

**Exploración conceptual sobre la
representación de la identidad y expresión en
el Género a través del libro álbum**

Por Daniela Sosa Chacon

GRIS

Exploración conceptual sobre la representación de la identidad y expresión
en el Género a través del libro álbum

Daniela Sosa Chacon

Proyecto de grado para optar por el título profesional de:
Diseñador Gráfico

Dirección del proyecto:

Docentes de la Universidad del Valle

Diana Paola Valero Ramírez

John Ordoñez Ortiz

Universidad del Valle
Facultad de Artes Integradas
Departamento de Diseño
Santiago de Cali - 2022

**UNIVERSIDAD DEL VALLE FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS DEPARTAMENTO DE
DISEÑO
PROGRAMA ACADÉMICO DE DISEÑO GRÁFICO**

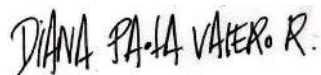
ACTA DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE GRADO

La estudiante **DANIELA SOSA CHACON** identificada con Cédula de ciudadanía número 1010095115, presentó y aprobó su trabajo de grado titulado **"GRIS. Exploración conceptual sobre la representación de la identidad y expresión en el género a través del libro álbum."**, el cual fue aprobado por el siguiente jurado evaluador:

Jurado Diseñador: Tatiana Cuellar

Jurado Experto: Claudia Victoria

Para constancia de la anterior, se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el 15 de abril de 2023,

Diana Paola Valero Ramírez
Director del proyecto.

MAURICIO CHEMAS RENDON
Vo. Bo. Director (E) del Programa Académico

JAVIER MAURICIO REYES VERA
Vo. Bo. Jefe Departamento de Diseño

Dedicado a aquellas personas que
se han sentido como un ser de otra
galaxia, como un bicho raro, como un
GRIS que nunca pudo ser mezclado
con los colores de este mundo tan
amargo y hermoso.

Agradecimientos

Quiero resaltar el apoyo a mi directora de tesis, la profesora Diana Paola Valero y a mi co-director John Henry Ordóñez por el compromiso que dedicaron al proyecto, alentándome en los momentos más difíciles, les agradezco por ayudarme en este proceso. Agradecerle a mi amigo Juan Pablo Beltran, que desde la distancia sus palabras de apoyo estuvieron presentes y en especial a mi tío Alberto por apoyarme en seguir con este tema, sin importar lo que las personas piensen, tenemos que persistir en lo que nos apasiona.

Por último a mi familia y a las personas que estuvieron compartiendo un poco de las vivencias que alimentaron el proceso creativo de Gris, esas personas que se sienten igual a Gris, gracias por todo.

TABLA DE CONTENIDO

01. Resumen	Pág 7
02. Glosario	Pág 8
03. Tabla de figuras	Pág 9
CAPÍTULO 1. Blancos, negros y grises	Pág 11
1.1 La cabeza del problema: Un pensamiento dualista	Pág 12
1.2 Justificación: Los grises también importan	Pág 15
1.3 Objetivos: Proponiendo nuevos colores	Pág 18
1.4 Metodología: Estrategia de trabajo	Pág 19
CAPÍTULO 2. Fase de Investigación: Explorando colores	Pág 21
2.1 Indagación conceptual: Desglosando la idea del género.....	Pág 22
2.2 Performatividad del género	Pág 25
2.3 Colores marginales - Queer	Pág 26
2.4 La identidad y expresión en el género	Pág 27
CAPÍTULO 3. Fase de Análisis: Reconociendo colores	Pág 30
3.1 Marco de referentes: Medios de representación	Pág 31
3.2 El libro álbum	Pág 35
3.3 Narrativa y Género: Estado de la Técnica	Pág 39

3.3.1 La imagen	Pág 40
3.3.2 El texto	Pág 41
3.3.3 El Soporte	Pág 42
3.3.4 La identidad	Pág 43
CAPÍTULO 4. Fase de Creación: Gris, el nuevo color	Pág 44
4.1 Primer acercamiento	Pág 45
4.2 Proceso creativo	Pág 47
4.3 Construyendo la narrativa de Gris	Pág 50
4.4 Color, línea y técnica	Pág 51
4.5 Storyboard	Pág 53
4.6 Composición y elementos gráficos	Pág 54
4.7 Guión: texto Narrativo	Pág 57
4.8 Prueba de impresión	Pág 59
4.9 Prueba de público	Pág 60
4.9.1 Resultados	Pág 61
5. Culminación el proyecto	Pág 63
6. Bibliografía	Pág 65

0.1 RESUMEN

El presente trabajo de grado tiene como propósito visibilizar y comprender la idea del género por medio de un acercamiento reflexivo y formal ante las representaciones y medios visuales. Desde el desarrollo de un libro álbum llamado GRIS, explorar la problemática de la clasificación en el género, permitiendo sensibilizar a las personas con un relato que permita a través de la imagen ampliar la capacidad de cuestionamiento del lector. El relato trata sobre el personaje Gris afrontando las dificultades presentadas por su identidad, debido que vive en un mundo donde solo existe ser negro o ser blanco y el conflicto sobre decidir mostrar su verdadero color.

Palabra claves:

Libro álbum, Género, Queer, Identidad humana, Cuerpo humano

0.2 GLOSARIO:

Género: Según la Organización Mundial de la Salud, este término se refiere a los roles, comportamientos, actividades consideradas apropiadas socialmente en una sociedad en particular asignadas a hombres y mujeres para diferenciarlos.

Sexo biológico: Es el conjunto de genes, gametos y aparatos reproductores que caracterizan los individuos de una especie dividiéndolos entre masculinos y femeninos. Este término constituye un elemento primordial para la identidad sexual, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual.

Roles de género: Se definen como los roles en que la sociedad define a cada género, cómo se espera que actúe, se comporte y se exprese un individuo según su rol masculino o rol femenino.

Trangénero: Se refiere a las personas que tienen una identidad o expresión de género que difiere del sexo biológico que se les fue asignado al nacer.

Cis género: Son las personas cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son el mismo. La palabra cisgénero es el antónimo de transgénero.

No-binario: También llamado el tercer género, se denomina a las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera del binarismo de género tradicional, dado que su identidad de género autodesignada no se percibe totalmente masculina o femenina.

Queer: Término proveniente del lenguaje inglés que se refiere a 'extraño'. Se relaciona con una ideología de género que no corresponde a las reglas establecidas tradicionalmente.

Andróginia: Una persona físicamente intermedio entre los dos géneros, con rasgos externos de hombre y de mujer, sin saber claramente el sexo biológico al que pertenece.

Homosexual: Esta orientación sexual, es la atracción romántica, afectiva y atracción sexual entre miembros del mismo sexo.

Heterosexual: Como orientación sexual, es la atracción romántica, afectiva y atracción sexual entre individuos del sexo opuesto.

Intersexual: Se caracteriza por la ambigüedad genética y genital que presente un individuo. En otras palabras es una persona que nace con órganos reproductivos o sexuales que no se ajustan a lo que tradicionalmente se considera en los géneros femenino o masculino.

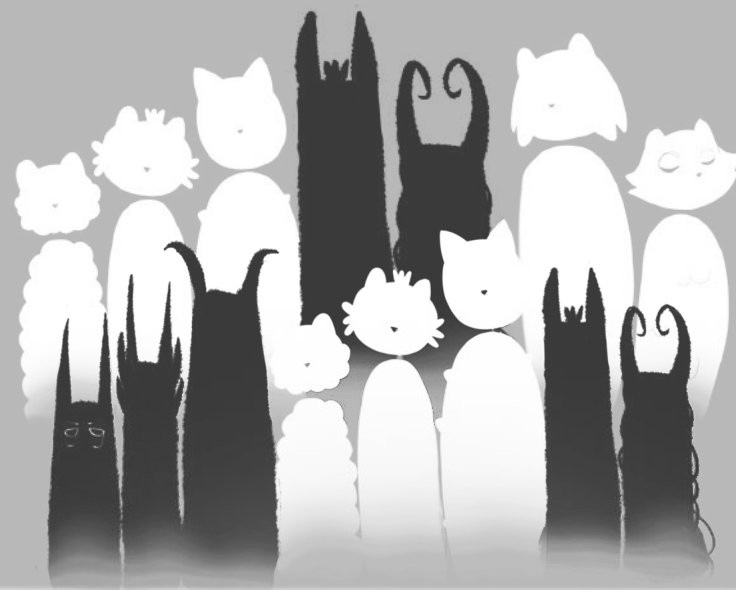
TABLA DE FIGURAS

Figura 01. La historia de la sexualidad Volúmenes - Michel Foucault	Pág 23
Figura 02. El género en disputa - Judith Butler	Pág 25
Figura 03. Autorretrato Queer - Alexis Ruiseco	Pág 26
Figura 04. Trans. Diversidad de identidades y roles de género - Gutierrez, A.	Pág 28
Figura 05. Bringing Up Father - George McManus, Blondie- Chic Young	Pág 32
Figura 06. Steven Universe - Rebecca Sugar	Pág 33
Figura 07. Boy meets Maria - PEYO	Pág 34
Figura 08. The Art of Soul - Pixar	Pág 34
Figura 09. Álbum[es]- Sophie Van der Linden	Pág 35
Figura 10. Nosotras/nosotros - Ana Romero	Pág 36
Figura 11. Sirenas - Jessica Love	Pág 37
Figura 12. El monstruo de colores - Anna Ilenas	Pág 37
Figura 13. Disparates - Eugenio Montejo	Pág 38
Figura 14. El Pajaro Negro - Suzy Lee	Pág 39
Figura 15. Mi sombra es rosa - Scott Stuart	Pág 40
Figura 16. La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño - Christian Bruel	Pág 41
Figura 17. Rescate animal - Patrick George	Pág 42
Figura 18. Pequeño Azul y Pequeño Amarillo-Leon Lionni	Pág 43
Figura 19. Moodboard	Pág 45

Figura 20. Bocetos sacados del análisis de textos	Pág 46
Figura 21. Exploración del cuerpo	Pág 46
Figura 22. Alternativas de ideas	Pág 47
Figura 23. Bocetos del proceso de color y forma	Pág 48
Figura 24. Bocetos del personaje no-binario	Pág 49
Figura 25. Exploración de ideas de escenas	Pág 50
Figura 26. Primeros bocetos de Negro, Blanco y Gris	Pág 51
Figura 27. Diseño de personajes	Pág 52
Figura 28. Escala de grises	Pág 52
Figura 29. Estilos de trazos	Pág 52
Figura 30. Boceto del storyboard	Pág 53
Figura 31. Proceso de fondos	Pág 54
Figura 32. Proceso de color en fondos	Pág 55
Figura 33. Elementos gráficos	Pág 56
Figura 34. Diseño de identificador y tipografía	Pág 56
Figura 35. Gris y la dualidad	Pág 58
Figura 36. Impresión de papeles	Pág 59
Figura 37. Ajuste de diseño en acetatos	Pág 60
Figura 38. Primera prueba de público	Pág 61
Figura 39. Actividad de Gris	Pág 61
Figura 40. Resultados de la actividad	Pág 61

CAPÍTULO 1.

Blancos, negros y grises

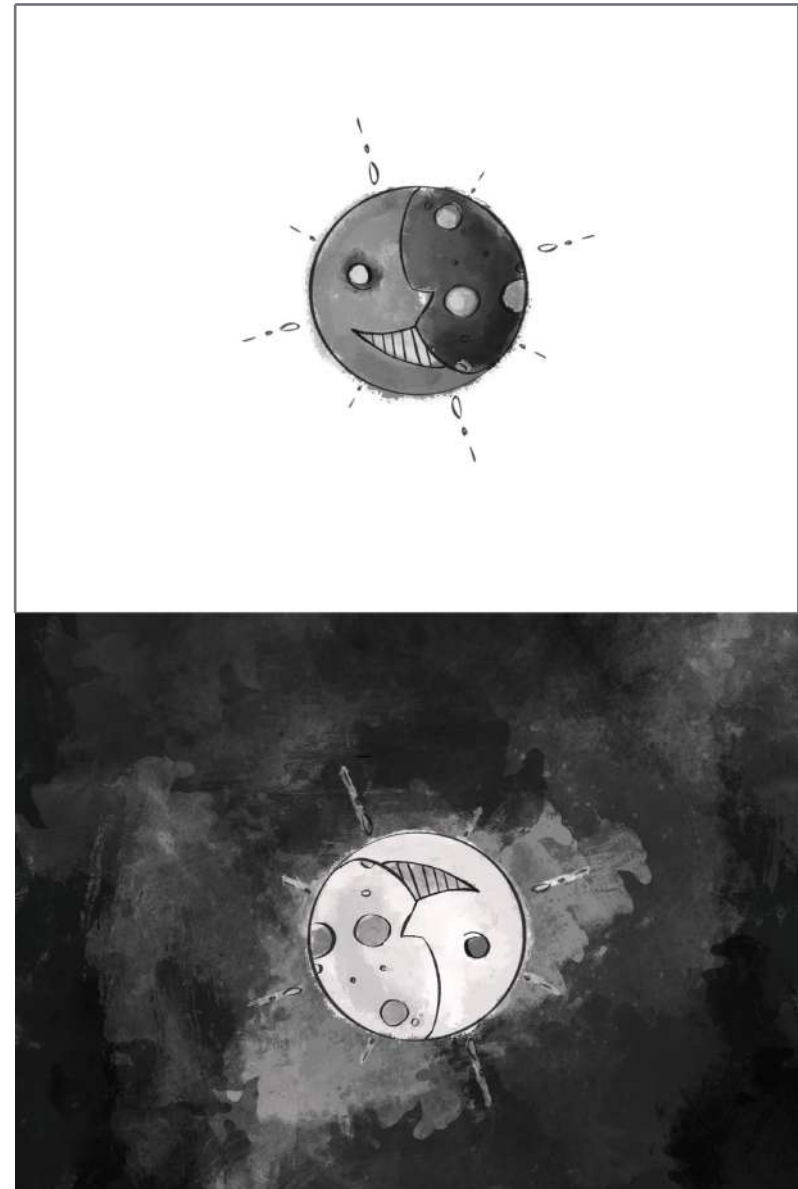

1.1 La cabeza del problema:

Un pensamiento dualista en el género

El recorrido que ha tenido la noción de género a lo largo de la historia, tiene distintas etapas con perspectivas variadas.

La clasificación del género habitualmente se muestra en la separación del hombre y la mujer, prácticamente se percibe en casi todas las culturas del mundo. Antes del nacimiento de un infante se pregunta por su sexo, ¿es niño o niña?, en la escuela se aprende que los animales, incluso el ser humano se categoriza según por el sexo biológico, hembra o macho. En la vida cotidiana las vestimentas, los juguetes para niños y los productos de aseo personal tienen también una connotación femenina o masculina. Así se convive en este mundo con el binarismo de los géneros hombre y mujer.

