto al consentimiento, seguridad de las prácticas y disfrute de todas las personas implicadas en los encuentros. El BDSM puede ser un lugar para explorar en lo sexual sin juicios y construir una comunicación desde lo afectivo. Lo cual se aprecia perfectamente en estos cómics. En el trabajo de Sejić no solo se representa la sexo-afectividad de una manera muy saludable, también se desmontan muchos mitos y estereotipos en torno a estas prácticas.

Otro aspecto que me fascina de la obra de Sejić es la calidad y versatilidad de su dibujo. Al ser cómic erótico el foco de atención se centra en el personaje, proporcionando muchas referencias a nivel anatómico que me han servido de gran ayuda en la construcción de mis propias ilustraciones. Por no hablar de que el autor tiene una marcada experiencia como colorista.

Raquel Riba Rossy

Dibujante, escritora y cantautora, Raquel es cotidianamente conocida por su personaje Lola Vendetta. El cual constituye un universo entero plasmado en una saga de libros. Utiliza la ilustración, la viñeta y el cómic para reflexionar sobre temas varios como el ecologismo, la sexo-afectividad, los procesos vitales, masculinidades y sobre ella misma. Su trabajo tiene un marcado tinte feminista, así como un gran espíritu de lucha social y rebeldía.

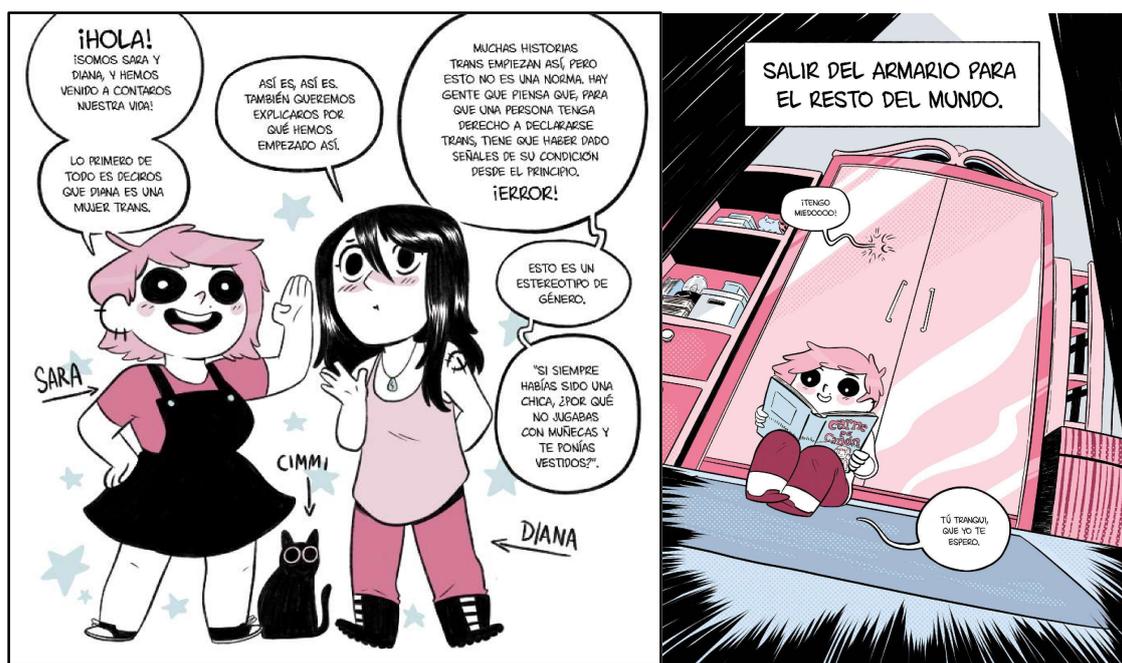
Lola Vendetta es para mí uno de los claros ejemplos de cómo se puede hacer activismo desde el arte, ya que a través de este personaje Raquel ha conseguido ser el acompañamiento de muchas jóvenes que como yo, se sintieron perdidas en algún momento de su vida y se preguntaron “¿qué pasa aquí?”

He tenido muy presente el trabajo de Raquel Riba Rossy para este trabajo (sobre todo para los estadios más tempranos en los que aún estábamos eligiendo el formato) porque ella utiliza justamente la ilustración de un modo muy narrativo para hacer grandes reflexiones, consiguiendo a partir de ilustraciones concretas y muy poco texto transmitir mensajes muy potentes. Y eso era justamente lo que yo pretendía conseguir con mi propuesta.

Sara Soler

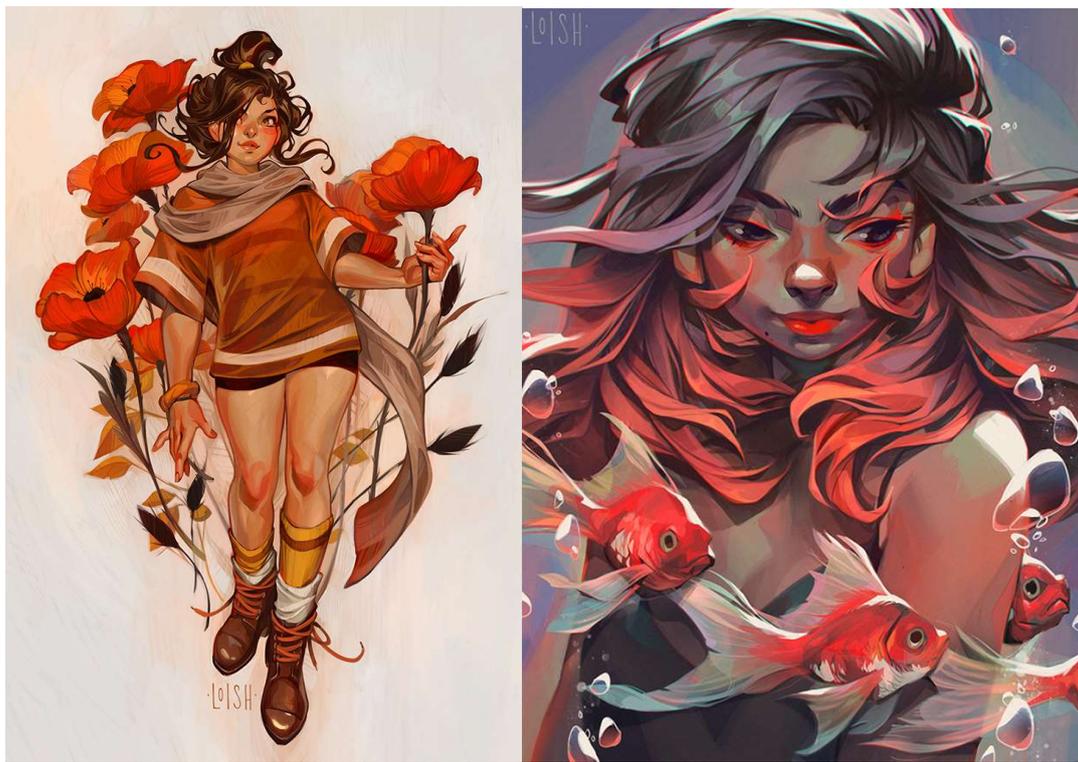
Sara Soler es dibujante de cómic e ilustradora aragonesa con una amplia trayectoria que abarca desde sus trabajos de escenógrafa para Factory Producciones y fondista para la película *Memorias de un hombre en pijama*, hasta su relación más reciente con el mundo editorial y la narrativa gráfica. Crea un fanzine que recibió varios premios a lo largo de 2019 y 2020 y que posteriormente acabaría siendo una novela gráfica. Y es justamente por esta obra, *Us*, que yo empecé a familiarizarme con su trabajo. En *Us* la autora nos cuenta el proceso de salida del armario de su pareja Diana como mujer trans, y cómo este proceso afecta y determina su vida. A partir de la transición de Diana, Sara se plantea que significa la identidad de su pareja en cuanto a su propia orientación, y juntas empiezan a transitar un camino en el que deben lidiar con los prejuicios y reacciones del entorno y con la gestión emocional de su propia relación afectiva en pareja. Esta novela gráfica pone sobre la mesa desde el activismo ilustrado las relaciones dinámicas entre la bisexualidad y transexualidad en relación al binarismo. A mí me gusta especialmente porque utiliza un estilo de dibujo tierno y un humor desenfadado y saludable para abordar cuestiones complejas de una manera muy accesible. La manera en la que Sara Soler utiliza estos recursos me inspira profundamente y refuerza mi opinión de que necesitamos más interseccionalidad y comunicación entre profesionales desde distintas áreas de conocimiento.

Loish

Loish es un artista digital nacida en Países Bajos, que dedica su vida profesional al diseño de personajes y la ilustración. Ha publicado un total de tres libros de arte, suponiendo una inspiración para muchos artistas a nivel internacional. Yo particularmente, llevo siguiendo el trabajo de Loish desde hace muchos años, es más, creo que ha sido uno de mis primeros

referentes en el campo de la ilustración desde que tengo consciencia de esto. El trabajo de Loish ha inspirado mi estilo de muchas maneras, principalmente en el estudio del color y la iluminación, que para mí ha constituido siempre un gran reto y objeto de fascinación a partes iguales. La versatilidad que ella tiene al usar las paletas de color y los contrastes en la creación de atmósferas y volúmenes es una de las cualidades que espero desarrollar durante mi trayectoria como artista. Para mí ella marca un ideal en ese aspecto. Pero también admiro mucho su trabajo en cuanto a su construcción de la composición alrededor de la anatomía y la fuerza que tienen sus personajes. Ya que como ella misma dice, le gusta crear personajes que se sientan cómodos siendo ellos mismos.

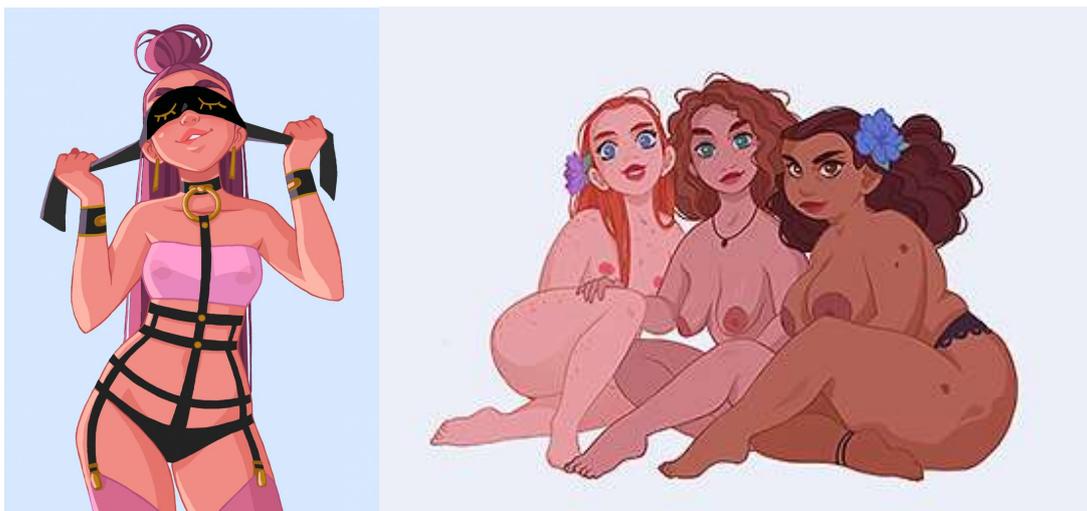

Extraídas de <https://loish.net/portfolio/original-art/>

Kinky Karrot

Kinky Karrot es un proyecto que busca inspirar una visión positiva de la sexualidad (sobre todo femenina) a través de la representación de distintos cuerpos, diferentes prácticas y preferencias sexuales desde una mirada desenfadada y con humor. Para ello generan su contenido y productos con una perspectiva sex-positive y women-friendly en el afán de crear un espacio sin juicio y una comunidad abierta en la que dialogar con la sexo-afectividad.

En su plataforma abordan la educación sexual desde distintos formatos como una revista con artículos destinados al aprendizaje y visibilización, un webcómic y la posibilidad de encargar retratos eróticos personalizados.

6.2. Metodología en el proceso

Primeros pasos

Este proyecto se presentó desde el principio como un camino de exploración y búsqueda, porque aunque tenía bastante claras cuales eran mis prioridades y mis intereses temáticos, partía de una idea muy difusa y conceptual. Sabía que quería tratar cuestiones asociadas a la diversidad, pero sin tener demasiado claro en qué parte de este amplio espectro centrarme. Para aquel entonces aún estábamos esperando la notificación de los Cuerpos de Solidaridad Europeos sobre la aceptación o rechazo de la subvención y no nos habíamos planteado nada más allá. Posteriormente nuestro proyecto de solidaridad fue aprobado, y de repente se abrió el interrogante de cómo abordar la exposición artística que habíamos incluido como actividad paralela dentro de la planificación. Entonces pensé que podía ser buena idea dedicar mi Trabajo Fin de Máster a su realización, ya que en tratándose de una cuestión de peso, concebía importante que el proceso estuviese supervisado por un profesional que me ayudase a aprender de mis errores y a sacar el máximo partido a mi obra. Sobre todo porque al haber aprendido todo lo que sé de manera autónoma, no contaba con referentes o correcciones de mis procesos de dibujo, y por tanto el averiguar dónde está mi margen de mejora se hace más complicado.

Una vez tomada la decisión de enfocar el trabajo a una exposición artística, nos pareció evidente el decantarnos por la ilustración sobre otros medios. También porque es el campo en el que más experiencia tengo, y aunque el cómic me resultaba una idea sumamente atractiva, pensamos que el emprender un proceso de aprendizaje tan grande en este campo con tantas limitaciones temporales acabaría resintiendo la calidad del producto final.

