

Universidad
Zaragoza

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ILUSTRACIÓN FEMINISTA ACTUAL EN ESPAÑA

Autora:

Alba CARROQUINO DE PRA

Directora:

Dra. Ascensión HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Historia del Arte

Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte

2017/2018

RESUMEN:

El tema de investigación de este Trabajo Final de Máster se centra en un análisis de la ilustración feminista actual en España. Este estudio se realiza a través de la obra de tres ilustradoras jóvenes españolas: Raquel Córcoles, Flavia Álvarez y Paula Bonet. En este trabajo se realizará un breve recorrido que comienza en sus inicios en los años 70 y que finaliza en nuestros días, ya que es un género que sigue vivo y en evolución. Con este planteamiento, la finalidad consiste en apreciar la importancia del surgimiento de estilos artísticos como este y la enorme repercusión que tiene en diferentes ámbitos de la sociedad.

Este es un tema que no se había abordado de esta forma todavía y considero que puede ser muy interesante con el fin de dar a conocer y difundir estilos alternativos que están surgiendo en la España actual.

ABSTRACT

The topic of investigation of this Máster's Final Work is focused on an analysis of current feminist illustration on Spain. This study is realized across the work of three illustrator Spanish young women: Raquel Córcoles, Flavia Álvarez and Paula Bonet. In this work there will be realized a brief tour that begins in its beginnings in the 70s and finish nowadays, cause it's a kind that is still alive and in evolution. With this exposition, the purpose consists of estimating the importance of the emergence of artistic styles as this one and the enormous repercussion that has in different areas of the society.

This one is a topic that had not been still approached of this form and I think that it's probably to be very interesting in order to announce and to spread alternative styles that are arising in the current Spain.

ÍNDICE

- I. **INTRODUCCIÓN p. 1**
 - 1. **Elección del tema, delimitación y justificación p.1**
 - 2. **Estado de la cuestión p.4**
 - 3. **Objetivos p.13**
 - 4. **Metodología del trabajo aplicada p.14**
- II. **DESARROLLO ANALÍTICO p. 17**
 - 1. **Raquel Córcoles p.17**
 - 1.1 **Información general de la artista p.17**
 - 1.1.1 **Biografía p.17**
 - 1.1.2 **Trayectoria profesional p. 18**
 - 1.1.3 **Proceso creativo y técnicas artísticas p. 21**
 - 1.1.4 **Referentes p.22**
 - 1.1.5 **Relación con las redes sociales p.23**
 - 1.1.6 **Relación con el feminismo p. 25**
 - 1.2 **Análisis de la obra. *Idiotizadas. Un cuento de empoderadas* p. 28**
 - 1.2.1 **Ficha técnica p.28**
 - 1.2.2 **Contenidos p.29**
 - 1.2.3 **Ilustraciones p. 33**
 - 1.2.3.1 **Los personajes p.33**
 - 1.2.3.2 **Inspiración p. 36**
 - 1.2.3.3 **Estética p. 37**
 - 1.2.4 **Relación de la obra con el feminismo p.38**
 - 1.2.5 **Valoración personal p. 44**
 - 1.2.6 **Fortuna crítica p. 45**
 - 2. **Flavia Álvarez p. 47**
 - 2.1 **Información general de la artista p.47**
 - 2.1.1 **Biografía p.47**
 - 2.1.2 **Trayectoria profesional p.49**

2.1.3	Proceso creativo y técnicas artísticas p. 53
2.1.4	Referentes p.53
2.1.5	Relación con las redes sociales p.54
2.1.6	Relación con el feminismo p. 56
2.2	Análisis de la obra. <i>Las Cosas del Querer</i> p. 59
2.2.1	Ficha técnica p. 59
2.2.2	Contenidos p.59
2.2.3	Ilustraciones p. 61
2.2.4	Relación de la obra con el feminismo p. 62
2.2.5	Valoración personal p. 65
2.2.6	Fortuna crítica p. 66
3.	Paula Bonet p. 67
3.1	Información general de la artista p. 67
3.1.1	Biografía p. 67
3.1.2	Trayectoria profesional p.69
3.1.3	Proceso creativo y técnicas artísticas p. 73
3.1.4	Referentes p.74
3.1.5	Relación con las redes sociales p.75
3.1.6	Relación con el feminismo p.77
3.2	Análisis de la obra. <i>La Sed</i> p. 79
3.2.1	Ficha técnica p. 79
3.2.2	Contenidos p.80
3.2.3	Ilustraciones p. 88
3.2.4	Relación de la obra con el feminismo p. 90
3.2.5	Valoración personal p. 95
3.2.6	Fortuna crítica p. 95
III.	CONCLUSIONES p.97
IV.	FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA p.99

I. PRESENTACIÓN

Elección del tema, delimitación y justificación.

Este Trabajo de Fin de Máster nace de mi interés por el trabajo que las mujeres están impulsando dentro del mundo del arte y que en mi opinión lleva en sí el potencial de abrir una nueva etapa en la Historia del Arte. También tiene un gran peso en la elección del tema mi perfil académico como graduada en Bellas Artes, complementada mi formación con la realización del Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte, ya que supone una oportunidad de analizar e investigar un estilo por el que siempre he manifestado un gran interés. He decidido centrarlo en el arte feminista puesto que aparte de existir una afinidad personal con esta ideología creo que es un movimiento que desde un primer momento ha intentado vincularse al arte de una manera especial, y ante la necesidad de acotar el tema he optado por centrarme en la ilustración, ya que en mi generación está teniendo un gran peso. ¿Pero cómo definiríamos la ilustración?. Según el catálogo de la exposición *Paseando la mirada. Historias Ilustradas desde Zaragoza*¹, ilustrar es interpretar. Ilustrar es narrar con imágenes. Ilustrar es elegir. Ilustrar es comunicar emociones. Ilustrar es un ejercicio de memoria. Ilustrar es cambiar los muebles de sitio. Ilustrar es una forma de comunicar en la que la palabra se vuelve ausente. Ilustrar es mudarse a un libro durante meses. Ilustrar es envejecer frente a un texto. Ilustrar es acercar luz donde no la hay. Ilustrar es dar luz al entendimiento. Ilustrar es ajustar visiones y deseos. Ilustrar es encontrar solución al problema. Ilustrar es un arte. Ilustrar es difícil². Ilustrar pueden ser tantas cosas, tener tantos significados que sólo cabía esperar que pudiese ser adaptado a multitud de formatos. De esta manera podemos encontrar ilustraciones en libros, cómics, periódicos, revistas, carteles publicitarios...siempre que se quiera expresar una idea, la ilustración va a ser una forma viable de representarla. Soy consciente de este trabajo no es habitual en la Historia del Arte, ya que aborda el estudio de tres artistas jóvenes, por tanto es más un trabajo de análisis y crítica, que uno puramente de historia si bien, hay que añadir que la historia del arte, desde hace ya tiempo dedica su atención a géneros como la

¹ *Paseando la mirada. Historias ilustradas desde Zaragoza*, Catálogos de Exposiciones · Arte- Diseño, Editorial: Servicio de Cultura, 2018

² IDEM p.9

ilustración y el comic, demostrando que la metodología de nuestra disciplina puede aplicarse perfectamente al análisis de diferentes géneros artísticos producto de la contemporaneidad.. Además creo que es algo necesario su realización, considerando la relevancia actual que tiene la ilustración como género artístico, y en segundo lugar el arte de género. Uno de mis motivos es conseguir que la ilustración feminista realizada en la actualidad sea contemplada como una forma de arte que apuesta por el avance, la igualdad, la rebeldía y también la búsqueda incesante de las mujeres por un clima de paz. Para ello he escogido a tres ilustradoras, dos de ellas funcionarán como polos completamente opuestos en algunos casos y una de ellas como término medio – de tal manera que según qué aspectos se estudien, cambiarán los “roles”-. La finalidad de esta investigación es poder tener una visión significativa del trabajo dentro de la ilustración feminista actual en España.

Sin embargo antes de todo ello es necesario analizar cómo y por qué hemos llegado a la posición dentro del arte que tienen en la actualidad las mujeres. Durante muchos años, al género femenino le ha sido prohibida su presencia en el arte más allá que como modelo o musa, ya fuera por ser considerada débil, peligrosa o incitadora al pecado. No fue hasta los siglos XVI-XVII cuando algunas mujeres privilegiadas tuvieron la suerte de poder ser artistas, pero siempre con multitud de limitaciones y bajo la estricta mirada del género masculino.

Poco a poco la mujer consiguió ganar derechos y presencia con gran esfuerzo, hecho por el que en muchas ocasiones volvió a ser juzgada y fue considerada una amenaza.

Limitándonos a la actualidad y en un territorio más cercano encontramos en el campo de la ilustración una gran representación en los cómics. Durante la época del franquismo en España como precedente inmediato a nuestra época contemporánea, por ejemplo, se realizaron numerosos tebeos infantiles donde el superhéroe siempre era una figura masculina y la mujer debía resignarse a leer historias de princesas y mujeres que servían de ejemplo, gracias a su obediencia, saber estar y a sus habilidades en el hogar. Un modelo femenino que estaba en sintonía con el orden social, tradicional y católico, propugnado por el régimen franquista.

No fue hasta los años 60 cuando las niñas de la época hallaron una alternativa con referentes femeninos como *La pequeña Lulú*³ o *Mafalda*⁴, que poco tenían que ver con aquellas ilustraciones de mujeres delicadas cuya máxima aspiración era ser madre y estar al cuidado de su vivienda. En ellos se apreciaba otro tipo de mujer, con características y cualidades que hasta ahora solo estaban reservadas para el hombre,

Ilustración 1

Fuente: <https://www.fabulantes.com/2014/09/cincuenta-anos-con-mafalda/> (Fecha de consulta 25-X-2018)

incluyendo a su vez cambios ideológicos y reflexiones implícitas sobre el momento histórico que se vivía.

Alrededor de 1970 es cuando ya podemos hablar del nacimiento de la ilustración feminista como tal, cuando algunas autoras comienzan a producir obras de notable calidad en las que se reflejaban situaciones de injusticia, de desigualdad de género o autobiográficos que en general suelen afectar a las mujeres y que hasta entonces habían sido silenciadas o ignoradas. Es tal la base que asientan estas mujeres que todavía hoy en el siglo XXI podremos

apreciar en nuestras autoras contemporáneas multitud de similitudes en cuanto a temática, porque las mujeres continuamos viviendo situaciones a las que seguimos queriendo dar visibilidad, y el arte ha sido una de las herramientas donde la lucha feminista ha encontrado un aliado. Es capaz de conectar con cualquier persona sin distinción de edad, nacionalidad, cultura, clase o género, siendo evidente que las razones por las que cada uno encuentre una conexión o inclinación más o menos fuerte no son universales.

Aquí finalmente reside la razón de la elección de tres diferentes artistas con diferentes estilos, técnicas y forma de transmitir el mensaje. La ilustración feminista, como cualquier estudio, necesita del análisis de varios componentes para llegar a una conclusión y un estudio más completo, objetivo al que aspiro con este Trabajo Final

³ *La pequeña Lulú* es un personaje de historietas, creado en 1935 por Marjorie Henderson Buell, conocida como "Marge", y posteriormente adaptado a dibujos animados

⁴ *Mafalda* es el nombre de una tira de prensa argentina desarrollada por el humorista gráfico Quino de 1964 a 1973

de Máster. Por ello Paula Bonet, Raquel Córcoles y Flavia Banana, al ser notables sus diferencias tanto en los formatos que utilizan para presentar sus ilustraciones, como el estilo, forma de transmitir el mensaje y recursos – tanto lingüísticos como estéticos- para hacerlo, forman una muestra de grupo de estudio bastante interesante y dinámica con el que conseguir una visión más amplia de lo que conforma la ilustración feminista actual en España.

2. Estado de la cuestión

Se puede considerar que el hecho reivindicativo que dio a conocer la participación activa y presencia de la mujer en el arte vino de la mano de la historiadora del arte estadounidense Linda Nochlin⁵ en 1971, cuando suscitó el interés de otros muchos historiadores a la vez que ponía en evidencia un situación injusta a través de su pregunta “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”⁶. Gracias a esta pregunta cargada de intenciones y de críticas implícitas, además de otros acontecimientos -como por ejemplo en 1975, cuando Laura Mulvey publica su artículo “Placer visual y cine narrativo” en la revista *Screen* y Nochlin o el ejemplo de Ann Sutherland Harris, quien realiza en 1977 la exposición *Women Artists: 1550-1950* en Los Angeles County Museum- se da por iniciada una nueva etapa y disciplina en el mundo del arte; el arte feminista.

Dicha etapa da sus primeros pasos ya sobre los años sesenta – setenta, especialmente focalizada en Inglaterra, Norteamérica y Francia. Principalmente fue propicio su desarrollo gracias a su perfil político, social e histórico, aunque como más adelante veremos, España también acogió dicha teoría artística. Pese a que su llegada fue con diferencia mucho más tardía, no implica que no se puedan recoger hechos y estudios de gran relevancia en nuestro país. Esta etapa comienza de manera oficial en España en la década de los 70, sin embargo no se recogen estudios públicamente reconocidos hasta los 80, donde se investiga de manera más metódica y otorgándole la importancia que

⁵ Linda Nochlin, nacida Linda Weinberg, en Brooklyn, Nueva York, 30 de enero de 1931, 29 de octubre de 2017, fue una historiadora del arte estadounidense, profesora universitaria y escritora, que dedicó una parte importante de su obra a la presencia de la mujer en el arte y a monografías sobre el realismo.

⁶ NOCHLIN, L., *¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?*, Amazonas del arte nuevo, catálogo de la exposición (Madrid, 2008), Madrid, Fundación Mapfre, 2008.

merece la relación artística como autora de la mujer dentro del mundo del arte, encontrando desde este momento a artistas como Esther Ferrer⁷ o Eulàlia Grau⁸.

Sin embargo cabe formular un inciso, ya que aunque la teoría del feminismo fuese concretada a partir de los 80 no implica que no se deba apreciar de igual manera las obras realizadas anteriormente, ya que lo que se ha materializado posteriormente tiene su germen en años posteriores, sin los cuales ninguna de las obras y estudios feministas más actuales que conocemos hubiesen sido posibles.

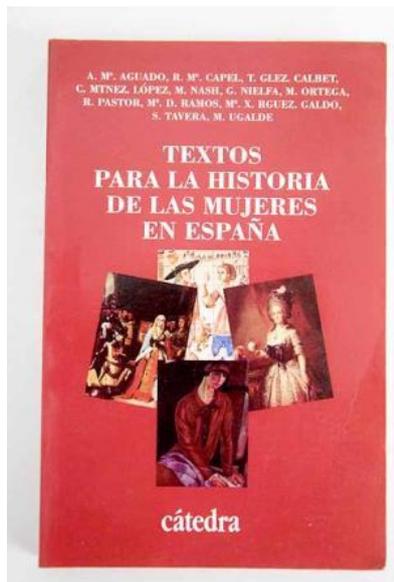

Ilustración 2 Fuente: *Textos para la historia de las mujeres en España* Ana M. Aguado y Gloria Nielfa Cristóbal

De este modo, encontramos por ejemplo un gran número de bibliografía publicada que se refiere a la época de la República o de la Transición, donde se realizaron estudios en profundidad en relación al feminismo y reivindicaciones de las mujeres. Podemos encontrar *Memories of resistance: women's voices from the Spanish civil war*⁹ de Silvia Mangini, *Rojas: las mujeres republicanas en la guerra civil*¹⁰ de Mary Nash, *La polémica feminista en la España contemporánea*¹¹ de Geraldine Scalon o *Textos para la Historia de las mujeres en España*¹² de Ana M. Aguado y Gloria Nielfa Cristóbal.

⁷ Esther Ferrer, San Sebastián (España) 1937. Realiza acciones desde mediados de los años 60 bien individualmente o formando parte del grupo ZAJ, creado por Walter Marchetti, Ramon Barce y Juan Hidalgo (disuelto en 1996).

⁸ Eulàlia Grau (Tarrasa, Barcelona, 1946) o "Eulàlia", tal como firma sus obras, es una artista catalana. Es una de las artistas más significativas con respecto a uno de los episodios de cambio más importantes de la sociedad catalana, lo que va de la dictadura de Franco a la primera transición. Su trabajo es fruto de un profundo compromiso ético que pone en evidencia la manipulación de la imagen y la discriminación de la mujer; también denuncia la corrupción, el abuso de poder y la manipulación social, temáticas que recuperan gran actualidad en estos momentos.

⁹ MANGINI, Silvia, *Memories of resistance: women's voices from the Spanish civil war*, Yale University Press, 1995

¹⁰ NASH, Mary, *Rojas: las mujeres republicanas en la guerra civil*, Madrid, Taurus, 1999

¹¹ SCANLON, Geraldine, *La polémica feminista en la España contemporánea (1968- 1974)*, Madrid, Akal, 1986

¹² AA.VV., *Textos para la Historia de las mujeres en España*, Madrid, Cátedra, 1994

Sin embargo, en contraste, es muy difícil encontrar información materializada de información relativa a este mismo tema durante la época del franquismo, ya que debido a prohibiciones y el clima que acontecía, estos hechos solían quedar sin registrar y por lo tanto prácticamente condenados al olvido.

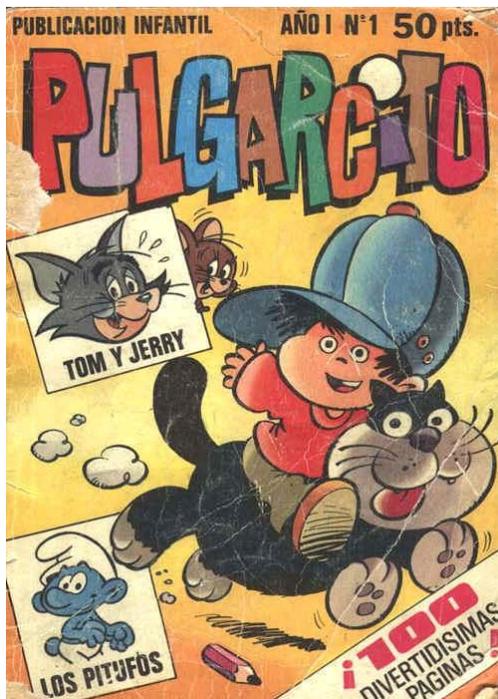

Ilustración3

Fuente: <http://museodelhumor.es/pulgarcito/>
(fecha de consulta 28-X-2018)

De todas formas es ampliamente destacable la gran aparición de ilustraciones en formato cómic que se corresponden al último cuarto del siglo XX. Aquí podemos encontrar una gran variación, desde revistas satíricas para adultos hasta publicaciones para niños. En este último caso cabe señalar la gran presencia y éxito que tuvieron los tebeos infantiles durante los años entre 1945 y 1965. Dentro de los más populares podemos destacar *Pulgarcito*¹³, *DDT*¹⁴, *TBO*¹⁵, *Mortadelo* y *Filemón*¹⁶ o *Doña Urraca*¹⁷. Estas publicaciones aparte de tener una importancia en la historia del

cómic y la ilustración española en general, son particularmente importantes algunos de ellos en el tema a tratar en este trabajo en cuestión, ya que

ciertas ilustradoras principales que analizaremos posteriormente nombran a algunos de estos cómics como referentes en su trabajo o simplemente como inspiración.

¹³ *Pulgarcito* fue una revista de historietas española de periodicidad semanal publicada por la editorial El Gato Negro desde 1921, y retomada en 1987 por Ediciones B, lo que la convierte en la de mayor duración de su mercado tras el *TBO*, siendo ambas las únicas que sobrevivieron a la Guerra Civil.

¹⁴ El *DDT* fue una revista de historietas, fundamentalmente cómicas, de la editorial española Bruguera que se publicó semanalmente entre 1951 y 1977. Existieron otras tres revistas de Bruguera asociadas a El *DDT*: *Selecciones de Humor de El DDT* (1957-1959), *Suplemento de Historietas de El DDT* (1959) y *Super DDT* (1973-1981).

¹⁵ *TBO* fue una revista de historietas española de periodicidad semanal que apareció en 1917¹ y se publicó, con interrupciones, hasta 1998. Casi desde sus inicios, y hasta 1983, fue editada por los socios Buigas, Estivill y Viña; en 1986 por Bruguera, y entre 1988 y 1998 por Ediciones B.

¹⁶ *Mortadelo* y *Filemón* es una serie de historieta humorística creada y desarrollada por el autor español Francisco Ibáñez a partir de 1958, la más popular de las suyas, y probablemente de todo el cómic en España. Adscrita habitualmente a la escuela Bruguera, ha gozado además de multitud de adaptaciones a otros medios.

¹⁷ *Doña Urraca* es un personaje de historieta español, protagonista de la serie homónima, creado en 1948 por el dibujante Jorge (seudónimo de Miguel Bernet Toledano), para la revista *Pulgarcito* de Editorial Bruguera. A diferencia de la mayoría de series de la escuela Bruguera no incide en la crítica costumbrista, sino en el humor negro.

Vázquez de Parga¹⁸, que analizó estas nuevas publicaciones, encuentra en algunos de estos cómics un reflejo de la situación social vivida en España durante la Posguerra. Este es el caso de *Pulgarcito*, en el que la frustración y la violencia vivida en el país hallaba un símil en situaciones más inocentes y suavizadas.

El personaje de Carpanta, por su lado representaba la dificultades para encontrar techo y comida de las personas con bajos recursos en la época de la España Franquista, y por otro lado Petra era fácilmente relacionable con aquellas mujeres que tuvieron que emigrar del pueblo a la ciudad con la única salida de trabajar en casas de familias adineradas, en las cuales eran maltratadas; privándoles de su libertad y espacio personal.

Apreciamos que ya empieza a aparecer la mujer en el mundo de la ilustración, pero hubo muchos más ejemplos, y todos ellos solían compartir unos rasgos comunes. Según Ana Merino¹⁹ “El régimen franquista vio a la mujer como un ser que debía aceptar su

Ilustración4

Fuente: https://www.tebeosfera.com/publicaciones/mary_noticias_2010_glenat.html (fecha de consulta 23-X-2018)

condición de madre y esposa y asumir su realidad en el hogar dedicándose a los suyos, por lo que su oficio se transforma en “sus labores”.²⁰ Sin embargo, como la misma autora afirma en otra de sus publicaciones perteneciente a sus investigaciones sobre la evolución del cómic en España, en los años posteriores habrá un cambio significativo. Comenta Ana Merino

“las mujeres han creado conscientemente un nuevo género desde mediados de los años 70, reclamando un espacio de representación propia ofreciendo nuevos temas y, sobre todo, creando su

¹⁸ Luis María Manuel Félix Ramón Vázquez de Parga e Iglesias, (Madrid, 21 de febrero de 1908-Madrid, 26 de octubre de 1994) fue un historiador, arqueólogo, latinista y académico español.

¹⁹ Ana Merino (Madrid, 1971) es una poeta, dramaturga y teórica española de la historieta. Pertenece a la Generación Poética del 2000. Licenciada en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, realizó una maestría en Columbus, Ohio y el doctorado en la Universidad de Pittsburgh, donde escribió una tesis sobre el cómic en el mundo Iberoamericano.

²⁰ MERINO, A., “El cómic hispánico”, Madrid, Ed. Cátedra, 2003

propia imagen y voz”²¹ y en publicaciones como *Mary Noticias*²² o *La pequeña Lulú*²³ encontramos el modelo perfecto.

Con todos estos avances asomando en el terreno de la ilustración, era inevitable que el proceso desembocase en el nacimiento de un género alternativo feminista sobre los años 70. Contó con la presencia de muchas autoras de gran calidad como por ejemplo las citadas por María Colino²⁴, ganadora del premio autor revelación en el Salón Internacional del Cómic de 1998; Ana Miralles, Fanny, Sandra V. y Ana Juan.

Continuando con los estudios realizados en años posteriores, aparece en 1984 la organización de las *III Jornadas de Investigación Interdisciplinaria sobre la Mujer* por parte de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta titula sus actas publicadas como “*La imagen de la mujer en el arte español*”. En este mismo año encontramos otros ejemplos de visibilidad e investigación de obras de mujeres artistas en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, gracias a *Mujeres en el arte español (1900-1984)*. Siguiendo con la cronología, localizamos en 1987 la publicación de la profesora Estrella Diego Otero, se trata de una tesis doctoral que lleva por título *La mujer y la pintura en el XIX español. Cuatrocientas olvidadas y alguna más*. En este mismo año encontraremos otra publicación esta vez de carácter reivindicativo más que de reconocimiento al trabajo de la mujer artista, que casi nos hace recordar aquella primera reivindicación lanzada por Linda Nochlin. La artista afirma en la revista *Lápiz* “*Barcelona-París-Nueva York, 12 expositores, 2 mujeres. Arte Joven 1987, en Madrid, 21 expositores, sólo 9 mujeres. Salón de los 16, (...) 16 expositores, ninguna mujer...*” “*En el extranjero, la cosa no se presenta mucho mejor, en casos, incluso peor*”²⁵. Aparte del hecho de importancia que conlleva una reivindicación de esta índole es importante señalar el suceso como algo histórico dentro de lo que supone el arte feminista, ya que es la primera vez que una revista especializada como es *Lápiz*²⁶ acepta ceder un espacio

²¹ MERINO, A., “Women in Comics: a space for Recognizing Other Voices”, *The Comic Journal*, nº 237, Sept 2001, p. 46.

²² *Mary Noticias* fue una serie de historietas publicada entre 1962 y 1971 por Ibero Mundial de Ediciones, con guiones de Roy Mark (pseudónimo de Ricardo Acedo) y Flores Lázaro y dibujos de Carme Barbarà.

²³ *La pequeña Lulú* es un personaje de historietas, creado en 1935 por Marjorie Henderson Buell, conocida como “Marge”, y posteriormente adaptado a dibujos animados.

²⁴ María Colino es una ilustradora y antropóloga española. Inició su trayectoria a finales de los años ochenta en fanzines madrileños como *Pota G* o *Paté de Marrano*. Destacó a partir de su irrupción en la generación de autores españoles de mediados de los años noventa.

²⁵ FERRER, E., “*La otra mitad del arte*”, *Lápiz*, nº 44, 1987, pp. 7-8.

²⁶ *LÁPIZ Revista Internacional de Arte* fue fundada en 1982 por José Alberto López, director de esta publicación desde sus inicios. La aparición de *LÁPIZ* en el contexto de la España de los primeros años

no solo a esta artista y teórica feminista, sino a cualquiera, ya que no existe precedente alguno.

Ya adentrándonos en la época de los 90 situamos tanto en esta década como en los años siguientes, el comienzo de una etapa dorada para la teoría artística feminista, contando con bastantes estudios y exposiciones en España.

En primer lugar destaca el estudio con carácter feminista realizado en el libro *El andrógino sexuado. Eternos ideales, nuevas estrategias de género* realizado por Estrella de Diego²⁷ en 1992. En él la autora nos presenta un análisis del hecho del proceso progresivo de androgenización masculina al que la mujer se ha visto afectada en relación al hecho de intentar equipararse tanto cultural como socialmente al hombre, donde sobretodo destaca el ámbito del poder.

Otro hecho importante de máxima importancia es la primera exposición feminista en España: *100%* (1993). Este evento se organizó en el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla²⁸, y fue comisariada por Mar Villaespesa^{29,30}. De dicha exposición, Ángel Luis Pérez³¹ escribiría en la revista *Lápiz* una reseña titulada “Cien por cien”, sobre la que señaló: “La primera impresión aun antes de visitar la muestra (...) fue la de que se trataría de una de esas exposiciones de mujeres que con el advenimiento de las libertades democráticas solían coincidir con el Día de la Mujer (...) Sin embargo, una vez vista (...) tiene su interés en nuestro país por cuanto supone uno de los primeros

ochenta marcó el comienzo de la sistematización y profesionalización de la crítica de arte en este país. En pocos años, *LÁPIZ* comenzó a destacar como una de las más interesantes publicaciones del restringido grupo de revistas especializadas en arte contemporáneo a nivel internacional. Y desde entonces es la principal revista de arte y estética en lengua española del mercado, con proyección y distribución internacionales.

²⁷ Estrella de Diego Otero (Madrid, 1958) es una escritora, profesora universitaria de arte e investigadora española.

²⁸ Salas del Palacio Episcopal, Málaga: 18.11-31.12/93. Artistas participantes: Albarracín, Pilar; Belbel, María José; Campo, Salomé del; Carbonell, Mercedes; Carrasco, Nuria; Gil, Victoria; León, Nuria; Lozano, Encarni; Rubio, Pepa; Sigler, Carmen.

²⁹ <http://presente-continuo.org/entradas/entrevista/78/mar-villaespesa>

³⁰ Trabaja en la crítica de arte y el comisariado independiente desde los años ochenta. Fue directora de la revista *Arena*. Ha comisariado en colaboración con BNV *El sueño imperativo*, *Plus Ultra*, *100%*, *Word\$Word\$Word*, *Érase una vez...*, *Além da Água*, *Almadraba*, *Estancias*. Forma parte del equipo UNIA artempensamiento, donde ha dirigido *Pensar la edición*, *Transacciones*, *Sobre capital y territorio*, y la edición del boletín *Desacuerdos*, *Feminismos*.

³¹ Ángel Luis Pérez Villén, profesor y crítico de Arte.

intentos -si no es el primero- de articular la práctica y la crítica artísticas femeninas (feministas) como una entidad consciente y diferenciada”³².

Ya en 2005, estos valores ensalzados años atrás perdían sentido, el arte feminista debía evolucionar conforme a las necesidades de su tiempo y ser un reflejo de las mismas. De este modo las autoras Helena Cabello, y Ana Carceller afirman “...como propuesta parecía prometer un desarrollo más serio y en profundidad sobre los debates feministas, sobre los discursos de género y su repercusión en las dinámicas de la representación, pero las promesas no se cumplieron y los proyectos se han hecho esperar demasiado”.