De igual manera, los pensamientos, conductas y apariencias dependen de los ideales que impone cada sociedad de acuerdo a las creencias y las ideologías políticas de los sujetos con lo cual se alimenta este sistema binario del género, llegando a 'normalizar' concepciones y conductas de una cultura (Lamas, 1994). Por ejemplo: Una mujer que vive en Irán no se concibe igual que una mujer que habita en Canadá, no tienen los mismos derechos, aunque presentan cuerpos femeninos similares, en cada entorno existe una perspectiva de lo que significa ser mujer que hace que sus luchas por reivindicar su lugar en la sociedad aun este en proceso.

Siguiendo el pensamiento dualista de Rene Descartes, se expone que como seres pensantes se tiene el hábito de separar las cosas en dos, debido a que esto permite que se pueda comprender de forma sencilla el mundo. Algunos ejemplos que ilustran mejor esta idea son: El bien y el mal; lo blanco y lo negro; la Mente y el cuerpo; y claramente en el tema del género es el hombre y la mujer. (Guzmán, 2019). Esta costumbre dicotómica sobre el género no permite pensar en las posibilidades de otras variantes del género, al igual que una escala de grises. Si bien el género como idea se puede deconstruir y explorar a través de la diversidad que manifiestan las personas. Tanto el concepto de hombre como el de mujer, llevan una influencia social, cultural y biológica.

La definición del género, por lo usual, provoca una respuesta ligada a la diferencia entre hombres y mujeres relacionándolo con el sexo biológico al nacer (pene y vagina). Esto responde a un modelo de educación que se ha estandarizado llevando a crear roles tradicionales que se repetirá de generación en generación y se reafirma por medio del uso de atuendos en específico, conductas en sociedad e incluso el mismo lenguaje que emplea los pronombres, él y ella.

A pesar de convivir con estereotipos del género como: la elección del color rosa para las niñas y el azul para los niños; el maquillaje para las chicas y el fútbol para los chicos; los vestidos para las mujeres y el esmoquin para los hombres. De igual modo, existen personas que no están conformes y que no encajan con los estereotipos, trascendiendo la percepción del género, logrando ver una escala de grises para expresar su propia esencia, sin miedo alguno. "El estereotipo se define como un conjunto de ideas acerca de los géneros que favorecen el establecimiento de roles fuertemente arraigados en la sociedad" (Belmonte, Guillermo, 2008, p.116).

En la actualidad es notable que el concepto de género en la sociedad está cambiando. Sin duda alguna, esto también gracias al avance de las tecnologías que ha dado fácil acceso a la información e incentivar la deconstrucción de conductas e ideas para adaptarlas en esta nueva época.

Como resultado, se ha dado una visualización de las diversas comunidades quienes luchan por sus derechos y reconocimientos, Personas que no se identifiquen con el género al nacer, que le gusten vestir contrario a su género sin perder su identidad o incluso no se lleguen a identificar con ningún género en particular. Para ilustrar mejor, algunos ejemplos son: Las personas con género Neutro, personas Queer, personas Transgénero y personas No-Binarias. Todas estas personas que engloban la comunidad LGBTQ que apoya a la diversidad de género.

En ese sentido, tener y crear contenidos que aporten a una mayor apertura de la concepción del género y al enriquecimiento de una educación inclusiva a los niños, jóvenes y adultos es necesario, ya que al explorar esta problemática, se puede sensibilizar a la población, evitando la intolerancia sin fundamentos, y en esas medida trabajar en conjunto para aportar nuevas y diferentes formas de entender el género que puedan ser expresadas con recursos gráficos impresos y digitales haciendo que sea posible esa idea de que el diseño crea cultura.

La clasificación de las personas muchas veces no es solo gracias a ellos mismos, sino también creada por el mismo entorno. Desde el diseño se propone explorar esta problemática, permitiendo sensibilizar a las personas haciendo que sea posible esa idea de que el diseño crea cultura.

“El diseño crea cultura. La cultura moldea valores, Los valores determinan el futuro” (Peters, R., 1990).

Pregunta problema:

¿Cómo desde el diseño se pueden visibilizar la identidad y expresión de género para niños en edades de 10 a 12 años?

1.2 Justificación:

Los grises también importan

En la infancia es normal que se inculquen actitudes e ideologías de estereotipos de género que pasan de generación en generación. Lo cual crea pensamientos y comportamientos en las personas que pueden ser reforzados o destruidos por su entorno social. No obstante, dependiendo de la edad, los seres humanos desarrollan conductas y eligen una variedad de ideas que pueden cambiar con el paso del tiempo. Somos seres cambiantes.

Desde lo personal, he anhelado poder abordar estos temas no tan tratados en la sociedad, mostrando que hay una escala de grises que habla de la diversidad humana la cual no se limita a la corporeidad, los estereotipos y la mente de las personas. Desde joven nunca he llegado a negar mi forma de ser ante los demás, y sin embargo la manera en la que actuaba a veces no era bien aceptada por las personas a mi alrededor. Es por eso el interés por estudiar y cuestionar sobre la manera de cómo se percibe la identidad y la expresión, enfocada en el concepto del género.

Hablar del género en el ser humano ha resultado ser controversial, puesto que, engloba conceptos complejos como la identidad, los roles, la expresión o la sexualidad. Este proyecto, entonces se enfoca principalmente en las variantes: identidad y expresión, en tanto son factores que determinan el desarrollo del individuo y otorgan un papel (rol) con una determinada conducta para ser partícipes en la sociedad. Estas variantes escogidas del campo del género pueden llegar a ser contradictorias durante la vida humana.

En ese orden de ideas, si la forma en la que se identifica una persona con su género no llega a ser compatible con su expresión de género, puede acarrear problemas sociales. En otras palabras, la discriminación contra quienes no encajen en los roles genéricos del hombre y de la mujer, pueden ir desde el rechazo social hasta conflictos interpersonales, lo que genera un aislamiento de estas personas o inclusive a la violencia física y psicológica de las mismas. La discriminación ante la expresión de género no solamente encierra a las personas trans, no binarias, homosexuales y demás, nos corresponde a todos por igual. La expresión e identidad son factores que permiten a las personas mostrar ante el mundo cómo se sienten ante su género, esas personas grises que importan.

A pesar de las problemáticas y resistencias a hablar del tema en algunas esferas de la sociedad, Las barreras que se crearon ante el género se han ido diluyendo poco a poco con la intervención de distintos medios

visuales que han comenzado a destruir los esquemas predeterminados de género, creando contenido más diverso, gracias a algunos medios enfocados principalmente hacia los jóvenes, por ejemplo: programas de televisión, series animadas y libros ilustrados.

Poder acercar a los jóvenes de forma visual para promover valores humanos que les ayuden a relacionarse con los demás y acceder a estos temas de diversidad, los cuales son relevantes en el desarrollo personal. Teniendo en cuenta también que un recurso al que se le apuesta poco en abordar el tema del género es el libro álbum, siendo un medio por el que aprende tanto el infante como el acudiente. Visto que, es en la crianza donde este tipo de información no es accesible, dado a que los adultos y el sistema educativo lo han convertido en un tabú, prohibiendo y fortaleciendo únicamente el concepto de género: masculino y femenino; **blanco y negro**.

Y aunque hoy en día se produzcan programas de televisión más abiertos a estos temas, en los libros álbumes apenas se notan algunos ejemplares que lo abordan. Por consiguiente, el libro álbum como herramienta visual puede ayudar a digerir temas sociales tan complejos como es la diversidad de género. Gracias a la simplicidad de comprensión que ofrece el lenguaje visual, es un método excelente para inculcar a los niños ya que es aquí donde se inculcan los ideales premeditados que a su vez fuerzan la llegada de incertidumbres relacionadas al problema presentado.

La creación de una herramienta que ayude a educar de manera correcta y permita el desarrollo de una mentalidad que no sea prejuiciosa en edades tempranas o en la raíz educativa del mismo problema, es una solución óptima. Sin embargo, este material debe ser comprensible para las poblaciones adultas ya que estos son quienes deciden si es válido o no.

La función del libro álbum que tiene de establecer la relación texto e imagen en la lectura para niños sirve como medio de aprendizaje mayormente visual por las ilustraciones que generan un contenido adicional al texto. Este medio ayuda a que el tema sea trascendente, gracias a la narrativa visual, representando los personajes a través del simbolismo, constituido por los sus colores y sus formas. La lectura de estos libros, al tener un papel fundamental en el desarrollo pedagógico, genera al lector una interpretación propia dependiendo de su nivel de abstracción. Aunque estos libros sean dirigidos a un público infantil, también pueden llegar a los adultos, quienes se lleguen a identificar, gracias a su lenguaje universal, sin desvalorizar el tema objetivo.

Por medio del diseño gráfico se pretende fortalecer la idea de que el 'género' es un invento socio-cultural,

el cual no se necesita seguir al pie de la letra, ya que siempre existirán personas que no se ajusten a estas reglas hegemónicas que transgreden a una expresión humana; que no encajen con las expectativas de la sociedad y el hecho de no tener una conducta adecuada, un lenguaje apropiado, un cuerpo que no está acorde al sistema que rige hoy en día. La identidad de género puede ser maleable, cambiante y diversa; sin importar su ideología, religión, orientación sexual, raza o personas Queer, su expresión, su identidad de género, más que una clasificación biológica y social es una forma de vivencia personal y no debe atraer el rechazo social. Logrando así un sosiego al derecho a la libre expresión de cualquier identidad para llevar una vida sana y estable con uno mismo sin la constante limitación y repudio que la sociedad llega a percibir por ser diferente.

1.3 OBJETIVOS:

Proponiendo nuevos colores:

Objetivo general:

Crear una propuesta de libro álbum que visibilice la identidad y expresión de género para niños en edades de 10 a 12 años

Objetivos específicos:

Identificar conceptos, teorías y proyectos que permitan la relación entre el género y el libro álbum.

Analizar la información para construir una fundamentación y conceptualización de la relación entre el diseño de un libro álbum y las discusiones del género.

Desarrollar una propuesta de libro álbum como herramienta pedagógica que relata la historia de un personaje con su vivencia con la idea del género.

1.4 METODOLOGÍA

Estrategia de trabajo:

Para comenzar este proyecto de creación se estructuraron 3 fases para su realización:

Fase de Investigación: Explorando nuevos colores

- La recopilación de información en documentos de tesis, proyectos y libros donde se logre percibir las diferentes teorías y conceptos sobre el tema del género.
- La realización de entrevistas a personas no binarias, donde se consigue comprender desde un punto de vista más cercano ante la temática del género y con eso poder rescatar el discurso de experiencias a destacar.

Fase de Análisis: Reconociendo colores

- Analizar la información para construir una fundamentación y conceptualización de la relación entre el diseño de un libro álbum y las discusiones del género.
- El análisis de documentos con el tema del género para encontrar enfoques
- Análisis de las obras literarias que fomentan el tema del género
- Identificar información significativa para estructurar conceptos que una lo recopilado en la fase de investigación
- Esquematizar las ideas conceptuales principales a través de la información recopilada

- La recopilación y revisión de información de referentes gráficos y visuales relacionados al libro álbum y sus características en formatos digitales e impresos.

Fase de Creación: Gris, el nuevo color

- Desarrollar una propuesta de libro álbum como herramienta pedagógica que relata la historia de un personaje y su vivencia con la idea del género.
- La realización de un moodboard para acumular referentes visuales tanto de libro álbumes como de otros formatos con relación a la temática del género en diferentes medios digitales e impresos.
- Bocetación y creación del diseño de personaje principal y secundarios armónicos teniendo en cuenta los conceptos y argumentos anteriormente establecidos en el proyecto.
- El diseño de elementos visuales en la realización de escenarios que refuercen los conceptos y armonicen con los personajes en la composición de la imagen.
- La creación de la narrativa del libro por medio de una escaleta de acciones, guión de texto y storyboard.
- Etapa de prueba y error del proceso de impresión para tener en cuenta de color, las texturas y el formato de la composición final.
- La creación de un identificador visual y en última instancia la producción de una tipografía de cuerpo de texto para el libro álbum.
- La consulta de resultados de una prueba de público con el libro ya impreso para analizar la interacción con el grupo focal seleccionados para conocer las posibilidades de correcciones en el uso del libro.

CAPÍTULO 2.

Fase de Investigación:
Explorando nuevos colores

2.1 Indagación conceptual: *Desglosando la idea del Género:*

El género es un concepto amplio y extenso que presenta varias definiciones dependiendo de discursos de poder, una definición que varía según instituciones, regiones o gobiernos. Si bien, este término ha generado una discusión social que excluye una parte de la sociedad que no está de acuerdo con su significado, en diferentes campos de la ciencia, el género ha sido una forma de clasificación, con la habilidad de facilitar la recopilación de datos de las personas según su género, logrando así una perspectiva homogénea. Sin embargo, estos procesos han demostrado la falta de igualdad que se tiene entre ambos géneros, generando brechas entre las personas.

El término *Género* se comenzó a cuestionar en el siglo XIX en estudios que se encontraban ligados a tópicos sobre la sexualidad, problemáticas feministas y la homosexualidad (Barbieri, T. 1993). En los estudios de la Mujer se mostraba una inconformidad debido a que *Género* se igualaba a la noción de *Sexual* por gran parte de la sociedad machista y opresora de finales de los 60's. Esto dio pie a los primeros artículos de investigación en programas de pregrado *Women's*

Studies que cuestionaron sobre si los roles de género y demás problemáticas sociales de la época. En una sociedad donde lo correcto es ser heterosexual, se percibe como anómalo todo aquello que este fuera de esa heteronormativa, generando desprecio o incluso violencia ante la libre expresión humana de personas diferentes.

Gracias a las corrientes feministas, el cuestionarse sobre lo que significaba ser mujer, llevó al reconocimiento de la diversidad y por ende a la discusión sobre el género y las conductas que presentan al **Género Femenino** ante la sociedad. Esto lo aborda Barbieri (1993), al hablar sobre el nacimiento de una división social y una división sexual hecha bajo el poder del hombre condujo inevitablemente a que el género femenino fuera el subordinado de la sociedad. Esto significa que la identidad de la mujer en el mundo se construyó bajo la idea de un rol sumiso sin derechos sociopolíticos debido a que, su corporeidad y sexo biológico generan una clasificación inmediata. Lo anterior permite comprender la existencia de un "sistema género-sexo" dando lugar al estudio del Género como término que tiene su propia definición y desligándose de la palabra Sexo.