La idea de hacer un calendario ilustrado llegó después gracias a Nacho. Hablé con él de todas estas cuestiones y de la importancia que tenía para mi el componente activista de la obra, así como su mensaje. Entonces Nacho me sugirió la idea de hacer un calendario como objeto físico que pudiera estar presente en la vida de su público objetivo durante un año entero, y me pareció una idea muy interesante. Nos llamaba la atención el aglutinar en una sola obra el ámbito público y privado. Público por el carácter social de un formato expositivo, que reúna al público

en un lugar físico donde hablar, debatir sobre la obra y compartir reflexiones. Y privado por ser un objeto que puedes tener en casa y visitar frecuentemente desde la individualidad y la comodidad. El formato del calendario cumplía perfectamente esta última función, ya que es un objeto que suele estar a la vista y con el que se interactúa recurrentemente para planificar y medir el tiempo.

Una vez tomada esta decisión, nos planteamos el tipo de información visual que queríamos dar. Se barajó la opción de que las ilustraciones estuviesen aisladas unas de las otras para que tuvieran su propia identidad, pero nos pareció que esto no concordaba con la naturaleza del mensaje que queríamos dar. Nacho me ayudó a darme cuenta de que podría ser más acertado el diseñar un número limitado de personajes a los que poder llegar a conocer. Sobre todo porque al querer introducir el componente erótico se antojaba mucho más íntimo y natural el hacerlo desde unos personajes con los que el espectador pueda llegar a tener una relación emocional. Y aunque de esta manera teníamos menos espacio para introducir muchos más personajes diversos, el trabajo ganaba calidez haciendo la temática más amistosa y accesible.

También hablamos de cómo maximizar el potencial del calendario a nivel visual y estético, lo cual nos llevó a plantear que las ilustraciones estuvieran ubicadas en sus meses correspondientes, tematizando así los espacios. De esta manera las ilustraciones correspondientes a junio y julio debían tener un carácter más veraniego en comparación a otros meses, abriendo la posibilidad de plasmar festividades estacionales como Halloween o días importantes para el colectivo LGTBQIA+ como el día del Orgullo. Y tomando como referencia la bandera arcoíris, determinamos que los meses irían emparejados por paleta de color, consiguiendo en su conjunto formar la bandera. Por eso enero y febrero tendrían una paleta de color en torno al rojo, marzo y abril en naranja, mayo y junio en amarillo, julio y agosto en verde, septiembre y octubre en azul y finalmente, noviembre y diciembre en morado.

Contenido y storyboard

Establecidas ya unas líneas y límites básicos, empezó el abordaje teórico. Creo sin duda que este fue uno de los momentos más críticos y difíciles del proceso. Ya que requería poner sobre la mesa todo nuestro saber sobre el tema, acotar los aspectos fundamentales sobre el asunto, seleccionar la información y aprendizajes más básicos que queríamos transmitir y traducirlos en un lenguaje visual.

Este ejercicio lo llevé a cabo con Olivia Ávila. Esto fue así porque Olivia tiene una marcada experiencia en activismo queer, un gran conocimiento sobre el tema y además, forma parte del equipo de Prisma Arcoíris. Su presencia dentro del proceso fue no solamente necesaria, también muy positiva, porque me dio un punto de vista que no hubiera obtenido de haberlo hecho sola. Además, la perspectiva de trabajar en un proyecto real con un equipo me ayudó a acercarme a la realidad del entorno laboral, porque no es lo mismo desarrollar una obra desde mi criterio único y conocimiento particular, que hacerlo teniendo en consideración un marco de desarrollo concreto y a un grupo de personas que trabaja contigo. Evidentemente, eso también planteó una serie de retos, sobre todo en el devenir de los tiempos de trabajo. Trabajar en este contexto supuso un enlentecimiento de los procesos de planificación de la obra y producción, a razón de que las decisiones tenían que pasar por la validación de más de una

persona. Pero pronto nos dimos cuenta de que esto enriquecía mucho el proyecto, determinando la evolución y transformaciones que sufrió de la idea inicial.

Olivia y yo tuvimos varias reuniones para hablar sobre el contenido y los objetivos teóricos que queríamos alcanzar, creando un grupo de Whatsapp que acogiera toda esa información e ideas que nos fueran surgiendo, así como un espacio para dialogar solo y exclusivamente del calendario. Conforme avanzamos en el planteamiento teórico la necesidad de un enfoque narrativo se hacía más evidente. Y lo cierto es, que todo empezó a ser más fácil y fluido cuando traducimos esa información en forma de historias y vivencias personales.

Al final acabamos dando vueltas en torno a las vivencias que nos atravesaban en lo personal, historias que eran nuestras pero que constituían un relato compartido con otros miembros del colectivo, testimonios repetidos que nos hemos encontrado en estos años de talleres, formaciones y muchas lecturas. Fue así como llegamos a la dialéctica de la bisexualidad y la asexualidad. Era un enfoque mucho más específico de lo que habíamos considerado en un primer momento, pero también eran dos temas que habían aflorado mucho en el desarrollo de nuestros talleres. Habíamos detectado una necesidad social de información sobre estas realidades, que además tienen muchos componentes en común. Nos pareció natural reorientar el foco del proyecto hacia esa dirección.

Luego comenzó la fase de storyboard.

Primeramente, nos dispusimos a establecer el número de personajes con su género, orientación y necesidades de su trama. Queriendo hacer hincapié en lo relacional, pensamos que sería más adecuado que los personajes tuvieran relaciones románticas entre sí, limitando el número de historias a contar pero dándonos más espacio para desarrollarlos a todos con la misma profundidad, porque al final el formato de calendario nos limitaba a doce las ilustraciones, y por tanto, las posibilidades de interactuar con los personajes. Nos decantamos por cuatro personajes, dos parejas y por tanto dos tramas. Pero no queríamos que las historias fueran independientes la una de la otra, ya que como he mencionado antes, la bisexualidad y la asexualidad comparten historias y vivencias comunes. Entonces nos planteamos las doce ilustraciones de forma en que las dos parejas tuviesen ilustraciones únicamente suyas, para desarrollar sus tramas particulares, pero que hubiese otras que fueran de carácter más multitudinario en las que los cuatro pudiesen interactuar entre sí y aprender los unos de los otros. Así hicimos un pequeño esquema a modo de storyboard que nos ayudara a organizar el flujo de las tramas y el contenido general que queríamos en cada ilustración.

ROJO 1. (Grupo) Año Nuevo: Oli incómoda porque el ambiente está hipersexualizado- Dejamos claro que es asexual

ROJO 2. (B) San Valentín: Aine y Paolo- Ella le pinta los labios a él. Nos habla de una relación de confianza entre ellos.

NARANJA 3. (A) Los 4 en el 8M - Pareja bisexual le presenta a Nur a Olivia - Olivia se sonroja, Nur le gusta.

NARANJA 4. (B) Noche de fiesta, la pareja bisexual siente atracción por gente de su mismo género. Se genera la semilla de la duda.

AMARILLO 5. (A) Masturbación asex - fantasías y masturbación (desmontamos el mito asex)

AMRARILLO 6. (Grupo) Orgullo: el ambiente es cómodo, es mi sitio. - Los bisexuales se sienten cómodos viendo a la gente besándose libre mientras que Nur y Oli se dan de la mano (se corresponden en el interés romántico)

VERDE 7. (B) Aine y Paolo en la cama desnudos hablando de sus inseguridades y apoyándose desde el amor. La necesidad de romper el miedo a la comunicación con el otro.

VERDE 8. (A) Oli y Nur tienen intimidad. Olivia se frustra porque no quiere hacerlo y Nur no sabe qué está pasando. Dialogan desde el amor. Expectativas.

AZUL 9. (B) Nur les dice a la pareja que es la bisexualidad. Ellos sienten que esa podría ser su nueva etiqueta.

AZUL 10.(A) Cierre de la trama asex. Pacto de Nur y Olivia sobre cómo gestionar las relaciones sexuales. Oli redefine el sentido de lo sexual (muy común en asexualidad)

MORADO 11. Cierre de la trama bisexual. Paolo y Aine empiezan a formarse y deconstruirse juntos. Aceptación

MORADO 12.(Grupo)Nur y Olivia están a su rollo dándose cariño cariño (muy simbólico) y la pareja bisexual salen desde un amor cómplice haciendo bromas sobre su atracción

Storyboard de la trama

Una de las mayores dificultades que nos encontramos durante esta fase fue el darnos cuenta de nuestras limitaciones. Es decir, asumir que no podíamos abarcar toda la información que queríamos y tomarnos este proyecto como un punto de partida, una obra para desmontar los estereotipos más básicos sobre la bisexualidad y la asexualidad, y de paso, un “get to know” para nuestros personajes. Una base sólida a partir de la cual construir un universo que seguir explorando en futuros proyectos y así, poder desarrollar la información que no tenía cabida en este formato.

Finalmente, en lo que respecta al marco teórico, decidimos centrarnos en los siguientes mitos y prejuicios que subyacen en el imaginario colectivo:

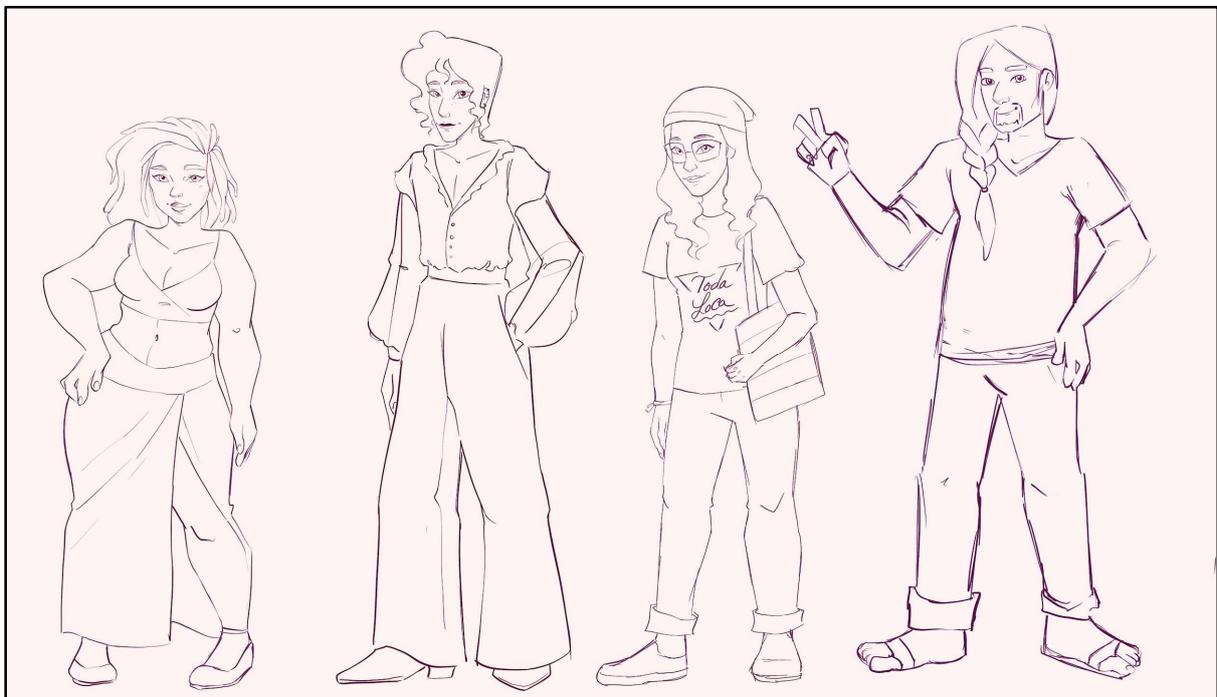
- Las personas asexuales no pueden tener relaciones sexuales, fantasías o masturbarse
- Las personas asexuales no pueden disfrutar de la sexualidad
- Las personas asexuales no pueden tener pareja
- La atracción sexual y la atracción romántica no existen la una sin la otra, y son inseparables
- La bisexualidad es solo una fase
- Las personas bisexuales son promiscuas y por tanto no tienen responsabilidad con sus parejas
- La bisexualidad no es una orientación sexual válida y en algún momento hay que decidir entre la heterosexualidad o la homosexualidad

Pero a pesar de querer romper los estereotipos y prejuicios anteriores, también queríamos llegar a transmitir que al final las relaciones afectivas están atravesadas por muchos factores y vivencias, y por tanto son complejas. Y destacar la importancia de la responsabilidad afectiva y la comunicación con nuestros vínculos, especialmente en los momentos vitales en los que surgen estos interrogantes en lo identitario. Porque hay muchas maneras de afrontar los procesos de cambio y descubrimiento personal propio o de tu pareja, y el ser buenos o malos compañeros puede marcar una gran diferencia en el sufrimiento de estas fases que son tan determinantes en nuestra construcción emocional como individuos.

Buscando al personaje

Cuando tuvimos listo el storyboard, pasamos a la construcción de los personajes, tanto a nivel interno como estético. Los personajes debían ser distintos entre sí, con identidad propia y reconocibles. También teníamos como prioridad absoluta que mostraran parte de la diversidad, cuestión que supuso un reto teniendo en cuenta que eran solamente cuatro. Queríamos mostrar cuerpos no normativos, sobre todo dentro del marco del erotismo y la sexualidad, reivindicando la idea de que todos los cuerpos son hermosos y atractivos, y que en ningún caso la morfología corporal hace a la persona menos susceptible de disfrutar de su sexualidad o ser deseado por otros. Validar los cuerpos como canales a través de los cuales conectar con el disfrute y el afecto, sin condenarlos por su forma o color. Alejarnos de los cánones de normatividad.