El valor de esta primera exposición residía en su catálogo más que en las obras que participaron en dicho evento. Dicho catálogo comenzaba con una serie de objetivos que intencionalmente estaban expuestos para hacer llegar que esta exposición se trataba de algo novedoso y sobre todo, era algo imprescindible en España, un país que por fin estaba preparado para acoger a una muestra de esta índole. También incluía a modo informativo de la mano de las comisarias Mar Villaespesa y Estrella de Diego, una breve historia del feminismo, de la teoría del arte feminista en el extranjero, además de por parte de Villaespesa de un repaso del arte español a partir de los 60 que ya empezaba a poder ser relacionado con la ideología feminista. A parte de todo esto, el catálogo también ofrecía una recopilación de ensayos llamada *Aracnologías*, contemplando los años 80 y 90. Teresa Gómez Reus fue la persona responsable de efectuar la introducción de estos textos, y comenta sobre estos ensayos que “...busca divulgar aspectos fundamentales de las investigaciones feministas de las dos últimas décadas (...) y se proponen explorar un muestrario de cuestiones que en España (...) han resultado ser ignoradas o pobremente debatidas...”³³ además de asegurar que el principal objetivo de esta recopilación es intentar paliar el relego académico, intentando aunar un abanico de temas³⁴.

Por esto, como refuerzan las afirmaciones de Carceller y Cabello, la exposición 100% es de gran importancia, dadas sus características teóricas que resultan fundamentales en el estudio del arte feminista, siendo un gran referente y punto de inicio para el arte de

³² PÉREZ VILLÉN, A., <<Cien por cien>>, Lápiz, Madrid, 1993, nº 97, págs. 85-86.

³³ 10 GÓMEZ REUS, T., *Aracnologías*, 100%, catálogo de la exposición (Sevilla, 1993), Sevilla, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1993, p. 39.

³⁴ IDEM p. 40

este tipo en España. Hubo muchas otras exposiciones después de esta, como por ejemplo *Territorios indefinidos* (1995), el taller *Sólo para tus ojos* (1997), *Transgénicas* (1998-1999) (la primera exposición en la que hace referencia y se introduce la teoría queer) y *Fuera de orden* (1999). Ya en la actualidad (siglo XXI) continuamos encontrando otras exposiciones importantes que continúan con el legado del arte feminista, como *Zona F* (2000), *Extra-versiones* (2003), *La batalla de los géneros* o *Kiss Kiss Bang Bang* (2008).

En lo que concierne a la ilustración, actualmente está surgiendo con mucha fuerza este tipo de arte relacionado con el mundo feminista. Encontramos por ejemplo algunos colectivos u organizaciones que realizan una gran labor tanto informativa como de difusión de la ilustración feminista. Por ejemplo está el colectivo

OTRASNOSOTRAS,

fundado por Patricia

Ilustración5 Fuente:<http://archivo-t.net/portfolio/1994-%C2%B7-cocido-y-cruo/> (fecha de consulta 23-X-2018)

Torres³⁵ y Encina Villanueva³⁶, cuyo objetivo es asociar la ilustración de mujeres con su vida y sus obras desde la mirada del feminismo y que crear propuestas formativas. Otro de los ejemplos es el blog *Feminista ilustrada*³⁷, iniciativa de María Murnau y Helen

³⁵ Patricia Torres se formó en Género a través del Máster de Género y Desarrollo de la Universidad Complutense y un Doctorado de Estudios de mujeres y de género en Málaga. Hasta hace un año trabajaba en la Fundación feminista Entredós, en la que junto a Encina Villanueva comparte la tarea de comisariar exposiciones.

³⁶ Encina Villanueva se formó en el Máster de Género y Desarrollo de la Universidad Complutense, con el que descubrió la influencia de este factor en el arte. Participa, desde 2012, en la Fundación feminista Entredós y, desde 2015, centra su camino profesional en el arte y el feminismo a la vez que imparte talleres y cursos, principalmente, entre Madrid y Bolivia.

³⁷ *Feminista ilustrada* explica hasta donde llega realmente el patriarcado con ejemplos del día a día, te aclara conceptos de la lucha feminista, desmonta falsas argumentaciones en contra y te invita a detectar machismos de todos los tamaños y a mantenerte a salvo de ellos. Todo ello con acompañado de explicativas ilustraciones y de mucho, mucho humor.

Sotillo, donde se intenta dar una visión humorística a la vez que crítica de los roles de género o el machismo a través de la ilustración. Por otro lado es destacable la creación de exposiciones que recogen una muestra de ilustradoras como es el caso de *She*, organizada por la ilustradora Habiba Green, quien realizó la ilustración del cartel. Esta tuvo lugar en la galería El Diluvio Universal, conmemorando el 8 de Marzo. En ella colaboraron ilustradores como Coco Escribano, Elena Pancorbo, Maria Hesse, Ana Santos, Laura Agustí Bañolas, Jorge Gallardo, Ricardilus, Mundopiruu, Jerjes Llopis Grau, Naranjalidad, Claudia Torán, Yimeisgreat, Rcbynn, Elliot Manresa Flores, Javier Rubín Grassa, Pablo Garcia, Alexis Bukowski, Sandra de la Cruz y Elisa Munsó. Sin ir muy lejos asimismo encontramos otros ejemplos en la misma Zaragoza, con la exposición colectiva *Paseando la mirada. Historias ilustradas desde Zaragoza*, realizada en La Lonja durante el pasado año 2017. En ella, como describe su catálogo –que ofrece una amplia explicación y estudio tanto del planteamiento de la exposición como de cada uno de sus artistas participantes- es una muestra de “libros ilustrados, álbumes escritos e ilustrados por la misma mano, cubiertas ilustradas...y casi todo desde Zaragoza, como reza el título de la exposición”³⁸.

En ella participaron una serie de ilustradores – la gran mayoría de ellos muy jóvenes-, como por ejemplo David Maynar, David Vela, Beatriz Barbero-Gil, Agnes Daroca, Elisa Arguilé, David Guirao...De ellos Julia Millán y Daniel Nesquens explican que se trata de unos artistas “reconocidos y reconocibles, independientes, inquebrantables en su pasión creativa todos ellos, todas ellas, nos esperan como días quietos, para presentarnos y acercarnos sus obras elegidas”³⁹. Entre estas obras se identifican algunas de carácter feminista como por ejemplo las realizadas⁴⁰ por Elisa Arguilé⁴¹.

³⁸ *Paseando la mirada. Historias ilustradas desde Zaragoza*, Catálogos de Exposiciones · Arte- Diseño, Editorial: Servicio de Cultura, 2018 p.9

³⁹ *Paseando la mirada. Historias ilustradas desde Zaragoza*, Catálogos de Exposiciones · Arte- Diseño, Editorial: Servicio de Cultura, 2018 p.10

⁴⁰ PARKER D., *Una rubia imponente*, Madrid, Nórdicalibros, 2013

⁴¹ Elisa Arguilé (Zaragoza en 1972) es una ilustradora especializada en libros infantiles y juveniles. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de ilustración por su trabajo en el libro *Mi familia*, con texto de Daniel Nesquens. Con este mismo libro también obtuvo el Premio Daniel Gil de Ilustración, y en 2008 fue la ganadora del Premio Junceda Iberia por las ilustraciones de *Puré de guisantes*, también con texto de Nesquens.

La Lonja

Paseando la mirada
Historias ilustradas desde Zaragoza

25 enero 23 abril 2018

Ilustración6

Fuente: <http://blancabk.blogspot.com/2018/01/paseando-la-mirada-historias-ilustradas.html> (fecha de consulta 24-X-2018)

Argüellé, Elisa
Ávila, José Antonio
Barbero-Gil, Beatriz
Blanca BK
Cano, José Luis
Casas, Alfonso
Cisneros, Jesús
Daroca, Agnes
De La Cal, Teresa
Entraigo, Beatriz
Fermin, Diego
Ferrer, Isidro
Flores, Edu
Gamón, Alberto
G. Laritategui, Ana
Graña, Luis
Gulrao, David
[Harsa] Recio, Arantxa
Hernández, Javier
Irigaray, Saul
Lóbez, Ana
Mal, Rosa
Marsol, Manuel
Martínez Pérez, Leticia
Maynar, David
Meléndez, Francisco
Órtiz Albero, Álvaro
Pérez Arteaga, Miguel Ángel
Sanmartín, Oscar
Santolaya, Elena
Solchaga, Javier
Tudela, Juan
Vela, David

Como vemos poco a poco tanto el arte feminista en general como la ilustración feminista en particular cada vez están suscitando más interés por parte de aquellas personas que se dedican al estudio del arte, promoviendo su importancia dentro de la Historia del Arte pero también siendo un medio de difusión, para que de este modo cada vez llegue a más gente y por ende, se facilite el objetivo con el que nació este arte: visibilizar situaciones en las que la

ilustración a demostrado ser el mejor escaparate.

3. Objetivos.

- Realizar un breve estudio previo del origen de la ilustración feminista, comenzando desde informaciones más generales para finalizar por otras más concretas, con el fin de entender cómo este género ha evolucionado hasta la actualidad. Se estudiará brevemente tanto el comienzo de la ideología feminista, que posteriormente se vinculó al arte, como el principio del arte feminista en sí.
- Recoger y analizar en profundidad todas las fuentes documentales y visuales que se han publicado referentes al tema de la ilustración feminista actual en España.
- Analizar a tres autoras que representen estilos y formas de plasmar la realidad feminista a través de sus ilustraciones con la intención de poder presentar un panorama de lo que supone este tema en España.
- Contribuir a dar mayor visibilidad e importancia a un nuevo género que, aunque lleva muchos años conformando una realidad en el mundo del arte, es relativamente reciente y ha ganado representación y perceptibilidad desde hace muy poco tiempo.

-Integrar el estudio de las representaciones de carácter feminista desde el punto de vista de la historia del arte, gracias a un análisis y valoración tanto de su historia como de algunas de sus mayores representantes en la actualidad.

4. Metodología del trabajo aplicada.

Para poder alcanzar los objetivos previstos, la metodología que ha sido aplicada en este Trabajo Final de Máster correspondiente a la especialidad de Historia del Arte, y más en concreto en las artes relacionadas con la Edad Contemporánea, en primer lugar, se ha recogido toda la bibliografía existente sobre el tema, que no es muy numerosa tratándose de un tema tan actual y con todas las dificultades que ha tenido que superar en etapas pasadas, como veremos a continuación. A continuación el trabajo se ha basado principalmente en buscar información en medios tan presentes y que tienen una especial importancia en la actualidad como es Internet (redes sociales, archivos on-line) o material audiovisual que es difundido gracias a plataformas como *Youtube*. Al tratarse de un tema estrictamente contemporáneo y poco estudiado, dado que es principalmente algo que acaba de surgir, no ha sido posible aplicar una metodología de trabajo convencional, en el que el estudio de inventarios, archivos bibliotecarios o filmotecas son la base de la investigación. En este caso no existe un archivo que agrupe o unos estudios específicos extensos que hayan contemplado el tema, así que para la parte del desarrollo donde analizo el trabajo de las tres ilustradoras escogidas – Paula Bonet, Raquel Córcoles y Flavia Álvarez-, ha sido primordial el análisis de entrevistas que han sido realizadas por diferentes periódicos de carácter nacional, blogs de arte y páginas de prensa digitales. También se han podido encontrar entrevistas en plataformas digitales con contenido audiovisual, principalmente *Youtube*, además de información complementaria gracias a las páginas web que las artistas han habilitado y donde se puede acceder a información actualizada sobre el trabajo de las artistas y futuros proyectos. A este respecto también cabe mencionar la gran ayuda que han resultado ser las redes sociales (*Facebook, Twitter, Instagram*), y las cuentas personales de cada una de las artistas, donde gracias a su carácter comunicativo y de recopilación de datos casi a modo de diario, era conocer el proceso de transformación que había sufrido su trabajo artístico, sus proyectos y su situación actual a tiempo real y planes de futuro desde una perspectiva subjetiva de la artista.

Por último, el análisis de cada una de las obras en formato libro realizadas por las artistas ha supuesto otra de las bases de obtención de información en la investigación del estilo, carácter, técnicas y contacto con la obra. Dada mi formación como graduada en Bellas Artes, el interés e información que puedo obtener a través del análisis supone un punto importante a la hora de indagar en ciertos aspectos relacionados con la búsqueda de fuentes, como por ejemplo los aspectos técnicos ligados al proceso creativo.

La metodología de trabajo desarrollada ha sido la siguiente:

A.- La búsqueda de bibliografía histórica sobre la evolución de la presencia de la mujer en el arte desde su inicio, hasta que finalmente consiguió integrarse en él como artista.

B.- Búsqueda de estudios realizados sobre precedentes actuales de la ilustración relacionada con la mujer, prestando especial atención a aquellos realizados en el franquismo, ya que es donde algunas de las ilustradoras afirman tener sus primeros referentes artísticos.

C.- La localización y estudio de entrevistas realizadas a las ilustradoras con el fin de encontrar información referente tanto a su obra, su carrera como artista y su visión sobre el feminismo. Se ha comenzado por una selección de información tras descartar aquellos cuestionarios que no tuviesen relación con nuestro objeto de estudio, para posteriormente agrupar en diferentes apartados según su temática, correspondiendo a biografía, trabajo, técnicas, referentes, redes sociales y feminismo.

D.- Búsqueda de documentación en la Red sobre las tres artistas a analizar en mayor profundidad

E.- Análisis de las obras seleccionadas, con especial atención en el proceso creativo y las técnicas utilizadas.

F.- Redacción del Trabajo Final de Máster, que consta de la siguiente estructura:

I. Introducción del trabajo, compuesta por cuatro epígrafes: Elección del tema, delimitación y justificación, estado de la cuestión, objetivos y metodología del trabajo aplicada.

II. Desarrollo analítico. En este apartado se analizarán por separado las tres artistas en el siguiente orden: Raquel Córcoles, Flavia Álvarez y Paula Bonet.

En cada una de las artistas se diferenciarán dos apartados principales: Información general de la artista (dividido en seis subapartados – biografía, trayectoria profesional, proceso creativo y técnicas artísticas, referentes, relación con las redes sociales, relación con el feminismo-) y el análisis de la obra en cuestión (a su vez dividido en ficha técnica, contenidos, ilustraciones, relación de la obra con el feminismo, valoración personal y fortuna crítica).

III. Estudio de las fuentes documentales y visuales que tratan el tema del pabellón español de la Exposición Internacional de Bruselas de 1958, presentando el proyecto del concurso y haciendo un breve estudio arquitectónico del pabellón, para analizar la que constituye la esencia de este trabajo: la instalación interior del mismo, los artistas y sus obras en la época del franquismo. IV. Estudio de la imagen ideal y la imagen real de España en la Exposición Universal de Bruselas de 1958, a partir de los datos recogidos en capítulos anteriores.

IV. Conclusiones, en las que se valora lo que supone la ilustración feminista para la España actual y sus repercusiones.

II. DESARROLLO ANALÍTICO

1. RAQUEL CÓRCOLES

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ARTISTA

1.1.1 BIOGRAFÍA

Ilustración7

Fuente:<https://twitter.com/raquelcorkoles> (fecha de consulta 25-X-2018)

Raquel Córcoles, más conocida por su alter-ego Moderna de Pueblo, es una ilustradora y dibujante de cómic catalana, nacida en Reus en 1986. Su vocación inicial fue por el periodismo, llevándola a estudiar la carrera de Publicidad, Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universitat Rovira i Virgili (2005-2007) en Tarragona y una licenciatura de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos (2007-2009) en Madrid.

Sus primeros empleos también siguieron esta dirección, comenzando su carrera profesional en 2007, como ejecutiva de cuentas junior en Nissan Iberia S.A., continuó como redactora de Informativos Telecinco.com y también ha ejercido su profesión en agencias de publicidad como creativo. No fue hasta que ganó en el año 2010 la beca *Connecta't al cómic* gracias a su blog, que ya por aquel entonces llevaba por nombre *Moderna de Pueblo*, cuando dio su primer salto al mundo de la ilustración de cómic. Gracias a este trabajo, se le empezaron a abrir las puertas de diferentes revistas, como por ejemplo *El Jueves*⁴², donde publica una página de cómic a la semana, *Cuore*⁴³, donde también aparece semanalmente con una tira cómica y más tardes con otros medios como la revista *GQ*⁴⁴ y el periódico *El País*⁴⁵.

⁴² *El Jueves*, cuyo subtítulo actual es La revista que sale los miércoles, es un semanario de humor satírico editado en Barcelona desde 1977, que constituye el último superviviente de las revistas que surgieron en el llamado boom del cómic adulto en España. Dedicada a la crítica de la actualidad. El símbolo de la revista es un bufón desnudo que aparece tradicionalmente en la cabecera de sus portadas.

⁴³ *Cuore* es una popular revista española de periodicidad semanal centrada en el mundo del corazón, la moda y la televisión. La revista, que se editó por primera vez en España el 10 de mayo de 2006. Es una publicación perteneciente al Grupo Zeta, editada por Zoom Ediciones.

⁴⁴ *GQ* es una revista estadounidense mensual para hombres fundada en 1957, que se enfoca en la moda, el estilo y la cultura masculina, con artículos sobre comida, cine, salud, sexo, música, viajes, deportes, tecnología y literatura.

Gracias a este crecimiento profesional en su trabajo artístico, dejó de lado su trayectoria como creativa para dedicarse por completo al proyecto de Moderna de Pueblo. En dicho proyecto, Raquel Córcoles es guionista, ilustradora y organizadora de contenidos. Tiempo después comenzó a compartir la responsabilidad de este proyecto con Carlos Carrero⁴⁶, quien dirige y gestiona todo lo que tiene que ver con la parte digital y empresarial de Moderna, como por ejemplo la tienda oficial online, que lleva activa desde 2014.

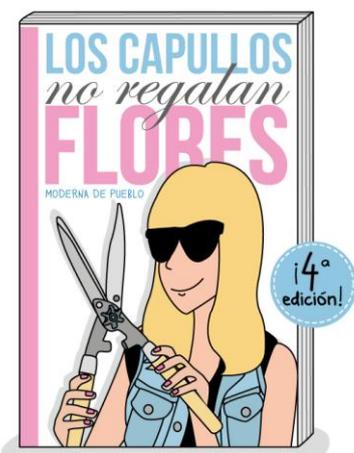

Ilustración8

Fuente: <http://modernadepueblo.com/los-capullos-no-regalan-flores/> (fecha de consulta 15-X-2018)

Los capullos no regalan flores fue su siguiente publicación, publicada en el año 2013, a la que le sigue *Cooltureta*, publicada tan solo con un año de diferencia. Finalmente, ya en el año 2017 publica *Idiotizadas, un cuento de empoderhadas*, su última obra y como posteriormente analizaremos, también la más madura y reivindicativa.

1.1.2 TRAYECTORIA PROFESIONAL

Moderna de pueblo nace gracias a la imaginación de su autora y el afán por plasmar en un cómic una idea original y que representase a la sociedad más joven. Quizá esa fue una de las claves, ya que el feedback de recibió de los lectores fue tanto notable como positivo.

Sin embargo, desde ese comienzo, *Moderna de Pueblo* ha cambiado mucho, como su propia autora reconoce es un libro que se ha ido ajustando a sus propios procesos personales y ha madurado con ella, plasmando el cambio de década de los 20 a los 30. Raquel Córcoles considera que son muchas las variaciones ocurridas, pero que tampoco demasiado notables, ya que asegura que esta generación, debido quizás a su reticencia por madurar y llegar a la fase adulta, se suele quedar con la vida que tenía con 20 años. Sin embargo destaca el hecho de una evolución que ha tenido lugar y que ha marcado

⁴⁵ *El País* es un periódico español fundado en 1976. Se redacta en español aunque algunas versiones autonómicas utilizan otros idiomas en algunos suplementos (por ejemplo, en el Quadern Catalunya). Tiene su sede social y redacción central en Madrid, aunque cuenta con delegaciones en las principales ciudades de España

⁴⁶ Carlos Carrero es un guionista español, que cuenta con dos publicaciones en las que ha colaborado como tal; *Cooltureta* e *Idiotizadas*.

fuertemente las últimas generaciones; el resurgir del feminismo. La autora explica que se ha aprendido - o haciendo referencia a su último libro *Empoderhadas* -, desaprendido diferentes aspectos que nunca tendríamos que haber aprendido. Es evidente la influencia de estas nuevas reivindicaciones en la última obra realizada por Raquel Córcoles, haciéndose notable esa evolución personal que anteriormente se destacaba. Es muy apreciable el cambio de tono y guión que ha dado conforme la sociedad ha ido cambiando, o incluso ella misma, ya que es consciente que algunas viñetas que realizó hace años se han quedado desfasadas.

Ilustración9

Fuente:<http://modernadepueblo.com/idiotizadas/>(fecha de consulta 15-X-2018)

Haciendo un breve recorrido por lo que es su obra, vemos claramente esta evolución e identificaremos fácilmente este cambio. *Soy de pueblo*, su primer libro, nos presenta la historia de una chica que de muda a una gran ciudad, habiendo crecido toda su vida en un pueblo. Al llegar se da cuenta de lo mitificada que tenía las ciudades, no sin antes pasar por muchas penurias y también por situaciones cómicas. En *Los capullos no regalan flores* se aprecia un gran acercamiento a la

realidad, Raquel Córcoles nos empieza a hablar de desamor, relaciones personales entre amigas o parejas, sentimientos propios de una generación joven...para pasar a su tercera obra; *Cooltureta*, una clara versión crítica a través del humor de todo aquello que representa el mundo moderno, donde las etiquetas, aparentar y la preocupación por el qué dirán está al orden del día. Finalmente nos encontramos con *Idiotizadas*, su última publicación, en la que el empoderamiento de la mujer y el intento por derribar los antiguos valores patriarcales que siguen presentes en la sociedad marcan la diferencia conforme a todo lo que la autora había transmitido anteriormente.

Raquel Córcoles ha dedicado gran parte de su formación y vida profesional a la ilustración, algo que no ha dudado en incorporar a su trabajo como ilustradora “Yo vengo de la publi, he trabajado de *copy* publicitaria y era mi sueño. Partiendo de que mi meta en la vida no era ser dibujante de cómic sino publicista (...) Es que a mí la

publicidad me encanta, yo veo una campaña publicitaria y me emociono.”⁴⁷ La artista es una gran amante de la publicidad, y ve su potencial y riqueza tanto como para poder lanzar al mercado y convencer a la gente de la calidad y potencial del producto como para incorporarlo y que aporte algo a la ilustración.

Una de las primeras ventajas que la ilustradora ha encontrado en la publicidad es que ha sido una gran ayuda para poder sobrevivir en el mundo de la ilustración y poder dejar su anterior trabajo. La autora destaca el apoyo recibido por estas empresas que han confiado en ella y la experiencia adquirida, ya que ha aprendido a diferenciar qué es lo que funciona o por otro lado qué es lo que a la gente no le llama tanto la atención o que

quema la imagen, y que por consiguiente supone un fracaso publicitario.

Ilustración 10 Fuente:<https://www.fantasticmag.es/el-humor-acido-de-anastasia-bengochea-en-monstruo-espagueti/> (fecha de consulta 15-X-2018)

De todas maneras, Raquel Córcoles tiene una filosofía publicitaria muy respetuosa con el lector. Admite que en muchos de las obras dibuja

productos con los que no tiene ningún tipo de acuerdo financiero, pero que estén allí

representados tiene una razón de ser, ya que funcionan como apología a una sociedad consumista – está el ejemplo de Mac o Jägermeister-. Sin embargo jamás utilizará una marca de manera que facilite este carácter consumista: “Tengo claro que no voy a poner nada del tipo: «¡Cómpralo, es perfecto!». Yo voy a ofrecer un contenido que sea igual de interesante y que mole y gracias al dinero que saque voy a poder hacer un proyecto para el que de otra manera no podría tener financiación.”⁴⁸. La autora lo que busca en

⁴⁷ <https://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotras-pintabamos-poco/> (fecha de consulta: 15-III-2018)

⁴⁸ <https://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotras-pintabamos-poco/> (fecha de consulta: 15-III-2018)

definitiva es una publicidad responsable que no moleste al lector, que confíe en su obra y le permita seguir realizando sus proyectos.

1.1.3 PROCESO CREATIVO Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS

El caso de Raquel Córcoles es un caso curioso, ya que ella, jamás había estado muy en contacto con el mundo del dibujo, esta ilustradora reconocida, hace unos años, según confiesa, jamás hubiese pensado que su futuro estaría en la ilustración. Sin embargo, gracias al interés y la búsqueda por encontrar recursos y poco a poco formarse en el dibujo, consiguió su objetivo.

Su primer libro, tanto estilísticamente como formalmente se ve muy poco avanzado, las posturas son rígidas y puede causar incluso una sensación de monotonía. Al no tener una experiencia previa ni un estudio anatómico por mínimo que fuese, resalta la dureza en la postura, ya que prácticamente todas las posturas de su personaje principal;

Moderna de Pueblo, eran prácticamente la misma.

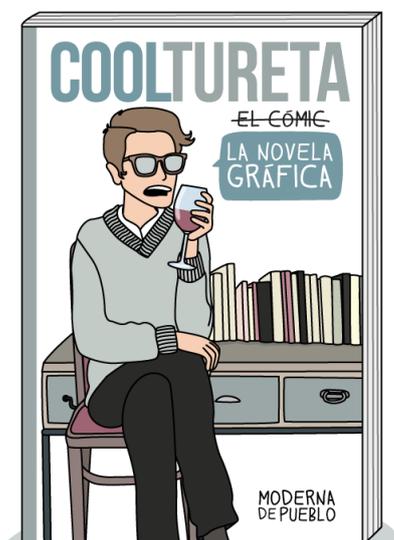

Ilustración11

Fuente:<http://modernadepueblo.com/cooltureta-la-novela-grafica/>(fecha de consulta 15-X-2018)

Más tarde, en *Cooltureta*, el avance en la técnica es muy notable. La artista poco a poco había encontrado su estilo, el manejo de las técnicas era mucho más profesional y limpio, en parte porque” me forcé a intentar dibujar todo lo que quería escribir y además, con Carlos, cuando hicimos este libro, ya tenía la presión de alguien más. Cada vez te atreves a más y yo creo que ahora no tendría tanto miedo a dibujar cualquier cosa.”⁴⁹.

Finalmente, Raquel Córcoles ya se considera a

⁴⁹ <https://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotros-pintabamos-poco/> (fecha de consulta: 15-III-2018)

sí misma dibujante y tiene muy claro cual es su medio imprescindible y único mediante el cual crear: “Ni Photoshop ni lienzo en blanco, yo Illustrator, y gracias a que existe y puedo dibujar”⁵⁰

1.1.4 REFERENTES

Raquel desde sus inicios fue una ilustradora primeriza que poco sabía más allá de la idea errónea de que todos los cómics eran de temática de héroes. Sin embargo, y gracias a sus primeros referentes, Liniers⁵¹, Daniel Clowes⁵², Aude Picault⁵³ o Jeffrey Brown⁵⁴, comenzó a ver más allá de los típicos cómics de ficción. Estos autores mostraron una cara menos conocida de este género, en el que la cotidianidad era el tema principal, algo que a la autora le atrajo desde el primer momento, viendo una compatibilidad clara en lo que ella quería plasmar en su obra.

El hecho de que la cotidianidad sea la base en la cual Raquel Córcoles plantea el guión de sus obras hace que estas estén muy influenciadas por los hechos que ocurren a su alrededor, y más en concreto en su grupo de amigos o gente que conoce. La artista cuenta el ejemplo de las reuniones amistosas: “El otro día, por fin, tuve una reunión de amigos, de esas en la que por fin estáis todos juntos y te pasas charlando hasta las tres de la mañana, y dije: «¡Dios mío, tengo el guion del próximo cómic solo de lo que ha salido aquí en una noche!».”⁵⁵ Como la misma autora confiesa, a veces le es difícil separarse de la mentalidad de inspirarse al máximo en este tipo de ambientes, algo que llega a dificultar incluso disfrutar de la conversación.

En alguna de sus obras, como es el caso de *Idiotizadas* sí se puede apreciar claramente que la mayor parte de la inspiración ha sido de sus amigos, sin embargo no siempre es así. También suele recoger muchas de sus influencias en la sociedad actual, sobre todo

⁵⁰ <https://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotras-pintabamos-poco/> (fecha de consulta: 15-III-2018)

⁵¹ Seudónimo de Ricardo Siri (Buenos Aires, 15 de noviembre de 1973)— es un historietista, ilustrador, pintor y editor argentino conocido por ser el autor de *Macanudo*, que es publicado desde 2002 en el diario *La Nación*, entre otras obras.

⁵² Daniel Gillespie Clowes (Chicago, 14 de abril de 1961) es un historietista estadounidense. Además, ha realizado ilustraciones para gran número de revistas, como *The New Yorker*, *Details*, *Esquire* o *Village Art*

⁵³ Aude Picault, nacida el 21 de junio de 1979 es una diseñadora y escritora de cómic francesa.

⁵⁴ Jeffrey Brown (nacido en julio de 1975) ^[1] es un dibujante nacido en Grand Rapids, Michigan

⁵⁵ <https://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotras-pintabamos-poco/> (fecha de consulta: 15-III-2018)

en eventos “de modernos” o lo que ella denomina –haciendo referencia a su obra– “coolturetas”.

En este caso, la artista cuenta que, cuando toma estas influencias, a lo que más importancia le da es a la credibilidad del guión, ya que si algo no es lo suficientemente realista puedes caer en un humor absurdo que no resulta tan atractivo y que tampoco tiene que ver con el estilo de *Moderna de Pueblo*. Aunque como relata la artista, a veces la realidad supera a la ficción “Cuando hice el libro con Carlos de los *Coolturetas* yo le decía: «Dios mío, Carlos, tenemos que ser realistas», porque cuando ya no es realista no hace tanta gracia. Estuvimos tan encerrados que el primer día que tuvimos libro y bajamos a tomar una caña, dimos con unos culturetas que eran diez veces más exagerados que los que habíamos retratado, y cuando los vi pensé: «No puede ser».”⁵⁶

Con coolturetas, Raquel Córcoles se refiere a toda esta gente que sigue la moda del momento, y es que la obra de esta autora es un claro reflejo de la sociedad actual. Toda una generación queda retratada con *Moderna de Pueblo*, es por esto que uno de los puntos fuertes de estas ilustraciones esté en que las personas se identifican muy rápidamente. Por esto, la conclusión es que el máximo referente de *Moderna de Pueblo* es simplemente la generación joven actual.

1.1.5 RELACIÓN CON LAS REDES SOCIALES

Raquel Córcoles es una artista, como muchos en la actualidad que ha visto en las redes sociales un nuevo escaparate en el que mostrar su obra. La artista destaca la ventaja de ser un medio con el cual saltar muchos pasos que retrasan o perjudican a la difusión, aunque también considera que una de las partes más difíciles del proceso es atreverse a mostrar tu obra por primera vez.

