

Universidad
Rey Juan Carlos

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Universidad Rey Juan Carlos

Mujeres ilustradoras en España.

Un reportaje periodístico

Resumen:

Mujeres ilustradoras en España es un reportaje periodístico multimedia en línea que visibiliza la profesión de la ilustración, atendiendo a qué implica ser mujer ilustradora en España. Para su elaboración se ha realizado una investigación cualitativa basada en la realización de entrevistas semi-estructuradas a cinco ilustradoras españolas: Elenoia (Elena López), Marta Piedra, Dianaconda (Diana Robles), Cynthia Veneno (Cynthia Uceda) y Precariada (Diana Montero). De la realización de las entrevistas se ha obtenido que vivir de la ilustración es muy complicado, tres de ellas cuentan con otros trabajos. Aún así, el crecimiento de las redes sociales aporta a estas profesionales una comunidad a la que hacer llegar sus mensajes sobre la enfermedad, la salud mental, el feminismo o la exclusión de minorías, al tiempo que reciben encargos profesionales. El reportaje periodístico creado se estructura en tres capítulos: *Vivir de la ilustración*, *Redes sociales e ilustración* y *Mensajes a través del arte*. Estos capítulos atienden las condiciones laborales de esta profesión, a la relación de estas ilustradoras con las redes sociales y a los mensajes que contienen sus ilustraciones, y que hacen que su actividad profesional se sitúe en lo que llama “artivismo”, esto es, hacer reivindicación desde el arte.

TRABAJO FIN DE GRADO

Apellidos y nombre: Valero Rubio, María

D.N.I.: 50484605L

Correo electrónico: m.valeror.2018@alumnos.urjc.es

Director/a: Gloria Gómez-Diago

Grado en Periodismo

Grupo: Fuenlabrada, Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual

Curso: 2023/2024 - **convocatoria:** febrero

Link al reportaje: <https://reportajeilustrado.wixsite.com/mujeresilustradoras>

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.....	6
3. CONTEXTO DE LA TEMÁTICA ABORDADA.....	7
3.1. La ilustración en España: situación laboral, asociaciones y ferias.....	7
3.2. Herramientas online para la divulgación de la ilustración.....	12
3.3. Artivismo: arte y activismo en redes.....	17
4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y TRABAJO.....	19
4.1. Elaboración de entrevistas: muestra	19
5. ELABORACIÓN DEL REPORTAJE.....	23
5.1. Preproducción.....	23
5.2. Producción.....	24
5.3. Postproducción y maquetación.....	25
5.3.1. Moodboard.....	25
5.3.2. Tipografías.....	26
5.3.3. Paleta de colores.....	28
5.3.4. Estructura del reportaje: diseño y elementos.....	29
6. CONCLUSIONES.....	34

7. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA.....	35
8. ANEXO. TRANSCRIPCIONES	42
8.1. Entrevista a Elenoia.....	42
8.2. Entrevista a Precariada.....	49
8.3. Entrevista a Dianaconda.....	52
8.4. Entrevista a Cynthia Veneno.....	53
8.5. Entrevista a Marta Piedra.....	59
8.6. Mini reportaje.....	65
9. ANEXO. REDACCIÓN.....	68
9.1. Introducción.....	68
9.2. Capítulo 1: ¿vivir de la ilustración?	69
9.3. Capítulo 2: el papel de las redes sociales.....	71
9.4. Capítulo 3: mensajes a través del arte.....	73

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo de grado consiste en un reportaje multimedia online sobre la ilustración en España, más concretamente, enfocado en la figura de cinco ilustradoras españolas.

Para Díaz Arias (2013: 3), un reportaje se caracteriza principalmente por los testimonios, ya que el periodista construye y cuenta la historia y las situaciones a través de lo que los protagonistas, testigos y expertos le han relatado. “Un reportaje, multimedia o no, se concentra en mostrar un aspecto significativo de la realidad, no en abarcar las múltiples perspectivas de una gran cuestión periodística” (Díaz Arias, 2013: 8). Por ello, para la realización del mismo, hemos llevado a cabo entrevistas personales a cada una de estas ilustradoras, para que toda la narrativa del reportaje gire en torno a los testimonios de las mismas, su punto de vista y experiencias personales.

Este reportaje se enmarca en lo que se llama *slow journalism* o periodismo lento, ya que no busca la inmediatez ni busca transmitir hechos noticiosos recientes. En vez de eso, busca revalorizar y promocionar la cultura y apuesta por reflexiones profundas y por un resultado más creativo, frente a las publicaciones que se producen y difunden en el ámbito digital a gran velocidad en internet y especialmente en las redes sociales (Rosique y Barranquero, 2015). Con este reportaje buscamos realizar un producto periodístico de calidad, tanto en lo que se refiere a los datos e información, como en lo que tiene que ver con la forma. Como expresa Benaissa Pedriza (2017), el *slow journalism* se alimenta muy positivamente del uso de nuevas tecnologías multimedia, ofreciendo a los lectores nuevas formas de experimentar los reportajes, como es el caso de los diferentes vídeos e imágenes que conforman el reportaje, “siendo capaz de interesar tanto al público general, que consume noticias de actualidad elaboradas con rigor y calidad, como a otras comunidades de usuarios agrupadas en torno a publicaciones especializadas que cuentan historias en profundidad” (Benaissa Pedriza, 2017: 145).

En este reportaje titulado *Mujeres ilustradoras en España, un reportaje periodístico*, pretendemos adentrarnos, como ya hemos mencionado, en las historias de cinco ilustradoras. Nos ha interesado conocer cómo empezaron en el mundo del arte y si es una carrera profesional con tan pocas opciones de futuro como suele decirse. Además, hemos querido conocer cómo estas ilustradoras perciben el mundo y qué temáticas les parecen más interesantes para ser abordadas con su trabajo.

Nos ha interesado obtener perspectivas acerca de cómo es la situación de los ilustradores autónomos o *freelance* en nuestro país. En este sentido, nos ha interesado conocer si estas ilustradoras han conseguido vivir de la ilustración o si necesitan compaginar esta actividad artística con otras actividades profesionales. Plataformas como Tiktok o Instagram, o incluso algunas más ligadas al mundo del arte como DevianArt, son de gran utilidad para los profesionales de la ilustración, ya que muchos de ellos son autónomos y freelance que se han dado a conocer a través de ellas. Y las nuevas tecnologías no solo dan voz a estos ilustradores, sino que las plataformas y aplicaciones de suscripción y micromecenazgo, como Patreon o Ko-fi, sirven también para buscar formas de financiar su trabajo.

El arte se ha usado desde tiempos remotos como medio de expresión y protesta, gracias a su capacidad para transmitir ideas, emociones y mensajes de forma creativa y visual. Y gracias al poder de las redes sociales en nuestro tiempo, cualquier imagen que promueva mensajes llamativos y de acción ciudadana, que desafíe las normas sociales y cuestione el *statu quo*, se puede viralizar fácilmente. Por ejemplo, según Araüna, Willen y Tortajada, (2019); y Martínez, (2019); citados en Núñez Domínguez y Vera Balanza, (2021:3), es en la cuarta ola del feminismo cuando se potencia estratégicamente el uso de las redes sociales y de los medios digitales por parte de ilustradoras. Ellas, por lo general, usan el humor para tratar temas de diversa índole, como aquellos del ámbito interpersonal, como el sexo, el amor o la amistad; del ámbito laboral, como los estudios, el trabajo o la búsqueda de empleo; conceptos sociales y psicológicos, como la autoestima o la inteligencia emocional; o diversas ideologías, como el feminismo, la libertad o la diversidad.

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El objetivo principal de este reportaje multimedia es crear una narrativa centrada en el arte como profesión, específicamente en cómo es vivir de la ilustración actualmente en España y saber qué salidas tiene esta actividad profesional, interesándonos por los estudios que han cursado las ilustradoras entrevistadas y por su ocupación actual, para tener una visión de cada una de ellas.

Nos interesa conocer la realidad de esta profesión y las condiciones sociolaborales: cómo es el acceso de esta profesión en España, qué empresas hacen uso de ilustradores, cómo es su rutina de trabajo y su proceso de creación. Además, también nos ha interesado conocer cómo es la situación del mercado laboral, cómo es el proceso de publicar, si hoy en día se depende de las editoriales tanto como hace unos años, o si se depende menos, gracias a las alternativas que ofrecen las redes sociales, la autopromoción y los sistemas de mecenazgo a través de la red.

En segundo lugar, nos interesa profundizar en la visión del arte de estas ilustradoras españolas que, a través de su trabajo y sus ilustraciones, intentan transmitir mensajes de peso orientados a lograr cambios de mentalidad en la sociedad.

Además, nos ha interesado conocer si las ilustradoras consideran que realizan una acción social o una forma de activismo a través de sus ilustraciones. Y, en caso de ser usuarias de alguna plataforma de micromecenazgo, en qué momento decidieron empezar a hacer uso de estas, cómo recibieron la noticia sus seguidores y cómo les ha ayudado o no a desarrollar su trabajo.

3. CONTEXTO DE LA TEMÁTICA ABORDADA

En primer lugar, situamos la ilustración en España, con datos proporcionados por diferentes asociaciones del sector, que destacan las dificultades para cuantificar por completo un sector tan amplio como este. En segundo lugar, hablaremos de las herramientas actuales con las que los ilustradores cuentan para promocionar su trabajo a través de internet como son las redes sociales y, en menor medida, las plataformas de cómics online o *webcomics* y las plataformas de micromecenazgo. Por último, profundizaremos en el concepto de “artivismo” y en la capacidad que tienen los ilustradores para transmitir mensajes de concienciación social a través de sus viñetas, como es el caso de las cinco ilustradoras españolas que han participado en este reportaje.

3.1 La ilustración en España: situación laboral, asociaciones y ferias

Según el *Nuevo Libro Blanco de la Ilustración Gráfica en España*, una guía para profesionales de la ilustración (Altuna *et al.*, 2011), podemos definir a un ilustrador/a como el autor gráfico y creador de una obra visual que busca representar conceptos y transmitir ideas, a veces junto a un texto, mediante la creación de imágenes bidimensionales. Estas se pueden realizar a través de numerosas técnicas y materiales, y pueden ser editadas y reproducidas en diversos soportes, ya sean físicos o digitales.

El de la ilustración es un sector profundamente relacionado con el ámbito de la comunicación y que engloba múltiples categorías, como es la ilustración publicitaria, sujeta al marketing y la creación de identidades de marca; la ilustración narrativa, relacionada con la publicación de libros y novelas ilustradas; la ilustración científica, que se realiza para explicar conceptos y términos específicos de las ciencias, y la ilustración editorial, las viñetas y caricaturas propias de las revistas y los periódicos. Al mismo tiempo, podemos encontrar una gran variedad de ilustradores según su especialización, ya sean historietistas, animadores, dibujantes de álbumes ilustrados, artistas conceptuales, humoristas gráficos, dibujantes para agencias publicitarias, etc. En esta guía, añaden que “un o una profesional de la ilustración es una persona que estima hacer de la creación y difusión de imágenes un oficio en condiciones

laborales aceptables, de manera razonablemente rentable y obteniendo beneficios proporcionales al grado de difusión de su obra” (Altuna *et al.*, 2011: 13). Sin embargo, en el sector de la ilustración en nuestro país destaca la precariedad. En el año 2006, solo un 40% de las personas que se consideraban ilustradores se dedicaban a ello de manera profesional y vivían de ello (Albero, *et al.*, 2006, citado en Altuna *et al.*, 2011).

Es imposible determinar el número exacto de ilustradores en España. Esto se debe principalmente, a la inexistencia de un registro oficial o una base de datos que incluya a todos los profesionales de la ilustración del país. Sin embargo, en el año 2016, la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid (APIM), junto con el resto de las asociaciones de ilustradores nacionales y el Foro de Ilustradores Europeos (EIF) realizaron la encuesta “Usted está aquí, una encuesta nacional de ilustración”, con el objetivo de: “determinar un perfil demográfico y económico del ilustrador/a en España”. Los datos obtenidos se corresponden con los años 2014 y 2015, y realizaron esta encuesta a 443 profesionales de la ilustración. A partir de sus respuestas, podemos hacernos una idea del perfil del ilustrador promedio en España. Hay cierta equidad entre ilustradores (47%) e ilustradoras (53%), sin embargo, se percibe una brecha salarial, ya que la media de ingresos de las ilustradoras (mujeres) es de 9.473€, mientras que la media de ingresos de los ilustradores (hombres) es de 16.323€. Aún así, más de la mitad de los encuestados (tanto hombres como mujeres) afirmaron ejercer alguna actividad complementaria a la ilustración, relacionadas con la animación, el diseño, la hostelería, la arquitectura, la educación, la psicología, la realización de talleres, etc. Destaca un alto porcentaje de encuestados pertenecientes a asociaciones (47%), debido a que el asociacionismo está en auge y el hecho de formar parte de este gremio y juntarse con otros creativos y miembros del sector puede dar más posibilidades de crecimiento, tanto a los ilustradores veteranos como a aquellos que se inician.

La participación en asociaciones en gremios del ámbito artístico ha estado siempre muy presente. Aportan unidad y sensación de pertenencia a un colectivo, en el que se busca defender los derechos de los profesionales que lo conforman y combatir la precariedad en el

sector. Este tipo de asociaciones buscan la participación equitativa de sus miembros, ya que no funcionan como patrocinadores, agencias o clubes, sino como organizaciones que buscan luchar, a través de sus plataformas, para denunciar los abusos que los profesionales de la ilustración puedan estar sufriendo. Buscan conectar entre sí a sus socios y miembros para compartir experiencias e información, además de aportar asesoramiento legal a quien lo necesite. Suelen colaborar con otros organismos públicos y privados, como bibliotecas o museos, y organizar talleres, actividades y tertulias para promocionar este gremio y para dar a conocer y divulgar todo lo que este puede ofrecer. En sus páginas webs incluyen documentos y ayudas para descargar, además de contar con los portfolios de sus miembros.

En España, destacan asociaciones como la APIM (Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid) o la APIC (Asociación de Profesionales de la Ilustración de Cataluña), las cuales, además, forman parte de la FADIP (Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales), en la que también se encuentran las asociaciones de ilustradores de Galicia (AGPI), País Vasco (Euskal Irudigileak) y Valencia (APIV).

En cuanto a asociaciones internacionales, destaca el EIF (European Illustrators Forum), una red formada por 17 asociaciones de ilustradores de 14 países europeos diferentes, que reúne alrededor de 12.000 ilustradores europeos (en ella participan las asociaciones españolas mencionadas, agrupando unos 1200 miembros en total); y la Society of Illustrators, en Nueva York, considerada la organización sin ánimo de lucro dedicada al arte y a la ilustración más antigua de Estados Unidos.

Por lo general, cada asociación puede tener objetivos específicos, reflejo de las necesidades y metas de sus miembros, pero mayoritariamente, van a buscar fortalecer su comunidad y fomentar entornos propicios para el crecimiento en el ámbito de la ilustración.

Otra forma de divulgar la ilustración entre los propios ilustradores y, además, de acercarla al resto de la población, es a través de las ferias (algunas de ellas organizadas por las ya

mencionadas asociaciones de ilustradores). La participación en ferias de ilustración y artes y en concursos brinda la posibilidad a los profesionales de este gremio de contactar con otros compañeros, además de relacionarse con empresas y agentes del sector, como pueden ser editoriales y otros creadores, y observar las tendencias del mercado (precios, oferta y demanda, condiciones sociolaborales...). Estas ferias cuentan con la celebración de múltiples eventos como charlas, conferencias, exposiciones, mesas redondas, debates y tertulias, para los que, en ocasiones, es necesario reservar participaciones con antelación. Muchas veces, los ilustradores participantes cuentan con el amparo de un gremio, asociación o editorial, los cuales pueden aportar un espacio para la venta de los proyectos artísticos.

En cuanto a las ferias de ilustración celebradas en España, destacan los eventos celebrados en la capital, como es el caso de Dibumad, que se lleva realizando desde el año 2018 en el espacio de exposiciones del Palacio de Cibeles y cuenta con *stands* gratuitos previa convocatoria de 70 finalistas (Esdip, 2020); Ilustrísima, evento que se celebra desde 2014, conocido como el primer Salón del dibujo y la Ilustración de Madrid, organizado por el Museo de la Ilustración de ABC, y que incluye 40 *stands* gratuitos; o el Ilustrafest, la Feria de Ilustración de Madrid, que tiene lugar en el campus universitario de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) y este pasado año 2023 ha sido comisariada por Inmaculada Corcho Gómez, directora del Museo ABC y Javier Echevarría, director del Máster en Ilustración (Udit, 2023).

Además, destaca Irudika, el Encuentro Profesional de la Ilustración organizado por la Asociación Profesional de Ilustradores e Ilustradoras de Euskadi, en colaboración con Artium, el museo y centro de arte contemporáneo de Vitoria. Se trata de un evento de tres días que se suele celebrar en otoño y abre dos convocatorias: un certamen de animación y un certamen de ilustración, que permitirán a los artistas elegidos realizar una residencia artística en el museo con el objetivo de realizar un proyecto. En Barcelona se celebran los Utopía Markets, feria celebrada durante un fin de semana y que se centra en tres mercados creativos diferentes: la fotografía, la poesía y la ilustración. Desde 2006, en Gran Canaria, se celebra

una de las ferias más antiguas del sector: Animayo, la cual se centra en la animación y los videojuegos. Destaca que esta feria se ha exportado a otros puntos nacionales como Madrid o Barcelona, e incluso a ciudades extranjeras como Colombia o Belgrado. También podemos hablar de Mundos Digitales, el Congreso Internacional de Animación, Efectos Visuales y Nuevos Media celebrado en verano en A Coruña, y del Garabato Fest en Sevilla, organizada desde hace más de cinco años por Garabattage Ilustra en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS). Cabe mencionar los numerosos Salones del Cómic que se celebran tanto a nivel nacional como internacional, además de otros eventos relacionados con el anime, el cómic y el manga en muchas de nuestras ciudades, destacando los eventos de Madrid y Barcelona, como son la Japan Weekend o el Salón del Cómic (Esdip, 2020).

En el marco internacional, las ferias más destacables en el ámbito de la ilustración son la feria del libro de Montreuil (Salon du livre et de la presse jeunesse), organizado en el centro de convenciones del este de París, dedicado especialmente a la ilustración de libros infantiles y juveniles; en la misma línea, también destaca la feria del libro infantil y juvenil de Bolonia (Bologna Children's Book fair), cuya 61ª edición tendrá lugar este año del 8 al 11 de abril y cuya pasada edición reunió a más de 1.400 expositores y más de 28.000 visitantes (Asociación de Editores de Madrid, 2023). En lo referente a concursos destaca la Bienal de Bratislava, un concurso internacional organizado por la institución cultural eslovaca BIBIANA, la Casa Internacional de Arte para Niños, que reúne a más de 250 ilustradores de 36 países, y premia el trabajo de libros infantiles ilustrados (Bibiana, 2023). En el campo del cómic, el Festival Internacional del Cómic de Angoulême (Festival International de la Bande Dessinée, FIBD) se ha convertido en todo un referente. Celebrado desde 1974 a finales de enero en la ciudad de Angulema, siempre cuenta con la asistencia de importantes figuras del cómic francófono del momento (Angoulême Agenda, 2023). Por último, cruzando el océano, podemos mencionar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en México. Fundada por la Universidad de Guadalajara hace 38 años, su siguiente edición se celebrará del 30 de noviembre al 8 de diciembre de este año 2024, en el que España ha sido nombrada

Invitada de Honor. Se diferencia del resto de ferias porque, sin descuidar su propósito de “feria de negocios”, permite la entrada a todo tipo de público (Fil, 2023).

Como se puede ver, España es un país atractivo en el ámbito de los eventos relacionados con el gremio de la ilustración. No solo cuenta con numerosos encuentros, ferias y concursos a nivel nacional, celebrados a lo largo y ancho del territorio en ciudades diversas como Madrid, Sevilla o Barcelona; sino que también es un punto de interés a nivel internacional, ya que estos mismos encuentros atraen a público extranjero y, en aquellas celebraciones y ferias internacionales, nuestro país también cuenta con cierta relevancia.

3.2 Herramientas online para la divulgación de la ilustración

Con la evolución de la web y todas las nuevas formas de comunicación online, la ilustración ha sido uno de los ámbitos que más se ha popularizado, ya que está al alcance de cualquiera con un teléfono móvil y acceso a internet. A continuación, hablaremos de tres herramientas online que sirven para la divulgación de la ilustración o para el desarrollo de los mismos ilustradores, como son las redes sociales, especialmente Instagram como aplicación reina en este ámbito; las plataformas de cómics en línea o *webcomics* y las plataformas y aplicaciones de micromecenazgo, destacando las que cuentan con secciones específicas dedicadas a la creación y la ilustración, y que permiten que estos creadores y creativos perciban ciertos beneficios de su trabajo que, de otra manera, les sería imposible.

Entre las redes sociales más conocidas y destacadas actualmente encontramos Facebook, Twitter o Instagram, pudiendo decir que esta última se ha coronado como la red social por excelencia de las imágenes. No es de extrañar que sea la más elegida por fotógrafos e ilustradores profesionales y amateurs como escaparate para sus creaciones, por encima incluso de redes sociales específicas del mundo de la fotografía y el diseño, como Pinterest, DeviantArt o Flickr, ya que es una de las más masivas en cuanto al número de usuarios registrados en la plataforma (Contreras Fajardo, 2019), razón de peso para elegir esta red social sobre todas las demás, unido a todos los beneficios que ofrece como red social.

El diseño y el arte han entrado en la era de las redes sociales. Instagram tiene las tasas de participación más altas de todas las plataformas de redes sociales, el 48% de los compradores de arte utilizan esta plataforma (Hiscox, 2017; citado en Velázquez Ruiz *et al*, 2021: 82).