Bajo estos requisitos nacieron las ideas y conceptos para Aine, Nur, Olivia y Paolo. Aine y Paolo consolidan una de las parejas, mientras que Nur y Olivia formarían la otra.

De izquierda a derecha concept de Aine, Nur, Olivia y Paolo

También nos cuestionamos cuál debía ser nuestra aproximación en cuanto al género, expresión de género y el paraguas trans. No nos parecía correcto ignorar que hay muchas personas que

no entran dentro del binarismo, pero tampoco queríamos apropiarnos de una temática que no nos correspondiese o que no pudiéramos abordar de manera correcta dadas las limitaciones físicas del proyecto. Por eso decidimos que Nur fuese una persona no binaria. Queríamos ofrecer un personaje que explorase la feminidad y la masculinidad más como un espectro que como categorías estanco, ofreciendo la posibilidad de representación, aunque las narrativas desarrolladas aquí fuesen más encaminadas a la bisexualidad y asexualidad. A nivel estético esto era difícil, ya que no existe ni debe existir una única forma de representar el no binarismo o el paraguas trans, y fueran cuales fuesen nuestras decisiones estéticas sobre este personaje era imposible abarcar las necesidades de un colectivo entero. Hay tantas maneras de relacionarse con el género, la expresión de género y la corporalidad como personas en el mundo. Al final tuvimos que centrarnos en una forma en concreto, y en ese proceso de búsqueda acordamos para Nur unos rasgos faciales más andróginos (aunque sabemos que el no binarismo no es necesariamente sinónimo de androginia), una corporalidad física más masculina y una expresión de género más femenina. De modo que a Nur le gusta vestirse con maquillaje y ropa más típicamente femenina, mientras que se siente a gusto con su fisionomía masculina. Intentando resaltar más su feminidad en algunas ilustraciones y su masculinidad en otras. Somos conscientes de las limitaciones que esto supone, pero nos parecía que era más positivo frente a la perspectiva de no acercarnos en absoluto a este debate.

En algún momento del proceso de diseño hablamos de la posibilidad de introducir a Olivia como personaje. Se nos ocurrió esta idea sopesando la opción de hacer más adelante un fanzine, puesto que Olivia es uno de los mayores referentes a nivel nacional para el colectivo asexual. Y como gran parte de la narración en torno a la asexualidad que hemos introducido en este calendario parte de sus vivencias personales y testimonios que ha recibido, nos parecía de recibo introducirla como personaje, y que el público pudiera llegar a reconocerla. Y ya de paso, explorar de cara al fanzine nuestra propia comodidad en una narración más personal. Olivia dio su consentimiento y se siente cómoda con la exposición que esto supone para ella, de lo contrario su imagen no habría sido usada.

En cuanto a Aine y Paolo el esfuerzo estaba más orientado a que funcionasen como pareja pero que conservasen su carácter individual, porque el peso de su trama recae sobre su comunicación como pareja y la manera que tienen de relacionarse el uno con el otro. Necesitábamos que se notase la complicidad que tenían y la seguridad que infunde el saberse querido y respetado por tu compañero de vida, en contraposición a los nervios y miedos que se dan en las primeras etapas de noviazgo, como la que están viviendo Nur y Olivia. A nivel estético Aine y Paolo también tienen un estilo más desenfadado y sexual.

Con Aine quería construir un personaje fuerte, que fuese segura de sí misma y estuviese cómoda con sus curvas, por eso me decanté para ella por una vestimenta más ajustada, fluida, sensual en los momentos que acordés para ello. Desde el feminismo y otros colectivos se habla mucho de la reapropiación de símbolos o elementos que habían sido opresores, con el fin de subvertir su significado. En el imaginario colectivo asociado a la mujer siempre están en conflicto el binomio castidad VS sensualidad, la mujer que si se tapa mucho es una mojigata pero que si se tapa poco es una fresca. Para mí Aine es esa mujer que se hace dueña de su cuerpo y su desnudo, y se viste con la ropa con la que se siente cómoda para expresar sus

feminidades. Por eso nos la encontramos a veces con ropa ceñida o simplemente con la naturalidad de su desnudo, mientras que en otras tiene una vestimenta más relajada y confortable. También me gustaba la idea de que llevase rastas por ser un peinado típico de la comunidad negra. Desde el feminismo negro y la historia de la moda cada vez se visibiliza más la falta de inclusión en éste sector, que abarca desde la carencia de productos específicos para las necesidades de la comunidad negra, el maltrato del pelo afro fruto de la occidentalización de la moda y el desprestigio social histórico de ciertos estilos asociados a la comunidad negra entre otras cosas. Por todo ello, me parecía significativo que Aine llevase este peinado.

Por otra parte, Paolo como personaje cumple una función importante, y es romper con el estereotipo de masculinidad. No se debe obviar que los hombres también están sujetos a unos cánones estéticos y sufren violencias por no adecuarse a ellos. Si bien es cierto en ellos la sexualización se da desde otros lugares y bajo otros constructos como son la asunción de fuerza y rol de protección (entre otros), también existen condicionantes estéticos que les afectan a nivel psicológico y emocional. Entonces con él quería huir del estereotipo corporal que podemos encontrar por ejemplo asociada a la industria del superhéroe, y mostrar otro tipo de cuerpo de hombre. Paolo no es especialmente delgado ni musculoso, pero aún así es sensual y atrevido cuando está con Aine y disfrutan el uno del otro. También quería conferirle un aire dulce y comprensivo. Un aspecto y una forma de interactuar que nos hable del tipo de hombre y de pareja que es. Por eso sale muchas veces abrazado a Aine, entre sus piernas y con facciones delicadas.

Bocetos rápido explorando los personajes de Aine y Nur

Exploración de Olivia como personaje

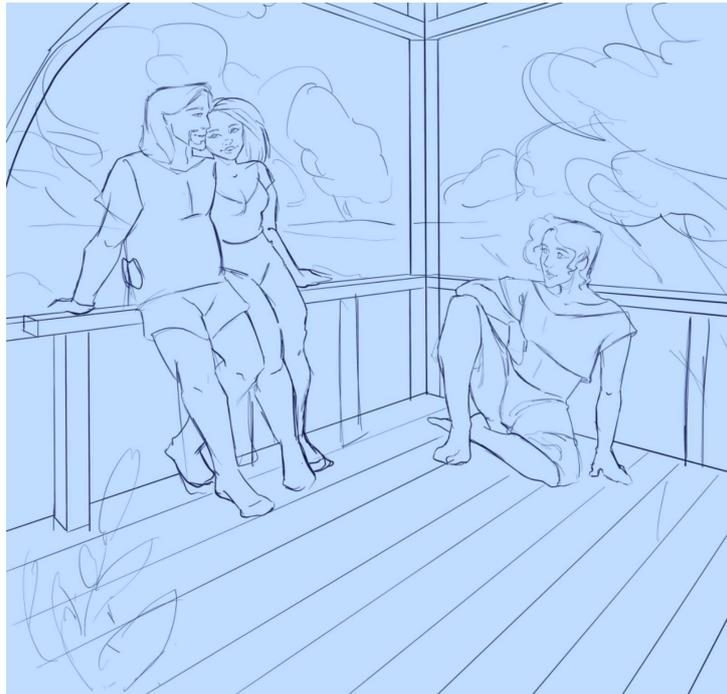
Como puede verse en los bocetos también tuvimos que realizar una búsqueda de estilo, probando diferentes grados de estilización y un estilo más cartoon. Y aunque en un primer momento había hablado con Nacho de un dibujo, más centrado en esta línea de color plano y sin texturas, acabamos aterrizando de manera natural en un estilo más detallado y cercano al semirealismo, que a su vez pedía un grado más de elaboración del color y más texturizado. Supongo que esto se vio muy condicionado porque en mi día a día es la manera de dibujar con la que mejor me desenvuelvo y me siento más cómoda.

Construcción de las ilustraciones y dificultades del proceso

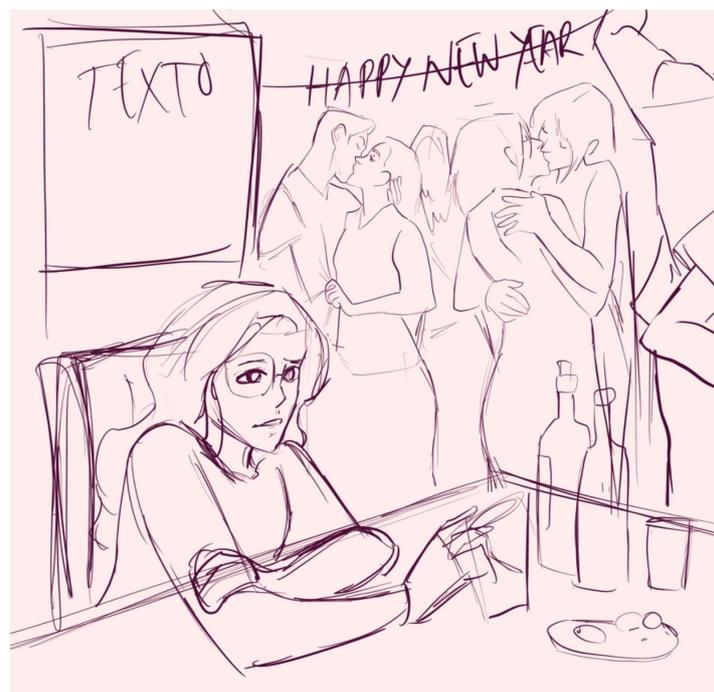
Aunque normalmente me gusta empezar y terminar una ilustración antes de pasar a una nueva, muy pronto tuve que decidir abarcar primero todo el boceto de las doce ilustraciones, luego lineart y finalmente el color. Porque al ser un proyecto tan grande y con semejante grado de detalle, no quería arriesgarme a que condicionada por la limitación de tiempo el proyecto no acabara quedando uniforme. De esta manera me aseguraba de que todos los linearts tuvieran el mismo grado de detalle y acabado, y adaptar el trabajo de color según el tiempo que me quedase restante.

Otra de las necesidades que detectamos de cara a la construcción de las ilustraciones y la historia, es que necesitábamos de un mínimo de texto. Evidentemente las ilustraciones tienen que ser lo suficiente narrativas como para contarnos qué está pasando y hablar por sí solas, pero en un tema tan complejo como el que estamos tratando resultaba casi inevitable dejar margen para pequeños textos que complementen a la imagen. A nivel particular esta manera de abordar el calendario me gustó mucho, ya que a pesar de ser un proyecto más enfocado a la ilustración, me permitía usar algunos recursos del mundo del cómic que tanto me gusta y aprender unas bases. Entonces lo que empezó siendo un “problema” acabó convirtiéndose en

una excusa para dejarme leer e investigar sobre el cómic, aunque toda esa investigación no tenga que reflejarse necesariamente aquí. Y creo que sin perder el rumbo de este trabajo, he podido aprender un poco más sobre la manera en la que cuento y quiero contar mis historias, y cómo abordar la guionización de otro tipo de proyectos. El resultado de estas reflexiones ha permitido que las páginas del calendario sean ilustraciones cercanas a la viñeta en estructura, pero con un acabado más pictórico. Cada página busca ser la representación de un momento concreto y significativo de la historia de los personajes.

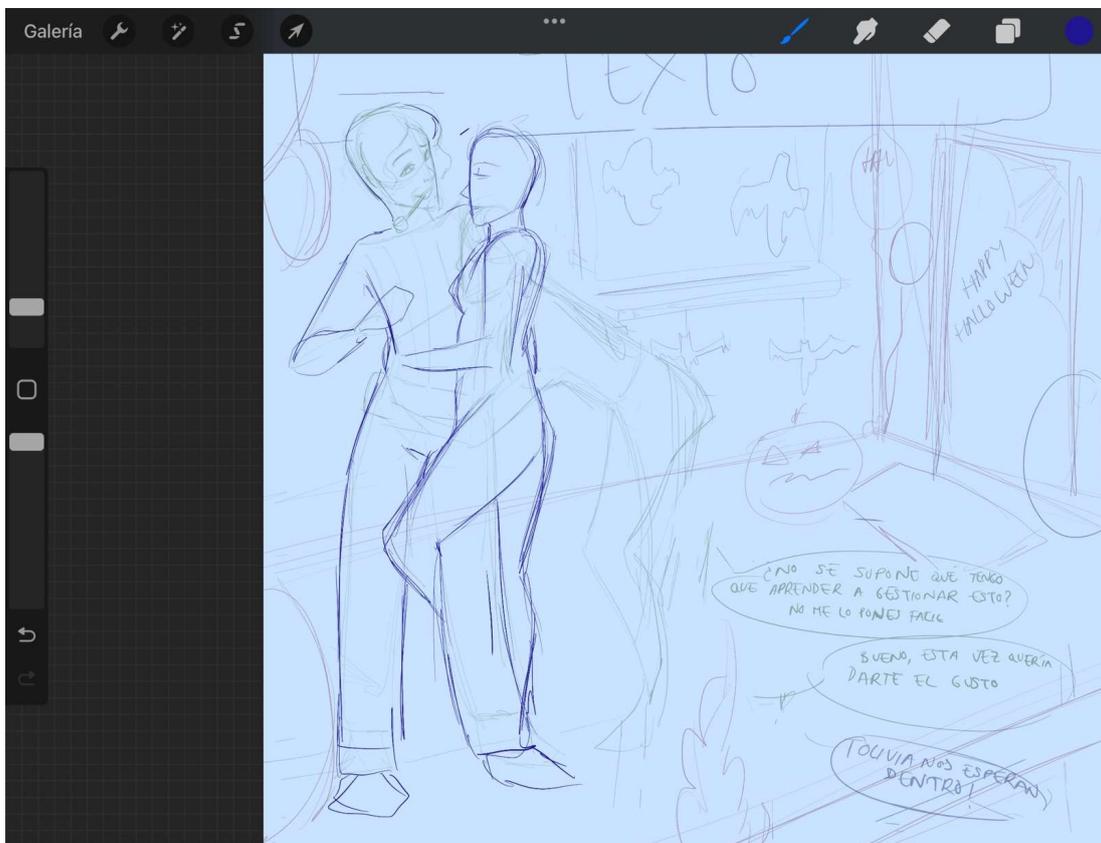
Boceto para la ilustración de julio

Boceto para la ilustración de enero

Boceto para la ilustración de enero

Boceto para la ilustración de octubre

Boceto para la ilustración de junio

Boceto para la ilustración de diciembre

Por lo general yo no suelo estar demasiado tiempo en la fase de boceto. Me gusta partir de esquemas muy simples y más bien sucios e ir buscando la ilustración y cambiando cosas en la fase de línea. Pero durante este proyecto tuve que obligarme a detenerme más en profundidad en el boceto, porque había muchas más variables a tener en cuenta más que el personaje.

