

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
FACULTAD DEL HÁBITAT
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

TEMA:

CATÁLOGO DE ILUSTRADORAS POTOSINAS

TESINA PARA OBTENER EL DIPLOMA DE:
ESPECIALISTA EN CIENCIAS DEL HÁBITAT
LÍNEA DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO
DISEÑO DE MEDIOS EDITORIALES

PRESENTA

LCRBCM GABRIELA GONZÁLEZ QUINTANILLA

DIRECTOR DE TESINA

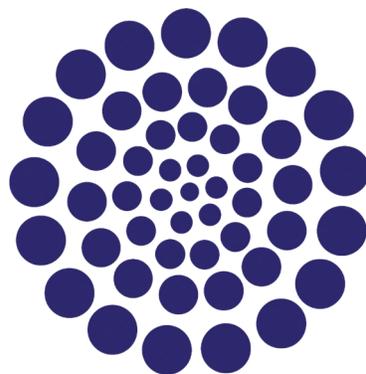
DR. MANUEL GUERRERO SALINAS

SINODALES

DR. RODRIGO DE JESÚS MENESES GUTIÉRREZ

DRA. ERÉNDIDA CRISTINA MANCILLA GONZÁLEZ

OCTUBRE 2022

CONACYT

Este proyecto contó con el apoyo de CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia Tecnología y Diseño
Septiembre 2021 - Agosto 2022
No. 1143941

CONTACTO:
Gabriela González Quintanilla
gab.goq@gmail.com

Agradecimientos

Este proyecto no habría visto la luz de no ser por todas las personas que me acompañaron durante un año de trabajo en la Especialidad, pero sobre todo sin las que están presentes en mi vida diaria; mi núcleo familiar conformado por mis papás Jorge Luis y Gabriela, mi hermano Erick Amaury y las integrantes de cuatro patas Zafiro, Bête y Toulouse, siempre atentas para el apoyo moral requerido.

Un agradecimiento extra para Orlando quién además de acompañarme en la compleja travesía de la vida, durante un año ha sido participe de este proyecto, observando la infinidad de maneras que se me ocurrían para maquetar el texto y las imágenes contenidas en este libro, comparando tipografías y siendo participe de pruebas de lectura y ruta sacádica.

A mi Director de proyecto Dr. Manuel Guerrero que nos acompañó, apoyó y tuvo paciencia durante todos los episodios de procrastinación durante todo el ciclo escolar y el espacio de tiempo entre el cierre de ciclo y la culminación de esta tesina, gracias mis maestros de la especialidad por los consejos y sugerencias, Dr. Rodrigo Meneses por el apoyo durante la estancia profesional, Dra. Alejandra Nieto, Dr. Álvaro Solbes y Arq. Daniel Jiménez que confiaron en que pudiera lograr este grado independientemente de mi formación profesional.

También quiero agradecerle a Dios o a la vida, por la increíble cantidad de mujeres que me inspiran, a tener una mente más abierta y a creer que el cambio es posible si trabajamos en él. Por la tribu más mágica, mística e inesperada; ojalá todas las mujeres pero sobre todo las niñas del mundo puedan tener acceso a un círculo de amigas como el mío.

El mayor agradecimiento y admiración para las ilustradoras participantes, Carolina Mohina, Fer Acevedo, Ana Álvarez, Laura Gómez, Lluvia Ávila y Sandra Díaz por tener la amabilidad de colaborar con esta mujer desconocida, respondiendo cualquier cantidad de formularios y teniendo la confianza para enviarme su trabajo. Gracias a ustedes concluyo pero al mismo tiempo comienzo una etapa de mi vida, me llevo mucho aprendizaje de cada una y espero que en el futuro podamos tener más colaboraciones, la Gab adolescente que intentó abandonar la ilustración se siente muy orgullosa y complacida con la experiencia de conocer y trabajar con ilustradoras tan amables y talentosas.

Por último le agradezco a todos mis compañeros de generación por la compañía tanto virtual como física, deseo que todos seamos muy exitosos en nuestro camino personal y profesional.

Introducción

Se presentará un proyecto de diseño editorial y gestión de un catálogo de ilustradoras potosinas y su opinión con respecto a como deberían ser los referentes gráficos para las mujeres.

El presente documento de tesina, trata de un proyecto autogestivo, en el cual se ha propuesto la realización de un catálogo el cual lleva por nombre "Ilustradoras potosinas" que proporcione al lector una breve introducción con respecto al contexto actual de la ilustración hecha por mujeres en San Luis Potosí, y su opinión con respecto a la representación gráfica de la mujer, esta información fue recabada por medio de un formulario a modo de encuesta en el cual se les preguntó sobre como fue que decidieron dedicarse a la ilustración, sus influencias artísticas y proyectos más importantes, cual es su posicionamiento con respecto al feminismo y cómo creen que deberían ser los personajes femeninos como referentes para las niñas, adolescentes, jóvenes y adultas; esta información se mostrará a la par que una selección de ocho a diez de sus obras, las cuales además como parte de los requisitos, habrán de ser sobre representación de las mujeres y/o temática feminista.

Cabe resaltar que San Luis Potosí no se ha realizado un catálogo cuyo tema sea enteramente dedicado a la difusión del trabajo de ilustración realizado por mujeres; en el 2010 el Gobierno Municipal publicó un 'Catálogo de artistas y creadores', sin embargo dicha publicación además de no haber sido ampliamente difundida, carecía de una muestra de la obra de cada uno de los autores recopilados, ya que solamente dedicaban a cada uno de ellos de una a dos páginas, en las que únicamente presentaba una semblanza de los mismos, sus datos de contacto y un retrato, y solamente en algunos casos se incluía alguna de las obras dentro de la misma página.

La intención de este catálogo es que pueda llegar a mujeres jóvenes y adolescentes que estén interesadas en el desarrollo de la ilustración como profesión, para que puedan tener más información y otro punto de vista desde las ilustradoras que pueda ayudarlas a impulsar su interés y que puedan tener plena consciencia de que si es posible vivir de la ilustración.

Además, en la actualidad como parte de los avances en tecnología frecuentemente se tiene la creencia de que el libro impreso ha quedado obsoleto y que lo más actual es lo digital, sin embargo en el caso particular de los libros ilustrados, un producto digital no puede equipararse contra la experiencia para el lector de un libro impreso, en el cual su experiencia sensorial comienza desde tocar y percibir el aroma del papel, así como, dependiendo del libro y el diseño que se le haya dado, puede apreciar distintas texturas ópticas y hápticas. Y aunque las autoras seleccionadas, trabajan en plataformas de redes sociales compartiendo su arte, la realización del diseño de un catálogo permite poner al alcance del lector otra clase de datos, puesto que, si bien desde nuestro perfil personal podemos seguir a toda clase de ilustradoras e ilustradores, no necesariamente eso nos proporcionará la información sobre el sitio en el que radican.

Índice

Planteamiento del proyecto	13
Problema detectado	
¿A quién va dirigido este proyecto?	
Justificación del tema	
Objetivo principal	
Objetivos específicos	
Contexto social	15
La representación de la mujer	
La ilustración en San Luis Potosí	
Ilustradoras seleccionadas	18
Criterio de selección	
Ilustradoras participantes	
Análisis de corpus	21
Revista RGB: Edición especial Mujeres en el arte	
Catálogo de la exposición gráfica del 68	
Portafolio de ilustradores de Lima	
Propuestas y evaluación de diseño	30
Propuesta 01	
Prueba de legibilidad	
Propuesta 02	
Propuesta 03	
Prueba de ruta sacádica	
Propuesta final de diseño	37
Tipografía	
Diagramación	
Diseño de portada	
Nuestro catálogo: Contenido temático	46
Secciones de contenido	
Encuesta realizada	
Procesamiento de información	
Especificación técnica del prototipo	49
Compaginación del catálogo	
Ejemplo de compaginación: librito 03	
Gestión del proyecto	52
Actividades a realizar y actores involucrados	
Cronograma de actividades	
Factibilidad económica	54
Presupuesto	
Financiamiento	
Propuesta para campaña de fondeo	
Conclusiones	61
Referencias	63
Anexos	65

Planteamiento del proyecto

Para este proyecto se realizó el diseño editorial de un “Catálogo de ilustradoras potosinas”, con ello se buscó trabajar sobre un producto editorial ilustrado que proporcione al lector una breve introducción a manera de entrevista con respecto al contexto actual en la ilustración potosina realizada por mujeres, así como una breve introducción a su forma de ver la ilustración y como fue que se acercaron a ella, cuales son sus influencias artísticas y su opinión y posicionamiento con respecto al feminismo y la representación gráfica de la mujer y el género femenino; a la par se irá presentando parte de su trabajo.

Problema detectado

En San Luis Potosí hace falta difusión para el trabajo de las ilustradoras potosinas, tanto residentes como originarias de la capital.

¿A quién va dirigido este proyecto?

El proyecto irá dirigido a niñas, mujeres y jóvenes interesadas en la ilustración como profesión y medio de expresión, así como por el arte y la ilustración hecha por y para las mujeres, así como a todas las que estén interesadas por la creación de redes y espacios seguros de convivencia que les permita crear y trabajar en proyectos artísticos, independientemente del sector social en el que se encuentren o de su ocupación.

Justificación del tema

Con este proyecto se pretende ofrecer reconocimiento y difundir el trabajo de algunas ilustradoras potosinas, de manera que las niñas y jóvenes interesadas en el tema puedan encontrar un referente. Es por esto que dentro del contenido del catálogo se comparte la opinión de cada una de ellas con respecto a la importancia de la representación de la mujer desde el punto de vista de la mujer, debido a que estas imágenes de manera consciente o inconsciente terminan por ser un ejemplo a seguir en el imaginario colectivo de niñas, jóvenes y mujeres adultas; además, se incluye una muestra y una breve descripción de su trabajo ilustrado sobre la manera en que conceptualizan sus ideas y realizan el diseño de personaje prestando especial atención en las características y personalidades que deciden otorgar a sus personajes femeninos. A partir de esto, se pretende señalar la importancia y el impacto que pueden ejercer las representaciones femeninas presentes en la vida diaria dentro de distintos medios de comunicación, y a su vez, difundir la visión actual de las mujeres en la rama de la ilustración con respecto a las mujeres y el movimiento feminista.

Objetivo principal

Dar a conocer el trabajo de las ilustradoras potosinas originarias y/o residentes que en la actualidad se encuentran laborando activamente dentro de la ilustración digital, a través de la gestión de una publicación a manera de catálogo impreso que muestre y promueva la difusión de su obra y el contexto que las ha llevado hacia la ilustración y que además impulse al público objetivo a interesarse por la ilustración como profesión y como medio de expresión.

Objetivos específicos

- Promover la divulgación del contexto que ha llevado a las exponentes hacia la ilustración, así como a la ilustración feminista y la representación desde una perspectiva y visión propia con respecto a la mujer.
- Promover el interés de las niñas, jóvenes y de la población en general hacia la ilustración dando a conocer a aquellas personas que estén interesadas en esta rama de las artes y el diseño que es posible dedicarse a la misma de manera profesional.

Contexto social

La representación de la mujer

Para el tema específico que nos atañe es importante mencionar las características de la representación de las mujeres con respecto a los roles de género que, si bien se ha trabajado por cambiar muchos de ellos persisten en la actualidad. En un principio se designaba al género femenino el rol decorativo, orientado al servicio y a la familia, representaban pasividad, vulnerabilidad, con poca profesionalidad o bien de manera sexualizada y dispuesta a atender a los hombres; cualidades que se pueden observar con mucha claridad al analizar la publicidad antigua, como podemos observar en la imagen a la izquierda, publicidad de Van Heusen donde observamos a cuatro mujeres, con vestidos cortos y ajustados, cargar a un hombre en lo alto.

Caso contrario de los hombres, que generalmente se representan como independientes, capaces, autoritarios y profesionales, sin ninguna clase de distinción en cuanto a su edad o apariencia física.

A comienzos de los 2000 se desarrolló una nueva estrategia publicitaria denominada como 'Femvertising' o 'Go girl', la cual invita a prestar atención a la igualdad/desigualdad entre géneros y al rechazo de estereotipos por medio de mensajes de empoderamiento. Esta corriente dentro de sus representaciones parte de cinco puntos principales:

- Uso de la diversidad en cuanto a talla, forma, color de piel, entre otros.
- Mensajes expresamente en favor de la mujer
- Ruptura de estereotipos y roles de género
- Minimización de la sexualización de las mujeres
- Representación auténtica de la mujer

A partir de esto comenzamos a ver con mayor frecuencia un cambio en las representaciones gráficas y en general dentro de la publicidad con respecto a la mujer, mostrando ya no solo roles de cuidado y servicio a la familia, o bien sexualizados o decorativos si no papeles en los que se muestran fuertes y confiadas, realizando actividades que anteriormente habían sido designadas específicamente al género masculino. Y aunque el femvertising como tal no es particularmente desinteresado, puesto que como estrategia publicitaria todas las marcas buscan más que un cambio social la rentabilidad de sus productos, sin embargo, esto si puede verse como un parteaguas en cuanto al cambio en las representaciones actuales. Aún hay mucho camino por recorrer, sin embargo, a partir de los esfuerzos de algunos grupos de mujeres, hoy en día pode-

Publicidad Van Heusen, marca de camisas para varón.

mos decir que las niñas tienen un poco más de libertad para consigo y que además, tienen la opción, la seguridad y la confianza de que existen redes y espacios seguros de contención y apoyo.

En cuanto al tema de la ilustración feminista en la actualidad, cuando se habla de empoderamiento se hace referencia a cualquier actividad que contribuya a inspirar a las mujeres a tomar el control y la responsabilidad de su identidad; además de esto se busca crear conciencia sobre los problemas que enfrentan de acuerdo con su sexo y/o a su género. Es por ello que hoy en día, además de incluir ilustraciones que muestran la situación actual de las mujeres y la lucha feminista, en tópicos como el aborto legal, seguro y gratuito, la igualdad de derechos y oportunidades, la lucha feminista, las manifestaciones contra la desaparición de mujeres y feminicidios, entre otros; las ilustradoras en sus trabajos buscan representar mujeres de todas las tallas, tamaños, rasgos, razas, etnias colores y formas, mostrando así una amplia cantidad de referentes y la gran variedad de mujeres que existimos, independientemente de los estereotipos clásicos y los cánones de belleza preestablecidos. Además, buscan mostrarlas con rasgos determinados y fuertes, para de esta forma poder empoderar a sus personajes y proveer de referencias positivas al resto de niñas y mujeres.

Como no, ilustración de la página web de Mariana Lorenzo (Maremoto) ilustradora mexicana

Ilustración de Camila Rosa, ilustradora brasileña.

La ilustración en San Luis Potosí

En la actualidad el gremio potosino de la ilustración, se ha unido para buscar que su trabajo sea reconocido, para ello se han dado a la tarea de realizar eventos, organizar talleres abiertos al público en general, conferencias, proyecciones y exposiciones, entre otras actividades, con el fin de difundir el trabajo de artistas locales y nacionales.

A la par de estos eventos dirigidos a los ilustradores y al público en general, se ha desarrollado un evento anual llamado "Verano Violeta", el cual gestionado por 'La casa de las Bóvedas', invita a diversas mujeres entre ilustradoras, tatuadoras, artistas plásticas, entre otras, a exponer su trabajo, el evento cuenta con conciertos, talleres, conferencias y una zona donde pueden ofrecer su mercancía. Además de ello, se han formado colectivas de mujeres dedicadas a la creación de espacios seguros en los cuales las mujeres puedan ofrecer un espacio

abierto para dialogar, donde puedan desarrollar sus habilidades artísticas, conocer a otras artistas y retroalimentarse mutuamente sin tener miedo a correr el riesgo de ser juzgadas. Un ejemplo de esto es **Bravas, Escuela Feminista de Arte Urbano**; un proyecto dirigido a mujeres interesadas en dicho tema, en el cual algunas artistas urbanas locales les mostraron las técnicas y conceptos básicos para la realización de murales e ilustración en gran formato. Durante su primera edición, se trabajaron cuatro muros en distintas zonas de la ciudad todos con temática relacionada al feminismo. Este proyecto llama la atención, no sólo por ser la primera escuela de Arte Feminista en el Estado sino también porque el arte urbano y el graffiti es una actividad que frecuentemente ha sido relacionada al género masculino por lo que además contribuye a la apertura de espacios formales en el arte urbano para la mujer.

Se cuenta también con colectivas como '**Las Bengalas**', dedicadas a la creación de talleres, círculos de lectura, gestión de proyectos artísticos, promoción y difusión de obra hecha por mujeres de todo tipo (pintura, escultura, ilustración, música, etc.), además, realizan venta de mercancía con la temática 'Creadoras no musas'. Su lema es '*Juntas brillamos más*'.

'**Morras Chidas**' es una comunidad que busca crear lazos entre mujeres creadoras a través de proyectos y eventos autogestionados que les permitan ocupar un espacio para la difusión de su trabajo, con su convocatoria para la realización de un calendario anual en el que cada mes es representado por el trabajo de una ilustradora potosina.

'**Sorora Santanera**' quienes en sus redes sociales se definen a sí mismas como "una plataforma digital web viva que permite tejer redes, visualizar e incentivar el trabajo de las mujeres del ámbito escénico, música, técnico y de producción de las artes y el entretenimiento. De acuerdo con sus redes sociales se definen como 'un equipo de mujeres organizadas para crear espacios seguros de mujeres que permitan desarrollar habilidades, reconocerse y encontrarse'".

Fotografía de redes sociales de Janin García,
19/junio/2021

Publicidad para Verano Violeta 2021

Ilustradoras seleccionadas

Criterio de selección

Para la selección de las ilustradoras participantes, se llevó a cabo una búsqueda por medio de redes sociales, en la cual se encontraron alrededor de 25 ilustradoras, posteriormente se determinaron 3 criterios a partir de los cuales se les invitaría para colaborar en el catálogo:

- Que sea residente y/o sea originaria de San Luis Potosí
- Que se posicione en favor del feminismo y considere importante la representación de la mujer libre de estereotipos
- Que realice ilustración digital

A partir de ello se llegó a 6 participantes finales que además de cumplir con los criterios establecidos, estuvieron de acuerdo en participar dentro del proyecto y enviaron la información solicitada en tiempo y forma.

Ilustradoras participantes

A continuación se presentan en orden alfabético a las seis ilustradoras participantes, se muestra su seudónimo o nombre artístico y entre paréntesis su nombre de pila, y un autoretrato de cada una, pudiendo ser una fotografía, una ilustración o bien una fotografía intervenida por medio de ilustración, dicha decisión en cuanto al formato del autoretrato, estuvo a cargo de las ilustradoras. A su izquierda una muestra de acercamiento a dos de las ilustraciones que enviaron para el contenido del catálogo.

Carolina Mohina (Carolina Martínez)

Chevecita (Fernanda Acevedo)

Kurka (Ana Álvarez)

Laus (Laura Gómez)

Rainbely (Lluvia Ávila)

Sandra DRV (Sandra Díaz)

Análisis de corpus

Se realizó un análisis de casos similares en el cual se tomaron como referencia una revista local impresa, un catálogo digital de arte y un catálogo de portafolio de ilustradores, esto con la finalidad de identificar algunas características tales como el acomodo en la diagramación, colores y tipografías que ya son funcionales en otros productos editoriales.

Revista RGB

Revista potosina digital e impresa de arte, cultura y diseño, especializada en la difusión de nuevas tendencias. Es editada por el colectivo independiente 'Proyecto Arte para todos', busca la difusión y divulgación de las artes en cualquiera de sus manifestaciones con el fin de promover el trabajo de los jóvenes involucrados en el arte ya sea que se trate de artistas emergentes o bien de artistas con trayectoria. Tiene formato plaquette en papel bond selección a color en frente y vuelta.

Edición especial: Mujeres en el arte

En esta edición especial, se abrió una convocatoria a partir de la cual se seleccionaron 36 mujeres artistas las cuales desarrollan su trabajo en ilustración, pintura, fotografía, escritura; además el consejo editorial también corrió a cargo de un pequeño grupo de mujeres. Para la muestra de estos trabajos, lo que se hizo fue otorgar una página entera para la obra a la cual en la parte inferior se añadió un cintillo a manera de ficha técnica en la cual se observa el nombre de la autora, nombre de la obra, una breve descripción y sus redes sociales. Además de ello cuenta con tres artículos de interés general, incluye publicidad y una carta de agradecimiento debido a que este fue el último ejemplar impreso que se realizó debido a que se decidió migrar por completo al formato digital. El número en cuestión cuenta con una galería que alberga una obra de cada una de las 36 artistas seleccionadas, cabe resaltar que para esta edición se eligieron 6 mujeres para formar el consejo editorial del número.

Portadas de Revista RGB No. 10 y No. 24

Elementos formales

Cubierta / Portada

La cubierta de la Revista muestra el título RGB en grande, en color blanco, ocupando una tercera parte de la superficie total de la portada.

En el caso del número 25, la portada cuenta con una ilustración alusiva a la imagen de 'Rosie la remachadora', ícono feminista que representa a las mujeres americanas que laboraban en las fábricas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, esta ilustración fue realizada por Pearlie Sánchez, quien frecuentemente trabaja con figuras de grandes proporciones y extremidades largas, se muestra en fondo morado color que identifica al movimiento feminista.

A su vez, el diseño del personaje incluye además del morado, al color verde el cual representa la lucha *prodecisión* en las campañas a favor del aborto seguro y gratuito, y el rosa que a pesar de formar parte de la ideología de género tradicional ha sido reapropiado por las mujeres y el movimiento.

Portada de RGB Edición Especial Mujeres en el arte

Galería

En el caso de la galería, la imagen que representa la obra de cada una de las artistas seleccionadas ocupa la página casi en su totalidad, excepto por una cintilla en la parte inferior en la cual se proporcionan algunos datos como el nombre de la autora, título de la obra, un resumen breve sobre la obra y sus redes sociales.

Muestra de diagramación en galería

Diagramación

La retícula se compone por dos columnas en el caso de los artículos donde se encuentra la mayor parte del texto presente en la revista, sin embargo, no es una retícula uniforme en la totalidad de la revista debido a que en las secciones editoriales presenta un acomodo de una, tres y cuatro columnas. El diseño además presenta plecas en las páginas dedicadas a los artículos de interés general.

Muestra de diagramación en artículos

Catálogo de Exposiciones del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM

El MUAC cuenta con una línea editorial que funge como memoria y registro de las investigaciones desarrolladas para cada proyecto de exposición presentado en el museo. De acuerdo con la información presente en su página web, "Los folios son híbridos hechos a la medida, que responden a las necesidades particulares de cada proyecto y forman parte de una colección. Son un catálogo, una compilación de textos inéditos, una fuente de investigación que incluye material hemerográfico y bibliográfico y también un libro de artista que preserva material original." Folios MUAC se maneja como una serie sustentable económica, accesible y coleccionable en formato descargable de forma gratuita a través de su sitio web, pero también en formato impreso dentro de la tienda del museo.