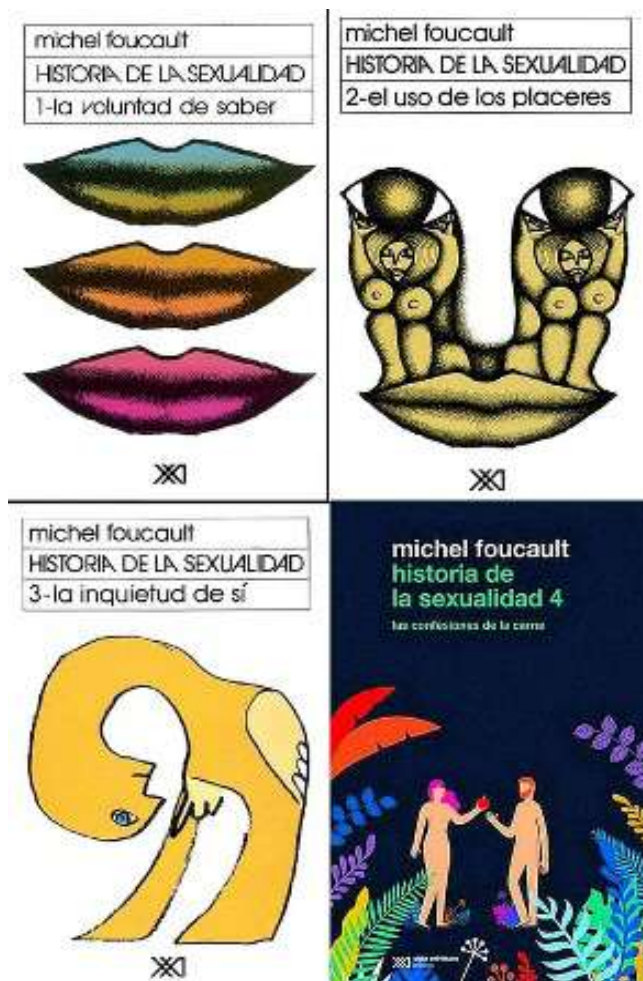

Figura 01. La historia de la sexualidad Volúmenes - Michel Foucault

En obras como *La historia de la sexualidad* de Foucault (1977) se aborda la *sexualidad* como el poder del mundo, para el autor, la sexualidad es lo único que engloba la vida de hombres y mujeres debido a los criterios y convicciones de la sociedad. Otras autoras, como la teórica feminista italiana Teresa de Lauretis y la filósofa norteamericana Judit Butler, cuestionan esa relación entre hombres y mujeres, al preguntarse sobre cómo se ha construido esa imagen mental y los valores agregados a cada rol tradicional, lo cual despiertan y sustentan los estudios de género y teoría Queer que también se preguntan si ¿El género es el resultado del sexo biológico o de la construcción socio-cultural?, la cual no fue abordada a profundidad por Foucault. (Fig 01.)

En 1987, Lauretis habló de la subjetividad que tiene el concepto 'género' a partir de la imagen y la lingüística. Desde la imagen, aparece con la obra *tecnologías del género*, este libro presenta un discurso teórico sobre la ficción posmoderna en la cinematográfica alrededor de las mujeres. Examina la construcción del género tanto en la representación como la auto-representación en relación a los argumentos feministas producidos en la época. Las instituciones como el sistema educativo, la religión, y el gobierno muestran lo que es correcto en

el género, pero también es posible usar fuentes que no son tan evidentes como el arte, la literatura y el cine. Partiendo de la semiótica, el género tiene una connotación y presentación a partir de las prácticas no verbales, como se verían en la implementación de símbolos. Como lo comenta la autora el género «está sujeto a la semiosis» en ese sentido existen significados e interpretaciones diferentes en cada cultura.

“El término género es, en efecto, la representación de una relación, ya sea que pertenezca a una clase, a un grupo o a una categoría...el género construye una relación entre una entidad y otras entidades que están constituidas previamente como una clase, y esa relación es de pertenencia; de este modo, el género asigna a una entidad, digamos a un individuo, una posición dentro de una clase y, por lo tanto, también una posición vis-a-vis con otras clases preconstituidas.” (Lauretis,1987, p. 10)

Siguiendo la corriente lingüística, se afirma que el lenguaje crea identidades fijas que pueden llegar a incluir o excluir otras posibilidades, por ejemplo, con el uso de los pronombres personales, él y ella. Tanto en la lengua española como en otras lenguas el uso de los pronombres se da para identificar a cada persona por su género, de modo que el identificarse como mujer o

como hombre se tiene que conseguir una aprobación de parte de la sociedad llamándolos por su nombre y su pronombre.

Butler al referirse a la “fantasía de estabilidad” se pregunta ¿cómo se puede rectificar que un individuo sea de tal género?, subraya que eso se da gracias a que las personas se relacionan con los demás bajo una percepción y afirmación que está basada por los conceptos de mujer y hombre, y aunque la mayoría de lenguajes tienen un sesgo binario el femenino y masculino, otros llegan a tener hasta un tercer pronombre que abriga a personas que no se sienten de ningún género.

El pensamiento de Butler (1990) con respecto a los movimientos feministas despiertan una crítica sobre percibir la categoría de géneros como una identidad, si realmente es necesario seguir diferenciando a las personas de hombres y mujeres. Butler afirma que el pretender tener una vida que se asemeja al modelo ya conocido de la mujer y hombres puede significar tener una vida imposible o inteligible. El concepto mujer es un conjunto de cualidades que la mayoría de sujetos no pueden conseguir, por este motivo la lucha política del término Mujer como concepto feminista puede llevar a un riesgo al dejar de lado otras diversidades de personas.

2.2 Performatividad del Género - Judith Butler

Si el género realmente está arraigado desde que se nace ¿Porque existen personas que se salen de la “normativa”? La existencia de hombres afeminados o mujeres marimachas de cierta manera se refiere a una anomalía relacionada con una idea del sexo como elemento que define a una persona y que debe dirigir la conducta natural de un hombre o una mujer.

Otra manera de entender el concepto de género es verlo como una actuación y no como una clasificación, esta idea la consolida Butler (1990) en su teoría de la “performatividad”, dónde el género llega a ser una acción repetitiva y permanente durante la vida de cada persona (Fig 02.). Esto llama la atención, ya que su intención es debatir constantemente en las limitaciones que recaen en el ser humano con las palabras *masculino* y *femenina*. Ella expone como una persona percibe su cuerpo físico y como sus comportamientos hacen una interpretación artística con relación a su género, asumiendo un papel como lo que hace un artista en un performance. Esto reflejaría cómo acciones comunes como caminar, vestirse o hablar de un modo consolidan la impresión de ser un hombre o una mujer.

Figura 02. El género en disputa -Judith Butler

Butler comparte el pensamiento de Foucault con respecto a no existe como un “Sexo Natural”, en contra a la idea de que se nace hombre y mujer, una noción que se refuerza en el sentido común de las personas, pero que Butler sustenta en la perspectiva cultural de una “Corporalidad Neutral”, un cuerpo que nace sin ningún arquetipo o elemento que lo modifique. Es ahí donde se entiende que no existe un “Sexo Natural”, porque el acercamiento al género siempre esta mediado por la cultura y el lenguaje en medio de un sistema social binario (Foucault, 1977). Esto nos muestra que ha existido un sesgo antropológico ante las personas que no encajaban con el físico apropiado para un género.

2.3 Colores Marginados

Queer

“No se nace mujer. Se llega una a serlo.” Beauvoir (1949)

En varios momentos de su obra *Cuerpos que importan*, Butler afirma que para la cultura moderna, sólo algunos cuerpos son entendidos, son aceptados fácilmente por los demás, mientras que otros que no tienen sentido alguno para los esquemas tradicionales. Butler da a pie al cuestionamiento de las concepciones tradicionales del género, identidad y sexo, ante eso ella propone analizar el término **Queer**. En el idioma inglés esta palabra significaba de manera negativa definir algo anómalo, extraño, retorcido, y en particular se puede ver como el antónimo de la palabra **Straight** que es recto, derecho y heterosexual. Se utilizaba principalmente con propósitos desfavorables nombrando aquello que estaban por fuera de la normativa, lo extraño y lo deplorable. De manera que, se tenía que respetar la categoría heteronormativa lo que implicaba desnaturalizar y legitimar aquellas prácticas que estaban fuera en la matriz binaria del género. La conexión que tiene la palabra Queer con su teoría de la performatividad, va desde el discurso de poder que se daba de forma negativa a las personas que estaban fuera de la heteronormativa.

Figura 03. Autorretrato Queer - Alexis Ruisecho

Sin embargo con el paso del tiempo la persona comienza a apropiarse y resignificar este término como resistencia a tal actitud normalizadora, ante eso este concepto deja de ser un instrumento de insulto de la sociedad a ser un escenarios de expresión de identidades como se refleja en el autorretrato Queer (Fig 03.).

Al ver el cambio que ha tenido esta palabra en el tiempo, lo interesante es que no se pueden controlar y encasillar las expresiones performativas, la identidad Queer es una categoría de pensamiento que nunca logra describir plenamente a quienes quiere representar y que en un futuro una nueva generación adopte un nuevo significado.

Los movimientos del estudio Queer nos da un acercamiento a comprender cómo históricamente se ha creado una construcción de ciertos ideales en el sistema binario tradicional que limitan la capacidad humana de expresar más de un género. Para comprender un poco más se debe entender que la sexualidad humana es amplia y se compone de factores clave para comprender mejor la idea de un nuevo género, estos son: la identidad de género, la expresión de género, el sexo biológico y la orientación sexual.

2.4 La identidad y expresión de género:

Con lo anterior, analizando la representación y auto-representación de Lauretis y “fantasía de estabilidad” de Butler, se obtienen dos enfoques dentro del género que son: la identidad y la expresión, dos conceptos diferentes que son claves para la comprensión del género.

Desde una perspectiva psico-social para Rocha (2009) la palabra **Identidad** significa el poder diferenciarse ante los demás de forma física y consciente, no obstante esto recae en un dilema existencial. Se perciben dos comportamientos al mismo tiempo que son: la idea de distinguirse como seres únicos y a su vez pretender identificarse como parte de un grupo con experiencias, vivencias y valores similares. En el caso del género, poder tener una identidad de género es poder lograr diferenciar los géneros tradicionales existentes siendo un individuo propio y poder llegar a pertenecer a los roles ya generados por la sociedad. Sin embargo, el mismo autor refuta que teniendo presente el factor del tiempo, se evidencia que las personas son seres cambiantes y que el desarrollo de identidad va evolucionando a medida que se den nuevas **experiencias**.

Para observar diferentes identidades se pueden encontrar en culturas alrededor del mundo que ha reflejado la existencia de sujetos en la historia aceptados en su comunidad por tener una identidad de género inusual, la cual está relacionada con determinadas prácticas y/o roles. Libros como Gutierrez, A. (2017) *Trans. Diversidad de identidades y roles de género* del Museo de América expone a través de colecciones artísticas y arqueológicas lo versátil que era el género ante su comunidad (Fig 04.). Un ejemplo puntual, los sujetos que se llaman Dos Almas que se identificaban con los dos géneros tradicionales, compartiendo tanto en su interior como en el exterior combinando las características femeninas y masculinas que reflejaban en su actitud al igual que

sus atuendos. Actualmente se puede considerar estos referentes como relevantes para las personas Trans, No-binarias o incluso personas que logran transgredir y hacerse reconocer ante los demás sin etiquetas.

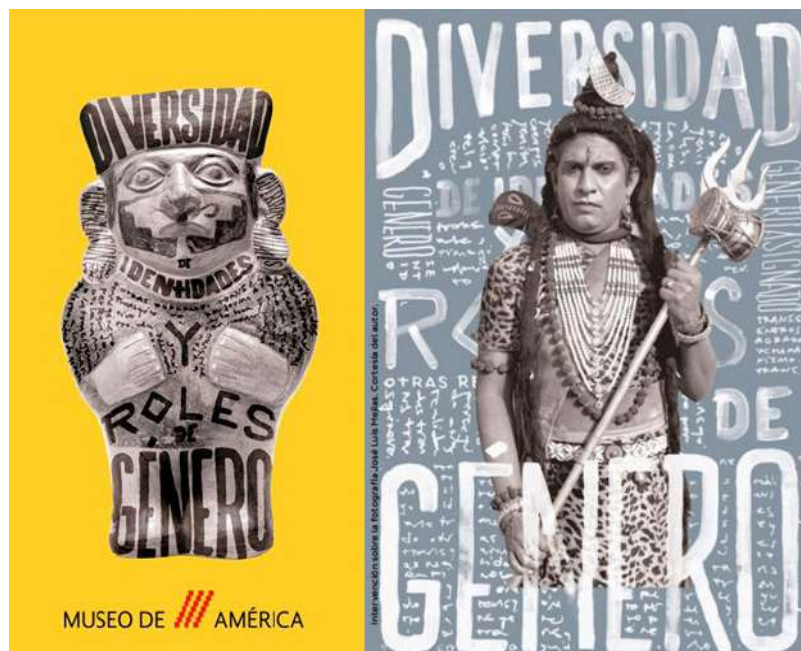

Figura 04. Trans. Diversidad de identidades y roles de género - Gutierrez, A.

Esto nos lleva al segundo enfoque que es la **expresión**, que equivale a la apariencia, actitud y comportamientos con que la persona manifiesta su identidad de género. Con esto, se puede relacionar con la percepción de la sociedad ante el género de un individuo. Por ejemplo,

en la revista *EL TIEMPO*, Donney Cardona del año 2021 relata su historia como persona no binaria, creciendo en un entorno rodeado de una influencia femenina que no se limitó por el simple hecho de haber nacido como niño. Fue en el colegio donde se encontró con factores que afectaron fuertemente su conducta llegando a preguntarse: *“¿Cómo me debo comportar? Quizá deba parecerse más a los otros niños de mi salón para que ya no me molesten”*. Durante un tiempo estuvo oprimiendo su personalidad no ser juzgado como homosexual de forma negativa. De la misma forma, en la revista *QUIÉN* del año 2016, Donovan Carrillos, patinador artístico que se presentó en Grand Prix Figure Skating fue criticado y humillado por utilizar la canción de Juan Gabriel de fondo. Su respuesta ante las burlas fue: *“No me molesta que me llamen gay porque no lo soy. Me enfurece que vean la palabra gay como una burla o un insulto a mi esfuerzo”*.

La importancia de estos temas hoy en día trascienden con la autoestima de las personas, los temas de género influyen en el bienestar de la gente, sin embargo en su mayoría se llega a percibir una intolerancia y rechazo hacia estos temas. Cuando se habla de la identidad y expresión de género, es necesario tener una concordancia entre la **identidad** de la persona y cómo ésta lo **expresa** a la sociedad para llegar a tener una confirmación de su **género**. Puesto que, las realidades de la sociedad influyen en la construcción de las identidades humanas, la discriminación a las personas trans se llega a dar por la idea de no considerarlas personas

“normales”. Cada cosa que se piensa es parte de una construcción social que hemos automatizado y normalizado, por eso a lo largo de la historia se ha influenciado a adquirir definiciones de lo bueno y lo malo en el género. A su vez esto hace que se llegue a excluir las diversas identidades y expresiones, eliminando así la característica del ser multifacético.