En concreto el buscar perspectivas variadas y encajar los personajes en ellas se me hizo muy complicado, porque hasta la fecha me había estado desarrollando con planos muy frontales sin necesidad de una marcada profundidad, pero no podía seguir haciendo eso porque entonces el calendario quedaría plano y monótono.

Para paliar esta carencia empecé a leer libros sobre composición como *Framed Perspective* o *Framed Ink* y buscar muchas referencias visuales en Pinterest hasta ubicar exactamente qué tipo de encuadre quería para cada ilustración. Pero inevitablemente durante esta fase hubo muchos cambios. Especialmente en aquellas ilustraciones en las que, justamente por esa búsqueda de perspectiva, había dado más protagonismo al espacio ambiental y al paisaje. En estas ocasiones Nacho me destacaba la necesidad de poner el foco en el personaje, que al final es el eje central de la narrativa. Y esto me suponía un ejercicio de repensar la escena y contar lo mismo de distinta forma. Echando la vista atrás ahora me siento muy contenta de haberme tenido que enfrentar a estos problemas y que Nacho me forzara a dar más de mí a la hora de resolverlos, porque gracias a eso he aprendido a estructurar mi mente de otra manera en cuanto a lo narrativo y el storytelling visual. Conocimiento que de seguro me será útil de cara al futuro si decido probar a guionizar mis propias historias.

Ejemplo de moodboard para perspectivas

Consecuentemente, una de las cosas a las que más tiempo le dediqué fue a estudiar la composición para cada ilustración. Porque como he dicho antes, mi dibujo hasta ahora estaba muy centrado en el personaje singular y en el retrato, una manera de abordar el dibujo que muy convenientemente me había impedido confrontar mis dificultades para representar paisajes, pero sobre todo con la relación personaje-paisaje. El conseguir que los personajes se sintieran integrados en un entorno físico y que diera la sensación de realidad. La elección de planos, perspectivas, cercanía de los personajes a la “cámara” o el espacio y relación entre ellos, son cuestiones con las que he estado dialogando a diario durante mi investigación.

Varias veces se me presentó la lucha de cómo generar sensación de espacio pero sin alejar demasiado los planos para que los personajes y su importancia no se difuminasen demasiado con la distancia. Con algunas escenas era incluso más difícil por la cantidad de personajes que aparecían. Nacho me aconsejó que hiciera algo que en su momento me pareció imposible de hacer para mí, que es el de generar espacios no concretos que se definiesen por la interacción de los personajes entre sí y algún elemento simbólico del espacio que quería representar. Jamás había hecho esa clase de abstracción del espacio, y más con un estilo tan basado en la línea, que hacía que la mancha fuera más difícil de integrar sin que quedase extraña. Aunque seguramente haya tenido bastante fallos en lo que respecta a esta cuestión y haya margen de mejora, estoy bastante satisfecha en la manera que he ido encontrando de resolver cada ilustración.

Cuando la búsqueda continúa más allá del boceto. Lineart, color y sus dificultades.

Durante la construcción de bocetos y lineart me encontré un problema que no había afrontado con anterioridad. Y es que al no haber hecho nunca más que ilustraciones aisladas entre sí, me costaba mucho hacer que las ilustraciones estuvieran unificadas a nivel de estilo, sobre todo en los personajes. El conseguir que los personajes fueran reconocibles de una ilustración a otra se me antojó más difícil de lo que hubiera imaginado. Tuve que trabajar bastante en estudiar sus caras y expresiones faciales para que conservaran el parecido.

Además, también estaba el factor de que estaba mezclando personajes creados por mí con la representación de una persona que existe en la realidad. Mi trayectoria como artista ha ido intrínsecamente ligada al retrato, y en su momento orienté mi estudio del dibujo a desarrollar mi técnica en anatomía y a buscar un parecido realista a través de los detalles. Este

condicionante generaba una disonancia en el grado de figuración entre Olivia y los otros tres personajes. Yo buscaba que Olivia fuese reconocible, y por tanto, de manera automática indagaba mucho más en los detalles y la forma de su cara que en las del resto, haciendo que la imagen no fuese uniforme. Poco a poco fui corrigiendo esto, y me fui forzando más a desarrollar un poco más los rasgos del resto de personajes y esquematizar más los de Olivia. Creo que aunque he podido cometer bastantes errores en este proceso he podido alcanzar más o menos un equilibrio en esta lucha conmigo misma.

Otra de las cosas de las que he podido darme cuenta es de mi propio progreso. El haber estado dedicando muchas horas al día, durante muchos días seguidos a los mismos cuatro personajes y al estudio de la composición, ha generado que mejore a nivel técnico. De forma que yo misma podía ver la diferencia entre la primera ilustración que había hecho y la más reciente, generándome en algunos casos, sentimientos de frustración y la necesidad de ir corrigiendo ciertas cosas para conservar la homogeneidad del dibujo y ensalzar el resultado.

Lineart limpio para la ilustración de marzo

Lineart limpio para la ilustración de septiembre

Lineart limpio para la ilustración de junio

Lineart limpio para la ilustración de diciembre

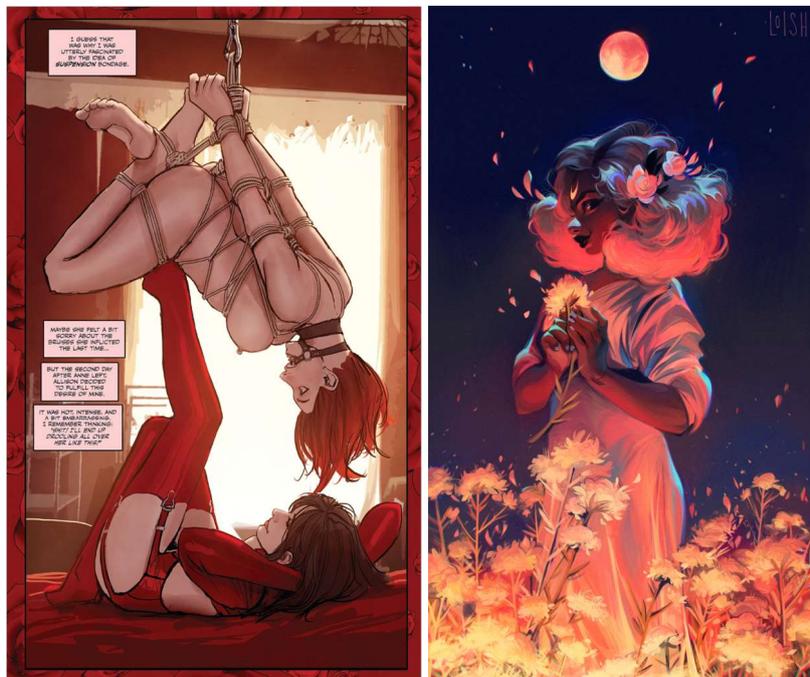

Lineart limpio y color plano para la ilustración de octubre

Junto con la anatomía, el estudio del color y la iluminación han sido objeto de mi interés durante los últimos años, pero no fue hasta que tuve acceso a mi primera tableta gráfica y otros recursos digitales que pude empezar a explorarlo. Entonces todo mi desarrollo en el mundo del color ha venido de la mano de la ilustración digital. En 2018-2019 empecé aprendiendo con Photoshop, Paint Tool SAI, Clip Studio y finalmente Procreate. Muchas horas de tutoriales y noches delante del ordenador me abrieron las puertas a lo que hoy día es mi estilo, pero sobre todo a la influencia de un mundo visual que yo no había conocido. Empecé a encontrarme con personas como Loish o Sejjic que por su uso del color se han convertido en referentes claves de mi obra.

Los libros de arte de Loish son un continuo en mi escritorio, ya que con su obra empecé a ver las posibilidades que tiene el color. Empecé a probar a introducir luces y sombras que no fuesen simplemente el mismo color de fondo más oscuro o más claro, atreviéndome a usar morados,

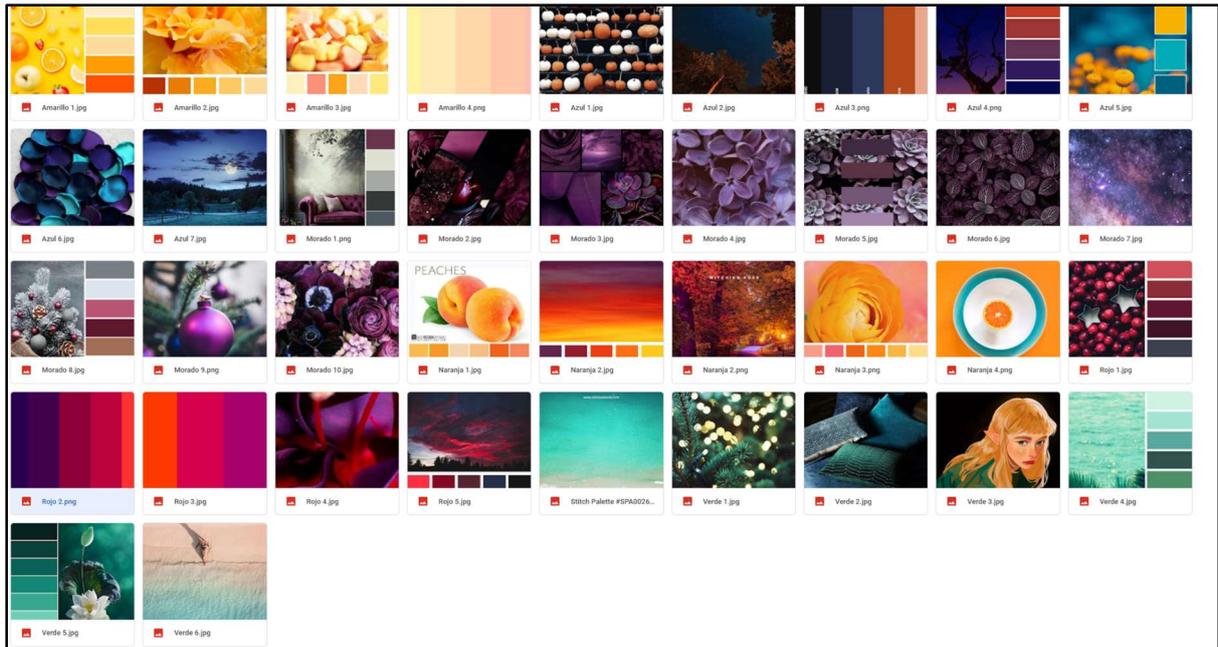
naranjas o cianes en mis coloreados y a construir paletas más ricas que se alejaron un poco de los colores que ves a simple vista por la ventana. De Sejic aprendí como el color ayuda a transmitir emociones, en sus volúmenes de *Sunstone* explora extensamente el uso del rojo y los tonos cálidos para generar escenas cargadas de erotismo y sensualidad. No obstante, considero que aún me queda mucho que aprender y practicar en lo que al color se refiere. Y este proyecto me ha dado la posibilidad de atreverme a salir de mi zona de confort en ese aspecto.