Como dice Charli Morgan en su artículo “The Social Art Revolution” publicado en el *Huffington Post* (2017): “Instagram has revolutionized the ways artists display their work, [...], you can curate your Instagram page to perfection - like a gallery, giving artists an unlimited space to showcase their work”, [Instagram ha revolucionado la forma en la que los artistas muestran su trabajo, [...], ahora puedes diseñar tu cuenta de Instagram a la perfección - como una galería, proporcionando a los artistas un espacio ilimitado para mostrar sus obras]. Instagram sirve como una ventana abierta al mundo para los ilustradores que quizá no puedan costearse un viaje a otro país o un pase en una galería, permitiendo que muestren sus creaciones a muchas más personas de las que podrían llegar de forma “tradicional”, además de permitir la creación de comunidades alrededor de dicha obra. La interacción es una parte vital de la web 3.0 y de las redes sociales, y es lo que permite a los creadores de contenido llegar a más gente, a través de los me gusta, de los comentarios y de compartir las imágenes.

Fans who follow your feed are key to your success, when they ‘like’ or comment on certain images, their followers can see those images, and if those people like them too, can decide to follow you as well...and then tell their friends...and so on. [Los fans que siguen tu página son la clave para tu éxito, cuando le dan me gusta o comentan en ciertas imágenes, sus seguidores van a poder ver esas imágenes también, y si les gustan, pueden decidir seguirte...y luego recomendarte a sus amigos...y así] (Bamberger, 2019).

La interacción entre usuarios y creadores no solo puede ser beneficiosa en cuanto al crecimiento en números de seguidores y “me gusta” recibidos, sino que también puede servir a los propios ilustradores y diseñadores para descubrir a otros compañeros de profesión, contemplar nuevas técnicas y nuevos métodos y obtener inspiración. Además, el uso de Instagram para la promoción de artistas plásticos no solo contempla el uso de la plataforma como galería de arte, sino también como herramienta de venta, ya que muchos ilustradores

cuentan con una tienda online propia, ya sea en una página web creada por ellos mismos, como en un mercado online como Etsy o Shopify, o a través de recompensas en niveles de plataformas de micromecenazgo (de las que hablaremos más adelante).

Otra de las herramientas de las que disponen los ilustradores para dar a conocer su trabajo a través de internet son los comics online o *webcomics*. En sus inicios, se encontraban en webs creadas por los mismos autores, en las cuales subían los episodios de sus cómics de forma periódica. Hoy en día, esta idea ha evolucionado y destacan plataformas y aplicaciones que reúnen cómics de cientos de ilustradores, como si de una biblioteca online se tratara (Liming, 2012). Morales (2012) siguiendo la definición de cómic de McCloud (1993), define el *webcomic* como: “imágenes pictóricas y de otros tipos, yuxtapuestas en secuencia deliberada, con la intención de transmitir información y/o producir una respuesta estética en el usuario; en función de las normativa lingüísticas y sintácticas propias de los medios digitales”. Abellán Hernández y Sidorenko Bautista (2023) matizan que el *webcomic* es, por definición, un producto cultural nativo de la web, en el que surgen nuevas posibilidades multimedia para la narración de historias, como el uso de gifs, sonidos, música ambiente e incluso de elementos de navegación o hipervínculos. Se trata de un fenómeno en expansión, gracias a la posibilidad que brinda a los creadores de reducir el número de intermediarios entre ellos mismos y sus lectores, desvinculándose del mercado editorial tradicional (Morales, 2012). Además de la posibilidad de retroalimentación mediante el uso de redes sociales, a través de las cuales los creadores pueden comunicarse directamente con sus lectores y promocionar este tipo de contenidos.

Plataformas como Webtoon o Tapas, creadas en 2005 y 2012 respectivamente, cuentan con gran popularidad en el sector y funcionan de manera similar: para que los creadores obtengan beneficios a raíz de sus cómics, ya sea por publicidad y anuncios o por el adelanto de capítulos, necesitan de un mínimo de suscriptores y visitas (de este beneficio, las empresas se quedan con un porcentaje). En caso de que dicho cómic alcance gran popularidad, pueden adjudicar un editor y/o un especialista en marketing para apoyar al creador o creadora y

potenciar dicha obra (Marchante Llopis, 2022). Sin embargo, la cantidad de beneficios que perciben estos artistas a partir del cómic online en sí es mucho menor en comparación con lo que ganan vendiendo merchandising e ilustraciones en ferias y convenciones y, por supuesto, mediante el uso de aplicaciones de micromecenazgo a través de las cuales, los lectores pueden apoyar el cómic directamente y con la plataforma de micromecenazgo como único intermediario. Cabe añadir que los *webcomics* que alcanzan un elevado número de lectores y popularidad suelen tener la oportunidad de trasladarse al medio material, de forma que se pueden llegar a publicar varios volúmenes de un cómic exitoso, pasando del formato digital al físico.

Como última herramienta online para la divulgación de la ilustración y, también, para la promoción de los propios artistas e ilustradores, destacamos el micromecenazgo, forma de financiación colectiva a través de plataformas online que se ha hecho muy popular en los últimos años para la creación de nuevos productos y proyectos como películas, libros, juegos, e incluso campañas políticas y proyectos sociales (Barbieri *et al*, 2019). Esto se lleva a cabo mediante pequeñas donaciones, las cuales suelen tener a cambio, recompensas o reconocimiento por el apoyo (González-Pola, 2019: 16). En el ámbito de la ilustración, muchos artistas optan por el *crowdfunding* para la recaudación de fondos para financiar sus proyectos de arte, como libros ilustrados, cómics o series. De esta manera, no necesitan depender de la financiación de editoriales o galerías y pueden llegar a crear pequeñas comunidades, formando una base de seguidores fieles a su trabajo (que suele estar apoyado también por una sólida presencia en redes sociales).

The success of online crowdfunding platforms takes place in this context where users are interested in being part of projects, in participating in the building of our society and of our environment. [El éxito de las plataformas de *crowdfunding* en línea tiene lugar en este contexto donde los usuarios están interesados en ser parte de los proyectos, en participar en la construcción de nuestra sociedad y de nuestro entorno] (Gómez Diago, 2015: 186).

Podemos diferenciar cuatro tipos de micromecenazgo según la plataforma elegida por los usuarios y según la relación establecida entre los creadores del proyecto y los donantes (Gómez-Diago, 2015, y Barbieri *et al.*, 2019). En primer lugar, encontramos el micromecenazgo basado en donaciones, el cual, se sustenta a través de donaciones sin ánimo de lucro: los donantes aportan dinero sin esperar nada a cambio, solo por el deseo de apoyar el proyecto. Es una de las formas más populares de micromecenazgo. Ko-fi es un ejemplo de plataforma de micromecenazgo a través de donaciones. Creada en 2014, esta plataforma se basa en la “compra de cafés virtuales”, lo que significa que no obliga a fijar una cantidad determinada para el crowdfunding ni una fecha de inicio o fin. De esta manera, en el ámbito de la ilustración, muchos creadores incluyen en sus perfiles de redes sociales, galerías y tienda online, un enlace a su página de Ko-fi, de forma que los usuarios pueden hacer pequeñas donaciones puntuales o fijar donaciones mensuales.

En segundo lugar, podemos hablar del formato de micromecenazgo basado en recompensas. Supone aportar a los patrocinadores unas recompensas establecidas a cambio de sus aportaciones, como productos exclusivos, beneficios especiales o descuentos. En el ámbito de la ilustración, los profesionales suelen ofrecer recompensas enfocadas en el mundo digital, como la opción de elegir la temática de su próxima ilustración en redes sociales o emoticonos personalizados; o recompensas materiales, como ilustraciones impresas y otros artículos que pueda tener el artista en su tienda. Ejemplos de portales que ofrecen la modalidad de mecenazgo mediante recompensas son Indiegogo y Patreon.

En tercer lugar, encontramos una variedad de micromecenazgo basado en préstamos, en el cual, los prestamistas ofrecen su aportación a los creadores en forma de préstamos que deberán devolver con intereses, como el portal web Kiva. La última forma de micromecenazgo que podemos encontrar es el de inversión, también llamado en inglés *equity-based crowdfunding*. Este modelo ofrece la posibilidad de comprar una parte de la empresa o del proyecto, siendo una forma de invertir en la empresa y compartir un porcentaje

de beneficios. Estos últimos modelos de crowdfunding no son los más populares en el sector de la ilustración.

Para Barbieri *et al.* (2019: 3), el *crowdfunding* permite reunir en determinados proyectos a aquellos protectores de la cultura y amantes del arte que busquen rentabilizar su inversión y contribuir en proyectos artísticos de particulares con diversas escalas de inversión, siendo una práctica que además permite evitar los intermediarios financieros convencionales. En lo referente a este micromecenazgo de arte, destaca la plataforma Patreon, ya mencionada, como reina en el sector. Cuenta con un apartado para creadores, que además subdividen en diferentes categorías: creadores de podcast, creadores audiovisuales, músicos, artistas y desarrolladores de videojuegos. Destacando a los artistas más punteros y reconocidos de cada categoría. La plataforma Ko-fi cuenta con apartados similares, al igual que la española Verkami, que amplía la oferta de micromecenazgo, no solo a la música, la literatura, el cine y la ilustración, sino también a las artes escénicas, el diseño, la fotografía y la ciencia. Que estas plataformas distingan ámbitos tan diferentes del arte supone un cambio positivo en la forma en la que estas profesiones son percibidas por la sociedad y por las personas que deciden apoyar a ciertos creadores y proyectos artísticos.

3.3 Artivismo: arte y activismo en redes sociales

Podríamos definir el arte como la práctica de elaborar obras, ya sean musicales, literarias, pictóricas, arquitectónicas, etc., sin embargo, no llegaríamos a definirlo por completo. Para muchos expertos, definir con exactitud qué es el arte no es nada fácil. El arte surgió como una necesidad humana, como una forma de expresión inherente de las personas. Y a lo largo de la Historia, se ha ido amoldando a cada uno de los eventos sociales, políticos y culturales según la manera en que se ha ido empleando. El arte tiene la “capacidad de trascender límites y suscitar emociones fuera de su tiempo” (Gallego García, 2009). Incluso hay quien afirma que el arte solo tiene que hacernos sentir algo para ser considerado como tal. Pero sin duda, podemos afirmar que el arte es un reflejo de la sociedad que lo crea en cada momento. Cada

tendencia artística supone un reflejo de la realidad en que se genera y los propósitos que busca cumplir.

Relacionado con el arte está el concepto de “activismo artístico”, que proviene de la politización de la vanguardia europea de entreguerras, para referirnos a aquel activismo que, mediante modos de producción de formas estéticas busca la acción social (Expósito *et al*, 2012: 1). Por su parte, otros pensadores e historiadores, como Nina Felshin, establecen el concepto “arte activista”, para hablar de la unión entre el arte y la política, donde lo importante no es solo la denuncia o la protesta que se ejerce, sino también la “intervención social directa” (López Cuenca y Bermúdez Dini, 2018: 18). Supone emplear el arte como medio para transmitir un mensaje de cambio y reivindicación que afecte a la sociedad para cambiar. El *artivismo* conforma un movimiento de cuestionamiento a las ideas políticas a través del propio arte, “mediante narrativas de carácter social en las que se hace partícipe al espectador para potenciar la concienciación colectiva frente a situaciones de riesgo e injusticia social” (Ortega Centella; 2015: 103).

“Al resaltar la dimensión activista de estas prácticas, la concepción tradicional del arte se ve desbordada. Las acciones del activismo artístico buscan producir modificaciones profundas y a largo plazo de la sociedad, puesto que se piensan a sí mismas [...] como instrumento puntual que forma parte de un proyecto más ambicioso de modificación social, política y subjetiva” (RcS, 2012: 46; citado en López Cuenca y Bermúdez Dini, 2018: 22)

En los últimos años, el uso de las redes sociales como Instagram o Facebook por parte de mujeres ilustradoras con el objetivo de reivindicar diferentes situaciones sociales, visibilizando sus situaciones concretas en determinados ámbitos como el político, el económico, el religioso o el cultural, se ha incrementado, lo que ha supuesto un cambio en los contenidos de redes sociales: “El trabajo de estas activistas es una gran oportunidad para introducir el feminismo en la agenda temática de las redes sociales, que en este momento está dominada por el consumo y la cultura de la sobre exposición”, (Martín García y Martínez Solana, 2019: 63).

Para Velázquez Ruiz *et al.* (2021: 91), “una de las tantas tareas de las ilustradoras es incitar al lector a la reflexión constante, permitiendo así generar presencia en espacios no imaginados y de suma trascendencia para la colectividad”. En la época actual y gracias al desarrollo de la web 3.0, las artistas plásticas cuentan con una mayor visibilidad y pueden servir de portavoces de ciertas problemáticas sociales globales, generando una conciencia en la población y cambios de conducta en pro de la sociedad, de la economía, del medio ambiente y de todos los ámbitos de la vida. “El mostrar por medio de la ilustración algún problema genera cierta incomodidad y forzosamente determina una división de posturas”, (Velázquez Ruiz *et al.*, 2021: 84). De esta manera, podemos afirmar que el arte tiene cierto peso en la sociedad, está dotado de capacidad para generar un cambio social gracias a los mensajes que transmite y al valor que le otorgamos como creadores, espectadores y consumidores.

4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJO

Para la elaboración de este reportaje, en primer lugar, se ha revisado material bibliográfico e informes sobre el sector para poder contextualizar bien la temática abordada. A continuación, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a cinco ilustradoras seleccionadas.

La entrevista de Elenoia ha sido realizada de forma presencial, debido al contacto que tenemos con la artista y el resto de entrevistas se han realizado de forma online gracias a la facilidad para cuadrar horarios y a la inmediatez que este medio aporta.

4.1 Muestra

Elenoia

Elena López (32 años) se graduó en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y después realizó un Grado en Ilustración. Actualmente vive en Aranjuez y compagina su labor como ilustradora con su trabajo como profesora de certificados de profesionalidad. Ha realizado diferentes proyectos para revistas e ilustraciones infantiles, portadas de libros y

logotipos. En un futuro, tiene pensado abrir su tienda online, además de realizar el máster habilitante para poder impartir Dibujo y Pintura en institutos y FP.

Su proyecto más importante y en el que se está volcando actualmente es un álbum ilustrado que refleje la realidad que ella vivió con el cáncer, una enfermedad que sufrió hace unos años y, como dice ella en redes, donde hace concienciación de la enfermedad a través de sus ilustraciones, “nunca te abandona”.

En los últimos tiempos, ha estado participando en numerosos concursos, exposiciones en galerías y dando charlas y conferencias, y le gustaría formar parte de la Asociación de Ilustradores de Madrid (APIM). Cuenta con 2.900 seguidores en Instagram, red social en la que ha centrado todas sus viñetas en hablar de esa parte más negativa del cáncer y de lo que supuso para ella.

Dianaconda

Diana Robles (27 años), reside en Madrid y estudió una Triple Diplomatura en Diseño, Publicidad e Ilustración. En 2019 terminó la carrera y en 2021 fue cuando “dio el boom” en Instagram y desde entonces se dedica más a fondo en la ilustración, aunque lo compagina con cualquier trabajo que consiga.

Diana obtiene ingresos relacionados con la ilustración de su tienda online, de publicidades, adelantos por el libro que publicó hace poco: “Misión en las antípodas” (editorial HarperCollins) y por trabajos por encargo para empresas e individuales.

Esta ilustradora no pertenece a ninguna asociación de ilustradores, pero tiene un pequeño círculo de colegas y compañeros del gremio entre los cuales se apoyan y ayudan. La única red social que tiene es Instagram, ya que es el medio más fácil para transmitir de forma visual contenidos. Cuenta con 96.000 seguidores en esta red social y en sus viñetas trata temas

como la salud mental, la vida laboral o el feminismo, desde un tono sarcástico y despreocupado.

Precariada

Diana Montero (30 años), vive en Madrid. Estudió Derecho y Ciencias Políticas, pero se dedica a la Publicidad y trabaja en una agencia. Lleva pintando toda la vida, y hace dos o tres años surgió la cuenta de Precariada, momento en el que empezó a trabajar más en serio en ella y ver que la podía convertir en un segundo trabajo. Compagina la ilustración con su trabajo de publicidad porque “le daría un poco de agobio que su pasión se convierta en su trabajo”.

Como ilustradora, sus principales ingresos son la tienda online y las colaboraciones que hace con algunas marcas, además de haber publicado un libro: “Precariedad” (editorial Martínez Roca).

Diana no pertenece a ninguna asociación, pero sí que está planificando formar una con varias de sus compañeras ya que, en un trabajo solitario o individual como este, considera que este tipo de asociaciones proporcionan esos compañeros de profesión que a lo mejor en tu espacio habitual no encontrarías, con los que poner información en común en cuanto a facturas, condiciones laborales y experiencias (tanto positivas como negativas), etc., todo con el objetivo de ayudarse y buscar consejo.

Eligió Instagram porque era la red social que mejor funcionaba del momento, además de porque es la más visual, encajando con el mensaje que quería transmitir y con la forma en la que lo quería transmitir. Cuenta con 167.000 seguidores en esta red social, en la que sube viñetas relacionadas con la situación laboral de precariedad, salud mental y estándares sociales, rodeados de un tono humorístico.

Cynthia Veneno

Cynthia Uceda (29 años), reside en Sevilla y lleva desde los 21 dedicándose profesionalmente a la ilustración. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y, posteriormente realizó una Especialización en Murales en la Escuela de Arte de Sevilla. Actualmente, desde hace un año, compagina la ilustración con un trabajo en el gremio de la hostelería como chef. Sus principales ingresos relacionados con la ilustración recaen de lo que venda a través de Instagram, tiendas físicas que hagan colaboraciones con artistas, exposiciones, encargos y proyectos junto a empresas, ayuntamientos o asociaciones.

Cuenta con 16.000 seguidores en Instagram, red social en la que sube ilustraciones relacionadas con el feminismo, la reivindicación del colectivo LGTBIQ+ y la sexualidad. Además, en los últimos tres años, se ha especializado en la creación de murales colaborativos con poblaciones en riesgo de exclusión, como niños y mujeres maltratadas.

Marta Piedra

Marta Piedra (40 años). Vive en Madrid. Estudió Bellas Artes, la FP de Informática, además de un máster. Ahora se dedica a la Ilustración, al Diseño Gráfico y al humor.

Trabajó durante más de 15 años como informática. No le gustaba lo que hacía, así que viajó a Costa Rica y México, donde vivió durante varios años y desarrolló su personalidad como creativa y emprendedora, como relata ella misma en su página web.

Cuenta con 159.000 seguidores en Instagram, red social a la que sube viñetas llenas de humor, sobre la sexualidad, la salud femenina, donde también ha hecho colaboraciones con marcas como Bloom, Cruz Roja o Therapy Chat. Además, ha publicado tres libros: *Lo más fácil es complicarlo todo* (editorial Random Comics), *¿Materniyá?* (editorial Zenith) y *SexFaqs. Lo que sí preguntan los adolescentes* (este último junto a Lara Castro-Grañén, editorial Larousse).

5. ELABORACIÓN DEL REPORTAJE MULTIMEDIA

5.1 Preproducción

La primera fase del reportaje es considerada la más importante, porque en ella se cimentará el resto del trabajo. Para ello, durante los meses de febrero y marzo de 2023 se elaboró un plan en el que se incluyó un esquema de los principales capítulos del reportaje.

Durante el mes de febrero de 2023 se procedió a elegir las ilustradoras a las que entrevistáramos y alrededor de las cuales girará todo el reportaje, además de a la búsqueda de información sobre la temática abordada: la precariedad en el mundo de la ilustración, el uso de las redes sociales por parte de los ilustradores, las formas que tienen de ganar dinero a través de ellas y a través de páginas de micromecenazgo, y el uso del arte como forma de expresión y reivindicaciones sociales.

Durante principios del mes de marzo de 2023 se planteó contactar con las ilustradoras elegidas a través de su correo electrónico o a través de los mensajes directos de Instagram (debido a que todas son bastante activas en esta red social), con el objetivo de proponer fechas para realizar entrevistas y dar paso a la fase de producción. A medida que se realizaban las entrevistas, fase que se extendió aproximadamente desde junio hasta agosto de 2023, se iban transcribiendo. Una vez esta fase estuvo finalizada, daba comienzo el proceso de postproducción: momento en el que era necesario hacer una selección de la información y organizarla según las secciones del propio reportaje y según los formatos utilizados: en formato de texto, vídeo o imágenes. Cabe destacar que la fase de ponerse en contacto con diferentes ilustradoras se alargó más de lo esperado y, ante la situación de no recibir respuestas, se decidió ampliar el tiempo de realización del reportaje. Esto nos dio la oportunidad de contactar con ilustradoras interesadas en participar, además de ampliar el contenido con la elaboración de un mini reportaje audiovisual en el que acompañamos a una de las ilustradoras a una exposición realizada en el taller de arte “Sala Privada” en Aranjuez. Esto también implicó la necesidad de más tiempo para poder editar el reportaje y los vídeos

empleados, los cuales, al contar con subtítulos para mejor accesibilidad, han requerido un mayor esfuerzo.

Finalmente, con toda la información redactada y seleccionada, se procedió a la fase final de la postproducción, que consistió en el diseño de la web para el reportaje multimedia, creando una página organizada y navegable, con sentido en su conjunto. En este sentido, una vez seleccionadas las herramientas tecnológicas y los recursos que se utilizaron, se preparó una plantilla para la maquetación, se seleccionaron las tipografías adecuadas a los contenidos del reportaje periodístico, se diseñó la interfaz de usuario, definimos la estructura de navegación y los niveles de interactividad del sitio web y adaptamos al formato web los contenidos obtenidos de la realización de la fase de documentación y de la elaboración de las entrevistas.

5.2 Producción

Para la realización de los vídeos del reportaje se han utilizados los siguientes materiales:

- Las entrevistas online se han llevado a cabo a través de Google Meet o Whatsapp Web y se han grabado mediante el programa OBS Studio.
- La entrevista de Elenoia y el mini reportaje sobre la exposición *Vidas Paralelas* se han grabado con una cámara Nikon 7.200, un micrófono de corbata AGPTEK Z02C mini, un móvil Huawei Lite 9T y una cámara GoPro.
- Además, se ha pedido permiso a las entrevistadas para emplear imágenes suyas, que han cedido para este reportaje.

A la hora de elegir un portal web para alojar, crear y diseñar el reportaje multimedia, hemos elegido la plataforma Wix, debido a que es una plataforma para el desarrollo web estudiada en la carrera de Periodismo y Comunicación Audiovisual, por lo tanto, contamos con experiencia para manejarla. Además, esta herramienta cuenta con recursos fáciles de usar e intuitivos, con todas las posibilidades de imágenes y galerías, vídeos y audios, pudiendo diseñar de cero de forma manual.