“La realidad del género consiste precisamente en los efectos de su representación: el género llega a ser real, cuando esa representación se convierte en auto-representación, cuando uno lo asume individualmente como una forma de la propia identidad social y subjetiva. En otras palabras, el género es tanto una atribución como una apropiación: otros me atribuyen un género y yo lo asumo como propio ó no” (Lauretis, 2014)

Tomando un ejemplo puntual, un hombre transgénero, cuyo sexo biológico al nacer fue mujer, al no sentirse cómodo con su género llegan a transicionar de su corporeidad para ser percibido ante los demás como un hombre “real”. Quienes nacen o desarrollan una incon-

formidad ante su género se debe a la normativa que presenta el sistema binario. ¿Porque existe la necesidad de discriminar a estas personas quienes no cumplen con el estándar de una sociedad binaria?

Esto crea una prisión de identidad, para que un hombre trans tenga que lograr su identidad deseada tiene que poseer un cuerpo y actitudes completamente masculinas gracias al concepto de género del hombre estandarizado. De ahí que, se creen etiquetas donde se complace a las personas de alrededor con sus ideologías. Dejando de lado la consideración de la identidad y expresión de género como cualidades del ser humano, que le ayudan a poder sentirse, verse y percibirse según la percepción de sí mismo.

“El conflicto que padecen las personas trans, localizado entre el género asignado al nacer y el género deseado, desbarata el ordenamiento social que demanda filiar como macho o hembra a cada criatura recién nacida. Resulta así porque las criaturas nacidas intersexuales no pueden clasificarse según el binarismo excluyente ” (Giberti, 2003, p.37)

CAPÍTULO 3.

Fase de Análisis:
Reconociendo colores

3.1 Marco de referentes: *Medios de representación*

Conforme a la temática se surge una pregunta: ¿Cómo se aborda el tema de identidad y expresión de género en medios representativos? Poner en escena estos materiales es importante para el desarrollo socio-cultural de los jóvenes así sea consumido de forma directa o indirecta. Para eso se revisaron algunos medios de entretenimiento que consumían antes los jóvenes algunos como: las tiras cómicas, libros ilustrados, caricaturas, películas y demás, todas ellas con contenidos narrativos diferentes y diversas formas de influenciar a las personas.

En los años 1900, la persona que compraba la prensa eran los padres/maridos que les atraían comics como *Bringing Up Father* del historietista norteamericano George McManus. Este cómic incluyó diferentes estereotipos de género, exprimiendo más que todo la imagen femenina introduciendo arquetipos de las mujeres hermosas solteras tenían que ser *strips* y damas desagradables las amas de casa cómo sería la esposa del protagonista. Hay que percatarse que la imagen que

ilustraban de la mujer, era realmente la *representación* de la época y a pesar de que los primeros años del cómic la mujer ganó importancia, resaltando los valores de la feminidad y sexualidad, la mujer no dejaba de ser dócil. Estos nuevos aspectos influenciaron a dibujantes masculinos, algunos como Chic Young que su estilo de dibujos de sus personaje en la tira cómica *Blondie* (1930) mantienen estereotipos de la época (Fig 05.), el varón siendo gracioso y con un diseño similar entre ellos, en cambio el diseño de las mujeres resaltando su figura voluminosa y la actitud de una ama de casa (Rodríguez, 2007). Otro ejemplo, la tira cómica de *Alley Oop* producida por V.T. Hamlin, que trata sobre gente de las cavernas prehistóricas que sigue la tradición de McManus, las mujeres tenían un estilo gráfico diferente de los hombres que se asemejan a simios. El riesgo de darle a los consumidores unos roles “correctos y aceptables”, exponer también temas como la homosexualidad, femenina y soltería eran fuertemente criticados debido a que estaba dirigido más que todo para el público masculino.

*Figura 05. Bringing Up Father - George McManus,
Blondie - Chic Young*

La televisión no se queda atrás, los dibujos animados de los años 90s introducen frecuentemente estereotipos sociales, los hombres considerados como seres fuertes, desorganizados y musculosos; contrario a la mujer que se presenta como un elemento frágil, suave y perfecto. Esto lo menciona Reig (2010), en el mercado se emiten series que logren vender y reproducir contenido sexista estereotipado como lo será la series de Los Simpson que presenta la típica familia norteamericana de esa época. Para Reig que analiza el papel de la mujer en los dibujos animados, comenta que existen 5 estereotipos, el más común es el “Roles entre la mujer y el hombre” que señala la posición de la mujer como ama de casa. Igualmente, estas series se siguen transmitien-

do lo que puede ser perjudicial la percepción de los jóvenes, ayudando a influenciar en estereotipos contruidos por la sociedad.

En la actualidad, uno de los programas que rompe de forma creativa los estereotipos de género, la expresión e identidad de género, y las relaciones entre parejas del mismo sexo indirectamente es Steven Universe una serie creada por Rebecca Sugar para la cadena de televisión Cartoon Network. La serie cuenta la historia de Steven, un niño que es mitad gema mitad humano que junto a las Gemas de Cristal protegen a las personas de Ciudad Playa de la amenaza de la invasión de las gemas fuera del planeta tierra. La serie toca el género en sus personajes indirectamente, ya que a diferencia de Steven que es un varón, todas las gemas de la serie son consideradas a simple vista como mujeres (Fig 06.). En el contexto de la serie las gemas, aunque tengan apariencia femenina no se definen en un género en específico teniendo la excusa de que son extraterrestres que vienen del espacio y no comparten la cultura humana. En una entrevista con NPR, Rebecca Sugar (2011) comentó lo siguiente: “Una de las cosas que es realmente importante para mí sobre el programa es que las gemas son todas mujeres no binarias...Son mujeres codificadas, lo cual es muy importante. Estaba muy emocionada porque sentí que no había visto esto”.

A lo largo toda la trama, el protagonista Steven en ciertos capítulos actúa o manifiesta características que la sociedad relacionaría con femenino como es llorar en

público, expresar sus sentimientos y empatía con los demás, usar atuendos femeninos como faldas o vestidos, La estética de los personajes de Steven Universe es diverso, se puede llegar a ver Gemas de diferentes tamaños y colores, moldea el diseño de la mujer dando a mostrar personajes anchos y sin curvas.

Figura 06. Steven Universe - Rebecca Sugar

Las ideologías de género tradicionales se han esforzado de mostrar que la sexualidad y la corporeidad como una sola, sin embargo se a llegado a comprender una separación del sexo de lo fisiológico. Es por eso que se afirma que la verdadera identidad de las personas radica en la mente y las experiencias vividas. La ideología que sigue la serie rompe los patrones que normalmente se generan del cuerpo y los comportamientos que deben estar basados netamente en el sexo.

Siguiendo con otro formato más actual está la historieta de *Boy meets Maria* del autor PEYO se aborda el tema del género narrando la relación entre personas del mismo sexo y donde existe una profundidad en cada personaje vinculado con la identidad. En este manga se cuenta la relación entre dos chicos de primer año de bachiller llamados Yuu Arima y Hirosawa Taiga que tienen vidas totalmente diferentes. En el estilo gráfico, PEYO presenta al personaje de Taiga con los arquetipos del chico normal, un protagonista con pelo corto y actitud confiada, que se encuentra rodeado de un ambiente masculino. Sin embargo, para el diseño de Arima, el autor no cae en estereotipos, ya que, puede haber dibujado al típico personaje con estética femenina para contrastar con Taiga, en cambio crea un personaje atractivo, donde fluye en cualquier estilo y expresión dependiendo las circunstancias. (Fig 07.)

En la historia se presenta al principio a Arima se le ve actuando en una actividad escolar usando ropa de mujer y bailando, cosa que enamora a Taiga. La confusión nace cuando el protagonista se entera que es realmente un hombre, de esta **confusión** nace la discusión sobre la identidad de género y la identidad sexual en cada personaje. En la historia, el conflicto en el personaje de Arima, en gran parte de su vida, debido a la inseguridad que le genera al estar en medio del género masculino y femenino, ya que pese a que se presenta como un hombre existieron situaciones que explican que sufrió de joven con su género como lo sería la manipulación de su madre al obligarlos a ser una mujer.

Figura 07. *Boy meets Maria* - PEYO

Explorando en las películas animadas, se encontró una película que se destaca en el diseño de personajes, representando a las personas en forma de almas y es *Soul* de Pixar (2020). Resumidamente trata sobre el Jerry que al morir llega al Gran Más Allá y al ser un alma se encuentra personajes como 22, un alma aún trata de conseguir un propósito para ir al mundo. El tema de las almas en la película es interesante, las almas que ya fallecieron se diseñan con figuras básicas a base de características de los personajes en vida y las almas nuevas presentan un diseño simple debido al no ir a la tierra aún no han tenido características que lo definan y en este caso, tampoco el género.

En el libro *The Art of Soul* (Fig 08.) se consigue aprender el proceso creativo que tuvo el estudio Pixar a la hora de crear personajes abstractos implementando la línea y el punto, dando así la posibilidad de crear siluetas que se llegan a entender como cuerpo de forma rudimentarios y sutiles. El ejemplo más claro Los Jerrys, un personaje que guía a los protagonistas en el Gran Más Allá, al analizar estos entes de energía cósmica, para poder ser comprendido al ojo humano se presentan en siluetas de líneas desde una forma abstracta. La idea de estos personajes era crear un ser sin género que esta fuera de la cultura humana y estereotipos, que al ser el universo mismo puede tener cualquier forma.

Figura 08. *The Art of Soul* - Pixar

3.2 El libro álbum

Un medio de representación con el que se abordará el proyecto es el libro álbum, ya que aborda temas sociales creativamente con el diseño editorial de una forma sutil, juntando la imagen y el texto. Algunas definiciones lo ven como un objeto cultural, así lo afirma Durán:

“un objeto cultural en forma de libro, fruto de una experimentación entre los lenguajes visual y textual -que mantienen una fuerte y dependiente penetración e interpretación entre sí – dirigido a un público que no ha de ser infantil forzosamente” (2007).

El libro álbum permite la libertad creativa a los autores, cosa que no se ve en otros formatos, con el uso de técnicas mixtas para ilustrar las historias y el uso de distintos papeles para que la experiencia sea innovadora. Incluso un motivo de su gran acogida en los lectores y es que las obras no se limitan a un público en específico, se ha pensado que el libro álbum es para los niños, sin embargo se percibe un aprecio de todas las edades. Acerca a los libros y el arte en general, se consigue una oportunidad para compartir diferentes temas y problemáticas donde se explore aportar a una nueva generación de nuevos lectores de tener un pensamiento crítico, si sea desde temprana edad.

Desde una definición más conceptual, desde la materia, la especialista en el formato álbum Linden, consolida:

“Un álbum es un soporte para la imagen, para el texto, para una composición y una organización libres, para una secuencia donde se quiere contar algo. Y aquí cabe todo”(2013).

Figura 08. Álbum[es]- Sophie Van der Linden

Este género editorial engloba distintas definiciones, y encima, de que existe también la **relación entre la imagen con el texto** que es primordial comprenderlo, ya que puede o no llegar a ser un tipo de libro en específico. Para comprender los diferentes tipos de álbumes, se

tiene en cuenta la obra de Linden, Álbum[es] (2015), dónde clasificar, organizar y sintetizar los diferentes tipos de libros. Al tener este recurso, aporta a tener un panorama más claro sobre la interacción que se llega a percibir en distintas obras literarias entre el texto, la imagen y el mismo formato de libro álbum, la estructura material que tiene, tanto interna como externa. En el capítulo “Funcionamiento” (Fig 09.) Linden habla de la distinción de tres tipos en el álbum, los cuales son: álbum ilustrado, álbum narrativo, álbum gráfico.

El primero es el álbum ilustrado, en estos libros el texto tiene un peso importante en la narrativa y es lo principal, en algunas ocasiones se crea antes que la ilustración las cuales suelen estar disociadas, pero tienen una carga interpretativa que enriquecen la obra de forma decorativa. El ejemplar de *Nosotras/nosotros* de Ana Romero (2019) muestra esta relación texto e imagen, donde la narrativa es las perspectivas de los dos géneros, el libro habla sobre cómo ha sido el pensamiento de los hombres y de las mujeres a lo largo del tiempo, algunos fragmentos son: *Nosotras “Algo tan simple como escribir, por ejemplo, se nos ha prohibido. No podíamos ensartar una palabra con otra para formar frases”; Nosotros “Algo tan simple como llorar, por ejemplo, era un verbo que debíamos ignorar. Pero las lágrimas a veces son invisibles”* (Fig 10.). Además de su formato interactivo, el texto destaca más que la imagen ya que la narrativa crítica las conductas y estereotipos encontrados en el género que aún se consideran normales o no.

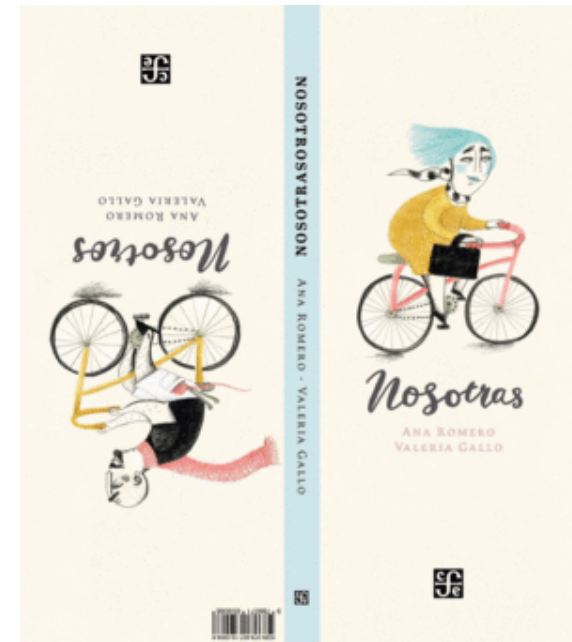

Figura 10. *Nosotras/nosotros* - Ana Romero

El segundo es el álbum narrativo, en esta obra se da la interacción entre texto e imagen, se complementa la una con la otra para comprender la narrativa, se crean paralelamente y suelen ser obras de un autor integral, en otras palabras, la creación del texto y la imagen lo hace una misma persona. En el libro, *Sirenas* de Jessica Love (2018) relata la historia Julián, un joven afro que desea ser una sirena, en el principio del libro se muestra a las sirenas como presentaciones femeninas. Una cosa a destacar de la obra es la figura que acompaña al protagonista que es la abuela de Julián, tanto en la imagen como en el texto se refuerza el apoyo y aceptación que le brinda la abuela a su nieto. En este libro las

ilustraciones se llevan el papel a mostrar la diversidad de grupos de peces representando los distintos grupos sociales, al cual las sirenas son las que quiere pertenecer el joven (Fig 11.). La apariencia de los cuerpos resalta por el diseño de vestimentas de los personajes, pues las prendas son el medio expresión de las sirenas y Julián aunque sea niño desea expresarse de esa forma.

Figura 11. Sirenas - Jessica Love

Por último, está el álbum gráfico, donde la relación entre la imagen y el soporte se destaca como mucho, el autor llega a manejar todos los elementos que comprenden el libro como soporte y donde el texto suele no ser tan narrativo o incluso no encontrarse. Un caso en particular es el libro *El monstruo de colores* de Anna Llenas (Fig 12.), una historia sencilla sobre el lenguaje de las emociones por medio de su personaje junto a los colores y texturas. Este libro se ha convertido en una fibra, ya que

se adaptado en de diferentes formatos, desde un libro para colorear al personaje, hasta en estilo Pop-Up que brinda una experiencia nueva para los usuarios interactuando con los materiales.