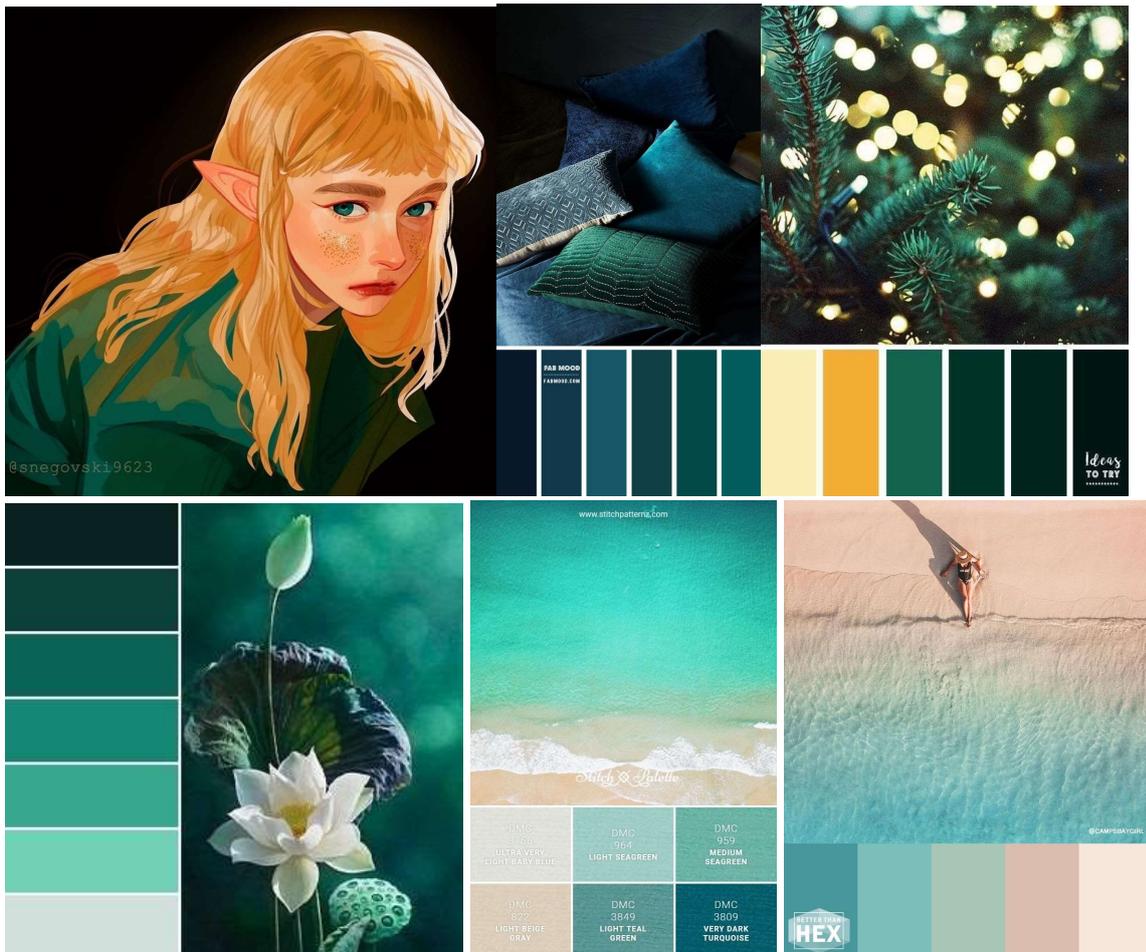
Sejic (izquierda) y Loish (derecha) como referencia de color en la búsqueda de sensaciones

Hasta ahora ya había descubierto cuáles eran las paletas de color con las que me sentía cómoda, y creo que en su momento no pensé las implicaciones que tendría para mí el decidir recorrer todo un arcoiris cromático para este calendario. El tener que hacer ilustraciones centradas en un color, pero sin caer en el monocromatismo me ha supuesto un reto que he disfrutado bastante, sobre todo porque me he dado cuenta de que hay colores que no he explorado nunca como el verde o el amarillo, y con los que me sentía perdida a la hora de encontrarme a mí misma o el tono de la escena.

Para poder afrontar el coloreado tuve que preguntarme cual era la atmósfera y la emoción que quería transmitir con la escena. Y partiendo del color base dado por la barra de la bandera arcoiris correspondiente al mes, buscar una paleta de color que transmitiese a nivel general lo que yo quería partiendo de ese color. Al igual que con las perspectivas, empecé a construir distintos mood boards de paletas para los distintos colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Para cada uno intenté buscar paletas vibrantes, no monocromáticas y con al menos un contraste que le diera riqueza.

Moodboard de paletas de color

Ejemplo de Moodboard para el verde

Ilustración en verde para el mes de agosto

Siguiendo esta línea de pensamiento, intenté aglutinar las ideas de las paletas de color con aquellos factores que me gustan de mis referentes, hacer el proceso mío. Buscaba fundamentalmente generar atmósferas íntimas que no dependieran necesariamente del rojo para ser tal, para poder darles matices según el momento de la trama en el que nos encontremos. También intenté crear texturas y sensaciones a través del color y su profundidad.

Esta manera de plantearme esta fase me permitió poder explorar el color de una manera más emocional y extravagante en aquellas ilustraciones cuyo carácter estaba marcado por la intimidad, sensorialidad y la emoción. Son aquellas que ocurren en su mayoría dentro de un dormitorio, haciendo hincapié en lo que están viviendo los personajes. Además son escenas en las que el escenario no es realmente importante más allá de aportar contexto y textura a la escena, por lo que se prestaban a usar iluminaciones mucho más artificiales y fantasiosas.

Mientras que por otra parte, también tuve la oportunidad de explorar un color e iluminación más naturalista en aquellas ilustraciones que se beneficiaban de un contexto concreto asociado a un momento del año. Para éstas últimas el coloreado iba mucho más orientado a crear sensación de profundidad y realidad de los espacios que acogen ese momento de vivencia para los personajes, pero sin alejarse en exceso de las otras y que no quedasen inconexas.

Al final se trataba de generar un recorrido emocional apoyado por el color, un transcurso por distintos espacios, horas del día y sensaciones que se sintiera bien, correcto y natural.

Color definitivo para la ilustración de mayo

Color definitivo para la ilustración de septiembre

Durante el desarrollo de estas ilustraciones con una ambientación más natural me beneficié mucho de los conocimientos que aprendí en la asignatura de Imagen Digital con Nacho. Sobre todo el aprender a introducir en mi proceso de dibujo una capa para comprobar la escala de grises cuando lo necesitase. Esto estaba interfiriendo bastante en la calidad de mis dibujos, ya que al no saber el grado de oscuridad real de los colores que estaba usando a veces me encontraba perdida tratando de entender por qué mi dibujo quedaba plano cuando a priori estaba respetando la claridad y oscuridad de los planos. Ahora ya sé por qué, y he podido aprender de ello y mejorar mi obra significativamente.

Texto y maqueta. Cerrando la narración

Llegados a este punto, el componente narrativo visual ya está terminado. Durante las fases más intrínsecamente ligadas al dibujo, he ido teniendo en consideración los espacios y

emplazamientos para ubicar posteriormente el texto, y sobre todo tener una idea muy clara de hacia qué línea necesitaba ir la imagen para alcanzar complementariedad entre lo visual y lo escrito.

Durante estos meses de máster, y en concreto en la asignatura de Ilustración Infantil I y II he podido descubrir que en lo que respecta al plano narrativo, funciono mucho mejor elaborando los textos al final. Me gusta partir de un storyboard conceptual que me ayude a definir cuál es el constructo general que quiero tratar, y con este desarrollar una imagen que luego inspire al texto definitivo. A priori esto puede parecer un poco desordenado. Pero mis años de psicología me han proporcionado la facilidad y la intuición de sentirme cómoda dialogando con variables y constructos, a analizar y elaborar narrativas en torno a ellos, encontrando el eje común. E incluso en mi trabajo social, cuando tengo que crear dinámicas o juegos para comunicar cierto tipo de contenido, el eje vertebrador a partir del cual empiezo a construir siempre pasa por la pregunta de ¿qué quiero transmitir? Entonces supongo que en este caso no podía ser distinto, y a partir de nuestro storyboard escrito desarrollé imágenes con las que me sentía cómoda para ahora al final poder completar el proceso con los huecos que asumo que faltan. Analizar cuál es el elemento narrativo que falta y traducirlo a la unidad de texto más pequeña que pueda, para hacer la obra completa.

Por supuesto, durante la creación de las ilustraciones hay textos que se presentan de una manera mucho más nítida, mientras que otros necesitan de más elaboración, y normalmente para este momento ya parto de una base estable de discurso. Solo falta concretarlo y llevarlo al plano físico de la ilustración.

Para el ensamblaje final hice uso de Clip Studio e InDesign.

Primeramente, Clip Studio para montar los bocadillos, texto e imagen porque cuenta con muchas herramientas relacionadas con el cómic que me ayudan a agilizar el proceso, y sobre todo, porque es muy intuitivo. Y en segundo lugar, InDesign porque es la herramienta que utilizo de base para todas mis maquetaciones.

Si bien los detalles más concretos como el tipo de letra los he elegido al final, el formato no es algo que haya estado ignorando durante las fases previas. Antes de comenzar con la producción de las ilustraciones ya había decidido las dimensiones y tamaño que quería para el calendario. De lo contrario, correría el riesgo de encontrarme problemas irresolubles llegado este momento. Para la tipografía, me decanté por *SF Toontime*, por ser un tipo de letra común en cómics junto a *Anime Ace*. De esta manera el lector que reciba el calendario estará más familiarizado con este tipo de escritura. Además, es una tipografía muy legible de cara a personas con dislexia o alguna dificultad en la lectoescritura.

Para el calendario decidí usar un tamaño cuadro de 29,7 cm x 29,7cm, con un margen de 5 milímetros de sangría. Esta decisión responde a que las imágenes sean lo suficientemente grandes para ser apreciadas, pero sin resultar excesivamente grandes como para que el producto no sea funcional. Además, decidí una forma cuadrada por ser el estándar en la mayoría de calendarios de pared. Es decir, mi planteamiento es un calendario desplegable que pueda ser colgado en vertical. Y que una vez abierto la ilustración quede en la cara superior del pliego, mientras que la cuadrícula con los días del mes quede en la cara inferior del pliego.

Antes de comenzar a dibujar, también hablé con la imprenta para asegurarme de las necesidades que tenían de cara a su correcta impresión en lo que respecta a márgenes, líneas de corte y disposición de los pliegos.

Prototipo de maqueta para el calendario

7. Resultado

En este apartado se exponen los resultados físicos del proyecto. Es decir, las ilustraciones que contiene el calendario maquetadas con sus respectivos textos. Dado a los tiempos de producción los textos finales aún tienen margen de cambio, porque antes de hacer una tirada nos gustaría testear con distintas personas que la historia se entiende correctamente.

Dicho esto, me dispongo a desarrollar en más detalle el contenido y la información tras estas imágenes que aún no ha sido mencionado a lo largo del documento.

Bandera arcoiris asociada al colectivo LGTBQIA+ usada como esquema de color⁵

⁵ La bandera arcoiris ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de la historia para abarcar más matices y ser más inclusiva conforme el colectivo ha ido detectando su necesidad de alteración. En relación al número de

Enero

Ilustración de enero

Enero empieza en tonos rojos por ser el primer color de la bandera arcoíris del colectivo LGTBQIA+. Para comenzar la narración queríamos dejar claro que Olivia es una mujer asexual y acercarnos a su visión de lo relacional, así como introducirla como personaje al espectador. Para conseguirlo quise marcar un claro contraste entre un entorno que invita a lo sexual y es pasional, reflejo del parejocentrismo y sexocentrismo social, en contraposición a ese sentimiento de no pertenencia que puede experimentar una persona que no encaja bajo esos estándares. En esta línea el color juega como elemento determinante. Mientras que el rojo inunda la escena y crea esa atmósfera erótica, el azul en contraste nos habla de otros sentimientos contrarios, haciéndose el centro de la escena, pero sin inundarla. Destaca en

meses del año, nos resultaba más ergonómico a nivel visual tomar como referencia esta bandera, no implicando ello oposición alguna o descontento con sus modificaciones posteriores.

siendo minoría en la escena. Una metáfora de lo que sienten muchas personas asexuales en este tipo de contextos.

En lo que respecta a la ambientación, nos parecía muy acertado para este mensaje no solo presentar una escena más social, si no asociada a la fiesta de Fin de Año. Con Nochevieja empieza el año, y por tanto nuestro calendario. Además este día está mucho más relacionado con la celebración, la fiesta y el baile lejos de lo familiar y la calidez del día de Navidad. Culturalmente tenemos la costumbre de besar a nuestras parejas cuando el reloj marca media noche y seguir festejando hasta la madrugada. Además de la tradición de llevar ropa interior roja para traernos suerte. Son horas de fuegos artificiales, luces y descontrol para muchas personas. Entonces nos parecía muy simbólico y acorde a la narrativa del calendario captar este momento en concreto.

Febrero

Ilustración de febrero

En febrero conectamos con el día de San Valentín mediante el rojo, rosa y blanco, por ser una combinación de colores asociada a esta festividad. También los pétalos de rosa se relacionan con el romanticismo. Si bien esta imagen no tiene un contexto muy definido, nos conecta con el imaginario asociado al día de San Valentín que podemos ver en cualquier película romántica o producto cultural dentro de este género.

Esta imagen así como el día del año en el que está emplazada nos habla de Paolo y Aine como pareja. Es la primera vez que los vemos, entonces busca presentarlos como personajes y dejarnos claro el tipo de relación que tienen. Están cómodos.

El que Paolo esté atado y tenga una venda en los ojos en relación a la práctica del bondage dentro del BDSM también indica el grado de confianza que tienen el uno en el otro. Ya que el bondage es una práctica que se fundamenta en la comunicación mutua y en el respeto de los límites de la otra persona, cediendo tu propio control a tu pareja a sabiendas de que estás en un espacio seguro y tu compañero va a respetar tus deseos.

Además, es Paolo el que está atado mientras que Aine le pinta los labios. Para mí esta es una manera de comunicar dos cosas:

Primero, que son una pareja con ganas de explorar juntos su propia sexualidad y su expresión de género, es decir, están abiertos a conocer otro tipo de vivencias.

Y segundo, el tipo de masculinidad que tiene Paolo. Paolo se siente cómodo abrazando una expresión y/o posición típicamente asociada a la feminidad. Se deja explorar el rol de sumiso normalmente asociado a la mujer, sin que esto se conciba como algo peor o negativo. Ambos se divierten subvirtiendo los mandatos de género y explorando sus límites desde el disfrute compartido.