La razón por la que hace hincapié en este hecho es porque ella tuvo que comenzar desde cero, y al dar el paso al mundo de la ilustración no contaba con ningún punto de partida

⁵⁶ <https://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotras-pintabamos-poco/> (fecha de consulta: 15-III-2018)

ni nada que le indicase si su obra funcionaría o no. Internet cumple esta función, exhibiendo la obra de manera rápida y a coste cero.

La artista pone el ejemplo perfecto que respalda esta teoría, ya que con una viñeta titulada “Listillos modernos” ocurrió este fenómeno: “Fue de las más compartidas sin esperarlo, porque era muy sencilla, hablábamos de cosas como que las películas hay que verlas subtituladas porque el doblaje es el mal y cosas así. Y tuvo muchos detractores y defensores, que iniciaron un debate en Internet”⁵⁷.

Crear polémica, que a tus lectores les suscite interés los temas propuestos, crear polémica sana, que compartan tu obra, percibir el apoyo de la gente que lee tus publicaciones, todo este feedback produce un resultado que se traduce en confianza, como considera la autora: “Creo que hay fases: primero esa de perder el miedo y después llega la fase de volverte loca: «¡Ostras, que esto gusta, voy a hacer más!».”

Sin embargo la artista también advierte otra de las caras de Internet: la exposición tan abierta a la crítica, ya sea justificado o no. Raquel Córcoles reconoce que en ocasiones hasta el mínimo fallo, como puede ser un pequeño fallo ortográfico puede ser razón suficiente para ser el objetivo de críticas –en el mejor de los casos–, que a veces pueden llegar a convertirse en comentarios ofensivos. Internet es un expositor en el que te arriesgas a estar a la vista de todo aquel que quiera ver lo que has publicado. Todo es susceptible de no gustar, ofender aún no siendo esta tu intención, gustar, ser indiferente...son aspectos que hay que tener en cuenta antes de publicar.

Sin embargo la artista prefiere el formato digital al papel convencional. En un principio la artista aspiró a publicar en revistas e incluso sacar su obra al público en físico gracias al formato libro, pero en la actualidad confiesa que importa mucho menos que se le acabe una publicación en papel que perder las redes y el escaparate de internet.⁵⁸

⁵⁷ <https://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotros-pintabamos-poco/> (fecha de consulta: 15-III-2018)

⁵⁸ <http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/14-Como-ser-Moderna-de-Pueblo-Isabel-Cortes-acdcomic.pdf> (fecha de consulta: 26-VII-2018)

Sin embargo, unos años atrás el mundo de internet y las redes sociales no estaba tan dirigido a la muestra y difusión del arte, por lo que si no publicabas en una revista – *El Jueves* en el caso de Moderna- o viñetista en algún periódico era prácticamente imposible acceder a un público. En la actualidad no existe esta limitación, ya que no hace falta esperar a que alguien te elija o te publique, puesto que existe la opción de autopublicarte – algo que por otro lado conlleva un incremento de ilustradores y obras difundidas.

1.1.6 RELACIÓN CON EL FEMINISMO

Moderna de Pueblo es también el reflejo de las ideas feministas de su autora. En algunas ocasiones ha utilizado su obra como medio para hacer llegar al público y a la sociedad muchos mensajes. Algunos de manera más frívola, como es el caso del consumismo, pero en otras ocasiones funciona como un expositor con el que denunciar muchas injusticias que sobretodo atentan contra la mujer. Raquel Córcoles critica sobre todo la manera en la que las mujeres somos sometidas a cumplir ciertos requisitos; estar

Ilustración 12 Fuente: *Idiotizadas. Un cuento de empoderadas* Raquel Córcoles

de buen humor, ser educadas, mantenernos en un segundo plano, no resultar molestas... Así se producen situaciones que *Moderna* ha plasmado en varias ocasiones en su obra o que ha mencionado y denunciado personalmente tanto en entrevistas como en medios públicos. La artista destaca el hecho de que nuestro cuerpo ha pasado a ser algo ajeno a nuestro control y a nuestra decisión, pasando a ser algo de dominio público, ya que cualquiera tiene el derecho a opinar y ejercer presión sobre él «A las mujeres se nos inculca que si practicamos sexo somos unas

zorras porque nos gastamos. A los hombres les pasa lo contrario, se cuelgan medallas cada vez que se acuestan con alguien.»

«Las portadas de 'Esquire'⁵⁹ muestran a hombres de todo tipo de edad y profesiones. Tipos con carácter y arrugas. Las revistas para mujeres solo muestran sonrisas perfectas en el mundo de la moda. ¿No tenemos otro referente de mujer?.»⁶⁰ De esta manera, la artista marca una línea divisoria muy clara que posiciona a las mujeres en una zona, donde la belleza y la sexualidad conforman la base de su comportamiento y forma de expresión – o represión-, que contrasta con la zona masculina, que resulta extremadamente más libre y permisiva.

La actitud de Raquel no es algo habitual, puesto que gracias a esta concepción

femenina, muchas de las mujeres que se benefician de una mayor visibilidad y fama, suelen cumplir con todos los parámetros, y huir de todo aquello que suene a feminismo. Como la propia artista afirma «Muchas celebrities afirman en entrevistas que no son feministas y lo hacen para no caer mal, para que nadie las acuse de feminazis. Qué inmenso error porque el feminismo lo que reivindica, precisamente, es la igualdad. Sin embargo, hemos llegado a un punto en el que parece que las feministas somos todas unas

Ilustración 13 Fuente: <http://modernadepueblo.com/humor-femenino/> (fecha de consulta 15-X-2018)

⁵⁹ *Esquire* es una revista estadounidense dirigida al público masculino, con una gran tradición literaria, publicada cada mes por Hearst Corporation. Fue creada en 1933 y floreció durante la Gran Depresión, guiada por el fundador y editor Arnold Gingrich.

⁶⁰ <https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20180113/10-cosas-que-mujeres-deberian-desaprender-segun-moderna-de-pueblo-6543360> (fecha de consulta: 28-VII-2018)

amargadas, lesbianas y radicales».⁶¹

Raquel considera que esta actitud está muy lejos de crear un verdadero cambio que resulte beneficioso para la sociedad, ya que considera que el germen de todo esto se encuentra en la sororidad, la ayuda entre mujeres. Si lo único que creamos es un clima de desconocimiento, envidia, miedo o inseguridad jamás se llegará a una evolución sostenida y verdaderamente útil. Este cambio, según La autora y tal y como expresa en su obra empieza en la cotidianidad, apoyando a la amiga que está en una relación tóxica, no abandonando a tus seres queridos por una relación de pareja, respetando la libertad de otras mujeres.. etc.

Es innegable que *Moderna de Pueblo* le da voz a toda una generación, reflejando los valores y de alguna manera retratando de una manera artística lo que está siendo el renacimiento de una ideología que está marcando un momento histórico y social. Sin embargo, la autora reconoce que no es algo en lo que solo ella participe, sino que muchas más mujeres artistas son responsables de este hecho. Ilustradoras como Flavita Banana, Monstruo Espagueti⁶², Paula Bonet, Sara Herranz⁶³, Agustina Guerrero⁶⁴ son para ella, algunas de estas mujeres que en la ilustración que se realiza en España les han ido ganando terreno a los hombres, que desde siempre habían monopolizado los espacios artísticos de expresión- periódicos, revistas, boletines- plasmando de forma monótona una visión masculina, y en muchas de las ocasiones; machista.

⁶¹ <https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20180113/10-cosas-que-mujeres-deberian-desaprender-segun-moderna-de-pueblo-6543360> (fecha de consulta: 28-VII-2018)

⁶² Monstruo Espagueti es una Artista natural de Barcelona, dedica su arte a realizar dibujos, viñetas, comics, humor e ilustración.

⁶³ Sara Herranz, natural de Tenerife, estudió Comunicación Audiovisual en Santiago de Compostela. Continuó su camino en Madrid donde se especializó en realización televisiva. Actualmente se dedica a la ilustración, el diseño gráfico y *motion graphics*. Vende láminas y originales en formato papel a través de su página web, aunque también ha participado en ferias como el Mercado Central de Diseño de Matadero Madrid.

⁶⁴ Agustina Guerrero (1984, Ciudad de Chacabuco, Argentina) es una de las dibujantes contemporáneas que han llegado a la ilustración para dar voz a las mujeres. En sus láminas, la argentina condensa problemas e inquietudes puramente femeninas.

2. ANÁLISIS DE LA OBRA. *IDIOTIZADAS*

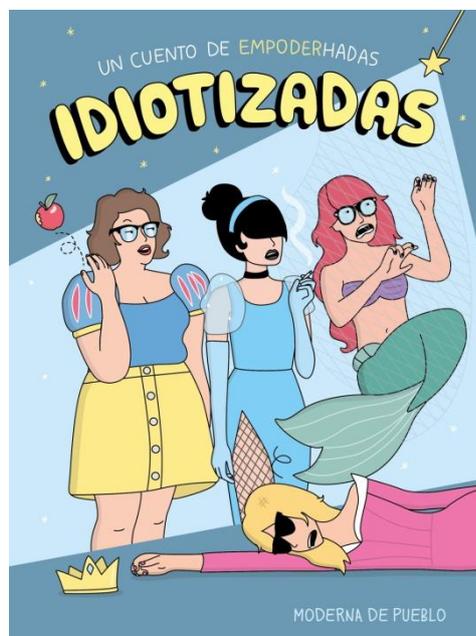

Ilustración 14 Fuente: *Idiotizadas. Un cuento de empoderadas* Raquel Córcoles

2.1.1 FICHA TÉCNICA

Autor	Raquel Córcoles
Título	<i>Idiotizadas. Un cuento de empoderadas</i>
Nº Edición	6ª
Responsabilidad secundaria	Raquel Córcoles (ilustraciones, idea, argumento, guión) Carlos Carrero (guión)
Editorial, ciudad y año de edición	Editorial Planeta, Barcelona (España), noviembre de 2017 (primera edición)
ISBN	978-84-08-17688-6

2.1.2 CONTENIDOS

Idiotizadas es una obra con una base argumental que bebe de los cuentos infantiles de princesas pero que para nada tiene que ver con ellos, y esto es algo de lo que el consumidor de la obra se da cuenta en cuanto profundiza mínimamente. *Moderna de Pueblo* recoge el formato clásico de cuento con todos sus clichés y valores anticuados para darles un giro de 180 grados y llevarlos a un terreno (como no podía ser de otra manera) más moderno y actual.

A través de las viñetas, Raquel Córcoles ha encontrado una manera de entendimiento en su propio círculo de amistades y que por otra parte también nos puede ayudar al resto de personas que accedamos a *Idiotizadas* para lanzar alguna indirecta sobre los temas que trata. "Quería expresar todas esas cosas que no le puedes decir a una amiga, pero con la intención de que se reconozcan. No le puedes decir que su novio es imbécil, porque está enamorada, pero si lo lee quizá sea consciente de que no la trata bien"⁶⁵, explica.

Esta es otra de las facetas que la artista destaca, ya que es innegable el valor educativo que tiene en ciertos momentos al tratar temas como la anorexia, la bulimia o el maltrato psicológico. Es en estos puntos donde más madurez y nuevos matices recoge la obra, puesto que refleja situaciones duras pero que a la vez no pretende esconder, es más; es capaz de abordarlos sin perder el toque de humor que impregna toda la obra -sin restarle importancia al asunto en cuestión-. Como ella misma resume "Para explicarlo con datos ya están las campañas del Ministerio, aunque metan la pata siempre, y a mí lo que me interesa es que educar en feminismo también pueda ser divertido"⁶⁶. Por ello, buscando ese lado amable y dinámico ha encontrado la solución en las princesas, que si reflexionamos después de leer *Idiotizadas*, pueden ser uno de los culpables de fijación permanente de algunos valores machistas (más o menos graves) en la sociedad. Esta idea no es algo casual, ya que la propia artista confiesa haberse sentido de alguna manera engañada por algunos de los mensajes que nos lanzaban desde pequeñas (en

⁶⁵ https://www.eldiario.es/cultura/libros/Moderna-Pueblo-princesas-idiotizadas_0_711129297.html (fecha de consulta: 13-IV-2018)

⁶⁶ https://www.eldiario.es/cultura/libros/Moderna-Pueblo-princesas-idiotizadas_0_711129297.html (fecha de consulta: 13-IV-2018)

especial a las niñas) con esta clase de historias y personajes. "Mi favorita era Bella, que nos la vendían como la culta y rarita que leía libros. Ha sido el cuento que más rabia me ha dado cuando he crecido. Trata de un maltrato y representa el síndrome de Estocolmo al dedillo. Ella siempre preciosa y dulce, mientras que él puede ser una Bestia porque nosotras sí vemos la belleza del interior. Ellos, en cambio, no"⁶⁷, se lamenta. Por ello, aunque en nuestra más tierna infancia nos presentaban un modelo de mujer y hombre, a aceptar unos cánones, situaciones y comportamientos que culminaban siempre en un final feliz, es interesante volcar todos estos valores y colocarlos frente a frente con la realidad más absoluta y actual "Me apetece hacer ficción porque faltan muchas historias por contar. No me sirve de nada que sigan revisiando películas de Disney, mejor que salgan nuevas con la mentalidad fresca"⁶⁸.

Ilustración15
Fuente:<http://modernadepueblo.com/idiotizadas/> (fecha de consulta 15-X-2018)

Sin embargo, aunque Raquel Córcoles sea una mujer concienciada con según qué causas, confiesa rechazar todo lo que tenga que ver con la política, al considerar que se trata de un ambiente demasiado cargado y viciado por la presencia masculina y en muchos casos por consiguiente con muchas de las cosas negativas que aquello conlleva "Me interesa poco porque es un campo de nabos y no me he visto representada. Son esos señores hablando de sus cosas y haciendo mansplaining"⁶⁹, razona. De todos modos no la rechaza en su totalidad, ya que sí que muestra cierto tipo de

⁶⁷ https://www.eldiario.es/cultura/libros/Moderna-Pueblo-princesas-idiotizadas_0_711129297.html (fecha de consulta: 13-IV-2018)

⁶⁸ https://www.eldiario.es/cultura/libros/Moderna-Pueblo-princesas-idiotizadas_0_711129297.html (fecha de consulta: 13-IV-2018)

⁶⁹ IDEM

interés en aquellas políticas que sufren algún tipo de rechazo al contemplar de alguna manera a las mujeres, y que son el objetivo de insultos machistas constantes: "la fea, la que no se depila, la gorda, la guapa que solo está ahí por su físico o la zorra"⁷⁰.

Aunque por esta parte pueda parecer un discurso muy excluyente, nada más lejos de la realidad. No hay que olvidar que en el ejemplo concreto de *Idiotizadas*, el guión también está firmado por un hombre: Carlos Carrero.

Raquel trabaja con él desde hace muchos años, y para la realización de su última obra no podía faltar. *Idiotizadas* se trata de una idea propia de la artista, sin embargo confiesa que es muy difícil la tarea de sacar adelante un guión sin la ayuda de alguien más, aparte los dos funcionan muy bien y la artista asegura que en muchos casos le ha dado un giro muy necesario a la obra plasmando en ella su propia personalidad "Es muy difícil llevar tu guión a buen puerto sola, porque te pierdes. Carlos siempre me dice: "A ver, ¿qué quieres contar?" o "aquí te estás desviando". Él tiene mucha conciencia feminista y también me enseña temas. Y además me da mucho juego, porque en nuestra casa los roles están muy cambiados: en el libro quisimos dejarlo en segundo plano, porque pensamos que no mucha gente se identificaría..."⁷¹. En *Idiotizadas* se da el caso en el que el hombre es el que realiza las tareas de la casa y el que insiste en tener hijos, y este aspecto es el que está totalmente calcado de Carlos Carrero. "Casi sueña con ser amo de casa. Yo le digo: "No, no seas amo de casa, porque a la larga te vas a sentir frustrado". El cambio de roles es tal que él cree que esa vida es bonita. Carlos piensa que si pudiera elegir, se pediría una excedencia para cuidar a su familia. Y yo pienso que no debería dejar su carrera, porque luego se sentiría inferior, que eso no está reconocido socialmente y que afectaría hasta a la pareja. Pero bueno, él trabaja conmigo y es más organizado que yo."⁷² La forma de organizarse es otro aspecto en el que el trabajo de Carrero ha sido completamente necesario. Raquel confiesa que en anteriores situaciones había realizado el libro página a página llegando al punto de casi inventárselo sobre la marcha. Sin embargo en esta ocasión su compañero y ayudante le recomendó un método

⁷⁰ IDEM

⁷¹ https://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/moderna-de-pueblo-estamos-reivindicando-cosas-muy-sensatas-y-nos-llaman-feminazis_a_23289996/(fecha de consulta: 26-VII-2018)

⁷² https://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/moderna-de-pueblo-estamos-reivindicando-cosas-muy-sensatas-y-nos-llaman-feminazis_a_23289996/(fecha de consulta: 26-VII-2018)

más organizado y claro; acabando en primer lugar el guión antes de comenzar a trabajar. Como se puede apreciar y analizaremos más adelante, la obra resulta más completa, fluida y con un hilo conductor claro. Los resultados son mejores en cuanto a estructura y la ilustración encaja de manera efectiva “Así que bien, porque nos compenetramos; yo soy la parte creativa, la de las ideas, y él es la parte de encajarlo todo, de hacer esquemas. Trabajamos guay juntos.”⁷³

Por último tampoco hay que olvidar nombrar otros de sus referentes y fuentes de inspiración, las series y los cómics. Si nos centramos en el tema feminista, Raquel Córcoles se confiesa “la típica mainstream” a la hora de decidir leer y tomar como referente libros que abordan esta temática, aunque confiesa que no ha investigado demasiado “no me he documentado para *Idiotizadas* con teorías sobre feminismo porque por otro lado quería hablar desde mi punto de vista de poco entendida.”⁷⁴ Aunque por otro lado sí admite haber acudido a básicos del feminismo como *Solterona*⁷⁵, de Kate Bolick⁷⁶, o *Cómo ser mujer*⁷⁷, de Caitlin Moran⁷⁸, los cuales le influyeron mucho en la realización de la obra. También destaca otro libro que encaja totalmente el tipo de estilo y de relato que utiliza la autora en sus cómics: *¿Podemos hablar de algo más agradable?*, de Roz Chast⁷⁹, cuyo argumento habla de la historia de una mujer que cuida de sus padres cuando ya llegan a la vejez. A pesar de lo terrible que

⁷³ <https://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/moderna-de-pueblo-estamos-reivindicando-cosas-muy-sensatas-y-nos-llaman-feminazis-a-23289996/> (fecha de consulta: 26-VII-2018)

⁷⁴ <http://www.pikaramagazine.com/2018/01/moderna-de-pueblo/> (fecha de consulta: 28-VII-2018)

⁷⁵ *Solterona* es una obra que rompe los mitos del matrimonio y aboga por una evolución natural de la lucha por la independencia. Su autora, Bolick construye el libro desde sus experiencias personales e inspirándose en mujeres artistas que no necesitaron estar solteras para defender la autoexpresión

⁷⁶ Kate Bolick (nacida en 1972) vive en Brooklyn y es la autora del *best seller* de New York Times *Solterona: la construcción de una vida propia*. Contribuye también como editora de *The Atlantic*, y es presentadora de "Touchstones at the Mount," una serie de entrevistas literarias que tiene lugar anualmente en la Casa de Edith Wharton en Berkshires.

⁷⁷ *Cómo ser mujer* es la autobiografía escrita en el año 2011 por la escritora británica Caitlin Moran. El libro plasma los primeros años de vida de Moran incluyendo su visión del feminismo.

⁷⁸ Catherine Elizabeth "Caitlin" Moran (nacida el 5 abril de 1975 en Brighton, Reino Unido) es una autora y periodista británica. Escribe tres columnas semanales para el medio *The Times*: una para la revista *Saturday*, otra de reseñas de programas de televisión y la columna "Celebrity Watch". Moran ha recibido varios Premios de la Prensa británica (BPA): en 2010 a Columnista del Año, y en 2011 a Crítica del Año y Entrevistadora del Año 2011. En 2012, fue nombrada Columnista del Año por el Club de Prensa de Londres y Comentarista de Cultura en los *Comment Awards* en 2013.

⁷⁹ Rosalind "Roz" Chast es una dibujante estadounidense y una dibujante de personal para *The New Yorker*. Desde 1978, ha publicado más de 800 caricaturas en *The New Yorker*. También publica caricaturas en *Scientific American* y *Harvard Business Review*.

implican este tipo de situaciones, al igual que Raquel en *Indiotizadas*, Chast consigue encontrar el humor y finalmente descubrir tesis cómicas.

1.2.3 ILUSTRACIONES

1.2.3.1 LOS PERSONAJES

Gordinieves

Ilustración
Fuente: <http://modernadepueblo.com/indiotizadas/> (fecha de consulta 15-X-2018)

Es uno de los personajes más fuertes e impactantes de *Indiotizadas*. Está basada en el personaje de Blancanieves, y al igual que ella se tiene que enfrentar a diversas historias, cuyo problema principal –como ocurría de alguna manera en el caso de la princesa original– comenzaba por la comida. Desde pequeña ha tenido que enfrentarse a diversos comentarios ya que su cuerpo no correspondía con los

16 cánones de belleza impuestos, sin embargo ha sabido crecer haciéndose fuerte y consiguiendo ser una persona

cuya moral es muy difícil de destruir. Gordinieves protagoniza diferentes historias a lo largo del libro, encarnando siempre a un personaje que se caracteriza por un fuerte carácter, seguridad, curvas y personalidad arrolladora. Es por esto que en el libro, es el personaje que embandera el movimiento body positive⁸⁰, aguantando en ciertas ocasiones los comentarios de sus amigas, que sin querer caían en los mismos errores

⁸⁰ El movimiento body positive Es una crítica a industrias como la moda, el deporte, la farmacológica y los medios por intentar crear una imagen falsa de la mujer y del hombre; busca el equilibrio entre la salud, el bienestar y nuestro propio cuerpo.

que la sociedad les quería hacer pensar. Como la propia autora reconoce "Yo también he querido ayudar a una amiga a través de inculcarle los cánones a los que yo me he sometido, pensando que así sería la perfecta mujer de éxito. Tanto me las daba de feminista y la que tenía que cambiar era yo, no ella"⁸¹

Zorricienta

Ilustración

Fuente:<http://modernadepueblo.com/idiotizadas/>(fecha de consulta 15-X-2018)

El personaje de Zorricienta se ha cansado de buscar un príncipe y al contrario que la princesa en la que está “basada”, ha desmitificado completamente el amor. Es por esto que ha sufrido en varias ocasiones *slut shaming*⁸² por el simple hecho de llevar una vida sexual fuera de los límites que la sociedad pretende imponer específicamente a las mujeres. Es por ello que en el grupo de amigas es de las que prefiere contar anécdotas picantes y arrastrar a sus 17 amigas de fiesta que hablar de bebés y bodas (algo que le produce hasta alergia).

Sirenita Pescada

Ilustración

Fuente:<http://modernadepueblo.com/idiotizadas/>(fecha de consulta 15-X-2018)

18

http://modernadepueblo.com/princesas-idiotizadas_0_711129297.html

⁸² *Slut-shaming* es un neologismo utilizado para describir el acto de culpabilizar a una mujer aludiendo a comportamientos o deseos sexuales diferentes a los ortodoxos o que pueden ser considerados contrarios a los tradicionales o religiosos, tanto si son reales como si no lo son.

repetidas ocasiones con la manera de ser de Zorricienta y Gordinievas.

Madre de Moderna

Ilustración19

Fuente [http://modernadepueblo.com/idiotizadas/\(fecha de consulta 15-X-2018\)](http://modernadepueblo.com/idiotizadas/(fecha de consulta 15-X-2018))

Es un personaje marcado por un fracaso personal. Se trata de una mujer que ha pasado de obedecer a sus padres a obedecer a su marido, y cuando ve fracasar su matrimonio se le cae el mundo encima; el cuento de hadas se ha esfumado de repente. Al ser una mujer ya madura se tiene que enfrentar no solo a construir una nueva vida desde cero, sino que también debe enfrentarse a la opinión de la gente al saber que ha decidido

divorciarse.

Se puede ver el proceso de evolución de este personaje, desde que en un primer momento intenta autoconvencerse de que todo va bien para no sentir que ha fracasado en lo único a lo que ha dedicado su vida, hasta que rompe con todo y con la ayuda de sus hijas consigue salir adelante.

Este es el personaje que quizá por el choque generacional más destaca en cuanto a diferencias de pensamiento, ya que como explica Raquel “También está la mentalidad de que hay que aguantar; a mis abuelos les parecía una locura que mi madre se divorciase, que tenía que aguantar lo que le había tocado. Como si su obligación fuera quedarse en su casa y con su marido. Y en nuestra generación, el rollo de aguantar, cero⁸³”.

⁸³ <https://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/moderna-de-pueblo-estamos-reivindicando-cosas-muy-sensatas-y-nos-llaman-feminazis-a-23289996/> (fecha de consulta: 26-VII-2018)

Moderna

Ilustración 20 Fuente:<http://modernadepueblo.com/idiotizadas/>(fecha de consulta 15-X-2018)

Moderna es la figura conductora, y parece estar en medio de todas las situaciones. Es el personaje que siempre duda y se plantea qué sería lo correcto, qué debería hacer o por

qué. En general, podríamos decir que es

el personaje que nos plantea las preguntas a la vez que se las hace a sí misma, para que de alguna manera participemos de su indecisión y así conducirnos a un diálogo interno.

1.2.3.2 INSPIRACIÓN

La inspiración para la realización del libro no es totalmente autobiográfica; Raquel Córcoles confiesa que no tiene ningún afán de protagonismo ni obsesión por diferenciarse, aunque si es fácilmente reconocible que el personaje de Moderna de Pueblo nos puede recordar por estética y en algunas historias a ella. La autora relata que cuando escucha o le cuentan alguna historia que le gusta y que concuerda con el personaje de Moderna, se la adjudica inmediatamente. También destaca el hecho de tener varios personajes, ya que esto le permite desarrollar diferentes personalidades. En la personalidad del grupo de amigas, la autora reconoce haberse inspirado en su propio grupo de amigas “Ahí hay una gran diferencia en el estilo de vida y, aunque mi grupo es más grande que las cuatro protagonistas de Moderna, hay unas que encajan más en

Zorricienta, hay una que es Gordinieves —ella sí está totalmente basada en una personaja amiga mía, mi musa—, y luego la Sirenita pescada es una mezcla de cosas que incluso me han pasado a mí y a otras amigas: una ya está embarazada y otra nos lo acaba de contar justo en la presentación del libro.⁸⁴ Es más, la autora cuenta que en una de las viñetas del libro —los capullos de discoteca— pidió expresamente ayuda a sus amigas por medio de un mensaje de Whatsapp : "A ver, chicas, que estoy muy agobiada con el final del libro, ¿qué capullos hay hoy en día por la noche?". Y todas ahí mandando: "Pues está el que te da la chapa sobre su empresa...". Y yo: "Me gusta, me gusta".⁸⁵ Raquel Córcoles admite que son de gran ayuda y le sirven como referencia con sus problemas reales o historias que le cuentan.

Con este método lo que quiere conseguir es que al ser problemas tan reales y mundanos, la gente se sienta reconocida "A veces creemos que tenemos unas vidas tan aburridas y normales que pensamos que no hay nada que contar ahí. Para mí el reto es ese".⁸⁶

1.2.3.3 ESTÉTICA

El evidente parecido con las princesas Disney es un rasgo fácilmente reconocible y destacable de *Idiotizadas*.

Ilustración 21 Fuente:https://compromiso.atresmedia.com/crea-lectura/gana-ejemplar-idiotizadas-particular-cuento-hadas-moderna-pueblo_201804135ad0c1780cf264760ec63da9.html(fecha de consulta 15-X-2018)

Se trata de un recurso estético que Raquel utiliza de forma consciente debido a su significado, utilizándolo de forma irónica: "Como recurso estético me encantaba, y es un amor-odio lo que siento por las pelis Disney.

Aunque veas que son machistas, te siguen generando esa felicidad de "¡ay, qué bonito todo, me encanta!". Es un guiño estético, porque como lo conoce tanta gente, me daba la oportunidad de contar la historia a través de parodias. Obviamente, no culpo a Disney de todo el machismo del mundo. Es más bien una reflexión de cómo podíamos ver esto de pequeñas y a todos les

⁸⁴ https://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/moderna-de-pueblo-estamos-reivindicando-cosas-muy-sensatas-y-nos-llaman-feminazis_a_23289996/(fecha de consulta: 26-VII-2018)

⁸⁵ IDEM

⁸⁶ IDEM

parecía normal lo que nos inculcaban, y de cuánto hemos tardado nosotras en verlo. Pero así con mil cosas.⁸⁷”.

Por otra parte, de forma puntual hay que destacar la estética del personaje de Gordinievas. El estilo de la artista ha sido siempre el de dibujar a sus personajes con una figura más bien delgada, y como ella misma apunta, ha supuesto todo un reto "Soy una dibujante muy limitada y nunca había salido del prototipo de cuerpo delgado que hago siempre. Pero fue un gustazo trazar tetas, barriguitas y muslazos"⁸⁸.

1.2.4 RELACIÓN DE LA OBRA CON EL FEMINISMO

Idiotizadas, según confirma su autora, se trata de un libro feminista. Como ya se ha comentado, temas tales como la maternidad y el ejemplo de mujeres como nuestras propias madres aparecen en un primer plano con una gran importancia en el contenido de la obra. Raquel no solo pretende hacernos reflexionar y plantearnos cuestiones como “¿es lo que quieres de verdad? ¿O solo es una cosa más que tachar de la lista?⁸⁹” o la fuerza y el ejemplo de todas aquellas mujeres que fueron educadas en el machismo – como es el caso de su propia madre- y que quisieron y fueron capaces de educar a sus hijos e hijas en una mentalidad más abierta y respetuosa, e incluso de romper con todo lo que se les ha impuesto y ser un ejemplo de estos valores. Además de todo esto, la autora se atreve a señalar y nombrar directamente ejemplos polémicos claros en los que el feminismo está muy involucrado. Este es el caso de una frase que aparece en el libro "Ni machismo ni feminismo, igualdad", que aparece en una página del libro en la que la autora hace referencia al hecho muy generalizado en que ser una señorita es lo que está bien visto como mujer “Las madres dicen: "¡Qué orgullo de hija, es perfecta!". Tu jefe

⁸⁷ https://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/moderna-de-pueblo-estamos-reivindicando-cosas-muy-sensatas-y-nos-llaman-feminazis_a_23289996/ (fecha de consulta: 26-VII-2018)

⁸⁸ https://www.eldiario.es/cultura/libros/Moderna-Pueblo-princesas-idiotizadas_0_711129297.html (fecha de consulta: 14-VI-2018)

⁸⁹ IDEM

está tan contento contigo, tus padres también. Y el hecho de tener que complacer a todo el mundo es lo que hace que muchas mujeres digan esta frase, porque creo que les da miedo que se les vincule al feminismo, un tema controvertido al que se asocian connotaciones negativas. Entonces ellas, para alejarse de eso y seguir manteniendo una imagen de no caer mal a nadie, dicen: "Yo no soy feminista, quiero la igualdad"⁹⁰. Sin embargo, como explica Raquel, igualdad y feminismo son lo mismo, pues en eso se basa. Pero ellas prefieren alejarse de este término con el único fin de que su imagen no se vea dañada y por consiguiente puedan contentar al máximo número de gente posible.