En cuanto al programa elegido para editar los vídeos que aparecen en el reportaje, se optó por el programa DaVinci Resolve, el cual es un software de edición de vídeo gratuito muy completo para nuestro propósito y que cuenta con las herramientas necesarias de etalonaje, edición, títulos, transiciones y subtítulos.

5.3 Postproducción y maquetación

González Díez y Pérez Cuadrado (2001: 21) definen el diseño como “el arte de proyectar un producto para que cumpla su función del modo más adecuado y dentro de una estética acorde con su tiempo”. En el ámbito periodístico, el diseño editorial busca “potenciar el mensaje informativo” y atraer al lector, a través de la organización y la presentación de textos, imágenes, videos, tipografías y colores.

En la elaboración de este reportaje multimedia seguimos ciertos patrones por los que se caracteriza el diseño periodístico, como es comunicar de manera precisa, clara y legible, manteniendo una jerarquización de la información. De esta forma, se buscó eliminar todo lo que pudiera distraer la atención del lector, distribuyendo la información en el texto de manera equilibrada, sin causar peso visual. Además, se buscó comunicar de manera coherente y manteniendo una continuidad.

5.3.1 Moodboard

Para contextualizar el proyecto y diferenciarlo mediante un estilo visual propio, que lo identificase como un reportaje cuya temática principal es la ilustración, hemos elaborado, antes de nada, un *moodboard*. Según Llasera (2021), se trata de un tablero con forma de collage que recopila diversos elementos visuales, como imágenes, ilustraciones, texturas, colores, incluso frases y tipografías. De esta manera, podemos guiar el diseño de la página web hacia lo que tenemos en mente gracias a dichas referencias visuales.

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

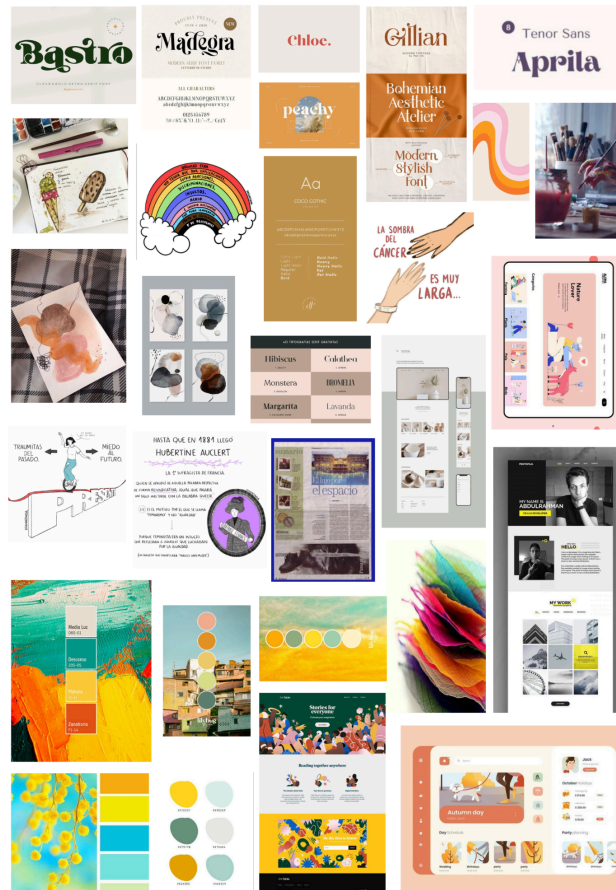

Imagen 1. Moodboard de elaboración propia. Contiene la distribución que se persigue conseguir en la web, los colores y el estilo de tipografía seleccionados, junto con la integración de algunas viñetas de las ilustradoras entrevistadas.

5.3.2 Tipografías

Según González Díez y Pérez Cuadrado (2001), la elección de la tipografía es uno de los primeros pasos en el diseño editorial, y responde a tres criterios: la legibilidad (que implica la forma y el tamaño de la letra, la separación de las palabras y el interlineado), la modulación (la inclinación de la letra, el uso de cursiva o regular) y el soporte (dependiendo de si se maqueta para un soporte físico o uno digital, como es el caso). Llasera (2021) añade que la tipografía puede transmitir mensajes concretos, reforzando nuestra información. Por ello, recomienda el uso de tipografías claras y sencillas, fáciles de entender, relacionadas con la

temática de nuestra información, y evitando la combinación de demasiadas tipografías distintas, lo que puede saturar el diseño.

Por todo esto, hemos elegido tres tipografías distintas, cada una con un propósito diferente: los títulos principales, que engloban secciones muy grandes de información, que se encuentren como títulos de vídeos y las citas textuales emplearán la tipografía Elbrush, que simula una escritura de pincel. Se busca un elemento decorativo divertido, relacionado directamente con la temática de ilustradoras y artistas que presenta el reportaje.

ELBRUSH

Imagen 2. Tipografía ElBrush.

Para los títulos y subtítulos de secciones de menor interés se opta por usar la tipografía Bebas Neue. Más sencilla, de estilo moderno, de palo seco y sin serifas, sin ningún tipo de adorno visual, ya que no se pretende saturar, simplemente indicar la importancia de dicho elemento.

BEBAS NEUE

Imagen 3. Tipografía Bebas Neue.

Por último, para los párrafos y el resto del texto, se opta por una tipografía igualmente sencilla, moderna y sin serifas, como es la Tahoma. Este tipo de caracteres de palo seco, sin dibujos ni remates, se suelen emplear en diarios y revistas, ya que cuentan con un diseño sencillo y legible, que se podría considerar una tipografía universal porque es reconocible por la mayoría de navegadores y sistemas operativos (Salaverría & Sancho, 2007).

Tahoma

Imagen 4. Tipografía Tahoma.

5.3.3 Paleta de colores

Al igual que la tipografía, los colores que se empleen en un proyecto multimedia deben estar relacionados con la temática que se trata, ya que, según la psicología del color, los colores pueden tener ciertos significados, ya sea debido al uso que les hemos dado a lo largo de nuestra vida, a cuestiones culturales o a la experiencia (Llasera, 2021). González Díez y Pérez Cuadrado (2001), afirman que el color cumple cuatro funciones esenciales en el diseño gráfico periodístico: atraer la atención de los lectores, mantener dicha atención durante el mayor tiempo posible, transmitir una información, y hacer que esta información sea recordada con más facilidad.

El presente reportaje: *Mujeres ilustradoras en España*, cuenta con un componente temático relacionado con la creatividad como es la ilustración y el mundo del arte. Por esta razón, se busca un diseño colorido y visualmente llamativo, pero a la vez que se perciba como periodístico y serio y que cumpla estas funciones.

Según Llasera (2021), una paleta de colores es aquel conjunto de colores que han sido elegidos de forma armónica para usarse en un proyecto común, como una composición gráfica, una ilustración o una página web. Para la creación de una paleta de colores propia, es necesario tener presente la temática de nuestro proyecto, en este caso, un reportaje centrado en la figura de cinco ilustradoras españolas.

El color predominante será el blanco, asociado a la paz y la limpieza, para aportar sencillez y orden a la composición y no saturar. De esta manera, los elementos a color ganarán mucha más visibilidad e importancia, llamando la atención del lector. La paleta de colores estará formada por dos colores principales: el azul y el naranja. El primero se relaciona culturalmente con la tranquilidad, la serenidad y la creatividad, mientras que el segundo suele asociarse al entusiasmo y la acción. Se pretende crear contraste entre ambos, ya que, según la

Teoría del color, son colores complementarios, que combinan de forma equilibrada y proporcionan un alto contraste, porque se encuentran en lados opuestos del círculo cromático.

Imagen 5. Muestra de la paleta de color. Elaboración propia mediante la herramienta Adobe Color. En los extremos encontramos los tonos complementarios de azul y naranja más oscuros, conforme cerramos los tonos son más claros, hasta llegar a ese amarillo con poca intensidad, que sirve de unión.

5.3.4 Estructura del reportaje: diseño y elementos

Un reportaje multimedia, al igual que cualquier reportaje, debe contar con una estructura y un punto de vista unificador, en este caso: cinco ilustradoras españolas y su arte. A diferencia de los reportajes de prensa, radio y televisión, que son lineales, el reportaje multimedia puede presentar una estructura más variada, no solo lineal, sino que se puede descomponer en capas, capítulos y bloques narrativos a través de los cuales el usuario puede navegar. Se caracterizan por el alto grado de interactividad que ofrecen al lector-usuario, incorporando elementos como hipervínculos, galerías de imágenes y vídeos y chats que lo fomentan (Salaverría & Sancho, 2007) y dan el poder al lector para consumir cada sección de información y cada capítulo del reportaje de una manera no lineal.

Por lo general, los reportajes multimedia se presentan en una página web, y eso es lo que se presenta a continuación: la planificación de la página web, la arquitectura del contenido y el diseño.

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

La primera página del reportaje es una portada con el título y el subtítulo del reportaje, junto a un botón para empezar la visualización de este. Se opta por un estilo minimalista, en el que destaque el texto sobre el fondo blanco. Además, incluye una breve introducción al reportaje al que se va a “entrar”, para dar a conocer la temática de este.

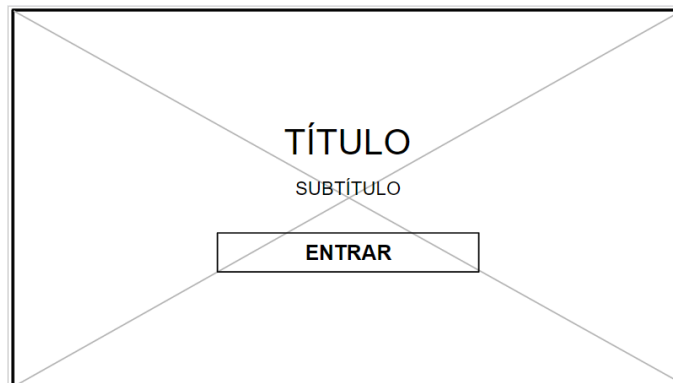

Imagen 6. Esquema planificación de la portada del reportaje.

Imagen 7. Portada definitiva del reportaje.

Seguidamente, encontraremos una página de presentación de las ilustradoras que han participado en el reportaje, a modo de ficha personal, que incluye una cita o frase que han dicho durante las entrevistas y que resume los pensamientos de cada una con respecto a la ilustración o a su trabajo.

El primer capítulo, “¿Vivir de la ilustración?”, se centra en la principal problemática presente en los trabajos artísticos y creativos y, especialmente, en el sector de la ilustración: la imposibilidad de vivir únicamente de ello y la necesidad de los propios autores e ilustradores de compaginarlo con otros trabajos. En el segundo capítulo, “El papel de las redes sociales”, aborda el uso de las redes sociales en el ámbito laboral de la ilustración y de las nuevas oportunidades que estas presentan a los artistas para hacerse oír, expandir su mensaje y crear una comunidad. Por último, en el tercer capítulo, titulado “Mensajes a través del arte”, atiende a la temática o temáticas que cada ilustradora aborda en sus ilustraciones y viñetas, destacando los mensajes que pretenden transmitir sobre enfermedades, salud mental, sexualidad, feminismo, el colectivo LGTBIQ+ y otras minorías y tabús sociales.

Cada uno de estos capítulos mencionados consta de un texto editado y maquetado, junto a imágenes, frases destacadas y vídeos de las entrevistas. Dividido en secciones de forma vertical, se accede a cada una de ellas mediante *scroll* o desplazamiento vertical de la pantalla. Para este formato nos hemos basado en reportajes como “España vive en pisos: por qué hemos construido nuestras ciudades en vertical”, realizado por Raúl Sánchez y Analía Plaza para *elDiario.es*, y en el reportaje “Un salón, un bar y una clase: así contagia el coronavirus en el aire”, publicado en la versión digital de *El País*. En ambos, el modelo de *scroll* vertical es esencial, pues a medida que se avanza en la página, la información se actualiza, tanto los textos que aparecen, como las imágenes del fondo, que van evolucionando, mostrando continuidad.

Para una mejor navegación por la página, se incluye un eje en el lateral que lleve hacia el punto de interés del usuario/lector, en las secciones en las que sea posible debido al uso de subtítulos, citas o llamadas de atención. Igualmente, para facilitar la navegación entre capítulos, se proporciona tanto en la parte superior como en la parte inferior de cada capítulo, una secuencia de botones que conducen a cada uno de los capítulos.

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

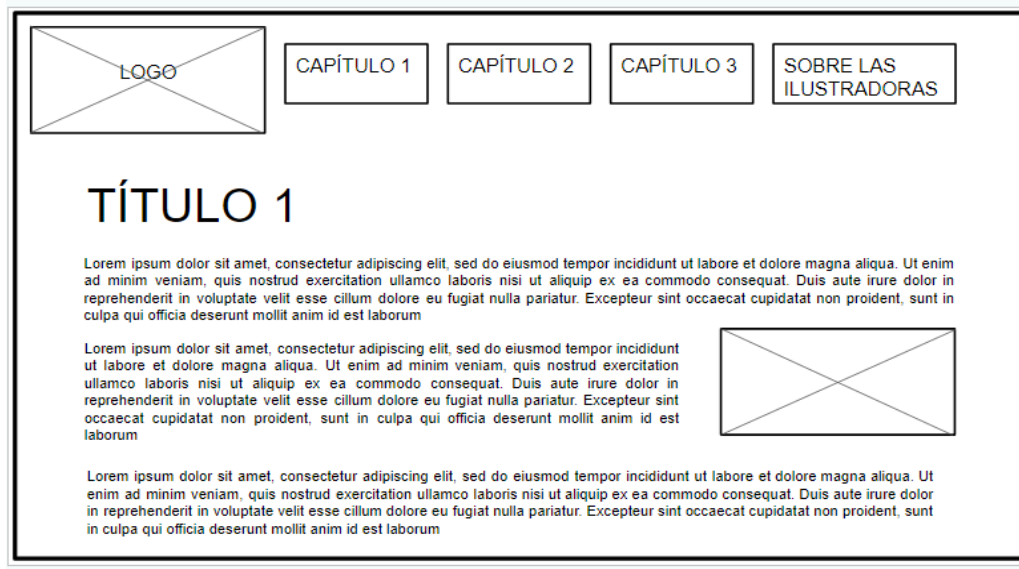

Imagen 8. Esquema modelo página reportaje.

Imagen 9. Visualización de la página

Las características principales de los formatos multimedia son la multimedialidad, la hipermedialidad y la interactividad. La multimedialidad es la combinación de distintos códigos en un solo espacio, como imágenes, texto y vídeo para que formen la narrativa de la

noticia). Por su parte, la hipermedialidad supone la integración de lo multimedia anteriormente señalado y el hipertexto o hipervínculos, herramienta que permite agregar, enlazar y compartir información de múltiples fuentes gracias a enlaces que interconectan informaciones. Finalmente, la interactividad describe la capacidad del usuario de relacionarse con el emisor, a través de chats de preguntas o correo; o con el propio contenido (decidir cuándo reproducir determinado vídeo, elegir hacer clic en determinado enlace...). De esta manera, el principal elemento que se encuentra en el reportaje es el texto, redactado de manera adecuada y siguiendo un guion narrativo. El cual está acompañado de fotografías, audios y vídeos con la misma importancia, que sirven para ampliar o destacar determinada información.

Hemos realizado un reportaje periodístico multimedia buscando generar una buena experiencia de usuario. Para una mayor accesibilidad del reportaje, es decir, para que este pueda ser consumido por el mayor número de personas, independientemente de las limitaciones que estas puedan tener de forma individual, se facilitarán subtítulos en los videos incluidos, además de la posibilidad de ponerlos en pantalla completa y de reproducirlos y pararlos cuando el lector-usuario quiera. Con el único pensamiento de concebir un diseño centrado en la experiencia del usuario a la hora de consumir el reportaje.

Como elemento extra, que aporte información añadida, se incluye un mini reportaje a modo de videoblog en el que acompañamos a la ilustradora Elenoia a la exposición *Vidas Paralelas*, celebrada en “Sala Privada”, un taller artístico de Aranjuez, el primer día de la apertura de dicha exposición, el sábado 1 de julio de 2023. En este pequeño reportaje adicional se incluyen las declaraciones de Zulima Torné, coorganizadora del evento, además de las opiniones de algunos artistas invitados a la exposición y de otros espectadores. El objetivo de este vídeo es mostrar ese mundo en el que los artistas colaboran y se juntan para dar a conocer el arte al público con iniciativas para potenciar la cultura, además de ser una oportunidad para establecer lazos entre compañeros de profesión.

6. CONCLUSIONES

A raíz de la elaboración de este reportaje multimedia, podemos afirmar que, pese al interés que genera la Ilustración y que se manifiesta en la celebración de diversas ferias y eventos celebrados en España y fuera de nuestro país, dedicados a esta actividad profesional, la ilustración, como muchas otras actividades profesionales relacionadas con el arte o con la creación, es una actividad profesional bastante precaria. Tres de las cinco entrevistadas compaginan su labor como ilustradoras con otros trabajos completamente diferentes, como es el caso de Elenoia dedicándose a la enseñanza, o de Cynthia Veneno en el sector hostelero. Sin embargo, Precariada y Marta Piedra sí que han encontrado cierta estabilidad en el mundo del arte. Si bien, no se dedican completamente a la ilustración, sus trabajos están vinculados a la publicidad y al diseño.

Igualmente, a la ilustración se puede llegar “de casualidad”, como demuestran Precariada y Marta Piedra, que, pese a haber estudiado carreras desvinculadas del mundo artístico, consiguieron labrar su carrera en este, llegando incluso a haber publicado libros, procesos que describen como agotadores y llenos de incertidumbre, pero que “lograron que sacaran lo mejor de ellas mismas”. El mundo editorial es muy amplio y está profundamente vinculado al mundo creativo y de la ilustración, aunque no es la única vía que se presenta, ya que cada artista puede decidir exponer su arte de una manera, no necesariamente en un libro, sino también en murales, como Cynthia Veneno, en galerías y congresos, como Elenoia, o exclusivamente en redes.

Las redes sociales siempre van a estar ahí para que los artistas compartan su obra. Como ya hemos dicho, suponen una ventana al mundo a través de la cual, los artistas pueden crear una comunidad: seguidores que admiran su trabajo y que les apoyan, no solo a través de comentarios y likes, también mediante donaciones y suscripciones, en caso de usar plataformas de micromecenazgo. Estas plataformas han posibilitado en gran medida el desarrollo de artistas y de sus trabajos. Sin embargo, suponen también otra forma de carga de trabajo, que implica en muchas ocasiones, que los artistas cambien su forma de trabajar y

vean necesario hacer más cosas para cubrir esa demanda que sienten que tienen que satisfacer.

La elaboración de este reportaje multimedia me ha servido como un proceso de aprendizaje muy enriquecedor en el que he podido poner en práctica y reafirmar los conocimientos adquiridos en el Doble Grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual al tiempo que he incorporado nuevos conocimientos y competencias que me han posibilitado generar un producto periodístico multimedia. Así, la realización de este proyecto no solo me ha permitido demostrar habilidades periodísticas, sino que también me ha permitido expandir conocimientos, aprender a manejar nuevos recursos y, lo más importante, me ha posibilitado visibilizar y dar voz a un colectivo artístico como es el de las mujeres ilustradoras en España, creando un producto periodístico que pone en valor los mensajes sociales que buscan transmitir con su trabajo.

7. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

Abellán Herenández, M., & Sidorenko Bautista, P. (2023). The renewal of the webcomic in the era of platformization: the case of 9Gag on Instagram. *Social Media + Society*, 9(4). <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20563051231203675>

Aladro Vico, E., Jivkova-Semova, D., & Bailey, O. (2018). Artivismo: un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora. *Comunicar, Revista Científica de Educomunicación*, 57(26), pp. 9-18. <https://www.torrossa.com/en/resources/an/4399321>

Altuna, H., Amargo, P., Arguilé, E., Ballester, A., Culebro, U., Esteban, R., Estrada, M., Ferrer, I., Forges, Gallardo, M., Martínez, P., Max, Monteys, A., Odriozola, E., Olivares, J., Ortín, C., Prado, M., Sardà, M., Serrano, R., y Zabala, J. (2011). *Nuevo Libro Blanco de la Ilustración en España. Guía práctica para profesionales de la ilustración*. FADIP. http://www.fadip.org/?page_id=1788

APIM. (2016). Ud. está aquí. Encuesta nacional de ilustración. Análisis de resultados 2014 y 2015. *APIM*. <https://apimadrid.net/ud-esta-aqui-resultados/>

Bamberger, A. (2019). How artists use instagram to present and sell their art. *Artbusiness*. <https://www.artbusiness.com/artists-how-to-use-post-sell-art-on-instagram.html>

Barbieri, N., Fina, X., Partal, A. & Subirats, J. (2019). El auge del crowdfunding en la esfera cultural. ¿Nueva arquitectura de la producción compartida o simple reformulación de la fragilidad y precariedad del sector? *Arbor - Ciencia, pensamiento y cultura*, 195(791), 490. <https://doi.org/10.3989/arbor.2019.791n1003>

Barreiro, A. (2021, 11 de junio). Pinterest acelera su crecimiento: 450M usuarios y 5.000M de búsquedas mensuales. *Marketing 4 Ecommerce*. <https://onx.la/602ad>

Benaissa Pedriza, S. (2017). El slow journalism en la era de la “infoxicación”. Universidad Complutense de Madrid. *Doxa comunicación*, 25, pp. 129-148. <https://onx.la/ef2cd>

Bradley, P. (2015, mayo). *Instagram: why do we post?* [Tesis]. Bachelor of Arts, Master en Ciencias de los Medios de Comunicación. Southern Illinois University Edwardsville. ProQuest. pp. 1-15; 21-23. <https://onx.la/46615>

Bustos Martínez, L., De Santiago Ortega, P. P., Martínez Miró, M. A. & Rengifo Hidalgo, M. S. (2019). Discursos de odio: una epidemia que se propaga en la red. Estado de la cuestión sobre racismo y xenofobia en las redes sociales. *Mediaciones Sociales*, Ediciones Complutense, 18, pp. 25-42.