Catálogo de la Exposición Gráfica del 68

Gráfica del 68. Imágenes rotundas muestra el acervo completo de la colección del MUAC, el cual fue reunido por los integrantes del Grupo Mira y donado al Patrimonio Universitario por Arnulfo Aquino. Estos carteles y pancartas rinden testimonio visual de las demandas del movimiento y de sus respectivos cuerpos iconográficos. Fueron concebidos para actuar y ser consumidos en la esfera pública. Por ello, la exposición integra fotografía e imagen en movimiento, que hace patente cómo se inscribió la gráfica en diferentes espacios.

Elementos formales

Cubierta / Portada

La portada es muy sencilla, con fondo blanco y trazos abstractos y expresivos en colores opuestos neón fucsia y verde, en la esquina inferior derecha el título de la revista 68 + 50. En el caso de la contraportada, esta presenta un color rosado homogéneo con un breve resumen sobre el contenido del catálogo alineado a la izquierda sin justificar, en tipografía sans serif color blanco en español y posteriormente el mismo texto en inglés. Además presenta los logotipos de las instituciones participantes en la producción del catálogo.

Portada y contraportada de Catálogo 68+50

Diagramación

La retícula se forma con un acomodo de textos que se aproxima pero no llega a ser una correcta diagramación aurea en el acomodo de los textos del contenido general. Posteriormente acomoda a tres columnas para el listado de obra sin embargo su diagramación no presenta homogeneidad dado que los márgenes de página y la distancia entre columnas es desigual, para los créditos de exposición y agradecimientos se tiene una diagramación a dos columnas la cual nuevamente presenta márgenes y distancia entre columnas desiguales.

De acuerdo con el mismo Folio en su sección 'Listas de obra', " Los materiales están ordenados en tres núcleos temáticos. Cada uno sigue un criterio de distribución museográfica. Excepto cuando se especifique lo contrario, [...] ", esto se ve reflejado en la sección de galería del catálogo, la cual en cuanto a su diseño editorial no parece tener un acomodo demasiado estructurado, siendo así que algunas páginas presentan una imagen que puede o no ocupar la totalidad de la página, una imagen que ocupa un ancho doble de página sin llegar a cubrirla por completo, otras presentan dos o más imágenes dentro de una sola página y pueden o no incluir un pie de foto.

Un arte sin tutela: Salón Independiente en México, 1968-1971

Pilar García

Salón Independiente 70, 3 de diciembre de 1970. De izquierda a derecha—From left to right: Arnaldo Coen, Montserrat Pecanins, persona no identificada—unidentified person, Brian Nissen, Philip Bragan, Tomás Parra, Manuel Felguérez, Kazuya Sakai, Hensúa, Gabriel Ramírez, Alfonso Soto Soría, Ricardo Rocha, María Pélau, Cincha Izasa, Francesca, Lilia Carrillo, Helen Escobedo, José Muñoz Medina, Aristides Coen, 1969 Fondo Brian Nissen/Salón Independiente. Centro de Documentación Arxheia, MUAC, UNAM [SI cat.: 169]

Hablar sobre el Salón Independiente (SI) es necesario ya que permite esclarecer el clima de la producción artística en nuestro país durante 1968 y dar valor a su trascendencia. La investigación realizada a partir de distintos archivos ha permitido dibujar un nuevo mapa, con eventos más precisos de las prácticas artísticas que, con voluntad transformadora, definieron un nuevo rumbo del proceso creativo del arte en México.

La exposición tiene como objetivo realizar un trabajo historiográfico que documenta y reconstruye las tres exposiciones que organizó el Salón Independiente, de 1968 a 1971, como un momento clave en el cambio del arte en México.

El ejercicio que propone la exposición supone la reconstrucción de las tres ediciones que organizó el SI. Esta lectura representa otorgar mayor peso a la propuesta de algunos de los artistas, así como matizar una historia que la crítica de entonces y la reciente no consideraron: el valor del SI como un grupo que en su corta existencia creó radicalidad estética y política en medio de cambios sociales.

En 1968 surgieron en México producciones y tomas de posición que reformularon la relación entre arte y política, y que modificaron el imaginario sobre el lugar que ocuparía el arte en el proceso de transformación económico-social. Dos experiencias artísticas interpelaron, por vías distintas, la situación política y permitieron reformular, desde posiciones disímiles, la relación entre arte y política: la producción gráfica realizada desde las escuelas de arte en apoyo al movimiento estudiantil y la creación del SI. A diferencia de la gráfica del 68, en la que se produjo un arte político de manera anónima, los artistas que conformaron el SI se desligaron de la institución y declararon su postura antioficial al fortalecer una actitud contestataria frente al orden establecido, promoviendo así la libertad de creación y la autogestión. El SI agrupó a artistas de posiciones heterogéneas tanto estéticas como políticas bajo una propuesta clave que, al tomar distancia de la institución y el circuito comercial de galerías, articuló nuevos lenguajes y exploró soportes no tradicionales, así como nuevas opciones de consumo del arte. El interés de sus integrantes por romper las fronteras entre las disciplinas artísticas, así como de llevar el consumo del arte a otros públicos, permitió desplazar su trabajo a áreas como la moda y el cine.

Si bien los cambios planteados por el SI estaban en sintonía con la escena artística internacional y la agitación social al

211

Ejemplo 01 de diagramación en Catálogo 68+50

<p>Gráfica del 68. Imágenes rotundas — Powerful Images: The Graphics of 68</p>	<p>Créditos de exposición Exhibition Credits</p> <p>Curaduría—Curatorship Amanda de la Garza Sol Henaro</p> <p>Coordinación de la exposición— Exhibition Coordination Carmen Lombana</p> <p>Asistencia en investigación— Research Assistance Tania María Carrillo</p> <p>Digitalización—Digitalization Natalia Estrada Hernández</p> <p>Producción museográfica— Installation Design Joel Aguilar Cecilia Pardo Balam Rosas Reinhold</p> <p>Programa pedagógico— Pedagogical Program Mónica Amieva Beatriz Servín</p> <p>Colecciones—Registrar Julia Molinar Juan Cortés Claudio Hernández Elizabeth Herrera Manuel Magaña</p>	<p>Agradecimientos Acknowledgements</p> <p>Procuración de fondos—Fundraising Gabriela Fong María Teresa de la Concha Josefina Granados Alexandra Peeters</p> <p>Comunicación—Media Carmen Ruiz Ekaterina Álvarez Francisco Domínguez Ana Cristina Sol</p> <p>Servicio Social—Interns Paola Calatayud Curador en Jefe—Chief Curator Cuahtémoc Medina</p> <p>El Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, agradece a las personas e instituciones cuya generosa colaboración hizo posible la exposición <i>Gráfica del 68. Imágenes rotundas</i>. — The Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, wishes to thank the people and institutions whose generous assistance made possible the exhibition <i>Powerful Images. The Graphics of 68</i>.</p> <p>A los artistas Arnulfo Aquino, Eduardo Garduño, Rebeca Hidalgo y Jorge Pérez Vega, exintegrantes del Grupo Mira, y a Alejandro Magallanes.</p> <p>A la esposa e hijos de Crispín Alcázar Partida Dunahí Aquino Hidalgo, Eduardo Ancira, Sofía Carrillo, Adriana Maurer, Ricardo Morales, Evan Neuhausen, Cuitláhuac Oropeza, Clara Inés Ramírez, María del Carmen Tostado.</p> <p>Archivo Histórico-Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, AIHUNAM-ISHUE, UNAM; Museo Archivo de la Fotografía, INBA.</p>
--	---	---

245

Ejemplo 02 de diagramación en Catálogo 68+50

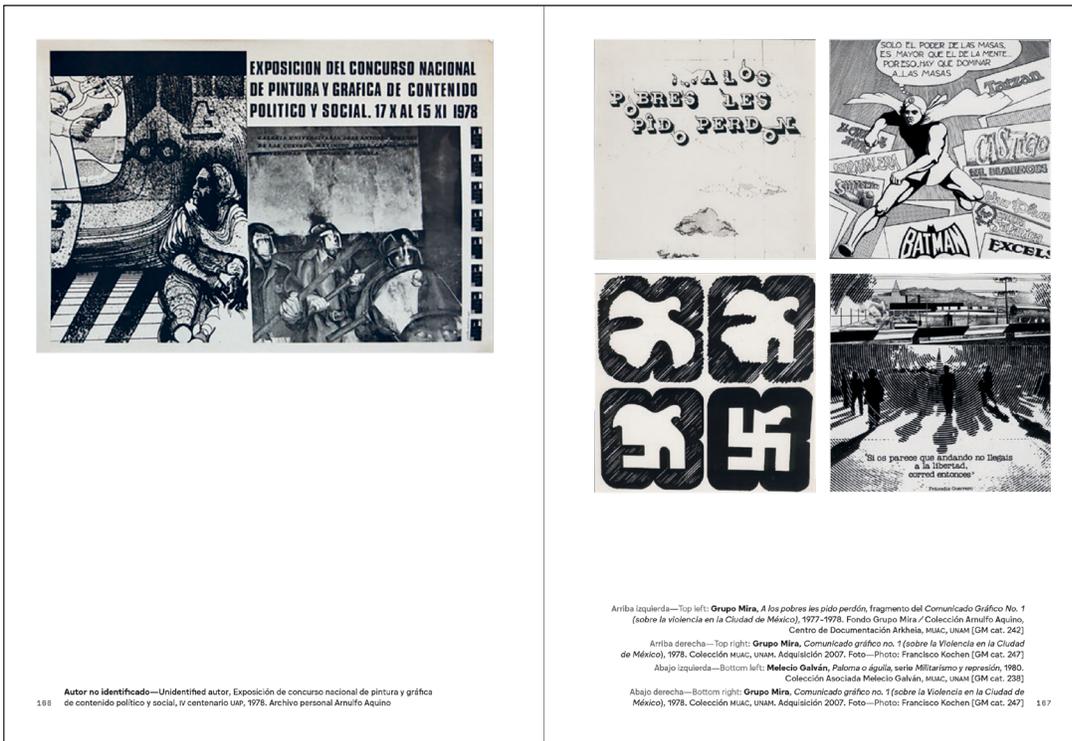
Escriba el texto aquí

174

Grupo Mira, *El campo, la historia y la industria*, 1980. Archivo personal de Arnulfo Aquino [GM cat. 44] 175

Ejemplo 01 de imágenes en Catálogo 68+50

188 Autor no identificado—Unidentified autor. Exposición de concurso nacional de pintura y gráfica de contenido político y social, IV centenario UAF, 1978. Archivo personal Arnulfo Aquino

Arriba izquierda—Top left: Grupo Mira, *A los pobres les pido perdón*, fragmento del Comunicado Gráfico No. 1 (sobre la violencia en la Ciudad de México), 1977-1978. Fondo Grupo Mira / Colección Arnulfo Aquino, Centro de Documentación Análisis, UNAM [GM cat. 242]

Arriba derecha—Top right: Grupo Mira, *Comunicado gráfico no. 1 (sobre la Violencia en la Ciudad de México)*, 1978. Colección MUAC, UNAM. Adquisición 2007. Foto—Photo: Francisco Kochen [GM cat. 247]

Abajo izquierda—Bottom left: Malecio Dalván, *Paloma o águila, serie Militarismo y represión*, 1980. Colección Asociación Malecio Dalván, MUAC, UNAM [GM cat. 238]

Abajo derecha—Bottom right: Grupo Mira, *Comunicado gráfico no. 1 (sobre la Violencia en la Ciudad de México)*, 1978. Colección MUAC, UNAM. Adquisición 2007. Foto—Photo: Francisco Kochen [GM cat. 247] 187

Ejemplo 02 de imágenes en Catálogo 68+50

Portafolio de Ilustradores de Lima, II Encuentro Internacional de Ilustración Jornadas Profesionales FIL Lima 2020

De acuerdo con la web de 'Info libros Perú' de la Cámara Peruana del libro, durante 2020 se celebró el II Encuentro Internacional de Ilustración de las Jornadas Profesionales de la FIL LIMA, el cual estuvo centrado en reflexionar sobre la creatividad y las estrategias editoriales en tiempos de crisis. Con ello se abrió un espacio de diálogo con el objetivo de reflexionar sobre el papel de la ilustración en la producción editorial, además de buscar generar apertura hacia la especialización de los ilustradores en el sector del libro, así como generar oportunidades e información sobre la demanda en el mercado de las publicaciones a nivel internacional. Por ello, se convocó a la presentación de portafolios de ilustración con el fin de reunirlos en un catálogo.

La estructura de este catálogo se compone por: portada, portadilla, editorial, presentación, listado de ilustradores, programa de las actividades de ilustración, galería (portafolio de cada uno de los ilustradores), programa de las Jornadas Profesionales y contra portada.

Elementos formales

Cubierta / Portada

La portada se compone por una retícula dividida en 3 columnas, las cuales a su vez se dividen en 4 filas en las que se observan algunas ilustraciones como ejemplo de lo que encontraremos en el catálogo.

En el bloque inferior izquierdo de esta retícula se observa el logotipo de 'la Cámara Peruana del libro', y debajo de la última fila el título del catálogo en tipografía sans serif en color blanco sobre fondo azul rey; mientras que en la contraportada sobre fondo blanco se muestran los logotipos de los colaboradores y patrocinadores.

El interior de las cubiertas presenta un fondo color amarillo y sobre de este un

Portada y contraportada del catálogo de portafolios FIL Lima 2020

patrón de dibujos sencillos que hacen referencia a la vida diaria, la tecnología, las redes sociales y el trabajo de los ilustradores entre los que podemos encontrar una laptop, audífonos, pluma y tintero, red de wifi, equipos móviles (teléfono celular y tableta). Cuenta además portadilla, la cual es muy sencilla ya que solo presenta un rectángulo en color azul con el título del catálogo, ubicado al centro de la página, cargado hacia la derecha, mientras que en la editorial se muestra el personal del Consejo Directivo del proyecto y al personal participante de la Cámara Peruana del Libro, así como su logotipo.

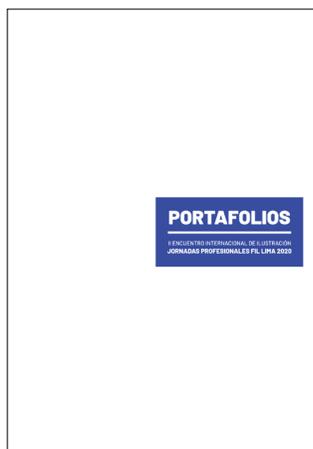

Patrón gráfico para interiores de portadas

Diagramación

La estructura de las páginas se forma mediante un acomodo de textos sin retícula predeterminada, presenta márgenes iguales hacia los 4 lados, mantienen la posición algunos elementos como es el caso de los párrafos cargados hacia el margen derecho (pero que varían en longitud y ancho), los subtítulos y nombre de cada ilustrador hacia el margen izquierdo, la posición de los números de página y la presencia de una cintilla de texto en la sección de portafolios o galería en la que se muestra el nombre del catálogo en color azul rey, así como las redes sociales y/o datos de contacto de cada ilustrador al centro en el borde del margen inferior.

Por su parte la galería de portafolio no muestra un acomodo homogéneo si no que varía en función de

Diseño de portadilla

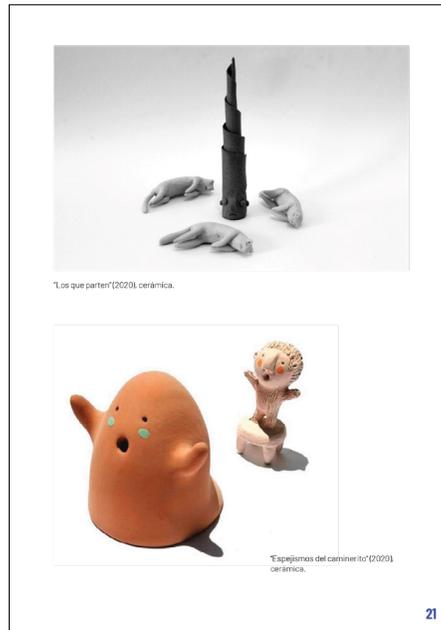
	Celeste Vargas Hoshi		
	<p>Soy artista plástica e ilustradora. Me gradué de la especialidad de Grabado en la PUCP. Yo solo quería dibujar y vivir de eso. Llegué así a trabajar para distintas editoriales como Estruendomundo, Grupo SM, Xilófono. Además he realizado exposiciones de instalación y dibujo contemporáneo en Perú, México y Japón.</p> <p>Mi estilo gráfico está movido por la intención narrativa, según eso la técnica correspondiente, desde acuarela, tinta, lápiz hasta ilustración digital. Creo que el dibujo es otra forma de conversar, quien termina de darle el sentido es quien lo observa, haciendo que las lecturas sean infinitas. Para mí siempre ha sido más sencillo hablar con trazos que con palabras, y dibujar me ha enseñado que esas no son las únicas herramientas para conectar con los otros.</p> <p>Las ilustraciones que muestro en este catálogo son una serie personal, en la que hablo de días difíciles, esos que uno no sabe cómo expresar pero están ahí, de esos días que estás por perder el control. Creo que es una sensación con la que se puede empatizar, y es precisamente ahí donde el dibujo cumple su objetivo.</p>		
	<p>celestevargasoshi@gmail.com @celestevargasoshi</p>		
14			

	Joakyna Domenak		
	<p>Soy artista visual. He estudiado Grabado en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Donde obtuve el Premio Wintermiltz 2019.</p> <p>Mi primera publicación fue con la Revista Lucerna. He participado en exposiciones colectivas de Grabado como "Il Celebración Impresa" en el Centro Cultural Brasil-Perú (2018) y "Fauna Impresa" en el Museo de Historia Natural de la UNMSM (2019).</p> <p>Mi aproximación al arte empieza en la poesía. En parte de mi obra alterno estos dos lenguajes usando la técnica de intaglio. Mis dibujos parten de la observación en los detalles de la naturaleza y en visibilizar sus texturas, también de procesos del dibujo en el grabado, además de la experimentación y el juego en las artes plásticas.</p> <p>Países imaginarios, desiertos, felinos seres acuáticos. En la naturaleza está la raíz de mi proceso creativo. También trabajo la representación de animales y espacios en riesgo por la caza o deforestación, siento que puedo visibilizar problemas medioambientales.</p> <p>Desde hace un tiempo desarrollo personajes, como "Kanika", personaje femenino que nace de una semilla explosiva o "Lyrics", un músico híbrido entre humano y elefante. Actualmente dicto talleres de dibujo y pintura experimental desde mi estudio en Lima.</p>		
	<p>joakyna@gmail.com @joakynadomenak</p>		
26			

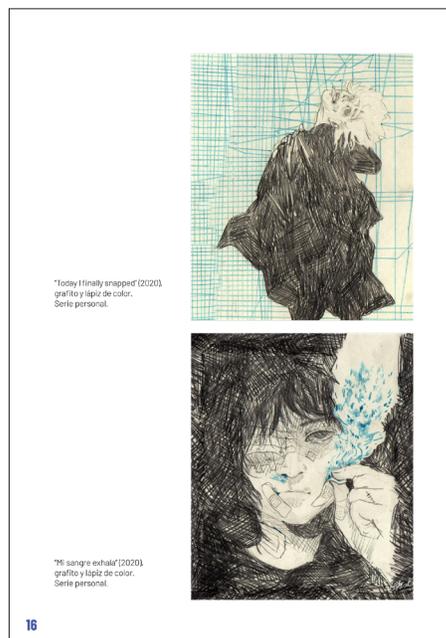
Ejemplos de diagramación para 2 ilustradoras diferentes

las imágenes seleccionadas.

Además de estas características, hay dos tipos de acomodo extra para el caso del listado de ilustradoras el cual además funge como índice, en el cual presentan una lista al centro de la página y para el programa del evento dividen a dos columnas. Y, cabe resaltar que, el diseño editorial de la totalidad del catálogo maneja una paleta de color que incluye solamente 4 colores: amarillo, rosa, azul y negro.

Ejemplos de imágenes en galería de distintos artistas

Ejemplos de imágenes en galería de distintos artistas

Propuestas y evaluación de diseño

Para la realización del diseño editorial del catálogo, se realizaron dos propuestas de diseño con distintos formatos de tamaño, tipografías, incluyendo puntajes para títulos, subtítulos y cuerpo de texto, así como acomodados de texto e imágenes en su diagramación, los cuales fueron evaluados mediante pruebas de lectura y de ruta sacádica, con la finalidad de obtener los requerimientos de diseño a partir de los cuales se llegó a un diseño final basado los resultados de la experiencia de los usuarios participantes en dichas pruebas. Una vez que se concluyeron estas pruebas y se analizaron las respuestas de los sujetos participantes, se llegó como resultado final al diseño de una última propuesta, la cual se quedó como diseño final del catálogo.

Propuesta #01

Se realizó en un formato vertical media carta color blanco, con una paleta de color idéntica para cada una de las páginas en color morado para los títulos y la placa informativa, naranja para los subtítulos y negro para el cuerpo de texto. En su diagramación en orden de arriba hacia abajo, todas presentan el nombre de una ilustradora distinta a manera de título en la parte superior, debajo de este un breve comentario con respecto a la ilustradora en cuestión, debajo a la derecha una placa pequeña con el usuario de redes sociales de cada una y posteriormente comienza con la encuesta realizada a las ilustradoras participantes.

Tipografías elegidas

Títulos: DeLittle Chromatic, Barricada PRO, Cooper Black

Subtítulos: Bauhaus 93, Rametto One, Gill Sans Ultrabold

Cuerpo de texto: Segoe UI, Candara, Cambria

LAUS

personajes femeninos y poderosos

©laus08

- 1. ¿Por qué decidiste dedicarte a la ilustración?**
Desde que tengo memoria me ha gustado dibujar y es también una forma de comunicar todo lo que siento y pienso. Me llena muchísimo crear, es una forma de sacar lo que soy hacia el mundo.
- 2. ¿Cómo aprendiste a ilustrar?**
Observando y centrándome en el mensaje, aprendí que en la ilustración el concepto es lo más importante. Me ayudó mucho mi carrera para poder comprenderlo, así como un taller de ilustración con Mike Sandoval.
- 3. ¿Cuáles son tus influencias?**
Fran Meneses, Mariana Motoko y Sha'an d'Anthes.
- 4. ¿Consideras que manejas un estilo propio, cómo es?**
Mi estilo gráfico cambia siempre, siento que cada día que cambio yo, cambia mi estilo y eso me gusta. No me encanta la idea de dibujar igual siempre, quiero experimentarlo todo. Sobre mi estilo de expresar con las ilustraciones creo que es una forma de comunicar muy libre, transparente y humana.
- 5. ¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?**
A nivel personal, cada ilustración significa muchísimo para mí, es como terapéutico ir materializando mis sentires.
De manera profesional ilustré el storyboard de un video musical, se trata de una orquesta infantil que tocó una canción de Café Tacvba.