Aunque por otro lado, el miedo al rechazo por el hecho de reivindicar cosas tan sensatas como puede hacer el movimiento feminista no es nada extraño, puesto que como explica la autora "Entendería que si pides la castración te llamen feminazi"⁹¹, pero estamos reivindicando cosas muy sensatas y nos llaman feminazis.⁹²

Raquel reconoce que en este tema no existe un diálogo "Te dicen: "¡FEMINAZI!". Tú respondes: "No, yo soy feminista, no quiero aplastar al género masculino, quiero igualdad". Y su respuesta: "¡FEMINAZI!"⁹³. Aunque también explica que todo esto no se deba más que a un desconocimiento generalizado de lo que es e implica el feminismo, y que el movimiento -relativamente joven- es un camino que estamos recorriendo. Aún estamos en proceso de saber qué es lo que buscamos y abrir los ojos para poder encontrar soluciones comunes "Igual que nos hemos desidiotizado y hemos desaprendido ciertas cosas que antes no veíamos, aún quedan muchas más. Esto va cambiando, es un diálogo abierto, tú y yo podemos ser feministas y no estar de acuerdo en muchas cosas. A veces parece que "como no coincido con esto que ha dicho esta

⁹⁰ https://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/moderna-de-pueblo-estamos-reivindicando-cosas-muy-sensatas-y-nos-llaman-feminazis_a_23289996/(fecha de consulta: 26-VII-2018)

⁹¹ El término *feminazi* (que aparece como adjetivo y también como sustantivo) se usa con un sentido peyorativo en contra del feminismo en general o en contra de algunas feministas en particular, sobre todo a las que se percibe como radicales, con el argumento de que el feminismo no busca la igualdad entre hombres y mujeres. El término fue popularizado por Rush Limbaugh en 1992, un locutor de radio y comentarista político conservador estadounidense.

⁹² https://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/moderna-de-pueblo-estamos-reivindicando-cosas-muy-sensatas-y-nos-llaman-feminazis_a_23289996/(fecha de consulta: 26-VII-2018)

⁹³ https://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/moderna-de-pueblo-estamos-reivindicando-cosas-muy-sensatas-y-nos-llaman-feminazis_a_23289996/(fecha de consulta: 26-VII-2018)

feminista, no soy feminista". Y eso no tiene nada que ver; dentro del feminismo hay muchas opiniones y muchos temas que aún están por debatir.⁹⁴

Aunque el discurso de Raquel nos pueda parecer razonable y respetuoso, confiesa haber sido también objetivo de insultos y en concreto del ya famoso *feminazi*. Según la artista cualquiera que haya publicado, dicho o hecho referencia a algo feminista ha estado en el punto de mira de mucha gente que directamente ha acudido a dicho término, convirtiéndose prácticamente en un sinónimo de feminismo. Sin embargo, Raquel no es la primera vez que se enfrenta a esta palabra, ya que casualmente en Cooltureta tenía un

personaje que se llamaba la Feminazi.

Como cuenta la autora, en aquel entonces *feminazi* era un término gracioso “que salía de vez en cuando y que podíamos usar tú y yo, en plan: "Uy, estoy de un feminazi últimamente; me he leído no sé qué noticia y me he calentado".⁹⁵” Pero más tarde lo que la artista determina como el “mundo hetero antifeminista” comenzó a apropiarse del término. Raquel Córcoles

Ilustración 22 Fuente:<http://modernadepueblo.com/mis-vinetas-mas-machistas/>(fecha de consulta 15-X-2018)

explica chistosa una anécdota que se suele repetir “Esa palabra ha adquirido tales connotaciones y tal presencia que a veces me preguntan: "¿Cómo pudiste hacer un personaje con el nombre Feminazi?". Pero hace cuatro años esta palabra no significaba eso.⁹⁶” La autora expone tomando como ejemplo algo que dijo Ana Morgade en la presentación de *Idiotizadas* que tuvo lugar el jueves 23 de Noviembre en Madrid, que la única manera de que dejen de utilizar ciertas palabras como es el caso de *feminazi* en

⁹⁴ <https://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/moderna-de-pueblo-estamos-reivindicando-cosas-muy-sensatas-y-nos-llaman-feminazis-a-23289996/>(fecha de consulta: 26-VII-2018)

⁹⁵ IDEM

⁹⁶ IDEM

nuestra contra es reapropiándonoslas. Si comenzamos a utilizar estas palabras les quitaremos peso y les daremos un nuevo significado para que no las puedan utilizar como arma contra las mujeres “Como cuando te llamaban maricón y al final los maricones se llamaban maricones entre ellos. Así le quitas ese peso, esa fuerza y ese mal rollo a la palabra.”⁹⁷ explica la artista.

Raquel Córcoles afirma que el libro está mayormente dirigido y sustentado por mujeres, y acude al término *sororidad* para explicarlo. La autora explica que sin el apoyo que ha tenido de este sector femenino de la población no hubiese podido llegar hasta donde está “Las mujeres me han apoyado desde el día uno, lo han compartido todo, mis amigas han sido pesadísimas recomendándolo. “. Pero tampoco esconde la ayuda que ha recibido por parte de los hombres “También hay tíos —aunque siempre hable en femenino— que me escriben para decirme: "Me he comprado tu libro y esta vez no he dicho que era para mi novia". ¡Bravo, bravo!”. La ilustradora recalca este hecho, en el que a muchos hombres les da vergüenza el hecho de aceptar y reconocer públicamente que leen obras escritas por mujeres o libros en los que los personajes principales son mujeres. Sin embargo contrasta el hecho de que las mujeres por el contrario consumimos en comparación muchos libros, películas, series protagonizadas, guionizadas, producidas o escritas por hombres “¿Por qué no pueden leer ellos un libro de mujeres cuando yo me he tragado *Reservoir Dogs*⁹⁸, que son cuatro machos, y lo disfruto como la que más? Parece que si ellos leen un libro escrito por una mujer se van a convertir en princesas.”⁹⁹.

Toda esta problemática que de una manera directa afecta a la producción de obra de muchas autoras también está relacionada con lo que Raquel Córcoles denomina las “cosas de chicas” “Lo que pasa en el mundo del cómic es que a mí se me cataloga en que hago "cosas de chicas". En cambio, a Joe Matt¹⁰⁰, que es un tío que yo leo y me gusta, y siempre está hablando de pajas, de chicas, de porno y tiene conversaciones

⁹⁷ https://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/moderna-de-pueblo-estamos-reivindicando-cosas-muy-sensatas-y-nos-llaman-feminazis_a_23289996/ (fecha de consulta: 26-VII-2018)

⁹⁸ *Reservoir Dogs* (en México, *Perros de reserva*; en otros países de Hispanoamérica, *Perros de la calle*) es una película estadounidense del año 1992 dirigida y escrita por Quentin Tarantino, siendo esta su debut como director. La película desde entonces es vista como un importante y muy influyente hito del cine independiente.

⁹⁹ https://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/moderna-de-pueblo-estamos-reivindicando-cosas-muy-sensatas-y-nos-llaman-feminazis_a_23289996/ (fecha de consulta: 26-VII-2018)

¹⁰⁰ Joe Matt (nacido el 3 de septiembre de 1963) es un dibujante estadounidense, más conocido por su trabajo autobiográfico, *Peepshow*.

machirulas con sus amigos... ¿por qué no se le cataloga en "cosas de chicos"? Parece que si las protas son mujeres, la autora es una mujer, es un género secundario. [...] O si yo me pongo a hablar de la regla, ¿por qué no está bien visto? Joe Matt habla de pajas...¹⁰¹»

Podemos concluir que aunque la autora sienta un mayor apoyo por parte de las mujeres no es específicamente un libro que solo alcancen a leer mujeres. Puede estar más enfocado hacia el público femenino, pero eso no implica que los hombres no puedan aprender, divertirse y concienciarse con *Idiotizadas*.

Al igual que temas ya comentados como los insultos abanderados por personas que rechazan la ideología feminista o la mala consideración que se tiene a según qué obras cuando la mujer aparece tanto como personaje o autora de las mismas, el tema del sexismo en el trabajo también es un asunto recurrente. La artista confiesa haberlo vivido en alguna que otra ocasión y lo ilustra con el ejemplo de una anécdota: "En el Salón del Cómic, estaba sentada en la mesa de firmas, acababa de llegar, y se me acercó un tío a decirme que ese sitio estaba reservado para autores. Me quedé con una cara... Se creería que estaba descansando de los tacones. Imagínate en qué mundo vive el pobre —digo "pobre" por decir algo—, que además era otro autor y de hecho le tocaba sentarse a mi lado. Le contesté que era autora, y me quedé a su lado, firmando decenas de ejemplares mientras él se comía los mocos. Fue el karma (risas).¹⁰²»

También explica que esto no es un caso aislado al estar más involucrada en el mundo del cómic, ya que en su vida laboral antes de acceder a estos ambientes ya había sufrido algún tipo de acoso "Anda que no nos ha tocado tener jefes y aguantar comentarios que te hacen pensar "qué vergüenza de tío"¹⁰³.

Y es que al parecer, después de tanta invisibilidad en algunos aspectos, la mujer se ha convertido en el centro de atención en muchas ocasiones, y esto no es algo que nos

¹⁰¹ https://elpais.com/elpais/2017/12/18/tentaciones/1513617579_560143.html(fecha de consulta: 18-VI-2018)

¹⁰² https://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/moderna-de-pueblo-estamos-reivindicando-cosas-muy-sensatas-y-nos-llaman-feminazis_a_23289996/(fecha de consulta: 26-VII-2018)

¹⁰³ IDEM

beneficie la gran mayoría de las veces. Raquel Córcoles lo explica así al preguntarle por el caso de La Manada, en la que como explica en una de las viñetas que hizo con el fin de protestar contra esta injusticia, “parece que hay mil motivos por los que te han violado y ninguno de ellos pertenece al violador¹⁰⁴”. También recuerda a la viñeta que aparece en *Idiotizadas*, en la que aparece una chica a la que llaman puta por recibir dos rosas por San Valentín en 6º de primaria. “Dándole vueltas a esto, no sorprende tanto que haya una manada de chicos que bromea con drogar o violar a chicas, que haya jueces que pregunten si una chica violada cerró bien las piernas o que valoren un informe que asegura que otra chica lleva una vida aparentemente normal después de denunciar una violación.¹⁰⁵”

Aunque también es importante asumir los errores del propio sector femenino con el fin de lograr finalmente un cambio en la sociedad, ya que el sexismo y las críticas también son en muchas ocasiones realizadas por la propia mujer. La ilustradora sabe muy bien

Ilustración 23

Fuente: <https://www.buzzfeed.com/sandracresposanchez/entrevista-moderna-de-pueblo-tve> (fecha de consulta 15-X-2018)

de este tema, pues ella sufrió uno de estos ataques sexistas y machistas en el programa de televisión *Amigas y Conocidas*. "Una de las cosas que quiero cambiar sobre todo es la percepción de que las mujeres somos enemigas. Me sabe un poco mal lo de este programa porque justo eran todas mujeres [...] Todo el apoyo que tengo es de mujeres y cuando lo intenté defender me soltaron la frase lapidaria de “tú estás aquí por un hombre”. ¿Si yo estoy aquí por un hombre, tú también? ¿O tú estás aquí porque has tenido una carrera que te

¹⁰⁴ <https://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/moderna-de-pueblo-estamos-reivindicando-cosas-muy-sensatas-y-nos-llaman-feminazis-a-23289996/> (fecha de consulta: 26-VII-2018)

¹⁰⁵ IDEM

ha permitido ser alguien importante para estar en este puesto? Era la peor respuesta que podía dar, que nos dejaba mal a todas. Me gustaría saber si sigue estando de acuerdo o no [...] Si tú no te das cuenta, puedes retractarte y no tiene que estar mal visto. En eso consiste el feminismo, detectar esas idiotizaciones o machismos que todos llevamos dentro y con naturalidad, ir apartándolas"¹⁰⁶.

Esta “idiotización” de la que habla Raquel y que es el tema principal de su última obra *Idiotizadas* es una controversia en sí misma. La autora habla por ejemplo que hay muchas personas que toman como una contradicción que si por ejemplo una autora – como es el caso de Raquel en *Idiotizadas*- critica la presión sobre la imagen de la mujer luego no vaya hecha un desastre a los actos como reivindicación. La autora defiende que eso no es el feminismo, sino que este movimiento te enfrenta a diversas situaciones con el fin de abrirte los ojos y que a partir de allí, tu elijas libremente tras ser plenamente consciente de todo lo que quieres elegir para tu vida y lo que no: “Yo también pasé por mi fase Alicia Keys y no me maquillaba por la causa, pero luego me apetecía ponerme mi eyeliner.”¹⁰⁷. Es un ejemplo banal pero que sirve como base para extrapolar a temas mucho más decisivos y determinantes en la vida de la mujer, y esto es a lo que precisamente aspira *Moderna de Pueblo* con su libro *Idiotizadas*.

1.2.5 VALORACIÓN PERSONAL

Raquel Córcoles, más conocida como *Moderna de Pueblo* nos presenta con su obra *Idiotizadas* con el fin de “despertar con un golpe de realidad” a las princesas que encarnan todas aquellas cosas que Disney nunca debió habernos enseñado. El concepto Disney es algo con lo que claramente juega la autora, puesto que la estética de la que se sirve para presentar a las protagonistas es totalmente esa. Otro punto a destacar es la

¹⁰⁶ https://elpais.com/elpais/2017/12/18/tentaciones/1513617579_560143.html(fecha de consulta: 18-VI-2018)

¹⁰⁷ https://elpais.com/elpais/2017/12/18/tentaciones/1513617579_560143.html(fecha de consulta: 18-VI-2018)

facilidad con la que el espectador se puede sentir identificado tanto con los personajes como con las situaciones. Aunque se muestren de una forma humorística nunca dejan de tener relación con la realidad y de tratarse de tesituras en las que la mayoría podemos haber vivido en nuestra vida real. Estas son situaciones tales como las relaciones de pareja, los comentarios “PORTU” (“te lo digo por tu bien”), los conflictos de la soltería, las inseguridades, los choques generacionales... todo bajo una mirada feminista. Algunos otros temas que se abordan en el libro con mayor hincapié son la maternidad y los conflictos de una madre madura que decide divorciarse. Estas historias en cuestión, según mi punto de vista, cobran mayor realismo al tratarse de vivencias que han ocurrido en un entorno cercano a la artista, tales como su propia madre (la Cenicienta que se presenta al principio del cuento, que relata la historia de una mujer que se casó por bajo mandato de sus padres a los 20 años, que ha pasado gran parte de su juventud a las órdenes de su marido y que en un momento dado decide romper con todas esas cadenas, para enfrentarse a otras que le impondrá la sociedad).

En este libro podremos distinguir fácilmente en todas estas situaciones dos caminos opuestos muy marcados, en los que Moderna siempre se verá envuelta en ellos, a modo de mediadora o simplemente como un personaje que se ve afectado de manera secundaria por las historias de los personajes que se ven afectados de manera principal.

Se trata sin lugar a dudas de un libro donde la reivindicación, cotidianeidad, realidad y humor se dan la mano para crear una obra que marca la diferencia con todas las obras realizadas anteriormente.

1.2.6 FORTUNA CRÍTICA

El Diario resume *Idiotizadas* en un breve relato con el que condensan el argumento de la obra: “Érase una vez, una princesa que vivía en un castillo con cimientos patriarcales y dormía a la espera de su príncipe encantador. Un día, Zorricienta y Gordinieves, hartas de ver cómo perdía el tiempo postrada en una cama, decidieron despertarla de su letargo y llamar al Empoderhada, experta en transformar a muchachas *idiotizadas* por los cuentos clásicos.”¹⁰⁸ Para *Píccaramagazine* se trata simplemente de un cuento

¹⁰⁸ <https://www.lavanguardia.com/vida/20180423/442897989756/moderna-de-pueblo-vuelve-a-sant-jordi-con-un-cuento-de-hadas-empoderadas.html>(fecha de consulta: 29-VI-2018)

protagonizado por “empoderadas” cuyo eje principal es el feminismo, pero con un contrapunto importante, no renunciar a lo que ellos consideran el punto fuerte de Raquel Córcoles: el humor. Confiesan que este estilo humorístico les recuerda a los primeros tiempos de *Martirio*, sobretodo centrándose en la apariencia de frivolidad y diversión, escondiendo por detrás a una persona con las ideas muy claras, de manera que se acentúa el contraste. Además añade que El humor puede llegar a ser muy subversivo cuando se sazonan con él temas peliagudos. El humor y cierta ligereza son ingredientes importantes para compensar la fuente inagotable de autoflagelo que puede ser el feminismo¹⁰⁹ (o como apunta *El Diario*, otros temas como serios como la anorexia, la bulimia o el maltrato psicológico¹¹⁰)

Este último punto referente al feminismo, parece ser algo clave en la crítica que la opinión pública ha sabido identificar, ya que varias fuentes coinciden en que enfocar su obra hacia el feminismo ha sido un punto de inflexión en su recorrido artístico, marcando un antes y un después. Por su parte La Vanguardia afirma Entre sus trabajos encontramos títulos como *Cooltureta*, *Los capullos no regalan flores* o *Soy de pueblo*. Cada uno tiene una inspiración diferente: las dialéctica entre el *mainstream* y el *indie*, los tópicos entre el pueblo y la ciudad... Ahora le toca turno al feminismo, acompañado, además, de la metáfora del mundo Disney.¹¹¹ Por otro lado El diario también cae en la cuenta de este hecho y destaca dos personajes principales que resultan imprescindibles a la hora de tratar el tema feminista “Esa reinención de las normas clásicas dio alas a los dos mejores personajes del libro: Gordinieves y Zorricienta. La primera, que representa varios cuentos a lo largo de las viñetas, como *La Bestia* y *el Bello*, es una mujer de armas tomar, con curvas, que odia la cera depilatoria y adora los *cunnilingus*. Desde

¹⁰⁹ <http://www.pikaramagazine.com/2018/01/moderna-de-pueblo/>(fecha de consulta: 28-VII-2018)

¹¹⁰ https://www.eldiario.es/cultura/libros/Moderna-Pueblo-princesas-idiotizadas_0_711129297.html(fecha de consulta: 14-VI-2018)

¹¹¹ <https://www.lavanguardia.com/vida/20180423/442897989756/moderna-de-pueblo-vuelve-a-sant-jordi-con-un-cuento-de-hadas-empoderadas.html>(fecha de consulta: 29-VI-2018)

pequeña ha sufrido todo tipo de comentarios porque su cuerpo no cumplía los cánones heteropatriarcales, pero ahora no hay nadie que consiga minar su moral.¹¹²”

Aparte del tema del feminismo, *La Vanguardia* también cita muchos otros, como los estereotipos, los prejuicios o el trabajo. De este último destaca que es “Uno de los más importantes, y que más preocupa a su autora. Aclaran con una cita de Raquel Córcoles una problemática que también guarda relación con las diferencias de género, subrayando el hecho concreto de que a las mujeres a veces se les tapa su profesionalidad con su condición de mujer”.¹¹³

Sin embargo, como apuntan en este mismo periódico, el libro deja ver la solución perfecta: caer -en prejuicios- y levantarse. *Idiotizadas* aparte de enseñar que no hay que ser físicamente perfecta, ilustra que se pueden tener errores como persona. Lo que importa es saber detectarlos y corregirlos, empezar un camino de "empoderada", de "desaprender lo que no tendrían que habernos enseñado".¹¹⁴

2.FLAVITA BANANA

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ARTISTA

2.1.1 BIOGRAFÍA

Flavia Álvarez Pedrosa es una ilustradora, viñetista y dibujante. Esta artista nacida en Oviedo en 1987 es más conocida en el mundo del arte como Flavita Banana, su alter-ego y personaje principal de su obra.

Hija de madre Francesa y padre de León (España) ha pasado la mayor parte de su vida en Cataluña, siendo en la actualidad Barcelona su lugar de residencia.

¹¹² https://www.eldiario.es/cultura/libros/Moderna-Pueblo-princesas-idiotizadas_0_711129297.html(fecha de consulta: 14-VI-2018)

¹¹³ <https://www.lavanguardia.com/vida/20180423/442897989756/moderna-de-pueblo-vuelve-a-sant-jordi-con-un-cuento-de-hadas-empoderadas.html>(fecha de consulta: 29-VI-2018)

¹¹⁴ IDEM

Ilustración24

Fuente:https://www.google.es/search?biw=1500&bih=711&tbm=isch&sa=1&ei=im3tW7zVA-aBur4P66-w8AM&q=flavia+alvarez&oq=flavia+alvarez&gs_l=img.3..0l2j0i24k1l2.2031.8037.0.8218.29.18.2.1.1.0.216.1877.0j12j1.13.0....0...1c.1.64.img..13.16.1909...0i67k1j0i30k1j0i5i30k1.0.gkVol2yPRwk#imgrc=yBHaVioOye7wpM: (fecha de consulta 19-X-2018)

Flavia Álvarez reconoce haber sido desde siempre una alumna brillante y con mucho talento, aunque a pesar de ello no encontraba en el sistema educativo convencional un lugar en el cual desarrollarse intelectualmente. De todas maneras terminó cursando un bachillerato de ciencias, aun sabiendo que ese no era el camino por el cual quería encaminar su trayectoria laboral de futuro. Finalmente y ya encaminándose a lo que conocemos

en la actualidad como la artista Flavia Álvarez, al terminar la universidad entró en la escuela de arte Massana al grado en Artes y Diseño, realizando la especialidad en ilustración. Tras un año sabático, la artista realizó un ciclo formativo de grado superior de ilustración en esta misma escuela.

Tras diferentes procesos e intentos de dar a conocer su obra, finalmente consiguió ser reconocida e incluso a participar semanalmente con algunas revistas, como es el caso de la revista *SModa*¹¹⁵ o mensualmente, como con *Orgullo y satisfacción*¹¹⁶, *El Salto*¹¹⁷ y *Mongolia*¹¹⁸. Este mismo año, la lista de revistas en las que participa con sus

¹¹⁵ *S Moda* es una revista española vinculada a El País, dedicada a información y noticias relacionadas con la actualidad, feminismo, moda, tendencias, celebrities, estilo de vida y belleza con información sobre las pasarelas y fiestas.

¹¹⁶ *Orgullo y satisfacción* era una revista digital española de historieta política de periodicidad mensual. Fue fundada por Guillermo, Albert Monteys, Manel Fontdevila, Bernardo Vergara y Manuel Bartual, todos ellos dibujantes de la revista El Jueves, que abandonaron la publicación en junio de 2014 a raíz de la retirada por parte del grupo RBA de una portada del semanario satírico que hacía alusión a la abdicación de Juan Carlos I, lo que los dibujantes consideraron una forma de censura.

¹¹⁷ El Salto es un proyecto formado por cerca de 200 personas y cerca de 7.000 socios/as que apuesta por un periodismo radicalmente diferente: sin financiación de empresas del Ibex35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva.

¹¹⁸ *Mongolia* es una revista satírica publicada en España en formato de papel. Su lanzamiento se produjo el 23 de marzo de 2012. Según sus creadores los referentes de la publicación son *La Codorniz*, *Hermano Lobo*, *El Papus*, *Barcelona*, *The Clinic* y el humor de Monty Python. Si bien el contenido de la revista es humorístico, incluye en sus páginas la sección «Reality news», donde se incluyen reportajes de periodismo de investigación sobre temas políticos y sociales.

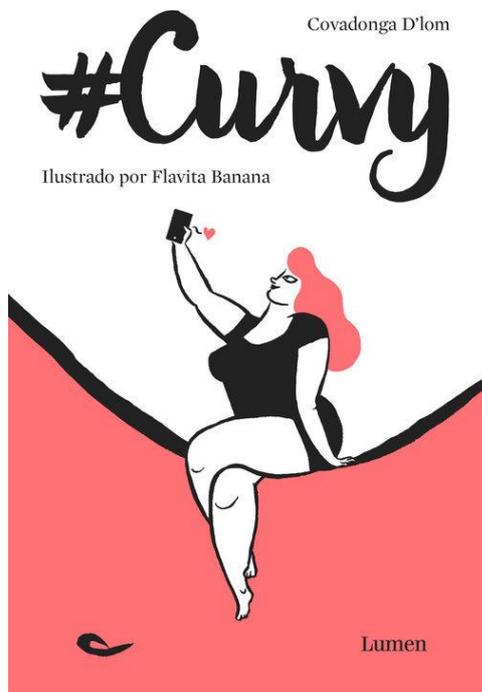

Ilustración 25 Fuente: *Curvy* Flavita Banana

viñetas se ha aumentado, añadiendo colaboraciones con *El País*, *La maleta de portbou*¹¹⁹ y *Jodtown*¹²⁰.

La artista se ha dado a conocer en diferentes medios, pero no hace mucho tiempo atrás decidió publicar en formato libro sus ilustraciones. Así pues, en 2016 ilustró *Curvy* y al año siguiente, ya como autora de la obra publicó en primer lugar *Las cosas del querer* y más tarde *Archivos Estelares*.

Tanto en sus colaboraciones como en las obras publicadas el estilo de Flavia es inconfundible, gracias a un marcado estilo propio y a unos temas a tratar muy específicos, siendo muy habitual encontrar situaciones de amor,

relaciones personales o incluso en las publicaciones más recientes comienza a plasmar temas sociales. También es muy característico el humor que utiliza, siendo manifiestamente ácido, sentimental e irónico.

2.1.2 TRAYECTORIA PROFESIONAL

Flavia Álvarez es una artista que reconoce que su contacto con la ilustración fue lento. En un principio la artista creaba su obra por el simple placer de dibujar, y en estos momentos de inicio se guiaba más por la estética que por otras facetas de la ilustración. Sin embargo ya había desarrollado un rasgo característico que todavía hoy mantiene su obra, la simplicidad. La artista confiesa que dicha característica tiene una razón de ser muy sencilla “No soporto estar más de una hora dibujando, no lo soporto. No me gusta

¹¹⁹ *La maleta de portbou* es una revista de humanidades lanzada por Josep Ramoneda y editada por Galaxia Gutenberg.

¹²⁰ *Jot Down Cultural Magazine*, o simplemente *Jot Down*, es una revista cultural española. Fue fundada por Ángel Fernández y Ricardo J. González en mayo de 2011. Cuenta con una versión en línea y otra en papel.

el proceso de dibujar. Componer y pensar cómo será el dibujo sí, pero la parte manual me aburre.”¹²¹

Flavia Álvarez siguió produciendo obra hasta que un verano de 2014, tras una temporada de soledad trabajando en Tolouse decidió canalizar sus necesidades de comunicación y expresión a través de su trabajo como artista. Simplemente la artista se dedicó a plasmar sus ideas con dibujos, de alguna manera gracias a la ilustración encontró un medio con el cual podía dibujar y hablar a la vez. Poco a poco comenzó a evolucionar cada vez más en lo que concierne al texto de las ilustraciones (desde un principio en su formación confiesa que no le habían enseñado a conjugar ambas) y encontró un estilo en el que cada vez se sentía más cómoda y donde tenía mayor fluidez creativa. Esto tuvo un impacto muy notable en las redes por las cuales compartía el contenido de su trabajo: “(...) empecé a dibujar lo que sentía, lo que soy, y lo colgué en mi página de Facebook. Fue empezar a hacer esto y subieron los seguidores de manera inhumana.”¹²² La ilustradora cree que esto se debe a que mediante sus ilustraciones, la gran parte del público se siente reconocido en las situaciones que describe, algo que les hace ver que no están solos: “No somos especiales y eso es fantástico”¹²³ concluye la artista.

Al fin y al cabo cuando Flavia Álvarez decidió romper con todo lo que le habían enseñado anteriormente en la Universidad y siguió su intuición cuando le empujaba a contar lo que quería fue cuando finalmente consiguió llegar al público y despegar su trayectoria como ilustradora.

A partir de entonces, la artista ha publicado tres libros y ha colaborado con distintas revistas donde lo que más agradece y destaca es la libertad que en muchas ocasiones se le concede para tratar tanto temas que conciernen a la mujer como políticos y sociales en general. La artista incluso apunta que es en estos medios donde lanza sus bromas más duras, siempre evitando todo aquello que le haga encasillarse en el “humor para mujeres”.

La artista Flavia Álvarez es conocida por sus ilustraciones, pero ella misma admite que se autodefiniría como pensadora, dado que reduce su trabajo al hecho de transformar ideas en viñetas, que harían la función de conclusión a todos los temas que trata en su

¹²¹ <http://mundobonito.com/entrevista-flavita-banana/>(fecha de consulta: 5-VIII-2018)

¹²² IDEM

¹²³ IDEM

obra. Cree que su trabajo y creación artística se basa más que en ilustrar – algo que ella define como trabajar sobre un texto, reinterpretando una idea-, en proponer ella misma una idea y a partir de esta crear el dibujo, casi como una excusa para apoyar, realzar o añadirle algún tipo de matiz a ese pensamiento inicial.

El hecho de escoger una misma lo que se quiere transmitir conlleva escoger una forma de llevar a cabo la obra para que sea comprensible y llegue a todo el mundo, no caer en la subjetividad y terminar transmitiendo un mensaje que tan solo el artista pueda descifrar. Flavia Álvarez habla de muchas situaciones en las que el amor o las relaciones de pareja son el tema principal, y en muchas ocasiones utiliza situaciones que ha vivido, o incluso que ha visto representadas en películas o libros. Todas ellas han sido escogidas por criterios personales que pueden estar relacionados con la afinidad, gustos personales..ect, y la autora confiesa que hay casos en que algunas de las ilustraciones que ha realizado han fallado por el hecho de no ser capaces de significar para los demás lo que pretendían representar, o en el peor de los casos, prácticamente nada.