Contreras Fajardo, L. (2019). *Instagram como herramienta de exhibición y difusión para los artistas plásticos*. [Trabajo de Grado Maestría en Estética e Historia del Arte]. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. <http://hdl.handle.net/20.500.12010/7730>

López Cuenca, A. & Bermúdez Dini, R. D. (2018). ¿Pero esto qué es? Del arte activista al activismo artístico en América Latina, 1968-2018. *El Ornitorrinco Tachado. Revista de Artes Visuales*, 8, pp. 17-28. Universidad Autónoma del Estado de México. <https://onx.la/3d094>

Definición de ilustración y tipos de ilustraciones. (2015, 8 de abril). Arteneo, blog de ilustración, diseño y creative media. <https://www.arteneo.com/blog/definicion-de-ilustracion-y-tipos-de-ilustraciones/>

Día de la ilustración 2023. (s.f.). Cultura de Galicia. <https://www.cultura.gal/es/dia-ilustracion-2023#>

Díaz Arias, R. (2013). *Modalidades de reportaje multimedia y pautas para su elaboración*. [Materiales de enseñanza]. Información Audiovisual y Multimedia. Máster Universitario en Periodismo Multimedia Profesional. Universidad Complutense de Madrid. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/24025/>

Di Mascio, L. (2023, 7 de julio). La importancia de la ilustración y el diseño gráfico. *Valor de Ley*. <https://valordeley.es/blog/importancia-ilustracion-diseno-grafico/>

El efecto iceberg del dibujo y la ilustración en España. (2021, 30 de abril). *Gràffica*. <https://onx.la/236ca>

Expósito, M., Vindel, J. & Vidal, A. (2020, 17 de septiembre). El activismo artístico. *ARTivismo WEBzine*. <https://artivismo.info/2020/07/10/nota-de-marcelo-exposito/>

Feria del Libro Infantil de Bolonia 2024. Cómo participar. (2023, 16 de noviembre). Asociación de Editores Madrid. <https://editoresmadrid.org/feria-del-libro-infantil-de-bolonia-2024-como-participar/>

Fernández, R. (2023, 18 de noviembre). Redes sociales con mayor número de usuarios activos a nivel mundial en enero de 2023. *Statista*. <https://onx.la/cac11>

Festival Internacional del Cómic - Agenda de Angulema. (2024, 9 de enero). Angoulême agenda. <https://www.angouleme-agenda.com/es/les-festivals/festival-international-de-la-bande-dessin-ee/>

Fil. (s. f.). *Feria Internacional del Libro de Guadalajara*. https://www.fil.com.mx/info/info_fil.asp

Forner, P. (2024, 4 de enero). Estadísticas del uso de redes sociales en 2023 (informe España y mundo). *Una Vida Online*. <https://unavidaonline.com/estadisticas-redes-sociales/>

Gallego García, R. (2009) *Historia del arte*. Editex. pp. 10-19.

García-Allen, J. (2023, 29 de julio). Psicología del color: significado y curiosidades de los colores. *Psicología y mente*. <https://psicologiymente.com/miscelanea/psicologia-color-significado>

Gómez-Diago, G. (2015). Communication in crowdfunding online platforms. En Nelson Zagalo y Pedro Branco (Eds.), *Creative Technologies: Create and Engage Using Art and Play*. (pp. 171-190). London: Springer- Verlag. [\(PDF\) Communication in Crowdfunding Online Platforms \(researchgate.net\)](#)

González Díez, L. & Pérez Cuadrado, P. (2001). *Principios básicos sobre diseño periodístico*. Editorial Universitas, pp. 19-40, 77-84, 153-187. <https://bit.ly/494PAq6>

González-Pola, C. (2019). Verkami y el crowdfunding cultural. *Telos: cuadernos de comunicación e innovación*, (110), pp. 104-110. Fundación Telefónica. <https://bit.ly/42vcsN8>

Herrero-Curiel, E. (2012). El periodismo en el siglo de las redes sociales. *Vivat Academia. Revista De Comunicación*, 117E, pp. 1113–1128. <https://doi.org/10.15178/va.2011.117E.1113-1128>

Ilustrafest23, Feria de ilustración de Madrid. (2023). Universidad de Diseño y Tecnología, UEDIT. <https://udit.es/actualidad/ilustrafest23-feria-de-ilustracion-de-madrid/>

Johnston, P. (2015). Bad Machinery and the Economics of Free Comics: a webcomic case study. *Networking Knowledge: Journal of the MeCCSA Postgraduate Network*, 8(4). University of Sussex. <https://doi.org/10.31165/nk.2015.84.387>

Kang, X., Chen, W. & Kang, J. (2019, 7 de diciembre). Art in the age of social media: interaction behavior analysis of instagram art accounts. MDPI. College of Design, Universidad Nacional de Tecnología de Taipei (Taiwan) & Xindi Energy Engineering Technology Co (China). *Informatics*, 6(4), 52. <https://doi.org/10.3390/informatics6040052>

Las ferias de ilustración más importantes de España. ¡No te las pierdas! (2020, 14 de mayo). ESDIP, Escuela de Arte. <https://www.esdip.com/blog-escuela-de-arte/las-ferias-de-ilustracion-mas-importantes-de-espana/>

Llasera, J. P. (2023, 20 de octubre). Combinar tipografías: 7 consejos para acertar en diseño gráfico. *Imborrable*. <https://imborrable.com/blog/7-consejos-combinar-tipografias/>

Llasera, J. P. (2021, 28 de mayo). Cómo escoger la mejor tipografía para tu proyecto. *Imborrable*.

<https://imborrable.com/blog/como-escoger-la-mejor-tipografia/>

Llasera, J. P. (2023, 22 de marzo). Jerarquía visual: qué es y cómo aplicarla bien. *Imborrable*.

<https://imborrable.com/blog/jerarquia-visual/>

Llasera, J. P. ((2021, 17 de mayo). Moodboard: qué es y cómo crear uno para tu marca.

Imborrable. <https://imborrable.com/blog/moodboard/>

Llasera, J. P. (2021, 14 de junio). Paleta de colores: cómo crear una y qué tener en cuenta.

Imborrable. <https://imborrable.com/blog/crear-paleta-de-colores/>

Llasera, J. P. (2021, 27 de enero). Psicología del color: qué es y cómo escoger el mejor para tu marca. *Imborrable*.

<https://imborrable.com/blog/psicologia-del-color/>

Liming, D. (2012). Bloggers and webcomic artists: careers in online creativity. *Occupational Outlook Quarterly*, 56(3), pp. 16-21. <https://eric.ed.gov/?id=EJ990992>

Marchante Llopis, M. (2022). *Profesionalización en el cómic: la autopublicación. Ensayo sobre formas independientes de publicación y monetización*. [Trabajo de Fin de Grado]. Grado en Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes de Sant Carles, Universidad Politècnica de Valencia. <https://riunet.upv.es/handle/10251/184084>

Martín García, M. T., & Martínez Solana, M. Y. (2019). Mujeres ilustradoras en Instagram: las influencers digitales más comprometidas con la igualdad de género en las redes sociales. *Revista Internacional de Cultura Visual*, 6(2), pp. 59-68. Global Knowledge Academics.

<https://doi.org/10.37467/gka-revvisual.v6.1889>

Menza Vados, A.E., Sierra Ballén, E.L., & Sánchez Rodríguez, I.W.H. (2016). La ilustración: dilucidación y proceso creativo. *Revista Kepes*, 13(13), pp. 265-296.

<https://doi.org/10.17151/kepes.2016.13.13.12>

Morales, D. (2012). *Sorry y Perri: un webcomic para hablar de webcomics: estrategia digital para la narrativa gráfica visual*. [Tesis]. Escuela de Diseño, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. pp. 9-45. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/111666>

Morgan, C. (2017, 18 de agosto). The Social Art Revolution. *HuffPost UK*.
<https://bit.ly/3HOnPGn>

Núñez Domínguez, T. y Vera Balanza, T. (2021). Ilustradoras gráficas y viñetistas: su perspectiva en Instagram. Dossier de Discursos Humorísticos e Identidad de Género. *Cuadernos Pagu*, (62), pp. 1-17. <https://doi.org/10.1590/18094449202100620005>

Ortega Centella, V. (2015). El artivismo como acción estratégica de nuevas narrativas artístico-políticas. *Calle 14: Revista de investigación en el campo del arte*, 10(15), pp. 100-111. <https://bit.ly/3SKgQ7J>

Rey Maté, M. (2019). *Invisibles. Reportaje multimedia sobre discapacidad intelectual*.
[Invisibles \(tfginvisibles.wixsite.com\)](https://tfginvisibles.wixsite.com)

Rey Maté, M. (2019). *Invisibles. Reportaje multimedia sobre discapacidad intelectual*. [Memoria]. Grado en Periodismo. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad Rey Juan Carlos.

Rosique Cedillo, G. & Barranquero-Carretero, A. (2015). Periodismo lento (slow journalism) en la era de la inmediatez. Experiencias en Iberoamérica. *El Profesional de la Información*, 24(4), pp. 451-462.
<https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/epi.2015.jul.12>

Salaverría, R., & Sancho, F. (2007). Del papel a la web. Evolución y claves del diseño periodístico en internet. *Universidad de Navarra*.
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/5074/1/Del_papel_a_la_web.pdf

Sánchez, J. (2015, 25 de junio). Patreon: así es el nuevo (micro)mecenazgo en internet. *Xataka*.
<https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/patreon-asi-es-el-nuevo-micro-mecenazgo-en-internet>

Sánchez, R., & Plaza, A. (2021, 28 de septiembre). España vive en pisos: por qué hemos construido nuestras ciudades en vertical. *El Diario.es*.
<https://especiales.eldiario.es/espana-vive-en-pisos/>

Sanz, E. (2023, 25 de julio). La creatividad es azul, la atención es roja. *Muy Interesante*.
<https://bit.ly/3SvWFco>

Serrano, J. A. (2016). Webcómics en España hoy: breve guía de campo. *Cómic Digital Hoy*, pp. 155-195.

<https://acdcomic.es/comicdigitalhoy/05-Webcomics-Espana-Jose-A-Serrano-acdcomic.pdf>

Smith, C. (2024, 6 de enero). DeviantArt Statistics and User Count (2023). *DMR*. <https://bit.ly/3Uu95nt>

Smith, C. (2024, 6 de enero). Flickr Statistics and User Count (2023). *DMR*. <https://bit.ly/3OvSAUI>

SMPJ - Salón del Libros Infantil en Montreuil. (2023, 29 de noviembre). Seine-Saint-Denis Tourisme. <https://es.tourisme93.com/salon-del-libro-infantil-montreuil.html>

Suárez, M. (2013). *Ilustradores españoles. Dibujos, formas y colores que harán tu vida más bella*, pp. 9-15. Editorial Lunwerg. <https://www.elboomeran.com/upload/ficheros/obras/ilustradores.pdf>

The 29th Biennale of Illustrations Bratislava invites. (2023, 5 de octubre). Bibiana.sk. <https://www.bibiana.sk/en/events/29th-biennale-illustrations-bratislava-invites>

Urquijo Valdivielso, J. I. (2017). Sociedad y nuevas tecnologías: ventajas e inconvenientes. *Almenara: Revista Extremeña de Ciencias Sociales* (9), pp. 45-49. <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/5889948.pdf>

Velázquez Ruiz, D., Contreras González, M. T. & Villaseñor Contreras, M. (2021, 11 de noviembre). Panorama actual de las mujeres en la ilustración. Desarrollo de imagen profesional en la interactividad del ciberespacio. *Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura* (4), pp. 81-93. <https://bit.ly/48813q2>

Walters, M. (2009, 3 de enero). What's up with Webcomics? Visual and Technological Advances in Comics. *Interface: The Journal of Education, Community and Values*, 9(2). <https://bit.ly/42rWbbI>

Zafra, M., & Salas, J. (2020, 28 de octubre). Un salón, un bar y una clase: así contagia el coronavirus en el aire. *El País*. <https://bit.ly/3SpqIrD>

8. ANEXO: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS

8.1 Entrevista a Elenoia

(Audio 1)

Presentación: ¿cuántos años tienes, dónde resides y cuáles son tus estudios?

Yo soy Elena, más conocida como Elenoia. Tengo 32 años, vivo en Aranjuez y soy ilustradora y profesora. Estudié Bellas Artes y después un grado en Ilustración.

¿Cómo empezaste a trabajar como ilustradora?

realmente fue a partir de estudiar Bellas Artes que empecé a moverme un poco, pues haciendo exposiciones y demás, y ya al finalizar la carrera pues me iban saliendo proyectos para hacer algún logotipo o alguna portada para algún libro, o contraportada

¿Desde hace cuánto tiempo?

Pues realmente, así proyectillos me han salido siempre desde que acabé Bellas Artes o incluso dentro de Bellas Artes. Pero así de una manera más formal y profesional, pues a lo mejor llevaré como ¿5 añitos o una cosa así?

¿Vives de la ilustración o lo compaginas con otros trabajos?

No, lo compagino. Es muy difícil obtener todos los ingresos que necesito únicamente de la ilustración. Entonces yo, actualmente, bueno y desde hace unos años, compagino la ilustración con mi rama docente, soy profesora también de certificados de profesionalidad. Y mi próximo paso es poder dar clase en institutos, hacer el máster habilitante para poder impartir Dibujo y Pintura en institutos, FP, etc.

Como ilustradora, ¿cuáles son tus principales ingresos, royalties, tienda propia, has hecho uso de alguna plataforma de micromecenazgo...?

De momento no. Es verdad que de momento todos los proyectos que me han salido, realmente ni siquiera me ha hecho falta ser autónoma. De hecho, es que la cosa está tan mal que muchos de los trabajos que he hecho como ilustradora al final he tenido que hacerlos en B por el hecho de que realmente no me sale a cuenta para el volumen de trabajo que tengo, hacerme autónoma ni nada. Pero sí que es verdad que, en un futuro, quizá, de cara a poder publicar libros, sí que me he planteado hacer algún crowdfunding o así. Tienda propia como tal, no. Aunque también en un futuro me he planteado poder abrir la tienda online para vender láminas y demás en mi página web. Porque hasta ahora todas las ventas que he tenido han sido fruto o bien de exposiciones o de ir a congresos, a ferias, etc.

¿Has trabajado o trabajas por encargo? ¿Para empresas, individuales...? ¿qué tipo de empresas necesitan ilustradores?

Realmente, el perfil es super amplio. yo casi todo el trabajo que he tenido son de pequeñas empresas que necesitaban logotipos, ilustraciones para sus páginas web o para sus redes sociales. Incluso, un poco de identidad de marca. Lo que pasa que claro, yo tampoco soy diseñadora gráfica como tal, ¿no? Pero sí es verdad que al final he podido encontrar un espacio de gente que necesita para su negocio, ilustraciones que he podido hacer yo.

¿Cuántas horas al día dedicas a la ilustración?

Mi trabajo como ilustradora depende, depende mucho de qué esté haciendo en ese momento. Ahora mismo estoy muy volcada en orientar todo hacia la novela gráfica. Entonces, sí que es verdad que depende. Hay días que puedo estar tres horas, días que a lo mejor me tiro cinco, días que a lo mejor no lo toco. Pero lo que yo sí he notado es que al final voy siendo más constante en el número de horas, porque al final todo esto de novela gráfica y el mundo del libro, requiere muchas horas para poder hacer una sola página. Entonces, sí como que depende un poco también. O si tengo encargos o no tengo. O también depende del tiempo del que disponga, porque como también trabajo como profe, pues como que varía un poco, dependiendo del momento.

¿Crees que las condiciones sociolaborales de la profesión han evolucionado?

Realmente, es verdad que estaba muy mal, sobre todo por el tema. Se juntan como varias cosas, ¿no? Ser autónomo en sí es como muy complicado, pero es verdad que para ser ilustrador muchas veces necesitas ser autónomo, pero luego no te llega el volumen de trabajo. Porque no es como otros trabajos u otros sectores que tienes como siempre los mismos ingresos, sino que varía un montón. Entonces, hay meses dónde te vienen más encargos, meses en los que no tienes ninguno. Entonces, como que, al variar tanto, es muy complicado mantenerte económicamente solo de esto. Y si lo haces, es verdad que termina siendo bastante precario.

¿Consideras que es una profesión en la que se depende de las editoriales?

Yo todavía no he trabajado para ninguna editorial, pero sí que es verdad, por compañeros de profesión, que he visto que el ilustrador se suele llevar muy poco dinero de las ventas. Es verdad que es mucho trabajo para lo que luego realmente terminas teniendo. Porque al final, el tanto por ciento que te llevas por libro vendido es tan sumamente pequeño que es que al final es como que no te sale a cuenta realmente. Parece que es como un hobby más que realmente un trabajo, ¿no? cuando debería ser tratado como un trabajo, claro, por todo el tiempo que lleva.

¿Formas parte de alguna asociación?

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

Es verdad que estoy como muy en el mundo, últimamente más. Es verdad que en un futuro me gustaría formar parte de APIM, que es la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid. He ido a alguna de sus reuniones y tengo colegas ahí dentro. Y la verdad es que el tema asociativo y demás a mí me da mucha vidilla y me planteo meterme a APIM por eso. Pero bueno, al final siempre estoy yendo a congresos, ferias, y siempre estoy retroalimentándome de otros compañeros.

Forma de trabajo: ¿organización, calendarios...?

Sí, a mí me viene muy bien hacer calendarios, otra cosa es que luego los cumpla a rajatabla ¿no? Pero sí que es verdad que yo me he dado cuenta que, sobre todo, a veces es incluso más fácil cuando llega una empresa o un particular y te dice “necesito tal trabajo para tal fecha”, porque la final yo he visto que me organizo guay, porque me hago un calendario, y más o menos lo cumplo o no, pero sí que llego bien a la fecha de entrega. Pero, por ejemplo, con los libros que estoy haciendo un poco de cara a mí, sí que es verdad que me cuesta mucho más mantener como ese ritmo de trabajo por el hecho de que no tengo como una fecha tope. Entonces, lo que sí que me sirve para mí misma es plantearme que al final esos libros, de una manera u otra, tienen que salir, aunque no sean un encargo, pero sí que me tengo que poner una fecha límite. Entonces, sí que funciona mucho con calendario, es verdad que al principio pecaba de ingenua o de sí, porque no tenía mucha experiencia, entonces me cargaba de muchísimo trabajo. A lo mejor en una semana quería hacer tres dobles páginas o cosas así, y luego ves que es no es la realidad. Pero sí, siempre con calendarios e intentando cumplir más o menos pues repartirse.

También, en cuanto a hacer libros, me he dado cuenta de que claro, es mucho trabajo extra no solo el hecho de hacer la doble página y ya, sino que tienes que plantear un montón de cosas, el *story*, etc. entonces vi que al final se requiere más tiempo del que en un principio te planteas. Pero bueno, al final es como cualquier otro trabajo, en el sentido en que tú sabes “tengo hasta tal fecha, pues me tengo que organizar de manera que habrá días que heche más horas y días que menos, pero bueno, funciona al final un poco así”.

Una palabra con la que definirías tu ritmo de trabajo.

¡Ostras! “Cambiante”. Porque por una parte digo “frenético”, o “de crisis”, incluso. A veces sí, porque entro un poco en crisis. Pero yo diría que es un ritmo un poco cambiante. Sí que es verdad que todos los días intento dedicarle un rato. Eso sí, cada vez lo consigo mejor. Pero sí, un poco cambiante porque depende de muchos factores.

¿Qué redes sociales usas y cómo empezaste a usarlas? ¿Usas mayoritariamente Instagram o alguna otra?

Empecé con la página web hace muchos años también con Facebook. Pero me di cuenta de que la red social que, en aquel momento, en la que más primaba la imagen, era obviamente Instagram. Entonces, fue un poco

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

elegir Instagram para subir y al final terminar haciendo una especie de portfolio en Instagram pues porque al final era mucho más visual, por el propio formato de la plataforma. También tengo Twitter, pero apenas utilizo Twitter realmente para subir mis trabajos. Suele ser Instagram por eso. Y porque además también se puede crear una comunidad. Últimamente estoy creciendo bastante en Instagram, y yo creo que es también, ya no solo por ese peso de la imagen, que también es importante, sino un poco por toda la labor que hago: antes subía la imagen, un pequeño texto y ya está. Ahora juego mucho más con los hashtags, envío mensajes a gente mostrándoles quizá mi trabajo. Porque lo que intento es un poco, ya no tanto la visibilidad, o los *likes* o los seguidores, sino crear una especie de comunidad. Creo que poco a poco lo estoy consiguiendo. Y al final es un curro también esto de Instagram.

¿Qué es lo bueno de hacer colaboraciones con otros ilustradores o profesionales?

Yo creo que lo más bonito, aunque suene muy utópico o muy chachi guachi, es la sinergia bonita que se crea. Muchas veces si quiere alguien colaborar contigo, o tú con alguien, es un poco porque al final veis que tenéis cosas en común y que se puede potenciar en esa unión algo. Sí, tiene un gran uso, por el hecho de que realmente se establece un puente de unión que luego te ayuda a crear comunidad. Por ejemplo, hace poco hice una colaboración compartida con la Dra. Herrero, que es una ginecóloga super conocida, que yo la seguía desde hace mucho tiempo, y bueno, para empezar, ahí fue la ilusión de que ella quería contar con una de mis ilustraciones para expresar ella algo. Fue bonita esa colaboración, porque al final parte de sus seguidores conocían mi trabajo y era, como al fina, abrir un poco el foco y que hubiese gente también que pudiera conocer mi trabajo.

Y la comunidad está ahí, porque muchas veces, yo me obsesionaba con los seguidores de Instagram, pero luego lo que realmente importa es el trabajo que está fuera. La gente de Instagram, es verdad que para crear una comunidad está muy bien, pero muchas veces no va a ser clientes potenciales. Los clientes potenciales van a ser las empresas que te van a contratar, véase editoriales y demás. Pero es verdad que, si tú sacas algo, esa gente es la que te va a comprar lo que tú vayas a hacer.

Al final es muy bonito por eso, porque abres el foco, te conoce gente, y, por ejemplo, cuando me compartió el 8 de marzo La vecina Rubia, me llovieron una barbaridad; compartió una de mis ilustraciones y me empezó a seguir una barbaridad de gente. Yo simplemente estaba contenta porque la Vecina Rubia, que seguía yo desde hace un montón, había compartido una ilustración mía. Pero de repente ver que tantísima gente estaba yendo a mi perfil y estaban poniendo comentarios y demás, creo que eso es lo más bonito de las redes. Lo que pasa es que, hasta llegar a ese punto, muchas veces frustra porque dices “Es que no tengo visibilidad”. Pero ya una vez que vas teniendo al final, es todo persistencia, no hay un truco más que ese.