Figura 12. El monstruo de colores - Anna Llenas

Igualmente, al final Linden habla también la posibilidad sobre la creación de obras que convienen las relaciones ya mencionadas entre el soporte, texto e imagen, gene-

rando así híbridos. En algunos libros álbumes es interesante observar la disputa entre **las imágenes y el texto**, ya que las primeras invitan a detenerse y observar lo que narra la ilustración, en cambio la segunda genera la necesidad de seguir el texto narrativo. Un ejemplo sería la obra *Disparates* del 2013 (Fig 13.), que narra una historia tanto textual como visual, escrita por Eugenio Montejo e ilustrada por Gerald Espinoza. Este libro álbum, a lo largo de las ilustraciones de Espinoza, desarrolla su propia trama visual aparte de la textual, narrando una historia sobre un niño que busca a su gato desaparecido. Gracias al formato del libro álbum, la manera en que se ilustra y se diagrama las páginas con el texto, aporta y complementa de una forma sutil la relación entre esa narrativa textual y visual que caracteriza tanto este formato.

Otro ejemplo de un libro álbum que trabaja bien la relación de texto e imagen es *El Pájaro Negro* de Suzy Lee (2010), ya que sin la narrativa textual no se sabría la necesidad que tiene la niña ante la atención de sus padres y sin las imágenes no se entendería la tristeza y soledad que expresa la protagonista reflejando en las expresiones no verbales, que son el cuervo, su rostro y cuerpo (Fig 14.). El texto y las ilustraciones son dependientes uno del otro, con una estética de dibujo reconocida de Lee, por medio de la metáfora del cuervo, se llega a conectar con la protagonista en diferentes interpretaciones sobre la lucha que está pasando un infante, desde ver al cuervo por debajo de sus piernas hasta ver al cuervo tan grande como una casa.

Figura 13. *Disparates* - Eugenio Montejo

3.3 La narrativa y el género

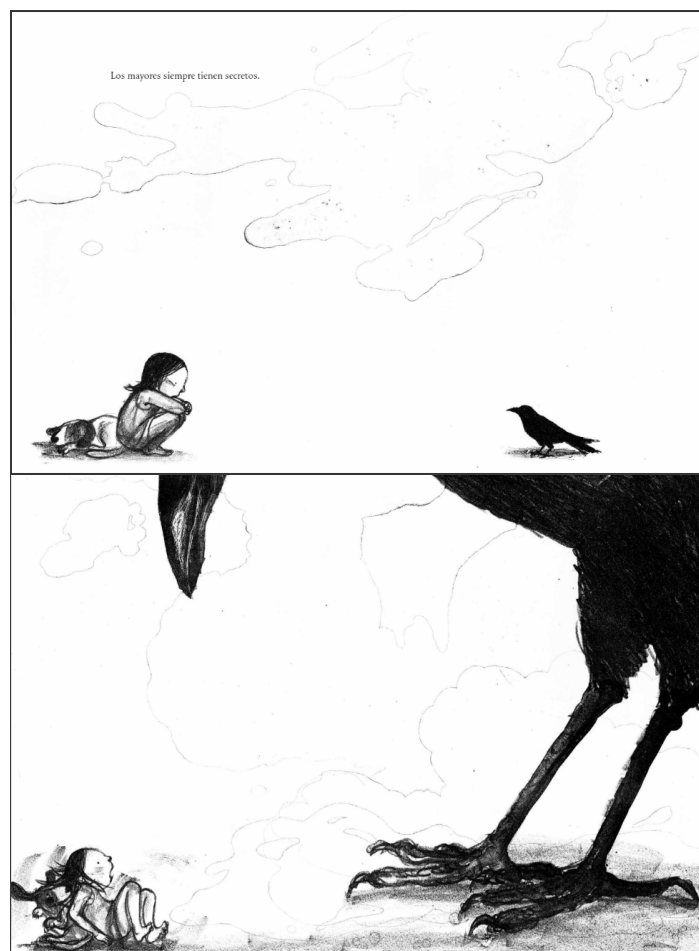

Figura 14. *El Pajaro Negro* - Suzy Lee

Al acercar a las personas a los libros y el arte en general, brinda la oportunidad para compartir diferentes temas y problemáticas que al final aportarán a una nueva generación de nuevos lectores de tener un pensamiento crítico, así sea, desde una temprana edad. La narrativa del libro álbum posibilita crear historias reales o de ficción aprovechando la imagen como una cualidad de comunicación visual, gracias a las expresiones verbales, no verbales y el aspecto físico de los personajes. Al utilizar recursos gráficos con iconicidad alta o baja, el uso de la semiótica, de las metáforas visuales logrando transmitir valores educativos y críticas a problemáticas sociales.

Por lo tanto, el libro álbum como estructura narrativa permite sintetizar temas como la identidad de género a través de imágenes, la idea que transmite el relato y su secuencialidad, ampliando la capacidad de análisis y percepción del lector. Por consiguiente, cuando se habla en la construcción de un libro álbum, se tiene presente 3 partes fundamentales que son: la imagen (lo visual), el texto (lo textual) y el soporte (materialidad).

Los siguientes libros presentan las cualidades necesarias para analizar cada parte puntual y permitir al mismo tiempo la exploración en algunas obras sobre cómo enfocan y abordan la temática de género, acotando específicamente en la identidad como reflexión conceptual en el formato.

3.3.1 La imagen

Más cerca al tema del proyecto, están *Mi sombra es rosa* (2021), en el libro inspirado en el hijo del autor Stuart, narra la historia de un niño diferente a los demás que no solo le gustan las cosas “no aptas para niños” sino que también tiene una sombra rosada (Fig 15.). A medida que avanza la trama el niño aprende a aceptar su sombra que es gracias a su padre. Sin embargo, aunque lo apoye en todo momento, existe ese temor reflejado en el padre al saber que el hijo puede ser juzgado por expresar una sombra rosa. El representar los géneros por medio de la imagen de las sombras de colores logra hablar de la identidad e igualdad de género desde un recurso metafórico visual. En este apartado, los colores rosado y azules en los personajes aportan al reconocimiento de las identidades de forma visual dándoles un protagonismo a las sombras, para comprender las emociones de cada individuo, que se ocultan ante los ojos de los demás.

Figura 15. *Mi sombra es rosa* - Scott Stuart

3.3.2 El texto

En el libro *La historia de Julia. La niña que tenía sombra de niño* de Christian Brue expone el tema de identidad de forma más explícita, desde la narrativa textual la obra cuenta sobre la pequeña Julia, una niña que está fuera de ser una ‘señorita perfecta’, por actuar de manera extravagante sin preocuparse por su apariencia. Cualidades que a sus padres no les parecen correctas, su figura materna no tolera la actitud masculina de su hija llamándola “muchachito”. Ante las quejas, aparece una sombra ante Julia, atormentando sin saber de dónde ha salido, esta sombra tiene forma de muchachito (Fig 16.). Aunque la imagen no es el fuerte en la obra, la técnica a dos tintas brinda un contraste de la sombra oscura de niño impuesta en el personaje de Julia.

En las dos obras se elogia el recurso de la sombra, los dos usan el mismo recurso para contar una historia y en cada una la interpretación llega a ser de diferentes maneras. Estos libros son importantes para las nuevas generaciones, el ejemplificar los temas del género en los libros se vuelve un factor es la crianza importante que facilita el diálogo entre los padres e hijos, las respuestas ante estos temas puede variar de pensamiento depende de cada uno si tomarlo de una forma positiva o negativa.

“Yo creo que si uno quiere, se puede ser niño y niña a la vez. ¡al diablo con las etiquetas! Christian Brue” (2018).

Figura 16. *La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño* - Christian Bruel

3.3.3 El soporte

Una de las características de los libros álbumes y de las narrativas impresas es el poder brindar una experiencia por medio de sus elementos visuales que sean palpables, donde se utiliza el cuerpo en función a la obra para conseguir una experiencia singular. Existe un grupo de libros que destacan a la hora utilizar materiales que enriquezcan la experiencia de usuario y dinámica en la lectura de la imagen, de Patrick George del año 2018 presenta libros que utilizan el material del acetato para contar historias, en particular el libro *Rescate Animal* (Fig 17.), se percibe como al pasar las páginas transparentes se crean dos lecturas en la misma composición. En este aspecto se enfatiza el uso del material en este caso el acetato que apoya de forma visual la composición de la imagen y a la narrativa de libro, lo último es importante, ya que para comprender la historia es necesario el elemento de superposición de la imagen. El acetato con la impresión del color al colocarse en la izquierda o la derecha se crea una nueva lectura interpretando mejor el contexto de la historia que es sobre en las dos perspectivas que se debe tener con los animales decidiendo si dejarlos libres y encerrados.

Figura 17. *Rescate animal* - Patrick George

3.3.4 La identidad

Un ejemplo que aborda el tema de la identidad está en el libro *Pequeño Azul y Pequeño Amarillo* de Leo Lionni (1959), donde se narra la historia de dos niños; uno de color azul y otro de amarillo que conviven con sus respectivas familias de colores, el núcleo más importante para un niño. A lo largo de la historia se llega a observar la connotación que tiene el color en este libro y el valor de la historia, a medida que avanza el cuento los dos amigos se divierten tanto que de la emoción se fusionan en un solo ser de color verde. Se puede llegar a interpretar como dos mentes en un solo cuerpo donde cada relación en la vida se convierte en un ambiente único de experiencias nuevas. La interacción y actitud de las personas tiene un efecto en los demás, llegando a influenciar, en este caso, la apariencia física. Tras este acontecimiento en el cuento al ser una sola mancha, los padres de cada niño no llegan a reconocerlos generando un sentimiento amargo en los personajes, un sentimiento de no ser aceptado por su aspecto, entrando en conflicto la identidad.

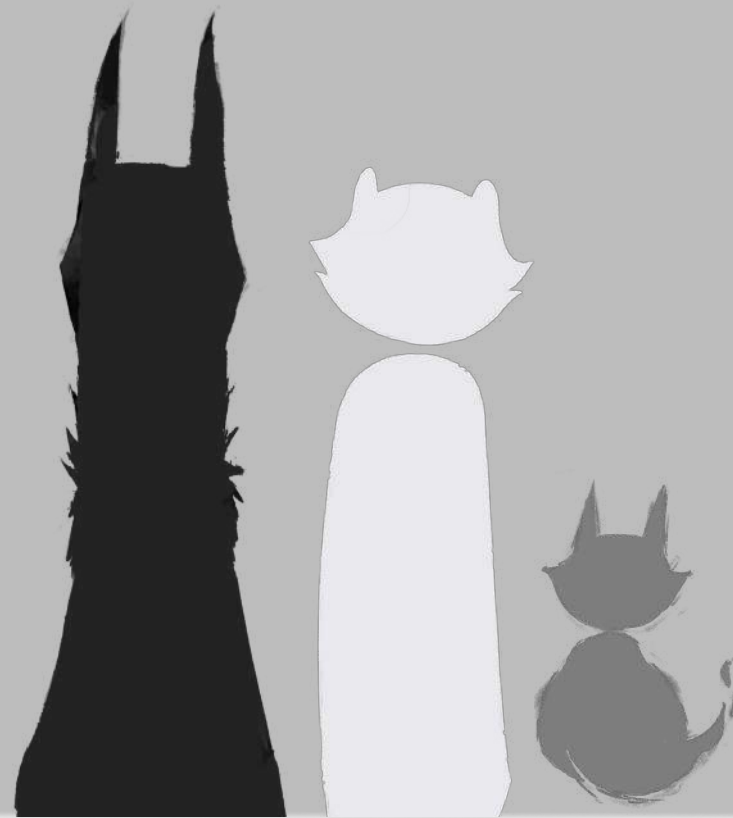
Los protagonistas que son dos manchas de colores, esa simplicidad de las formas acompañada del contraste de color junto con una narrativa clara se demuestra el beneficio de mínimos elementos se deben de tener para obtener un máximo de reconocimiento (Fig 18.). En esta obra se toca evidentemente la identidad de cada personaje con ayuda de la diferenciación del color y la variación de tamaño.

Figura 18. *Pequeño Azul y Pequeño Amarillo*
-Leo Lionni

CAPÍTULO 4.

Fase de Creación:
Gris, el nuevo color

4.1 Primer acercamiento:

Antes de comenzar a trazar líneas, se toma en cuenta las imágenes visuales que se tienen ante la temática del género, sacados en medios gráficos al azar creando así un moodboard. En esta observación, se analizó los referentes organizándose de dos formas: en el lado izquierdo se evidencia la diversidad humana y el lado derecho se muestra el sufrimiento ante el género. Se observan dos formas en las cuales se expresan los artistas, como si existiera un lado bueno y otro malo para abordar este tema.

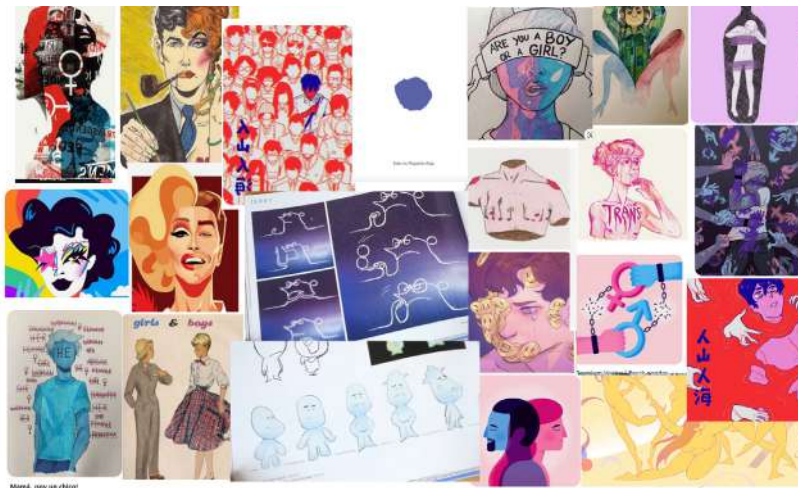

Figura 19. Moodboard

Al analizar más de moodboard (Fig 19.), el lado izquierdo se puede ver imágenes relacionadas a la diversidad en el género como la figura del hombre y la mujer compartiendo un solo cuerpo o incluso creando un medio entre los dos asemejando el tercer género. Con respecto a la composición y diseño de las imágenes, poseen una gama amplia de colores y estilos de ilustración sin dejar de usar el elemento visual de representación de diversidad que es la bandera LGBTQ+. En el lado derecho persisten piezas gráficas que representan el género de una forma melancólica y cruda debido a que las personas que en están *transitando*. En la composición se destacan fuertemente los colores rosa y azul con algunos tintes oscuros, con la finalidad de diferenciar sin problema los dos géneros y reflejar la frustración emocional que es tocar el tema. El uso constante de los símbolos de hombre (♂) y mujer (♀) junto con ilustraciones de los cuerpos de personaje expresando la transición de género con el cambio de su morfología corporal.