Por esto se trata de un proceso muy lento que conlleva mucho tiempo, y como apunta la autora “es cuestión de trabajarlo y trabajarlo, hasta lograr una frase de unas seis palabras como máximo y que no dé lugar a dudas”.

También hay una cuestión relacionada con su condición de “pensadora” a la que le da bastante importancia: cómo afectan todo esto al artista. Flavia Álvarez, como ya hemos visto, aparte del humor que transmite en las ilustraciones, suele captar situaciones bastante crudas y difíciles, haciendo que el propio trabajo como ilustradora le afecte a ella como persona “Es decir, que mando al carajo una existencia apacible para poder seguir haciendo viñetas y que la gente sea feliz y esté menos sola. No creas que es así todo el día, pero ha habido situaciones en que me paré dándome cuenta de ello.”¹²⁴ confiesa la artista. Sin embargo rápidamente la artista prefiere alejarse de una vida cómoda, apacible y predecible con tal de poder seguir trabajando en lo que le gusta, dibujar, y con ello reír y hacer reír a los demás.

¹²⁴ <https://metalmagazine.eu/es/post/editorial/flavita-banana-donde-duele-inspira>(fecha de consulta: 2-VII-2018)

También es muy común encontrar temas relacionados con el feminismo en la obra de la autora, es más, sus ilustraciones en muchas ocasiones se suelen catalogar como feministas. Flavia Álvarez considera que el feminismo no es más que sentido común, y por eso su forma de humor encaja tan bien con este movimiento. Para ella es suficiente con evidenciar gracias a sus ilustraciones situaciones que para las mujeres son muy obvias, y por supuesto, utilizando el lenguaje del humor. De esta manera se consigue que lo positivo tenga más peso e importancia en el mensaje que lo negativo. La artista se aparta de esta manera de otras ilustradoras que han utilizado en su trabajo un lenguaje y estilo más agresivo, algo que por otro lado Flavia Álvarez no rechaza, e incluso lo considera necesario. La autora admite haber utilizado este método, que es de alguna manera más impactante, considerando que antes era más violenta, estaba más cabreada o no sabía gestionar bien el lenguaje¹²⁵.

Por otro lado la artista también tiene en cuenta la visión negativa que todavía en la actualidad se tiene del feminismo, y una actitud violenta y punzante en su trabajo sería contraproducente “Si pretendes convencer a la gente mediante gritos y cabreos, solo vas a asustar a la parte que estás tratando de convencer. O peor, la vas a convencer más de que tú eres lo que ellos llaman histérica. Muestra calma, convencimiento, sigue haciendo tu trabajo y así llegarás a mucha más gente, porque la pones en evidencia.”¹²⁶ aclara la artista.

Por último, como voz de la mujer contemporánea, la artista también tiene muy presente la importancia que tiene la condición de mujer en su trabajo. Flavia Álvarez piensa que el hecho de ser mujer y hacer referencia a temas feministas o que conciernen a la mujer le convierten en un blanco de críticas de carácter machista en la mayoría de los casos, que en el caso de ser hombre no existirían. La artista considera que si fuese este el caso, quizá así las personas que le han tachado de hembrista verían que las viñetas les parecen

¹²⁵ <http://www.aikaeducacion.com/entrevistas/flavita-banana-muestra-calma-convencimiento-sigue-trabajo-asi-llegaras-mucha-mas-gente/> (fecha de consulta: 8-VII-2018)

¹²⁶ IDEM

perfectamente normales cuando la verdad sale de boca de un hombre¹²⁷. La artista considera que esto también es un reflejo de nuestra generación, pero también considera que hay muchos hombres que siguen y aprecian su obra, siendo capaces de entender la igualdad de género que transmite en sus mensajes.

2.1.3 PROCESO CREATIVO Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS

La sencillez que transmite de manera formal esta artista con su obra está estrechamente relacionada con la sencillez en la selección y utilización de materiales. Para realizar sus dibujos Flavia Álvarez tan solo necesita un folio blanco y un pincel, en concreto un Pentel Brush. Esta sería la base de su obra, en el proceso de perfeccionamiento ya entran en juego otras técnicas digitales. La artista suele acudir a programas, como por ejemplo Adobe Photoshop, con los que después del escaneado de sus viñetas en papel, tiene lugar el procesado y pulido de las ilustraciones. Gracias a este programa refina el trazo, puede añadir o eliminar elementos o combinar componentes de diferentes dibujos para que la viñeta resulte lo mejor posible.

2.1.4 REFERENTES

Flavia Álvarez es una artista que bebe de la inspiración que le dá la sociedad y las situaciones cotidianas que todos podemos compartir y experimentar en cualquier momento de nuestra vida, en especial el amor, desamor y relaciones en general. Por ello no es extraño cuando la artista identifica como uno de sus referentes a todo aquello que le rodea, ya sean sus amigos o personas que pueda observar en su entorno. La ilustradora sobre todo destaca que una de sus inspiraciones y referentes más importantes al crear sus historias y al personaje principal de Flavita Banana son aquellas mujeres quienes consideran casi una obligación tener a una pareja y entonces soportan cualquier cosa con tal de mantener a un hombre a su lado.

En lo que se refiere a referentes dentro de su círculo de artistas destaca a algunos autores, aunque aclara que no es una gran consumidora de ilustración.

¹²⁷

<http://www.aikaeducacion.com/entrevistas/flavita-banana-muestra-calma-convencimiento-sigue-trabajo-asi-llegaras-mucha-mas-gente/>(fecha de consulta: 8-VII-2018)

Ilustración26

Fuente: [http://es.tintin.com/albums\(fecha de consulta 19-X-2018\)](http://es.tintin.com/albums(fecha%20de%20consulta%2019-X-2018))

Confiesa tener cariño por algunos referentes como Axtérix y Obelix¹²⁸ o Tintín¹²⁹ por su proximidad nativa familiar y haber tenido contacto con los cómics desde pequeña, también a Sempé¹³⁰, Quino¹³¹ o Joan Cornellà¹³², del que destaca la fuerza de sus ilustraciones y su capacidad para ser un producto sin ayuda de ningún diario que publique su trabajo.

2.1.5 RELACIÓN CON LAS REDES SOCIALES

Flavia Álvarez considera a las redes sociales como un pilar fundamental en su obra, sin el cual tanto la difusión como la publicidad o el contacto con sus seguidores se habría visto afectado de una forma muy notable.

En un primer lugar, señala que gracias a las mismas se ha expandido el concepto de humor gráfico. La artista apunta que es algo que existe desde hace mucho tiempo, pero que gracias a internet ha tenido mayor rango de difusión, dándose el caso en el que se integra de una manera tan normal en la vida cotidiana de la gente que incluso llegan a darse situaciones, en las que la explicación más clara pasa por mostrar alguna de estas viñetas o ilustraciones a modo de ejemplo.

¹²⁸ *Astérix y Obelix* es una serie de historietas cómicas francesa creada por René Goscinny y Albert Uderzo, aparecida por primera vez el 29 de octubre de 1959 en la revista *Pilote* antes de ser publicadas como álbum. La serie fue concebida en el suburbio de Bobigny, Francia.

¹²⁹ *Las aventuras de Tintín* (cuyo nombre original en francés es *Les Aventures de Tintin et Milou*) es una de las más influyentes series europeas de historietas del siglo XX. Creada por el autor belga Georges Remi (Hergé), y característica del estilo gráfico y narrativo conocido como "línea clara", está constituida por un total de 24 álbumes, el primero de los cuales se publicó en 1930

¹³⁰ Jean-Jacques Sempé es un dibujante de historietas francés. Acostumbra firmar sus trabajos simplemente con su apellido Sempé. Comenzó su carrera en Francia, en el contexto de las historietas franco-belgas. A muy temprana edad sus primeros trabajos comenzaron a ser publicados en las revistas *Sud-Ouest* y *[Noir et Blanc]*.

¹³¹ Joaquín Salvador Lavado Tejón, o Quino, (Mendoza, 17 de julio de 1932) es un humorista gráfico e historietista argentino. Su obra más conocida es la tira cómica *Mafalda*, publicada entre 1964 y 1973.

¹³² Joan Cornellà Vázquez es un ilustrador e historietista español. Sus viñetas se caracterizan por ser una mezcla entre humor absurdo y humor negro.

Por otro lado, la artista agradece la existencia de Internet puesto que considera que es sinónimo de “el poder del pueblo”: “ya no hay jerarquías ni jefes ni agencias de publicidad que decidan qué tiene que gustarle a la gente. La gente consume directamente el producto que quiere y además puede mostrárselo a sus conocidos: renace el poderoso ‘boca a oreja’¹³³. Esto es lo que la artista reconocería como la cara buena de Internet, sin embargo también reconoce que el hecho de estar todos en “el mismo saco” conlleva que las personas que te consumen van a ser las que juzguen tu trabajo, además a través de un medio anónimo, que en la mayoría de los casos ayuda a que las personas se permitan ser más agresivas e hirientes. La artista asegura que ahora pueden decirte todo lo que piensan de tu trabajo, sin filtros y de forma muy fácil y pública, porque algo tiene que quedar claro: el que quiere alabar tu trabajo suele hacerlo por canales privados, pero los detractores siempre lo hacen en público. Ahí tienes que saber calibrar el respeto que merecen y gestionar cómo te afecta¹³⁴.

De todos modos Flavia Álvarez agradece en la gran mayoría de los casos el contacto que mantiene con sus seguidores, que asume que es mucho mayor a través de Instagram que en Facebook. Esto ocurre por una razón muy relacionada con lo anteriormente expuesto: los comentarios hirientes. La artista considera que a través de Facebook se puede apreciar en una mayor medida la tendencia a entrar en discusiones a través de los comentarios, algo que como reconoce Flavia Álvarez, no resulta en la mayoría de los casos ni beneficioso ni educativo. Siempre intenta estar al día con los mensajes privados de seguidores por ambas redes, ya que confiesa que por este medio ha terminado teniendo conversaciones muy interesantes, surgiendo ideas nuevas o simplemente escuchando a una persona que consideraba que lo único que necesitaba era expresarse y que ha encontrado en Flavita Banana una manera de canalizar sus problemas.

A pesar de ser un medio muy práctico y que indudablemente ayuda en muchos aspectos a la obra, la artista es consciente que los *likes* no son una forma segura y rentable de ganar dinero, es necesario transformar todas estas ilustraciones en un producto, en el caso de Flavita Banana, en libros y merchandising.

¹³³ <https://metalmagazine.eu/es/post/editorial/flavita-banana-donde-duele-inspira>(fecha de consulta: 2-VII-2018)

¹³⁴ IDEM

Ilustración

Fuente:<http://www.flavitanana.com/product/bolsa-guapa-serigrafada>(fecha de consulta 19-X-2018)

27 artista.

Flavia Álvarez reconoce el gran papel que pueden hacer las redes en un momento dado como plataforma publicitaria pero “Si aceptara toda la publicidad que me ofrecen, tendría mucho más dinero. Pero mi trabajo sigue siendo el de viñetista, no *influencer*¹³⁵.”¹³⁶ aclara la

2.1.6 RELACIÓN CON EL FEMINISMO

En la mayoría de las conferencias que son impartidas por Flavia, el tema principal o el más solicitado es el feminismo. Aunque esta artista se dedique a dibujar y realizar ilustraciones también se encuentra muy activa en esta causa y la apoya impartiendo esta clase de “eventos” o escribiendo artículos. Ella misma considera que no cree que sea por una cuestión de conocimientos o buena documentación, sino que acuden a ella puesto que es un claro ejemplo de persona que lo es¹³⁷.

También sus viñetas han sido un reflejo de esta lucha y reclamación de los derechos de las mujeres, reflejando en ellas las injusticias que aún hoy en día se siguen cometiendo. La artista sin embargo reconoce que jamás a dibujado de forma explícita una situación de violencia hacia la mujer, como puede ser una agresión física, puesto que considera que no es capaz de encontrar una manera de solucionar la ilustración con el humor sin caer en la frivolidad o restándole importancia o gravedad al hecho en sí. Sin embargo en algunas ocasiones la ilustradora, recurriendo a la perspicacia y los dobles sentidos ha

¹³⁵ Un *influencer* es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca.

¹³⁶ <https://noktonmagazine.com/flavita-banana-mi-trabajo-es-de-vinetista-no-influencer/>

¹³⁷ <http://www.aikaeducacion.com/entrevistas/flavita-banana-muestra-calma-convencimiento-sigue-trabajo-asi-llegaras-mucha-mas-gente/> (fecha de consulta: 8-VII-2018)

conseguido plasmar alguna situación de esta índole, como la violencia en el hogar “En una de las revistas para la cual dibujo, *Orgullo y satisfacción*, que es muy satírica, diseñé una tira en la cual un policía antidisturbios golpea a una persona diciéndole “No quiero que te vayas”. Me refería a los sucesos de Cataluña y también a la violencia doméstica.” explica la artista.

Flavia Álvarez sobretodo suele recurrir a situaciones que se califican como *micromachismos*, ridiculizando situaciones, que la autora considera que es igual de grave que se sigan dando hoy en día.

Todo esto tiene una repercusión muy clara en sus seguidores, algo que la artista aprecia por encima de todo. También destaca el hecho que ocurra tanto en hombres como en mujeres; explica casos en los que los hombres han cambiado la manera de vivir su masculinidad o tener otro concepto sobre las mujeres –mucho más responsable y respetuoso-, y por otro lado mujeres que gracias a sus dibujos han sido capaces de caer en la cuenta de situaciones de injusticia que se daban en sus entornos más cercanos, pudiendo detectarlas con mucha más facilidad y siendo más intransigentes en el futuro.

Flavia Álvarez considera que de alguna manera esto le hace reflexionar sobre su trabajo, ya que el objetivo principal era hacer humor, sin embargo, de manera inconsciente es inevitable terminar repercutiendo en los lectores y de alguna manera acabar ayudándoles, algo que la autora confiesa que le sorprende.

Ilustración28

Fuente:<https://twitter.com/hashtag/fijaci%C3%B2n>(fecha de consulta 19-X-2018)

Por otro lado, seguir esta ideología también le ha hecho pasar por situaciones negativas, en especial con la discriminación. A diferencia de otras ilustradoras, Flavia Álvarez no resalta una discriminación en la que se le considere inferior, sino todo lo contrario, la artista habla de discriminación positiva. En estos momentos en el que el feminismo ha conseguido mayor visibilidad e incluso se ha equiparado a una “moda”,

algunas de las artistas que dedican su obra a esta ideología suelen tener más oportunidades simplemente por el hecho de ser mujer “Y eso me molesta, me sabe mal, porque es evidente que hay un interés económico tras esa discriminación al revés. No es fruto de un empoderamiento de la mujer, sencillamente responde a los requerimientos del mercado.” admite la artista. El hecho de que lo femenino venda más en muchos casos, como ya ha apuntado la ilustradora hace que el producto que sale al público no responda a unos criterios de calidad, sino que simplemente por hablar de ciertos temas o por pertenecer a un género ya es una razón suficiente para salir a la venta.

Flavia Álvarez, por ejemplo también alaba otros casos, como es el suyo personal con la colaboración para El País.

Ella aparece en un suplemento para mujeres, sin embargo a través de las redes sociales de este mismo periódico no hacen distinción entre las viñetas de los caricaturistas hombres muy reconocidos y sus tiras cómicas. Para la artista, esta diferencia entre el diario impreso y lo que se muestra en internet supone un cambio generacional muy destacable, en el mundo editorial hay directores con una visión antigua, masculina mientras que las redes las maneja gente más joven, personas de su generación.

A pesar de estos pequeños síntomas de cambio, la artista es bastante realista con la situación actual, reconociendo que todavía no hay ningún diario impreso en España cuya viñeta diaria tenga como autor a una mujer, siendo innegable el hecho a que se trata de un tema de discriminación de género, puesto que la cantidad de mujeres caricaturistas o ilustradoras es elevado.

2.2 ANÁLISIS DE LA OBRA. *LAS COSAS DEL QUERER*

2.2.1 FICHA TÉCNICA

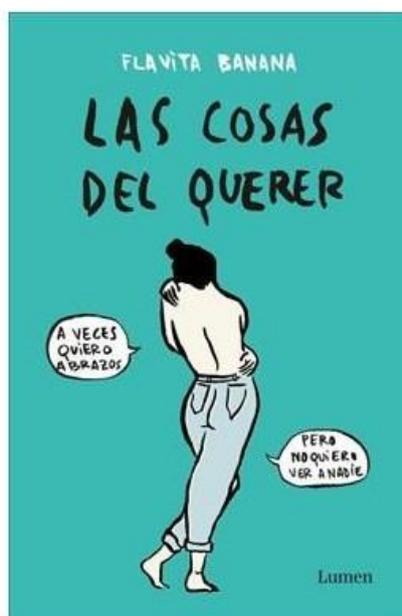

Ilustración 29 Fuente: *Las cosas del querer* Flavita Banana

Autor	Flavia Álvarez
Título	Las cosas del querer
Nº Edición	3ª
Responsabilidad secundaria	Flavia Álvarez (ilustraciones, guión, idea creativa)
Editorial, ciudad y año de edición	Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona, febrero de 2017 (1ª edición)
ISBN	978-84-264-0352-0

2.2.2 CONTENIDOS

Las Cosas del Querer está protagonizado por una mujer cuyas situaciones que le rodean giran alrededor del verbo “querer”. En palabras de la autora, el personaje principal se caracteriza porque ”Hace lo que quiere, quiere a veces, algunas veces quiere mucho,

otras veces hace daño por ello. Va a la deriva y no deja de maravillarse con la vida, aprende pero no aplica siempre lo aprendido.”¹³⁸ La clave del contenido y argumento del libro reside en esta incoherencia y gusto por lo absurdo, que muchas veces según explica Flavia Álvarez, se relaciona con la inmadurez, en lugar de considerarse como un síntoma de libertad.

Otra característica importante del contenido de la obra es el texto que acompaña las ilustraciones. En un principio la obra de la artista sí contenía un gusto y cuidado de lo estéticos en los dibujos, sin embargo decidió deshacerse de todo ello. La autora confiesa que el resultado terminó siendo demasiado serio, tanto respecto a los personajes como en los temas, por lo que decidió resolverlo en forma de chiste. La técnica funcionó como podemos ver en el libro, cuya clave principal está además del humor, en exagerar cada vez más y más los temas, añadiendo un toque cínico. Esta exageración y llevar al extremo diferentes situaciones con el fin de que suene más fuerte es lo que le da interés y lo que sienta una barrera entre Flavia Álvarez y Flavita Banana. La artista reconoce que su personalidad no tiene nada que ver con la del personaje, aunque la mayoría de las situaciones sí coincidan vivencias personales. Pero, como explica la artista "Si quiero contar la relación de una mujer con la comida no es lo mismo que diga que me gusta

Ilustración 30 Fuente: *Las cosas del querer* Flavita Banana

comer pero no quiero subir de peso”¹³⁹, aclara la autora que opta por abordar esta situación con su personaje contestándole al pizzero que quiere que le ponga "desengrasante" a la pizza para no engordar¹⁴⁰.

Flavia Álvarez también pone el foco de atención en el sexo de su personaje, y evidencia el hecho de que aunque se

¹³⁸ <https://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20170214/414220529457/flavita-banana-libro-las-cosas-del-querer.html> (fecha de consulta: 29-VII-2018)

¹³⁹ <https://www.librosyliteratura.es/las-cosas-del-querer-de-flavita-banana.html> (fecha de consulta: 30-VII-2018)

¹⁴⁰ IDEM

trate en todos los casos de una mujer es muy fácil identificarse con las situaciones y dejarnos llevar por su humor y acidez para reírnos, reflexionar y plantearnos o replantearnos según qué temas. La artista lo que pretende es borrar las fronteras de las jerarquías; tanto en los géneros como en el carácter. La artista asegura que “Nadie es mejor que nadie, somos iguales sobre todo en lo triste y ahí es donde debemos aceptarnos y aceptar. Riéndonos.”¹⁴¹”

De esta manera, en *Las Cosas del Querer* encontramos situaciones donde el humor y el sarcasmo toman una gran importancia presentándose en primer plano, construyendo de esta manera un miniuniverso femenino en la que la autora presenta situaciones ante las que opina y nos ofrece su visión, siempre de una manera en la que no nos presenta una solución clara y única, sino que nos da la oportunidad de buscarla por nosotros mismos.

2.2.3 ILUSTRACIONES

Respecto a la ilustración resalta sobretodo su sencillez, tanto en el trazo como en los materiales utilizados. Flavia Álvarez utiliza un rotulador a base de agua de color negro que le da a sus dibujos el trazo grueso y limpio que caracteriza a sus dibujos. Reconoce que en un principio dibujaba más siguiendo una línea estética, pero en todo momento cosas simples. Según la ilustradora su proceso de creación en lo que respecta a la realización manual debe ser breve, puesto que como ella misma afirma, le resulta aburrido. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la composición y pensar qué plasmar es donde la artista más tiempo invierte. No se trata de algo extraño, puesto que sus ilustraciones tienen más fuerza en el mensaje que las acompaña o que quieren transmitir que en el cuidado por los detalles y el trazo. De alguna manera, parece que el dibujo es el que complementa a la palabra escrita.

Flavia Álvarez cuenta que el secreto de la aceptación y el éxito conseguido está en esta característica más que en su forma de dibujar” Pasó que hacía dibujos o ilustraciones hasta que en verano de 2014 me tuve que marchar un verano un mes a Toulouse a trabajar. Allí no conocía a nadie y estaba aburridísima las horas fuera del trabajo. Pensé: “Me muero, no tengo con quién hablar”. Entonces empecé a dibujar lo que sentía, lo que

¹⁴¹ <https://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20170214/414220529457/flavita-banana-libro-las-cosas-del-querer.html> (fecha de consulta: 29-VII-2018)

soy, y lo colgué en mi página de Facebook. Fue empezar a hacer esto y subieron los seguidores de manera inhumana.¹⁴² Lo que interesó al público fue el mensaje más claro con dibujos que no distrajesen de las vivencias, lemas, mensajes, situaciones que la ilustración quiere hacer llegar al “lector” – como la artista considera al público que consume su obra-. Una vez más, queda claro que Flavia Álvarez valora a su obra más como un mensaje que algo estético.

Respecto a sus referentes, confiesa no tener ninguno muy marcado, ilustrándolo con una anécdota personal “Mira, mi padre hace años conoció a Enya¹⁴³ en China. Ella le dijo que no tiene CD’s ni casetes, no escucha música. Hace música como le viene a la cabeza. El mío no es un caso tan extremo, pero me pasa esto, no consumo ilustración.¹⁴⁴” Pero destaca algún que otro referente que corresponde a artistas de su niñez, como por ejemplo Tintín o Astérix, muy relacionados con su familia, que es del norte de Francia, casi tocando Bélgica, donde Flavia apunta que la ilustración es de muy buen nivel y el público le tiene mucho respeto. También señala a otros como Sempé (autor de El Pequeño Nicolás), Quino (autor de Mafalda) y Joan Cornellá.

2.2.4 RELACIÓN DE LA OBRA CON EL FEMINISMO

La obra de Flavita Banana en general siempre ha guardado una fuerte reivindicación feminista, y *Las Cosas del Querer* no iba a ser menos. Flavia Álvarez aclara sin embargo que no se trata de un libro feminista por el hecho de retratar la vida diaria de una mujer, sino por dar visibilidad y reivindicar el hecho de que ciertas situaciones o actitudes protagonizadas por una mujer siguen pareciendo poco normales a los ojos de algunos sectores de la sociedad. Por eso, en *Las Cosas del Querer* no encontraremos realidades ya aceptadas como femeninas, sino que el intento principal es darle más voz a aquellas que no se relacionan con las mujeres por ser individualistas, masculinas o inmaduras.

¹⁴² <http://mundobonito.com/entrevista-flavita-banana/> (fecha de consulta: 5-VIII-2018)

¹⁴³ Eithne Ni Bhraonain (Gweedore, Donegal; 17 de mayo de 1961), más conocida simplemente como Enya, es una cantante y compositora irlandesa de música *new age*.

¹⁴⁴ <http://mundobonito.com/entrevista-flavita-banana/> (fecha de consulta: 5-VIII-2018)

Ilustración 31 Fuente: *Las cosas del querer* Flavita Banana

De esta manera podemos encontrar a una mujer a la que le gusta la velocidad, beber, estar sola y no dar explicaciones, acostarse con distintas personas, ser libre, descuidada... hechos que mucha gente aún no acepta "Si eso te suena normal, eso que tienes ganado. Pero sigue

habiendo mucha gente, hombres y mujeres, estancados en clichés antiguos. El feminismo es cada vez mejor comprendido, pero por desgracia aún se ve negativamente o con miedo.^{145,}

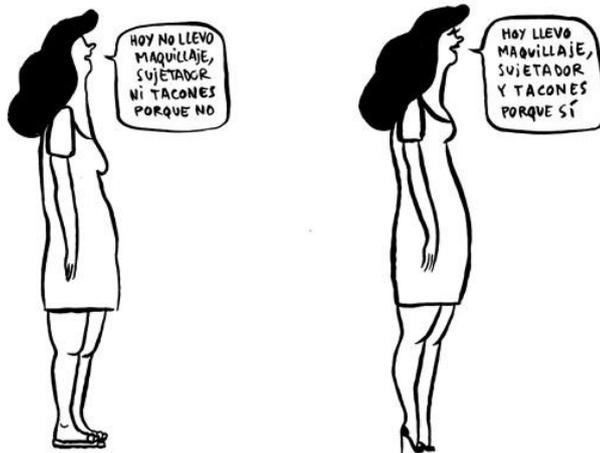

Ilustración 32 Fuente: <http://www.auxmagazine.com/4699/flavita-banana-humor-frente-al-desamor/> (fecha de consulta 19-X-2018)

Y es que la sociedad aún se empeña en colocar etiquetas. Flavia Álvarez recalca el ejemplo de la mujer perfecta "¿Quién ha decidido eso? ¿Quién tiene el poder de juzgar la perfección? Antes fue descrita como la mujer

flaca, sumisa y florero. Ahora se reivindica que las mujeres tengan curvas y carácter fuerte: de nuevo eso es un juicio.^{146,}

¹⁴⁵ <https://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20170214/414220529457/flavita-banana-libro-las-cosas-del-querer.html> (fecha de consulta: 29-VII-2018)

Este es un hecho que para la autora no es más que un nuevo síntoma de una sociedad enferma que se empeña en imponer cómo debemos ser. Como consecuencia a todo ello, ahora hay muchas mujeres que se fuerzan a tener un cuerpo que no es el suyo y un carácter con el que no se sienten a gusto. Por otro lado, la artista reconoce que con el sector masculino pasa exactamente lo mismo. “Ahora se le exige que esté en forma, musculado pero como si no hubiera hecho ningún esfuerzo. Se le exige que tenga pelo en la cara pero no en el resto del cuerpo, se le exige que sea sensible en familia, que se desviva por su pareja. Suena bien, pero ahora imagina que estoy hablando de una mujer. Es la mujer de los 50’s, devota del hogar.”¹⁴⁷ De esta manera Flavia Álvarez vuelve a recalcar el tema de los géneros, queriendo hacernos reflexionar sobre que invirtiendo los géneros solo seguimos marcando diferencias entre nosotros. Reflejando estas situaciones, la artista nos invita a olvidarnos del sexo del personaje principal, remarcando la importancia del mensaje "Mi lucha es que en mis libros y viñetas, usando un personaje femenino, se entienda que el mensaje es unisex. Estábamos acostumbrados a que el personaje fuese siempre un hombre y hay que intentar que sea una mujer"¹⁴⁸, reivindicando.

Por último, aunque no se reivindique directamente de forma clara desde *Las Cosas del Querer*, también se hace presente de forma discreta una mayor presencia de las mujeres en el mundo laboral, y más concretamente en la ilustración. Flavia Álvarez comenta que el número de mujeres que están presentes en este ámbito está subiendo, sin embargo los hombres no están disminuyendo, sino que se mantienen o suben. Según la artista el hecho de que se focalice la atención de manera parcial en que las mujeres están teniendo cada vez más éxito en el mundo de las artes sin entender también que esto no perjudica a los hombres no le está haciendo ningún favor al feminismo. La razón por la que hay más mujeres que se dedican al cómic es porque han podido acceder a una formación en estos sectores y han llegado a un nivel profesional. Este éxito según la artista no es debido a que se haya forzado, sino que se trata a una cuestión de pura estadística; si hay

¹⁴⁶ IDEM

¹⁴⁷ <https://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20170214/414220529457/flavita-banana-libro-las-cosas-del-querer.html> (fecha de consulta: 29-VII-2018)

¹⁴⁸ <https://www.lavanguardia.com/vida/20170217/42104696926/flavita-banana-la-ilustradora-que-se-rie-de-los-topicos-femeninos.html> (fecha de consulta: 5-VIII-2018)

más mujeres que dibujan habrá más posibilidades de que alguna de ellas alcance el éxito. La artista también apunta que no se trata de algo exclusivo en el área del cómic y lo relaciona con el éxito de las historias que refleja en *Las Cosas del Querer* "Este éxito creo que tiene una parte de estrategia comercial porque ahora hay un tirón de este tipo de historias. Pero ahora también hay más mujeres en política, cada vez vemos más rostros femeninos, mujeres que se forman en esos campos y es lógico que haya más profesionales"¹⁴⁹.

2.2.5 VALORACIÓN PERSONAL

Flavita Banana nace de una broma entre amigas, "Tenía una compañera de piso que se llamaba Tina. Era vegetariana y la llamaba Tina Mandarina... por joder. Y ella como no tenía una fruta para responder (y era americana) me llamaba Flavia Banana. Así surgió el nombre"¹⁵⁰. Con esta historia la ilustradora Flavia Álvarez parece introducirnos ya en su línea de trabajo, en el que el humor es una de las partes principales de la obra, pero como ya veremos, no se trata de un humor convencional.