Kurka

Diseñadora Gráfica de alma

©kurkalvarez

- 1. ¿Por qué decidiste dedicarte a la ilustración?**
Descubrí que dibujar era la manera más fácil para expresarme, y en la carrera de alguna manera siempre terminaba dando respuestas "ilustradas/dibujadas" a los proyectos así que fue como algo natural el buscar algo a fin a mi manera de comunicarme.
- 2. ¿Cómo aprendiste a ilustrar?**
Pues justo, creo que a ilustrar fue hasta ese trabajo, en Educaci. Ahí fue cuando empecé a trabajar con conceptos y después plasmarlos de forma gráfica. Ahí fue donde realmente se desarrolló Kurka.
- 3. ¿Cuáles son tus influencias?**
Heyallinski, Genle Espinosa, Sonia Lazo, Helen of Kol
- 4. ¿Consideras que manejas un estilo propio, cómo es?**
La gente dice que sí jajaja pero yo no loigo verlo tanto, pero confío en ellos. Creo que, al trabajar mucho en diseño de personajes o arte conceptual para proyectos animados, videojuegos y demás, siempre me adapto a lo que necesita el proyecto.
- 5. ¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?**
Ahorita me gusta mucho mi concepto de chamarras "Paint your life" y quiero ampliarlo a más cosas que sólo chamarras. Pero todos los proyectos en los que he participado representan un reto para mí. La creación de personajes para algún videojuego o ani-

MONIQUE

Ilustradora de los sentires

©unamonique

- 1. ¿Por qué decidiste dedicarte a la ilustración?**
Desde que tengo memoria me ha gustado dibujar y es también una forma de comunicar todo lo que siento y pienso. Me llena muchísimo crear, es una forma de sacar lo que soy hacia el mundo.
- 2. ¿Cómo aprendiste a ilustrar?**
Observando y centrándome en el mensaje, aprendí que en la ilustración el concepto es lo más importante. Me ayudó mucho mi carrera para poder comprenderlo, así como un taller de ilustración con Mike Sandoval.
- 3. ¿Cuáles son tus influencias?**
Fran Meneses, Mariana Motoko y Sha'an d'Anthes.
- 4. ¿Consideras que manejas un estilo propio, cómo es?**
Mi estilo gráfico cambia siempre, siento que cada día que cambio yo, cambia mi estilo y eso me gusta. No me encanta la idea de dibujar igual siempre, quiero experimentarlo todo. Sobre mi estilo de expresar con las ilustraciones creo que es una forma de comunicar muy libre, transparente y humana.
- 5. ¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?**
A nivel personal, cada ilustración significa muchísimo para mí, es como terapéutico ir materializando mis sentires.
De manera profesional ilustré el storyboard de un video musical, se trata de una orquesta infantil que tocó una canción de Café

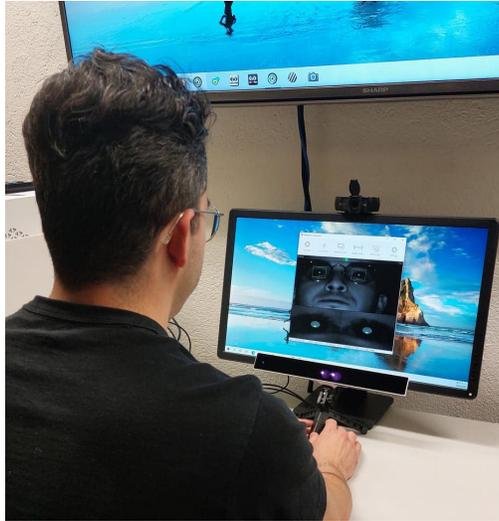
Hojas de prueba para Prueba de lectura #01

Prueba de legibilidad (lectura) realizada a propuesta 01

Para la realización del diseño editorial del catálogo, se realizaron dos pruebas con las cuales, con la finalidad de obtener los requerimientos de diseño en cuanto a la diagramación y acomodo de textos, así como la elección de tipografía y puntaje mínimo para títulos, subtítulos y cuerpo de texto, tomando como base los resultados de los usuarios.

¿Qué quiero evaluar?

1. Variantes de tipografía
2. Variantes de diagramación

Sujeto de prueba comenzando prueba de calibración

Descripción

Durante esta prueba se le pidió a algunos estudiantes de la Facultad del Hábitat que leyeran tres páginas con distintas diagramaciones y tipografías tanto en el cuerpo como en los títulos y subtítulos.

Objetivo

Realizar una comparación en estilos tipográficos que permita determinar cuál es la que tenga mejor legibilidad para emplearla dentro del catálogo.

¿Cómo lo voy a evaluar?

Mediante una prueba de lectura en voz alta, dirigida a que el usuario pueda mostrar las dificultades (de ser el caso) que le pueden representar el acomodo de textos, tipo y tamaño de letra.

Protocolo

1. Se invitó a tres personas a realizar esta primera prueba, en adelante nos referiremos a ellos como sujeto 01, sujeto 02 y sujeto 03.
2. Se posiciona al individuo a 60cm de distancia del aparato medidor con una altura en sus ojos de 45 a 50cm.
3. Se realiza un ejercicio de calibración siguiendo puntos fijos en la pantalla con la finalidad de que el resultado de las pruebas sea más preciso.
4. Se realiza una prueba de lectura en la cual, se corre el programa el cual en la primera diapositiva mostrará la instrucción en la cual se le invita al usuario a leer en voz alta tres páginas con distintas tipografías, contará con 15 segundos para leer cada una de ellas.
5. Se prestará atención a los gestos, pausas, errores en la lectura.
6. A la par del ejercicio, se realizará una grabación de voz con la cual sea posible volver a escuchar la prueba.
7. A partir de esto se tomará nota de la facilidad o dificultad con la cual haya leído el contenido de dichas páginas, y se determinará si la prueba puede ser concluyente o bien si es necesario realizar modificaciones a la misma y volver a presentarla.

Resultados

Durante la primer prueba, los sujetos 01 y 02 realizaron la lectura de los textos sin problemas aparentes, sin embargo, el sujeto 03 al realizar el último cambio de página no se percató de este y continuó con la lectura como si no hubiera ocurrido tal cambio. En los 3 casos leyeron de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo incluyendo la pleca en la que se encuentra el usuario de Instagram de cada una de las ilustradoras, la cual de cierta forma interrumpía el flujo de la lectura del contenido.

Propuesta #02

A partir de los resultados obtenidos de la prueba realizada a la primer propuesta, se realizó una segunda propuesta de diseño en la cual se mantuvieron las tipografías Candara, Cooper Black y Hegante, se agregaron nuevas tipografías, el texto y la paleta de color cambió para cada una de las páginas, así como la ubicación y diseño de la pleca en la que se encuentra el usuario de Instagram de cada una de las ilustradoras.

Posteriormente, se procedió a realizar nuevamente una prueba de lectura, en este caso se realizó a 6 personas distintas.

<p>FER ACEVEDO MENOS CHALE Y MÁS CHELA.</p> <p>@chevecita-</p> <p>Fernanda Acevedo es originaria de San Luis Potosí actualmente radica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estudió comunicación en la Universidad Ibero de León (Guanajuato) y se desarrolla profesionalmente en redacción y diseño de contenido. En su cuenta chevecita, se dedica a la publicación de contenido a manera de blog en el cual hace recomendaciones sobre cerveza artesanal, y celebra a las mujeres de la industria chelera.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ¿Por qué decidiste dedicarte a la ilustración? Porque es un lenguaje amigable para comunicar temas serios.2. ¿Cómo aprendiste a ilustrar? De manera autodidáctica y con tutoriales en YouTube3. ¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo? Chevecita, es mi cuenta de visibilidad para mujeres dentro de la industria cervecera4. ¿Cuáles son tus influencias artísticas? Creo que Miguel Basurto y en general cuentas de ilustración y humor5. ¿Consideras que manejas un estilo propio? ¿Cómo es? No manejo un estilo propio, solo experimentado.6. ¿Cuál es tu posicionamiento con respecto al feminismo? Hay que hablar de él y participar desde tu entorno inmediato7. ¿Consideras que es importante la representación de la mujer hecha por y para las mujeres? ¿Por qué? Sí, porque creo que muchas mujeres no participan en su entorno por miedo a ser juzgadas. Cuando ves a otra mujer haciendo lo que	<p>Kurka Diseñadora Gráfica de corazón</p> <p>@kurkalvarez</p> <ol style="list-style-type: none">1. ¿Por qué decidiste dedicarte a la ilustración? Descubrí que dibujar era la manera más fácil para expresarme, y en la carrera de alguna manera siempre terminaba dando respuestas "ilustradas/dibujadas" a los proyectos así que fue como algo natural el buscar algo a fin a mi manera de comunicarme.2. ¿Cómo aprendiste a ilustrar? Pues justo, creo que a ilustrar fue hasta ese trabajo, en Educia. Ahí fue cuando empecé a trabajar con conceptos y después plasmarlos de forma gráfica. Ahí fue donde realmente se desarrolló Kurka.3. ¿Cuáles son tus influencias? Heyvalinski, Genie Espinosa, Sonia Lazo, Helen of Koi4. ¿Consideras que manejas un estilo propio? ¿cómo es? La gente dice que sí jajaja pero yo no lo logro verlo tanto, pero confío en ellos. Creo que, al trabajar mucho en diseño de personajes o arte conceptual para proyectos animados, videovlogs y demás, siempre me adapto a lo que necesita el proyecto.5. ¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo? Ahorita me gusta mucho mi concepto de chamarras "Paint your life" y quiero ampliarlo a más cosas que solo	<p>@unamonique</p> <p>MONIQUE Ilustradora de los sentires</p> <p>Monique es una ilustradora potosina egresada en Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desarrolla la mayor parte de su trabajo dentro del rubro educativo, busca comunicar sus pensamientos y sentimientos a través de la ilustración.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ¿Por qué decidiste dedicarte a la ilustración? Desde que tengo memoria me ha gustado dibujar y es también una forma de comunicar todo lo que siento y pienso. Me llena muchísimo crear, es una forma de sacar lo que soy hacia el mundo.2. ¿Cómo aprendiste a ilustrar? Observando y centrándome en el mensaje, aprendí que en la ilustración el concepto es lo más importante. Me ayudó mucho mi carrera para poder comprenderlo, así como un taller de ilustración con Mike Sandovai.3. ¿Cuáles son tus influencias? Fran Meneses, Mariana Motoko y Sha'an d'Anthes.4. ¿Consideras que manejas un estilo propio, cómo es? Mi estilo gráfico cambia siempre, siento que cada día que cambio yo, cambia mi estilo y eso me gusta. No me encanta la idea de dibujar igual siempre, quiero experimentar todo. Sobre mi estilo de expresar con las ilustraciones creo que es una forma de comunicar muy libre, transparente y humana.
---	--	--

Hojas de prueba para Prueba de lectura #02

Tipografías elegidas

Títulos: Barricada PRO, Hegante y Cooper Black

Subtítulos: Rametto One, Gill Sans Ultrabold Condensed, Eds Market

Cuerpo de texto: Candara, Montserrat y Corbel

Resultados

En el caso del cuerpo de texto, previamente se había determinado que cualquiera de las tres tipografías empleadas con anterioridad eran legibles para el lector, se observó que la tipografía Hegante les es difícil de leer debido a las características expresivas en su diseño, además del color amarillo que al ser demasiado claro y brillante no ayuda en su lectura. Además, en cuanto a su diagramación se llegó a la conclusión de que la pleca en la que se ubica el usuario de Instagram funciona mejor ubicado a la izquierda en la parte superior ya que no interfiere con el resto de la lectura puesto que no llama demasiado la atención.

Propuesta #03

Se realizó una tercera propuesta en la cual se presentan las primeras 2 páginas de contenido de 2 distintas ilustradoras (Chevecita: Fer Acevedo y Monique: Mónica Gómez, la cual finalmente no pudo participar dentro del proyecto). Estas páginas fueron sometidas a una prueba de ruta sacádica, por lo que para

© unamonique

MONIQUE

Ilustradora de los sentires

Monique es una ilustradora potosina egresada en Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desarrolla la mayor parte de su trabajo dentro del rubro educativo, busca comunicar sus pensamientos y sentimientos a través de la ilustración.

1. ¿Por qué decidiste dedicarte a la ilustración?
Desde que tengo memoria me ha gustado dibujar y es también una forma de comunicar todo lo que siento y pienso. Me llena muchísimo crear, es una forma de sacar lo que soy hacia el mundo.
2. ¿Cómo aprendiste a ilustrar?
Observando y centrándome en el mensaje, aprendí que en la ilustración el concepto es lo más importante. Me ayudó mucho mi carrera para poder comprenderlo, así como un taller de ilustración con Mike Sandoval.
3. ¿Cuáles son tus influencias?
Fran Meneses, Mariana Motoko y Sha'n d'Anthes.
4. ¿Consideras que manejas un estilo propio, cómo es?
Mi estilo gráfico cambia siempre, siento que cada día que cambio yo, cambia mi estilo y eso me gusta. No me encanta la idea de dibujar igual siempre, quiero experimentarlo todo. Sobre mi estilo de expresar con las ilustraciones creo que es una forma de comunicar muy libre, transparente y humana.
5. ¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?
A nivel personal, cada ilustración significa muchísimo para mí, es como terapéutico ir materializando mis sentires. De manera profesional ilustré el storyboard de un video musical, se trata de una orquesta infantil que tocó una canción de Café Tacvba,

8

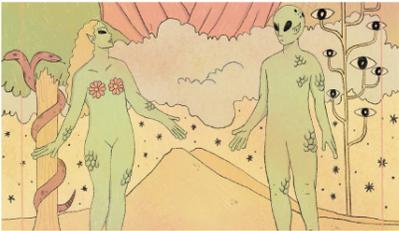

Ilustración que forma parte de su proyecto personal 'La sociedad oculta'.

el mismo Rubén Albarrán estuvo involucrado en el desarrollo del concepto del video y al parecer él iba a salir también (al día de hoy aún no sale el video).

6. ¿Consideras importante la representación gráfica de la mujer hecha por y para las mujeres?
Es muy importante la representación de la mujer por y para mujeres, solo nosotras sabemos cómo somos y cómo nos sentimos. Ya nos cansamos de que los hombres le cuenten al mundo sobre nosotras, ahora queremos hablar también.
7. ¿Cuál es tu posicionamiento con respecto al feminismo?
Antipatriarcal.
8. ¿Tienes algún consejo para las niñas que quieran dedicarse a la ilustración?
Dibujar es divertido, no tiene por qué ser agobiante, es libre e imperfecto, como nosotras. Que nadie les diga que no pueden o que no saben dibujar.
9. ¿Hay algún sueño o meta que te gustaría cumplir en el campo de la ilustración?
Mi meta es llegar a más mujeres con mis ilustraciones, gritar las cosas que por mucho tiempo hemos querido decir. Vivir de la ilustración sería un sueño hecho realidad.

9

Hojas de prueba 01 Monique para prueba de ruta sacádica

© chevecitamx

Fer Acevedo

En busca de la visibilidad de la mujer dentro de la industria cervecera

Fernanda Acevedo es originaria de San Luis Potosí actualmente radica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estudió comunicación en la Universidad Ibero de León (Guanajuato) y se desarrolla profesionalmente en redacción y diseño de contenido. En su cuenta chevecita, se dedica a la publicación de contenido a manera de blog en el cual hace recomendaciones sobre cerveza artesanal y dónde ir a chelear, celebra a las mujeres de la industria chelera, realiza una campaña anual en la cual ilustra a mujeres amantes de la cerveza y promueve que la cerveza es un tema para todas, todes y todos.

1. ¿Por qué decidiste dedicarte a la ilustración?
Porque es un lenguaje amigable para comunicar temas serios.
2. ¿Cómo aprendiste a ilustrar?
Autodidacta y tutoriales en YouTube.
3. ¿Cuáles son tus influencias?
Creo que Miguel Basurto y en general cuentas de ilustración y humor.
4. ¿Consideras que manejas un estilo propio, cómo es?
No manejo un estilo propio, sigo experimentando.
5. ¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?
Chevecita es mi cuenta de visibilidad para mujeres dentro de la industria cervecera.
6. ¿Consideras importante la representación gráfica de la mujer hecha por y para las mujeres?
Sí, creo que muchas mujeres no participan en su entorno por miedo a ser juzgadas. Cuando ves a otra mujer haciendo lo que quieres hacer, te motiva a empezar.

2

Ilustración que forma parte de su proyecto personal 'Morritas cheleras'.

7. ¿Cuál es tu posicionamiento con respecto al feminismo?
Hay que hablar de él y participar desde tu entorno inmediato.
8. ¿Tienes algún consejo para las niñas que quieran dedicarse a la ilustración?
Que no existe "dibujar bien". Y que todas iniciamos "copiando" para encontrar inspiración. No tengas miedo a copiar, al contrario, busca a tus influencias y pídeles retro.
9. ¿Hay algún sueño o meta que te gustaría cumplir en el campo de la ilustración?
Me gustaría que las mujeres que ven mis ilustraciones en bares y cervecerías, sientan que están en un espacio seguro.

3

Hojas de prueba 02 Fer Acevedo para prueba de ruta sacádica

finde de dicho experimento, se siguieron algunos lineamientos obtenidos durante las pruebas realizadas previamente a las propuestas 1 y 2, tales como el acomodo de la placa informativa en la esquina superior derecha, debajo de esta, al centro el nombre de la ilustradora en mayúsculas para el caso de la hoja 01 Monique y en minúsculas para el caso de la hoja 02 Fer Acevedo. Se mantuvieron las tipografías elegidas con anterioridad, se incluyó una entrada a manera de introducción o semblanza para cada una de las ilustradoras y en la

siguiente página una imagen perteneciente al portafolio de la ilustradora en cuestión, la cual además determina la paleta de color empleada para el diseño y tipografía.

Prueba de ruta sacádica

Durante esta prueba el eye tracking evalúa el movimiento de los ojos, cambios en la pupila y frecuencia del parpadeo con la finalidad de determinar en que partes de la pantalla fija la atención el usuario. Una vez concluida la prueba, mediante el software Gazepoint generará una animación para poder demostrar gráficamente la atención del usuario.

A partir de la prueba de lectura realizada anteriormente para la elección de tipografía, se determinó que la pleca informativa con las redes sociales de las ilustradoras se ubicara en la esquina superior derecha para no interferir con la lectura del contenido.

Imagen de Eyeteck, 13 octubre 2022

Descripción

Para esta prueba se le pidió a 6 individuos que leyeran en silencio los pliegos de páginas con distintos contenidos, tamaños de letra y paletas de color.

Objetivo

Corroborar que el acomodo en el diseño de la página conduzca a una lectura correcta de la información en la cual se busca darle prioridad al nombre de cada una de las ilustradoras, para posteriormente introducir a los datos relevantes de las mismas, así como a la encuesta que se les realizó.

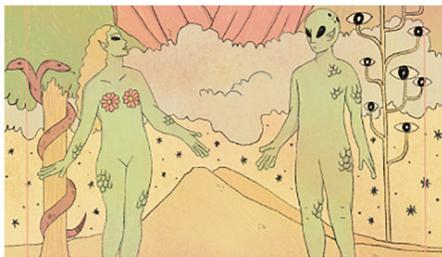
Protocolo

1. Se posiciona al individuo a 60cm de distancia del aparato medidor con una altura en sus ojos de 45 a 50cm.
2. Se realiza un ejercicio de calibración siguiendo puntos fijos en la pantalla con la finalidad de que el resultado de las pruebas sea más preciso.
3. Se realiza una prueba de lectura en la cual, se corre el programa el 3. Se realiza una prueba de lectura en la cual, se corre el programa el cual en la primera diapositiva mostrará la instrucción en la cual se le invita al usuario a leer en silencio el contenido del documento. Para cada uno de los pliegos mostrados se dió un tiempo de 30 segundos
4. A partir de los resultados arrojados por el eyetracking, se determinan los cambios o ajustes necesarios para la diagramación del catálogo de acuerdo con las tendencias observadas en los movimientos sacádicos de los participantes.

Resultados

A partir de las pruebas realizadas, se obtuvo que 5 de los 6 individuos prestaron la mayor parte de su atención en el título; uno de ellos siente mayor atracción por las imágenes que por el texto. En el caso particular del pliego #2, se observa que el color rojo presente en el fondo de la ilustración de la página izquierda se vuelve

demasiado pregnante por lo que el título y subtítulo pierden notoriedad. La pleca en la que se encuentra el usuario de Instagram no es demasiado notoria para el lector, lo cual fue algo intencional.

unamonique

MONIQUE

Ilustradora de los sentimientos

Monique es una ilustradora potosina egresada en Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desarrolla la mayor parte de su trabajo dentro del rubro educativo, busca comunicar sus pensamientos y sentimientos a través de la ilustración.

1. ¿Por qué decidiste dedicarte a la ilustración?
Desde que tengo memoria me ha gustado dibujar y es también una forma de comunicar todo lo que siento y pienso. Me llena muchísimo crear, es una forma de sacar lo que soy hacia el mundo.
2. ¿Cómo aprendiste a ilustrar?
Observando y centrándome en el mensaje, aprendí que en la ilustración el concepto es lo más importante. Me ayudó mucho mi carrera para poder comprenderlo, así como un taller de ilustración con Mike Sandoval.
3. ¿Cuáles son tus influencias?
Fran Meneses, Mariana Motoko y Sha'an d'Anthes.
4. ¿Consideras que manejas un estilo propio, cómo es?
Mi estilo gráfico cambia siempre, siento que cada día que cambio yo, cambia mi estilo y eso me gusta. No me encanta la idea de dibujar igual siempre, quiero experimentarlo todo. Sobre mi estilo de expresar con las ilustraciones creo que es una forma de comunicar muy libre, transparente y humana.
5. ¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?
A nivel personal, cada ilustración significa muchísimo para mí, es como terapéutico ir materializando mis sentires. De manera profesional ilustré el storyboard de un video musical, se trata de una orquesta infantil que tocó una canción de Café Tacvba,

Ilustración que forma parte de su proyecto personal "La sociedad oculta".

el mismo Rubén Albarrán estuvo involucrado en el desarrollo del concepto del video y al parecer él iba a salir también (al día de hoy aún no sale el video).

6. ¿Consideras importante la representación gráfica de la mujer hecha por y para las mujeres?
Es muy importante la representación de la mujer por y para mujeres, solo nosotras sabemos cómo somos y cómo nos sentimos. Ya nos cansamos de que los hombres le cuenten al mundo sobre nosotras, ahora queremos hablar también.
7. ¿Cuál es tu posicionamiento con respecto al feminismo?
Antipatriarcado
8. ¿Tienes algún consejo para las niñas que quieran dedicarse a la ilustración?
Dibujar es divertido, no tiene por qué ser agobiante, es libre e imperfecto, como nosotras. Que nadie le diga que no pueden o que no saben dibujar.
9. ¿Hay algún sueño o meta que te gustaría cumplir en el campo de la ilustración?
Mi meta es llegar a más mujeres con mis ilustraciones, gritar las cosas que por mucho tiempo hemos querido decir. Vivir de la ilustración sería un sueño hecho realidad.

8
9

Hojas de prueba 01 Monique para prueba de ruta sacádica, resultados sujeto 1

unamonique

MONIQUE

Ilustradora de los sentimientos

Monique es una ilustradora potosina egresada en Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desarrolla la mayor parte de su trabajo dentro del rubro educativo, busca comunicar sus pensamientos y sentimientos a través de la ilustración.