Se hizo un ejercicio rápido de bocetos rápidos que mostrarán lo aprendido en los textos y recursos gráficos aprendidos (Fig 20.)(Fig 21.)

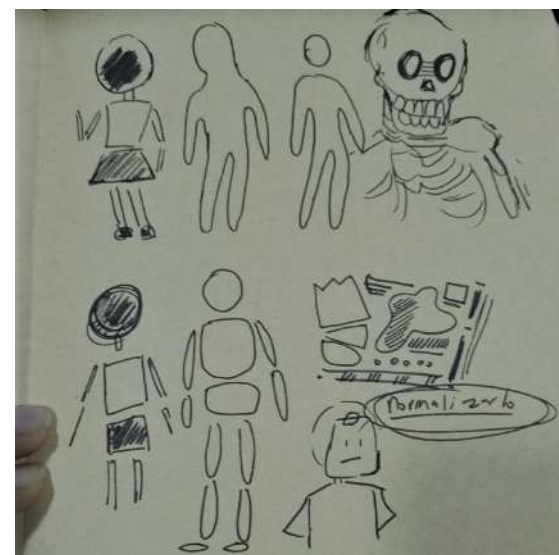
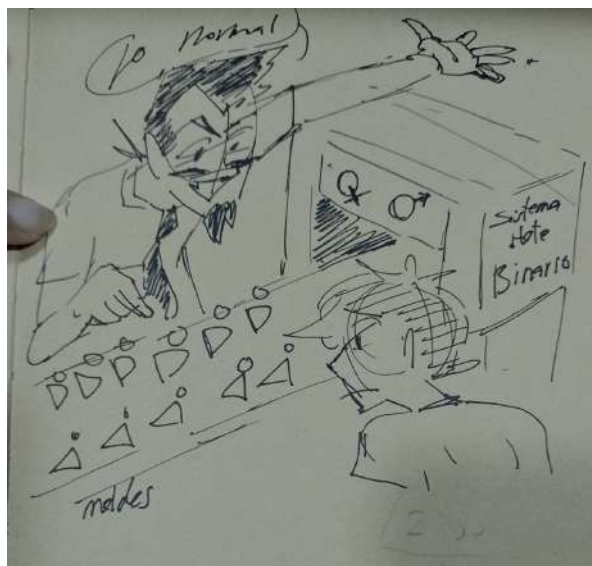

Figura 20. bocetos sacados del análisis de textos

Figura 21. Exploración del cuerpo

4.2 Proceso creativo

La importancia del proceso creativo en el mundo del arte, el diseño y demás áreas logra impulsar nuevas ideas a la hora de romper patrones ya establecidos. En este caso, el haber indagado en el género se fomenta un aprendizaje de los procesos tradicionales y en pensar nuevas alternativas para la creación del libro álbum.

En primer lugar, se ubicaron elementos básicos de la ilustración como la línea, las formas y el color empleando la técnica análoga y digital para realizar bosquejos rápidos. Se tuvieron varias ideas en abordar el género por medio de máscaras, las cuales ocultaban y disfrazaban la identidad del individuo (Fig 22.), esta alternativa de dejar de lado mayormente por la relación de la máscara con otras intenciones al esconder, lo cual no va enfocado el proyecto.

Figura 22. Alternativa de personajes

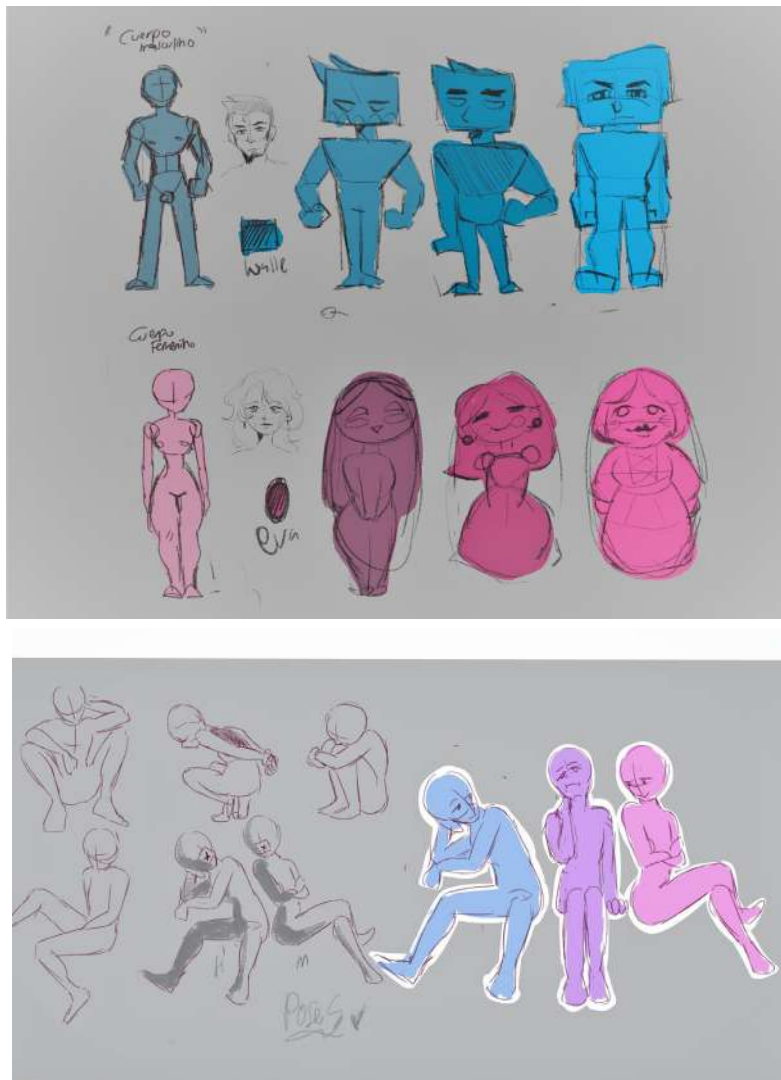

Figura 23. Bocetos del proceso de color y forma

Como se ha discutido en el transcurso del proyecto como se ha expuesto la mayoría de las cosas manifiestan una ideología de género, se observaron que en los libros álbumes el comunicar la temática lo hace con el uso de la forma y el color. En el caso de la forma, se exploró la anatomía del cuerpo humano dependiendo de la pose y junto con elementos como el peinado o la vestimenta pueden asemejarse a un cuerpo femenino/masculino (Fig 23.). Se exploró la estructura de cuerpos masculinos con líneas cuadradas con remates rectos y el femenino se usó formas redondeadas con trazos delicados. En cuestión del color, se exploró las tonalidades de azul y rosa como representación simbólica del género, elemento visual de reconocimiento más conocido. Al final se comprende que, a la hora de ver a un personaje, el color es la manera más rápida de diferenciar y representar el género a diferencia de las formas debido que se percibe primero el tono de las cosas y ya lo siguiente son cosas secundarias como sería el peinado, la vestimenta y la actitud del personaje.

Un conflicto que se vio en el proyecto fue el contexto de la obra, el cómo se abordaría la problemática, puesto que en anteriores libros se aborda la idea del género desde una forma indirecta o indirecta con usos de metáforas visuales, en contextos del hogar, del colegio, o en la vida cotidiana de los personajes. Se considera bastante como construir el relato con un contexto que engloba el tema de identidad y expresión sin ser visto de forma directa, sin llegar a verse como un cuento que solo las personas Queer o de la comunidad quisieran adquirir el libro.

En otro momento se presentó una discusión sobre diseñar una persona No-binaria o si bien a una persona andrógina para el diseño del personaje principal, esto lograría la posibilidad de representar esta identidad de género. Se explora la combinación de los colores azul y rosa para crear el tono violeta con la intención de que el personaje tenga esa gama de color (Fig 24.). Con respecto a la apariencia, se exploró las características faciales femeninas y masculinas que son comunes a la hora de diferenciar personajes de un género en el dibujo como son las pestañas, el pelo, los labios, la forma de la mandíbula, todas las estéticas que ya tiene una connotación al respecto del género.

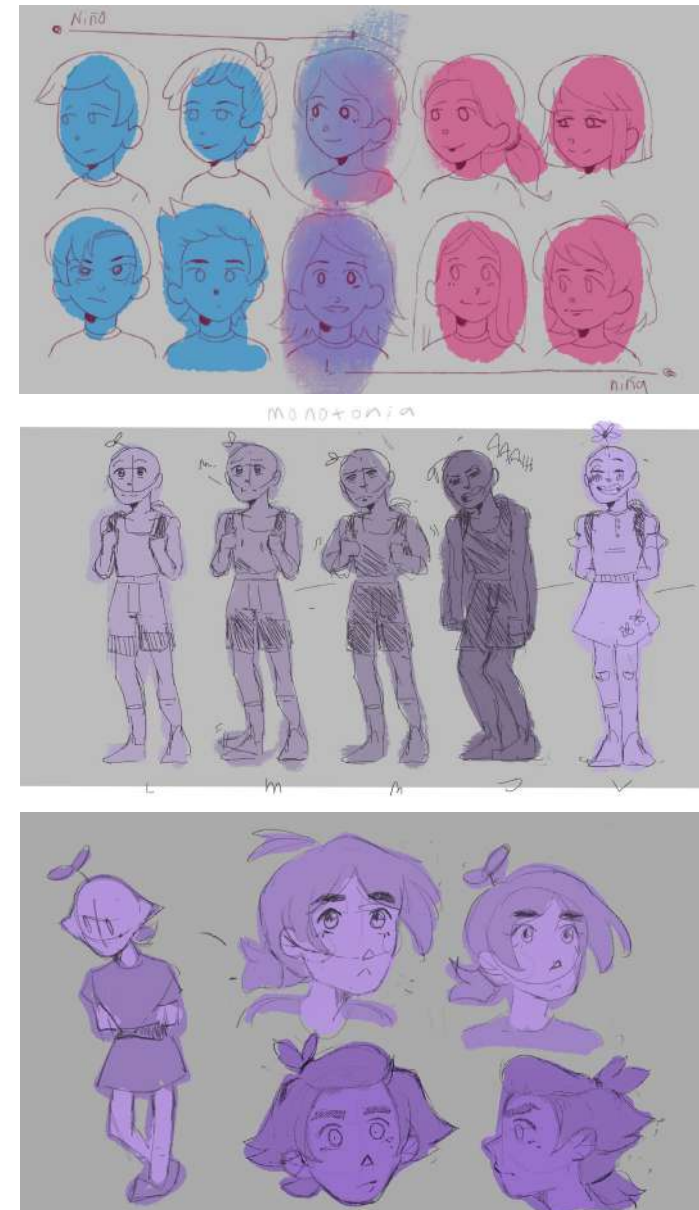

Figura 24. Bocetos del personaje no-binario

A lo largo del proceso de bocetación, a pesar de tener un avance del estilo, paletas cromáticas, escenarios (Fig 25.), no se llegaba a convencer la propuesta innovadora, ya que la exploración desde el color hasta la forma, implementa los arquetipos conocidos. Para poder abordar el género se tiene que descartar la existencia de una clasificación, más sin embargo el caer en los mismos arquetipos no llega a proponer una nueva perspectiva. También algo a destacar, la dificultad que se vio el crear un personaje donde las personas de cualquier género se puedan familiarizar más que nada por de las vivencias relatadas en la historia que por su apariencia.

Figura 25. Exploración de ideas de escenas

4.3 Construyendo la narrativa de Gris:

Con todo lo anterior, para la creación de la historia se redefinieron nuevos factores que siguieran con elementos como del color y la materialidad del libro álbum que son: el concepto del color, los roles de los personajes y la interacción del formato.

El concepto del color, se convierte un factor importante en la narrativa, ya que se piensa la idea del color con la identidad, vinculando los dos géneros; hombre y mujer con los colores negro y blanco, para así representar esas dos únicas identidades (Fig 26.). Es ahí donde nace el color gris, representando a las personas que no encajan con el sistema binario tradicional, Gris es el personaje principal, la combinación de los tonos negro y blanco. Una nueva identidad aparece en la historia que cuestiona los demás tonos. El rol de los personajes es el de representar a una familia tradicional, para ello se empleó el color y la apariencia: el Negro representando al padre con características rudas, el Blanco que representa a la madre con características suaves y al final Gris que es el infante como la combinación de los dos colores. Los demás personajes secundarios son siluetas de color blanco y negro que están fuera del vínculo familiar, la sociedad misma.

Figura 26. Primeros bocetos de Negro, Blanco y Gris

El último factor es el formato, la interacción que tendrá el personaje con el fondo será gracias a la materialidad que tendrá las páginas transparentes, ya que al avanzar en la historia este recurso ocultar y revelar colores en la composición de los fondos que se encuentra alrededor del personaje Gris, esa experiencia que tiene el personaje principal la comparte también el usuario al mover las páginas.

4.4 Color, línea y formato:

El concepto del color como identidad es importante en la obra, la unión de negro y el blanco crea una escala de grises que muestra la posibilidad de un nuevo color, Gris pasa por diferentes momentos donde descubriendo nuevos colores, la propuesta se da con la intención de no caer en lo típico colores rosa y azul ya conocidos. Para la estética de los personajes se pensó en diseñar criaturas de diferentes formas, abstrayendo la estructura del cuerpo humano y animales (Fig 27.), exagerando características hasta obtener una silueta, casi comparado como las almas de la película Soul. Los diseños de Negro y Blanco tiene tanto el trazo como las texturas de color que los diferencian del otro, logrando opuesto correcto, pero sin perder la forma de los cuerpos, con una silueta larga se muestra que son de la misma especie.

Figura 27. Diseño de personajes

El diseño de Gris nace de la combinación de las características de Negro y Blanco. Con respecto al color se tuvo que probar en diferentes tonos de gris para lograr un tono armonioso que se destaca de los fondos y demás personajes (Fig 28.). Las texturas y terminaciones del trazo mal dibujado en forma de boceto de Gris tienen la intención de reflejar las emociones del personaje al no ser aceptado. En la etapa de la historia en que aún

no se sabe su color (identidad) se llega a ver con más intensidad el trazo, sin embargo en las escenas donde muestra su verdadero ser, desaparece el trazo mal hecho (Fig 29.). En su momento se realizó bocetos a mano para luego avanzar en el uso de la técnica en digital para realizar las ilustraciones finales, con el fin de lograr los tonos y texturas en computadora.