La artista afirma haber dibujado por el simple placer de dibujar, y que cuando por casualidad conoció la ilustración – entendida como la idea de transmitir un concepto – decidió utilizar este formato para crear su obra tan característica. De esta forma conoció una manera de realizar arte mediante el dibujo pero a su vez "hablar" y transmitir un mensaje que muchas veces no es capaz de hacer llegar con demasiada precisión una obra convencional. Sin embargo mediante esta técnica no busca hablar por hablar, sino poder explicar las cosas a la gente, cosas que la ilustradora parece considerar que la gente debe saber.

Las Cosas del Querer es un libro de ilustraciones con el que se nos plantean varias situaciones que siempre tienen que ver con los deseos y aspiraciones de su personaje principal. En ellas se nos plantean cuestiones amorosas, relacionadas con la vida, la existencia, o simplemente conflictos consigo misma.

¹⁴⁹ <https://www.lavanguardia.com/vida/20170217/42104696926/flavita-banana-la-ilustradora-que-se-rie-de-los-topicos-femeninos.html> (fecha de consulta: 5-VIII-2018)

¹⁵⁰ <http://mundobonito.com/entrevista-flavita-banana/>(fecha de consulta: 5-VIII-2018)

Flavia Álvarez intenta dar su solución a través de las viñetas, pero nunca presentará una respuesta única o clara. Busca expresamente que cada uno encontremos nuestro sentido. Se trata de viñetas muy escuetas y sencillas pero que a la vez encierran una gran complejidad que espera ser identificada y completada.

En las ilustraciones aparecen situaciones muy cargadas de sentimientos que pueden resultar ácidos al estar tan bien hilados con el humor y el sarcasmo, haciendo de ellas un estilo único. Por lo tanto, podemos concluir con que nuevamente, Flavita Banana a través de su trazo sencillo y no demasiado preocupado por el detalle nos libera de cualquier distracción para centrarnos en un complicado mensaje; podemos querer y desear cualquier cosa, pero empecemos por nosotros mismos, porque como dice la autora: "... ¿no será que el amor bien entendido empieza por una misma?"¹⁵¹.

2.2.6. FORTUNA CRÍTICA

Flavia Álvarez es una ilustradora que desde un principio ha destacado por un tipo de humor muy particular y personal, algo que en La Vanguardia han sabido identificar. Este periódico habla de este tipo de humor en su última obra, *Las Cosas del Querer*, a la que describen como un libro donde la autora interpreta los deseos secretos de muchas mujeres¹⁵² y que a su vez los deja al descubierto.

Por su parte, SModa, la revista donde Flavia Álvarez colabora, también realiza una crítica sobre la obra. En un primer momento, como no es de extrañar, también hacen hincapié en el estilo de la artista, al que describen como ácido y divertido. Comienzan apuntando que se trata de un libro protagonizado de manera completa por una mujer, aunque también – puntualizan- hay algunas escenas donde aparecen hombres. De todos modos también aclaran que “sobre todo, son opiniones no exclusivas de un género, por lo que no es un libro de chicas sino “para todo el mundo””¹⁵³, asegurando que la misma

¹⁵¹ <https://www.librosyliteratura.es/las-cosas-del-querer-de-flavita-banana.html>(fecha de consulta: 30-VII-2018)

¹⁵² <https://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20170214/414220529457/flavita-banana-libro-las-cosas-del-querer.html>(fecha de consulta: 29-VII-2018)

¹⁵³ <https://smoda.elpais.com/placeres/flavita-banana-la-ilustradora-se-rie-las-cosas-del-querer/>(fecha de consulta: 26-VII-2018)

artista lo ha concebido de esta manera, puesto que su objetivo es que pueda ser atemporal (o por lo menos durar bastantes años).

En cuanto a su estilo, lo califican como fácilmente identificable, siendo su característica más destacada que se trata de un dibujo muy sencillo y sin demasiados detalles, que en ocasiones aparece acompañado por un pequeño texto. Desde SModa enfatizan el hecho de que el dibujo y los pequeños elementos que lo acompañen no son importantes, se trata simplemente de que el lector empatice con la escena que se encuentra.¹⁵⁴

En cuanto al contenido exponen que “el amor es uno de los principales temas de sus viñetas. Al final es un sentimiento del que “no podemos pasar un día sin pensar en él”.¹⁵⁵”, apoyándose en las palabras de la autora para asegurar que, aunque en ocasiones acarree algunas desgracias, hasta ella misma le atrae enamorarse, cayendo en un estado que, paradójicamente, según apunta SModa es del que Flavia Álvarez hace burla en su obra *Las Cosas del Querer*.

3. PAULA BONET

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ARTISTA

3.1.1. BIOGRAFÍA

Ilustración33

Fuente:https://elpais.com/elpais/2018/07/09/icon/1531141678_827927.html(fecha de consulta 24-X-2018)

Paula Bonet Herrero conocida artísticamente como Paula Bonet, nacida en Villarreal, Castellón en 1980. Se trata de una artista polifacética y casi podríamos denominarla “todoterreno”; publica libros, los ilustra y pinta. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia (España), receptora de la beca Promoe para estudios artísticos en la Universidad Católica de

Santiago de Chile y también realizó parte de sus estudios artísticos en la Universidad de

¹⁵⁴ <https://smoda.elpais.com/placeres/flavita-banana-la-ilustradora-se-rie-las-cosas-del-querer/>(fecha de consulta: 26-VII-2018)

¹⁵⁵ IDEM

Nueva York. Esta artista es públicamente conocida en gran parte gracias a su destacada participación en redes sociales, trabajos sociales en ONG's internacionales y como no, sus creaciones que siempre desmarcan por su gran emotividad y dramatismo. En estas últimas obras podremos apreciar estilos más abstractos y con tintes feministas, aunque ella respecto a este último tema prefiere hablar de valores como el desapego a valores patriarcales o la igualdad.

Su último trabajo, que será una parte de nuestro trabajo de investigación; *La Sed* ha sido merecedor de una muy buenos elogios por parte de la crítica internacional, aunque sus anteriores obras no tienen nada que envidiar. Por una parte *The End*, un libro que contiene, como ya nos tiene acostumbrados la artista, ilustraciones muy crudas ambientadas en un clima en el que los finales desgarran y hieren, sin posibilidad de huida pese a la lucha y el olvido. Por otra parte *810*, un homenaje a la vida y obra del director cinematográfico François Truffaut, y por último *Quema la Memoria*, un libro

nuevamente destinado a la memoria de otros artistas, en este caso sobre los 10 años de la banda de indie rock española The New Raemon, en el que Bonet se encargó de realizar la imagen gráfica.

Ilustración 34 Fuente: <https://www.paulabonet.com/portfolio/quema-la-memoria/> (fecha de consulta 24-X-2018)

Centrándonos en *La Sed*, Paula Bonet nos deja muy

claro que su título, a pesar de una fuerte carga emocional y simbólica también es una clara declaración de intenciones por hacernos saber que sigue ahí latente su sed por realizar nueva obra, ya sea pintando, ilustrando... simplemente para reflejar aquello que le mueve como artista y persona, consiguiendo de esta manera, como ya advertiremos, una enorme renovación en estilo y técnica. Todo ello no puede sino hacer de Paula Bonet una gran artista que resulta insaciable a la hora de crear.

3.1.2. TRAYECTORIA PROFESIONAL

Paula Bonet, firme en su declaración de no considerarse ilustradora, es como ya se ha comentado, una de las mejores productoras de ilustración que existen en el mundo del arte. En sus perfiles recalca la idea de definirse como pintora y dibujante, campos en los que se siente más segura y cómoda, sin embargo es imposible no relacionar posteriormente sus obras con una función ilustrativa. Otra de las cosas que le caracterizan es la necesidad de huir de lo establecido y a las exigencias del mercado, respondiendo solamente a sus propias exigencias e inquietudes, íntimamente relacionadas con el arte y la literatura. Así es el caso por ejemplo de multitud de obras; *Truffaut*, tributo a un director “cuyas ideas han conformado mi manera de entender el arte y de relacionarme con mi obra”¹⁵⁶ o la obra que analizaremos posteriormente con mayor profundidad, *La Sed*, en la que aparecen figuras literarias como Virginia Wolf¹⁵⁷, Clarice Lispector¹⁵⁸ o Sylvia Plath¹⁵⁹.

Como ya se ha mencionado, literatura e ilustración siempre van de la mano en la obra de Bonet, casi se podría decir que es uno de los rasgos más característicos de su producción artística. Este hecho no es algo casual, pues ella misma se describe como una gran amante de la literatura, y confiesa que es el arte que más placer le ha proporcionado y donde más rápido aprende. Resalta esta característica comparándola con la música, otro arte que también le da placer y aprende de él, sin embargo la literatura le da algo que va más allá de un elemento emocional, una carga exclusivamente intelectual.

Por ello no es extraño que sea a través de ella en muchas ocasiones a partir de la que crea, y también espera un proceso parecido en el lector pero de una manera peculiar. Bonet afirma que sus ilustraciones son siempre una antítesis de lo literal, por lo tanto,

¹⁵⁶ <http://revistamercurio.es/ediciones/2017/mercurio-192/paula-bonet-no-honesto-contigo-la-obra-no-tendra-alma/> (fecha de consulta: 27-VII-2018)

¹⁵⁷ Virginia Woolf, de nacimiento Adeline Virginia Stephen (Londres, 25 de enero de 1882-Lewes, Sussex, 28 de marzo de 1941), fue una escritora británica, considerada una de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional.

¹⁵⁸ Clarice Lispector R.M (Chechelnik, 10 de diciembre de 1920 - Río de Janeiro, 9 de diciembre de 1977) fue una escritora brasileña de origen judío. Es considerada una de las más importantes escritoras brasileñas del siglo XX. Pertenece a la tercera fase del modernismo, el de la Generación del 45 brasileña.

¹⁵⁹ Sylvia Plath (Boston; 27 de octubre de 1932 - Londres; 11 de febrero de 1963) fue una escritora estadounidense especialmente conocida como poetisa. También fue autora de obras en prosa, la novela semiautobiográfica *La campana de cristal* (bajo el seudónimo de «Victoria Lucas»), relatos y ensayos.

aunque frente a un texto –ya sea narrativo o poético- el lector cree sus propias imágenes, en este caso no puede funcionar así “subrayar visualmente algo que este ya ha construido a través de su imaginario, es un error. Creo que lo que debe hacer la imagen es completar el significado del texto y darle otra dimensión.”¹⁶⁰. La autora confiesa que para lograr escapar de la literalidad, la pintura ha sido una gran ayuda “si tienes una serie de páginas a tu disposición es bastante más sencillo contar una historia que si tienes un solo lienzo. En el caso de la pintura, estás obligada a concretar aquello que quieres contar sobre el lienzo y, para concretar, debes abrir interpretativamente mucho la historia que vas a narrar.”¹⁶¹. Por supuesto, Paula Bonet no es una artista que quiera dar un significado ya completo y resuelto al espectador, sino que espera que el espectador construya su propia historia a partir de lo que ella ha creado. No es de extrañar, puesto que si tiene tan en consideración esa parte intelectual que le confiere la literatura a su obra, no va a excluir la reflexión que ello conlleva en el conjunto de la misma.

Por otro lado, hay obras en las que ha puesto sus ilustraciones al servicio de obras ajenas. Sin embargo, la artista confiesa que por un lado han sido pocos, y por otro siempre los ha aceptado ya que ha sabido hacerlos suyos. Este es el caso del trabajo en conjunto que realizó con The New Raemon¹⁶², algo que no fue difícil ya que es seguidora del grupo desde su primer disco, y de su colaboración con Aitor Saraiba¹⁶³, del que confiesa tener muchas cosas en común en la forma de relacionarse con el arte y la literatura.

Otro caso que merece la pena destacar es la colaboración en *Tirant lo Blanc*. Bonet confiesa que ilustrarlo implicó mucha responsabilidad, ya que el resultado final debía ser impecable. Para ello el proceso de trabajo fue muy difícil, ya que conllevó releer una y otra vez la obra, procesar la información, extraer lo esencial...”la parte de la

¹⁶⁰ <http://revistamercurio.es/ediciones/2017/mercurio-192/paula-bonet-no-honesto-contigo-la-obra-no-tendra-alma/> (fecha de consulta: 27-VII-2018)

¹⁶¹ IDEM

¹⁶² The New Raemon es una banda española de pop rock e indie pop que canta en castellano. Están en activo desde el año 2008 y proceden de Barcelona.

¹⁶³ Aitor Saraiba nació en Talavera en 1983. Es un artista multidisciplinar, dibujante, escritor, fotógrafo, cineasta, decorador de cerámica.

ilustración, que teóricamente debía llevar más tiempo, terminó por ser más breve que todo el trabajo preparatorio de leer y decidir qué y cómo ilustrar.”¹⁶⁴

Cuando Paula Bonet finalizó sus estudios de Bellas Artes aceptó que debería compatibilizar su trabajo artístico con otros trabajos que no compartiesen esta misma característica. Sin embargo actualmente puede vivir de su trabajo visual, algo que considera tan positivo como inesperado. A su vez también asume algunos peligros, ya que considera que cuando algo funciona es potencialmente posible que se convierta en un producto. Bonet considera que esto sería desvirtuar la obra, despojarla de su alma, puesto que ella no entiende su obra de esta manera.

La ilustración se ha ido desvirtuando –explica- ya que si por ejemplo vamos a las librerías podremos encontrar libros maravillosos, pero la gran mayoría de ellos están condenados a ser tan solo éxitos del momento. Estos son las obras que considera Bonet que han pasado de ser arte para convertirse en un producto, que correrá la misma suerte de las modas que tantos otros; cuando esta pase, ya carecerá de interés. Bonet confiesa que ella busca todo lo contrario a este fenómeno “Yo no quiero un éxito inmediato y cegador, de hecho, prefiero no tener éxito y hacer toda la vida lo que me gusta. En verdad, el éxito es hacer lo que uno quiere, aunque no tenga gran proyección. Yo dibujo porque es mi manera de relacionarme con el mundo, no puedo dejar de hacerlo. Y me parece peligroso que algo que tan importante se convierta en *merchandising*.”¹⁶⁵

Con esta filosofía de trabajo, Bonet crea una obra en la que desde sus inicios, lo que más características ha hecho a sus ilustraciones han sido los retratos. Sin embargo la artista revela que no siempre ha sido parte de su estilo, ya que hasta que no cursó la clase de retratística cuando estudiaba la carrera de Bellas Artes, no fue capaz de dibujarlos, y tras una temporada que se podría definir como de “ensayo y error” finalmente consiguió realizarlos tan y como quería y se exigía.

¹⁶⁴ <http://revistamercurio.es/ediciones/2017/mercurio-192/paula-bonet-no-honesto-contigo-la-obra-no-tendra-alma/>(fecha de consulta: 27-VII-2018)

¹⁶⁵ <http://revistamercurio.es/ediciones/2017/mercurio-192/paula-bonet-no-honesto-contigo-la-obra-no-tendra-alma/>(fecha de consulta: 27-VII-2018)

Es innegable la fuerza que han llegado a adquirir estos retratos, alcanzando tal expresividad que casi parecen observar lo que ocurre fuera del lienzo, haciendo reflexionar a los espectadores sobre esa parte de la escena que ellos son incapaces de ver pero que los personajes sí, empujándolos casi a adivinar a través de sus ojos, expresiones y muecas la escena que está teniendo lugar. Todo ello le da una potencia a la obra que Bonet describe así: “La imagen dice lo que no llega a decir la palabra, por eso mis libros no se pueden publicar sin imágenes y, al mismo tiempo, tampoco se pueden publicar sin texto, porque la historia se explica precisamente por la unión de imagen y texto.”¹⁶⁶

El trabajo de Bonet se podría resumir en tratar de explicarse tomando herramientas como el dibujo, la pintura o sus propias palabras, por lo que como se ha explicado antes, ilustración y texto deben darse la mano de una manera total y como si se tratase de una simbiosis. La ilustración en todo momento debe funcionar como un vehículo con el cual trasladar el mensaje.

Paula considera así mismo al cine y la literatura esenciales en su trabajo, especialmente la literatura “La literatura para mí es necesaria, me inspira muchísimo y me ayuda a entenderme igual que me han ayudado las películas de Truffaut”¹⁶⁷. Aunque considera que debido a la gran acogida de algunos libros como es el caso de *The End* no le ha podido dar el tiempo que necesita “*End* he tenido muy poco tiempo para leer por todo lo que significó este libro. Yo no me esperaba que tuviera esta acogida. Me había organizado mi calendario en plan, sale el *The End*, tengo dos semanas de promo y me pongo con el *813* porque sale un año después. Pero esas dos semanas se convirtieron en medio año de promoción en el que tenía también que entregar trabajos y además hacer el *813*.”¹⁶⁸ hay otras temporadas en las que no ha parado de devorar literatura. Por ejemplo, tras sacar al público *813*, fue una temporada en la que toda su casa y vida se llenó de libros, en concreto especifica haber leído al mismo tiempo a Clarice Lispector,

¹⁶⁶ <http://revistamercurio.es/ediciones/2017/mercurio-192/paula-bonet-no-honesto-contigo-la-obra-no-tendra-alma/> (fecha de consulta: 27-VII-2018)

¹⁶⁷ https://www.eldiario.es/cultura/libros/Paula_Bonet-813-libro-ilustraciones-Truffaut-Valencia_0_358014700.html (fecha de consulta: 3-VII-2018)

¹⁶⁸ <https://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotras-pintabamos-poco/> (fecha de consulta: 15-III-2018)

a Simone de Beauvoir¹⁶⁹ y a Sylvia Plath, hecho que como posteriormente analizaremos, tuvo repercusión en una de sus obras posteriores. La artista asume este comportamiento como un rasgo obsesivo de su trabajo y de alguna manera con connotaciones negativas, puesto que llega a cegar y focalizar toda su atención y energías en algo en concreto, olvidando todo lo demás, dejando de lado otras novelas, películas y referentes en general que también son importantes.

Sin embargo, a pesar de todo Bonet se siente satisfecha con su trabajo y con el *feedback* recibido, advirtiendo tanto en grandes como en pequeñas editoriales una fuerte apuesta por el libro ilustrado. Bonet considera que el éxito de su obra se debe a que sus imágenes se acercan al espectador y que gracias a sus referentes y textos el lector entra en contacto con grandes clásicos, con los cuales posiblemente no había tenido relación alguna de otra manera.

3.1.3. PROCESO CREATIVO Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS

Al hacer un recorrido por la obra de Paula Bonet podremos observar que en un principio la línea era lo que definía el dibujo, pero en todo momento –tanto en el pasado como en la actualidad- ha utilizado la mancha. La artista considera que es la técnica con la que se siente más libre, aunque también apreciamos en sus últimas creaciones un gusto por los

Ilustración 35 Fuente: *La sed* Paula Bonet

aguafuertes y el grabado, en especial esta última es la técnica que más utiliza.

La artista siempre ha utilizado diferentes técnicas desde ya sus comienzos en la carrera de Bellas Artes, pero asume que las técnicas digitales no son algo que funcione con su estilo. Ha acudido a ellas en muy pocas ocasiones, como es

el caso de *The End*, en el que realizó algún montaje con Photoshop. Bonet también

¹⁶⁹ Simone de Beauvoir, París, 9 de enero de 1908 - París, 14 de abril de 1986) fue una escritora, profesora y filósofa francesa defensora de los derechos humanos y feminista. Escribió novelas, ensayos, biografías y monográficos sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo y su obra *El segundo sexo*, se considera fundamental en la historia del feminismo.

recuerda una anécdota en la época en la que comenzaba a dibujar, cuando le contrataron unos ilustradores de Jaén para dar unas charlas “Yo pensaba «¿Pero qué charlas? Yo puedo ir a enseñarte a pintar un árbol al óleo o un bodegón, sé hablar de técnica pictórica pero no de dibujo». Me dijeron que «Bueno, solo para usar la *tablet*». «¿Pero qué *tablet*, si yo no tengo?!». Recuerdo que fui porque pensé que así conocería a otros ilustradores y vería cómo usaban la *tablet*. Al final les solté un rollo prerrafaelita para que nos fuésemos a dibujar al campo y me acuerdo que al volver de Jaén paré en la FNAC y me compré una *tablet*. Me puse a dibujar y me duró la fiebre un mes.”¹⁷⁰ Bonet manifiesta que algunos de esos dibujos que realizó los considera personalmente sus peores dibujos. Para ella formalmente y expresivamente no responde a sus exigencias, por lo tanto fue una prueba de que las técnicas a utilizar que funcionan con su obra no son digitales.

3.1.4 REFERENTES

Las ilustraciones de Paula Bonet toman como inspiración otras disciplinas artísticas como por ejemplo referentes pictóricos, cinematográficos y como es evidente, también literarios y musicales. La artista confiesa que en su oficio siempre es bueno investigar sobre otros estilos y otras formas de producir arte, ya que es de gran ayuda a la hora de

Ilustración 36 Fuente: <https://www.paulabonet.com/portfolio/theend/> (fecha de consulta 24-X-2018)

reinventarse y no anclarse siempre en lo mismo. Para ello expone un ejemplo personal: “Cuando hice el *The End* y luego iba a publicar el siguiente libro, la editorial quería que fuese en la misma línea porque sabía que tenía un público fiel y que había funcionado,

¹⁷⁰ <https://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotros-pintabamos-poco/> (fecha de consulta: 15-III-2018)

pero soy incapaz de hacer otro *The End*. El *The End* ya ha cumplido su función y repetirlo sería estar mintiendo porque lo que yo quería hacer era otra cosa, quería homenajear a *Truffaut*”.¹⁷¹

Sin embargo, en lo que concierne a la ilustración, asegura que consume muy poca, en concreto solamente a Moderna de Pueblo y Daniel Clowes¹⁷². Como ya se ha comentado anteriormente, Paula Bonet es una artista que produce ilustraciones pero que no se identifica con la etiqueta de ilustradora, algo que como ella misma reconoce, situaciones incómodas. Este por ejemplo es caso en el que se encontraba en una previa del salón del cómic en la FNAC en Barcelona, presentando su obra *813* “y viene Gallardo directo y me dice: «¡Hombre Paula, por fin te conozco!». Yo le contesté que estaba allí un poco *puesta con pinzas* y me encantó su respuesta: «A ver... ¿Hay dibujos? Sí. ¿Hay texto? Sí. ¿Hay una historia contada con dibujos y texto? Sí. ¡Joder con tanto superhéroe!»”¹⁷³. Como se ve, para ella es difícil hasta autorreconocerse como ilustradora.

3.1.5. RELACIÓN CON LAS REDES SOCIALES

Debido al tiempo y la sociedad en la que vivimos, las redes sociales se han convertido en una parte más de nuestro día a día e incluso en una herramienta de trabajo. En el caso del arte no iba a ser menos. Paula Bonet es una usuaria habitual de estas plataformas, estando activa en varias de ellas como Facebook, Twitter o Instagram.

La artista considera estas redes sociales como una ventaja a la hora de mostrar su obra y darse a conocer, puesto que funciona a modo de escaparate y además es gratuito. Es un avance muy beneficioso respecto a años anteriores, donde la artista tuvo que recurrir a medios más tediosos y en ocasiones ineficaces como catálogos que ella misma montaba y maquetaba con el fin de que algún galerista se fijase en su obra. Para Bonet, Internet

¹⁷¹<https://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotros-pintabamos-poco/> (fecha de consulta: 15-III-2018)

¹⁷² **Daniel Gillespie Clowes** (Chicago, 14 de abril de 1961) es un historietista estadounidense. Además, ha realizado ilustraciones para gran número de revistas, como *The New Yorker*, *Details*, *Esquire* o *Village Art*, entre otras muchas; carteles para el cine (entre ellos el de la película de Todd Solondz *Happiness*; e incluso dibujos animados (el video "I Don't Wanna Grow Up" de Ramones).

¹⁷³<https://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotros-pintabamos-poco/> (fecha de consulta: 15-III-2018)

acaba con muchos filtros que antiguamente podían frenar la difusión de una producción, sin embargo también tiene bastantes peligros.

Uno de ellos es ser consciente de para qué se utiliza internet, para qué lo utilizan los demás y cómo puede ayudarte o limitarte esto; “tienes que ser muy consciente de dónde estás y de qué estás haciendo”.¹⁷⁴ Paula Bonet confiesa que en muchas ocasiones no ha sabido diferenciar la frontera entre el personaje y ella misma, porque en realidad lo que ella hace con sus obras es mostrar al mundo sus debilidades, sufrimientos, angustias, miedos y todo ello queda a disposición de quien lo vea –más aún en internet-. Es por esto que a veces se arrepiente de no haber elegido un seudónimo: “Yo ahora cuando venía a la entrevista pensaba en Raquel, Moderna, o en Marta Puig, Lyona, y pensaba: ¡qué inteligente haberse puesto un seudónimo para este desdoblamiento!”¹⁷⁵. Aunque de todas maneras Bonet tiene claro que el consumidor es una persona aparte que hará su propio proceso de la obra, poniendo etiquetas y juzgando el personaje que se le presenta, por ello es en ese momento en el que la artista encuentra una distancia entre lo que se muestra en los libros, que es libre de interpretación, y su persona, que sólo ella sabe y puede interpretar.

Otro de los aspectos es la dependencia a las redes sociales. Paula Bonet cuenta con un gran número de seguidores y en la actualidad asume que ha supuesto una carga tal que ha optado por dosificarlas mucho. La artista, como ya hemos visto, es una persona obsesionada con su trabajo, a la que a veces le es muy difícil separar su vida personal de la laboral: “Al principio he usado la palabra obsesión porque realmente yo estaba obsesionadísima con mi trabajo y al final intentas alejarte un poco porque ves que estás perdiendo mucho tiempo.”¹⁷⁶ Sin embargo es innegable que Bonet sigue siendo una persona muy activa en Internet, y mediante el seguimiento de sus redes Sociales se puede al día de sus progresos y de sus planes de futuro.

Otra de las preocupaciones de la artista respecto a las redes sociales son los juicios que tiende a hacer la gente, sobretodo –explica Paula- por el hecho de ser mujer. “Parece

¹⁷⁴ <https://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotras-pintabamos-poco/> (fecha de consulta: 15-III-2018)

¹⁷⁵ IDEM

¹⁷⁶ IDEM

que por el hecho de ser mujer es muy fácil que te metan en ese saco de la frivolidad. Es muy importante saber qué trabajos escoges pero también es muy importante saber qué parte del proceso muestras, o qué parte de ti y cómo lo muestras. Yo ahora mismo voy con mucho cuidado y a veces incluso pienso que muestro demasiado.”¹⁷⁷. Muchos de los compañeros y compañeras de Bonet, según el punto de vista de la artista, tienden a ser demasiado exhibicionistas, mostrando todo de manera indiscriminada. Sin embargo, explica, en las redes sociales nunca sabes si los halagos son sinceros o simple falsedad, por lo que no aportan nada.

Paula apuesta por lo que ella considera exhibicionismo necesario, “Exhibicionismo laboral, sí. Pienso que hay que tener muy claro que eso es nuestro trabajo. Cuando veo a gente a la que sigo por redes sociales mostrando gratuitamente su vida privada pienso «Ostras, esto de aquí a unos años quizás les moleste haberlo enseñado», porque se queda aquí y creo que es peligroso.”¹⁷⁸ Paula asume haber cometido ciertos errores relacionados con este exhibicionismo innecesario en el pasado, aunque en la actualidad es bastante rigurosa con lo que muestra, tratándose en la mayoría de los casos en mostrar su obra y publicitarla.

3.1.6. RELACIÓN CON EL FEMINISMO

Podemos apreciar tanto en el discurso artístico como en el personal de Paula Bonet fuertes cargas de ideología feminista, esto fue un proceso gradual de toma de contacto, asimilación y concienciación.

En un principio, Bonet creía que todo estaba ya hecho, que las activistas que lucharon por la causa en los años 60 y 70 ya habían conseguido todo a lo que esperaban las mujeres en términos de igualdad. Más tarde cayó en la cuenta de que nada más lejos, coincidiendo con la publicación de su primer libro *Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End*. Fue entonces cuando la artista comenzó a acudir a conferencias en las que en la mayoría de los casos se encontraba en minoría; ella siempre era la única mujer. Bonet también percibía diferencias en el trato; no se le trataba de la misma

¹⁷⁷ <https://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotras-pintabamos-poco/> (fecha de consulta: 15-III-2018)

¹⁷⁸ IDEM

manera ni se hablaba de su trabajo del mismo modo que del de sus compañeros hombres. La artista percibió en este tipo de comportamiento algunos de los aspectos en los que las mujeres somos agredidas, y que en la mayoría de los casos asimilamos como normales. Estamos en una sociedad machista y hemos sido criados en este ambiente, asimilándolo como nuestro. Paula Bonet explica que este despertar le hizo ser consciente de muchas agresiones de género, e incluso le llevó a hacer autocrítica. La artista se responsabiliza de que en ciertas ocasiones su propio comportamiento ha resultado machista, y se responsabiliza con esta actitud, aceptando desde ese momento que queda mucho trabajo al tratarse de algo tan enraizado. En este aspecto, Bonet también destaca ciertas actitudes machistas en el mundo del arte, ejemplificándola con un caso que se da en el mundo literario: “Cuando se publica una antología de poesía, en que los escritores son hombres, en ningún lugar dice “antología escrita por hombres”, pero si es una antología de mujeres, sí que aparecerá en la cubierta “antología escrita por mujeres”. Esto nos parece normal y no lo es, porque acabamos siendo el otro, el género masculino es el universal, es a partir de lo que se construye el resto.”¹⁷⁹

Según Bonet hay que empezar a cambiar la mentalidad partiendo desde el punto de la igualdad; la mujer y el hombre deben tener los mismos derechos, oportunidades...etc, aspirando a conseguir una paridad entre géneros que no solo beneficia a las mujeres,

Ilustración37 Fuente:https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-01-16/endometriosis-mensaje-paula-bonet-twitter-embarazo_1506797/(fecha de consulta 14-X-2018)

sino que también a los hombres.

Por su parte, la artista a través de su obra ha sido capaz de dar visibilidad a situaciones que la sociedad pretende pasar por alto o esconder, llegando a abarcar distintas situaciones; desde los

procesos naturales de la mujer hasta agresiones de índole machista.

¹⁷⁹ <http://leepoesia.pe/paula-bonet-feminismo-entrevista/>(fecha de consulta: 3-VII-2018)

Respecto a esta lucha identificamos la clara intención tanto en su obra *La Sed* como en *Roedores* de normalizar los procesos fisiológicos de la mujer, donde destruye algunos de los síntomas de una sociedad que de alguna manera deshumaniza a la mujer o esconde su naturaleza, hasta tal punto de ser incapaces de mostrar públicamente el color real de la sangre menstrual, hablar con total normalidad del aborto o mostrar el pecho desnudo femenino.