1. ¿Por qué decidiste dedicarte a la ilustración?
Desde que tengo memoria me ha gustado dibujar y es también una forma de comunicar todo lo que siento y pienso. Me llena muchísimo crear, es una forma de sacar lo que soy hacia el mundo.
2. ¿Cómo aprendiste a ilustrar?
Observando y centrándome en el mensaje, aprendí que en la ilustración el concepto es lo más importante. Me ayudó mucho mi carrera para poder comprenderlo, así como un taller de ilustración con Mike Sandoval.
3. ¿Cuáles son tus influencias?
Fran Meneses, Mariana Motoko y Sha'an d'Anthes.
4. ¿Consideras que manejas un estilo propio, cómo es?
Mi estilo gráfico cambia siempre, siento que cada día que cambio yo, cambia mi estilo y eso me gusta. No me encanta la idea de dibujar igual siempre, quiero experimentarlo todo. Sobre mi estilo de expresar con las ilustraciones creo que es una forma de comunicar muy libre, transparente y humana.
5. ¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?
A nivel personal, cada ilustración significa muchísimo para mí, es como terapéutico ir materializando mis sentires. De manera profesional ilustré el storyboard de un video musical, se trata de una orquesta infantil que tocó una canción de Café Tacvba,

Ilustración que forma parte de su proyecto personal "La sociedad oculta".

el mismo Rubén Albarrán estuvo involucrado en el desarrollo del concepto del video y al parecer él iba a salir también (al día de hoy aún no sale el video).

6. ¿Consideras importante la representación gráfica de la mujer hecha por y para las mujeres?
Es muy importante la representación de la mujer por y para mujeres, solo nosotras sabemos cómo somos y cómo nos sentimos. Ya nos cansamos de que los hombres le cuenten al mundo sobre nosotras, ahora queremos hablar también.
7. ¿Cuál es tu posicionamiento con respecto al feminismo?
Antipatriarcado
8. ¿Tienes algún consejo para las niñas que quieran dedicarse a la ilustración?
Dibujar es divertido, no tiene por qué ser agobiante, es libre e imperfecto, como nosotras. Que nadie le diga que no pueden o que no saben dibujar.
9. ¿Hay algún sueño o meta que te gustaría cumplir en el campo de la ilustración?
Mi meta es llegar a más mujeres con mis ilustraciones, gritar las cosas que por mucho tiempo hemos querido decir. Vivir de la ilustración sería un sueño hecho realidad.

8
9

Hojas de prueba 01 Monique para prueba de ruta sacádica, resultados sujeto 2

chevecitamx

Fer Acevedo

En busca de la visibilidad de la mujer dentro de la industria cervecera

Fernanda Acevedo es originaria de San Luis Potosí actualmente radica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estudió comunicación en la Universidad Ibero de León (Guajuato) y se desarrolla profesionalmente en redacción y diseño de contenido. En su cuenta chevecita, se dedica a la publicación de contenido a manera de blog en el cual hace recomendaciones sobre cerveza artesanal y dónde ir a chelear, celebra a las mujeres de la industria chelera, realiza una campaña anual en la cual ilustra a mujeres amantes de la cerveza y promueve que la cerveza es un tema para todas, todes y todos.

1. ¿Por qué decidiste dedicarte a la ilustración?
Porque es un lenguaje amigable para comunicar temas serios
2. ¿Cómo aprendiste a ilustrar?
Autodidacta y tutoriales en YouTube
3. ¿Cuáles son tus influencias?
Creo que Miguel Basurto y en general cuentas de ilustración y humor
4. ¿Consideras que manejas un estilo propio, cómo es?
No manejo un estilo propio, sigo experimentando.
5. ¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?
Chevecita es mi cuenta de visibilidad para mujeres dentro de la industria cervecera
6. ¿Consideras importante la representación gráfica de la mujer hecha por y para las mujeres?
Sí, creo que muchas mujeres no participan en su entorno por miedo a ser juzgadas. Cuando ves a otra mujer haciendo lo que quieres hacer, te motiva a empezar.

2

Ilustración que forma parte de su proyecto personal 'Morritas cheleras'.

7. ¿Cuál es tu posicionamiento con respecto al feminismo?
Hay que hablar de él y participar desde tu entorno inmediato.
8. ¿Tienes algún consejo para las niñas que quieran dedicarse a la ilustración?
Que no existe "dibujar bien". Y que todas iniciamos "copiando" para encontrar inspiración. No tengas miedo a copiar, al contrario, busca a tus influencias y pídeles retro.
9. ¿Hay algún sueño o meta que te gustaría cumplir en el campo de la ilustración?
Me gustaría que las mujeres que ven mis ilustraciones en bares y cervecerías, sientan que están en un espacio seguro.

3

Hojas de prueba 02 Fer Acevedo para prueba de ruta sacádica, resultados sujeto 1

chevecitamx

Fer Acevedo

En busca de la visibilidad de la mujer dentro de la industria cervecera

Fernanda Acevedo es originaria de San Luis Potosí actualmente radica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estudió comunicación en la Universidad Ibero de León (Guajuato) y se desarrolla profesionalmente en redacción y diseño de contenido. En su cuenta chevecita, se dedica a la publicación de contenido a manera de blog en el cual hace recomendaciones sobre cerveza artesanal y dónde ir a chelear, celebra a las mujeres de la industria chelera, realiza una campaña anual en la cual ilustra a mujeres amantes de la cerveza y promueve que la cerveza es un tema para todas, todes y todos.

1. ¿Por qué decidiste dedicarte a la ilustración?
Porque es un lenguaje amigable para comunicar temas serios
2. ¿Cómo aprendiste a ilustrar?
Autodidacta y tutoriales en YouTube
3. ¿Cuáles son tus influencias?
Creo que Miguel Basurto y en general cuentas de ilustración y humor
4. ¿Consideras que manejas un estilo propio, cómo es?
No manejo un estilo propio, sigo experimentando.
5. ¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?
Chevecita es mi cuenta de visibilidad para mujeres dentro de la industria cervecera
6. ¿Consideras importante la representación gráfica de la mujer hecha por y para las mujeres?
Sí, creo que muchas mujeres no participan en su entorno por miedo a ser juzgadas. Cuando ves a otra mujer haciendo lo que quieres hacer, te motiva a empezar.

2

Ilustración que forma parte de su proyecto personal 'Morritas cheleras'.

7. ¿Cuál es tu posicionamiento con respecto al feminismo?
Hay que hablar de él y participar desde tu entorno inmediato.
8. ¿Tienes algún consejo para las niñas que quieran dedicarse a la ilustración?
Que no existe "dibujar bien". Y que todas iniciamos "copiando" para encontrar inspiración. No tengas miedo a copiar, al contrario, busca a tus influencias y pídeles retro.
9. ¿Hay algún sueño o meta que te gustaría cumplir en el campo de la ilustración?
Me gustaría que las mujeres que ven mis ilustraciones en bares y cervecerías, sientan que están en un espacio seguro.

3

Hojas de prueba 02 Fer Acevedo para prueba de ruta sacádica, resultados sujeto 2

Propuesta final de diseño

Tipografía

A partir de las pruebas de lectura previamente mencionadas, se llegó a:

- La tipografía de los títulos no debe ser tan expresiva, ya que dificulta la lectura.
- El color en la tipografía debe contrastar con el color del fondo para que su lectura sea más clara.
- El tamaño de letra en 11 puntos es adecuado, ya que ninguno de los sujetos en la prueba tuvo problemas al leerlo.

A partir de estos requerimientos se determinó que las tipografías a emplear serían: Cooper Black en mayúsculas para los títulos y Barricada PRO para subtítulos.

Para el cuerpo de texto se eligió Segoe UI, esto debido a que el cuerpo de texto, es una tipografía que se encuentra completa en sus caracteres, además de contar con 10 estilos distintos: light, semilight, regular, semibold, bold y black además del regular y la cursiva, la cual está presente en los 6 estilos. Para la construcción de los textos se emplearon los estilos Regular, Bold para realzar las preguntas de la encuesta e Italic para los anglicismos, todo el cuerpo de texto se mantuvo a 10 puntos, en el caso de los pies de foto se usó un estilo Regular a 6 puntos.

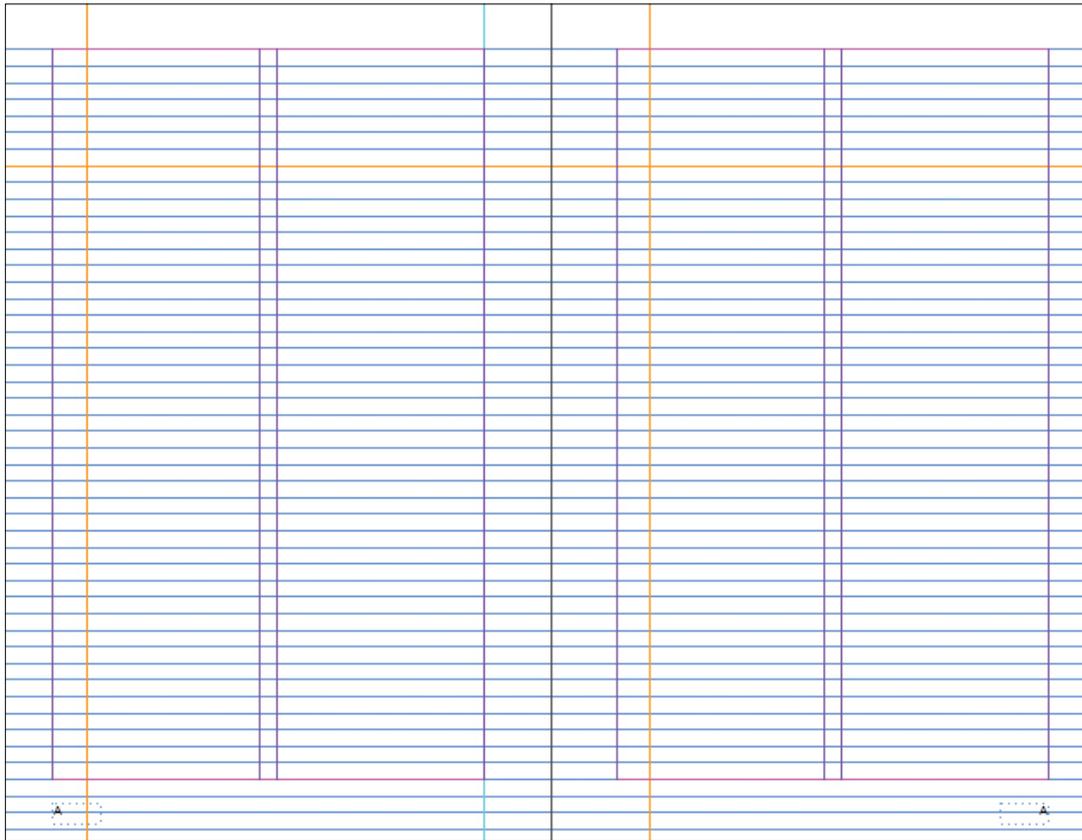
Acercamiento a muestra de tipografías empleadas

Diagramación

Los márgenes del catálogo serán de 3p0 en el margen superior, 4p0 en el margen inferior, 3p0 en el margen exterior y 4p0 en el margen interior el cual es más amplio para dar aire a la página evitando así que, al cerrar el libro robe visualización a las imágenes y el texto.

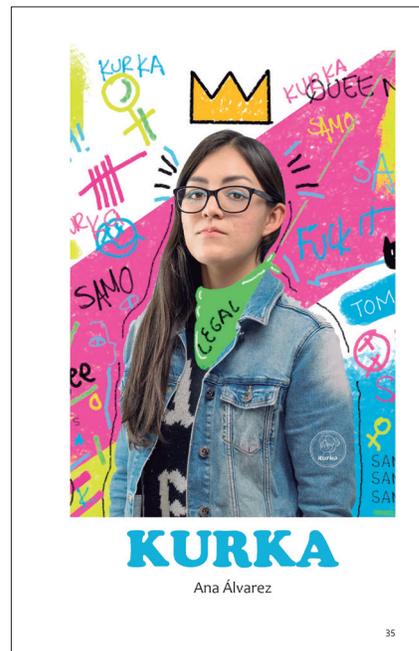
La rejilla empleada para el texto es de catorce puntos de incremento, dividida a dos columnas con un espacio de 1p0 entre ellas. Las líneas en naranja, son guías que apoyan con el acomodo de la sección de postales al final, además se observa también el acomodo de los números de página en la hoja maestra.

Escriba el texto aquí

Rejilla de incremento, márgenes y líneas guía.

Para el caso del contenido que incluye las entrevistas y la galería de las ilustradoras, se emplearán de diez a doce páginas por autora, las cuales serán acomodadas partiendo de una página de presentación o portada en la cual se plantea poner el seudónimo o nombre artístico de la ilustradora y debajo su nombre real, con un autorretrato, el cual puede ser ilustrado o en fotografía de acuerdo con su preferencia. Posteriormente, la diagramación presenta en la esquina superior izquierda, sobre el margen superior una pleca informativa con el usuario de instagram de la ilustradora correspondiente, de manera que la información esté presente pero sin interferir con el resto del texto. Debajo de esta, el seudónimo de la ilustradora, con una pequeña frase que describa parte de las características o personalidad de su trabajo. Estos tres elementos (la pleca informativa, el nombre o seudónimo de la autora y la frase descriptiva), manejarán una paleta de color derivada de la ilustración presente en la siguiente página. Debajo de esto, una breve semblanza en la que se habla de su historial académico y el rubro laboral en que se desarrollan a una columna, e inmediatamente después la entrevista realizada a cada una de ellas dividida a dos columnas.

Portada de sección Kurka

RAINBELY

Ilustraciones vibrantes y surrealistas

Lluvia Ávila, es egresada de Ingeniería Ambiental por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el futuro le gustaría que sus ilustraciones fueran renovadas, mejoradas o reinterpretadas para una nueva audiencia. Sus mayores influencias son el anime y la ilustración infantil, las cuales se reflejan en sus ilustraciones mediante una paleta de color muy vibrante y sus personajes caricaturizados y de ojos grandes. Actualmente, trabaja como independiente realizando comisiones en su estilo, producción y venta de merch con su trabajo en forma de stickers, postales, sketchbooks y poster.

¿Por qué ilustración?

Es lo que me gusta y apasiona.

¿Cómo te acercaste al arte?

Cuando era pequeña, nos cambiamos de ciudad y en mi nueva escuela nadie quería tener una amistad conmigo así que estuve sola mucho tiempo. Mi mamá creyó que era buena idea inscribirme en un curso de pintura en el instituto cultural de mi ciudad para que ocupara mi mente en algo.

¿Cómo aprendiste a ilustrar?

De forma autodidacta.

¿Cuáles son tus influencias?

El anime y la ilustración infantil

¿Quién es tu ilustradora favorita?

Ellievsbear

¿Tienes un estilo propio?

Sí, mi estilo es muy colorido, una combinación entre el anime y el cartoon con toques infantiles.

¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?

Aún sigo trabajando en ello pero creo que realizar las cartas de la lotería a mi estilo.

¿Cómo conceptualizas tu obra?

Aun me falta mucho por aprender para hacer mis ilustraciones de una forma mas profesional por lo que generalmente solo busco referencias en poses de los personajes que quiero dibujar y les agrego cosas que me gustan como accesorios y outfits. Mi proceso creativo es simple, he estado desarrollando mi estilo y viendo que es lo que me gusta en cuestión de paleta de color y rasgos en la anatomía así que solo busco las referencias de los personajes que quiero dibujar y busco más para darme una idea de la pose o lo que me gustaría que estuvieran haciendo, la paleta de color y otras características ya las tengo definidas casi siempre. Hago un boceto, después el *line art* y al

Ilustración para redes sociales @rainbelyart. "Fan Art Jynx, Arcane a League of Legends story"

final coloco como quiero que vayan mis colores y después renderizo.

¿Hay algún sueño que te gustaría cumplir en ilustración?

Me gustaría llegar a ser ilustradora de libros, animar y crear personajes para videojuegos.

¿Cuál es tu postura ante el movimiento feminista?

Estoy a favor del feminismo aunque no he participado como tal en algún evento.

¿Consideras que es importante la representación de la mujer desde el punto de vista de la mujer?

Sí, para que muchas nos sintamos como si fuéramos parte de algo, que nos haga sentir unidas e identificadas.

¿Cuáles son tus personajes femeninos favoritos?

Me encanta Sakura card captor, siempre me gustaron mucho las chicas que luchaban contra monstruos con poderes mágicos.

Diagramación y paleta de color para Rainbely (Lluvia Ávila)

KURKA

Diseñadora Gráfica de corazón

Diseñadora Gráfica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, siempre se interesó por la ilustración sin embargo comenzó a hacerlo de manera profesional al trabajar con una organización civil ya que encontró en esta actividad una forma de representación y expresión para conceptos complejos, actualmente colabora con Sorora Santanera, una colectiva de mujeres que trabaja en proyectos culturales y artísticos por y para mujeres. En su trabajo incluye la perspectiva de género, dibujos alegres y colores vibrantes; ella define su estilo como *punk suavecito*.

¿Por qué ilustración?

Es una forma de desestresarme, siempre me ha gustado dibujar pero fue hasta que estaba laborando en una organización civil que empecé a ilustrar profesionalmente, era la única forma de representar personas sin enfocarse en sus cualidades físicas. Ilustrar me da la oportunidad de expresar conceptos complicados o abstractos; y eso me enamoró.

¿Cómo te acercaste al arte?

Desde niña siempre me ha gustado dibujar jaja dibujaba con lo que sea que tuviera a la mano.

¿Cómo aprendiste a ilustrar?

Pues justo, creo que a ilustrar fue hasta ese trabajo, en Educaci. Ahí fue cuando empecé a trabajar con conceptos y después plasmarlos de forma gráfica. Ahí fue donde realmente se desarrolló Kurka como tal.

¿Cuáles son tus influencias?

Heyvalinski, Genie Espinosa, Sonia

Lazo y Helen of Koi.

¿Quién es tu ilustradora favorita?

Pearlie Sánchez, Rosario Lucas y Jimena Estibaliz.

¿Tienes un estilo propio?

Me gusta usar formas redondas y suaves pero pintarlo con pinceles duros como crayón o carbón. Diría que mi estilo es punk suavecito.

¿Cómo conceptualizas tu obra?

Siempre he sentido que soy algo lenta al desarrollar una idea. Primero leo, leo el contexto, los conceptos importantes, trato de empapar-me del tema. Siempre trato de darle perspectiva de género a todo lo que hago. Me gusta que se sienta alegre usando colores vibrantes.

¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?

Ufff no sé, en Educaci una vez hice una galería con mis ilustraciones alrededor del parque Morales,

Ilustración para redes sociales Instagram de @kurkavarez Marcha LGBT

de forma personal con Kurka llegué a hacer ilustraciones que llegaban a más de 4 millones de personas y eso me hizo boom en la cabeza, es increíble el poder de una imagen. Fue con unas ilustraciones de *31 minutos* que todo creció mucho. Pero igual hay proyectos como Sorora Santanera que me hacen sentir muy orgullosa y para los cuales he hecho ilustraciones. Igual en mi trabajo en Bicicletas Mercurio he hecho dibujitos para marcas como KRBO y Cannondale que son internacionales, y para la misma marca de Mercurio. Ilustrar me ha llenado de oportunidades y eso me hace muy feliz.

¿Hay algún sueño que te gustaría cumplir en la ilustración?

Mi sueño es dejar de ser godin y dedicarme por completo a dibujar y hacer cuentos para niñas, pero pues

me gusta la estabilidad jaja

¿Cuál es tu posicionamiento con respecto al feminismo?

Para mí es una forma de vivir, se sale de lo político y simplemente es mi manera de ver el mundo, primero las morras.

¿Consideras que es importante la representación de la mujer desde el punto de vista de la mujer?

Es importante porque mucho tiempo estuvimos escondidas detrás de la leyenda de "anónimo" o bajo la sombra de un hombre que robaba nuestras ideas, o simplemente no había oportunidad para las mujeres de expresarse.

Es un momento en que las mujeres ya no nos vamos a callar nuestros sentimientos y es bien bonito vivir en medio de toda esta explosión de arte de mujeres

Diagramación y paleta de color para Kurka (Ana Álvarez).

Ilustración para redes sociales @rainbelyart, "Mixtil, original character"

SANDRA DRV

Sandra Díaz

Izquierda última página de galería de Rainbely, del lado derecho portada de Sandra DRV con autoretrato ilustrado.]

sandra.driv

SANDRA DRV

Ilustraciones vibrantes y surrealistas

Sandra, es egresada de Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estuvo trabajando con la oficina diseño "Jauría Diseño Gráfico" en la que realizó principalmente proyectos de desarrollo de branding, para posteriormente abrir de manera independiente el estudio de branding "Tigris" en el cual trabaja en la actualidad, como ilustradora independiente enfoca sus ilustraciones a lo positivo, trabaja recurrentemente representando a las mujeres, la naturaleza, el surrealismo y la magia, por medio de bloques de colores vibrantes, y trazos finos, sin embargo, no le gusta encasillarse en un solo estilo.

¿Por qué ilustración?

Dibujar siempre ha sido mi pasatiempo y justamente por eso estudié diseño gráfico pero me di cuenta que la ilustración es un área algo diferente, por eso me gusta compaginar ambos en los distintos proyectos que tengo. Lo que me gusta de la ilustración es que me permite crear de manera libre y que poco a poco me busquen para proyectos porque les gusta mi gráfica, no al revés como suele suceder en el diseño donde te tienes que adaptar a lo que el cliente necesita.

¿Cómo te acercaste al arte?

Siempre he tenido un interés por las artes visuales y desde los 5 años he tomado distintos cursos de pintura y dibujo.

¿Cómo aprendiste a ilustrar?

He tomado clases de dibujo natural y pintura desde los 6 años, des-

pués en la universidad tuve distintas clases de ilustración tradicional y fue ahí donde conocí la ilustración digital vectorial y con tableta. A partir de ahí me fui formando en distintos talleres presenciales y el línea pero sobre todo mucha práctica.

¿Cuáles son tus influencias?

Me inspira mucho el trabajo de distintos ilustradores como Día Pacheco, Clémence Gouy, Owen Davey, Malika Favre, Carolina Martínez, Iain McArthur, Manon Louart, Profe, Mar Maremoto, etc.

¿Quién es tu ilustradora favorita?

Clémence Gouy

¿Tienes un estilo propio?

Creo que hay algunos rasgos que se pueden encontrar en casi todas mis ilustraciones como las paletas de color vibrantes, bloques de color

Ilustración para redes sociales Instagram de @sandra.driv, "Primavera"

con casi nada de sombreados, trazos finos sobre los bloques de color, etc. pero no me gusta encajar mis temas o gráfica en un estilo específico, generalmente voy decidiendo sobre el tema o sentimiento de cada ilustración. Me gusta explorar con mi técnica e ilustrar cualquier cosa que me inspire. Suelo incluir algún elemento surrealista en mis ilustraciones cuando el tema lo permite.

¿Cómo conceptualizas tu obra?

En general busco palabras o conceptos que me ayuden a expresar lo que quiero. Me gusta siempre enfocar los temas de mis ilustraciones en algo positivo. Los temas recurrentes en mi obra son mujeres, elementos de la natu-

raleza y surrealismo o detalles que hagan referencia a algo mágico.

¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?

Desarrollé la imagen para la marcha del 8 de marzo 2022, lo cual me emocionó porque es un tema que me gusta mucho y de gran exposición.

¿Hay algún sueño que te gustaría cumplir en ilustración?

¡Muchos! Quiero seguir desarrollando proyectos personales y también me encanta la ilustración en proyectos comerciales, me apasiona poder darle una imagen a distintas marcas, productos, eventos, etc. y espero que cada vez surjan más proyectos que me permitan ilustrar.

Primer y segunda página de sección Sandra DRV, se observa el diseño de la diagramación y paleta de color.

Ilustración para redes sociales Instagram de @carolinamohina, "Amar no es sufrir"

CHEVECITA

Fernanda Acevedo

Izquierda última página de galería de Carolina, derecha portada de Chevecita.

@ chevecitamx

CHEVECITA

Buscando la visibilidad de la mujer dentro de la industria cervecera

Fer Acevedo, Chevecita para sus amistades cerveceras, es originaria de San Luis Potosí, estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana de León, actualmente radica en la ciudad de Guadalajara, y actualmente se dedica a la planeación, redacción y diseño de contenido para redes sociales y sitios web; además realiza diseño de etiquetas e identidad gráfica para proyectos cerveceros y está especializándose en redacción y diseño desde la experiencia del usuario.

En su cuenta **chevecita**, se dedica a la publicación de contenido a manera de blog, donde hace recomendaciones y celebra a las mujeres de la industria cervecera, promoviendo que este también es un tema para todas.

¿Por qué ilustración?

Porque es un lenguaje amigable para comunicar temas serios, mis diseños están cien por ciento relacionados a la cultura cervecera, por eso creo que es importante partir del hecho de que si no me hubiese interesado por conocer más sobre cerveza, probablemente no existiría **Chevecita**. La cerveza y el feminismo son temas que empezaron a apasionarme mientras estudiaba; casi todos mis proyectos de la universidad tenían algo que ver con uno u otro, aunque nunca tuve un proyecto en el que pudiera hablar de ambos temas en conjunto.

Chevecita es un proyecto que empezó como un pasatiempo que al mismo tiempo me ayudaría a tener un registro de lo que había aprendido sobre cerveza hasta el momento,

desarrollar mi interés por el diseño y la ilustración y conectar con otras mujeres que también estuvieran interesadas en estos temas.

¿Cómo te acercaste al arte?

Alguna vez llevé la materia de Historia del Arte pero realmente nunca me interesó algún estilo en particular, sin embargo, el arte siempre me ha interesado en varias formas, por la naturaleza de mi carrera, por ejemplo, nos enseñan a contar historias en diferentes formatos y cada persona decide hacia qué tipo de comunicación inclinarse.

En mi caso, siempre había querido desarrollar más la parte gráfica, pues durante mis estudios me enfoqué en la investigación, redacción y en la producción de audio y video.

Ilustración para redes sociales, Instagram de @chevecitamx, "Cócoro roto"

¿Cómo aprendiste a ilustrar?

De manera autodidacta y con tutoriales en YouTube. Yo diría que sigo aprendiendo, aunque conservo más o menos la misma forma de trabajo; que es basándome en la fotografía. Al principio calcaba todo lo que quería dibujar, hasta que empecé a memorizar formas y el proceso se volvió más sencillo y rápido sin necesidad de tener una referencia en foto.

Ahora la fotografía sigue siendo parte importante del proceso en cuanto a la ilustración de mujeres, pero para el resto de mis diseños ha sido más la práctica y los tutoriales. Como tal nunca he tomado alguna clase o curso de diseño, dibujo o ilustración, casi todo ha sido practicando y aprendiendo a utilizar herramientas de Adobe con

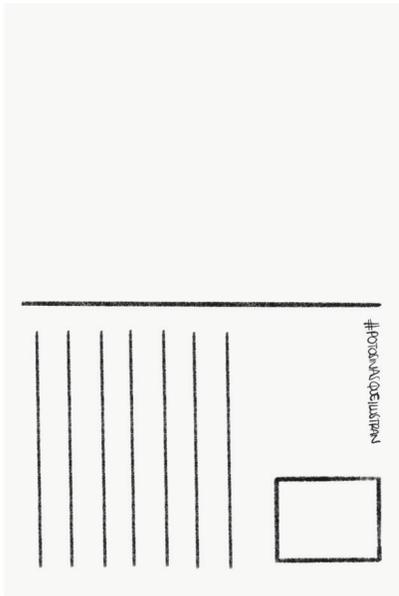
tutoriales gratuitos (un abrazo a todas las personas que enseñan cosas en internet).

¿Cuáles son tus influencias?

Casi todas mis referencias son por ilustradorxs que hacen contenido en redes, como Doña Batata, Lia Copello, pagliaruolo, Emo Positivo, Comicada, Amanda Oleander, Miguel Basurto y Lola Vendetta, ya sea porque ilustran ironías de la vida diaria o hablan de cosas que nos pasan a las mujeres.

En cuanto al contenido cervecero, Sabrina Rain es quien más representa lo que estoy intentando con **Chevecita**, que es crear imágenes que representen la presencia femenina en la industria cervecera y hablar de ella con perspectiva de género.

Primer y segunda página de la sección de Chevecita, se observa el diseño de la diagramación y paleta de color.

Postal con ilustración de Laus presente en sección recortable en EXTRAS

Agradecimientos

Este catálogo no habría visto la luz de no ser por todas las personas que me acompañaron durante un año de trabajo en la Especialidad, pero sobre todo sin las que están presentes en mi vida diaria; mi núcleo familiar conformado por mis papás Jorge Luis y Gabriela, mi hermano Erick Amaury y las integrantes de cuatro patas Zafiro, Bête y Toulouse.

Un agradecimiento extra para Orlando quién además de acompañarme en la compleja travesía de la vida, durante un año ha sido participe de este proyecto, observando la infinidad de maneras que se me ocurrían para maquetar el texto y las imágenes contenidas en este libro, comparando tipografías y siendo participe de pruebas de lectura y ruta sacádica.

También quiero agradecerle a Dios o a la vida, por la increíble cantidad de mujeres que me inspiran, a tener una mente más abierta y a creer que el cambio es posible si trabajamos en él. Por la tribu más mágica, mística e inesperada; ojalá todas las mujeres pero sobre todo las niñas del mundo puedan tener acceso a un círculo de amigas como el mío.

El mayor agradecimiento y admiración para las ilustradoras participantes, Carolina Mohina, Fer Acevedo, Ana Álvarez, Laura Gómez, Lluvia Ávila y Sandra Díaz por tener la amabilidad de colaborar con esta mujer desconocida, respondiendo cualquier cantidad de formularios y teniendo la confianza para enviarme su trabajo. Gracias a ustedes concluyo pero al mismo tiempo comienzo una etapa de mi vida, me llevo mucho aprendizaje de cada una y espero que en el futuro podamos tener más colaboraciones, la Gab adolescente que intentó abandonar la ilustración se siente muy orgullosa y complacida con la experiencia de conocer y trabajar con algunas de sus ilustradoras favoritas.

Por último quiero agradecer mis compañeros y maestros de la especialidad y en especial a mi Director de proyecto Dr. Manuel Guerrero y mis maestros DG Nestor Rocha, Dr. Rodrigo Meneses, Arq. Daniel Jiménez.

Extras

Como un agradecimiento extra para ti, que te has tomado el tiempo de leerlos y llegar hasta aquí, dejamos esta pequeña sección recortable de postales, las cuales podrás usar en cualquier situación (¡hasta en navidad!), formar una colección de ser el caso, o bien dejarlas en este libro para la posteridad. Recuerda que tú también eres parte de este proyecto.

¡Gracias!

Diseño de portada

Para el diseño de la portada se realizó una ilustración la cual tomó como referencia los autoretratos enviados por las participantes, la ilustración tiene un fondo rosa y cada una de las ilustradoras fue dibujada con un pincel efecto lápiz 6B en un color distinto con variantes en tonalidades del rosa al morado. De izquierda a derecha (contraportada a portada) se observa a Chevecita (Fer Acevedo), Laus (Laura Gómez), Kurka (Ana Álvarez) en contraportada, y Rainbely (Lluvia Ávila), Carolina Mohina (Carolina Martínez) y Sandra DRV (Sandra Díaz) en portada.

Ilustración de cubierta realizada por GAB (Gabriela González)

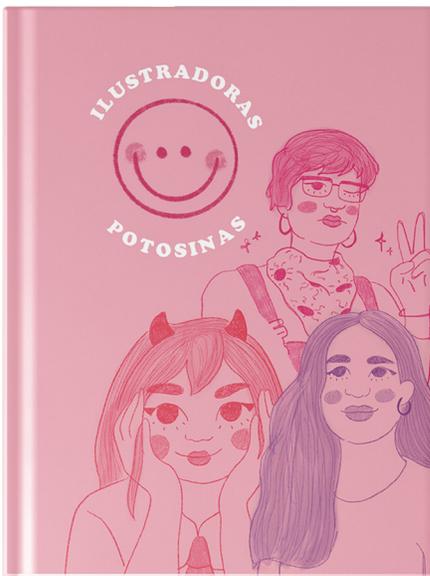
Autoretratos tomados como referencia para ilustración en portada (Mohina, Chevecita y Kurka)

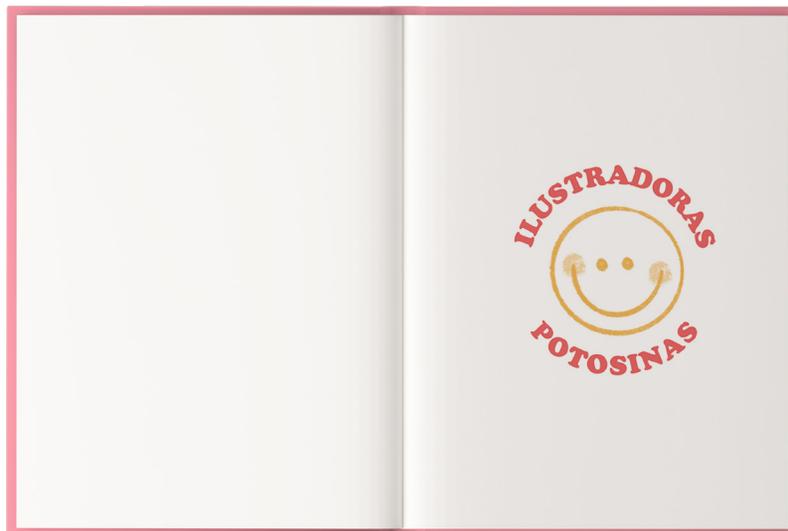
Autoretratos tomados como referencia para ilustración en portada (Laus, Rainbely y Sandra DRV)

Además se diseñó un doodle de carita feliz, el cual se muestra al centro del título del catálogo "Ilustradoras potosinas", este doodle a manera de sello se muestra tanto en la portada como en la portadilla del catálogo, cabe resaltar que la totalidad del diseño de la cubierta se maneja en tonalidades de rosa al morado, solamente con el título del catálogo en color blanco, mientras que en el caso de la portadilla, este doodle presenta el característico color amarillo de los emoji y el título del libro en rosa.

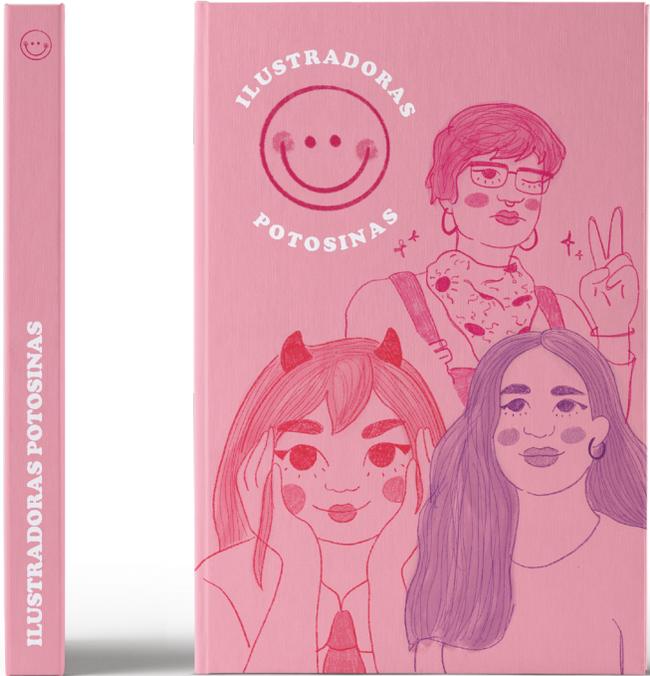
La cubierta muestra la ilustración previamente mencionada, en el frente además se posiciona el sello diseñado para funcionar como título del libro, el cual se posiciona en la esquina superior izquierda, justo por un lado de la cabeza del dibujo que representa a Carolina Mohina. En el lomo, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha se muestra el título empleando la misma tipografía (cooper black) en color blanco y en el extremo superior, nuevamente el diseño de emoji en color rosado.

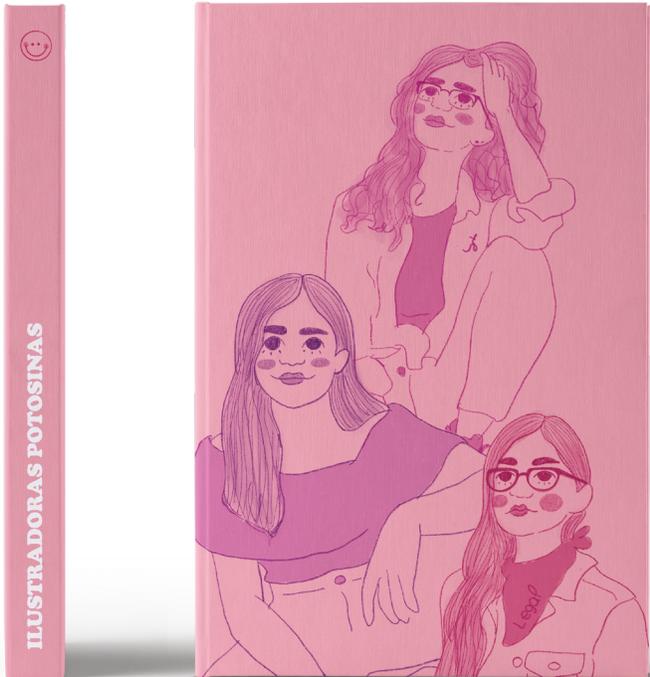
Diseño de sello, Gabriela González

Hoja de respeto y portadilla

Lomo y frente de la cubierta

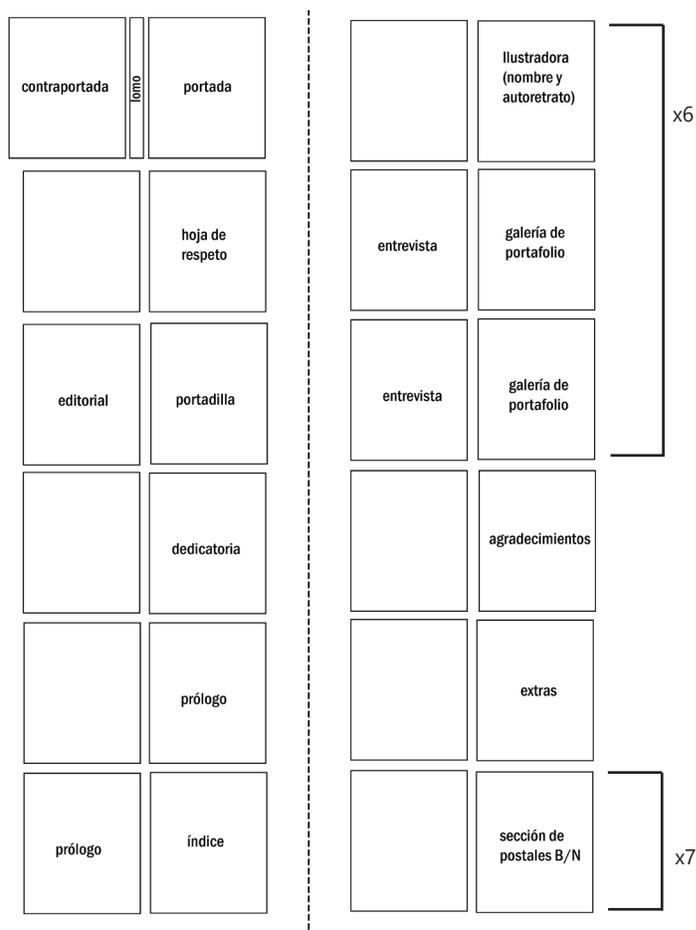
Lomo y frente de la cubierta

Nuestro catálogo: contenido temático

Secciones de contenido

El catálogo se divide en las siguientes secciones, las cuales se ejemplifican posteriormente en un boceto sencillo incluyendo las cubiertas y algunas hojas en blanco:

1. Cubiertas (portada, lomo y contra portada)
2. Portadilla
3. Editorial
4. Dedicatoria
5. Prólogo
6. Índice
7. Contenido: Ilustradoras seleccionadas
 - a. Página de presentación (nombre y autoretrato)
 - b. Entrevista y galería de portafolio
8. Agradecimientos
9. Extras: Inserto de ilustración tipo postal tamaño media carta por cada una de las ilustradoras impreso en blanco y negro.

En cuanto a la información específica de las ilustradoras, se realizó una encuesta por medio de un formato de formulario web, con la cual se redactó una breve semblanza de cada una de ellas y posteriormente se muestran las respuestas donde nos hablan de la manera en que llegaron a la ilustración y su opinión con respecto a cómo se acostumbra mostrar y como consideran que debería representarse a las mujeres.

Encuesta realizada

La información recabada a partir de los formularios de cada una de las ilustradoras se presentará en anexos, a continuación las preguntas elegidas para el formulario aplicado:

01. ¿Cuál es tu nombre? ¿Prefieres un seudónimo, de ser así cuál es?
02. ¿Eres originaria y/o resides en SLP?
03. ¿Cuál es tu formación académica y en qué rubro profesional te desarrollas?
04. ¿Cuáles son las redes sociales que utilizas?
05. ¿Cómo te consideras (ilustradora o diseñadora)?
06. ¿Por qué decidiste dedicarte a la ilustración?
07. ¿Cómo aprendiste a ilustrar?
08. ¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?
09. ¿Cuáles son tus influencias artísticas?
10. ¿Cuál es tu ilustradora favorita?
11. ¿Consideras que manejas un estilo propio, de ser así cómo es?
12. ¿Te consideras feminista o bien estás a favor del movimiento?
13. ¿Cuál es tu posicionamiento con respecto al feminismo?
14. ¿Realizas obra con temática feminista o bien enfocada en la representación de la mujer y el género femenino?
15. ¿Consideras importante la representación gráfica de la mujer hecha por y para las mujeres? ¿Por qué?
16. ¿Estarías de acuerdo en compartir tu trabajo y opinión para con este proyecto?
17. ¿Tienes algún consejo para las niñas que quieran dedicarse a la ilustración?
18. ¿Hay algún sueño o meta que te gustaría cumplir en el campo de la ilustración?
19. ¿Por qué medio puedo contactarte?

Procesamiento de información

A partir de la encuesta realizada por medio de formulario web, se realizó un pequeño resumen a manera de semblanza que pudiera servir como introducción a la sección de cada una de las ilustradoras dentro del catálogo.

Carolina Mohina - Instagram: [carolinamohina](#)

Carolina es egresada en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realiza ilustraciones en formato digital y análogo, además de aplicarla a objetos y cerámica, con su trabajo busca conectar con las personas por medio de la sinceridad en la representación gráfica de experiencias cotidianas, con imágenes reconocibles, colores agradables y un poco de fantasía.

Chevecita (Fernanda Acevedo) - Instagram: chevecitamx

Fer Acevedo, Chevecita para sus amistades cerveceras, es originaria de San Luis Potosí, estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana de León, actualmente radica en la ciudad de Guadalajara, y se dedica a la planeación, redacción y diseño de contenido para redes sociales y sitios web; además realiza diseño de etiquetas e identidad gráfica para proyectos cerveceros y está especializándose en redacción y diseño desde la experiencia del usuario. En su cuenta @chevecita, se dedica a la publicación de contenido a manera de blog, donde hace recomendaciones y celebra a las mujeres de la industria cervecera, promoviendo que este también es un tema para todas.

Kurka (Ana Álvarez) - Instagram: kurkalvarez

Ana Álvarez, mejor conocida como Kurka, es Diseñadora Gráfica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, siempre se interesó por la ilustración sin embargo comenzó a hacerlo de manera profesional al trabajar con una organización civil ya que encontró en esta actividad una forma de representación y expresión para conceptos complejos, actualmente colabora con Sorora Santanera, una colectiva de mujeres que trabaja en proyectos culturales y artísticos por y para mujeres. En su trabajo incluye la perspectiva de género, dibujos alegres y colores vibrantes; ella define su estilo como *punk suavecito*.

Laus (Laura Gómez) - Instagram: laus_pms

Laura (Laus) Gómez, es egresada en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, actualmente radica en Ciudad de México. Comenzó copiando dibujos desde que era niña, posteriormente modelos y personas de revistas, con su incursión al Diseño Gráfico adquirió una perspectiva más formal y conceptual. Actualmente trabaja con un estilo orgánico, femenino y muy emocional, con lo cual logra representar sus pensamientos y sentimientos, así como el día a día de sus vivencias.

Rainbely (Lluvia Ávila) - Instagram: rainbely

Lluvia Ávila, es egresada de Ingeniería Ambiental por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el futuro le gustaría que sus ilustraciones fueran renovadas, mejoradas o reinterpretadas para una nueva audiencia. Sus mayores influencias son el animé y la ilustración infantil, las cuales se reflejan en sus ilustraciones mediante una paleta de color muy vibrante y sus personajes caricaturizados y de ojos grandes. Actualmente, trabaja como independiente realizando comisiones en su estilo, producción y venta de merch con su trabajo en forma de stickers, postales, sketchbooks y poster.

Sandra Díaz - Instagram: sandra.driv

Sandra, es egresada de Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estuvo trabajando con la oficina diseño "Jauría Diseño Gráfico" en la que realizó principalmente proyectos de desarrollo de branding, para posteriormente abrir de manera independiente el estudio de branding 'Tigris' en el cual trabaja en la actualidad, como ilustradora independiente enfoca sus ilustraciones a lo positivo, trabaja recurrentemente representando a las mujeres, la naturaleza, el surrealismo y la magia, por medio de bloques de colores vibrantes, y trazos finos, sin embargo, no le gusta encasillarse en un solo estilo.