¿Crees que has conseguido una marca personal y una comunidad en redes?

Eso no me obsesiona ya tanto. Antes me obsesionaba mucho, “consigue tu estilo, tal”. Pero luego realmente ves que al final qué es lo que quieres, compartir con la gente. Sí, obviamente también, que te salgan trabajos e ingresos. Pero eso no está reñido con lo otro. Yo no sé si habré conseguido como una marca en redes, pero sí que es verdad que creo que he construido un espacio dónde, en mi caso concreto, personas que han pasado por un cáncer o que están pasando por un cáncer, o que tienen familiares que están pasando por un cáncer, pues puedan encontrar un espacio dónde se habla de este tema sin tapujos, con libertad, con tranquilidad, con respeto. Eso creo que sí que lo he conseguido. Es verdad que más cuentas como la mía que yo admiro profundamente, que también sigo y nos seguimos, y todo eso, entonces yo creo que más bien formo parte de un montón de cuentas que abordan esta temática así, de esta manera. Entonces yo con eso ya soy feliz.

¿Sientes que el algoritmo de las redes sociales perjudica a la gente y especialmente a los ilustradores por no subir tanto a diario, y que a veces premia cantidad sobre calidad?

Cuando te enteras de los entresijos, porque yo he hecho algún que otro curso sobre redes sociales, crear tu portfolio en redes sociales y demás, y sí que es verdad que cuando te das cuenta de todos los entresijos que hay tipo: si no subes muy seguido, como que Instagram te penaliza, o si subes algo y por lo que sea te has equivocado y lo editas, como que no lo vuelve a enviar a tanta gente, y cosas así, dices “uff, es verdad”. Y en parte, bueno, te puedes cabrear o puedes hacer algo al respecto. Es verdad que a veces cabrea, pero claro, es que realmente la red social está hecha para eso, para que cuanta más gente vea cosas de manera más rápida y consuma más tiempo en esa red social, mejor. Entonces claro, ya al final yo entendí eso y dije pues bueno, intento, dentro de lo que yo pueda, controlar el algoritmo. Pero bueno, aunque parezca un poco utópico, yo sí que he notado un cambio en redes a mejor y he notado que tengo más afluencia de gente y esta especie de comunidad, que tampoco tengo muchos seguidores, tengo dos mil y poco, que eso no es nada en comparación con otros. Pero sí que es verdad que yo pasé de tener 400-500 a de repente ir subiendo y subiendo. Y el gran cambio que hice no fue tanto entender el algoritmo como darle un cambio al concepto o a la temática de mi Instagram. Porque antes tenía la intención de que me siguiera mucha gente diferente, porque yo pensaba que, así como que llegaba a más público. Hasta que me di cuenta de que lo que tenía que hacer era centrarme en un público en concreto que es el que va a consumir o a estar al tanto de lo que yo voy haciendo. Entonces, por eso me centré prácticamente y exclusivamente en el cáncer como temática. Porque era lo que yo realmente quería hacer. Y desde que casi todo mi contenido tiene que ver con el cáncer, mucha más gente me ha seguido. Pero porque yo creo que también esa unidad de no es lo mismo que la gente entre y vea un montón de dibujos que a lo mejor no tengan un hilo temático muy conductor, a que entren y digan “este es un espacio dónde se habla del cáncer”. Ahí como que vas a tener mucho más tirón, pero ni siquiera fue, sí es verdad que fue algo que yo pensé, “¿y si le doy este vuelco y voy por aquí?”, y la verdad es que me ha ido super bien desde entonces.

¿Qué mensaje quieres transmitir con tus ilustraciones? ¿Sientes que es importante que llegue a la gente?

realmente, lo que yo intento o de lo que parto hablando del cáncer con mis ilustraciones, un poco todo esto surgió de la idea o de la pregunta que yo me hice de “Cuando yo tenía cáncer o superé el cáncer, ¿qué cosas me hubiera gustado que me dijeren?”. Y esa fue la pregunta, o sea, una vez que te haces esa pregunta, todo fluye, pero claro, hasta que te haces esa pregunta requiere mucho trabajo, mucha introspección, muchas horas de darle vueltas. Pero de ahí parte. Más que un mensaje único en sí que yo quiera transmitirle a la gente, es el hecho de que encuentren un espacio dónde puedan reflexionar sobre esas cosas o dónde puedan encontrar respuestas a lo que les está pasando, o incluso como un vehículo, que la gente pueda entrar y vea ya no solo mi dibujo, sino los comentarios que se puedan crear ahí, como algo bonito entre gente hablando de su experiencia.

Pero sí, me parece muy importante que lleguen mensajes como que “el cáncer no es algo como muchas veces se intenta hablar de él, dulcificado. Sino que es algo muy duro. Pero no por desanimar a alguien o para que se pongan muy tristes con respecto a lo que les está pasando, sino para advertir en cierto modo, de que les va a pasar muchas cosas que nadie les va a avisar.

¿Cómo afrontas los comentarios negativos, sobre todo, al ilustrar sobre experiencias autobiográficas?

Es verdad que casi todos los comentarios son súper positivos y yo estoy feliz en ese sentido. Es verdad que de vez en cuando, también he notado que, a medida que voy subiendo seguidores, es como que yo tengo la sensación de que por X seguidores te va tocar alguien que te va a decir algo malo de tu trabajo. Y bueno, me gustaría decir que nunca me afectan esos comentarios negativos, pero es verdad que a veces lo hacen. Porque, no sé, a veces me dicen que mi visión del cáncer es muy negativa o, lo que pasa que yo creo que en el fondo eso me preocupa porque a veces me resuena a cosas que me han pasado en la vida real, es decir, en la vida real también ha habido gente que me ha dicho “Jo, qué negativa eres en cuanto al cáncer”. Pero es que realmente, yo no quiero visibilizar todo el espectro enorme del cáncer, quiero que se visibilice esa parte de la que no se suele hablar, que esa parte más oscura, para que la gente no se sienta sola. Sí es verdad que, sobre todo, los comentarios más negativos que he tenido, han sido de ese tipo: “Bua, qué negativa eres en torno al cáncer”, “Pues vaya alegría leer tus posts”, y cosas así. Mi intención no es amargar a nadie, obviamente ¿no? Pero bueno, a veces sí que me dolía porque yo decía madre mía, y si estoy enfocando esto mal y en vez de ayudar, estoy fastidiando a la gente. ¡Yo no quiero fastidiar a nadie! ¿no? Pero bueno, al final si sales de ese bucle y te fijas en que la mayoría de comentarios son positivos, o un montón de mensajes que me llegan tanto en comentarios como en mensajes directos, son muy buenos y bonitos, y me animan a seguir, pues oye, te quedas con eso.

¿Alguna vez has pensado en no subir una publicación?

Sí, muchas veces. De hecho, antes de empezar a hablar única y exclusivamente del cáncer, o prácticamente solo del cáncer, sí tenía mucho miedo de las ilustraciones del cáncer. Precisamente por esto, porque tenía miedo a que

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

fuera muy negativo, a estar mostrando demasiado de mí. Sí, como a sentirte un poco desnuda delante de la gente. Pero es verdad que yo ya dije, y esto además lo hablé con mi psicóloga, me acuerdo, que hablamos un poco de cómo iba yo a enfrentar, o cómo iba a moverme, porque es verdad que me costaba mucho como exponerme, pero ya no en redes, sino en todos los sentidos. Como que mover mi trabajo siempre me ha costado bastante, por un montón de inseguridades. Y qué pasa, que yo muchas veces tenía miedo de subir cosas en redes porque sentía que tenían que estar perfectas, como cuando vas a colocar en un museo o en una galería una ilustración y tiene que estar todo perfecto. Y el clic que hice fue cuando cambié esa visión de “mi red social, o mi Instagram tiene que ser un museo”, de ahí pasé a “mi Instagram tiene que ser como un estudio”, que, aunque esté más desordenado, pero que hable más de mí. Entonces, a partir de ahí, empecé a quitarle peso a subir cosas a Instagram.

¿Cuál ha sido el proyecto en el que más te has involucrado, tanto personal como profesionalmente?

sin duda, la novela gráfica en la que llevo trabajando como diez años. No siempre tuvo forma de novela gráfica. Pero, es verdad que cuando me diagnosticaron y durante la enfermedad, hice un montón de ilustraciones en torno al cáncer. Y ahora lo que estoy haciendo es reunir todo eso para hacer una novela gráfica. llevo ya unos cuantos años buscándole esa narrativa a todos esos dibujos.

(Audio 2)¹

¿Qué pretendes transmitir con tus ilustraciones?

Más que un único mensaje en sí, mi idea es crear un espacio donde personas que han pasado por un cáncer, o que están pasando por un cáncer, o incluso familiares, puedan expresarse y sentirse comprendidos. Ese es un poco el mensaje. Es verdad que yo me centro mucho en esa parte del cáncer que no se ve tanto, porque creo que se ha dulcificado mucho, se da una imagen del cáncer que muchas veces no es la real. Entonces, bueno, yo partí de la idea de intentar contar un poco a mí misma y a los demás, aquellas cosas que me hubiera gustado que me dijeren en su momento, cuando me diagnosticaron.

¿Cómo afrontas los comentarios negativos, sobre todo, al ilustrar sobre experiencias autobiográficas?

La mayoría de los comentarios que he recibido en redes sociales han sido muy muy positivos, la verdad. Solamente he tenido unos cuantos que han sido malos. Y bueno, me he dado cuenta de que, a medida que he ido creciendo en número de seguidores, que es como no sé, que hay una especie de regla: de que, por X seguidores, siempre te toca alguno que está ahí, dando la lata un poco. Me gustaría decir que no me afectan en absoluto, pero la verdad que hay algunos que sí que me afectan. Sobre todo, porque van por el derrotero de que mi obra es muy negativa, que mi visión del cáncer es muy negativa, y eso realmente me molesta o me resuena más, porque

¹ Debido a un fallo de la cámara, solo se grabaron 20 minutos de vídeo, pero todo el audio ya que se grabó aparte. Para solucionarlo, se repitió la última parte de la entrevista.

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

es verdad que hay gente, fuera de redes, en el día a día, que sí que me ha dicho un poco lo mismo, ¿no? Pero qué pasa, que yo me quedo con mi verdad, con lo que yo quiero contar, y conque es verdad que luego hay una gran mayoría de gente que sí que me comenta que se siente identificada y que se siente bien con eso. Entonces, realmente, es para la gente para la que trabajo y para la que hago ilustraciones. Y siempre va a haber alguien a la que no le va a gustar tu trabajo y pues bueno, también es parte de esta exposición.

¿Has pensado en no subir algo?

Sí, sobre todo al principio. Ahora no me planteo tanto el no subir ciertas cosas, sin embargo, antes de dar ese giro, como te he comentado, de pasar de subir mis ilustraciones en general a centrarme más el contenido que tiene que ver con el cáncer, digamos que ahí sí que ha sido como un cambio muy grande. Porque (se me ha pirado la pregunta). Como que antes de hacer ese cambio, de hablar única y exclusivamente del cáncer, sí que me planteaba más el no subir cosas. Sobre todo, el no subir ilustraciones que tuvieran que ver con esa temática. Pero desde que ya me abrí y empecé a subirlas, ya no me lo planteo tanto, no me da tanto miedo. Es verdad que también, ese cambio fue un poco a colación de hablar con mi psicóloga sobre eso, porque estábamos planteándonos precisamente esto de la exposición de mis trabajos, porque a mí me contaba mucho en cualquier contexto, exponer mi trabajo. Entonces, como que al final pensamos que mi Instagram, o las redes sociales, en vez de ser un espacio que se pareciera más a un museo o una galería dónde tú pones ahí tu cuadro o tu ilustración, y todo está muy bonito y perfectamente cuidado y acabado, pasamos a pensar en las redes sociales como un estudio, un estudio de trabajo dónde, aunque todo estuviera más desordenado, que al final hablase más de mí y de mi proceso.

¿Cuál ha sido el proyecto en el que más te has involucrado, tanto personal como profesionalmente?

pues sin duda, un proyecto en el que llevo trabajando más de diez años que es mi proyecto de novela gráfica sobre el cáncer. Que bueno, todavía no tiene título cerrado. Al principio se llamaba “Año nuevo, quimio nueva”; ahora “Lo que el cáncer se llevó”, y bueno, no sé al final cómo se terminara llamando. Es una obra que recopila todas las ilustraciones que he ido haciendo desde que me diagnosticaron. No siempre tuvo forma de novela gráfica, al principio eran simplemente ilustraciones como sueltas, o series, pero al final estoy reuniendo todo eso metiéndole narrativa, para poder contar mi historia, y espero que la de mucha gente también.

8.2 Entrevista a Precariada

Presentación: ¿cuál es tu edad, lugar de residencia y estudios?

Me llamo Diana, tengo 30 años, y vivo en Madrid, me he criado aquí y llevo toda la vida aquí. Estudié Derecho y Ciencias Políticas, pero me dedico a la Publicidad, trabajo en una agencia de publi.

¿Cuándo empezaste a dedicarte a la ilustración?

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

Llevo pintando toda la vida, lo que pasa que cuando empecé a trabajar más en serio de esto y a verlo como un trabajo fue como hace dos o tres años, que surgió la cuenta de Precariedad y a partir de ahí lo empecé a ver como un trabajo y ver que se podría convertir en un segundo trabajo para mí. Son tres años en los que he ido aprendiendo mucho, en los que he ido aprendiendo mucho, evolucionando y creciendo como ilustradora y estoy muy contenta con el proceso.

¿Vives solo de la ilustración o lo has tenido que compaginar con otros?

De momento lo compagino, también porque me siento más tranquila si la ilustración no es mi única fuente de ingresos. Porque si fuera así me daría un poco de agobio que tu pasión se convierta en tu trabajo. Que mucha gente dice que es lo mejor que puedes hacer, pero a mí me da un poco de pánico, porque no sé hasta qué punto lo que para mí es una vía de escape se convertiría en una vía de tortura. (risas)

¿Como ilustradora, cuáles son tus principales ingresos? (Tienda propia, royalties, crowdfunding)

Como ilustradora, mis principales ingresos son la tienda y las colaboraciones que hago con algunas marcas.

¿Has trabajado por encargo para alguna empresa que necesite ilustraciones?

Si, en muchas ocasiones la verdad.

¿Cuántas horas al día dedicas a este trabajo?

Pues es que depende. Hay veces que le dedico dos, una, hay veces que le dedico seis. Es un poco en función de la creatividad que tenga, si tengo algún encargo pendiente, o sea, es muy variables.

¿Has notado alguna evolución en lo referente a las condiciones laborales de la profesión?

Sí que lo he notado, sobre todo porque cuando yo empecé era por así decirlo, una ilustradora novel, y simplemente con las colaboraciones con las marcas pues yo no podía pedir unos fees muy altos y ahora pues, sí que puedo pedir algo más elevado. Pero, aun así, no es que sea la cosa increíble, entonces sí que se nota que hay una barrera ahí con el tema de la ilustración.

¿Consideras que es un sector dependiente de las editoriales o se puede hacer cosas independientemente?

Se puede, pero en mi opinión es un poco ponerte una piedra delante, porque las editoriales al final te mueven mucho tu trabajo, van a hacer por ti el tema de gestión y de distribución de los libros y demás. Y autoeditarse está bien, lo que pasa que para mí es un jaleo, además del desembolso de dinero, tienes que guardarte los libros tú en tu casa, necesitas un espacio y dinero que no todo el mundo tiene.

¿Formas parte de alguna asociación de ilustradores o te gustaría formar parte?

No, pero me encantaría, de hecho, estoy hablando con algunas compis ilustradoras para formar una, entonces se está gestando.

¿Cuáles son los pasos para formar una asociación como esta?

Pues agruparnos, hablar más de lo que te comentaba, de los fees que se mueven, de situaciones laborales que hayan tenido, malas o buenas, comentarlas en común, pues para darnos algún tipo de ayuda o consejo, un poco ese apoyo que, si no te sientes un poco sola en este mundo, ¿no? Porque como no puedes hablar con nadie, no es como un trabajo que tienes compañeros, pues una asociación de ese tipo.

¿Por qué has elegido las redes sociales, especialmente Instagram, para divulgar tu proyecto?

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

Bueno, cuando yo empecé, Instagram era la red social que más estaba en ese momento funcionando, además es una red social muy visual, porque básicamente es ver imágenes, que te entren por los ojos. Y la elegí por eso, porque me parece que encajaba totalmente con el mensaje que quería transmitir y la forma en la que lo quería transmitir.

¿Consideras que el algoritmo de las redes sociales puede influir de manera negativa?

Sí, totalmente, te penalizan muchísimo. Yo de hecho tengo quitadas las notificaciones del móvil y de todo, para que no me coman la cabeza porque si no al final, si estás todo el rato pendiente de las notificaciones de tal, es que estás todo el día en Instagram. Pero tampoco quiero que sea una cosa esclava para mí de “tengo que subir X número de posts a la semana o X número de *stories*”, porque eso me parece que desvirtúa un poco el proyecto en sí mismo, que para mí es una cosa que nace de mí, de mi necesidad de volcar mis frustraciones o mi deseo de quejarme, y si lo tengo como cuadrulado pues no me gusta. Bueno, esa es mi opinión personal. Pero sí que creo que puede tener ese doble rasero de que puede ser perjudicial para la salud mental, sobre todo, de mucha gente.

¿Sientes que has construido una marca personal o una comunidad en Instagram?

Sí, es una de las cosas que más me gusta la verdad. Porque, siempre todos los artistas te pueden decir que siempre buscamos como esa forma de expresarnos que sea propia, esa línea propia, esos dibujos que tú los veas y digas “Ah pues esto es de X autor o autora”, y yo creo que sí que lo he conseguido con mis dibujos, y además la comunidad que tengo me encanta, porque es gente siempre super maja, super agradable. Siempre hay gente que no es parte de la comunidad que te viene y te dice alguna tontería, pero no forman parte de esa comunidad que te apoya. Y es de las cosas más chulas de haber creado este proyecto, conocer a gente que de otra forma no conocerías, que valoran tu trabajo, que te da apoyo, y bueno, eso es increíble.

¿A través de redes sociales has colaborado con otros ilustradores, marcas o has participado en concursos?

Sí, menos concursos. He colaborado con Nosé, que no sé si sabes quién es, que es un ilustrador. También he colaborado con un montón de marcas como Netflix, Platanomelón, muchísimas. Y son cosas que me parecen guays, porque es un poco salirse de la caja, ¿no?, de tu propio estilo, y ponerte un reto creativo de “venga tengo que crear X concepto o X idea y a ver qué sale”.

¿Alguna vez has pensado en no subir una viñeta por los comentarios negativos que pueda atraer?

No, porque eso es autolimitarme. Quiero decir, mientras no me vayan a meter en la cárcel por una viñeta, yo intento que todo lo que considero que es un mensaje a transmitir, publicarlo. Y luego si hay pues mensajes negativos, pues que los haya. Pero yo hago viñetas con el objetivo de que la gente reflexione sobre ellas, lo ayude en X proceso, entonces no me importa el *feedback*. A veces incluso es enriquecedor, porque hay veces que te ponen comentarios que no habías pensado tú que podían ir por esa línea, pero bueno. No pienso en eso. Intento no limitarme en eso, y en cuanto veo que me estoy limitando digo “wow, wow Diana, vamos a pensar en esto porque no queremos limitarnos”.

¿Cuál es el proyecto en el que más te has volcado personal y profesionalmente?

Pues fue uno que hice hace poco, que vamos me cambió bastante la vida, porque fue ayudar a una asociación de refugiados para hacer unas viñetas contando la actividad que hacía esta asociación, que era integrar a estos refugiados en la sociedad. Porque muchos llegan, no conocen el idioma, no saben cómo encontrar una casa, cómo ir al colegio, cómo ir al médico. Y fui al lugar dónde estaba la asociación, conocí a unas familias de

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

refugiados, me contaron toda su historia, y para mí fue como increíble poder formar parte, dar visibilidad a ese proyecto, a esas familias, y de las cosas más bonitas que he hecho, la verdad.

Sobre tu libro, ¿cuál es el proceso de creación de un libro?

Uf, pues lo que no me había contado nadie es que lo primero que tienes que hacer ¡es escribir, no dibujar! Es decir, tienes que hacer un guion, tienes que ordenar bien las ideas, mucho, mucho, mucho, y luego ya te pones a dibujar. Porque yo, cuando empecé la idea del libro yo me puse a dibujar y dije “Es que esto no tiene sentido, porque no estoy enlazando una cosa con la otra”. Entonces, lo primero es escribir la idea que tengas, darle una forma en base a un guion estructurado, y luego ya pues empezar a hacer los bocetos, que la editora o editor, si lo tienes, te lo vaya aprobando y te vaya diciendo “Mira, pues a lo mejor puedes ir por este camino o por el otro”, y es curioso, pero de repente el libro tiene forma y tú ves cómo está cogiendo esa forma y es bastante guay, la verdad.

Con respecto a la temática de tus ilustraciones, feminismo, salud mental, con un poco de humor, ¿crees que es un mensaje que es importante transmitir y que merece la pena transmitir?

Hombre claro, si no, no escribiría ni dibujaría sobre ello. Es vital hablar sobre feminismo, salud mental, y todos los problemas que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad, y sobre todo para los jóvenes y bueno, la precariedad que nos acecha en todas sus formas.

Pues es que es vital, sobre todo porque cuando le pones nombre a las cosas, se hacen realidad. Y si estás pasando por un proceso similar y no sabes ponerle nombre, y otra persona te hace una viñeta o te hace un comentario sobre ello y consigues etiquetarlo, creo que te alivia mucho, saber por dónde estás pasando, qué estás pasando, qué soluciones hay, cómo puedes salir de ahí, saber que otras personas han estado ahí y que han salido. Entonces sí, es muy importante visibilizarlo, crear comunidad, crear conversación en torno a estos temas.

8.3 Entrevista a Dianaconda

Presentación: ¿dónde resides, cuántos años tienes y qué estudiaste?

Tengo 27 años, resido en Madrid y tengo una triple diplomatura en Diseño, publicidad e Ilustración.