Marzo

Ilustración de marzo

En marzo el color predominante es el naranja. Para este mes quisimos reflejar la manifestación del 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer. Elegimos este día por la importancia de seguir visibilizando y apoyando la lucha por la igualdad de género, así como por su importancia para el proyecto que aquí nos atañe. Puesto que desde nuestra propia concepción del feminismo y del activismo LGTBQIA+, defendemos la interseccionalidad y cooperación mutua como motor de cambio social. Irónicamente, esta ilustración presentó un conflicto a nivel cromático. Porque en siendo necesario que el naranja fuera el color principal, el morado es el color por excelencia del 8M. Entonces el encontrar un equilibrio entre ambos, de manera que no hubiera que prescindir del morado, pero se entendiese el tono general de la escena fue complicado. En ese sentido intenté que la ilustración tuviera un velado naranja y que nos diera sensación de una iluminación exterior propia de una tarde cálida. Aunque sé que este efecto podría haberse conseguido de una manera mucho mejor, estoy bastante satisfecha con el resultado.

A nivel de contenido, esta ilustración reúne por primera vez a nuestros personajes juntos y nos explica la relación entre ellos. Nur viene con Aine y Paolo, se conocen de antes. Se reúnen con Olivia en la manifestación y le presentan a Nur. Olivia se siente atraída por Nur sin saber que esto es recíproco.

Un dato curioso sobre esta ilustración es, que a modo de guiño, me introduje a mí misma a Jesús y a Sara como parte de la manifestación. A Jesús por ser junto a mí cofundador de nuestra asociación Mil Gatos y parte del equipo de Prisma Arcoiris, y a Sara por su gran apoyo en la creación del programa de Prisma Arcoiris y su ayuda a la hora de pedir la subvención. Sin ella no hubiera sido posible llegar a este punto.

Abril

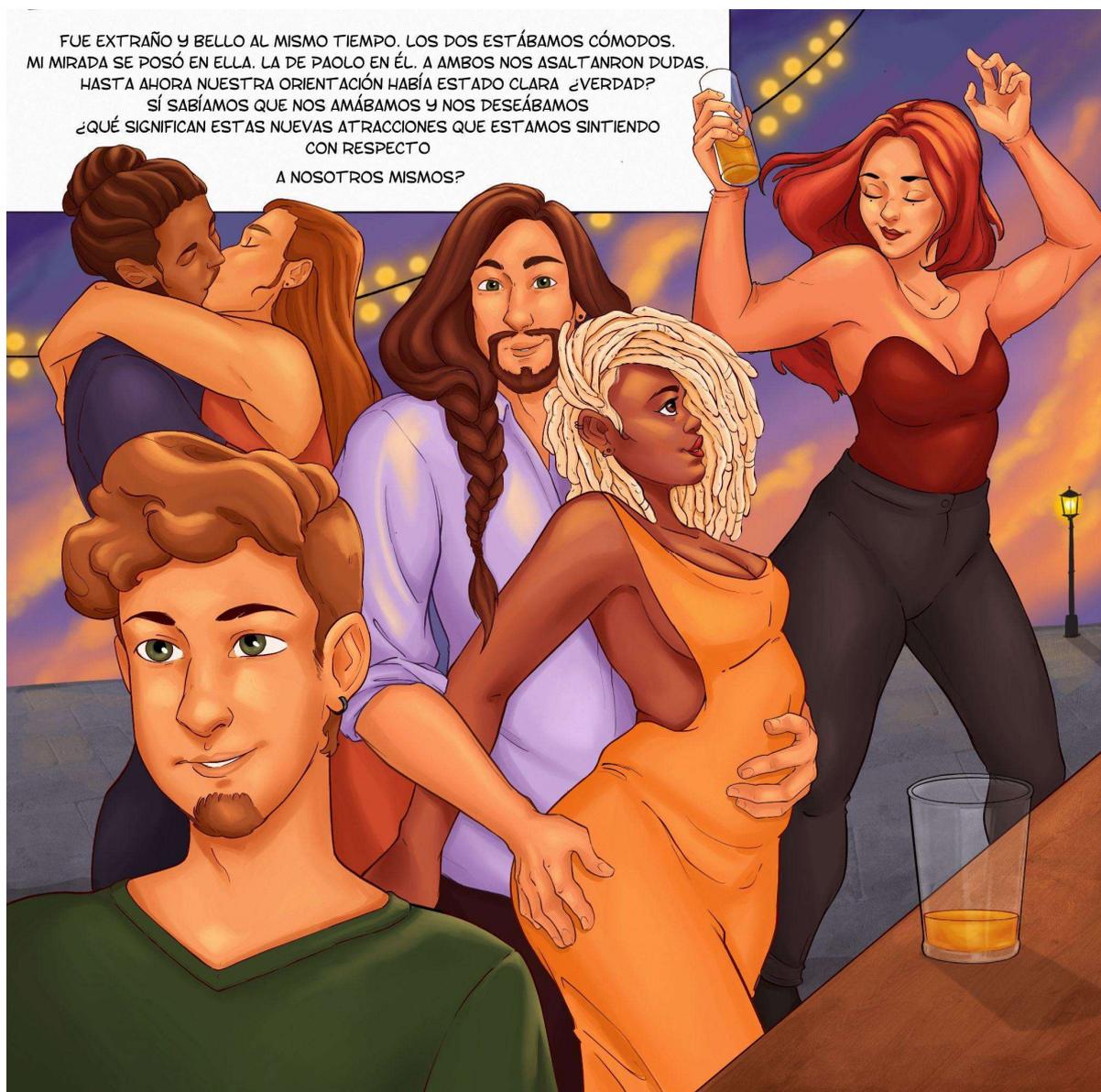

Ilustración de abril

En esta ilustración de abril se introduce el eje central de la trama de Aine y Paolo. Es el momento en el que ambos estando de fiesta y bailando, se dan cuenta de que les atrae una persona de su mismo género. Este factor va a determinar que durante el resto de meses ambos se replanteen su propia orientación y el que significa de cara a su relación. Porque ellos son una pareja ya consolidada con mucha seguridad en el amor y el afecto que se tienen. Entonces el plantearse que puedan sentirse atraídos por otras personas puede suponer una crisis que deberán resolver juntos.

A nivel de color, quería que esta ilustración brillase recreando un ambiente festivo. Entonces una verbena con el atardecer de fondo, me pareció la combinación perfecta entre el naranja y las sensaciones que quería transmitir. En un principio esta escena iba a estar ubicada en una discoteca, pero por el mes del año en el que se encuentra y el color que le tocaba, esta clase de espacio interior se me antojaba fuera de contexto.

Mayo

Ilustración de mayo

Mayo viene con una atmósfera amarilla y toques de morado para contrastar, añadir interés visual y hacer la paleta más vibrante. Esta escena busca ser sensual e íntima sin depender del rojo.

Esta ilustración me gusta especialmente por el mensaje que trae consigo. Aquí hablamos de que las personas asexuales también pueden disfrutar de la sexualidad, tener fantasías o masturbarse. Porque la asexualidad implica que la persona no siente un deseo sexual dirigido hacia otros, mientras que ese deseo puede quedarse en ella misma. Es decir, erotizarse y excitarse pero sin tener la necesidad de ejercer actividad sexual con otra persona. El romanticismo, o el deseo de entablar una relación con otra persona son independientes del deseo sexual, y por tanto una persona asexual puede enamorarse y querer pasar su vida con otra persona sin sentir la necesidad de acostarse con su pareja.

Esta ilustración no sería posible sin Olivia. Ya que ella es la que me ha permitido comprender las realidades asexuales y plasmar visualmente sus vivencias particulares. En las viñetas se pueden ver distintas fantasías o momentos eróticos. Según me contó Olivia, muchas personas asexuales suelen redefinir el sentido de las relaciones sexuales, llevándoselo a un plano mucho más vincular. Entonces para una persona asexual, la erotización puede venir desde el vínculo en sí mismo, un gesto, un cuerpo considerado atractivo o un acto específico, sin estar ligado nada de eso a una persona en concreto. Evidentemente esto no es una vivencia únicamente de las personas asexuales, ya que le puede pasar a cualquier persona, pero queríamos destacarlo especialmente en el caso de la asexualidad por tener especial peso en la manera en las que este colectivo se relaciona con lo erótico y el papel que esta reasignación de significados tiene en su forma de ejercer su propia sexualidad.

Entonces, esta ilustración viene a romper con el estereotipo de que todas las personas asexuales rechazan la sexualidad.

Junio

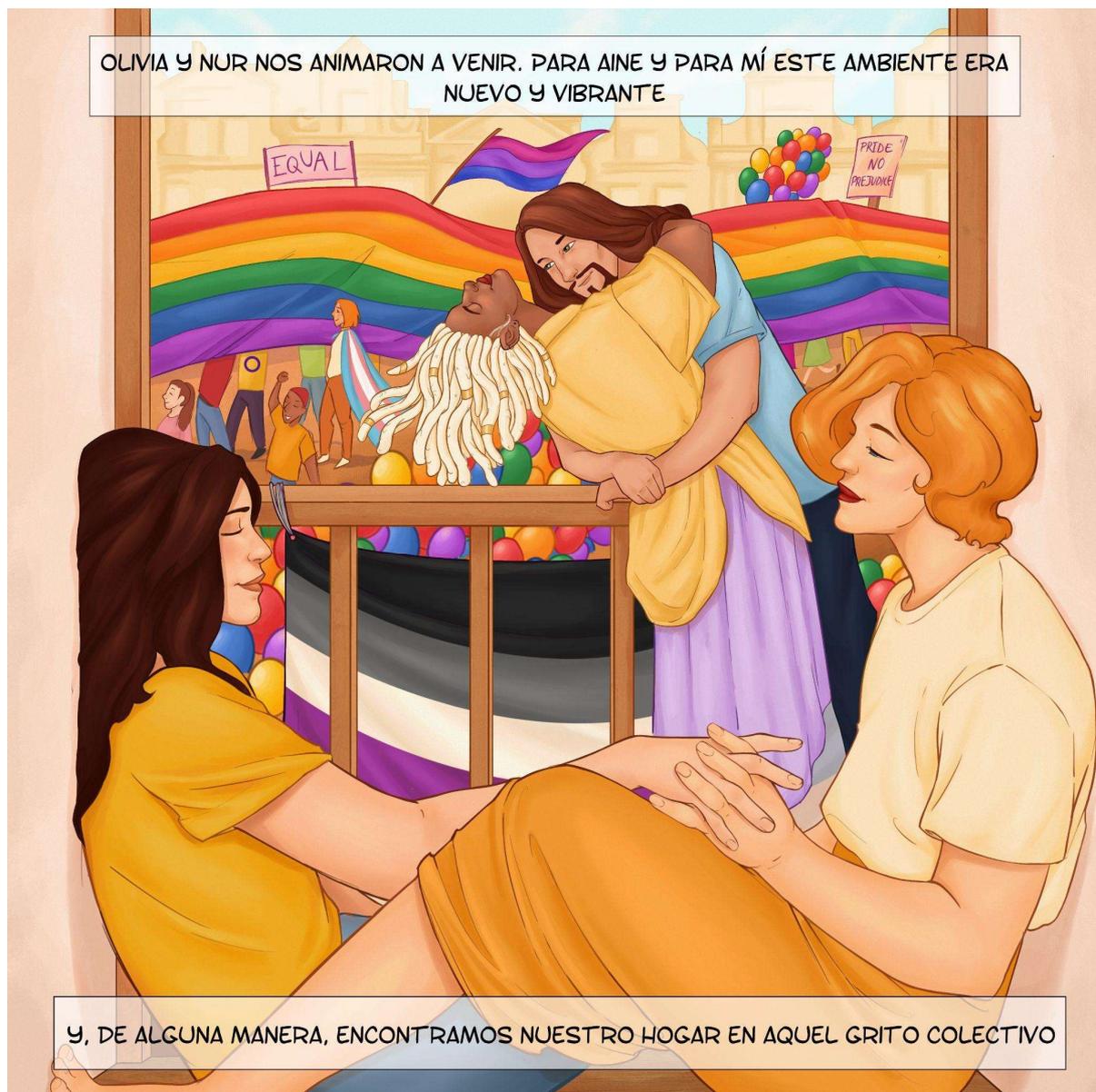

Ilustración de junio

Para junio nos pareció obvio ubicar la ilustración en el día del Orgullo.

En lo que respecta a la narración, es el momento en el que descubrimos que Nur y Olivia están estableciendo un vínculo romántico, por eso se les representa de la mano, mostrándose afecto con actitud relajada y tranquila. Permanecen más ajenos al fondo, porque ambos están seguros de su identidad y se permiten tomar distancia del movimiento en siendo partícipes del ambiente de celebración. Olivia tiene su bandera colgada del balcón.

En cuanto a Aine y Paolo, los cuales están en un momento de búsqueda de su propia identidad se sienten mucho más cercanos al bullicio del desfile del Orgullo. Para ellos es un momento liberador en el que se sienten embriagados por el ambiente. Es algo nuevo y excitante para ellos. Por eso los hemos representado con el cabello al viento disfrutando del momento juntos como pareja.

Los tonos amarillos y los colores vibrantes nos llevan a la alegría de una tarde de verano.