Especificación técnica

Formato

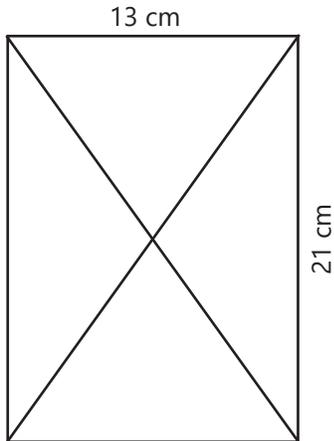
Media carta vertical
Dimensiones: 5.5x8.5 in / 13x21cm
Encuadernación tipo hotmelt

Tipo de impresión y papel

Papel couché 150g
Impresión offset
Producción 300 ejemplares

Cubierta

Cartulina sulfatada 12 puntos a color
con barniz UV brillante

Interiores y frente de la cubierta

Compaginación del catálogo

Se realizó la compaginación del catálogo dividiendo en seis librillos de dieciséis páginas cada uno de la siguiente forma:

16	1	2	15
14	3	4	13
12	5	6	11
10	7	8	9

32	17	18	31
30	19	20	29
28	21	22	27
26	23	24	25

48	33	34	47
46	35	36	45
44	37	38	43
42	39	40	41

64	49	50	63
62	51	52	61
60	53	54	59
58	55	56	57

80	65	66	79
78	67	68	77
76	69	70	75
74	71	72	73

96	81	82	95
94	83	84	93
92	85	86	91
90	87	88	89

Ejemplo de compaginación del catálogo, librito 3

Ilustración para agenda de la Librería LUISP. "Somos todas"

generar una reflexión o diálogo con el espectador.

¿Hay algún sueño que te gustaría cumplir en ilustración?
Pues creo que hay muchas cosas que aún no cumplo, me gustaría pintar más murales, hacer más ilustración editorial, crear algún libro ilustrado, estudiar una maestría, volver a dar clases, exponer, creo que me faltan aún muchas metas por cumplir.

¿Cuál es tu postura ante el movimiento feminista?
Siempre me he considerado feminista (desde niña me molestaba

KURKA
Ana Álvarez

48 33

Prototipo_0502 - OCT.indd: Spread 1 of 8 - Page04_33 10/22/2022 7:21:28 PM

kurkalvarez

KURKA

Diseñadora Gráfica de corazón

Ana Álvarez, mejor conocida como Kurka, es Diseñadora Gráfica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, siempre se interesó por la ilustración sin embargo comenzó a hacerlo de manera profesional al trabajar con una organización civil ya que encontró en esta actividad una forma de representación y expresión para conceptos complejos, actualmente colabora con Sorora Santanera, una colectiva de mujeres que trabaja en proyectos culturales y artísticos por y para mujeres. En su trabajo incluye la perspectiva de género, dibujos alegres y colores vibrantes; ella define su estilo como *punk suave*ico.

¿Por qué ilustración?
Es una forma de desesentarme, siempre me ha gustado dibujar pero fue hasta que estaba laborando en una organización civil que empecé a ilustrar profesionalmente, era la única forma de representar personas sin enfocarse en sus cualidades físicas. Ilustrar me da la oportunidad de expresar conceptos complicados o abstractos; y eso me enamora.

¿Quién es tu ilustradora favorita?
Lazo y Helen of Koi.
Pearlie Sánchez, Rosario Lucas y Jimena Estibaliz.

¿Tienes un estilo propio?
Me gusta usar formas redondas y suaves pero pintarlo con pinceles duros como crayón o carbón. Difiero que mi estilo es *punk suave*ico.

¿Cómo te acercaste al arte?
Desde niña siempre me ha gustado dibujar jaja dibujaba con lo que sea que tuviera a la mano.

¿Cómo aprendiste a ilustrar?
Pues justo, creo que a ilustrar fue hasta ese trabajo, en Educaci. Ahí fue cuando empecé a trabajar con conceptos y después plasmarlos de forma gráfica. Ahí fue donde realmente se desarrolló Kurka como tal.

¿Cuáles son tus influencias?
Heyvalinski, Genie Espinosa, Sonia

¿Cómo conceptualizas tu obra?
Siempre he sentido que soy algo lenta al desarrollar una idea. Primero leo, leo el contexto, los conceptos importantes, trato de empatarme del tema. Siempre trato de darle perspectiva de género a todo lo que hago. Me gusta que se sienta alegre usando colores vibrantes.

¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?
Ufff no sé, en Educaci una vez hicimos una galería con mis ilustraciones alrededor del parque Morales,

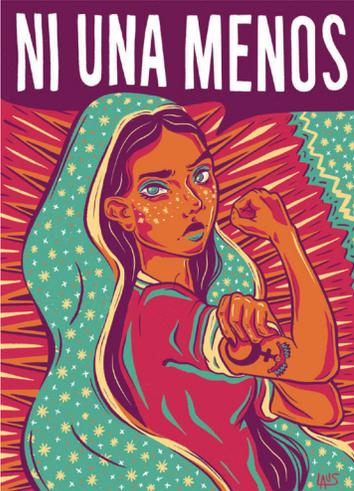
ordenado, pienso bueno tengo este sentimiento, entonces como se puede representar, lo bajo como un par de ideas en sketch y de ahí lo voy puliendo un poquito para hacer la pieza. Y las ideas más importantes en mi trabajo, las vivencias propias es algo que nutre mucho mi trabajo, o sea, todo el día a día, lo que vivo, a quien veo, con quien convivo, la música que escucho, como me siento; creo que realmente es lo que influye más en mi trabajo y lo que termina siendo una parte muy importante de él.

¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?
El primer proyecto en grande fue una edición especial para Labello, que fue como el primer "trabajo en serio" y le tengo mucho cariño, pero el más reciente y significativo fue una postal con temática de la virgen que se realizó en apoyo para la Okupa Cuba, me parece lo más lindo que a través de lo que hago pueda apoyar causas feministas y

34 47

Protektip_GSG - OCT.indd Speed 2 of 9 - Pagina(34,47) 10/22/2022 7:21:48 PM

Librillo 03 Pp 34-47

NI UNA MENOS

Ilustración para Okupa Cuba. "Ni una menos!!"

46 35

Protektip_GSG - OCT.indd Speed 3 of 9 - Pagina(46, 35) 10/22/2022 7:21:48 PM

Ilustración para redes sociales Instagram de @kurkalvarez, "Marcha LGTB"

de forma personal con Kurka llegué a hacer ilustraciones que llegaban a más de 4 millones de personas y eso me hizo boom en la cabeza, es increíble el poder de una imagen. Fue con unas ilustraciones de 20 minutos que todo creció mucho. Pero igual hay proyectos como Sorora Santanera que me hacen sentir muy orgullosa y para los cuales he hecho ilustraciones. Igual en mi trabajo en Bicicletas Mercado he hecho dibujitos para marcas como KRBO y Canonndale que son internacionales, y para la misma marca de Mercurio. Ilustrar me ha llenado de oportunidades y eso me hace muy feliz.

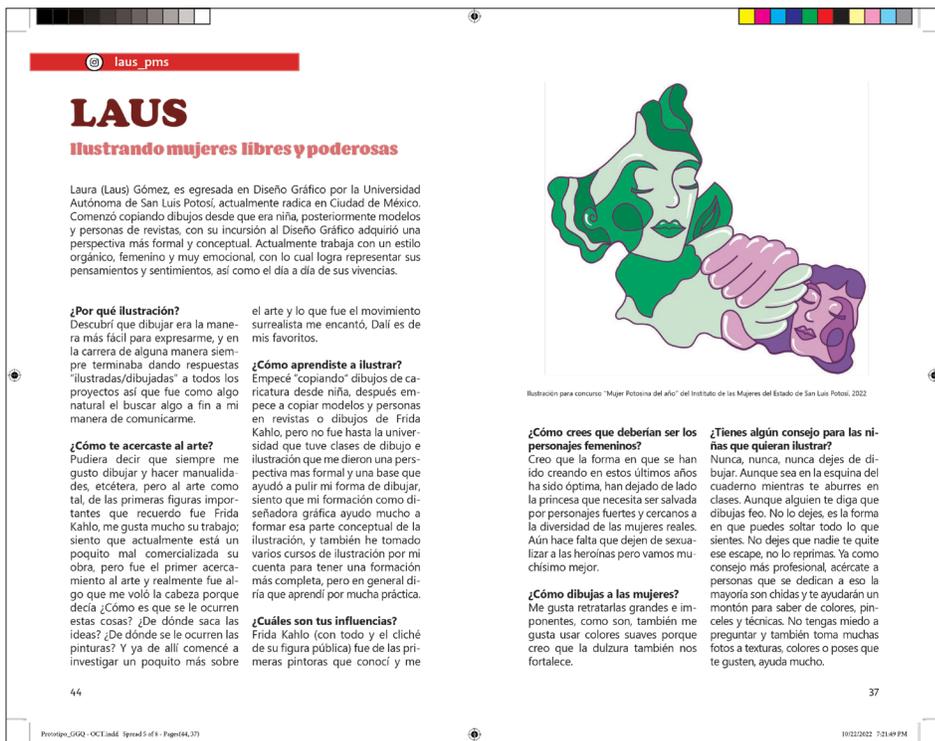
¿Hay algún sueño que te gustaría cumplir en la ilustración?
Mi sueño es dejar de ser godin y dedicarme por completo a dibujar y hacer cuentos para niñas, pero pues me gusta la estabilidad jaja

¿Consideras que es importante la representación de la mujer desde el punto de vista de la mujer?
Es importante porque mucho tiempo estuvimos escondidas detrás de la leyenda de "anónimo" o bajo la sombra de un hombre que robaba nuestras ideas, o simplemente no había oportunidad para las mujeres de expresarse. Es un momento en

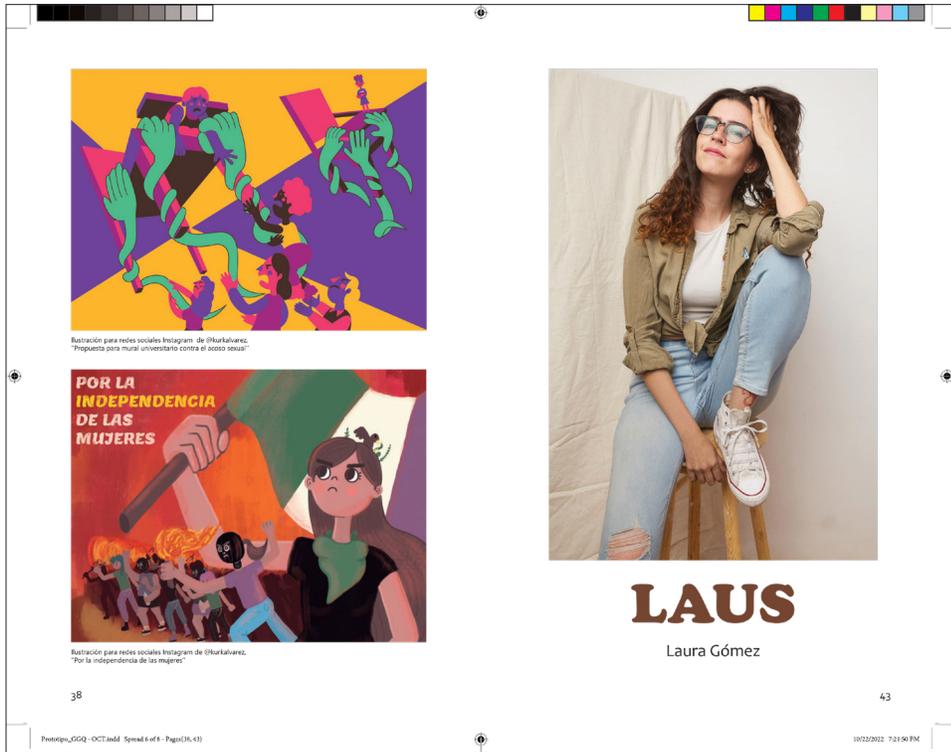
Librillo 03 Pp 46-35

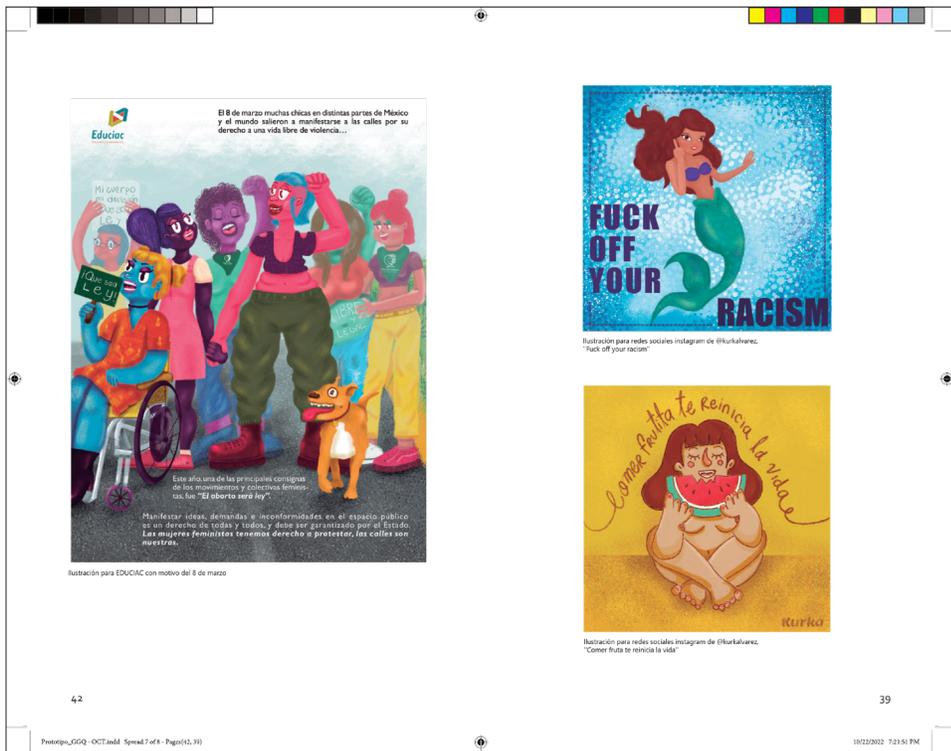
Librillo 03 Pp 36-45

Librillo 03 Pp 44-37

Librillo 03 Pp 38-43

Librillo 03 Pp 42-39

Ilustración para redes sociales Instagram de @kurkahaner, "Aborto legal"

40

Fonttype_GGQ - OCT.indd 1 - Spresel 8 x 8 - Paper(46,41)

Ilustración para la Jornada Sorora de Sorora Santanera, Junio 2022

41

0/22/2022 7:21:32 PM

Gestión del proyecto

Se planea presentar un proyecto con prototipo a instancias gubernamentales en el cual, se propondrá un primer tiraje de 300 ejemplares. A la par de ello, considerando la posibilidad de no llegar a un acuerdo con dichas instancias, se ha considerado un tiraje de 100 ejemplares el cual se buscará fondear por medio de una plataforma de patrocinadores. Para dicha campaña se prevee colaborar con las ilustradoras participantes, las cuales se encargaran de difundir el proyecto en sus redes sociales buscando sobrepasar la meta estipulada en la campaña de fondeo para alcanzar un tiraje de 200 o más ejemplares por medio de dicha plataforma. A la par de la difusión del proyecto realizada por las ilustradoras, se considerará una campaña de publicidad pagada por medio de redes sociales.

Actividades a realizar y actores involucrados

		Actividades y responsabilidades
Gabriela González		Director de proyecto
		Gestión de proyecto
		Diseño Editorial
		Diseño de cubierta
Ilustradoras participantes		
	Carolina Mohina	
	Chevecita	
	Kurka	Difusión del proyecto
	Laus	Derechos de imágenes
	Rainbely	
	Sandra DRV	
Mpio. De San Luis Potosí		
	DIF-Puerta Violeta	Apoyo económico
	Dirección de Cultura	
	Imprenta designada	Producción

Cronograma de actividades

La investigación y la obtención de información por medio de formularios e imágenes se realizaron durante el periodo de septiembre a noviembre de 2021, posteriormente de febrero a mayo de 2022 se obtuvieron las imágenes para el proyecto y se realizó el trabajo de diseño editorial del producto. Durante el periodo de agosto a septiembre se afinaron los últimos detalles en cuanto a diseño del catálogo, posteriormente se realizaron pruebas de impresión y la impresión de el prototipo final el cual se presentará por primera vez durante el mes de octubre.

Se prevee que para el año 2023, el proyecto sea presentado a instancias gubernamentales buscando la realización del mismo, así mismo, en fechas posteriores se plantea la realización de una campaña de kickstarter la cual se realizaría en caso de no llegar a acuerdos con las instancias.

	2021			2022						2023					
	sept	oct	nov	feb	mar	abr	may	jun	sep	oct	feb	mar	abr	may	jun
Propuesta de proyecto	█														
Establecer criterios, objetivos y justificación del proyecto	█														
Primer contacto con ilustradoras		█													
Envío de formularios y procesamiento de información			█												
Etapa creativa: selección de formatos				█											
Pruebas de legibilidad y ruta sacádica, selección tipográfica de acuerdo a resultados					█										
Maquetación de textos						█									
Recepción de material gráfico para catálogo							█								
Maquetación de imágenes								█							
Diseño de la portada									█						
Término de actividades escolares										█					
Ajustes finales del prototipo											█				
Pruebas de impresión												█			
Impresión de prototipo													█		
Presentación de proyecto a instancias gubernamentales														█	
Campaña publicitaria															█
Campaña de fondeo															█
Trabajo de impresión de catálogos y recompensas															█
Entrega de ejemplares															█

Factibilidad económica

Presupuesto

Dentro del presupuesto se contemplan 3 etapas: pre producción en la cual se considera el trabajo de investigación, procesamiento de la información y la difusión del proyecto ya que el primer tiraje será sobre demanda, producción integrado por el tiempo dedicado al diseño editorial y la impresión de ejemplares y post producción en el cual se incluirá el costo generado por la plata-

		Unidad	P.U.	C.T.	
Pre Producción					
Etapa general	Solicitud de material, envío y recepción de respuesta de formularios.	20	Horas	300.00	6000.00
	Procesamiento de información	5	Horas	300.00	1500.00
Diseño Editorial					
Diseño Editorial	Selección de familia fotográfica	2	Horas	300.00	600.00
	Prototipado	20	Horas	300.00	6000.00
	Ajustes de fotografía y color	10	Horas	300.00	3000.00
	Ajustes de diagramación	10	Horas	300.00	3000.00
Campaña promocional en redes sociales					
Difusión	Publicidad en redes sociales	1	Meses	2000.00	2000.00
Producción					
Imprenta	Servicio de impresión y encuadernación, tiraje corto (primer tiraje, 100 piezas)	300	piezas	385.00	115500.00
Post producción					
Distribución	Envío por medio de correos de México	300	servicios	60.00	18000.00
TOTAL				518.67	155600.00
IVA				82.99	24896.00
TOTAL con IVA				601.65	180496.00

Financiamiento

Se prevé obtener el financiamiento mediante la solicitud de apoyo con recurso económico derivado de programas gubernamentales enfocados al arte y cultura, en caso de no llegar a un acuerdo con las dependencias, se realizaría una campaña web de fondeo, para la cual se ha elegido la página Kickstarter por ser la más conocida, que además se dedica en su mayoría a proyectos creativos y de diseño, y cuenta con cláusulas que garantizan que, de no llegar a la meta en cuanto a la cantidad requerida para el proyecto, los creadores y patrocinadores no perderán recursos, ya que el cobro se realiza solamente hasta que termina la campaña, si y sólo si se llega a la meta o bien, se sobre pasa; lo cual genera confianza para ambos.

En cuanto a la solicitud de financiamiento, se considerará primeramente a la Dirección de cultura del Municipio de San Luis Potosí, la cual cuenta con un determinado presupuesto destinado a proyectos artísticos y culturales, anteriormente se ha realizado la producción de algunos libros sobre intervenciones a la catedral de San Luis Potosí, sobre los patios del centro histórico, entre otros, por lo que se planea presentar como un proyecto conjunto que pudiera lanzarse a la par con la Secretaria de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Mu-

nicipal en su espacio de Puerta Violeta el cual se dedica a mujeres víctimas de violencia como parte de una estrategia para acercar la ilustración a las mujeres y niñas que llegan a esta dependencia como una forma de proporcionarles, un objeto que pueda servirles como medio de recreación, y aprendizaje, que además las inspire a dibujar como un medio de expresión y a observarse de manera distinta con el ejemplo de las representaciones gráficas de las mujeres de nuestras ilustradoras seleccionadas.

Y ahora, ¿de qué trata *kickstarter*?

En su página web, se definen así mismos de la siguiente forma: "Kickstarter es el lugar donde los creadores (artistas, músicos, cineastas, diseñadores y otros) comparten nuevas visiones creativas y reúnen entusiastas para que financien su trabajo. Somos la principal herramienta de financiación colectiva para proyectos creativos y hemos pasado la última década perfeccionando las buenas prácticas, asesorando a los creadores y destinando más de \$5 mil millones de dólares a proyectos independientes." Es una plataforma diseñada para proyectos creativos por medio de fondeo, su modelo permite a los creadores establecer una meta de financiamiento con un margen de tiempo en el cual conseguirlo, es una plataforma que se basa en la confianza y la comunicación, con este modelo no se corre el riesgo de llevar un proyecto a cabo sin haber conseguido los fondos necesarios y en el caso de los patrocinadores, sirve como incentivo para contribuir más para llegar a la meta, a su vez, tienen la seguridad de que la cantidad que desean aportar, solamente será cargada en sus cuentas si el proyecto llega a su meta, en el dado caso que la meta no se cumpla no se realiza el cargo. Cuando un proyecto implica la fabricación y distribución, es necesario que se muestre un prototipo de lo que están haciendo, dichos prototipos deberán reflejar el estado actual del producto y no debe incluir ningún efecto generado por computadora o de otro tipo que pueda mostrar una funcionalidad que aún no existe.

Todo proyecto de Kickstarter deberá cumplir con las siguientes reglas:

1. Los proyectos deben crear algo para compartir con los demás.
2. Los proyectos deben presentarse de manera honesta y clara.
3. Se prohíben recaudaciones de fondos para obras benéficas a través de proyectos en Kickstarter.
4. No se pueden ofrecer incentivos financieros como resultado de un proyecto.
5. En los proyectos no se pueden ofrecer artículos prohibidos.

Como parte del proceso por seguir para el registro y desarrollo de un proyecto en Kickstarter, será necesario que el proyecto tenga un nombre y una imagen o video que defina los detalles de la campaña de fondeo, así como una descripción detallada del mismo donde se explique cuales son los retos y desafíos que conlleva, así como cuales serán las recompensas en caso de llegar a la meta. Dicha monto inicial, será calculado de acuerdo al presupuesto y las metas financieras previstas.

Una vez establecida la meta de financiamiento, la duración de la campaña será de máximo dos meses, se recomienda ofrecer una buena idea es ofrecer recompensas extras a los patrocinadores de acuerdo a los montos alcanzados una vez que se haya cubierto el costo inicial del proyecto. El modelo de financiamiento de Kickstarter garantiza que, si alcanzas o superas la meta en el

plazo elegido, al cabo de dos a tres semanas se recibirán los fondos menos una comisión del 5%. Además de esta comisión, deberá considerarse que *Stripe*, su proveedor de procesamiento de pagos, también cobra un cargo del 4% más 6.00 MXN por contribución. Si un proyecto no alcanza su meta de financiamiento, no se cobrará ningún cargo.