Figura 28. Escala de grises

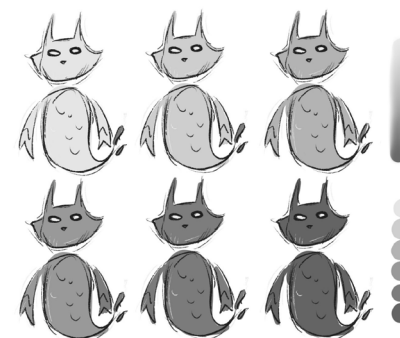

Figura 29. Estilos de trazos

En un principio la historia se contaría a medida que Gris descubrirá nuevos colores en cada escena y para una experiencia nueva se implementa el uso del material del acetato. Este material combina las imágenes impresas en transparente con las del papel propalcote para dar el efecto de revelar y ocultan colores en los fondos negros y blancos. Esta técnica de yuxtaponer la tinta sobre los fondos, es un medio no verbal de la obra que explora alternativas de materialidad y experiencia de usuario pasando las páginas de un lado a otro, aportándole dinamismo a la historia.

4.5 Storyboard:

Con respecto a la estructura de la obra, se elabora un storyboard a mano ilustrando de forma rápida, al tener los personajes y los elementos gráficos con diseños alargados, se pensó el tamaño del libro en formato vertical. La diagramación y la composición se diseñó en con páginas abiertas, utilizando planos generales que brindaran detalles en la imagen para dar importancia al color y formas (Fig 30.), y en los momentos donde se enseña la interacción de Gris ante las emociones, se utilizaron primeros y medios planos para la composición. En las escenas donde estará el uso del acetato, se intenta simular un pergamino que estimula el juego de lo que está delante y atrás del material.

Figura 30. boceto del storyboard

4.6 La imagen, composición y elementos gráficos:

Para el apartado de los fondos se intentó implementar colores planos sin sombra degradadas, usando solo el cambio de tono para generar profundidad, esta técnica tenía la intención de destacar a los personajes con el fondo. Sin embargo, se presentó un reto con relación a la paleta cromática, ya que en principio los tonos verdes y marrones de un típico ambiente de naturaleza, no reflejaba el concepto de un mundo donde solo excite el negro y blanco. A medida que el personaje descubrirá el mundo, se tenía que mostrar un antes y después de los fondos, Para una alternativa más acertada en los primeros escenarios, se pensó en usar los tonos neutros de forma monocromática (Fig 31.), usando diferentes tonalidades de grises, logrando una estética más acorde y uniforme. Se utilizó el trazo enredado y garabateado para reforzar en ambiente de presión que presentaba Gris durante la historia, el uso del color y el estilo de dibujo les otorgó a los elementos carácter y noción del contexto de la historia, acentuando también las acciones del personaje con el entorno (Fig 32.).

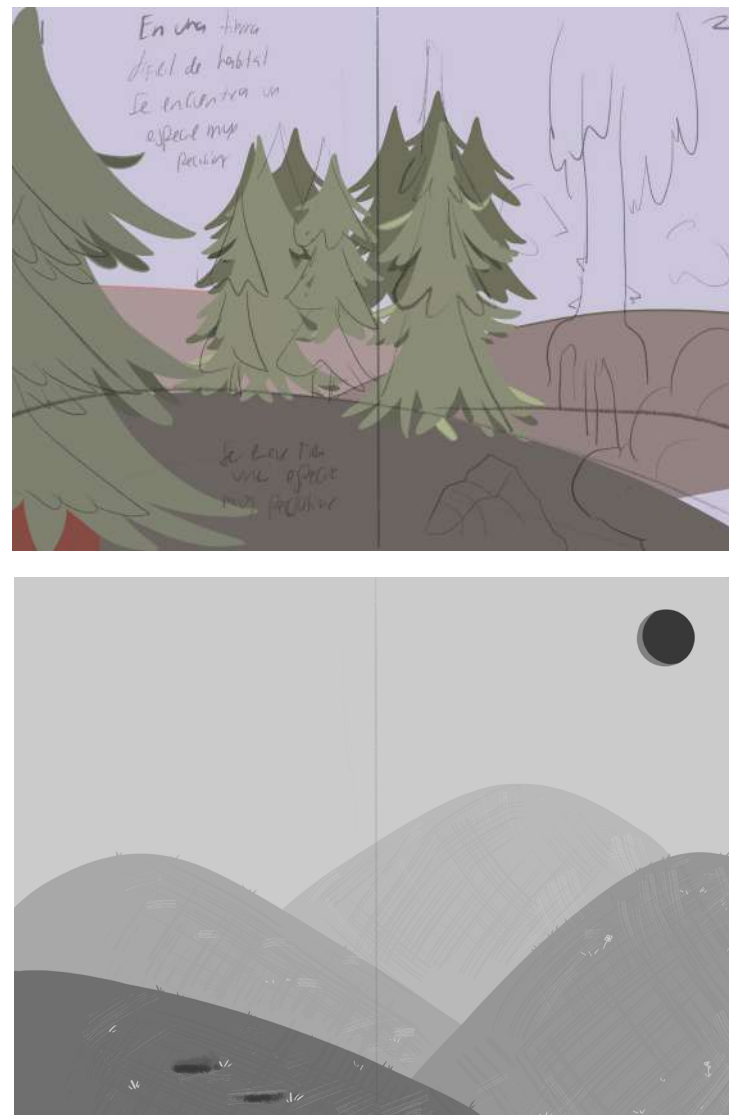

Figura 31. Proceso de fondos

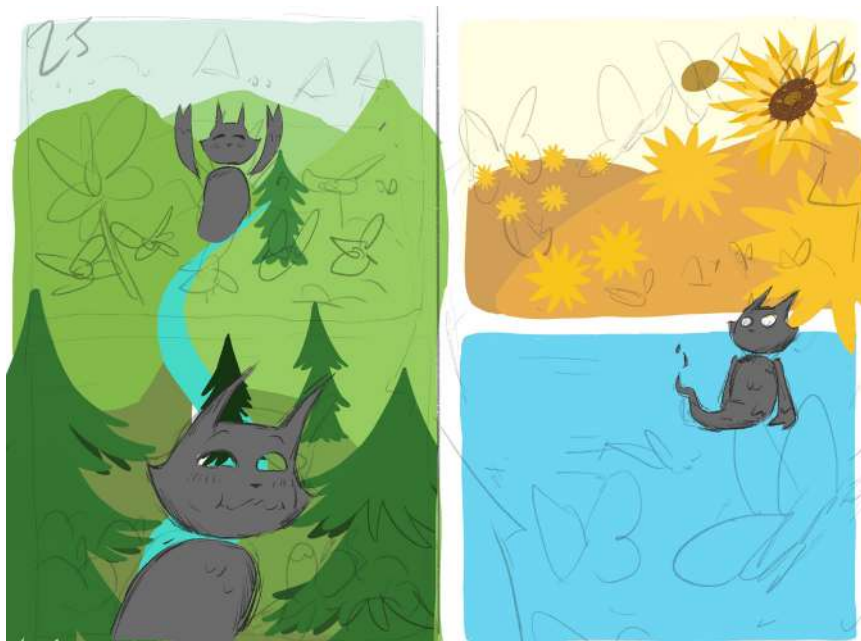

Figura 32. Proceso de color en fondos

Los elementos como: los árboles, las montañas y el sol tiene un valor agregado, los diseñados complementan para dar una mayor connotación a la estética de un mundo conservador en blanco y negro. Para los otros elementos como: las frutas, mariposa y flores representan una connotación siendo el cambio de pensamiento y aceptación hacia Gris. Al mostrar los guillos de pequeños colores que hacen cambiar la atmósfera, refleja el descubrimiento ante una perspectiva del mundo por primera vez, que logra contrarrestar los colores monocromáticos al principio del relato, implementando todos los tonos posibles de la paleta cromática, combinándolos entre ellos (Fig 33.).

El concepto del color no solo es importante al mostrar la existencia de los dos géneros, es también esencial para mostrar el personaje principal “Gris” viviendo sus experiencias y vivencias de un mundo que le enseña a descubrir su verdadero color, su verdadera identidad.

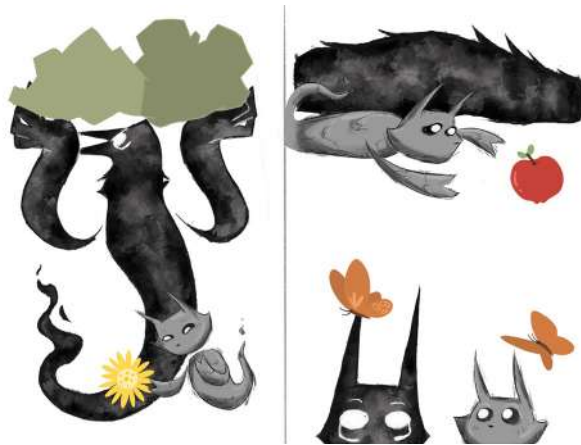

Figura 33. Elementos gráficos

Con respecto a la tipografía, se diseñó con el estilo de los personajes, la fuente se realizó por medio de un sitio web llamado Calligraphr, esto con el fin tener una línea gráfica en conjunto con las ilustraciones (Fig 34.).

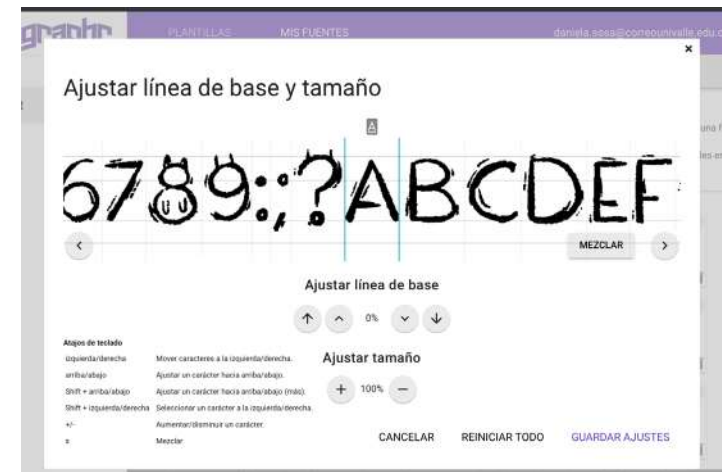

Figura 34. Diseño de identificador y tipografía

Texto:

4.7 Texto Narrativo:

La narrativa se genera a partir de como Gris afronta las dificultades que tiene su color, debido que vive en un mundo donde solo existe ser negro o ser blanco y el conflicto que tiene el personaje elegir ser igual a los demás o mostrar su verdadero color. Sobre el texto, al principio comunica el contexto de habiente que coexisten los personajes, más adelante se presentan los polos opuestos y finalmente se termina reflejando los sentimientos de Gris. La construcción del discurso de cómo se siente Gris alrededor de cada color es complementado con las imágenes de los lugares que ha experimentado.

1. En una tierra difícil de habitar... Se encuentra una especie muy peculiar.
2. **Blanco y Negro**. Son criaturas que de color no pueden cambiar.
3. De esta unión común, entre polos opuestos, se da un peculiar Gris.
4. Blanco y Negro se preguntan por el origen de **Gris**.
5. Para Gris, vivir en una tierra ofensiva y sin color, no es nada fácil.
6. Pero ser **aceptado**, es más difícil para Gris.
7. Para esconder su color, Negro le enseña a Gris a ser fuerte, ruidoso y poderoso.
8. Mientras que Blanco le enseña a ser astuto, tranquilo y a ser brillante.
9. A veces negro, otras veces blanco, pero siempre se siente en un constante gris...
10. Las criaturas que conocen a Gris, siempre se preguntan: ¿Cuándo cambiará de color?

11. Un día el mundo le dice a Gris que tiene que decidir. Gris tiene que detener los juicios y expresar lo que realmente es.
12. Gris te sientes, cuando te cubren las grandes montañas.
13. Gris eres, como el agua que fluye en el río.
14. Gris te ves, como cuando los girasoles toman el sol.
15. El mismo gris al que huelen las violetas en las praderas.
16. ¿Y qué tal? Ese gris que está en el sabor de las manzanas.
17. Al final, solo Gris, es ese gris alegre del aleteo de una mariposa.
18. Ese vibrante Gris, buscará conocer más caminos que lo lleven a encontrar su verdadero gris.
19. Gris, en realidad sigue siendo ese Gris colorido que nadie conoce.
20. Ahora, Blanco y Negro son capaces de conocer un poco más a Gris, aceptando su color.
21. Aprendiendo a cambiar de color.

Al hablar sobre los diferentes momentos Gris descubre nuevos colores en un mundo en blanco y negro expone a las personas las cuales no pueden encajar en el sistema binario adaptándose y librando del género siendo así un descubrimiento mismo.

Figura 35. Gris y la dualidad

4.8 Formato - prueba de impresión:

Para este apartado se tuvo que realizar una prueba de impresión para los tonos que se usarán para los fondos, que son colores complementarios. También se hizo una prueba a una sola tinta para la escala de gris, esto con el fin de tener en cuenta los contrastes que se tienen en los personajes con los fondos. Durante este proceso se observó distintos materiales para ver la reacción a la tinta en papeles como propalcote, opalina y sin olvidar en el acetato, para así ver la cantidad de saturación y como responde de manera correcta el material ante la yuxtaposición de colores. (Fig 36.)

Los artes finales se dividieron en dos archivos, el primero con las páginas para impresión en propalcote y la segunda para el apartado en impresión en acetato, al ajustar este archivo se tuvo en cuenta en la posición de los diseños para que encaja correctamente (Fig 37.). Para la encuadernación se generó un machote para tener como guía de enumeración de las páginas y también pensando en la yuxtaposición de la posición de las 8 páginas de acetato para luego mandar a imprimir.

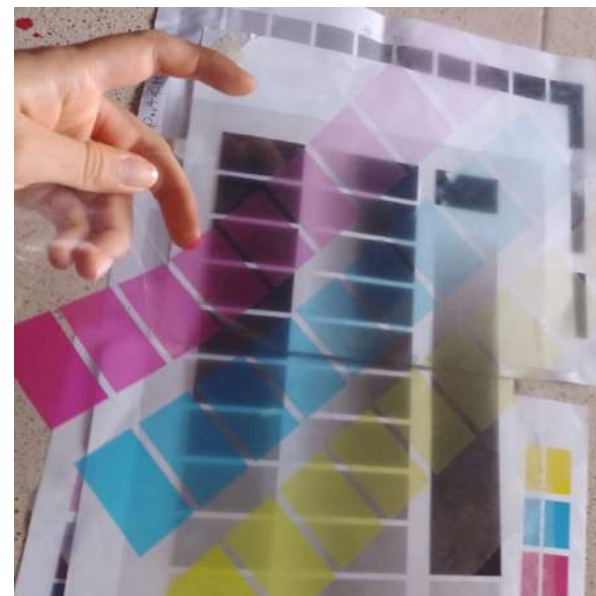

Figura 36. Impresión de papeles

Figura 37. Ajuste de diseño en acetatos

4.9 Prueba de público:

Para el desarrollo de la prueba, se eligió a infantes con edades alrededor de los 10 años y que estuvieran cursando quinto grado, teniendo en cuenta la autorización de los padres. Con relación al lugar, se pensó en la oportunidad de realizar la prueba en un colegio, sin embargo por motivos de las fechas de diciembre, los niños ya se encontraban de vacaciones. Con eso se optó en hacer la evaluación en la biblioteca del barrio el Dorado de la ciudad de Cali, esta biblioteca por su cantidad de niños con diferentes edades era acorde a poder colaborar con la prueba de público. Para la ejecución de la primera parte de la prueba, se realizó la lectura en parejas (Fig 38.), en un grupo los niños leían en voz alta acompañados de los padres y en otro grupo los niños se encontraban leyendo el libro en silencio sin los padres. A cada pareja se le dio la oportunidad de interactuar con el libro, cada niño pudo sostener y experimentar el material del formato.