Julio

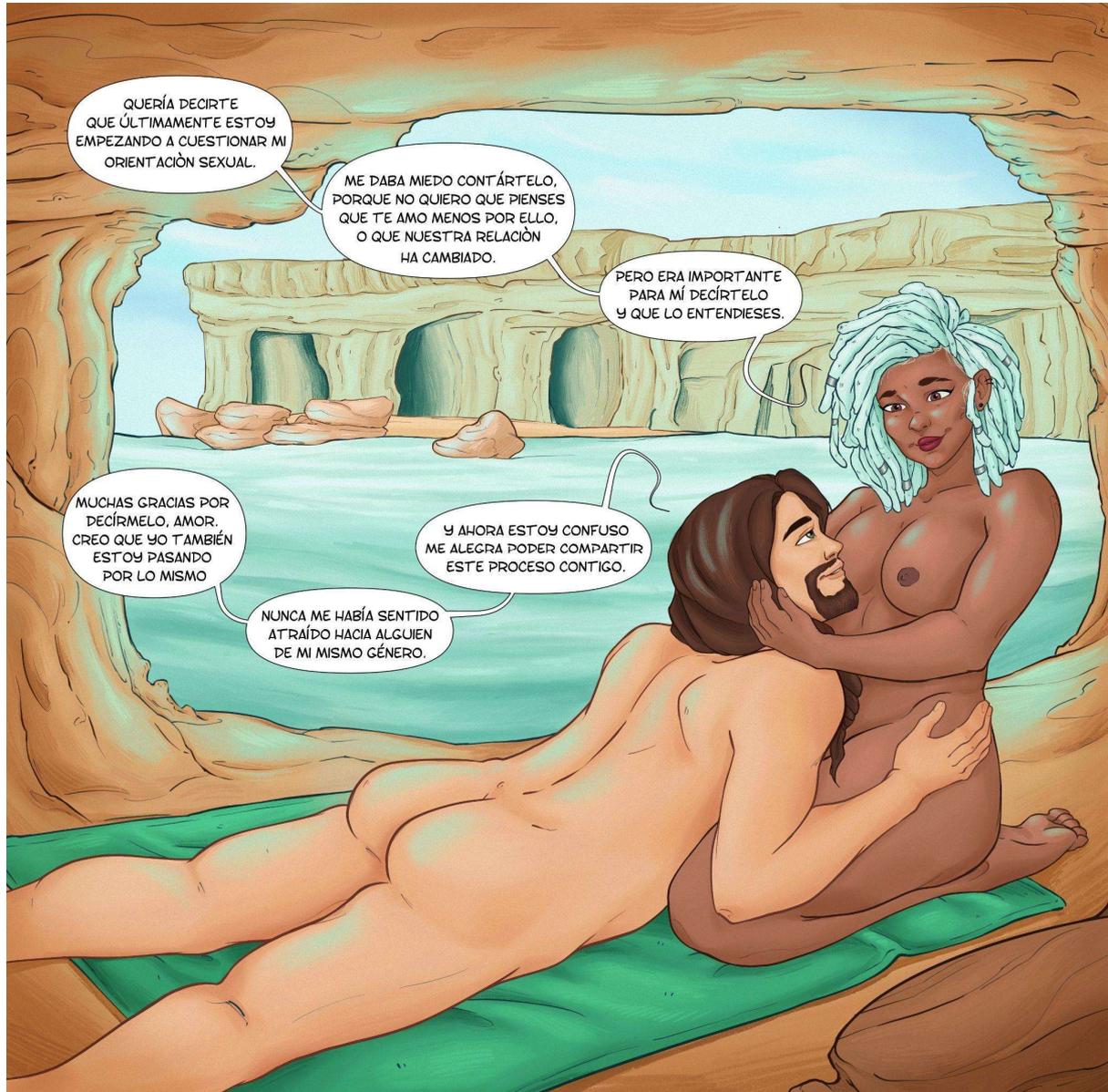

Ilustración de julio

En julio y con el color verde como protagonista quisimos traer esa sensación veraniega a orillas del mar, pero alejándonos del ruido y el movimiento de una playa abarrotada o un ambiente social como en la ilustración anterior. Para esta escena era necesario que Paolo y Aine tuvieran un momento de intimidad, un lugar en el que librarse del miedo a sincerarse el uno con el otro sobre las vivencias que han experimentado los meses anteriores. Nacho me recomendó muy acertadamente una cala en la que pudiesen estar solos y desnudos. Con este escenario quería crear un momento acogedor, como si fuésemos testigos silenciosos de un momento único entre los personajes. Un momento en el que se comprenden, se comunican y se apoyan mutuamente desde el amor.

Para mí era importante que en esta escena estuviesen desnudos justamente porque es un momento agradable y tranquilo. Es decir, crear una asociación entre la naturalidad y el desnudo, desligándolo de connotaciones negativas. En este espacio no hay lugar para el juicio al cuerpo o la fetichización innecesaria.

Agosto

Ilustración de agosto

A pesar de que esta ilustración está compuesta en verdes similares a la anterior, está hecha para transmitir otras sensaciones totalmente distintas. Aquí Nur y Olivia se aventuran a tener relaciones sexuales.

En muchas ocasiones, debido a la presión y los estándares sociales asociados al sexo, las personas asexuales interiorizan que hay algo erróneo en ellas o que tienen la obligación de satisfacer sexualmente a sus parejas en contra de su voluntad. Esto genera una serie de

expectativas y cargas emocionales que determinan su relación con la sexualidad y el deseo. Cuando se dan este tipo de relaciones en la que uno de los componentes es asexual y el otro componente es alosexual (personas que sí que sienten atracción sexual hacia otras) es muy factible que surjan este tipo de conflictos en los que no se sabe como lidiar con lo sexual, y por lo general, requiere una búsqueda de soluciones como pareja. Desgraciadamente en muchos casos la persona asexual suele ceder en contra de su voluntad por esta historia de juicio que han recibido de su entorno.

En este momento Olivia se ve superada por todas estas cargas y miedos, se siente mal por no haber sido capaz de ir más lejos. Ante esto Nur, que aún no entiende los procesos por los que está pasando Olivia le apoya y la acompaña en este momento.

Para Olivia y para mí era importante mostrar un momento así aunque pueda parecer trágico. Ya que pensamos que es importante normalizar que a veces hay que parar y no pasa absolutamente nada. Un encuentro sexual debe ser un momento consentido y disfrutado por ambas partes, y si esto no es así y cualquiera de los participantes se encuentra mal, es legítimo comunicar ese malestar. Está bien decir que no, y cuando esto pasa es indispensable respetar los límites de la persona.

Nur no juzga a Olivia, sino todo lo contrario, trata de escucharla, comprenderla y ofrecerle el apoyo emocional que necesita. Esto para nosotras es un ejemplo de una base saludable a partir de la cual construir una relación.

Septiembre

Ilustración de septiembre

En septiembre el color predominante es el azul. En lo que respecta al marco visual, quería traer un cambio de espacio. En septiembre el verano está llegando a su fin y empieza a hacer más fresco, los días se hacen más cortos y anochece antes. Con el cambio de estación nos parecía bonito ubicar una escena que significa tanto para sus personajes, en un ambiente exterior que recoja esas sensaciones, el momento del día en el que se va el sol y llega la calma.

Tumbados en el campo y solos, nuestros personajes dialogan entre ellos con tranquilidad. Notamos que hay vínculo entre ellos y se aprecian.

A nivel de historia Nur y Olivia le explican a Paolo y Aine qué es la bisexualidad. Para Aine y Paolo que están en búsqueda de su orientación esta etiqueta les resuena y se plantean que a lo mejor es la respuesta que han estado buscando.

Esta escena no es erótica porque no lo necesita. Aquí se mueven los afectos.

Como hablábamos en la introducción este proyecto se centra en lo sexo-afectivo, y en siendo este campo un paraguas con muchos matices y factores, a veces hay espacio para lo erótico y otras veces no. Desde la erótica también se comunican afecto y otra clase de matices, y una escena erótica puede estar cargada de emoción. Pero para este instante al igual que para otros momentos de este calendario, simplemente sentía que no lo necesitaba, y estoy bastante satisfecha con esa decisión.

Octubre

DE ENTRE TODAS LAS OPCIONES VÁLIDAS QUE PODRÍAMOS HABER ELEGIDO, DECIDIMOS PROBAR A LLEGAR A UN PUNTO MEDIO. OLIVIA SE SIENTE BIEN CON LA IDEA DE EXPERIMENTAR NUESTRAS RELACIONES COMO UNA MANERA DE CONECTAR CONMIGO DESDE UN PLANO MUCHO MÁS EMOCIONAL. Y DISFRUTAR SIN EL PESO QUE SUPONEN LAS EXPECTATIVAS SOCIALES RESPECTO AL SEXO EN LA PAREJA. YO POR MI PARTE, RESPETO SU ESPACIO Y ESTARÉ FELIZ DE ACOSTARME CON ELLA Y EXPLORAR JUNTAS CUANDO SE SIENTA CÓMODA CON ELLO.

Ilustración de octubre

En la misma línea de azules llegamos a Halloween. En contraposición a la ilustración anterior, quise hacer esta ilustración más divertida y picante. Para mí el espíritu de Halloween está relacionado con las luces y sombras, la diversión y la noche. Por ello, busqué llevarme todo

ello a la relación de los personajes. Además, para estas fechas el calendario está casi llegando a su fin y como tal, también se presenta la necesidad de cerrar las tramas.

Olivia y yo nos preguntamos cuál sería el cierre más óptimo para esta trama, ya que para este tipo de conflicto hay muchos desenlaces posibles. En un principio pensamos en la posibilidad de que los personajes acordaran una relación abierta, pero nos parecía demasiado precipitado el abrir un tema tan complejo como el de las no monogamias para un margen de desarrollo tan escaso. Y nos asustaba que el no poder explicar correctamente esto generase justamente el efecto contrario en lo que queríamos transmitir, dando la lectura de que una persona asexual no es suficiente por sí misma en una relación de pareja y que su única posibilidad es verse obligada a estar en un tipo de relación que a lo mejor no se adecúa a ella. No queríamos esto para nada.

Por tanto decidimos optar por otra solución relacional. En siendo Olivia un personaje asexual favorable a las relaciones sexuales (hay personas asexuales que no lo son y otras que sí), y dado que esto se ve en ilustraciones anteriores, decidimos que Nur y Olivia optarían por buscar un punto medio.

Es decir, por una parte Olivia, en no partiendo de la exigencia y la expectativa de deber mantener relaciones con su pareja tiene libertad para poder vivir los encuentros sexuales como momentos para conectar emocionalmente con su pareja. Dándole otro valor y significado al sexo. Por su parte Nur, también podrá disfrutar de su sexualidad en pareja respetando los límites de Olivia, y teniendo que gestionar que esos encuentros a lo mejor no son tan a menudo como le gustaría, pero que eso no implica que Olivia le ame menos.

Al final este tipo de consensos parten de un trabajo de gestión y comunicación por parte de la pareja y de que cada uno establezca cuales son sus prioridades relacionales sincerándose en cuanto a cuáles son sus expectativas futuras respecto a ese vínculo. En este caso en particular a Nur y a Olivia les pesa mucho más el vínculo romántico que tienen frente a los encuentros sexuales. Y esto no significa que esta sea la mejor o peor manera de resolver el conflicto, simplemente es una de las maneras por las que muchas parejas optan. Pero como he dicho antes hay otras maneras de resolverlo que pueden ser perfectamente válidas si pasan por la asertividad, empatía y la comunicación.

Noviembre

Ilustración de noviembre

Para noviembre y diciembre nos desplazamos a la franja morada de la bandera LGBTQIA+. A nivel de calendario, estas fechas coinciden con la cercanía del invierno, y por tanto el ambiente exterior se vuelve más frío invitándote a refugiarte en casa. Por eso para esta escena buscábamos más un ambiente de recogimiento y comodidad hogareña. Una tarde lluviosa que pasar junto a los seres queridos. También esta escena coincide con el final de la trama de Aine y Paolo. Tras pasar un año entero y encontrarse con la bisexualidad, ambos han empezado a sentirse cómodos con esta etiqueta.

Es una vivencia compartida por muchos miembros de la comunidad bisexual el aterrizar en esta etiqueta bastante tarde. Esto se da porque desde nuestro contexto se asume por defecto la heterosexualidad, y la atracción hacia personas de tu mismo género se disfraza de otro tipo de sentimientos afines como la admiración. Entonces muchas personas bisexuales no se cuestionan su orientación hasta más adelante, porque efectivamente durante toda su vida se han sentido atraídas sexual y/o románticamente hacia personas del género opuesto. Pero cuando empiezan a detectar que esos sentimientos se extienden también hacia personas de otros

géneros, es un momento de ruptura y crisis de orientación. Entonces al igual que con la asexualidad, es normal que los miembros del colectivo bisexual hayan ido navegando por varias etiquetas hasta descubrir la definición que más les representan. Esto último habitualmente se ve entorpecido por los prejuicios ligados a la bisexualidad como por ejemplo, que es una fase indecisión o que las personas bisexuales son promiscuas e incapaces de mantener una relación monógama.

Entonces ya sea en paralelo o una vez se ha aterrizado en la etiqueta suele venir una fase de búsqueda de información que parte de la necesidad de comprenderse a sí mismo y reafirmarse en la existencia. Al fin y al cabo, definirnos de cara al mundo.

En este momento Aine y Paolo están ahí. Ambos se han aceptado en la etiqueta y ahora están emprendiendo ese periodo de información que realizan juntos, porque justamente el llevar a cabo este proceso juntos puede fortalecer aún más su relación de cara al futuro.

Diciembre

Ilustración de diciembre

Finalmente llegamos a diciembre. Con esta ilustración se termina el año e igualmente el calendario. Una vez finalizadas las dos tramas se sentía necesario dar un cierre unitario a los personajes y mostrar el progreso que han experimentado. Dejar claro el contraste entre el principio y el final del año.

Enero comenzó con Olivia sola en Nochevieja en un contexto de fiesta, mientras que aquí se respira un ambiente mucho más familiar en el día de Navidad. Durante el año los personajes han gestado un vínculo entre ellos y se han conocido más a ellos mismos, y eso se refleja en la felicidad que están experimentando, estando unidos mientras cocinan por las festividades.