Es importante que al presentar el proyecto sea como una idea y no como un producto terminado, esto para que los patrocinadores puedan entender el estado actual del proyecto y el trabajo pendiente por hacer, así como lo que se espera lograr con su apoyo. Además, se recomienda ser sinceros con respecto a la meta de financiamiento del proyecto, la cual habrá de determinarse de acuerdo a las necesidades reales del proyecto para cumplir con las recompensas, en lugar de establecer una meta pequeña que permita un financiamiento rápido pero insuficiente.

Propuesta para la campaña de fondeo

Para este proyecto se proyecta una venta mínima de 100 ejemplares o bien una meta de fondeo de 75000.00 M.N, la cual se pretendería alcanzar por medio de cuatro opciones de mecenazgo:

1. Aportación voluntaria al proyecto	25.00 M.N
2. Catálogo digital en archivo PDF	150.00 M.N
3. Catálogo impreso + catálogo en PDF	550.00 M.N
4. Catálogo impreso + catálogo en PDF + set de stickers	650.00 M.N

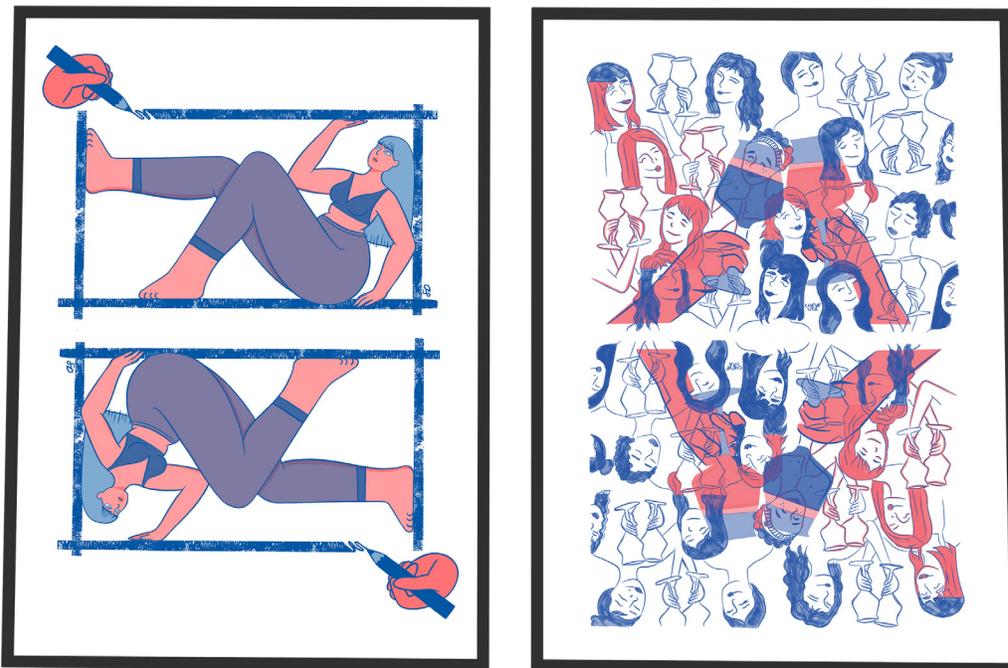

Representación de recompensa 04

Cabe resaltar que durante las campañas de kickstarter, una vez alcanzada la meta para cubrir el costo de la producción del proyecto, si el monto es mayor al contemplado, se acostumbra ir incrementando las 'recompensas' para los patrocinadores, en este caso, en el supuesto de sobrepasar nuestra meta, se consideraría incrementar las recompensas agregando los gastos de envío gratis por correos de México, botones con las ilustraciones del catálogo y posteriormente prints realizados por las mismas ilustradoras e impresos en risografía a dos tintas.

Estas recompensas se cotizarán para su posible producción y dependerán del volumen alcanzado durante la campaña de recaudación. Además, todo el trabajo de producción comenzará una vez que dicha campaña haya concluido, por lo que se hará hincapié dentro de la misma en que las recompensas serán enviadas por correo 2 meses después de haber concluido el fondeo, y durante este tiempo habrá una comunicación constante por medio de la misma plataforma para hacerle saber a los patrocinadores como está avanzando el proceso de producción de las distintas recompensas.

Solamente en el caso del catálogo digital en PDF, este será enviado a las direcciones de correo proporcionadas en la plataforma durante la primera semana después de que haya terminado el fondeo.

Representación de prints en risografía

Conclusiones

Este proyecto, mediante la creación de un catálogo-portafolio de seis ilustradoras potosinas, busca el reconocimiento del trabajo su trabajo y su visión con respecto a la representación gráfica de la mujer en la búsqueda de una resignificación de la misma, derivada de las representaciones realizadas a lo largo de la historia desde un punto de vista masculino, en el cual constantemente se posicionó a la mujer en papeles sexualizados, ornamentales o decorativos, de servicio, como amas de casa, y con ciertos tipos de estética que no representan a la mayoría de las mujeres ni a sus propias perspectivas.

Se trata de un proyecto autogestivo, en el cual debido a dicha naturaleza tiene la complejidad de haber sido ideado, organizado, investigado y diseñado por una sola persona (yo) hasta este momento. Por lo que al término de este trabajo puedo decir que, para que esta publicación pudiera llegar a un 'ideal' veo la necesidad de un equipo interdisciplinario que pueda dividir las tareas y actividades para llegar al término del mismo, y que además pueda colaborar en la búsqueda de recursos necesarios para el desarrollo y obtención de un producto editorial físico. Por lo que de momento el diseño de este catálogo se queda en pausa, hasta el desarrollo de un prototipo tanto digital como físico, a la espera de la obtención del recurso económico para su producción, difusión y distribución.

El trabajo requerido para con la Especialidad en Ciencias del Hábitat, se centra en el diseño editorial de un catálogo impreso, desde su diagramación y maquetación, hasta la selección de un posible formato impreso, todo ello a través del aprendizaje obtenido durante el curso escolar, el cual además de ser la base para el desarrollo de esto, me permitió acercarme al mundo del diseño editorial y generó en mi un interés por seguirme capacitando dentro del medio en la búsqueda futura de una posición laboral, y además me proporcionó un conocimiento que en la actualidad puedo aplicar en la vida diaria al tener contacto con distintos productos editoriales y observar en ellos características anteriormente desconocidas para mi.

Referencias

Cámara Peruana del Libro, 2020, Catálogo Portafolios de Ilustración FIL Lima 2020, 50 páginas, <https://infolibros.cpl.org.pe/catalogo-portafolios-de-ilustracion-fil-lima-2020/>

Economipedia, 20 de septiembre de 2021, Femvertising, Economipedia, <https://economipedia.com/definiciones/femvertising.html>

Eyeteq, 13 octubre 2022, What is eye tracking, Eyeteq, <https://eyeteqds.com/eye-tracking/>

Gent Owen, Curso: Diseño de portadas para libros: ilustra imágenes evocadoras, 10 de octubre 2022, Mostrando tu portada en tu portafolio, Domestika, <https://www.domestika.org/es/courses/2364-diseno-de-portadas-para-libros-ilustra-imagenes-evocadoras/units/10057-mostrando-tu-portada-en-tu-portafolio>

Kickstarter, 07 de mayo 2022, Convierte tu proyecto creativo en realidad, Kickstarter, <https://www.kickstarter.com/learn?ref=nav>

Maremoto, 10 de octubre de 2022, Home, Mar Maremoto, <https://www.marmaremoto.com/>

MUAC-UNAM, 2018, Catálogo 68 + 50, Gráfica del 68, 352 páginas, <https://muac.unam.mx/publicacion/68-50>

Rocha Nestor, 2020, Revista RGB, Edición especial: Mujeres en el arte, Vol. 25, 52 páginas, https://issuu.com/rgbrevista/docs/rgb_25_mujeres_en_el_arte

Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), 8 de mayo de 2022, Jóvenes Creadores 2022, Secretaría de Cultura, <https://www.cultura.gob.mx/gobmx/convocatorias/detalle/3448/jovenes-creadores-2022>

Start, 10 de octubre de 2022, Conheça 4 mulheres e suas escolhas inspiradoras, Start, <https://start.youse.com.br/proposito/conheca-4-mulheres-e-suas-escolhas-inspiradoras>

Varela Nuria, 2021, Feminismo para principiantes, Penguin Random House

Anexos

Encuesta 01 Carolina Mohina

¿Por qué ilustración?

Después de muchos años de hacerlo como *hobby*, me dí cuenta que era una manera única y personal de comunicarme y expresarme, además de disfrutarlo más que a cualquier otra actividad. Con el tiempo, he ido conectando con más personas a través de esa comunicación, y simultáneamente explorando las posibilidades que existen.

¿Cómo te acercaste al arte?

El primer acercamiento lo considero en el jardín de niños, la creación y experimentación con mis manos y los materiales que tenía a mi alcance. De forma más consciente, cuando empecé a dibujar como hobby tratando de recrear las caricaturas que veía, las ilustraciones en los libros de la escuela, las pinturas en exposiciones a las que podía asistir, etcétera.

¿Cómo aprendiste a ilustrar?

De manera autodidacta, practicando mediante la observación, la recreación y la experimentación.

¿Cuáles son tus influencias?

De manera general, en un inicio me inspiraba mucho en el grabado y la gráfica popular como los rótulos, las estampitas de la fruta, los carteles, fanzines, etc. Aún me inspiran, pero actualmente influye todo lo que me rodea y quiénes me rodean, cada una de las artistas e ilustradoras que voy conociendo me inspiran y aprendo mucho observando su trabajo: conceptualización, paletas de color, composición, etcetera.

¿Quién es tu ilustradora favorita?

No tengo favorita, hay muchas de las que soy fan, por mencionar algunas, me gusta mucho el trabajo de Nai, Sad Eyes Club, So Lazo y Natalí Koromoto.

¿Tienes un estilo propio?

Recientemente me he dado cuenta que si tengo un estilo propio y se percibe en lo que hago. No sabría cómo describirlo, predomina la representación de las mujeres en distintas actividades, sentimientos e ideas. Me gusta caricaturizar un poco la figura humana y a veces exagerarla, también la de animales y plantas.

¿Cómo conceptualizas tu obra?

Va muy de la mano con el proceso creativo y las ideas que van surgiendo que más me agradan. Considero que lo más importante es que todo se encamine a un resultado sincero que refleje parte de la intención de la ilustración pero que también dé paso a conectar con más personas. Procuero que esta pueda

conectar con las experiencias cotidianas y con aquello que casi no se nombra, todo a través de imágenes reconocibles, colores agradables y algo de fantasía.

¿Cómo es tu proceso creativo?

Es muy variado y no precisamente lineal. Anoto las ideas que me surgen mientras realizo otras actividades y en un punto las vacío trazando formas, haciendo bocetos rápidos y en texto. De ahí surgen distintos caminos, pero siempre hay experimentación.

¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?

Hasta ahora no hay alguno que considere el más significativo. Por un lado, hacer proyectos colaborativos con más mujeres me llena mucho y siempre me deja algo valioso. Por otro lado, cada que comienzo un proyecto personal implica una experiencia con muchos retos y aprendizajes de los cuales me voy nutriendo.

¿Hay algún sueño que te gustaría cumplir en ilustración?

Participar en proyectos donde pueda representar a más mujeres a través de mis ilustraciones, conectar con más personas.

¿Cuál es tu postura ante el movimiento feminista?

Lo personal es político. El feminismo es una manera necesaria de abrir paso e ir a contracorriente en la sociedad patriarcal, capitalista y hegemónica en la que vivimos.

¿Consideras que es importante la representación de la mujer desde el punto de vista de la mujer?

Sí, durante muchos años hemos sido representadas y vistas a través de una mirada masculina, desarrollando estándares e ideas que nos van deteriorando y aprisionando, además que somos nosotras quienes hablamos y compartimos vivencias que nos atraviesan, lo que hace que conectemos con más mujeres.

¿Cuáles son tus personajes femeninos favoritos?

Cualquier personaje femenino que represente una transgresión en su realidad me gusta. No me identifico enteramente con uno solo pero sí con varias características de algunos. Un ejemplo es Lilith, que es de los primeros personajes que conocí y que me hicieron ruido porque iban a contracorriente.

¿Consideras que las referencias gráficas influyen en nuestra vida?

Sí, creo que de alguna manera influyen en nuestro imaginario desde la infancia y nos forman ideas de objetos, lugares, personas y/o situaciones antes de poder experimentarlas por cuenta propia. También es una manera en la que se pueden comunicar las emociones antes de conocer las palabras para hacerlo y con el tiempo también esas referencias gráficas forman parte de un lenguaje universal que trasmite lo mismo independientemente de la región. En otros casos, también puede influir en las aspiraciones o los estereotipos.

¿Cómo crees que deberían ser los personajes femeninos?

Considero que siempre deben de ser distintos para representar la diversidad

de las mujeres en sus tamaños, tonos, estilos, condiciones, etc. En medida de lo posible alejarse de las representaciones que alimenten las ideas hegemónicas y realzar la independencia e individualidad.

¿Cómo son las mujeres en tus dibujos?

Trato de plasmarlas de manera individual o con compañía femenina en situaciones que vayan de la mano con un mensaje real y sincero que parte de la experiencia femenina. Me gusta añadir detalles que contradicen los mandatos de “como deber ser una mujer”, expresiones de enojo o tristeza, cabello corto, peinados poco convencionales, tatuajes, vello corporal, cuerpos no hegemónicos, cualquier estilo que se considere “informal” o “poco profesional”.

¿Tienes algún consejo para las mujeres que quieran ilustrar?

Lo que haces desde que comienzas a dibujar ya es único en el mundo, la manera de avanzar en este proceso es nunca dejar de crear o dibujar.

¿Cuáles son tus redes sociales?

Principalmente uso Instagram como una especie de contacto con las personas y portafolio de trabajo, mi usuario es @carolinamohina. De manera más formal, Behance es otra plataforma para mostrar mi trabajo, mi usuario es behance.net/mcarolinam

Encuesta 02 Chevecita (Fer Acevedo)

¿Por qué ilustración?

Porque es un lenguaje amigable para comunicar temas serios, mis diseños están cien por ciento relacionados a la cultura cervecera, por eso creo que es importante partir del hecho de que si no me hubiese interesado por conocer más sobre cerveza, probablemente no existiría *Chevecita*. La cerveza y el feminismo son temas que empezaron a apasionarme mientras estudiaba; casi todos mis proyectos de la universidad tenían algo que ver con uno u otro, aunque nunca tuve un proyecto en el que pudiera hablar de ambos temas en conjunto. *Chevecita* es un proyecto que empezó como un pasatiempo que al mismo tiempo me ayudaría a tener un registro de lo que había aprendido sobre cerveza hasta el momento, desarrollar mi interés por el diseño y la ilustración y conectar con otras mujeres que también estuvieran interesadas en estos temas.

¿Cómo te acercaste al arte?

Alguna vez llevé la materia de Historia del Arte pero realmente nunca me interesó algún estilo en particular, sin embargo, el arte siempre me ha interesado en varias formas, por la naturaleza de mi carrera, por ejemplo, nos enseñan a contar historias en diferentes formatos y cada persona decide hacia qué tipo de comunicación inclinarse. En mi caso, siempre había querido desarrollar más la parte gráfica, pues durante mis estudios me enfoqué en la investigación, redacción y en la producción de audio y video.

¿Cómo aprendiste a ilustrar?

De manera autodidacta y con tutoriales en YouTube. Yo diría que sigo apren-

diendo, aunque conservo más o menos la misma forma de trabajo; que es basándome en la fotografía. Al principio calcaba todo lo que quería dibujar, hasta que empecé a memorizar formas y el proceso se volvió más sencillo y rápido sin necesidad de tener una referencia en foto. Ahora la fotografía sigue siendo parte importante del proceso en cuanto a la ilustración de mujeres, pero para el resto de mis diseños ha sido más la práctica y los tutoriales. Como tal nunca he tomado alguna clase o curso de diseño, dibujo o ilustración, casi todo ha sido practicando y aprendiendo a utilizar herramientas de Adobe con tutoriales gratuitos (un abracito a todas las personas que enseñan cosas en internet).

¿Cuáles son tus influencias?

Casi todas mis referencias son por ilustradorxs que hacen contenido en redes, como Doña Batata, Lia Copello, pagliaruolo, Emo Positivo, Comicada, Amanda Oleander, Miguel Basurto y Lola Vendetta, ya sea porque ilustran ironías de la vida diaria o hablan de cosas que nos pasan a las mujeres. En cuanto al contenido cervecero, Sabrina Rain es quien más representa lo que estoy intentando con Chevecita, que es crear imágenes que representen la presencia femenina en la industria cervecera y hablar de ella con perspectiva de género.

¿Quién es tu ilustradora favorita?

El trabajo de Lola Vendetta y Comicada me gusta muchísimo tanto en forma como en fondo. A pesar de que son estilos muy distintos y han cambiado con el tiempo, me gusta la forma en que ambas ilustran situaciones cotidianas para las mujeres pero poco representadas en el arte, como el deseo sexual, lo pesado que puede caer algún comentario, placeres cotidianos como quitarnos el bra al llegar a nuestra casa o lo ridículas que nos podemos sentir a veces dentro de nuestro cuerpo o nuestros propios pensamientos.

¿Tienes un estilo propio?

No diría que manejo un estilo aún; todavía lo estoy descubriendo. En cuanto al contenido de Chevecita y Morritas Cheleras, lo he mantenido simple en la parte técnica y me he enfocado más en el mensaje. Me gustaría desarrollarme mejor en la parte artística para poder participar en proyectos más grandes y ofrecer mejor contenido; pero por ahora sólo hago algunas modificaciones según me voy sintiendo cómoda.

¿Cómo conceptualizas tu obra?

Todos los diseños parten de situaciones que experimentamos las mujeres que bebemos cerveza, o que me han contado las mujeres que trabajan en la industria. Si paso por alguna situación que me resuena, pienso de qué forma podría comunicarlo; a veces de forma muy sutil, y otras de manera más explícita. Obviamente trato de hacer algo lindo y que sea, digamos, "compartible" en redes, pero intento siempre dejar algún mensaje que aporte a la deconstrucción de las personas que participamos activa o pasivamente en la Industria Cervecera.

¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?

Morritas Cheleras es algo que comenzó como una manera de conocer más mujeres en la industria. Hacía ilustraciones de fotos que me mandaban, con

dos objetivos: publicar contenido que visibilizara el consumo de cerveza por parte de las mujeres, y conectar con ellas para hacer amigas que compartieran mi gusto por la cerveza. También agradezco a las mujeres que me han incluido en eventos y proyectos con causa, como el *"Beer Pack de Adelitas Cerveceras con Temple"*, distribuido por *The Beer Gate*; el diseño de la línea gráfica del "Segundo Encuentro de Mujeres Cerveceras en Latinoamérica", que tendrá lugar en CDMX y la conceptualización e ilustración de "Espacios Seguros" el primer Protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia de género dentro de la Industria Cervecera. *Morritas Cheleras* es hoy un podcast, que busca comunicar la experiencia de muchas mujeres involucradas en la Industria Cervecera. Me siento muy orgullosa de este proyecto, porque representa la colaboración entre creadoras de contenido cervecero, lo comparto con Claudia de *Hey Drinkers*, y porque comenzó dando visibilidad a la participación de las mujeres en la cerveza, y hoy es un canal que les dará voz para comunicar y denunciar todo lo que sucede en torno a la cerveza y el feminismo.

¿Hay algún sueño que te gustaría cumplir en la ilustración?

Me gustaría ser un referente para que más mujeres se animen a hacer contenido sobre cerveza. No solo desde la ilustración, sino en todos los formatos. También me gustaría que mis diseños se expusieran en espacios cerveceros, pero creo que para llegar a este punto primero tendría que asegurarme de que estos espacios sean seguros. Por ahora, mucho de mi trabajo se ha enfocado en proyectos no precisamente lucrativos, que promueven la participación femenina en la Industria, pero claro que me gustaría poder participar en algún proyecto con cervecerías muy grandes. Aunque, como explico, primero habría que trabajar en que realmente exista una inclusión en la cultura cervecera.

¿Cuál es tu postura ante el movimiento feminista?

Hay que hablar de él y participar desde tu entorno inmediato. Creo que nunca estará de más abordar todo desde la perspectiva de género. Me he dado cuenta de que a muchas mujeres nos faltan las herramientas para poder apropiarnos de nuestras ideas y nuestros cuerpos, por miedo o por ignorancia. Soy consciente de que se necesita muchísimo más que buenas intenciones para mejorar la situación de la mayoría de las mujeres, pero por lo mismo es que trato de hacer algo.

¿Consideras que es importante la representación desde el punto de vista de la mujer?

Por supuesto, creo que muchas mujeres no participan en su entorno por miedo a ser juzgadas. Cuando ves a otra mujer haciendo lo que quieres hacer, te motiva a empezar. Creo que es muy importante vernos representadas como un sujeto con autonomía y poder sobre nosotras mismas. La representación femenina estuvo a cargo de los hombres por muchísimo tiempo, tanto en el arte como en la publicidad, y claro que esto afecta la forma en que nos desarrollamos y nos tomamos en cuenta entre nosotras. En la Industria cervecera, por ejemplo, casi siempre se nos ha representado como un accesorio de la cerveza, o un objeto de deseo. Por eso, creo que es importante que más mujeres hablemos de nosotras mismas y nos mostremos.

¿Cuáles son tus personajes femeninos favoritos?

Helga Pataki y Angelica Pickles me gustan mucho pero no recuerdo si fue así desde siempre. De niña me identificaba mucho con Anastasia, de FOX animation; sigue siendo uno de mis personajes favoritos. Actualmente me identifico mucho con las ilustraciones del personaje principal de Comicata.

¿Crees que las referencias gráficas, influyen en nuestra vida?

Totalmente. Creo que la cultura ha evolucionado siempre a partir de las referencias con las que crecemos. Las referencias gráficas afectan directamente a la moral (lo que consideramos bueno y malo), a las aspiraciones personales o la idea de éxito (como casarse, conseguir cierto tipo de trabajo, buscar o rechazar el reconocimiento en diferentes ámbitos). La forma en que nos vemos representadas cambia, incluso la manera en que nos tratamos y nos damos valor. Conozco muchas mujeres a quienes les costó empezar a tomar cerveza porque la mayoría de las mujeres bebían otras cosas que engordaban menos. Y mucho de esto se debe a que en la publicidad, las series y las películas nos hacen beber martinis y mojitos

¿Cómo crees que deberían ser los personajes femeninos?

Deberían ser personajes con las herramientas suficientes para sobrevivir sin ayuda de los personajes masculinos, representar todas las razas, tamaños y orígenes; y tener opciones para decidir como será el rumbo de su historia. Tendrían que ser lo más cercano a la realidad y ser ideados desde la perspectiva de personas que se identifiquen como mujeres.

¿Cómo son las mujeres en tus dibujos?

Intento visibilizar que una mujer sabe y disfruta de la cerveza al igual que un hombre. También intento poco a poco representar más géneros. Generalmente, se asocia a la cerveza con el género masculino, y lo vemos en el tipo de mercancía y publicidad que distribuyen las cervecerías más reconocidas. Con mi proyecto, intento demostrar que la cerveza es una bebida tan diversa y versátil que puede ser disfrutada por todxs.