¿En qué momento empezaste a trabajar en la ilustración?

A trabajar como tal yo diría que desde el 2021. Terminé la carrera en el 2019 y en el 2021 di el boom en Instagram y gracias a ello es cuando más he podido dedicarme a la ilustración. Antes de ello, pues mira algún dibujillo vendía a la vecina y al hermano de, pero vamos que no era dedicarme a la ilustración. Ahora me estoy dedicando más.

¿Vives de la ilustración o lo compaginas con otro trabajo?

Lo compagino con lo que cae. Nunca he llegado a vivir de la ilustración. Soy como Belén de Aquí no hay quien viva, o sea, trabajo de todo lo que cae y siempre lo compagino o lo intento compaginar con la ilustración, pero nunca he podido llegar a vivir solo de ello.

Principales fuentes de ingresos como ilustradora

Por lo general, lo más llamativo que he llegado a obtener por parte de la ilustración ha sido, en ciertas épocas, la tienda (aunque la verdad es algo que ha perdido bastante valor el último año diría yo, no solamente para mi sino

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

en general para todas las cuentas), y alguna que otra publicidad. Lo más grande que he llegado a tener últimamente ha sido el libro que saqué recientemente, que bueno te dan tu adelantito y esas cosas que eso siempre hace algo. Pero más allá de eso, pues nada.

¿Piensas que el sector depende mucho de las editoriales?

No, yo creo que el sector... bueno lo mismo queda un poco mal, pero me da un poco mal, yo creo que el sector prospera a pesar de las editoriales. Las editoriales son, bueno, son la parte capitalista de este gremio, yo creo.

¿Como ilustradora, has hecho algún trabajo por encargo, para individuales o empresas?

Sí, para empresas he hecho varias publicidades y para individuales también, hay gente que me pide algo más personalizado, como es el cumpleaños de mi novia y quiero que le hagas esto especialmente y tal, y siempre dispuesta a ello. Para mí son las cosas más chulas que se pueden hacer.

¿Cuántas horas le dedicas a tu trabajo como ilustradora?

Pues depende de la época. Te puedo decir que más o menos para lo que me dedico en redes sociales, para mí una viñeta son aproximadamente entre 4 y 5 horas de trabajo. Ya si estamos hablando de una publicidad o de algo que tiene que tener un mejor acabado, creo que podemos tirar de unas 8 o 10 horas.

¿En cuanto a las condiciones laborales, sientes que han evolucionado en alguna manera?

Creo que han evolucionado porque hay mucha gente que se dedica a esto y las redes sociales es un medio bastante útil y bastante cómodo para ello. Pero también creo que estamos muy unidos al sector del creador de contenido y que no somos lo mismo.

O sea, a mí hay muchas veces que una publicidad me la ofrecen al mismo precio de lo que un creador de contenido que es simplemente *influencer* y puede hacerse una foto con X bebida así, y esa sería la publicidad que cobraría de la misma forma, yo tengo que dibujarlo. Y yo tengo que hacer, no digo que lo otro no sea un trabajo, pero como ilustradora sí que son más horas de trabajo y un proceso creativo de pensar una idea que no se tiene en cuenta.

¿Sientes que es una profesión desvalorada, por las empresas o por la gente en general?

Por la gente en general no. Siempre está el típico cuñado que dice que te dedicas a hacer dibujitos. Pero yo creo que de una forma general sí que se entiende perfectamente y que la gente lo valora mucho. Y sobre todo por las redes sociales porque cada vez hay más gente que por lo menos a mí me comenta “yo es que sigo a muchos ilustradores”, pues porque está muy a la orden del día.

Respecto a empresas, yo creo que sí. Cuando te piden una publicidad, está la típica persona de marketing que dice “bueno a la chiquita esa” que simplemente pues por *followers* o lo que sea, pero que no valoran el trabajo, sino que valoran lo que representas y la gente que hay detrás de tu cuenta, pero tu trabajo como tal no lo valoran. Pero depende, eh, hay marcas que sí, hay marcas que no, hay de todo.

¿Formas parte de alguna asociación de ilustradores o te gustaría?

Como asociación, no pertenezco a ninguna. Lo que sí tengo son muchos colegas del gremio, y cada vez que necesitamos una ayuda, sabemos a quién acudir entre nosotros. Han acudido a mí, y yo he acudido a algunos, y como que tenemos nuestro pequeño círculo en el que sabemos que podemos contar con todos.

¿Por qué has elegido Instagram como medio principal? ¿Usas alguna otra red social?

Yo soy una persona a la que le dan mucha pereza las redes sociales, ese es el único motivo por el que tengo solo una. Y elegí Instagram porque es LA red social. Quiero decir, de una forma más escrita, está Twitter, pero de una forma visual, creo que lo más llamativo es usar Instagram, y lo más rápido, porque se puede compartir de una forma muy fácil. Y es la red social que usa todo el mundo. Twitter creo que tiene cierto campo de personas, Instagram lo tiene todo el mundo. Y el que no lo tiene es el que quiere desaparecer del mundo, que también está muy bien, pero tiene sus motivos por algo no. Yo creo que es la rueda más general para moverse.

¿Crees que el algoritmo de las redes sociales puede afectar negativamente al trabajo de los ilustradores?

Bueno, yo no tengo mucha idea sobre esto, pero sí que puedo decir que el algoritmo penaliza mucho si hace mucho que no subes, o si lo último que has subido no ha tenido el movimiento que sueles tener, suele ser muy penalizador. Se nota muchísimo si tú subes una publicación que tenga la mitad de me gustas o de gente que lo comparte que otros posts que hayas subido anteriormente, se nota mucho que la visualización siguiente, baja.

A mí ahora mismo me ha pasado que con el libro que saqué me tomé unas vacaciones de redes sociales y de crear cosas en general, porque, más que nada porque necesitaba dar un poco de parón. Y desde que no he subido nada hasta hoy, las cosas que estoy volviendo a subir ahora estoy notando que tienen muy poca visualización, y no porque no gusten, sino porque hay gente que me habla diciéndome “ay a mí no me ha salido” o “no me sale tu cuenta”. Se nota que hay mucho castigo de o estás en la rueda permanentemente, en el ciclo como un hámster o que se note, y que además solo lo notes tú, que hay un castigo por ello.

¿Sientes que en redes sociales has construido tu marca personal o una comunidad?

Sí. Yo creo que la gente que me sigue, y sobre todo de cuanto antes me hubieran seguido, cuanto más tiempo lleven dentro de mi cuenta, se genera cierta comunidad y se genera como cierto lore como en los videojuegos, de “ah es que ya sé que tu perra”, o “ya sé que tu vives aquí”, o que “te gusta mucho viajar allá, o tu pueblo” ... ¡Hay gente que si no saco mi perra casa X tiempo me preguntan que si le pasa algo! Es muy llamativo.

¿Cómo ayuda colaborar con otros ilustradores online, marcas o participar en concursos?

Yo creo que sí (ayuda) porque quieras o no, te da visibilidad y te da tablas como ilustradora y como creadora en general. Colaborar tanto con marcas como con otra persona hace que te salgas un poco de la zona de confort y que demuestres a los demás que sabes hacer otras cosas, también a ti misma, y que no está mal salir de la zona de confort, y hacer curriculum, que está muy bien. Y aparte, los que sigan a esa marca o a esa persona te pueden descubrir también, o sea, sí.

¿Has recibido algún comentario negativo hacia tus viñetas, en las que habla de salud mental, temas sociales? ¿Cómo son los comentarios negativos con respecto a tus viñetas?

Claro, pero eso todo. Eso y cualquier tema. La salud mental creo que es de lo que menos comentarios negativos recibe, y los que recibe, se nota mucho el tipo de personas que son, que te llaman victimista o cosas así, pero no llaman mucho la atención.

Lo que sí hice hace tiempo es rebajar bastante mis publicaciones sobre salud mental debido a los mensajes que recibía de gente pidiéndome ayuda como profesional en salud mental, cosa que no soy. Yo ilustro sobre mis sentimientos, mis emociones o lo que yo misma aprendo en terapia, pero yo no soy nadie para decirte lo que tienes que hacer o cómo salir de X situación. Y al final terminé agobiándome porque terminé recibiendo muchos

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

mensajes de gente que estaba planteándose el suicidio y yo, claro, diciendo ¡112! ¡No sé qué hacer! ¡No conozco a esta persona, no sé a quién acudir! Y al final dejé el asunto.

¿Has decidido no publicar alguna vez algo?

Sí. También sobre ciertos temas políticos decidí dejar de ilustrar. E incluso algunas cosas que ya había ilustrado y ya había expuesto en mi cuenta, algunas han llegado un momento que las he archivado, porque he dicho “mira, hay mucha gente que vuelve a esto” y aunque haya mucha gente que esté de acuerdo, y los que estén de acuerdo valoren mucho esta viñeta, sí que se nota que la gente que no generan odio. Hay temas políticos, bueno, que yo considero políticos, como son por ejemplo el feminismo, que para mí es casi un rol y no puedo evitar sacarlo, bueno es que es inevitable. Y más en la tesitura que estamos viviendo ahora. Pero hay otros temas que sí he dicho “bueno, esto creo que lo puedo evitar”, que en un terreno personal sí que puedo exponer, pero lo que publico tengo que ser consciente de ello y tener en cuenta cuáles son mis luchas.

¿Piensas que tus ilustraciones pueden hacer entender otras realidades o educar de cierta manera?

La mayoría de las cosas que hago yo las considero tonterías, de que es para que pases el tiempo, para sacarte una sonrisa y como mucho, pues que te haga pensar. Si te revuelve algo, es porque te hace pensar que estás pensando por algo parecido y que eso te remueva. Y yo creo que le quitamos mucho valor a las tonterías. Son muy importantes, quieras que no, ¿para qué estás viendo Instagram? Porque quieres poner la mente en blanco durante un rato. Y si algo que te ayuda a poner la mente en blanco te hace pensar un poquito, en vez de estar viendo simplemente gatitos (cosa que también es necesaria), pues bueno, y una sonrisa nunca nos viene mal. Aunque sea esa sonrisa que es para adentro, que realmente ni expones y solamente haces un suspirito y nadie ve, eso creo que ayuda a mucha gente que vuelve del trabajo y tiene tiempo para ver Instagram 15 minutitos antes de dormirse. Creo que tiene más valor del que parece y está guay.

¿Cuál es el proyecto en el que más te has volcado tanto personal como profesionalmente?

Mi libro. Además de que tiene temática personal, ha sido el primer proyecto gordo que he tenido en mi vida. Del cual he aprendido un montón, y cuando digo aprendido digo de cosas que no voy a volver a hacer nunca, respecto a cómo trabajar (¡no ha no volver a hacer un libro como ese!). Y sí, creo que ha sido lo más tocho que he hecho y también lo más personal que he hecho que pueda verse a un nivel público.

8.4. Entrevista a Cynthia Veneno

Presentación: ¿Dónde resides, cuántos años tienes y qué estudiaste?

Resido en Sevilla. Me he criado a caballo entre Sevilla y Extremadura, así que he estado un poco entre esos dos mundos. Tengo 29 años y llevo desde los 21 dedicándome profesionalmente a la ilustración. Estudié Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, luego estuve haciendo una especialización en murales en la Escuela de Arte de Sevilla, también.

¿Ahora te dedicas por completo a la ilustración o lo compaginas con otros trabajos?

Ahora mismo desde hace un año lo estoy compaginando con trabajar en hostelería, también soy chef.

Como ilustradora, ¿cuáles son tus principales fuentes de ingresos: tienda propia, crowdfunding...?

Pues hice un crowdfunding cuando hice la universidad, porque no podía pagarme la universidad en ese momento, e hice un crowdfunding para costearme el segundo año de carrera. Y luego he estado vendiendo a

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

través de Instagram, tiendas físicas que hagan colaboraciones con artistas, exposiciones, también mucho proyecto con ayuntamiento o asociaciones...

¿Has trabajado por encargo para empresas o individuales?

Sí, sí. Para individuales bastante. Siempre hay clientes que quieren un retrato, que quieren algo especial para su casa, cosas de gran formato, obras de más pequeño formato, cumpleaños, comuniones... siempre hay ese tipo de encargos. Y para empresas a nivel logotipo y para asociaciones a nivel, con contenido social. En estos últimos tres años sobre todo mi especialización ha girado en torno a los murales colaborativos con poblaciones en riesgo de exclusión, por lo general con niños y con mujeres maltratadas.

¿Cuánto tiempo dedicas al día a tu trabajo como ilustradora?

Bueno, al día depende del horario que tenga en el otro trabajo. Al final, estuve durante muchísimos años dedicándome exclusivamente a la ilustración, y en ese momento unas seis/siete horas dependiendo del proyecto que tuviese. Porque hay muchas veces que no tienes esa rutina tan estanca de estar en una oficina ocho horas, es mucho más flexible en ese aspecto. Ahora mismo, te diría que dos al día, dependiendo del horario y los proyectos que tenga.

¿Sientes que las condiciones socio-laborales han evolucionado en este período de tiempo?

Sí y no. Siento que han evolucionado, pero al final siempre nos encontramos en una crisis de precariedad bastante grande. El sector artístico siempre ha estado muy vapuleado en ese aspecto y es complicado salir adelante en la ilustración si no vienes de una familia con dinero o si no tienes a gente detrás que te apoye. Entonces es difícil, a nivel profesional siempre es complicado establecer proyectos dónde realmente tengas un sueldo digno.

El problema de la ilustración, muchas veces, sobre todo si trabajas por cuenta propia, es muy difícil tener una estabilidad económica, porque puedes tener dos proyectos en un mes, y puedes estar cinco meses sin tener ningún proyecto. Entonces claro, se tienen que tener en cuenta muchas cosas. Pero con este último tramo de tiempo, estos dos-tres últimos años se ha visto un cambio bastante importante en cuanto a la visibilidad de los artistas y las ilustradoras y de cómo se nos reconoce y se nos tiene en cuenta para diferentes proyectos.

¿Has trabajado como autónoma o freelance?

Sí, estuve un tiempo como autónoma pero también sobre todo trabajando como freelance a través de cooperativas, que al final si no tienes unos sueldos muy concretos y muy regulares, que es algo que suele pasar, para hacerte autónomo requieres un sueldo específico al mes, y muchas veces eso no pasa. Entonces no sale muy rentable, y una cooperativa siempre es una opción. Pero ahora mismo, en este momento que tengo otro trabajo, no me vale la pena.

¿Sientes que es un sector dependiente de las editoriales?

Pues depende, depende del tipo de ilustración que hagas. Al final no toda la ilustración es editorial. Porque la ilustración puedes aplicarla a muchas cosas, puedes aplicarla a murales, puedes aplicarla a tatuajes, puedes aplicarla a diferentes cosas y al final es evidente que la empresa editorial tiene una contundencia importante en cuanto al nivel profesional que tenemos, pero creo que ahora mismo más que a nivel editorial diría a nivel publicitario. Creo que a nivel publicidad estamos siendo mucho más valorados que a nivel editorial.

¿Formas parte de alguna asociación de ilustradores o te gustaría formar parte?

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

Ahora mismo no formo parte de ninguna, pero sí que me encantaría formar parte de una, sobre todo a nivel informativo, un poco de sensación de grupo, de estamos pasando por lo mismo, y poder aconsejarnos unos a otros. Porque también siento que en mi entorno no por suerte, pero siempre hay competencia en todos sitios, y el mundo del arte es muy competitivo y tiene mucho que ver la suerte y los contactos.

¿Qué redes sociales empleas, Instagram principalmente, alguna otra red?

Uso también Twitter, pero de modo personal. E Instagram lo uso, pero bastante menos que antes. Desde hace un año o dos decidí darme un descanso porque estaba teniendo un volumen de trabajo bastante grande con el tema de la ilustración. Y al final es lo que te he comentado antes de la precariedad: puedes ganar lo suficiente como para vivir, pero no ganas lo suficiente como para delegar ciertas cosas. El ilustrador no es solo ilustrador, el ilustrador tiene que hacer marketing, tiene que hacer publicidad, tiene que hacer envíos, tiene que empaquetar...son muchas cosas a tener en cuenta y a veces es difícil hacerlo todo y que todo salga bien. Y hay un momento en el que tienes que hacer autocrítica y decir “me encanta esto, pero en este momento no estoy haciendo bien mi trabajo porque me sobrepasa, así que mejor voy a darme un tiempo de descanso, voy a seguir en otros proyectos que no tienen que ver con redes sociales y voy a dedicarme a mí y a encontrar otras maneras de trabajar de eso sin que la principal, no fuente de ingresos, pero el principal altavoz para llegar a esa fuente de ingresos sean las redes sociales.

¿Sientes que en tu perfil de redes construiste una marca personal o una comunidad?

Yo creo que sí, sobre todo con la, con esta serie de ilustraciones que hice hace un año relacionadas con el erotismo y la representación. Creo que sí que se formó una comunidad muy bonita en cuanto a hablar sin tapujos de también de lo malo, de abrirse, de esa vulnerabilidad que al final nos atraviesa a todo el mundo, y creo que sigue ahí, sigue ahí de cierta forma. Evidentemente ahora que no estoy tan presente en Instagram, a pesar de que sigo teniendo bastantes proyectos, sigue habiendo gente que escribe, que pregunta, que sigue ahí.

¿Tienes pensado retomar las redes en el futuro?

Sí. Al final no es que lo haya abandonado, pero, sí que me lo tomo de otra forma. No estoy tan pendiente de ese algoritmo que me marca cuándo tengo que subir ilustraciones, a qué hora, que tengo que pagar cierta publicidad para llegar a más gente, si tengo que hacer un video para llegar a más gente. Es como “yo hago lo que hago, mis ingresos no pueden depender de un algoritmo que se basa en una cuenta matemática al final, y que no me está aportando nada más que ansiedad”.

Entonces creo que cuando la ansiedad y la salud mental pesan más que lo que estás haciendo para ganarte la vida, hay que replantearse ciertas cosas. y creo que las redes sociales tienen una parte muy positiva pero también una parte muy negativa, porque hacen que muchas personas como yo en mi caso, nos saturemos a nivel de “no quiero estar en esta red social” o “no puedo llevar para adelante esta red social, porque me exige algo que es completamente irrisorio”. Entonces bueno, volver he vuelto, pero desde otra perspectiva, entonces me lo tomo con muchísima más tranquilidad, no estoy tanto con esa ansiedad de “he conseguido tantos *likes*” o “necesito tantos *likes* para sentir que estoy haciendo algo válido y algo bueno”.

¿Consideras que haces activismo, que transmites un mensaje social?

Es mi intención, al final siempre me preguntan si me considero *artivista*, que se llama ahora, y no me siento representada con ese término, porque al final creo que el activismo para mí no es otra cosa que ser quien soy, y habitar el mundo en el que estoy. Creo que al final ser visible conlleva un riesgo, sobre todo en el momento político en el que estamos ahora mismo. Y creo que ese activismo al final, ha creado, ese “activismo” entre

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

comillas, ha creado esa comunidad de la que hablamos. Y creo que bueno, que sí, que evidentemente mi arte no se puede desligar de mis ideas. Al final, separar la obra del artista, siempre está ese debate y yo creo que no se puede, porque creo que todo te atraviesa de alguna manera cuando lo plasmas.

Y lo que intento representar siempre en mis ilustraciones es mi vida y mi entorno, siempre parto de ahí. De querer construir la visión del mundo en el que vivo, y que otras personas que no viven en ese mundo pues estén ahí.

¿Has recibido comentarios negativos con respecto a alguna viñeta relacionada con temas sociales?

Sí, recuerdo hace un tiempo ya, cuando estaba haciendo esta serie de ilustraciones eróticas, hice una que era como el éxtasis de Santa Teresa, que, de hecho, antes me informé bastante, hablé con amigos que eran católicos, que eran creyentes, y fue como “sin problema ninguno, no te preocupes, no va a pasar nada, estoy ok, no hay ninguna ofensa”. Y hubo alguna persona que comentó “Si solo quieres llamar la atención, por qué no lo haces con algún término musulmán”, que siempre aplican a lo mismo, es como “bueno, a ver”. Pero sí, también sobre todo comentarios sobre gordofobia, porque al final siempre intento ser muy consecuente con eso y representar cuerpos que estén fuera de la norma, porque siempre decimos esto de que lo que no se nombra no existe, ¿no? entonces yo creo que es importante visibilizar eso y ser consciente de que existimos y estamos ahí.

Entonces, la mayoría de comentarios negativos que he recibido han sido de ese estilo, de temas gordofóbicos, y también en su momento, me censuraron un par de ilustraciones con temática trans. Alguien denunció, no le parecería bien. Siempre ha habido alguien que ha comentado cuando he tocado ese tema desde el máximo respeto, pero siempre ha habido gente bastante crítica con un discurso bastante preocupante, que bueno, estamos como estamos, pero sí.

¿Alguna vez has pensado en no publicar alguna ilustración?

No, creo que no. En algún momento sí que me he autocensurado, pero hace mucho tiempo, cuando no estaba ilustrando de manera más profesional. Ahora mismo no, ahora mismo yo creo que ya todo lo que tengo que decir lo he dicho, mis posiciones son claras, mi lenguaje artístico es el que es, entonces yo creo que la gente que me conoce realmente sabe con qué intención y con qué capacidad hago lo que hago. Y ahora mismo no me preocupa mucho qué ilustración subir o no.

¿Cuál es el proyecto en el que más te has volcado personal y profesionalmente?

Hace dos años, estuve haciendo un proyecto con Farmamundi, que es una asociación que lleva la ciencia y la educación sexual a las aulas, sobre todo con población en riesgo de exclusión. Es un proyecto social superimportante a nivel logístico y a nivel educativo, también con cuestiones de medioambiente, con la soberanía alimentaria, el derecho a una dieta sana...todo ese tipo de problemáticas que están ahí en nuestros barrios y que muchas veces no vemos porque al final vivimos en nuestra burbuja. Y para mí fue super importante, fue un proyecto de dos murales colaborativos con niños de barrios en riesgo de exclusión aquí en Sevilla, de barrios obreros. Y para mí fue muy bonito y al mismo tiempo muy duro, reconocer la situación de esos niños y niñas que estaban en esos colegios que al final tenían sus vidas y sus contextos y crean sus propios mini mundos dentro de una misma ciudad. Y creo que tenemos que abrir más los ojos ante esas realidades. Entonces para mí, compartir ese espacio con esos niños y niñas, pintando, preguntándome cosas, y que al final alguno de ellos me dijeran “Pues yo de mayor quiero pintar como tú”, fue muy bonito.