Para la segunda parte de la prueba, los niños después de leer el libro respondieron 3 preguntas (Fig 39.), se les entregó papel y colores para que anotaran las respuestas: ¿Qué te pareció el libro? ¿Qué parte del libro te gustó más? ¿Qué te parecieron las páginas transparentes?

Figura 38. Primera prueba de público

4.9.1 Resultados:

La segunda parte generó los siguientes resultados (Fig 40.), en primera instancia, la prueba fue bien recibida tanto de los niños como de los adultos, resaltando las características del formato, su tamaño y color fueron de agrado. Los jóvenes al comenzar a interactuar con la historia, algunos leían pausadamente y repetían palabras debido a que el texto en algunas partes tenía términos poco conocidos. Con relación a la diagramación la ubicación de los textos tuvo un acierto bajo a la lectura rápida, cosa que se tuvo en cuenta a futuro en ajustar los artes finales.

Figura 39. Actividad de Gris

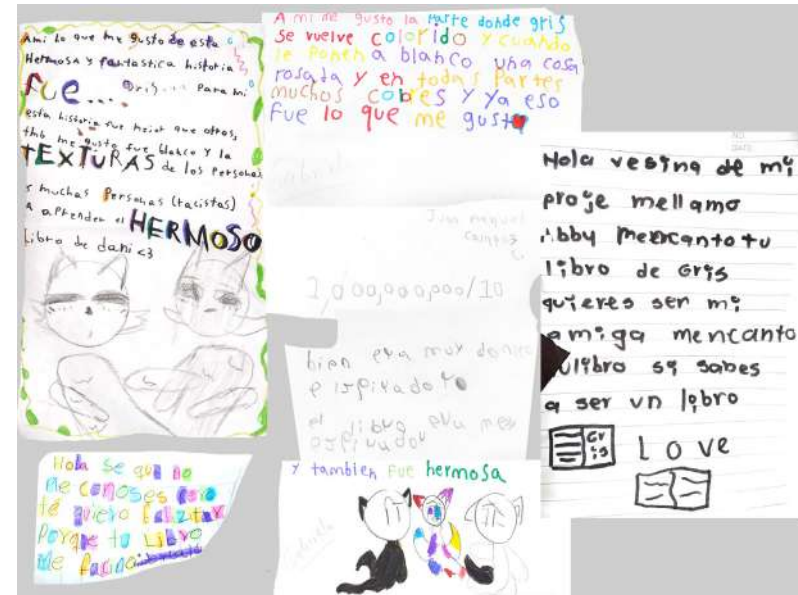

Figura 40. Resultado de la actividad

Se evidenció también la interacción de la materialidad del formato, los jóvenes desplazaban las páginas con normalidad, pero en su mayoría algunos se detenían a ver la página para ver si había dos páginas pegadas, esto era debido a gramaje del propalcote. Siguiendo con el acetato, se evidencio que en ambos grupos fue el material que más interés tuvo en la prueba, los comentarios de los niños fueron sobre lo divertido que era encontrar colores y formas nuevas, notando la manera en que se asombraban por cada página que movían de un lado a otro sin ninguna dificultad. Sobre la temática y contenido los niños comprendieron sobre la historia interpretádola de maneras diferentes, en ambos grupos les intereso la parte final, donde Gris y el mundo a su alrededor cambian de color.

Por último, se habló con los padres y se les preguntó sobre su opinión del libro, todos argumentaron su comprensión ante los demás de abordaba y la fascinación del material de acetato, algunos comentarios el deseo de poder comprar el libro a futuro y regalarlo a personas que se familiarizaron con la temática.

5. Culminación el proyecto

Encerrar la idea del género a solo las palabras “hombre y mujer”, implica el no pensar en la identidad, en la expresión e incluso en la sexualidad. Cerrar su significado a sólo el binarismo limita un conjunto de posibilidades, por eso para este proyecto fue necesario entender el tópico del género de manera amplia en tanto abarca muchas realidades y dejar de verlo de manera dicotómica permitió que se pudiera comprender que la experiencia de cada persona con el género es individual, y los problemas que surgen a su alrededor se dan por la costumbre de clasificar y juzgar a las personas por su apariencia, por su conducta y claro por su género.

Entender la separación entre género y sexo como lo trata Butler, de cierta forma es desafiante, ya que se debe deconstruir viejos y crear nuevos significados. Algunos conceptos como lo Queer ayudó a comprender la identidad de género al máximo por su gran expresión por fuera de las normativas establecidas por la sociedad. La idea de relacionar el sexo biológico con el género ha logrado crear una idea generalizada en la cual todos los hombres y todas las mujeres han llegado a tener un molde físico y social que seguir al pie de la letra.

Sobre las relaciones interpersonales, son influenciadas por la sociedad y al tenerlo presente nos permite inculcar mejores valores en la infancia. Por lo que enseñarles a apreciar a todas las personas por sus virtudes, cualidades y capacidades sin juzgar o sin tener en cuenta su orientación sexual o apariencia. De igual manera, evitar aquellas circunstancias, comportamientos y agresiones (verbales o físicas) que puedan generar rechazo. Así mismo, inculcando estos valores humanos, se puede desarrollar una empatía en la convivencia con las diversas comunidades.

En etapas tempranas como la adolescencia donde empiezan a aparecer cambios físicos y mentales, la recepción del conocimiento de la expresión del género es confusa y es ahí donde el libro álbum constituye la relación texto e imagen donde pretende ser más ilustrativa llega a ser más fácil de digerir temas sociales tan complejos como es la diversidad género. La exploración de este formato permitió comprender diferentes recursos visuales que permitieron acentuar, desarrollar y dar fuerza al relato de Gris, logrando combinar y comprender

la concepción del género. Gracias a el soporte de diversos testimonios y autores, se ha logrado desarrollar una perspectiva favorable que facilita el desarrollo narrativo de este proyecto siendo Gris es el resultado de una búsqueda exhaustiva de la comprensión del género.

La creación de ese libro álbum resultó ser una valiosa experiencia que gracias a las habilidades que se aprendieron en la carrera permitieron conceptualizar y comunicar el tema del género, pasando por un proceso de cuestionar, redefinir y experimentar a través de las cualidades del libro álbum. La narrativa de Gris materializa las emociones sobre el conflicto del protagonista frente a una comunidad que lo excluye por ser diferente, convirtiendo al cuento en una herramienta de reflexión y visibilizarían sobre la noción identidad de género a través de las imágenes.

Para mí fue un desafío llegar a una alternativa que estuviera fuera de los estereotipos ya conocidos sobre el color azul y rosa o sobre los tipos de corporeidad que es un tema también extenso e importante a tratar. Sin embargo, es inevitable no caer en los roles como que presenta los personajes de Negro y Blanco reflejando a un padre y una madre, de igual forma era pertinente reflejar los dos géneros de esta forma.

Este relato permite cualquier tipo de interpretaciones, la visión de cada persona ante esta temática del proyecto que se pueda visualizar después de que comentan sobre el libro, logrando que los lectores tengan en su poder nuevas perspectivas y abriéndose a un mundo de reflexión sobre uno mismo y hacia los demás convirtiéndose en una herramienta para cuestionar los rasgos de la identidad y expresión.

Hoy en día, es importante encontrar libros que gracias a su componente narrativo permitan tratar temas complejos, pero que también incentiven a nuevos lectores a tener un pensamiento crítico, así sea, desde una temprana edad. El no poder encajar con las expectativas de la sociedad y el hecho de no tener una conducta adecuada, un lenguaje apropiado, un cuerpo no acorde al sistema que rige hoy en día. Logrando así un sosiego al derecho a la libre expresión de cualquier identidad para llevar una vida sana y estable con uno mismo sin la constante limitación y repudio que la sociedad llega a percibir por ser diferente. Es aquí donde la identidad de género puede ser maleable, cambiante y diversa, donde siempre existirán personas que no se ajusten a estas reglas hegemónicas que transgreden a una expresión humana. Sin importar tu ideología, religión, orientación sexual, raza o personas Queer, tu expresión, tu identidad de género, más que una clasificación biológica y social es una forma de vivencia personal.

El trascender y descubrir otras posibilidades de expresión y corporeidad. Se puede decir que la sociedad está siendo más tolerante, pero que sigue en transición.

*“La identidad puede llegar a ser una cárcel”.
(Molina, 2015).*

6. BIBLIOGRAFÍA

Documentos:

- Lamas, M. (1994). Cuerpo: diferencia sexual y género. *Debate Feminista*, 10(5), p3-31. <https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/2.-Cuerpo-Diferencia-sexual-y-genero.pdf>
- Martínez, G. G. (2018). *Pensamiento dualista: qué es y cómo nos afecta*. psicología y mente. Recuperado 11 de noviembre de 2022, de <https://psicologiymente.com/psicologia/pensamiento-dualista>
- Belmonte, J. & Guillamón, S. (2008). Co-educar la mirada contra los estereotipos de género en TV. *Revista Científica de Educomunicación*, 31(16); 115-120.
- Barbieri, T. D. (1993). Sobre la categoría género: una introducción teórico-metodológica. *Debates En Sociología*, (18), 145-169. Recuperado a partir de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/view/6680>
- Foucault, M. & Guiñazú, U. (2007). *Historia de la sexualidad: La voluntad de saber. Vol. 1*. SIGLO XXI Editores. https://seminariolecturasfeministas.files.wordpress.com/2012/01/foucault_michel-historia_de_la_sexualidad_i_la_voluntad_de_saber.pdf (Original work published 1977)
- Lauretis, T. (1987). *Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction*. Amsterdam University Press. Págs. 1-30
- Butler, J. (1990). *El género en disputa/ Gender Trouble: El feminismo y la subversión de la identidad/ Feminism and the Subversion of Identity* (Tra ed.) https://www.lauragonzalez.com/TC/El_genero_en_disputa_Buttler.pdf

- Gutierrez, A. (2017). Trans. Diversidad de identidades y roles de género. https://www.researchgate.net/publication/317845224_Trans_Diversidad_de_identidades_y_rols_de_genero
- Sánchez, T. E. (2009). Desarrollo de la identidad de género desde una perspectiva psico-socio-cultural: un recorrido conceptual. *Interamerican Journal of Psychology*, 43(2), 250-259. Recuperado en 20 de febrero de 2022, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-96902009000200006&lng=pt&tlng=es.
- Rodríguez Moreno, J. J. (2007). La imagen de la mujer en los cómics estadounidenses (1900-1950). *TROCADERO*, 19, 123-134. <https://doi.org/10.25267/trocadero.2007.i19.07>
- Reig, R. & Chávez, R. (2010) Dibujos animados: Estereotipos de género, CHASQUI, Revista latinoamericana de comunicación, 4(111) 79-83. <https://www.revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/328/285%200>.
- Soler, G. (2019). Leyendo el arcoíris en las clases de Lengua: Hacia un modelo de escuela queer. Tesis doctorado, Universidad de Alicante. Departamento de Innovación y Formación Didáctica. <http://hdl.handle.net/10045/109375>
- DURAN, T. (2007). Álbums i Altres Lectures. Barcelona: Rosa Sensat
- Linden, D. S. V. (2013, 16 octubre). *Álbum(es)*. Ediciones Ekare.
- Correro, C. (2019, septiembre). *El libro-álbum, características y oportunidades para la educación literaria de los niños y niñas*. Researchgate. Recuperado 17 de octubre de 2022, de https://www.researchgate.net/publication/336065430_El_libro-album_caracteristicas_y_oportunidades_para_la_educacion_literaria_de_los_ninos_y_ninas

Entrevista:

Moreno Hernández, W. (2021, 31 julio). Ni hombre ni mujer: la historia de cómo me reconocí como persona no binaria. *EL TIEMPO*. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/donney-cardona-su-experiencia-como-persona-no-binaria-lgbt-607184>

Giberti, E. (2003) *SEXUALIDADES MIGRANTES GÉNERO Y TRANSGÉNERO*. Buenos Aires. República Argentina chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/http://dianamaffia.com.ar/archivos/sexualidades_migrantes.pdf

Videos:

La Red Interdisciplinaria de estudios de Género UNTREF. [Canal Untref]. (2015, 21 septiembre). *Conferencia completa de Judith Butler: «Cuerpos que todavía importan»* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=-UP5xHhzI7s>

TEDx [TEDx Talks]. (2015, 21 octubre). *La verdad es mentira / Daniel Molina / TEDxRiodelaPlata* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=f76D1DK7IBA&t=760s>

Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (FFyL, UBA). [Culturalcoop]. (2014, 7 mayo). *Conferencia de Teresa de Lauretis. Género y teoría queer* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SY_5x0BdIFk

Sugar. R(2011) Interview by The Mind Behind America's Most Empathetic Cartoon.

<https://the1a.org/audio/#/shows/2018-07-09/the-mind-behind-americas-most-empathetic-cartoon/114886/>

Formatos:

- Leo Lionni, L. (1959). *Pequeño Azul y Pequeño Amarillo* [Libro álbum]. Kalandraka. https://www.kalandraka.com/pequeno_azul_y_pequeno_amarillo-978-84-92608-34-8-castellano-1118.html
- Christian Bruel, C. (2014). *La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño* [Libro Ilustrado]. babel libros. https://babellibros.com.co/joomla/index.php?option=com_djcatalog2&view=item&id=24:la-historia-de-julia-la-nina-que-tenia-sombra-de-nino-&cid=123:ilustrados
- Ana Romero, A. (2019). *Nosotras / Nosotros*. FCE. <https://fce.com.co/producto/nosotras-nosotros/>
- Love, J. (2018). *Sirenas* [Libro álbum]. Editorial Kokinos. <https://editorialkokinos.com/producto/sirenas>
- Scott Stuart, S. (2021). *Mi sombra es rosa* [Libro álbum]. Penguin libros. <https://www.penguinlibros.com/es/cuentos-a-partir-de-4-anos/261234-libro-mi-sombra-es-rosa-9788448858216>
- Picasso, P. (1945). *Once estados* [Ilustración].
- Disney, P. (2020). *Art of Soul* (1.ª ed., Vol. 1). Chronicle Books. <https://lamadriguerashop.com/es/el-arte-de/6389-the-art-of-soul.html>
- Satizábal, A. (2019). *Emma y Juan* [Libro ilustrado]. <https://makemake.com.co/fichas/MM1081/emma-y-juan>.
- George, P. (2016). *Rescate animal* [Libro]. <https://www.librosmrfox.com/product-page/rescate-animal-pa-trick-george>.