¿Tienes algún consejo para las niñas que quieran ilustrar?

Si. Que no existe 'dibujar bien', todas iniciamos 'copiando' para encontrar inspiración. No tengas miedo, al contrario, busca a tus influencias y pídeles retroalimentación.

¿Cuáles son tus redes sociales?

Instagram: @chevecitamx

Encuesta 03 Kurka (Ana Álvarez)

¿Por qué ilustración?

Es una forma de desestresarme, siempre me ha gustado dibujar pero fue hasta que estaba laborando en una organización civil que empecé a ilustrar profesionalmente, era la única forma de representar personas sin enfocarse en sus cualidades físicas. Ilustrar me da la oportunidad de expresar conceptos complicados o abstractos; y eso me enamoró.

¿Cómo te acercaste al arte?

Desde niña siempre me ha gustado dibujar jaja dibujaba con lo que sea que tuviera a la mano.

¿Cómo aprendiste a ilustrar?

Pues justo, creo que a ilustrar fue hasta ese trabajo, en Educiaac. Ahí fue cuando empecé a trabajar con conceptos y después plasmarlos de forma gráfica. Ahí fue donde realmente se desarrolló Kurka como tal.

¿Cuáles son tus influencias?

Heyvalinski, Genie Espinosa, Sonia Lazo y Helen of Koi.

¿Quién es tu ilustradora favorita?

Pearlie Sánchez, Rosario Lucas y Jimena Estibaliz.

¿Tienes un estilo propio?

Me gusta usar formas redondas y suaves pero pintarlo con pinceles duros como crayón o carbón. Diría que mi estilo es punk suavcito.

¿Cómo conceptualizas tu obra?

Siempre he sentido que soy algo lenta al desarrollar una idea. Primero leo, leo el contexto, los conceptos importantes, trato de empaparme del tema. Siempre trato de darle perspectiva de género a todo lo que hago. Me gusta que se sienta alegre usando colores vibrantes.

¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?

Ufff no sé, en Educiaac una vez hicimos una galería con mis ilustraciones alrededor del parque Morales, de forma personal con Kurka llegué a hacer ilustraciones que llegaban a más de 4 millones de personas y eso me hizo boom en la cabeza, es increíble el poder de una imagen. Fue con unas ilustraciones de *31 minutos* que todo creció mucho. Pero igual hay proyectos como *Sorora Santanera* que me hacen sentir muy orgullosa y para los cuales he hecho ilustraciones. Igual en mi trabajo en Bicicletas Mercurio he hecho dibujitos para marcas como KRBO y Cannondale que son internacionales, y para la misma marca de Mercurio. Ilustrar me ha llenado de oportunidades y eso me hace muy feliz.

¿Hay algún sueño que te gustaría cumplir en la ilustración?

Mi sueño es dejar de ser godin y dedicarme por completo a dibujar y hacer cuentos para niñas, pero pues me gusta la estabilidad jaja

¿Cuál es tu posicionamiento con respecto al feminismo?

Para mí es una forma de vivir, se sale de lo político y simplemente es mi manera de ver el mundo, primero las morras.

¿Consideras que es importante la representación de la mujer desde el punto de vista de la mujer?

Es importante porque mucho tiempo estuvimos escondidas detrás de la leyenda de "anónimo" o bajo la sombra de un hombre que robaba nuestras ideas, o simplemente no había oportunidad para las mujeres de expresarse. Es un mo-

mento en que las mujeres ya no nos vamos a callar nuestros sentires y es bien bonito vivir en medio de toda esta explosión de arte de mujeres.

¿Cuáles son tus personajes femeninos favoritos?

Sakura Card Captor, Hermione Granger, Mabel, Bellota, Scarlet Witch, Black Widow.

¿Consideras que las referencias gráficas influyen en nuestra vida?

Siiii, creo que las caricaturas y películas son nuestras primeras influencias con los roles de género y la forma en que nos desenvolvemos en sociedad; pero también nos va generando una educación visual que si influye en como nos desarrollamos artísticamente.

¿Cómo crees que deberían ser los personajes femeninos?

Creo que la forma en que se han ido creando en estos últimos años ha sido óptima, han dejado de lado la princesa que necesita ser salvada por personajes fuertes y cercanos a la diversidad de las mujeres reales. Aún hace falta que dejen de sexualizar a las heroínas pero vamos muchísimo mejor.

¿Cómo dibujas a las mujeres?

Me gusta retratarlas grandes e imponentes, como son, también me gusta usar colores suaves porque creo que la dulzura también nos fortalece.

¿Tienes algún consejo para las niñas que quieran ilustrar?

Nunca, nunca, nunca dejes de dibujar. Aunque sea en la esquina del cuaderno mientras te aburres en clases. Aunque alguien te diga que dibujas feo. No lo dejes, es la forma en que puedes soltar todo lo que sientes. No dejes que nadie te quite ese escape, no lo reprimas. Ya como consejo más profesional, acércate a personas que se dedican a eso la mayoría son chidas y te ayudarán un montón para saber de colores, pinceles y técnicas. No tengas miedo a preguntar y también toma muchas fotos a texturas, colores o poses que te gusten, ayuda mucho.

¿Cuáles son tus redes sociales?

En FB como Kurka, en Instagram como @kurkalvarez y en Twitter también como @kurkalvarez

Encuesta 04 Laus (Laura Gómez)

¿Por qué ilustración?

Descubrí que dibujar era la manera más fácil para expresarme, y en la carrera de alguna manera siempre terminaba dando respuestas "ilustradas/dibujadas" a todos los proyectos así que fue como algo natural el buscar algo a fin a mi manera de comunicarme.

¿Cómo te acercaste al arte?

Pudiera decir que siempre me gusto dibujar y hacer manualidades, etcétera, pero al arte como tal, de las primeras figuras importantes que recuerdo fue Frida Kahlo, me gusta mucho su trabajo; siento que actualmente está un po-

quito mal comercializada su obra, pero fue el primer acercamiento al arte y realmente fue algo que me voló la cabeza porque decía ¿Cómo es que se le ocurren estas cosas? ¿De dónde saca las ideas? ¿De dónde se le ocurren las pinturas? Y ya de allí comencé a investigar un poquito más sobre el arte y lo que fue el movimiento surrealista me encantó, Dalí es de mis favoritos.

¿Cómo aprendiste a ilustrar?

Empecé "copiando" dibujos de caricatura desde niña, después empecé a copiar modelos y personas en revistas o dibujos de Frida Kahlo, pero no fue hasta la universidad que tuve clases de dibujo e ilustración que me dieron una perspectiva más formal y una base que ayudó a pulir mi forma de dibujar, siento que mi formación como diseñadora gráfica ayudó mucho a formar esa parte conceptual de la ilustración, y también he tomado varios cursos de ilustración por mi cuenta para tener una formación más completa, pero en general diría que aprendí por mucha práctica.

¿Cuáles son tus influencias?

Frida Kahlo (con todo y el cliché de su figura pública) fue de las primeras pintoras que conocí y me gustaba mucho la "locura" de sus cuadros, más adelante el trabajo de Tara McPherson, Natalia Fabia, Brandy Milne, Camile Rose Garcia, Chiara Bautista, Dia Pacheco, Paula Bonnet, entre otras fueron mis referentes más grandes cuando empecé a ilustrar.

¿Cuál es tu ilustradora favorita?

Paula Bonet, la admiro mucho como artista y persona, siento que ella ha logrado revolucionar y evolucionar su carrera con una perspectiva feminista y reinventándose una y otra vez explorando muchas vertientes de arte y expresión.

¿Tienes un estilo propio?

Si, aunque pienso que fue "sin querer" cuando dibujaba me pasaba que quería que saliera diferente el dibujo, pero solo me salía como "yo dibujaba" más tarde alguien me dijo que tenía un estilo muy marcado, yo no sabía nada de ilustración, simplemente era "mi manera de dibujar" podría decir que es muy femenino, orgánico, un poco estático, y muy emocional.

¿Cómo conceptualizas tu obra?

La conceptualización de mi obra va mucho de un proceso creativo desordenado, pienso bueno tengo este sentimiento, entonces como se puede representar, lo bajo como un par de ideas en sketch y de ahí lo voy puliendo un poquito para hacer la pieza. Y las ideas más importantes en mi trabajo, las vivencias propias es algo que nutre mucho mi trabajo, o sea, todo el día a día, lo que vivo, a quien veo, con quien convivo, la música que escucho, como me siento; creo que realmente es lo que influye más en mi trabajo y lo que termina siendo una parte muy importante de él.

¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?

El primer proyecto en grande fue una edición especial para Labello, que fue como el primer "trabajo en serio" y le tengo mucho cariño, pero el más reciente y significativo fue una postal con temática de la virgen que se realizó en

apoyo para la Okupa Cuba, me parece lo mas lindo que a través de lo que hago pueda apoyar causas feministas y generar una reflexión o dialogo con el espectador.

¿Hay algún sueño que te gustaría cumplir en ilustración?

Pues creo que hay muchas cosas que aún no cumpla, me gustaría pintar más murales, hacer más ilustración editorial, crear algún libro ilustrado, estudiar una maestría, volver a dar clases, exponer, creo que me faltan aún muchas metas por cumplir.

¿Cuál es tu postura ante el movimiento feminista?

Siempre me he considerado feminista (desde niña me molestaba que no me dejaran hacer lo mismo que los niños pero quizá no lo entendía como feminismo en ese entonces) creo que es un tema muy delicado y extenso, a mi me ha tocado vivirlo desde ciertos privilegios, he tratado de "hacer lo que me toca" desde donde pueda, y creo que de eso se trata aprovechar los recursos que cada quien tenga para ayudar, en mi caso la ilustración me ha permitido poner mi granito de arena al feminismo, ya sea apoyando asociaciones o creando discursos a través de dibujos que puedan repercutir en la manera de pensar o quizá hasta acompañar y representar a las mujeres. Me parece una responsabilidad el decir algo y actuar.

¿Consideras que es importante la representación de la mujer desde el punto de vista de la mujer?

Si, creo que a querer o no es muy diferente la visión que las mujeres tenemos por cuestiones culturales y vivencias que nos marcan, y por mas que un hombre quiera plasmarlo nunca va a tener el mismo enfoque que una mujer. Además la representación por y para mujeres ayuda a sentirse "en confianza" que se vean a si mismas en las historias, poemas, canciones, pinturas dibujos etc, se identifiquen y así pierdan el miedo a expresarse y crear, es como una cadenita.

¿Cuáles son tus personajes femeninos favoritos?

Creo que hay muchos, de niña me gustaba mucho Ariel, She-ra, Anastasia, las Guerreras Mágicas (si princesas y todo por que es lo que me tocó), Titania, Chun Lee, ya mas grande el personaje de Peyton Sawyer, en la serie de One Tree Hill, me gustaba mucho y me identificaba por que dibujaba y le gustaba mucho la música, también Daria, etc... Quizás ahora que los veo con más perspectiva, pienso que no eran del todo feministas, aunque para la época creo que si eran un poco más liberales. Y bueno ya mas actual me gusta Arya Stark, Hermione, Ashoka Tano, Rei, Mikasa Ackerman, entre otras.

¿Crees que las referencias gráficas influyen en nuestra vida?

Muchísimo!!!! Creo que de alguna manera los personajes y las historias acompañan la educación y formación que tenemos y van moldeando la personalidad, el clásico quiero ser como y también van definiendo ciertas expectativas que tenemos, las cuales si no llegamos a cuestionar en algún punto pueden llegar a ser muy dañinas.

A mi me pasaba que inconscientemente siempre estaba buscando personajes femeninos en caricaturas masculinas, por que veía con mis primos y a ellos les

tocaba ser las tortugas ninjas que salvaban al mundo y a mi solo Abril, o el personaje femenino en rescate, ya mas adelante con otras historias y caricaturas hay mas "empoderamiento" pero creo falta muchísimo para poder hablar de una equidad de genero en las historias. Los personajes femeninos siempre están buscando el amor, se casan, tienen una familia y ya está, incluso en personajes supuestamente "fuertes" siento que al estar escritos desde una visión masculina dan un referente de "como tiene que ser una mujer" según ellos. Por nostalgia he vuelto a ver caricaturas y series que me gustaban de chica y mas allá de todo el machismo que puede haber siento que falta mucha profundidad, contexto y propósitos en los personajes femeninos.

¿Cómo crees que deberían ser los personajes femeninos?

Creo que debería fomentarse la creación de personajes femeninos con búsquedas, historias y contextos más allá del amor y el romance. La Independencia, la seguridad, sensibilidad, no sé todo lo contrario que nos enseñaron, el ser calladas y delicadas. De esta manera las niñas aprenderían que está bien ser directas, acertivas y que no es solo cosa de hombres.

¿Cómo son las mujeres en tus dibujos?

Por lo general, me preguntan mucho si mis personajes son autorretratos, y siempre digo que no, aunque, en realidad creo que algo hay de eso, no me gusta el tema la apropiación entonces mis personajes son un poco el reflejo de mi realidad, contextos, historias, precedentes; actualmente es increíble que hay más representación y diversidad, sin embargo no me gustaría agarrarme de ciertas cosas que no me corresponden, por lo que desde mi realidad, privilegios, carencias, sentimientos siempre intento representar mujeres libres, en confianza de su sexualidad pero sobre todo independientes.

¿Tienes algún consejo para las mujeres que quieran ilustrar?

Que siempre lo intenten, sin importar lo que les digan los demás, que tengan paciencia por que hay miles de "no" en el camino. Y nunca dejen de hacerlo por gusto.

¿Cuáles son tus redes sociales?

Instagram: @laus_pms

Encuesta 05 Rainbely (Lluvia Ávila)

¿Por qué ilustración?

Es lo que me gusta y apasiona.

¿Cómo te acercaste al arte?

Cuando era pequeña, nos cambiamos de ciudad y en mi nueva escuela nadie quería tener una amistad conmigo así que estuve sola mucho tiempo. Mi mamá creyó que era buena idea inscribirme en un curso de pintura en el instituto cultural de mi ciudad para que ocupara mi mente en algo.

¿Cómo aprendiste a ilustrar?

De forma autodidacta.

¿Cuáles son tus influencias?

El anime y la ilustración infantil

¿Quién es tu ilustradora favorita?

Ellievsbear

¿Tienes un estilo propio?

Si, mi estilo es muy colorido, una combinación entre el anime y el cartoon con toques infantiles.

¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?

Aún sigo trabajando en ello pero creo que realizar las cartas de la lotería a mi estilo.

¿Cómo conceptualizas tu obra?

Aun me falta mucho por aprender para hacer mis ilustraciones de una forma mas profesional por lo que generalmente solo busco referencias en poses de los personajes que quiero dibujar y les agrego cosas que me gustan como accesorios y outfits. Mi proceso creativo es simple, he estado desarrollando mi estilo y viendo que es lo que me gusta en cuestión de paleta de color y razgos en la anatomía así que solo busco las referencias de los personajes que quiero dibujar y busco más para darme una idea de la pose o lo que me gustaría que estuvieran haciendo, la paleta de color y otras características ya las tengo definidas casi siempre. Hago un boceto, después el *line art* y al final coloco como quiero que vayan mis colores y después renderizo.

¿Hay algún sueño que te gustaría cumplir en ilustración?

Me gustaría llegar a ser ilustradora de libros, animar y crear personajes para videojuegos.

¿Cuál es tu postura ante el movimiento feminista?

Estoy a favor del feminismo aunque no he participado como tal en algún evento.

¿Consideras que es importante la representación de la mujer desde el punto de vista de la mujer?

Si, para que muchas nos sintamos como si fuéramos parte de algo, que nos haga sentir unidas e identificadas.

¿Cuáles son tus personajes femeninos favoritos?

Me encanta Sakura card captor, siempre me gustaron mucho las chicas que luchaban contra monstruos con poderes mágicos.

¿Qué características deberían tener los personajes femeninos?

Pues existen muchísimas características tanto físicas como de personalidad, en el dibujo creo que tiene que ver más con la anatomía, los ojos, el rostro en general.

¿Cómo son tus personajes femeninos? ¿Qué es lo que intentas representar con ellas?

Yo estoy fuertemente influenciada por las muñecas, específicamente de la gama de Bratz y my scene así que mis personajes femeninos generalmente tienen unos ojos muy grandes, nariz pequeña, un cuerpo pequeño y pies muy grandes. Y en general mis personajes originales siempre tienen que ver con el cielo, la lluvia y las nubes.

¿Tienes algún consejo para las niñas que quieran dedicarse a la ilustración?

Que no se dejen llevar por lo que los demás quieren para ti, sigue tus sueños y haz lo que te gusta.

¿Cuáles son tus redes sociales?

Instagram: @rainbelyart, Tiktok: @Rainbely

Encuesta 06 Sandra DRV (Sandra Díaz)

¿Por qué ilustración?

Dibujar siempre ha sido mi pasatiempo y justamente por eso estudié diseño gráfico pero me di cuenta que la ilustración es un área algo diferente, por eso me gusta compaginar ambos en los distintos proyectos que tengo. Lo que me gusta de la ilustración es que me permite crear de manera libre y que poco a poco me busquen para proyectos porque les gusta mi gráfica, no al revés como suele suceder en el diseño donde te tienes que adaptar a lo que el cliente necesita.

¿Cómo te acercaste al arte?

Siempre he tenido un interés por las artes visuales y desde los 5 años he tomado distintos cursos de pintura y dibujo.

¿Cómo aprendiste a ilustrar?

He tomado clases de dibujo natural y pintura desde los 6 años, después en la universidad tuve distintas clases de ilustración tradicional y fue ahí donde conocí la ilustración digital vectorial y con tableta. A partir de ahí me fui formando en distintos talleres presenciales y el línea pero sobre todo mucha práctica.

¿Cuáles son tus influencias?

Me inspira mucho el trabajo de distintos ilustradores como Dia Pacheco, Clémence Gouy, Owen Davey, Malika Favre, Carolina Martínez, Iain McArthur, Manon Louart, Profe, Mar Maremoto, etc.

¿Quién es tu ilustradora favorita?

Clémence Gouy

¿Tienes un estilo propio?

Creo que hay algunos rasgos que se pueden encontrar en casi todas mis ilustraciones como las paletas de color vibrantes, bloques de color

con casi nada de sombreados, trazos finos sobre los bloques de color, etc. pero no me gusta encajar mis temas o gráfica en un estilo específico, generalmente voy decidiendo sobre el tema o sentimiento de cada ilustración.

Me gusta explorar con mi técnica e ilustrar cualquier cosa que me inspire. Suelo incluir algún elemento surrealista en mis ilustraciones cuando el tema lo permite.

¿Cómo conceptualizas tu obra?

En general busco palabras o conceptos que me ayuden a expresar lo que quiero. Me gusta siempre enfocar los temas de mis ilustraciones en algo positivo. Los temas recurrentes en mi obra son mujeres, elementos de la naturaleza y surrealismo o detalles que hagan referencia a algo mágico.

¿Cuál ha sido tu proyecto más significativo?

Desarrollé la imagen para la marcha del 8 de marzo 2022, lo cual me emocionó porque es un tema que me gusta mucho y de gran exposición.

¿Hay algún sueño que te gustaría cumplir en ilustración?

¡Muchos! Quiero seguir desarrollando proyectos personales y también me encanta la ilustración en proyectos comerciales, me apasiona poder darle una imagen a distintas marcas, productos, eventos, etc. y espero que cada vez surjan más proyectos que me permitan ilustrar.

¿Cuál es tu postura ante el movimiento feminista?

Considero que es un hecho que las mujeres nos enfrentamos a una serie de problemáticas exclusivas de nuestro género y que se han dado durante siglos y de manera sistemática. Debemos visibilizar y educar (nos) sobre estas problemáticas y buscar una igualdad en derechos y oportunidades para TODAS. También creo que debemos siempre tener muy presente que la situación de cada mujer es muy diferente e individual, y por lo tanto debemos tener una gran empatía hacia todas.

¿Consideras importante la representación gráfica de la mujer desde el punto de vista de la mujer?

Creo que sí es importante ya que durante siglos la representación de la mujer ha sido principalmente hecha por hombres, y muchas veces con una visión muy limitada cayendo en distintos estereotipos como la mujer etérea e inalcanzable o la mujer como objeto sexual. Como creadoras tenemos la responsabilidad de cada imagen que producimos y me parece importante que utilizemos esta responsabilidad, para crear imágenes que muestren a la mujer en toda su complejidad, imperfección y diversidad. También me parece muy interesante el trabajo de ilustradoras que utilizan su plataforma para hacer autorretrato, y que se toman a sí mismas, a sus sentimientos y sus pensamientos, etc., como inspiración para crear.

¿Cuáles son tus personajes femeninos favoritos?

Crecí viendo las películas de Disney, la época de las princesas que ya intentaban salir un poco del típico estereotipo, recuerdo que me gustaba mucho Bella, Mulán y Pocahontas. Actualmente los personajes femeninos que más dis-

fruto y que más reales se sienten son aquellos escritos por mujeres, en películas como *Turning Red*, *Booksmart*, *10 cosas que odio de ti*, *Mujercitas*, etc.

¿Crees que las referencias gráficas influyen en nuestra vida?

Sí, creo que son de gran influencia sobre todo lo que consumimos de pequeños, es importante que los niños conozcan personajes con los que se puedan identificar. Creo que de pequeños es más difícil separar la ficción de la realidad y a medida que crecemos comenzamos a tener un mayor criterio sobre los personajes que vemos en los medios.

¿Cómo deberían ser los personajes femeninos?

Creo que deben ser lo más diversos posibles, y no hablo sólo de etnicidad sino de intereses, tipos de cuerpo, preferencias sexuales, personalidades, heroínas, villanas, lo bueno y lo malo. Creo que la tendencia ha sido mostrar a la mujer con distintos arquetipos, es hora de mostrar a las mujeres es todo su amplio espectro y buscar nuevas maneras de mostrar la complejidad de ser mujer.

¿Cómo son las mujeres en tus dibujos?

Cuando comencé a ilustrar lo hacía sin ver referencias y me di cuenta que caía siempre en las mismas figuras femeninas, quizá las que se quedaron grabadas en mi inconsciente. Por eso cada vez más trato de utilizar referencias fotográficas más variadas e incluso utilizar amigas o conocidas como referencia para experimentar con mi gráfica y para que más mujeres se puedan sentir identificadas con los personajes en mis ilustraciones.

¿Tienes algún consejo para las niñas que quieran ilustrar?

Creo que muchas personas al iniciar en la ilustración creen que deben tener un "estilo" y esto se vuelve una gran presión. Lo que no nos dicen es que el estilo no se debe de autoimponer, sino que es más bien algo que va surgiendo con naturalidad a lo largo de los años cuando vas creando lo que te gusta, te apasiona, te emociona. Experimenta todo lo que puedas y dibuja sobre el tema que a ti te guste sin que importe la opinión de nadie.

¿Cuáles son tus redes sociales?

Instagram: @sandra.driv, Facebook: @sandra.drivilustra, Behance: <https://www.behance.net/sandradriv>