Al final creo que es muy importante hacer ese tipo de actividades, más allá de ir a dar una charla a unos niños a un colegio, creo que hay muchísimas más herramientas que hacen que los niños sobre todo conectes más con ciertos pensamientos y con ciertas realidades.

8.5. Entrevista a Marta Piedra

Presentación: ¿cuántos años tienes, dónde resides y qué estudiaste?

Tengo 40 años, vivo en Madrid, e hice, claro esto pasó hace tanto tiempo ya que lo tengo que pensar. Hice Bellas Artes, que no terminé, y luego hice también FP de Informática.

¿Ahora a qué te dedicas y cómo empezaste a ello?

Ahora me dedico al tema de la Ilustración, Diseño Gráfico, básicamente un poco eso. Y empezó un poco por casualidad, como todas estas cosas que todo el mundo dice “No, yo empecé por casualidad”, y es que es verdad, la mayoría de las veces. Empezó cuando yo estaba viviendo en México, yo no tenía papeles para trabajar, tenía residencia, pero no tenía papeles para trabajar. Y tenía mucho tiempo libre. Yo llevaba mucho tiempo sin dibujar ni nada, porque me había enfadado con el mundo del arte, por lo que sea. Y pues nada, empecé a dibujar otra vez. Y poco a poco, bueno, por aquel entonces, Instagram y las redes sociales estaban empezando, yo de hecho no sabía al principio ni que existían. Era como “¿qué es todo esto, ¿no?”. La gente hacía fotos de sus cosas, de las cosas que hacía o de lo que se comía, y lo subía, y yo dije bueno, como estoy haciendo esto de dibujar otra vez, que me daba pánico, porque sentía que no iba a saber hacer nada, llevaba tanto tiempo sin hacerlo, es un poco como montar en bici, que no se olvida, pero lo tienes ahí un poco atascado. Y empecé a hacerle fotos a dibujitos, a hacer viñetas de humor, de cosas que me pasaban. Tenía tanto tiempo libre y tenía tanto tiempo para pensar, que tenía que hacer algo con toda esa cantidad de pensamientos. Entonces, pues los ponía en un papel, les hacía una foto y los subía a Instagram

¿Vives de la ilustración o lo compaginas con otros trabajos?

Pues cuando eres artista, a lo mejor es una visión un poco romántica de ser artista, que cuando eres artista eres muchas cosas a la vez, porque normalmente no suele dar para vivir de ello. Te lo tienes que montar muy bien. Lo que pasa es que normalmente el artista tiene poca visión, digamos, de empresa, de *business*. Entonces, resulta complicado. Con lo cual, sí lo compagino con otras cosas, con trabajos esporádicos aquí y allí, tal, aprendiendo de uno y de otro, ayudando a uno a hacer no sé qué, gestión de proyectos, haces muchas cosas al final. Entonces, sí se puede decir que vivo de ello, pero lo tengo que compaginar con otras cosas, porque si no es difícil.

¿Cuáles son tus principales fuentes de ingresos como ilustradora: tienda propia, has usado plataformas de micromecenazgo...?

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

Sí he hecho uso de Patreon, por ejemplo, pero al final lo terminé dejando, porque lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo y dicen que hay que estar en todos lados, en Instagram, en YouTube, no sé qué y no sé cuántos, pero la realidad es que el día tiene 24 horas, de las cuales 8 (si llegas) estás durmiendo. Entonces, no hay tiempo para tantas cosas. Es verdad que es una herramienta muy guay, el tema del micromecenazgo, pero a mí no me ha funcionado bien. Quizá porque no he sido muy constante o por lo que sea, decidí enfocarme más en Instagram, que ahí es verdad que no nos pagan, y todo el mundo se piensa que somos ricos, (risas), pero nada más lejos de la realidad.

Entonces micromecenazgo, sí lo he usado, lo he dejado, en mi cabeza sigue rondando la idea de volver a utilizarlo, pero ahora con más cabeza, sabiendo un poco también qué contenido ofrecer, lo que pasa que bueno, es como todo, tiene que ser un contenido que ayude a la gente, que te guste, que la gente lo quiera consumir al final, y para hacer eso, detrás de todo eso, hay un proceso muy largo. Porque cuando te dedicas a la ilustración, dices “¿Y cómo ayudo yo a la gente, haciendo un dibujo para su casa?”, a ver, sí, porque te pongo la casa bonita, pero ¿cómo te ayudo de verdad? Pues oye, si estás empezando y yo llevo ya 15 años, igual te puedo ayudar, puedo ser tu mentora, por ejemplo, o puedo hacer cursos para ayudar a la gente que está empezando o para gente intermedia, que necesitan más ayuda, pues me lo planteo. Pero todo esto requiere una cantidad de tiempo y un equipo que yo ahora mismo no tengo.

Durante el tiempo que usaste Patreon, ¿sentiste que tu forma de trabajar cambió o que tuviste que adaptarte a esta nueva plataforma?

Sí. Porque, al final, las cosas que yo suelo subir a Instagram pues es como este consumo gratuito que todos creemos que tenemos derecho a él. Es como ay pues entretenimiento, “¡qué risa me hace! Se la mando a mi amiga”. Pero cuando ya te metes en una plataforma en la que hay gente que te está pagando, tienes una responsabilidad. Entonces, es verdad que cuesta más, yo creo que por eso lo dejé, porque no me sentía preparada para darles a esas personas ese contenido que estaban pagando. Que no es que digas tú “Madre mía, es que me está pagando 50 euros”, no. Pero cuando te están pagando te sientes como, “Les debo algo”. Aunque sea un euro, que dices “Madre mía, un euro, qué es”, no es nada, pero bueno, tiene otro matiz diferente. Te condiciona un poco, a mí por lo menos me condiciona un poco, y quizás por eso lo abandoné.

¿Has trabajado por encargo para empresas, qué tipo de empresas solicitan ilustradores y para qué tipo de proyectos?

Sí. Hay de todo. Al final la ilustración, por lo que sea, se ha puesto, bueno no sé decir que se ha puesto de moda, igual sí. Yo trabajo sobre todo para empresas que tienen que ver con la salud de la mujer, mi perfil está más enfocado a mujeres, mi comunidad es el 96% de mujeres, y hay de todo. Hay empresas grandes, pequeñas, empresas que están empezando. Y al final te adaptas un poco. Y si tienes un cliente más grande pues no le vas a

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

aplicar la misma tarifa que a uno que está empezando. Es muy heterogéneo la verdad, no sabría decirte un perfil de empresas. Muchas empresas buscan, incluso hay algunas que nunca te imaginarías que están buscando un ilustrador y lo buscan. Porque, yo creo que hoy en día, por lo menos en mi caso, las empresas que me puedan contactar a mi para hacer publicaciones en redes sociales, digamos que buscan ese toque un poco desenfadado, de darle un mensaje a la gente, a lo mejor son empresas serias que quieren llegar a otro tipo de personas desde un punto más de humor. Es tan variado.

¿Has notado una evolución de las condiciones sociolaborales desde que empezaste hasta ahora?

Te podría decir que sí, pero la verdad es que no, no porque no exista, es porque yo soy muy despistada y me fijo muy poco en las cosas. Soy un poco caótica y se me pasan muchas cosas que a lo mejor luego a toro pasado digo “Anda esto”, porque me lo ha dicho alguien, “Oye, ¿no te parece algo raro esto?”, y yo “No”, y luego dices “Igual sí”, pero en el momento no me doy cuenta. Ahora sí es verdad que llevo un tiempo que me fijo más en los detalles, pero qué te voy a decir, que está mal pagado todo, ¡como siempre! (Risas). Los trabajos artísticos siempre están mal pagados, o sea que, mucha exigencia, mucha prisa, mucho lo quiero todo para ayer, mucho cómo me vas a cobrar los cambios. El mundo artístico creo que, realmente no sé si tiene solución, porque la gente cree que cuando haces algo por vocación o porque te gusta, ya no deberías cobrar. No perdona, estás pagando mi tiempo, no que me guste lo que hago, y además eso que dicen de “Búscate un trabajo que te guste y así no trabajarás nunca”, y una mierda. Yo necesito vacaciones, de hecho, la semana pasada es que ni me senté en mi mesa porque decía “¡Es que no puedo más! ¡No quiero dibujar más!”. Este fin de semana he estado en una boda y nos dejaron en la mesa, éramos todos ilustradores, y nos dejaron en la mesa papel, rotuladores, es que ni los he tocado, digo: “¡No quiero ver un rotulador hasta que vuelva a trabajar otra vez!”.

¿Formas parte de alguna asociación de ilustradores o te gustaría formar parte?

Formo parte de un grupo que se llama El Estafador, que somos viñetistas y hacemos viñetas de humor de temas de actualidad, de temas sociales y demás. Es de lo único que formo parte, pero no es una asociación como tal en realidad como como bueno, un grupo de gente que le gusta hacer ciertas cosas y publicamos una *newsletter* semanal, y bueno pues hacemos ahí cositas. A veces nos llaman de alguna empresa para hacer algún evento en directo, dibujando, y eso sería lo único.

En cuanto a las redes sociales, ¿desde hace cuánto estás activa? ¿Cuentas con alguna red social más además de Instagram?

Pues mira, tengo muchas, pero activa realmente solo Instagram. Me hice YouTube, con muy buenas intenciones, me gustaría retomararlo en algún momento, pero me da mucha pereza salir ahí “Hola qué tal”, entonces esa parte es un poco compleja, por una parte, me gusta y por otra, no me gusta nada. Entonces, es un poco extraño. Tengo Tiktok, pero tampoco lo uso; Twitter, tampoco lo uso, Facebook, tampoco lo uso.

Yo empecé como a subir cosas más en serio fue en 2016, que fue cuando empecé a subir como más continuamente y ya empezó a subir la cosa y he estado, pasaba tantas horas metida en Instagram y respondiendo a la gente, claro tenía mucho tiempo también, que acabé hasta las narices, era como “No quiero volver a ver un teléfono en mi vida”, luego a ver, tienes que convivir con ello, pero estaba muy harta, muy harta, muy harta. He pasado por épocas de no hacerle ni caso, épocas de vengas va otra vez me voy a poner, al final cuando llevas todo esto tú solo, es complicado. Yo, si tuviera un equipo de personas, sería mucho más fácil, pero no lo tengo. No sé vuestra generación cómo lleva el tema de estar todo el día en redes sociales, pero a mí me agota, me agota muchísimo. Hacia directos, y demás, pero ya no me quedan ganas, ahora mismo estoy como muy saturada.

¿Consideras que has creado una marca personal y una comunidad en tus redes?

Sí, lo que pasa que no conscientemente. Pero sí. Bueno, al final, partiendo de que mi perfil se llama Marta Piedra. Entonces ya. Y, de hecho, a veces digo “Bueno, no todo tiene que girar en torno a eso”, yo puedo hacer otras cosas distintas, aunque las haga yo. A mí me gustan mil cosas más que ilustrar. Pero claro, luego digo “Pero cómo voy a hacer esto si mi perfil de Instagram es de esto, no tiene sentido”, pero bueno, es que yo soy una persona, me gustan muchas cosas y me gustaría poder compartirlas, pero a veces te limita el “Vale, es que me he hecho una marca personal que me limita un montón”, porque solo puedo hablar de coños, de pelos, de culos. Pero yo no soy solo esto, yo hago mil cosas. Pero bueno, tengo que ver de qué manera reenfocarlo otra vez, porque creo que estoy viendo la luz, pero es verdad que creo que me he encasillado mucho y que mi marca personal “Es esto”, y me gustaría poder abrir un poco eso, porque, en fin.

Inconvenientes del uso de las redes con respecto al algoritmo

Uf, pues a ver, al final todo el tema de los algoritmos acaba siendo siempre lo mismo: “Paga y se te verá, no pagues, y te quedarás en el cajón de los olvidos”. O sea, al final las redes sociales son un negocio, ellos quieren dinero. Al principio no, pero luego sí. Porque al principio claro lo que quieren es recopilar información para ver cómo luego le venden cosas a la gente. Y si además te cobran por la publicidad; bueno es como la publicidad en la tele, pues imagino que al principio sería más barata, y luego se encareció. Y esto es lo mismo, si quieres salir y que la gente te vea, tienes que pagar mucha pasta. Y si no lo haces, pues te bajan la visibilidad y ya está. Y bueno, es el juego. O lo aceptas o no lo aceptas. Pero es lo que hay.

¿Qué mensaje pretendes transmitir?

Hombre, para mí lo más importante es, a ver cómo lo digo, es que lo de “empoderar” me suena un poco petardo ya, pero bueno, si no encuentro otra palabra tendré que decirla. Lo que no quiero es que las mujeres del futuro tengan que pasar por las mierdas que he pasado yo. Me gustaría que fueran mujeres fuertes, que encontraran lo

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

que les gusta hacer y que lucharan por ello, y que básicamente, bueno ahorrarles mierdas no, porque eso es muy difícil, al final cada uno tiene sus circunstancias, pero como crear unos referentes nuevos.

Hoy por ejemplo estaba viendo un campeonato de halterofilia, que a mí me ha gustado de toda la vida la halterofilia. La veía de pequeña y me quedaba alucinada, pero hoy he caído, le decía a mi marido: “Jolín, ¡cómo me hubiera gustado de pequeña darme cuenta de que yo podía hacer algo así”, y a lo mejor ahora estaba compitiendo en los Juegos Olímpicos! Yo qué sé. Y luego he pensado “Claro, pero cuando yo veía los Juegos Olímpicos de pequeña, la gente que competía eran hombres, no había chicas, y hoy en día sí las hay”, y digo “qué pena no haber tenido esos referentes, porque a lo mejor mi vida hubiera sido totalmente distinta”.

Entonces eso es lo que me gustaría, el decir jolín hay mil cosas que hacer, no te limites porque a lo mejor no tengas un referente, o quizá crear un referente nuevo o intentar ser un referente para alguien. Igual es un poco de flipada de la vida, pero estaría muy guay.

Y por ejemplo hay mucha gente de mi edad, muchas mujeres de mi edad, que bueno, pues yo empecé a hacer deporte hace relativamente poco, como hace dos años, así como más en serio, y mi vida ha cambiado, pero no te puedes imaginar. Si ya cambió cuando me dediqué a la ilustración, que me gustaba, ya cuando empecé con el tema del deporte, ya ha sido brutal. Entonces me gustaría como: “Chicas, que tenéis mi edad, 40 años, dios mío, que nos queda la vida por delante, haced deporte y encontrad lo que os gusta, que os vais a empoderar de la hostia, y que a lo mejor hay muchas mujeres de mi edad que dicen “Ya tengo 40 años, ya qué hago con mi vida, ya no puedo hacer nada, estoy aquí, todo el día en el sofá tirada, esperando que me llegue la menopausia”, Me gustaría intentar cambiar eso.

Y bueno, ya no te quiero ni contar con las chicas adolescentes, por favor, que ninguna chica adolescente pase por lo que yo pasé por mi adolescencia, tan horroroso, todo horrible. Dar alternativas a las mujeres me parece tan necesario. ¡Que se dan hoy en día un montón, pero me gustaría ayudar a eso!

¿Alguna vez has pensado en no publicar una ilustración?

Muchas. Tengo un montón de viñetas que no he publicado

¿Debido a cómo podía responder la gente?

Sí. Al principio no era consciente. Y con los años y viendo y leyendo muchos comentarios de personas que me han hecho mucho, mucho daño, y cosas que han pasado Las redes sociales son muy crueles, mucho, muchísimo. Porque además la gente no te ve. Entonces, te pueden decir lo que les dé la gana. Y yo siempre pienso: “No le digas nada a nadie por redes sociales, que no le dijeras a la cara”. Porque no sabes cómo está la otra persona.

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

Entonces me parece un acoso y derribo lo que se está haciendo hoy en día en redes sociales, pero al final, te das cuenta de que el ser humano es así. Antes, en el medievo mataban a la gente por la calle, y ahora los linchan por redes sociales. Entonces, bueno ¿qué es mejor? A ver (risas), no estoy segura, porque hay mucha gente que realmente lo pasa muy mal y joder, hay gente que se ha suicidado, y me parece terrorífico, y dices dios, los seres humanos somos una mierda.

Entonces, pues, sí, me he dejado viñetas sin publicar, me he pasado muchas horas de mi vida en el psicólogo, desde que empecé en redes sociales. He gastado mucho dinero en psicólogos, intentando como bueno, pues que no me importe, gestionar ciertas cosas que han pasado, y dices Joder, una cosa que podría ser tan guay, que de hecho es guay, las redes sociales también molan de hecho, te conectan con gente que está tomar por culo de ti. Entonces, bueno, tienen ese doble filo, como todo, pues tiene lo malo y lo bueno. Lo bueno es muy bueno, pero lo malo es malísimo, entonces habría que encontrar un poco ese equilibrio que yo creo que estoy más o menos encontrando, porque bueno, también es verdad que sí, recibo comentarios de mierda, claro, pero ya no me importan tanto. Una vez que ya te han hecho ochocientos mil, pues al ochocientos mil uno dices Me importa poco lo que tú puedas opinar de mi viñeta, o de lo que pienso, o de mí, de mi aspecto, de mi pelo, de lo que sea, no me importa. Pero claro, para eso hay que aprender, y cuesta mucho.

Tienes varios libros publicados, ¿cómo describes el proceso de empezar con una idea y trabajarla hasta que se convierte en un libro?

Es un proceso muy largo y muy tedioso y muy desesperante. Es muy bonito y es muy horrible a la vez, es como todo junto. Entonces unos días estás super contento, y qué bien, voy a hacer mi libro, y lo bueno es que tengo tres y tengo una experiencia diferente en cada uno de esos tres.

El primero fue sobre todo miedo, pánico, terror, porque yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. El segundo fue miedo, pánico y terror porque además me pilló en plena pandemia, y fue horrible. Y el tercero lo disfruté lo máximo porque dije “yo por este suplicio no vuelvo a pasar otra vez sola”, así que dije voy a hacer un libro que además un libro que a mí me hubiera gustado tener cuando era adolescente, y quiero que ese libro lo explique la persona que a mí me hubiera gustado tener cuando yo pasé por esa época. Y entonces, por eso conocí a Lara, que es la otra autora del libro, y dije “pues quiero hacerlo con ella, ella dijo que sí gracias a dios, y fue una experiencia maravillosa, fue increíble.

Hacer cualquier cosa solo acojona, merece la pena, es un esfuerzo brutal, te quieres tirar por la ventana cada dos por tres, pero merece mucho la pena. O sea, yo me acuerdo con el primero que fue “Oh, qué ilusión, qué ilusión”, con el segundo fue “Uff, otro”, mi madre me dijo “Marta, ¿otro libro? ¿en serio? ¿Con lo mal que lo pasaste con el primero?” y yo “Sí tal”, suena como super topicazo, pero no me gusta nada arrepentirme de las

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

cosas que no hago. Entonces yo por si acaso lo hago todo. Y luego si lo paso mal, pues oye, hay que apechugar, esto es así, Pero no me quiero quedar con las ganas de saber qué habría pasado si hubiera hecho X cosa.

¿Cuál es el proyecto en el que más te has volcado tanto personal como profesionalmente?

Pues yo creo que en el segundo libro. Pero porque al final coincidió en la época de la pandemia y es que era imposible no volcarte personalmente, porque estabas tan en tu burbuja que tuve que sacar muchas cosas de aquí y ponerlas en un papel. Y bueno, muchas mierdecitas que tienes, otras mierdecitas de gente que conoces, que al final las terminas haciendo tuyas porque bueno, claro, fue un proceso muy largo y muy de meterme en mí, y de un tocho gigante que escribí con dibujos y cosas, pues quedó una cosa mucho, mucho más pequeña, de la que tuve que eliminar cosas claro, porque no cabía todo. Y creo que ese ha sido el libro que ha sacado las peores cosas de mí, y las mejores creo que también. El primero también, pero bueno, era un poco más inconsciente. Y en el segunda era “Oye tú, que esto es una novela gráfica, madre mía lo que hay que hacer aquí”. Y eso, ya te digo, como además pilló en pandemia y todo, y fue un poco intenso a nivel emocional y demás.

El tercero fue el más guay.

8.6 Mini reportaje

Zulima - Organizadora

Presentación: ¿Cómo te llamas, a qué te dedicas...?

Soy Zulima Torné, historiadora del arte, y bueno, emprendedora en muchos sentidos. Tengo un estudio de tatuajes desde hace 24 años y ahora hemos montado esta sala en la que estamos ahora mismo, se llama Sala Privada. La idea es hacer exposiciones, presentaciones, proyectos y hacemos talleres artísticos.

¿Cuál es el propósito de esta exposición en concreto?

Sentimos respaldados de toda la gente creativa que nos rodea. Nosotros afortunadamente llevamos toda la vida (digo nosotros porque somos yo y mi pareja Javi Urbaneja), llevamos toda la vida rodeados de gente muy creativa: pintores, pintoras, escultoras, fotógrafas, fotógrafos, diseñadoras, gente muy, muy creativas, tatuadores y tatuadoras, evidentemente. Y era un poco “vamos a empezar este proyecto nuevo respaldados de toda la gente que nos rodea y con los que compartimos un espíritu artístico, digamos, o una visión de la vida más creativa de lo normal.

¿Es la primera vez que organizáis un evento como este?

No. Aquí sí, en este local llevamos muy poco tiempo y sí es la primera exposición que hacemos en este local. Pero a lo largo de nuestra vida hemos hecho muchas.

¿A cuántos artistas reunís hoy?

Más de 30. Más de 30 artistas locales, de aquí de Aranjuez, nacionales de España e internacionales.

¿Internacionales?

De Nueva York, Berlín, Bruselas, París...

¿Cómo es la organización para un evento como este, qué se necesita?

¿Desde mi punto de vista? Una locura. Es muy complicado. Es muy difícil. Sobre todo, cuando reúnes a tantas personas. Porque cada persona tiene unas necesidades, tiene una visión de su propio arte, considera que su arte tiene un precio, entonces pues bueno. Hay que estar pendientes de recibirlas. Ahora se usa mucho el digital, entonces hay personas que te lo mandan en formato digital, y tienes que ir a imprimirlas. Hay gente que no, que sigue siendo analógico, y entonces recibes los paquetes, y te dan las instrucciones de cómo manejar su obra, cómo colgarla. Entonces, cada persona tiene unas necesidades específicas. Y con 30 artistas, a veces es un poco complicado.