3.2. ANÁLISIS DE LA OBRA. *LA SED*

3.2.1. FICHA TÉCNICA

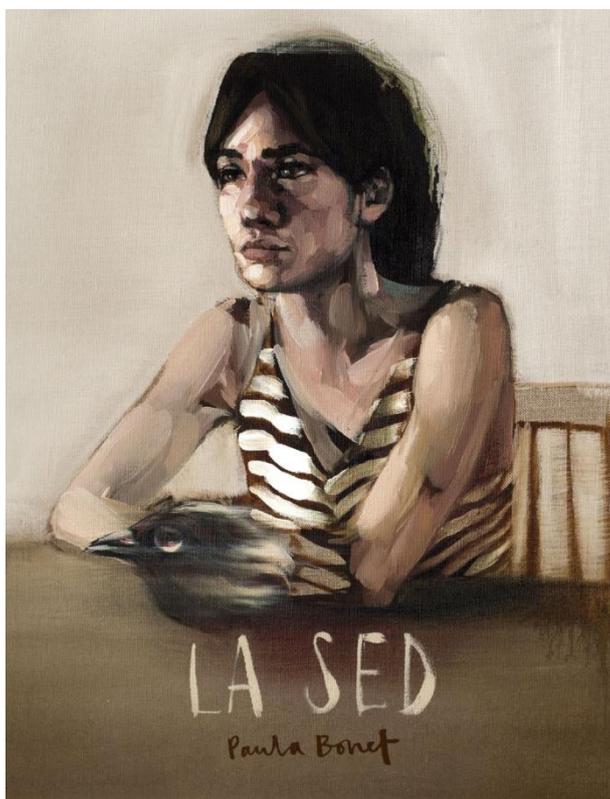

Ilustración 38 Fuente: *La sed* Paula Bonet

Autor	Paula Bonet
Título	La Sed
Nº Edición	3ª
Responsabilidad secundaria	Paula Bonet (ilustraciones, guión, idea creativa)
Editorial, ciudad y año de edición	Editorial Planeta, Barcelona, 2016
ISBN	978-84-16489-85-5

3.2.2. CONTENIDOS

La elección del título no fue fácil. Como nos comenta la autora había muchas más opciones. "'La herida', 'El desgarró', 'Lo humano es estar solo', 'La muda', 'El deshielo'... Pero vi que *La Sed* los contenía todos. "¹⁸⁰. Estos otros títulos reflejaban una de las ideas principales; el miedo que se nos sigue inculcando a hablar y expresar los sentimientos. Sin embargo, Bonet cuenta que esto solo llegaba a recoger fragmentos de lo que aspiraba a representar la obra.

Otra de las razones fue que el título contenía en sí un juego de palabras fuertemente simbólico. "El título me permitía jugar con la traducción al valenciano de beber (Beure) y de ver (Veure), que sólo se diferencian en que se escriben con b y con v. Por el hecho saciar esa sed de la protagonista con imágenes"¹⁸¹. Como podemos apreciar, el simbolismo y el cuidado por lo que expresa la obra está milimetrado desde el primer momento, las palabras a la vez que las imágenes están elegidas para crear un hilo conductor común, empezando por el título.

También llama la atención la manera en la que comienza *La Sed*. Bonet ha elegido una cita de Clarice Lispector : "¿Cómo se explica que no soporte yo ver, solo porque la vida no es lo que pensaba sino otra? ¿Como si antes hubiese sabido lo que era! ¿Por qué el ver produce una desorganización tal"¹⁸².

En primer lugar, se aprecia ya desde este momento un guiño al título (aparece la palabra ver) comenzando desde el primer instante el hilo conductor del que hablábamos anteriormente, siguiendo por la explicación de la elección "Quería comenzar con esa cita, con esa pregunta, y que siguiera palpitando durante todo el libro –asegura Paula-. Y que al final la protagonista fuera capaz de plantársela. Lo importante no es que la respondiese, sino el simple hecho de que llegase a plantársela"¹⁸³. Esta cita, como apunta la artista, nos acompañará y aparecerá de forma implícita por toda la obra, tanto

¹⁸⁰ <https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20161026/entrevista-paula-bonet-ilustradora-la-sed-5576588>(fecha de consulta: 21-VII-2018)

¹⁸¹ <http://www.rtve.es/rtve/20161110/paula-bonet-sed-canto-crudo-soledad/1440761.shtml>(fecha de consulta: 25-VII-2018)

¹⁸² LISPECTOR, C., *La pasión según G. H.*, Madrid, Siruela, 2018

¹⁸³ <http://www.rtve.es/rtve/20161110/paula-bonet-sed-canto-crudo-soledad/1440761.shtml>(fecha de consulta: 25-VII-2018)

en las decisiones que tome la protagonista, las que no, sus vivencias, sus miedos y dudas.

Tampoco es extraña la elección de la cita de una mujer para el comienzo del libro, ya que irán apareciendo durante toda la obra de forma intermitente, especialmente son fáciles de encontrar al comienzo de cada parte en las que está dividida *La Sed*. La intención de Bonet es de alguna manera hacer un homenaje a poetisas y escritoras como Anne Sexton, Clarice Lispector, Siri Hustvedt, Patti Smith, Teresa Wilms Montt, Sylvia Plath, Virginia Woolf, Marina Tsvetáieva, Alfonsina Storni, Virginia Ocampo y María Luisa Bombal. La clave de esto reside en el amor y admiración que la artista siente por

Ilustración 39 Fuente: *La sed* Paula Bonet

ellas "Son mujeres que he descubierto y me han deslumbrado, que me han acompañado y me han ayudado a entenderme respecto a mí misma y respecto a mi obra. Ellas son capaces de romper tabús, de poner sobre la mesa temas como la masturbación, el parir y rechazar al hijo... Mujeres de gran fortaleza que hicieron un trabajo muy valiente. Decidí mostrarlas a través de mí".¹⁸⁴

Por supuesto, de esta elección tan personal no se puede sino hacer conexiones directas de la artista con los personajes principales de la obra. Tras conocer un poco la vida de Bonet, es imposible no ver su reflejo en el personaje de Teresa, que en momentos puntuales converge a la figura de otras dos mujeres: Lupe (que ha roto con Martín) y Monique (que navega en un triángulo amoroso con Bru). El análisis que se puede hacer desde mi punto de vista es que los personajes de Lupe y Monique representan etapas muy

¹⁸⁴ <https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20161026/entrevista-paula-bonet-ilustradora-la-sed-5576588>(fecha de consulta: 21-VII-2018)

marcadas de la vida de Teresa, que llegaron a ser tan profundas y tener un peso tan significativo en la vida de este personaje que se desvinculan de las vivencias cotidianas de Teresa. En ellos, Teresa abre un nuevo capítulo de su vida en el que deja de ser ella, y de alguna manera muta a otra persona (Lupe y Monique) para tras cerrar dicho capítulo, volver a su ser.

Bonet lo describe como "lo poliédricos que podemos ser y cuánto dolor podemos causarnos, mutilándonos, al encasillarnos y etiquetarnos"¹⁸⁵. "Teresa empieza a ver a través de esas mujeres. Y ella renuncia a una parte de sí misma. Yo quería matar una

parte de mí con la que me negaba a continuar viviendo", asume. La artista vivió "un proceso doloroso".

Ilustración 40 Fuente: *La sed* Paula Bonet

"No quería esconderlo, debía entenderlo. Era una ruptura emocional con lo que yo pensaba que era la vida, lo que yo esperaba de mi contexto emocional y laboral, de la relación con mi familia, mi pareja y la gente que consume mi trabajo"¹⁸⁶. De nuevo apreciamos como la artista asume la parte que la vincula a su personaje principal, volcando en ella

vivencias propias y como en muchas ocasiones ocurre, transformando así *La Sed* en una especie de catarsis personal.

En *La Sed* se nos presenta un trabajo cuyo alma reside en la reflexión, la metafísica y sobretodo en situaciones completamente personales e íntimas, donde el argumento principal es la evolución de una mujer que se enfrenta al miedo, la soledad. Todo esto queda plasmado a través de una serie de lo que podríamos definir como poemas

¹⁸⁵ https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/cultura/seismo-paula-bonet_973560.html(fecha de consulta: 5-VII-2018)

¹⁸⁶ <https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20161026/entrevista-paula-bonet-ilustradora-la-sed-5576588>(fecha de consulta: 21-VII-2018)

visuales, conformado tanto por el texto como el dibujo, que en conjunto crean la obra más madura y evolucionada de Paula Bonet.

En la obra temas tales como angustia, muerte, sexo y suicidio conviven y conforman el argumento e hilo conductor de una historia que no se puede definir de otra manera más que tormentosa. Según la artista Paula Bonet, este no ha sido sino el fruto que ha surgido tras una serie de vivencias personales "Llevo tantos años construyendo, sola, a golpe de herida y salto mortal, a fuerza de sangrados vaginales, laceraciones, desgarros y lobos de ojos brillantes. Como los lobos inflijo dentelladas a mis presas y he conseguido privarles del poder que el patriarcado me hacía otorgarles: sigo siendo mi propio refugio"¹⁸⁷.

Dicho refugio ha sido construido tras multitud de situaciones a las que Bonet confiesa

Ilustración 41 Fuente: *La sed* Paula Bonet

haber tenido que plantar cara, entre ellas podemos distinguir dos que toman la mayor fuerza representativa en el libro: el amor (o desamor) y la muerte.

El amor, tal y como se plasma en la obra muestra su cara amable en contadas ocasiones, incluso cuando lo hace, la autora lo traduce como algo tormentoso; el personaje principal jamás va a encontrarse seguro con el amor recibido. En cambio parece asumir el desamor (siempre de manera turbulenta) pero aparenta saber reaccionar de una manera más consciente, aunque resulte destructiva "Ahora mismo el salto

me está proporcionando mucho placer"¹⁸⁸. Esta parte del libro ha parecido actuar a modo de catarsis en la autora, ya que asume una actitud completamente distinta a la de Teresa (el personaje principal al que podríamos considerar su alter-ego) "Hay otras maneras de amar muchos más sanas para las dos partes de la pareja. La posesión al final mutila al

¹⁸⁷ https://www.elconfidencial.com/cultura/2016-11-03/paula-bonet-la-sed-ilustracion-libro_1283825/ (fecha de consulta: 23-VII-2018)

¹⁸⁸ BONET. P., *La Sed*, Barcelona, Lunwerg, 2016

otro y empobrece la relación", reflexiona Bonet. "Creo que amar a alguien como se ama a una idea seguramente es utópico, pero maravilloso"¹⁸⁹.

De todas maneras Paula Bonet también deja claro que *La Sed* no pretende ser un libro sobre parejas que rompen "En cuanto al desamor, en esta ocasión es más una metáfora con la que comienza el relato, que una ruptura con una persona concreta. Es una forma de mostrar el desencanto inicial."¹⁹⁰

Ilustración 42 Fuente: *La sed* Paula Bonet

Respecto a la muerte, Bonet asegura que la mayor parte de su producción artística se basa en ella o la toma como inspiración. En el libro podemos ver una gran colección de referencias; tanto en animales muertos, dibujos donde la mujer aparece degollada y por supuesto la sangre. Pero también tiene alusiones directas en los textos y otras no tan directas, como la elección de las mujeres citadas a lo largo de la obra. "La muerte es una constante en mi trabajo y el suicidio surge

de forma natural porque muchas de esas mujeres que mencionaba, y que tanto han influido en mi trabajo, acabaron suicidándose."¹⁹¹

Estas mujeres de las que habla son las denominadas "despertadoras". Clarice Lispector, Anne Sexton, María Luisa Nombal, Sylvia Plath, Teresa Wilms Montt, Camille Claudel, Kate Bolick o Virginia Woolf, como ya comentamos anteriormente forman este grupo de grandes mujeres que han dedicado su vida entre otras muchas cosas a dejar atrás los valores antiguos y sexistas para abrir un duro camino hacia la igualdad. En definitiva, fueron unas de las primeras mujeres que Bonet señala como principales

¹⁸⁹ https://www.elconfidencial.com/cultura/2016-11-03/paula-bonet-la-sed-ilustracion-libro_1283825/ (fecha de consulta: 23-VII-2018)

¹⁹⁰ <http://www.rtve.es/rtve/20161110/paula-bonet-sed-canto-crudo-soledad/1440761.shtml> (fecha de consulta: 25-VII-2018)

¹⁹¹ IDEM

responsables del surgimiento del feminismo, ideología que la autora considera totalmente necesaria, con el fin de poder alcanzar una igualdad absoluta de hombres y mujeres en derechos y libertades.

“En un principio- confiesa Bonet- el libro fue concebido como un homenaje a estas grandes mujeres, cuyo trabajo esfuerzo y reivindicaciones le han hecho entender su trabajo en el contexto de pertenecer a un género y no a otro”¹⁹². Sin embargo finalmente no se llevó a cabo de esta manera “Abandoné esa idea inicial –concluye la autora- porque creo que es más honesto hablar desde el yo, que intentar contener a todas esas mujeres. Pero esas autoras siguen muy presentes en el libro mediante citas, y en los comportamientos y gestos de los personajes protagonistas, que recuerdan a *La amortajada* de María Luisa Nombal¹⁹³ o los personajes andróginos de Virginia Woolf¹⁹⁴. Podemos entender entonces que todas estas mujeres son asumidas de manera personal por la autora; Paula Bonet, cuyas palabras y obras viven en su memoria e impregnan toda su obra – en especial *La Sed*-. Pero no todo acaba aquí, ya que Bonet vuelca a su vez sus propias vivencias en Teresa, el personaje principal. Teresa nace de la unión de dos mujeres que sufren una ruptura al principio de su madurez (Lupe y Monique) “Al principio del libro aparecen esas dos mujeres y sus dos relaciones que se acaban- nos cuenta la autora-. Ese desdoblamiento de Teresa es un símbolo para hablar de lo poliédricos que somos y cómo la sociedad (e incluso nosotros mismos) se empeña en etiquetarnos y encasillarnos; incluso de mutilarnos”¹⁹⁵.

Otros de los personajes recurrentes de la obra más significativos que podemos encontrar son las aves y los terremotos.

En primer lugar, Bonet se sirve de manera metafórica de los temblores y terremotos para hacer referencia a un derrumbe emocional. Estos terremotos tienen origen en diversos viajes que ha realizado la autora a Chile desde 2000 en la temporada que estudió allí. Ella afirma que las personas que vivían allí lo asumían como algo normal e

¹⁹² <http://www.rtve.es/rtve/20161110/paula-bonet-sed-canto-crudo-soledad/1440761.shtml>(fecha de consulta: 25-VII-2018)

¹⁹³ María Luisa Bombal Rubio, fue una escritora chilena, hija de Martín Bombal Videla y Blanca Rubio Precht, casados en 1909. Su obra, relativamente breve en extensión, se centra en personajes femeninos y su mundo interno, con el cual escapan de la realidad.

¹⁹⁴ <http://www.rtve.es/rtve/20161110/paula-bonet-sed-canto-crudo-soledad/1440761.shtml>(fecha de consulta: 25-VII-2018)

¹⁹⁵ IDEM

incluso que ya estaban acostumbrados, pero que para ella fue un choque que como se ve tiempo después, marcaría su producción artística. A partir de ellos contempló que nada tiene una estabilidad, todo cambia e incluso puede llegar un momento en el que se derrumbe y hasta acabar con la vida tal y como la entendemos. Y lo que parece aterrar

aún más a Bonet “Cuando crees que ya lo has superado reaparecen las réplicas”¹⁹⁶.

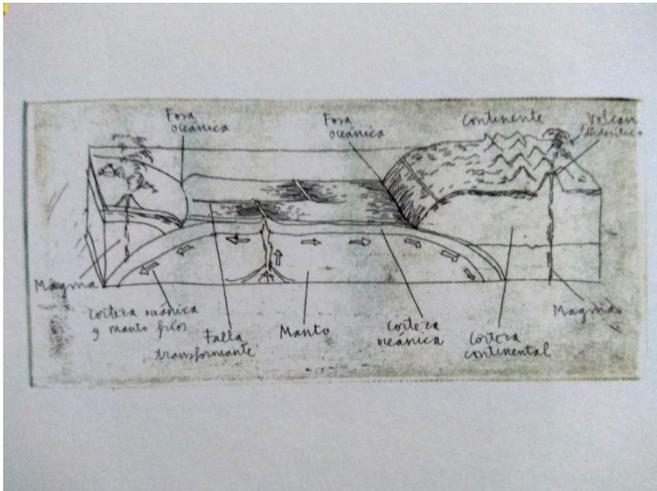

Ilustración 43 Fuente: *La sed* Paula Bonet

Las aves aparecen continuamente en todas las ilustraciones, en ocasiones solas –incluso a modo de sello- o acompañando a la protagonista. Estos animales, no exentos de connotaciones poéticas – en especial los cuervos- aparecen inertes durante casi toda la obra, para finalmente en la página 329

resucitar adoptando la forma de un cuervo de alas tintadas de rojo, lleno de vida y movimiento. A esta ilustración le acompaña un texto esperanzador “Fui el pájaro al que alguien arrancó la lengua con los dientes pero el músculo ha vuelto a desarrollarse duro y firme, lo golpeo contra el paladar y consigo articular palabra. Fui también escombros y barro y gallinas muertas. Pero todo eso casi ha desaparecido y consigo existir en mí mientras limpiaba todo ese fango entendí que había estado bebiendo a ciegas”.¹⁹⁷

Se aprecia en este penúltimo instante cuando el dolor amaina y la esperanza se hace notable, que las alusiones a los terremotos (escombros y barro) y a las aves (pájaro, gallina) aparecen dando fuerza a dicho renacimiento. La artista se vale de ellos durante toda la obra para representar la muerte, el dolor y la desesperanza, pero evolucionan y al final son símbolo a su vez de una nueva etapa donde el dolor aún acompaña al personaje, pero la luz de la esperanza aparece como un nuevo elemento que poco a poco cobrará más fuerza.

¹⁹⁶ <https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20161026/entrevista-paula-bonet-ilustradora-la-sed-5576588> (fecha de consulta: 21-VII-2018)

¹⁹⁷ BONET. P., *La Sed*, Barcelona, Lunwerg, 2016

La Sed es por tanto una mezcla de poesía literaria y visual. La propia artista confiesa “He intentado que texto e imagen sean indivisibles. De hecho, aunque el libro se divida en diez capítulos, en realidad tiene tres partes muy diferenciadas que he ilustrado con distintas técnicas, acorde a la narración”¹⁹⁸.

Según la propia artista, la primera parte es la más dura. En ella aparece en primer plano la ruptura sentimental y el enfrentamiento con la soledad. Sin embargo, a pesar de esta dureza es donde más se aprecia la ingenuidad de los personajes principales, algo que le da una crueldad añadida a la poética que los rodea. Para esta dureza Bonet decide resolver la línea de concordancia ilustración-narrativa recurriendo a los grabados al aguafuerte” Y decidí resolverla con grabados al aguafuerte que me permitían reflejar esa dureza, ese encorsetamiento del contenido, dibujando con una punta de acero sobre una plancha de cobre, a la que luego mordía un ácido”¹⁹⁹. La unión que toma la obra en conjunto en la primera parte se hace presente como vemos desde el momento de producción: los materiales a los que recurre son duros y muerden, al igual que la historia, creando una metáfora perfecta.

La segunda parte se relaciona con la etapa de entendimiento, en ella la protagonista se encuentra sola y pasa por un proceso de conocerse a sí misma. Debido a esto, se trata de la parte más narrativa, en la que la protagonista nos hace partícipes de todos sus pensamientos dejando que entremos en su cabeza a través de los textos que acompañan las ilustraciones. Para estas ilustraciones Paula Bonet hace uso del lápiz de grafito, haciendo que la técnica resulte visualmente más sencilla y dejando un poco más de espacio a la luz. En la tercera parte se hace incluso más presente la luz, puesto que es un canto a la vida. En ella podemos apreciar con más claridad la poética visual de las ilustraciones, apareciendo la abstracción pictórica haciendo uso de las pinturas al óleo, algunas de ellas diluidas en aguarrás para dar una impresión de mayor fluidez y más etéreas.

¹⁹⁸<http://www.rtve.es/rtve/20161110/paula-bonet-sed-canto-crudo-soledad/1440761.shtml>(fecha de consulta: 25-VII-2018)

¹⁹⁹<http://www.rtve.es/rtve/20161110/paula-bonet-sed-canto-crudo-soledad/1440761.shtml>(fecha de consulta: 25-VII-2018)

Aunque en un primer momento parezca que son tres estilos muy diferentes que poco ayudan a conseguir una concordancia natural a la obra, Bonet utiliza diferentes recursos para conseguirlo “Vi muy claro –añade- que tenía que hacerlo así. Pero no sabía si funcionaría visualmente, por lo que intenté que los pasos de bloque a bloque, no fueran

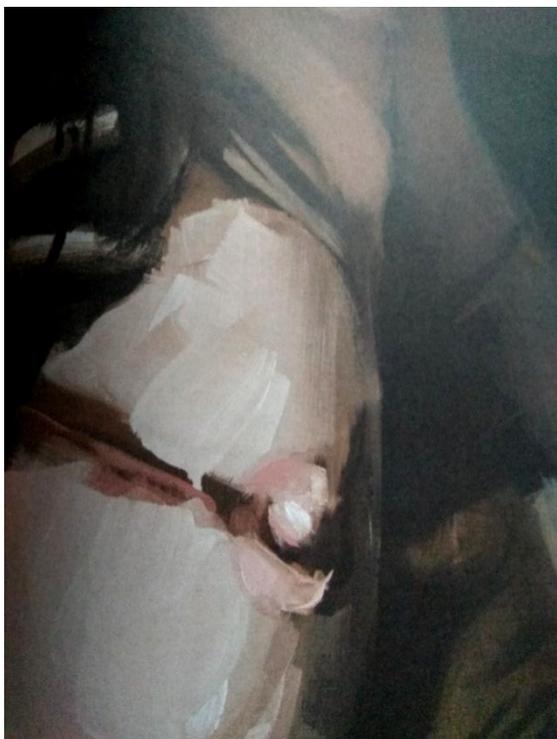

Ilustración 44 Fuente: *La sed* Paula Bonet

tan bruscos. Por eso en la parte de grabado se cuele algún dibujo, y en la de dibujo algún óleo...”²⁰⁰.

En las 300 ilustraciones que aparecen en el libro encontramos no solo los famosos retratos femeninos a los que la artista ya nos tiene acostumbrados y con los que relacionamos directamente su estilo, sino que Bonet quiso definir a las protagonistas no solo por su aspecto físico, sino que también representa diferentes elementos relacionados con lo que les rodea,

lo que les da placer. Entre ellos

encontramos los ya mencionados pájaros o los paisajes. Bonet reflexiona sobre su obra y esta evolución en sus ilustraciones y afirma” Creo que aumentando los temas, como los paisajes que he añadido, el libro tiene contenidos mucho más ricos”²⁰¹.

3.2.3. ILUSTRACIONES

Respecto a los materiales utilizados en la realización de las ilustraciones, la autora confiesa que ha retomado las técnicas a las que siempre se ha sentido más afín: los aguafuertes y los óleos, dotando a sus ilustraciones de un aura más pictórica. De esta

²⁰⁰<http://www.rtve.es/rtve/20161110/paula-bonet-sed-canto-crudo-soledad/1440761.shtml>(fecha de consulta: 25-VII-2018)

²⁰¹ <http://www.rtve.es/rtve/20161110/paula-bonet-sed-canto-crudo-soledad/1440761.shtml>(fecha de consulta: 25-VII-2018)

manera apreciamos un salto evolutivo bastante marcado respecto a sus anteriores obras, dejando atrás sus "imágenes más preciosistas y los mensajes adolescentes y posadolescentes"²⁰² presentes en *The End* y *813*.

De todas formas y a pesar de estas grandes diferencias estilísticas que se hacen muy notables en *La Sed*, Bonet asegura que no hay un cambio en su estilo, sino que ella siempre ha realizado pinturas al óleo y grabados, sin embargo afirma que "La ilustración ha llegado a más gente, pero es un trabajo que he hecho únicamente los últimos cuatro años. De alguna manera me absorbió y me hizo verme en un bucle en el que no estaba del todo cómoda. Tenía ganas de volver a pintar y a grabar. Realmente ha sido un proceso natural. Y tampoco hay un cambio brusco de contenido entre *The End* o *La Sed*"²⁰³.

Aunque Bonet no admita un cambio de estilo, lo que se hace evidente es un gran salto respecto a su paleta habitual de colores. Los azules o rosados han dejado paso a colores muy pesados, densos y duros contrastados con una gran luminosidad que aporta en ciertas ocasiones el grabado y las líneas sencillas pero muy expresivas en el estilo de Paula Bonet. Estos grabados y aguafuertes se convierten desde el primer momento en el que comienza el libro en símbolo de las cadenas que oprimen a la protagonista, producidas por una relación tóxica de la que parece no haber salida. El dibujo adquiere la simbología de una etapa convulsa en la que la protagonista reflexiona y en sus pensamientos está plantada la semilla de la esperanza y la salida, pero también se hacen muy presentes las recaídas, con esos terremotos y réplicas que sacuden internamente a Teresa. Por último, los óleos a veces pesados y apelmazados, pero también más ligeros en sus variantes de barridos de aguarrás expresan con un marcado estilo abstracto la esperanza, el renacimiento y una nueva etapa en la que el miedo está menos presente.

²⁰² <https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20161026/entrevista-paula-bonet-ilustradora-la-sed-5576588> (fecha de consulta: 21-VII-2018)

²⁰³ https://www.elconfidencial.com/cultura/2016-11-03/paula-bonet-la-sed-ilustracion-libro_1283825/ (fecha de consulta: 23-VII-2018)

Si analizamos en más profundidad la paleta no es difícil relacionar estos colores ocres, oscuros, pesados, pero a su vez luminosos con la paleta de Velázquez. Bonet confiesa

Ilustración 45 Fuente: *La sed* Paula Bonet

“Estudiando Bellas artes me enamoré de su obra, y cada vez que pisaba Madrid iba al Prado aunque sólo fuera para ver *Marte* y *La fragua de Vulcano*. Y si me sobraba tiempo visitaba la parte de Goya, sobre todo las pinturas negras. En la facultad tenías que practicar con paletas de pintores y cuando trabajé con la de Velázquez ya no la solté”²⁰⁴.

Y es que a la artista, desde que entró en contacto con la obra de este gran pintor, lo que en un principio le fascinó fue su técnica,

sobretudo el detalle de cómo intentaba ocultar los errores en algunos cuadros. Finalmente pasó

a crear un gusto por el contenido irónico que plaga su obra, su retórica visual y la humanidad de sus personajes (algo también muy presente en la obra de Bonet, cuyo fuerte son las expresiones y casi la captación del alma de los personajes en cada pincelada). “Otra de mis influencias visuales -confiesa- es Gerhard Richter y sus barridos. Pero en general soy más de leer libros que de visitar museos. Aunque cada vez que piso uno me entran ganas de pintar y acabo encerrándome en mi taller”²⁰⁵.

3.2.4. RELACIÓN DE LA OBRA CON EL FEMINISMO

Paula Bonet describe a *La Sed* como un libro femenino y feminista que pretende ser a la vez un arma con la que luchar contra el patriarcado, la misoginia y la dependencia que después de tantos años de lucha sigue presente en la sociedad. Bonet ha enfocado desde

²⁰⁴ <http://www.rtve.es/rtve/20161110/paula-bonet-sed-canto-crudo-soledad/1440761.shtml>(fecha de consulta: 25-VII-2018)

²⁰⁵ <http://www.rtve.es/rtve/20161110/paula-bonet-sed-canto-crudo-soledad/1440761.shtml>(fecha de consulta: 25-VII-2018)

el primer momento esta obra en el cuerpo de la mujer, en un intento de lo que considero que es hacer ver a la sociedad que no se trata de un objeto de deseo ni algo que haya que tapar y esconder si no está al servicio del consumo masculino. La artista cuenta la anécdota de la histeria como ejemplo de esta opresión “Hacen que histeria signifique útero porque antiguamente esta 'enfermedad' era puramente femenina y la 'sufrían' las mujeres solteras o viudas privadas de sexo. El viejo estigma de la soledad (de la mujer madura soltera, de la mujer que no quiere tener hijos, de la que no quiere una boda o una pareja, de la que antepone su carrera, de, de, de...).²⁰⁶”

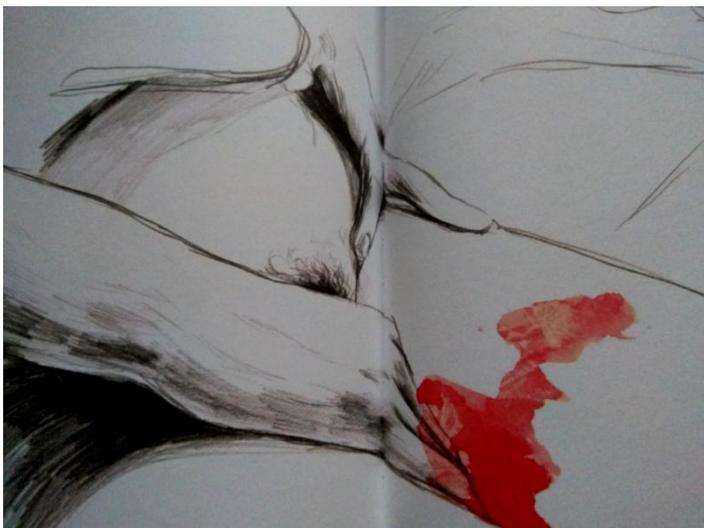

Ilustración 46 Fuente: *La sed* Paula Bonet

También pretende ser una herramienta con la que romper el miedo con el que se nos educa a las mujeres. Paula destaca sobre todo el miedo que sufrió cuando su trabajo se empezó a conocer. Miedo a hablar, a estar en el punto de mira, a la sociedad, al público por pertenecer al género

femenino mientras que otros artistas hombres no sufrían la misma “suerte”. Según confiesa Bonet, tenía la sensación de tener que estar excusándose continuamente por que se le tuviese permitido expresarse y por ser exitosa en su trabajo.