El mensaje final conecta con la idea de que las relaciones son complejas y que para crecer experimentan cambios y conflictos. Y para que se de ese avance se requiere responsabilidad afectiva y la implicación de las personas involucradas en la relación de manera equilibrada. El aprender de los demás requiere esfuerzo y recursos, igual que los grandes cambios vitales. Pero no es necesariamente negativo, si no que en nuestro proceso de deconstrucción del ser encontramos nuevos aspectos de nosotros mismos que pueden llegar a conectarnos de maneras preciosas y profundas con otras personas.

8. Conclusiones

Deseos disidentes nace con un espíritu de reivindicación y unos objetivos profundamente ligados a una necesidad detectada a nivel social desde nuestra propia experiencia. Y si bien el proyecto aún no está cerrado del todo, se asume una correcta finalización y cumplimiento de los objetivos. Asunción que viene dada por el propio desarrollo de la metodología hasta ahora. Desde el principio del proyecto tuvimos unas líneas de actuación muy claras que han ido marcando el transcurso del proyecto. Y es mucha la ilusión y el trabajo que hay detrás de este camino.

Si hablamos únicamente a nivel formal y recapitulamos los objetivos fundamentales de partida, podemos comprobar que hasta ahora se han cumplido algunos de ellos. Hemos creado unos personajes con identidad propia y distinguibles los unos de otros, que han pasado a formar parte de nuestra manera de entender nuestros proyectos futuros, hasta el punto de haber desarrollado una conexión emocional con ellos. Como creadora me siento unida a esos personajes y a su historia. He dialogado con ellos a diario para dar forma física concreta a una parte de sus vivencias. Estos personajes son diversos y atienden a una preocupación real tanto por mi parte como por la de Olivia de dar visibilidad a otra parte de la realidad y exaltar la belleza de cuerpos menos normativos. Evidentemente todo puede llevarse más lejos, y con tan solo cuatro personajes las decisiones a este respecto han necesitado estar muy medidas. Pero también el tomar estas decisiones es parte del proceso de abordar este tipo de trabajos, y no será la última vez que me encuentre en posiciones similares de cara a mi futuro desarrollo profesional como artista.

Siguiendo con nuestros objetivos, cabe decir que estos personajes me han ayudado a explorar la ilustración como medio, habiendo aprendido a llevar mi obra más lejos de lo que he hecho nunca. Y justamente en esta búsqueda he podido usar el erotismo como medio para dialogar sobre lo relacional y transmitir emociones concretas. Es curioso como al comienzo tenía en mente algo mucho más explícito, y ha sido el propio transcurso natural de la dialéctica el que

me ha llevado a comprender e intuir en qué momentos el tono debía ser otro y cuando podía explorar el desnudo porque era pertinente.

Todo esto me ha hecho concebir la ilustración de una manera distinta, como un medio mucho más rico de lo que había imaginado. Dejando al descubierto el factor de que aún hay cosas de las que necesito aprender. Y eso es fresco y excitante.

A un nivel menos formal, creo que uno de los aspectos más gratificantes de mi investigación ha sido el poder dialogar con mis propias ideas y las de los demás. Aprender a no encerrarme en mis propias preferencias y aprender de lo que tienen que decir otros puntos de vista para hacerme crecer. Nacho y yo no siempre hemos estado de acuerdo, y partíamos de aproximaciones y expectativas distintas respecto a lo que este proyecto debía ser. Pero aún así hemos sido capaces de establecer una sinergia y beneficiarnos de ese diálogo de ideas desde el respeto. Creo positivamente que este proyecto no cumple las expectativas de ninguno de los dos. Y eso es genial porque significa que el proyecto ha estado vivo.

Desde la idea inicial han surgido ideas nuevas, problemas nuevos y soluciones nuevas. Y he de admitir que entre Olivia y yo, envueltas durante estos meses con el equipo en el ajetreo de desarrollar otras actividades del proyecto Prisma arcoíris, quisimos muy específicamente llevarnos el proyecto a la bisexualidad y a la asexualidad. También porque es algo que no atraviesa en lo profundo y que necesitábamos hacer. Ambas llevamos a las espaldas irónicamente, un recorrido de un año de duración, primero siendo amigas y luego aprendiendo la una de la otra. En este tiempo hemos debatido y leído tanto juntas sobre estos temas y otros, que era inevitable que nuestras ganas de comunicar nos empujaran a trabajar juntas de algún modo. Y Deseos disidentes es la materialización de eso tan gestado y trabajado desde lo emocional. Hay mucho conocimiento y mucha reflexión en este calendario. Seguramente podría haber sido mejor o será mejor la próxima, pero como mínimo es un comienzo de algo que se siente como un gran paso.

También ha sido muy gratificante observar como el resto del equipo (Jesús María, Daniela y John) y nuestro entorno respondían a esta idea. En cada taller, en cada charla y en cada evento en el que se ha mencionado que estábamos trabajando en esto hemos encontrado respuestas de ilusión y curiosidad, muchas de ganas de verlo hecho realidad. Y eso nos ha dado mucha fuerza para hacerlo cada vez mejor.

Si tengo que hablar a un nivel más individual y personal, para mí este proyecto ha sido un huracán. A niveles técnicos he podido verme mejorar como artista, aprender de mis errores y tropezarme en la búsqueda de soluciones a problemas que sentía irresolubles que luego se solucionaban. He podido aprovechar el conocimiento que he adquirido en el máster de una manera funcional. Pero también he aprendido mucho en específico de mi tutor. Agradezco a Nacho que me forzase a dar más de mí y a ingeniármelas, siendo guía, pero sin darme el trabajo hecho. Gracias a él he podido aprender recursos y herramientas que seguro me van a ser útiles de cara al futuro. He intentado aprovecharlos lo mejor posible y espero aprovecharlos cada vez mejor.

A un nivel mucho más emocional este proyecto, y en conjunto el máster, me ha dado algo que no sabía que estaba buscando. Y es mi identidad como artista. Cuando llegué a la Facultad de Bellas Artes venía con ese sentimiento de impostora que te da el haber cursado otra carrera y

el ser consciente (o no) de lo que no sabes. Llevaba toda la vida preparándome para entrar ahí, y cuando lo hice sentía que no me lo merecía. En estos meses he aprendido a darle valor a mi trabajo, a llamarme a mí misma artista. Pero también a llamarme psicóloga. Porque otra de las cargas que te da el ir por otro camino es sentir que no eres experta de nada y que estás abandonando opciones. Y en mi interaccionar con mis compañeros o presentando mis ideas en las distintas asignaturas he sido mucho más consciente de mi conocimiento. El máster más que herramientas técnicas me ha dado una dirección, un mapa para saber hacia dónde quiero ir de ahora en adelante con respecto a mi desarrollo laboral en el arte. Ahora sé que me gusta la ilustración infantil, que puedo llegar a ser buena ilustradora o que me gusta mucho contar historias. Que me encanta contar historias desde lo visual y que no pasa nada si aún no soy un genio haciéndolo, que lo importante es no dejarlo. Y eso es lo que he hecho con este proyecto. Intentar contar una historia. Y aunque haya habido momentos de frustración, cansancio y desesperación (que los ha habido) me siento satisfecha con lo que he hecho.

Una vez dicho esto solo me queda cerrar los detalles y sacarlo al mundo, con el mayor deseo de que este calendario pueda serle de utilidad a alguien, o como mínimo ser disfrutado. Desde mi ser yo lo he disfrutado.

9. Bibliografía

Coll, E. (2021). *Resistencia Bisexual: mapas para una disidencia habitable*. Editorial Melusina, S.L.

Duque, I. (2022) *Acercarse a la Generación Z: Una guía práctica para entender a la juventud actual sin prejuicios*. Editorial Planeta, S.A.

Facciani, M., Warren, P., y Vendemia, J. (2015). A Content-Analysis of Race, Gender, and Class in American Comic Books. *Race, Gender & Class*, 22(3-4), 216-226.
<https://www.jstor.org/stable/10.2307/26505357>

Fox, J., Ralston, R. A., Cooper, C. K., y Jones, K. A. (2015). Sexualized Avatars Lead to Women's Self-Objectification and Acceptance of Rape Myths. *Psychology of Women Quarterly*, 39(3), 349-362.

Fredrickson, B. L., y Roberts, T. (1997). Objectification theory: Toward understanding women's lived experiences and mental health risks. *Psychology of Women Quarterly*, 21(2), 173-206.

Fredrickson, B. L., Roberts, T.-A., Noll, S. M., Quinn, D. M., y Twenge, J. M. (1998). That swimsuit becomes you: Sex differences in self-objectification, restrained eating, and math performance. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75, 269–284.
<https://doi.org/10.1037/0022-3514.75.1.269>

- Lauricella, M. (2018) *Anatomía artística 2: Cómo dibujar el cuerpo humano de forma esquemática*. Editorial Gustavo Gili, SL
- Lauricella, M. (2021) *Anatomía artística 6: Manos y pies*. Editorial Gustavo Gili, SL
- Loish (2017). *The Art of Loish: A Look Behind the Scenes*. Ediciones Babylon.
- Loish (2018). *The Sketchbook of Loish: Art in Progress*. 3dtotal Publishing.
- Loish (2022). *The Style of Loish: Finding an Artistic Voice*. 3dtotal Publishing.
- Mateu-Mestre, M. (2010) *Framed Ink: Drawing and Composition for Visual Storytellers*. Design Studio Press
- Mateu-Mestre, M. (2016) *Framed Perspective Vol. 1. Technical Perspective and Visual Storytelling*. Design Studio Press
- Mateu-Mestre, M. (2016) *Framed Perspective Vol. 2. Technical Drawing for shadows, volume and characters*. Design Studio Press
- Mateu-Mestre, M. (2022) *Tinta Vol.2. Formato, Energía y Composición para narradores visuales* . Ediciones Anaya Multimedia (Grupo Anaya, S.A.)
- Muñoz, D. (2020) *Escribir con viñetas, pensar en bocadillos*. Es Pop Ediciones
- Murnen, S. K., y Smolak, L. (2009). Are Feminist Women Protected from Body Image Problems? A Meta-analytic Review of Relevant Research. *Sex Roles*, 60(3), 186–197. DOI 10.1007/s11199-008-9523-2
- Stjepan, S. (2021) *Fine Print* . Top Cow Productions, Inc.
- Stjepan, S. (2014) *Sunstone volume 1*. Top Cow Productions, Inc.
- Stjepan, S. (2015) *Sunstone volume 2*. Top Cow Productions, Inc.
- Stjepan, S. (2015) *Sunstone volume 3*. Top Cow Productions, Inc.
- Stjepan, S. (2016) *Sunstone volume 4*. Top Cow Productions, Inc.
- Stjepan, S. (2017) *Sunstone volume* . Top Cow Productions, Inc.
- Stjepan, S. (2021) *Fine Print* . Top Cow Productions, Inc.

Lewis, M. (Ed.). (2020) *Sketching from the Imagination: STORYTELLING*. 3dtotal Publishing

Valero, D. [Tigrillo]. (19 de abril de 2020). Por qué todos los VILLANOS DISNEY son GAYS: QUEERCODING [Archivo de Video].
<https://www.youtube.com/watch?v=AlFsbuEGq5I>

10. CV

Blanca Zufri Quesada

Máster de Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

Dirección Postal: C/Aristóteles nº1,1ºB (18014) Granada, España

Teléfono:

Email: blanzufri@gmail.com

Instagram: @bzukart

Formaciones:

2021-2022:

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual, Escuela Internacional de Posgrado, Granada

2022: Prácticas Externas

Editorial Nazarí, Granada

2020-2021: Voluntariado

Asociación Granadina de Síndrome de Asperger, Granada

2020: Prácticas Externas

Asociación Granadina de Síndrome de Asperger, Granada

2021: Curso

Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness, Centro Plenum, Granada (España)

2016-2020:

Grado en Psicología, Universidad de Granada

Exposición colectiva

2022: Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual, Escuela Internacional

Exposición “Imágenes que cuentan”, Granada (España)

Proyectos independientes:

2022:

Creación de la asociación cultural Mil Gatos

2022: *Cuerpos Europeos de Solidaridad*

Creación del proyecto “Prisma Arcoiris: Reflejando la luz de la diversidad”

- Taller “¿A(sexualidad), B(isexualidad) y qué +?”
- Taller sobre bisexualidad y bifobia con Elisa Coll
- Evento “BI sibles” con Elisa Coll y La Psico Woman

Erasmus + y trabajo juvenil

2022: *Youth Exchange*

Proyecto “Equality is quality”, Granada (España)

2022: *Youth Exchange*

Proyecto “NewComp”, Granada (España)

2022: *Actividad KA3*

Proyecto “GendEUr Politics”, Granada (España)

2022: *Youth Exchange*

Proyecto “Playing for participation”, Málaga (España)

2022: *Training Course*

Proyecto “M.O.D.A.L: Mobility opportunities as dynamic and active learning”, Kolín (República Checa)

2021: *Actividad KA3*

Proyecto “Think de semana”, Granada (España)

2021: *Youth Exchange*

Proyecto “Together to play”, Granada (España)

2021:

Proyecto “History for the Future”, Copenhague (Dinamarca)

2021: *Agencia Nacional SEPIE*

Café viajero Erasmus+, transmisión online

2021: *Youth Exchange*

Proyecto “Game On!”, Málaga (España)

2021: *Training Course*

Proyecto “Skepsis: Critical Thinking in Tools”, Béziers (Francia)

2019: Youth Exchange

Proyecto “ECOworld”, Brasov (Rumanía)

2018: Youth Exchange

Proyecto “Create Own Future”, Oslo (Noruega)