¿Todas las obras expuestas están a la venta?

No. Hay obras que los artistas nos las han cedido, pero no las quieren vender. Entonces, hay obras que no están a la venta. Si miras en la lista de precios, ves los precios y las que no se venden.

Elenoia - ilustradora participante

¿A dónde hemos venido?

Estamos en la exposición Vidas Paralelas, que se celebra aquí en Aranjuez, y bueno somos artistas de diversas disciplinas y con diferentes temáticas que hemos confluído en este espacio.

¿Para ti qué significa esta exposición?

Pues es una oportunidad de poder exponer por primera vez en el sitio donde actualmente resido y estar en contacto con artistas locales y también internacionales, pero que al exponer aquí al final es algo muy enriquecedor.

¿Qué sientes cuando conoces a otros compañeros/as en exposiciones como esta?

Realmente, sobre todo, a mí lo que más me gusta destacar de una profesión así es el compañerismo que hay que al final entre compañeros nos ayudamos, estamos al día de las convocatorias que puede haber. Al final es como súper enriquecedor y muy motivador para seguir trabajando. O sea que muy guay.

Javier Urbaneja - Organizador

Presentación

Me llamo Javier Urbaneja, tengo 46 años, soy tatuador desde hace 30, y esto es una especie de *hobbie* que tenemos desde hace un montón mi mujer y yo. Y esto es lo que ha salido. Son todos amigos y conocidos, amigos del pueblo o amigos internacionales.

¿Cuánto cuesta hacer un evento como este?

Nosotros lo hemos hecho con financiación 0. Lo hemos hecho todo nosotros a mano. De hecho, la exposición queríamos que saliera en marzo y estamos a 1 de julio, o sea que imagínate. Con dinero, es que no te puedo calcular nada a nivel económico, porque no hemos gastado nada. Y todo lo hemos hecho entre amigos. Lo que es el alquiler del local.

¿Desde hace cuánto tiempo lleváis haciendo este tipo de eventos?

Desde que tenemos 20 años, y tenemos 46. ¡Hace un montón! Hemos hecho un montón de eventos así y exposiciones. Este espacio en principio no era para exponer, es nuestro taller. Zulima hace talleres y yo pinto.

Hayttana - Ilustradora participante

Presentación: ¿cómo te llamas y a qué te dedicas?

Mi nombre es Hayttana Kassasola, tengo 18 años y voy a empezar la carrera de Bellas Artes. Me inicié el año pasado en el mundo de las exposiciones.

¿Qué te aporta esta exposición?

Pues me aporta la posibilidad de que se me reconozca por mi trabajo. La exposición es uno de los mejores métodos que tenemos los artistas para darnos a conocer. Y este tipo de exposición dónde se ve tanto arte y a tantas personas nos beneficia un montón.

Levitatus - Ilustradora participante

Presentación: ¿cómo te llamas y a qué te dedicas?

Me llamo Belén, y uso como nombre artístico Levitatus. Hago sobre todo arte digital y llevo haciendo collage y pintura digital un tiempo.

Tengo 15 años, estoy haciendo secundaria. Quiero estudiar primero Bachillerato de Artes para luego entrar en una universidad de arte y diseño.

¿Qué supone para ti exponer hoy aquí?

Pues la verdad estoy muy emocionada y estoy muy nerviosa, se me notará. Porque es mi primera exposición en mi vida, y me hace mucha ilusión.

Dani Lupión - Artista participante

Presentación: ¿cómo te llamas y a qué te dedicas?

Me llamo Daniel, Daniel Lupión, soy profesor en la Rey Juan Carlos, de arte. Doy clases de dibujo, de proyectos artísticos... y bueno, en mi tiempo y cuando tengo un ratito, pues sigo pintando y dibujando.

¿Qué significa para ti exponer hoy aquí?

Compartir con los amigos que me han invitado a participar, conozco a los dueños de la sala y yo encantado. Es un momento de compartir, de volver a sacar obras que tenía ahí guardadas desde hace mucho y poder disfrutarlo con todos ellos. Y contaros un poquito, porque no me conocen como artista, me conocen como amigo.

Alfonso Martínez - visitante

¿Cómo te enteraste de la exposición?

La expo, pues Javi y Zulima, que son los que la han montado, son amigos míos. Y son papás del mismo cole a dónde van mis hijos, así que lo tuve muy fácil.

¿Cómo crees que este tipo de eventos ayuda a los artistas?

Este tipo de eventos, en Aranjuez también, me parecen muy importantes, porque no suele haber dinámicas. Es un pueblo muy tradicional y yo creo que le hace falta un poco de cultura y de arte. Creo que es una manera de que ellos tengan visión y vida a su trabajo, no se suelen ver este tipo de cosas tan alternativas, además.

¿Qué es lo que más te ha gustado?

Me han gustado mucho unos cuadros de Hayttana, que es una artista que conozco, que están ahí detrás. Y luego también me han gustado mucho los cuadros de Elenoia, porque me ha contado su historia y la verdad me parecen bastante fuertes. Y en general, me ha gustado todo.

9. ANEXO: REDACCIÓN

9.1 Introducción

Mujeres Ilustradoras en España es un reportaje periodístico que, a través de la experiencia de cinco ilustradoras españolas, busca conocer en qué consiste dedicarse a la actividad profesional de la ilustración en España, cómo es el acceso, qué dificultades encuentran, cómo organizan su trabajo, sus perspectivas acerca de las redes sociales y los entornos online como medios para la promoción de su actividad y las temáticas que abordan con su trabajo. Para ello, se han realizado entrevistas semi-estructuradas a las ilustradoras Elenoia, Marta Piedra, Dianaconda, Precariada y Cynthia Veneno.

9.2 Capítulo 1: ¿vivir de la ilustración?

9.2.1 Introducción

Para muchos profesionales de la ilustración, poder dedicarse completamente a ello y poder afirmar que viven de la ilustración puede llegar a convertirse en un sueño lejano o un lujo que no se pueden permitir hasta pasado mucho tiempo. La precariedad afecta a todos los sectores laborales en general, pero destacan en gran medida los trabajos relacionados con el arte y la creatividad.

Muchas de estas ilustradoras llevan pintado toda su vida, pero la mayoría coincide en que empezaron a dedicarse de forma más profesional alrededor de los 20 y 30 años. Los principales ingresos que obtienen gracias a su labor artística, en su mayoría, proceden de las tiendas online propias que tienen cada una (como Dianaconda o Precariada), de las ventas en exposiciones y congresos (como es el caso de Elenoia), o de la colaboración con marcas y diferentes publicidades por encargo (como las que realiza Marta Piedra).

9.2.2 Micromecenazgo

En los últimos años, las plataformas de micromecenazgo se han convertido en una vía de financiación de proyectos para los artistas profesionales y emergentes, en el ámbito de la música, la escritura, los videojuegos y, por supuesto, en el de la ilustración. A cambio de suscripciones con diferentes rangos de precios, ofrecen a su comunidad unos contenidos exclusivos.

Elenoia se ha planteado el uso de alguna de estas plataformas en un futuro, “de cara a poder publicar libros”. Cynthia Veneno realizó un crowdfunding para pagarse el segundo año de universidad porque en ese momento, no podía costearlo.

Por su parte, Marta Piedra hizo uso de la plataforma Patreon. Considera que fue una herramienta muy interesante, pero que no le funcionó bien porque no era muy constante y decidió enfocarse más en Instagram. Igualmente, no abandona la idea de retomarlo: “pero ahora con más cabeza, sabiendo un poco también qué contenido ofrecer”

9.2.3 Trabajar por encargo y para empresas, y ser autónomo

Trabajar por encargo, ya sea para individuales o para empresas, es algo muy común en ámbitos laborales relacionados con el arte y las creatividades. Los encargos más habituales por parte de las empresas están relacionados con el marketing, la publicidad de ciertos productos o servicios, o con el diseño y creación de logos o de ilustraciones para páginas web y redes sociales. Mientras que los encargos de individuales suelen centrarse en ilustraciones y viñetas personalizadas, habitualmente para fechas especiales como cumpleaños o comuniones.

En el caso de Cynthia Veneno, estuvo un tiempo dedicándose por completo a la ilustración, no como autónoma, sino a través de una cooperativa. Sin embargo, la necesidad de tener beneficios seguros y constantes en el tiempo hace que los artistas tengan la necesidad de compaginar su trabajo creativo con un segundo trabajo más estable. Elenoia, por su parte, no considera la opción de hacerse autónoma, ya que la cantidad de trabajo y encargos que puede tener varía mucho de unos meses a otros, lo cual, no le compensa.

9.2.4 Tiempo que dedican

El número de horas que dedican a sus proyectos artísticos suele variar según la disponibilidad que este les aporte. Ya sean dos o tres horas, o incluso siete y ocho, o nada en absoluto. Dependiendo también de los encargos que puedan tener, las fechas de entrega y sus propias ideas y proyectos más personales.

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

En los últimos tres años, se ha dado una mayor visibilidad a los artistas y como dice Cynthia: “se nos reconoce y se nos tiene en cuenta para diferentes proyectos”. Este auge de la ilustración está muy ligado al uso de las redes sociales, de lo que hablaremos en mayor profundidad en el Capítulo 2. Sin embargo, como ya hemos comentado, los trabajos artísticos no aseguran unos ingresos fijos y todo depende de los proyectos y el número de encargos con los que cuentes, que varían de un mes a otro. Incluso muchas ofertas de trabajo no tienen en cuenta el tiempo y el esfuerzo que requiere una ilustración o un diseño, malpagando a sus ilustradores y exigiendo cambios a cambio de nada.

9.2.5 Asociaciones

Formar parte de un grupo de ilustradores o de una asociación suele ser muy común en el mundo del arte. Es una forma de estar conectado con compañeros del gremio, de interactuar y retroalimentarse del feedback de otros creativos, y poder apoyarse en situaciones tanto buenas como malas. En España, las asociaciones de ilustradores están sobre todo relacionadas con el territorio, por lo que las más relevantes las encontramos en la mayoría de las comunidades autónomas.

El sector de la ilustración también se sirve de la celebración de concursos, ferias y eventos para la divulgación de las obras artísticas y para poner en contacto a los participantes con otros compañeros del gremio o con editoriales, asociaciones y diferentes empresas. En España, destacan los salones del manga y los salones del cómic, celebrados en múltiples capitales de provincia, y otras ferias como Dibumad en Madrid, Irudika en Vitoria o Animayo en Gran Canaria. Eventos que cuentan con una gran participación, tanto de público como de profesionales de la ilustración, nacionales e internacionales. Algunos de los cuales, además, se han internacionalizado y se han exportado para celebrarse en otros países.

Elenoia está muy metida en el mundo de los congresos de arte, las ferias y las exposiciones, y en un futuro le gustaría formar parte de APIM, la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid. Cynthia y Dianaconda no forman parte de ninguna asociación como tal, pero sí que les gusta el ambiente de estas, tanto a nivel informativo, como la sensación de formar parte de un grupo y contar con sus compañeros.

Y aunque Marta Piedra no pertenece a ninguna asociación, sí que forma parte de un grupo de más de 40 ilustradores y viñetistas dedicados al humor con temas sociales y de actualidad llamado El Estafador, que cuenta con una *newsletter* semanal.

9.3 Capítulo 2: redes sociales e ilustración

En la sociedad actual, cada vez son más las personas presentes en redes sociales. Incluso llega a ser raro alguien que no tenga una cuenta en alguna. Están presentes no solo en nuestro ámbito personal, sino también en el

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

laboral. Desde cuentas de empresas internacionales a empresas más pequeñas, negocios individuales, y cómo no, creadores de contenido online, gente de la comunicación y del audiovisual y artistas de todo tipo: ilustradores, viñetistas, escritores, fotógrafos, diseñadores...

Sobre todo, en trabajos relacionados con el arte, es vital hacerse oír, hacerse ver y crear una comunidad. Para muchos profesionales del gremio, su *feed* de redes es su portfolio, su carta de presentación, una galería o muestrario personal donde poder encontrar todas sus obras, tanto encargos como proyectos personales. Sin duda, Instagram se posiciona como la red social reina en el ámbito de las redes sociales.

Una de las mayores ventajas de las redes sociales que comentan estas ilustradoras es la posibilidad de formar una comunidad con sus seguidores en torno a sus ilustraciones y a su trabajo. A través de su arte y de sus mensajes están conectados con gente a lo largo del mundo, que lo admira, valora y apoya. Igualmente, muchos ilustradores tienen un estilo artístico muy característico, que puede hacer que sus seguidores lo reconozcan donde sea, habiendo creado, muchas veces sin buscarlo, una marca personal que los define. La cual no es solo su estilo de dibujo, es también los mensajes que buscan transmitir, la forma en que lo hacen, cómo interactúan con sus seguidores...e incluso ¡cómo se comportan en las redes sociales!

Las redes, además, facilitan completamente la posibilidad de hacer colaboraciones con otros ilustradores o con marcas.

Sin embargo, el uso de las redes sociales desgasta y tiene ciertas desventajas asociadas. El algoritmo y la forma en la que las redes están configuradas premia antes la cantidad que la calidad del contenido subido. Igualmente, tendrán muchas más visualizaciones los contenidos patrocinados y aquellos por los que se ha pagado para que aparezcan recomendados en las páginas de otros usuarios, como publicidad.

Los números y las estadísticas pueden suponer una obsesión, sobre todo cuando tu trabajo depende de ellos, en parte. Dedicar tiempo a las redes sociales supone un trabajo añadido, ya que consume tiempo en ver las novedades, responder comentarios y subir los contenidos con los correctos hashtags y pies de foto (los cuales, aunque es posible editarlos, esto puede repercutir de forma negativa en las visualizaciones). Por no hablar de los posibles comentarios desafortunados de gente anónima criticando las viñetas o el tema que traten, de lo que hablaremos en profundidad en el siguiente capítulo.

Al estar tan expuestas en redes, muchas veces tienen que hacer frente a comentarios ajenos, habitualmente amparados en el anonimato. Comentarios que pueden llevar a la censura por parte de los mismos usuarios de las redes sociales, que denuncian ciertas publicaciones, como el caso de unas ilustraciones de temática trans de

Mujeres Ilustradoras en España. Un reportaje periodístico

Cynthia Veneno. Pero en otros casos, también puede llevar a la autocensura que las propias artistas hacen sobre su obra.

Dianaconda dejó de subir ilustraciones de temas políticos, exceptuando tal vez, alguna viñeta de temática feminista. También dejó de subir tantas viñetas en las que hacía más énfasis en la salud mental, debido a los mensajes que recibía pidiendo ayuda, sin ser ella profesional de la salud mental.

Marta Piedra también cuenta con muchas viñetas sin publicar. El daño que hacen los comentarios negativos en redes sociales es muy grande, “las redes sociales son muy crueles”, dice, haciendo una comparativa con los linchamientos medievales. Son un arma de doble filo que dice, le ha costado muchas sesiones de psicólogo para aprender a no darles importancia.

En el caso de Elenoia, la censura fue inicial. Antes de empezar a hablar única y exclusivamente del cáncer. No por personas ajenas, sino por ella misma. Por sentir que una parte de ella quedaba muy expuesta al subir viñetas de carácter autobiográfico y tan personal.

Por otra parte, Cynthia Veneno y Precariada no practican la autocensura. Cynthia considera sus posiciones claras: “Mi lenguaje artístico es el que es, entonces yo creo que la gente que me conoce realmente sabe con qué intención y con qué capacidad hago lo que hago”. Precariada considera que la autocensura es autolimitarse, y considera que todo lo que es un mensaje a transmitir, debe publicarlo.

9.3.3 Mini reportaje

Pero las redes sociales no son el único medio por el cual los ilustradores se agrupan y muestran su trabajo. También tenemos que destacar la importancia de las exposiciones de arte y las galerías, tanto públicas como privadas, que acercan el arte a la gente interesada.

Acompañamos a Elenoia a través de la exposición “Vidas Paralelas”, organizada en la Sala Privada por Zulima Torné y Javier Urbaneja. Una exposición que anunciaron por sus redes, por supuesto, pero que fue muy real y no dejó indiferente a ninguno de sus asistentes.

9.4 Capítulo 3: mensajes a través del arte

Desde que el ser humano habita el mundo, ha empleado diferentes maneras de expresión artística con diferentes objetivos: rituales, funerarios, decorativos, educativos... Y por supuesto, también se ha usado y se sigue usando como herramienta de reivindicación social en muchos aspectos. Además, gracias al uso de las redes sociales actualmente, se puede conseguir mucha más visibilidad y globalidad.

A continuación, profundizaremos en el trabajo de cada una de las ilustradoras de este reportaje, en sus viñetas, sus proyectos y el mensaje que buscan compartir.

9.4.1 Perspectivas de Elenoia sobre el cáncer

Con el objetivo de mostrar su vivencia personal y autobiográfica, Elenoia se dedica a ilustrar sobre el cáncer. De esa parte que no se ve tanto y cree que se ha llegado a dulcificar la enfermedad, dándole una imagen que no es del todo real. Para ello, parte de la idea de “qué le habría gustado que le contaran cuando ella fue diagnosticada”.

Muchas veces ha pensado en no subir alguna ilustración, no solo por el hecho de que ha recibido varios comentarios sobre lo negativo de su mensaje, sino también por esa sensación de desnudarse ante un público amplio y anónimo.

El mayor proyecto de Elenoia es la novela gráfica en la que lleva trabajando más de diez años. En ella, pretende recopilar todas las ilustraciones que hizo desde que fue diagnosticada, y a través de una narrativa, darles unión para poder contar su historia y seguramente, la de mucha gente.

Considera que, a través de sus ilustraciones y su actividad en Instagram "ha construido un espacio donde las personas que han pasado por un cáncer o están pasando por un cáncer, o que tienen familiares en esta situación, puedan hablar de ello sin tapujos, con libertad y respeto". Un espacio en el que reflexionar sobre la enfermedad, con todo lo que implica, no solo con mensajes buenos y positivos, que llegan a estar dulcificados. Sino todo lo que implica una enfermedad como esta, "es algo muy duro, pero no por desanimar y para poner triste a la gente, sino para advertir, en cierto modo, de que les van a pasar muchas cosas de las que nadie avisa”.

En el libro ilustrado en el que Elenoia lleva trabajando desde 2012 y que ahora tiene como título provisional "Lo que el cáncer se llevó", plasma en el papel la concepción que ella tenía de la enfermedad, en este caso, un Linfoma de Hodgkin. Además de su percepción de la quimioterapia y de los efectos secundarios que esta le producía. Sin olvidar que aunque, a ojos de los demás, "ya estás sano y curado", la enfermedad nunca se va a ir del todo de tu vida, siempre va a haber temores de recidiva, la reaparición de la enfermedad. Por eso también, su actividad en redes sociales es tan importante, para mandar mensajes de concienciación a favor de una mayor investigación por parte de los gobiernos y organismos sanitarios.

9.4.2 Representación de minorías: Cynthia Veneno

Para Cynthia, el activismo es parte de lo que ella es y “ser visible conlleva un riesgo” dice, “sobre todo en el momento político en el que estamos viviendo”. Hay quien la ha etiquetado como “artista”, pero ella no se identifica como tal.

En sus ilustraciones, intenta reflejar la realidad completa de todas las personas, dando visibilidad a sexualidades e identidades no hegemónicas, con viñetas llenas de carga social y política. Los protagonistas de sus ilustraciones tienen diversos tonos de piel, diversos cuerpos y multitud de atributos que no se suelen ver, no porque no existan, sino porque no se suele hablar de ello.

En su serie erótica *Girls just wanna have fun*, pone en el punto de mira cuerpos no normativos, con el objetivo de transgredir la mirada erótica normativa de la sociedad.

Este año, ha sido la encargada de ilustrar el cartel del Orgullo LGTBI de Andalucía 2023, en el que además, encontramos muchos detalles que hacen referencia a Andalucía y al Movimiento.

9.4.3 Precariedad, salud mental y feminismo: Precariada, Dianaconda y Marta Piedra

Entre amigos en un bar, en una cena familiar o incluso en debates políticos, se encuentran temas como la precariedad, la salud mental y el feminismo. Temáticas presentes en la sociedad actual, que las ilustradoras plasman en sus viñetas gracias a experiencias propias y con las que todos podemos sentirnos identificados.

Precariada denuncia la situación de precariedad de las generaciones jóvenes, el mito de estudiar una “carrera con salidas”, seguir o no tu vocación y cómo encontrar (o buscar) cierta estabilidad emocional y mental.

Dianaconda dice que dibuja tonterías, pero que le damos muy poca importancia a esas tonterías. Muchas de sus viñetas están también inspiradas en su día a día, en sus pensamientos y en sus vivencias. Y su objetivo es que, cuando estemos mirando Instagram para despejar la mente, saquemos una sonrisa o sintamos cierta empatía con la viñeta porque estemos pasando por algo similar.

Marta Piedra ilustra sobre la libertad del cuerpo, el feminismo, la sexualidad y, como ella dice, “su Instagram está lleno de coños, pelos y culos”. A través del humor, busca transmitir ese mensaje de poder hacia las mujeres de todas las edades. Intentar ser un referente para las mujeres, que puedan animarse, empoderarse y salir de su zona de confort a los 40 años. E intentar dar alternativas para que las adolescentes sean fuertes, que encuentren lo que quieren hacer y luchen por ello.

9.4.4 ¿Cuál es el proyecto en el que más te has volcado personal y profesionalmente?

Cada una de estas cinco ilustradoras tiene una gran voz, que usan para poder transmitir mensajes de concienciación, de inclusión y motivación.

Mensajes sobre la importancia de cuidar a los demás y de cuidarnos a nosotros mismos, de no darlo todo por sentado, de arriesgar y apostar. Apostar por lo que queremos, y por lo que creemos. Apostar por lo opuesto al sistema y por reivindicar a la sociedad. Reivindicar que todas las personas son válidas y que tenemos que dar un paso al frente y alzar la voz para hacernos oír en un mundo que es cada vez más caótico, pero en el que, si vemos con otra mirada, veremos luz.