A su vez, en su juventud también tuvo que enfrentarse a diferentes situaciones en las que cuando parecía ser valorada, en realidad por detrás los elogios y felicitaciones escondían falsedad. Siempre terminaban aceptándola en ciertos círculos por ser objeto de deseo y por su carácter fácilmente impresionable, sin embargo como relata la artista, cuando pedía una opinión intelectual nunca había respuesta. Bonet cuenta esta etapa

²⁰⁶ https://www.elconfidencial.com/cultura/2016-11-03/paula-bonet-la-sed-ilustracion-libro_1283825/
(fecha de consulta: 23-VII-2018)

como un proceso doloroso de despertar y de aprender a defenderse en un sistema que no se presenta viable para mujeres.

Bonet recuerda una anécdota que sirve para enmarcar esta idea, y que hace más impactante si cabe la situación:

“En 2014 publiqué mi primer libro y empecé a asistir a mesas redondas, entrevistas y festivales vinculados con mi oficio. Fue entonces cuando comencé a tomar conciencia de las agresiones a las que se nos somete a las mujeres y me costó mucho entender que la discriminación que estaba sufriendo no tenía que ver con un asunto personal, sino que sucedía por el simple hecho de pertenecer a un género y no al otro. Mi primer titular en prensa fue misógino. La noticia no fue mi trabajo. La noticia fue una parte de mi anatomía que un periodista decidió que era del color de la nieve: "Todos quieren el conejo blanco de Paula Bonet", rezaba el titular. Se me había encargado la imagen de un festival de medimétrajes y yo había dibujado a una mujer con una liebre en la cabeza. Parece ser que los carteles gustaron mucho y un día después de su pegada no quedaba ninguno en las paredes de la ciudad donde se celebraba el evento. De ahí la 'noticia'. En aquel momento, con el periódico en la mano y segura como estaba de que hombres y mujeres vivíamos en igualdad de condiciones, no fui capaz de señalar el ataque machista. Lo sufrí en silencio, sintiéndome culpable, pensando que había hecho algo mal. Durante años no pude hablar del tema y desde que lo hago, al titular de la versión online del artículo se le han añadido una serie de sintagmas que cambian totalmente el contenido de la oración. Mi primer libro estaba funcionando bien y yo vivía una situación dolorosa, desagradable e incómoda: moderadores de mesas redondas se permitían opinar sobre la longitud de mis piernas delante de un auditorio lleno, algunas publicaciones proponían sesiones de fotos en ropa interior para promocionar el libro y el mansplaining estaba a la orden del día. Todo aquello era extremadamente confuso. *La Sed* fue un despertar. Surgió de la necesidad de huir de un lugar que mutila, que etiqueta, que enmudece a las del género al que pertenezco. Busqué leer sobre la experiencia de otras mujeres en situaciones similares y llegué entonces a la obra de autoras como Plath, Sexton o Lispector. Se hizo la luz. Y de inmediato entendí que las mujeres andamos en círculos. Que por más que nos dejemos la piel en nuestro trabajo o por más que rompamos tabúes que hacen avanzar a ambos géneros, el patriarcado,

elegantemente, se encarga de borrar todos nuestros logros y nuestros nombres de cualquier lugar.”²⁰⁷

Bonet pone el punto de vista en aquellos hombres a los que parece que estamos obligadas a competir siempre en posición de desventaja, ya que debemos cargar con muchos lastres que la sociedad nos ha impuesto. Parece que la única manera de alcanzar el éxito es –explica Paula Bonet- definirse a partir de los hombres que están a nuestro lado: pareja, maestro... . Debemos romper con todo esto, reivindicar nuestra individualidad, la soledad y tener voz propia. Bonet pone el foco en la sororidad, ayudarnos a nosotras mismas y hablar en un ambiente donde lo masculino y su opresión no nos pueda salpicar. Uno de estos ejemplos es una anécdota que trata un tema muy importante en *La Sed*: la pérdida gestacional: “Sí, porque el aborto es tabú entre mujeres. Intentaba hablar con amigas, buscando apoyo, y evitaban el tema, o lo minimizaban. Lo típico: «también estoy mal, me ha bajado la regla». Si todo tiene que ser agradable y ocultamos el dolor, ¿en qué mundo vivimos? Hay que ponerle nombre a lo que no nos gusta.”²⁰⁸

Todas estas reivindicaciones se solidifican en Teresa, un personaje que según la artista pretende ser una persona que se comporta como un hombre. Bonet con esto lo que quiere transmitir es que hombres y mujeres deben tener las mismas libertades y posibilidades. *La Sed* pretende ser un canto a la igualdad de género, donde también los hombres se ven beneficiados, ya que se librarán del lastre del patriarcado. “También es una metáfora para entender el desencanto general con una sociedad machista y a la pérdida de la identidad y los orígenes. Lo que comentaba antes de que muchas veces se define con respecto al hombre que tenemos al lado definiéndonos como la mujer de... Por eso quería que Teresa hiciera sola su camino, que se definiera ella misma y no por su relación con sus compañeros de viaje. Pero al final de ese camino, vuelven a aparecer

²⁰⁷ <http://www.europapress.es/catalunya/noticia-paula-bonet-dibuja-obra-mas-honesta-independiente-feminista-sed-20161022110521.html> (fecha de consulta: 27-VII-2018)

²⁰⁸ <http://www.elmundo.es/papel/cultura/2018/05/25/5b0594ba468aeb2d228b4592.html> (fecha de consulta: 27-VII-2018)

los hombres porque tampoco pretendo prescindir de nadie sino buscar la igualdad real entre hombres y mujeres”²⁰⁹.

Como se puede apreciar, Bonet es una mujer concienciada con la causa, y no solo con *La Sed* pretende dar herramientas y ser un impulso para cambiar la forma de pensar de

la sociedad, ya que activamente pone su imagen y obra al servicio del feminismo.

Ha participado con bastante notoriedad en distintas iniciativas como la huelga del 8M, la iniciativa #Cuéntalo..., de las que resalta que el camino que ofrecen está bien encaminado, sin embargo no todo está hecho, para lograr el éxito hay que seguir cuestionándose todo y no depender de la inercia, puesto que es muy posible que se vuelva al punto de partida. Bonet también destaca que su participación en el feminismo le ha

Ilustración

Fuente: https://www.lespanol.com/cultura/libros/20180305/emily-dickinson-lidera-revuelta-mujeres-libro-pararan/289721996_0.html (fecha de consulta 24-x-2018)

⁴⁷ aportado mucho, sobre todo a alejarse del individualismo. “Dentro del movimiento no soy yo, sino una más

en un colectivo sin líderes. Te rebaja el ego. No quiero ser una heroína en esta causa, sino formar parte del grupo, y defender los avances con uñas y dientes.”²¹⁰,

²⁰⁹ <http://www.rtve.es/rtve/20161110/paula-bonet-sed-canto-crudo-soledad/1440761.shtml>(fecha de consulta: 25-VII-2018)

²¹⁰ <http://www.elmundo.es/papel/cultura/2018/05/25/5b0594ba468aeb2d228b4592.html>(fecha de consulta: 27-VII-2018)

3.2.5 VALORACIÓN PERSONAL

La *Sed*, no deja de ser otra de las obras, que personalmente considero magníficas, a las que Paula Bonet nos tiene acostumbrados, acompañando imágenes con fragmentos literarios, en la que la obra trasciende formando algo nuevo gracias a la ilustración y literatura. Imagen y palabra se unen para formar una simbiosis perfecta en la que una no puede existir sin la otra. En *La Sed* podemos distinguir una obra puramente personal y muy cruda, protagonizada por Teresa, una mujer que se enfrenta a la soledad.

La oscuridad ha sido un elemento clave que ha acompañado a la artista en sus últimas obras, y en *La Sed* opino que dicha tenebrosidad se hace todavía más acusada. Se refleja tanto en el texto, con el toque tan personal que le da el aspecto de estar escrito a mano, y en sus ilustraciones, donde los tonos apagados resaltan por encima de todo. Es un libro de una gran profundidad humana y artística, donde se debe resaltar el hecho de que Paula Bonet normaliza sin ningún pudor elementos que hasta ahora han sido tabú como los procesos biológicos de la mujer, la menstruación o las pérdidas gestacionales. Creo que este hecho es el que mayor valor le da al libro. Aunque parezca una temática bastante lúgubre en general, la ilustradora nos sorprende al final del libro con una fórmula que no había utilizado hasta entonces, aportando un pequeño rayo de esperanza y dejando la puerta abierta al futuro.

3.2.6. FORTUNA CRÍTICA

La Sed ha contado con el apoyo de la crítica desde el primer momento de su presentación al público. Desde *El País* hacen en primer lugar un recordatorio de su trayectoria, afirmando que sus tres últimas publicaciones – *813*, *The End* y *La Sed*- le han hecho obtener un gran reconocimiento dentro de su profesión, además de la confirmación del éxito por parte del público y el prestigio de las artistas en plena proyección²¹¹. Por otra parte *La Razón* también incide en la esperada llegada de esta nueva obra, calificándola de “noticia digna de reseñar” e incide en la idea de que ese regreso signifique reinventarse, buscar nuevas fórmulas con las que crecer artística y literariamente hace que lo que es noticia pase a ser acontecimiento. Sin embargo en *El*

²¹¹ https://elpais.com/cultura/2016/11/03/actualidad/1478197796_228050.html (fecha de consulta: 7-VII-2018)

Confidencial prefieren acentuar en un primer momento el carácter tan lúgubre de la obra, definiéndolo como “eso "que no deja pensar con claridad". Pero también, como cantó Sabina, una mala gripe que había que pasar para encontrar en uno mismo nuestro propio refugio”²¹². En *El Confidencial* también inciden sobre este tema, ya que resaltan el hecho de que la temática tome unos tintes explícitamente oscuros, como el desamor o la soledad, pero también exponen que trata sobre otros mucho menos trágicos, como la mujer, la libertad y el erotismo. Aún así, desde este mismo periódico, califican a *La Sed* como un trabajo “más crudo, descarnado y oscuro. Su paleta se ha apagado y vaciado en los negros y los ocres, y sus reflexiones, profundamente personales y metafísicas, demuestran la evolución de una mujer que rompe con el miedo a través de un gran poema visual en el que texto y dibujo conforman, juntos y con una interferencia mutua imprescindible.²¹³” Una característica que alaban de manera notoria, calificando a esta obra como el trabajo más maduro y ambicioso de Paula Bonet.

En *La Razón* resaltan por otro lado la perfecta conexión entre lo que ellos definen como “la palabra dibujada y el dibujo escrito²¹⁴”, aclarando de manera cómica que no se trata de un error de quien escribe estas líneas en el momento de asignar los adjetivos. También resaltan el hecho de que el texto haya sido creado antes que la imagen, una metodología que aprecian en gran medida, opinando que ha supuesto un extra de fuerza dramática en las imágenes que ha creado la autora a partir de los escritos previamente realizados.

En lo que se refiere al contenido de la obra, desde *El Confidencial* afirman que “*La Sed*’ desmembra en diez partes el renacimiento de una mujer. Sin temor y sin edulcorante. El dolor desgarrador. Presiente la muerte, la rotura, el suicidio y la jaula. Pero también anuncia un nuevo inicio, porque esa sed que incendia el cuerpo es también la que marca la resurrección. Bonet ha huido del miedo y ha levantado una estatua visual y literaria a la (mal vista) soledad. Lo hace apoyándose en grandes mujeres que han influido en su modo de ver el mundo, desde Linspector a Anne Sexton, Sylvia Plath, Virginia Woolf, Teresa Wilms Montt o Virginia Ocampo. La artista las llama sus "despertadoras", y lo

²¹² IDEM

²¹³ ²¹³ https://elpais.com/cultura/2016/11/03/actualidad/1478197796_228050.html (fecha de consulta: 7-VII-2018)

²¹⁴ <https://www.larazon.es/local/cataluna/la-reinvencion-de-paula-bonet-DJ13837150> (fecha de consulta: 19-VII-2018)

son tanto como Lupe y Monique, los trasuntos de Bonet que protagonizan el libro, y Teresa, el nuevo yo en el que se convierten.²¹⁵»

Como no podía ser de otra forma, desde esta misma fuente resaltan la presencia de la ideología feminista en *La Sed*, calificándolo de libro femenino y feminista, cuyo objetivo es quebrar el patriarcado, la misoginia y la dependencia. Que quiere terminar con las etiquetas y las definiciones a partir del otro... siempre de género masculino.²¹⁶

Finalmente, desde *La Razón* afirman que el resultado último es la conversión del libro en una suerte de gran poema visual, en el que todo encaja de manera perfecta, un engranaje en el que la letra no ensombrece el trazo de la artista.²¹⁷ Desde este mismo periódico lanzan la pregunta de si se trata de un libro ilustrado o quizás una novela gráfica, dejando la pregunta abierta, puntualizando que la misma autora, Paula Bonet, no sabe cómo definirlo.

III. CONCLUSIONES

La ilustración feminista en la actualidad parece estar liderado de una manera muy destacable por mujeres. No es casualidad que las tres personas escogidas pertenezcan al género femenino, sin embargo no por ello hay que encasillarlas conforme a etiquetas de género.

A través de la realización de este Trabajo Final de Máster he caído en la cuenta tras investigar y analizar tanto la historia y trayectoria del arte feminista de generaciones anteriores como las artistas que representan la generación actual, que continuamente hay una tendencia por parte de la crítica de resaltar de forma errónea la implicación de la “sensibilidad femenina” dentro de la ilustración feminista. Como explica la artista Paula Bonet, en primer lugar las mujeres se están presentes en muchos campos y están destacando en sus trabajos²¹⁸. No es una cuestión de sensibilidad especial o algo que

²¹⁵ https://elpais.com/cultura/2016/11/03/actualidad/1478197796_228050.html (fecha de consulta: 21-VII-2018)

²¹⁶ IDEM

²¹⁷ <https://www.larazon.es/local/cataluna/la-reinvencion-de-paula-bonet-DJ13837150> (fecha de consulta: 19-VII-2018)

²¹⁸ <https://www.lavanguardia.com/libros/20140313/54403330425/paula-bonet-caras-explican-historias.html> (fecha de consulta: 18-V-2018)

haga diferentes a las mujeres. En el caso de la ilustración feminista sí que encontramos una gran representación por parte de las mujeres, algo que no se relaciona con ningún tipo de delicadeza o emotividad específica. Como expone la ilustradora Raquel Córcoles esto es debido a que Sentimos la necesidad de explicarnos, porque al final siempre hemos sido explicadas desde una voz masculina en la que nosotras pintábamos poco. Como explicaba Paula Bonet en la presentación²¹⁹ de su última obra – *Roedores*- las mujeres siempre han tratado de buscar un lugar donde expresarse y encontrar una voz propia. Poco a poco los logros se han hecho notables, sin embargo aún es palpable la sensación de exclusión en ciertos casos. Según la artista no se debe confundir libertad de expresión total con libertad para expresarse en sitios concretos y controlados donde hacerlo – que es lo que ocurre actualmente-. La ilustración feminista implica esto, la búsqueda de un espacio cualquiera donde la mujer pueda encontrar un lugar de expresión, reconocimiento y encuentro. En la ilustración feminista las mujeres pueden leerse, escucharse y sentirse identificadas. Como explica Raquel Córcoles “en cada una de las ilustradoras que sigo descubro una parte o un prototipo de mujer diferente al que siempre se me ha enseñado y con el que se me ha bombardeado. Si lees revistas de chicas y guiones de series en la tele, que siempre están escritos por hombres, al final los estereotipos que llevan son muy parecidos y de repente yo leo a Ana Belén Rivero y su *Coño* y me veo ahí reflejada o a mi amiga. Eso es mucho más realista que ninguna de las mujeres que he visto aparecer en años en otros medios.”²²⁰,

Estas ilustradoras a través del humor ácido y la sátira – como Flavita Banana-, el humor desenfadado y la estética moderna – como Moderna de Pueblo- o la crudeza y el estilo pictórico – como Paula Bonet- consiguen encarnar el impulso del empoderamiento femenino. Otra de las ideas importantes a las que he concluido es la importancia de destacar que una de las intenciones que comparten las artistas a pesar de todas las diferencias existentes en su obra, es la representación de un feminismo que gira alrededor de la mujer. No se presenta a una mujer víctima del patriarcado, débil y sumisa. Se presenta a una mujer segura, que es capaz de dudar y cometer errores, pero que siempre conserva la habilidad de recomponerse y luchar.

²¹⁹ Presentación *Roedores*, Paula Bonet, librería Portadores de Sueños, 23 de octubre a las 20h, calle Jerónimo Blancas, 4 (junto a Pza. España, entre Coso y San Miguel), Zaragoza.

²²⁰ <https://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotras-pintabamos-poco/> (fecha de consulta: 15-III-2018)

Es evidente que en muchas ocasiones esta visión se ha considerado como tema tabú. Son numerosos los ejemplos expuestos por parte de las artistas, que van desde una falta de respeto con tintes machistas como es el caso de un jefe o compañeros de profesión que excluyen por el hecho de ser mujer, hasta insultos o evidenciar un ataque machista en público como el incidente ocurrido en el programa de Amigas y Conocidas.

Sin embargo es evidente que a pesar de todo ello, resulta difícil negar el acusado despunte de ilustradoras que enfocan su obra artística hacia el feminismo. Por una parte, el punto primordial que encuentro en este fenómeno, es que el feminismo, de esta manera, deja de ser algo exclusivamente enfocado a un público intelectual y elitista. Flavita Banana, Moderna de Pueblo y Paula Bonet son un ejemplo de ilustración fácil, accesible, con un lenguaje relativamente sencillo y en un formato cómodo. Conforme realizaba el análisis de obras y estudios realizados anteriormente, se hacía evidente la gran transformación que han sufrido las obras que contemplaban el movimiento feminista. Son textos muy extensos y poco accesibles, por lo que al final resultaban excluyentes para algunas personas o por otra parte podían no suscitar interés. La ilustración feminista actual es una manera dinámica, amena, sencilla y alcanzable de acceder a esta ideología.

Para finalizar también querría destacar que gracias a este trabajo me ha sido posible acceder al arte con otra mirada, desde el punto de vista investigador y analítico del historiador del arte, algo que ha servido en gran medida para desarrollar y complementar mi formación como graduada en Bellas Artes.

IV.FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

ABRAMOVIC M. *Walk Through Walls: a memoir*, Nueva York, Crown Archetype, 2016.

ALARIO TRIGUEROS M. T., *Arte y feminismo*, Donostia-San Sebastián, Nerea, 2008.

ARGAN, G.C., *El arte moderno* (2vols.), Valencia, F. Torres, 1975

- ARON, J.P., *Misérable et glorieuse la femme du XIXe. Siècle*, París, Fayard, 1980
- AUBERT, J.M, *La femme. Antifeminisme et Christianisme*, París, 1975
- BADE, P., *Femme Fatale. Images of evil and fascinating women*, Nueva York, Mayflower Books, 1979.
- BARBEY D´AUREVILLY, J.A., *Las diabólicas*, Barcelona, Bruguera, 1984
- BEAUVOIR, S., *Le deuxième sexe* (2 vols.), París, Gallimard, 1949
- BENITO CLIMENT, J. I., *El arte-carnal en Orlan: hacia una estética del sacrificio*, Madrid, Devenir, 2013.
- BORNAY ,E., *Las hijas de Lilith*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1990,2016.
- BRIL,J., *Lilith au la Mère Obscure*, París, Payot, 1984
- BROUDE, N. Y GARRARD, M., *Feminism and Art History*, Nueva York, Harper & Row, 1982
- CARO BAROJA, J., *Las brujas y su mundo*, Madrid, Alianza, 1979
- DIEGO, E., *La mujer y la pintura del XIX español*, Madrid, Cátedra, 1987
- DIJKSTRA, B., *Idols of Perversity. Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture*, Nueva York, Oxford University Press, 1986
- EVANS, R.E., *Las feministas, los movimientos de emancipación de la mujer en Europa, América y Australasia, 1840-1920*, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1980
- FLAMANT-PAPARATTI, D., *Bien-Pensantes, Cocodettes et Bas-Bleus, La femme bourgeoise à travers la presse féminine et familiale*, París, Denoël, 1984
- FOSSATI, R., *...y Dios creó a la mujer. Iglesia, religión y condición femenina*, Barcelona, Appiani, 1979
- GARBAYO MAETZU, M., *Cuerpos que aparecen: performance y feminismos en el tardofranquismo*, Bilbao, Consonni, D.L. ,2016.

GÓMEZ REUS, T., *Aracnologías*, 100%, catálogo de la exposición (Sevilla, 1993), Sevilla, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1993, p. 39.

GREER, G., *The obstacle race. The fortune of women painters and their work*, Nueva York, Farrar Straus Girous, 1979

GUERRILLA GIRLS, *Guerrilla Girls greatest hits*, Riverdale(Maryland, Pyramid Atlantic, 1993.

Jornadas de Investigación Interdisciplinaria, organizadas por el Seminario de Estudios de la mujer, de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma, 1984

LE RIDER, J., *Le cas Otto Weininger. Racines de l'antiféminisme et de l'antisemitisme*, París, 1962

LOUYS, P., *La femme et le pantin*, París, Albin Michel, s. a.

MANGINI, Silvia, *Memories of resistance: women's voices from the Spanish civil war*, Yale University Press, 1995

MERINO, A., "El cómic hispánico", Madrid, Ed. Cátedra, 2003

MERINO, A., "Women in Comics: a space for Recognizing Other Voices", *The Comic Journal*, nº 237, Sept 2001, p. 46.

MICHELET, J., *La femme*, París, Calmann- Lévy, s. a.

MULLING, E., *The painted witch. Female Body/ Male Arte*, Londres, Secker & Warburg, 1985

NARSH, J., *Pre- Raphaelite Women*, Londres, Weidenfield & Nicolson, 1987

NASH, M., *Rojas: las mujeres republicanas en la guerra civil*, Madrid, Taurus, 1999

NOCHLIN, L., *¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?*, Amazonas del arte nuevo, catálogo de la exposición (Madrid, 2008), Madrid, Fundación Mapfre, 2008.

PARKER D., *Una rubia imponente*, Madrid, Nórdicalibros, 2013

Paseando la mirada. Historias ilustradas desde Zaragoza, Catálogos de Exposiciones · Arte- Diseño, Editorial: Servicio de Cultura, 2018

PHELAN P., *Unmaked: the politics of performance*, London ; New York, Routledge, 2006.

POMEROY, S. B., *Diosas, ramerás, esposas y esclavas. Mujeres de la Antigüedad clásica*, Madrid, Akal, 1987

QUERÉ- JAULMES, F., *La femme: les grandes textes des Pères de l'Église*, París, Ed. Du Centurión, 1968

QUIGUER, C., *Femmes et Machines de 1900. Lecture d'une obsession Modern Style*, París, Klincksieck, 1979

RADFORD RUETHER, R., *Religion and sexism. Images of woman in the Jewish and Christian Tradition*, Nueva York, Simon & Schuster, 1974

RUBIN SULEIMAN, S., *The female Body in Western Culture: Contemporary Perspectives*, Cambridge, Harvard University Press, 1986

SCANLON, Geraldine, *La polémica feminista en la España contemporánea (1968-1974)*, Madrid, Akal, 1986

SCHOPENHAUER, A., *El amor, las mujeres, y la muerte*, Barcelona, Nauta, 1973.

STRANG, J., *Working Women. A photographic Collection of women with a purpose*, Londres, Thames & Hudson, 1984

VV. AA., *The Earthly Chimera and the Femme Fatale. Fear of women in Nineteenth Century Art, Catálogo exposición*, Chicago, The David & Alfred Smart Gallery, The University of Chicago, 1981

WOOLF, V., *Una habitación propia*, Barcelona, Seix Barral, 1967

ZOLLA, E., *The Androgyne*, Londres, Thames & Hudson, 1981

REVISTAS

AGUIRRE GAVIRIA B.E., <<Mímica, performance y caracterización: imágenes teatrales en la teoría feminista>> *Utopía Siglo XXI*, No. 04, 1999, p. 79-92.

ALLEN, U. M., <<One Strangling Golden Hair: Dante Gabriel Rossetti's Lady Lilith>>, *The Arte Bulletin*, Nueva York, 1984, vol. 66, num 2, junio, págs. 285-294

ATTWOOD, P., << María Zambaco: Femme Fatale of the Pre- Raphaelites >>, *Apollo*, Londres, 1986, julio, págs. 31- 34

FERRER, E., <<La otra mitad del arte>>, *Lápiz*, Madrid, 1987, n° 44, págs. 7-8.

GUTIERREZ PÉREZ P.O., <<Orlan: Un cuerpo propio>> *La ventana. Revista de estudios de género*, No.28, 2008, pp.270-293.

HINTERHAUSER, H., <<La rebelión de los Dandies >> *Album*, Madrid, 1987, num. 11, abril, págs. 73-83

NEAD, L., <<Woman as a temptress. The Magdalen in modern time: the mythologie of the fallen woman in the Pre- Raphaelite painting>> *Oxford Art Journal*, Oxford, 1984-1985, núm 1, pág 7

OLIVA BARBOZA, P., "Las mujeres y el arte como forma propia de deconstrucción: Un debate implícito" *Revista Rupturas*, No 1, 2016, pp. 51-74.

PÉREZ VILLÉN, A., <<Cien por cien>>, *Lápiz*, Madrid, 1993, n° 97, págs. 85-86.

THOMPSON, J., <<The role of woman in the iconography of Art Nouveau>> *Art Journal*, Nueva York, 1971-1972, vol XXX ½, págs. 158-167

VOGEL, L., <<Erotica, the Academy and Art Publishing>> A review of Woman as Sex Object. *Studies in Erotic Art, 1730-1970, New York, 1972>>*, *Art Journal*, Nueva York, 1976, núm. 35/4, summer, págs.. 378-385

PÁGINAS WEB

<http://leepoesia.pe/paula-bonet-feminismo-entrevista/> (fecha de consulta: 3-VII-2018)

<http://madgirlsmagazine.com/entrevista-flavita-banana/>(fecha de consulta: 23-V-2018)

<http://mundobonito.com/entrevista-flavita-banana/>(fecha de consulta: 5-VIII-2018)

<http://revistamercurio.es/ediciones/2017/mercurio-192/paula-bonet-no-honesto-contigo-la-obra-no-tendra-alma/>(fecha de consulta: 27-VII-2018)

<http://www.aikaeducacion.com/entrevistas/flavita-banana-muestra-calma-convencimiento-sigue-trabajo-asi-llegaras-mucha-mas-gente/>(fecha de consulta: 8-VII-2018)

<http://www.artsmoved.cat/es/paula-bonet-un-estilo-inconfundible/>

<http://www.elmundo.es/papel/cultura/2018/05/25/5b0594ba468aeb2d228b4592.html>(fecha de consulta: 27-VII-2018)

<http://www.europapress.es/catalunya/noticia-paula-bonet-dibuja-obra-mas-honesta-independiente-feminista-sed-20161022110521.html>(fecha de consulta: 27-VII-2018)

<http://www.rtve.es/rtve/20161110/paula-bonet-sed-canto-crudo-soledad/1440761.shtml>(fecha de consulta: 25-VII-2018)

https://elpais.com/elpais/2017/12/18/tentaciones/1513617579_560143.html(fecha de consulta: 18-VI-2018)

<https://metalmagazine.eu/es/post/editorial/flavita-banana-donde-duele-inspira>(fecha de consulta: 2-VII-2018)

<https://www.20minutos.es/opiniones/paula-bonet-nieve-conejos-origen-la-sed-3279905/#xtor=AD-15&xts=467263>(fecha de consulta: 17-VIII-2018)

https://www.antena3.com/noticias/cultura/paula-bonet-publica-su-nuevo-libro-la-sed-un-poema-visual-que-surge-de-un-desengano_20161112582741fc0cf2581e1c29d83c.html#(fecha de consulta: 12-VI-2018)

https://www.elconfidencial.com/cultura/2016-11-03/paula-bonet-la-sed-ilustracion-libro_1283825/(fecha de consulta: 23-VII-2018)

https://www.eldiario.es/cultura/libros/Moderna-Pueblo-princesas-idiotizadas_0_711129297.html(fecha de consulta: 13-IV-2018)

<https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20180113/10-cosas-que-mujeres-deberian-desaprender-segun-moderna-de-pueblo-6543360>(fecha de consulta: 28-VII-2018)

<https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20161026/entrevista-paula-bonet-ilustradora-la-sed-5576588>(fecha de consulta: 21-VII-2018)

https://www.eslang.es/cultura-digital/moderna-de-pueblo-me-niego-a-que-me-llamen-feminazi-por-reivindicar-la-igualdad_20171129-n.html(fecha de consulta: 10-VII-2018)

https://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/moderna-de-pueblo-estamos-reivindicando-cosas-muy-sensatas-y-nos-llaman-feminazis_a_23289996/(fecha de consulta: 8-VII-2018)

<https://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotros-pintabamos-poco/> (fecha de consulta: 15-III-2018)

<https://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20170214/414220529457/flavita-banana-libro-las-cosas-del-querer.html>(fecha de consulta: 29-VII-2018)

<https://www.lavanguardia.com/libros/20171206/433442379424/moderna-de-pueblo-raquel-corcoles-idiotizadas-entrevista-ilustracion.html>(fecha de consulta: 1-VIII-2018)

<https://www.lavanguardia.com/vida/20170217/42104696926/flavita-banana-la-ilustradora-que-se-rie-de-los-topicos-femeninos.html>(fecha de consulta: 5-VIII-2018)

<https://www.librosyliteratura.es/las-cosas-del-querer-de-flavita-banana.html>(fecha de consulta: 30-VII-2018)

<https://www.librosyliteratura.es/la-sed-de-paula-bonet.html>(fecha de consulta: 9-VII-2018)

<https://www.migelatina.com/genio/la-sed-paula-bonet-1680>(fecha de consulta: 29-V-2018)

https://www.ondacero.es/programas/te-doy-mi-palabra/audios-podcast/entrevistas/raquel-corcoles-moderna-de-pueblo-en-idiotizadas-revisiono-los-cuentos-disney-con-historias-que-nos-ocurren-a-las-mujeres-reales_201711265a1aa1180cf2f56e3ec54b13.html(fecha de consulta: 16-VI-2018)

<https://www.paulabonet.com/portfolio/la-sed/>(fecha de consulta: 18-VII-2018)

<https://www.viceversa-mag.com/flavita-banana-entrevista-bitter-laughter/>(fecha de consulta: 14-VI-2018)