

Taller de dibujo y expresión gráfica

Actividad 5: Dibujar para transformar

Tania Castellví

*Estudiante de Grado en Artes Universitat Oberta de Catalunya
Asignatura 20.302 – Taller de dibujo y expresión gráfica aula 2*

Diciembre - enero 2018

INDICE

I	Introducción	3
II	¡Trabajo de proximidad!.....	4
	II.1 Antecedentes.....	4
	II.2 La propuesta.....	8
III	Fanzine.....	11
IV	Distribución del fanzine.....	19
V	Conclusión.....	23
VI	Bibliografía.....	25

I Introducción

El dibujo no sólo puede estar al servicio de la propia satisfacción estética, de nuestro nicho de mercado, nuestra zona de confort, de un poder artístico, económico, eclesiástico, político...

También puede ponerse al servicio de ideales como mejorar las condiciones de vida de otras personas, luchar por sus intereses y denunciar situaciones críticas e injustas.

Para la actividad elegí tratar un tema que conozco bien y que es un gran ladrón del tiempo: dedicar dos horas diarias o más para ir y volver del trabajo.

II ¡Trabajo de proximidad!

II. 1 Antecedentes

Si bien España no es de los países europeos con jornadas laborales semanales más largas, en el informe **Bad Jobs Recovery: European Job Quality Index 2005-2015** ⁽¹⁾ elaborado por el European Trade Union Institute y publicado en 2017, se valora a España con una nota de 3 sobre 10 por las condiciones laborales (entre los indicadores analizados está el de tiempo dedicado al trabajo y conciliación laboral). Dinamarca obtuvo 9, Finlandia 8 y Suecia 7,5.

Índice general de calidad laboral por país y género

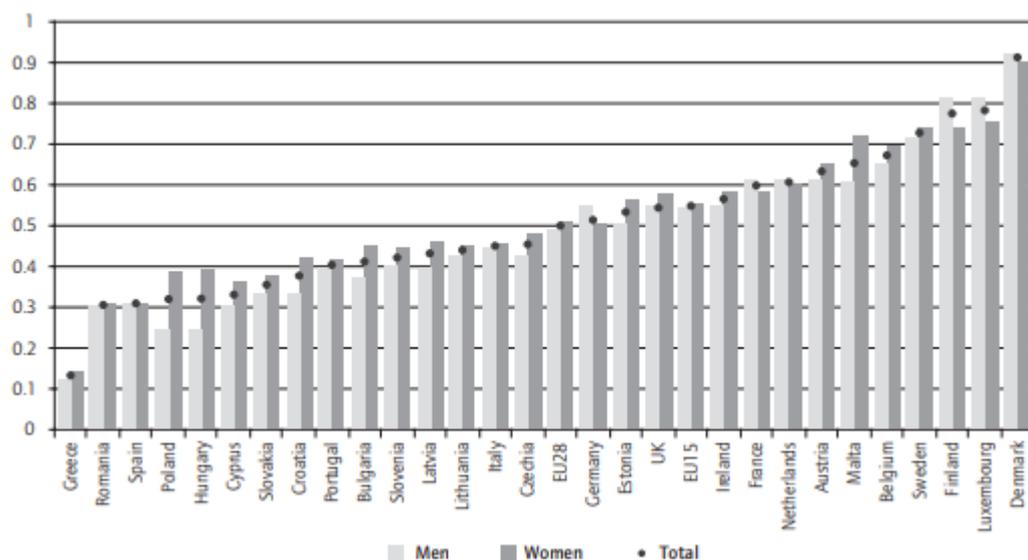

Figura 1. Piasna, Agnieszka. (2017). 'Bad jobs' recovery? European Job Quality Index 2005-2015. European Trade Union Institute. Disponible en <https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Bad-jobs-recovery-European-Job-Quality-Index-2005-2015>. Consultado 27/12/2018

¹ Piasna, Agnieszka. (2017). 'Bad jobs' recovery? European Job Quality Index 2005-2015. European Trade Union Institute. Disponible en <https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Bad-jobs-recovery-European-Job-Quality-Index-2005-2015>. Consultado 27/12/2018.

Realizada una consulta en la base de datos del sitio web del INE (Instituto Nacional de Estadística) “Empresas por municipio y actividad principal” vemos en los siguientes gráficos cómo el color azul más oscuro refleja la concentración de empresas en determinados puntos o zonas.

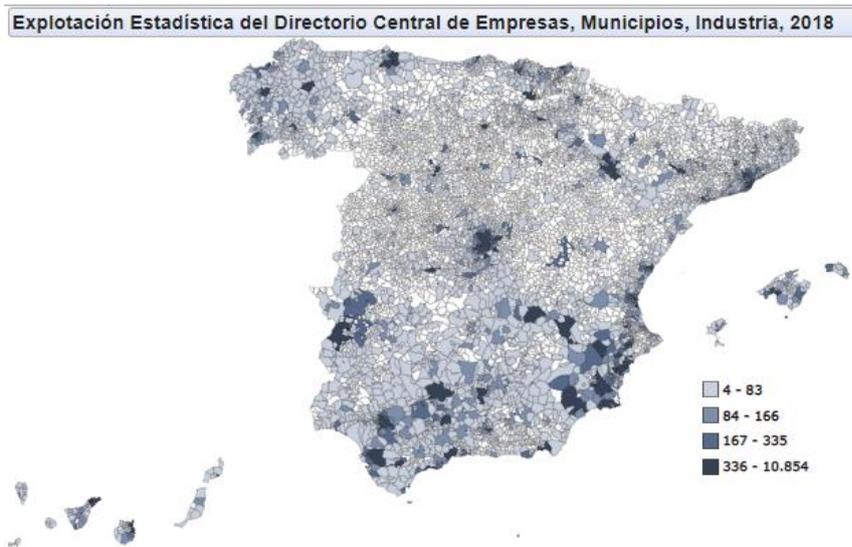

Figura 2. INE. Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas, Municipios, Total, 2018. **Tipo de mapa: Municipios.** Disponible en <http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=780&capsel=738&L=0>. Consultado 27/12/2018.

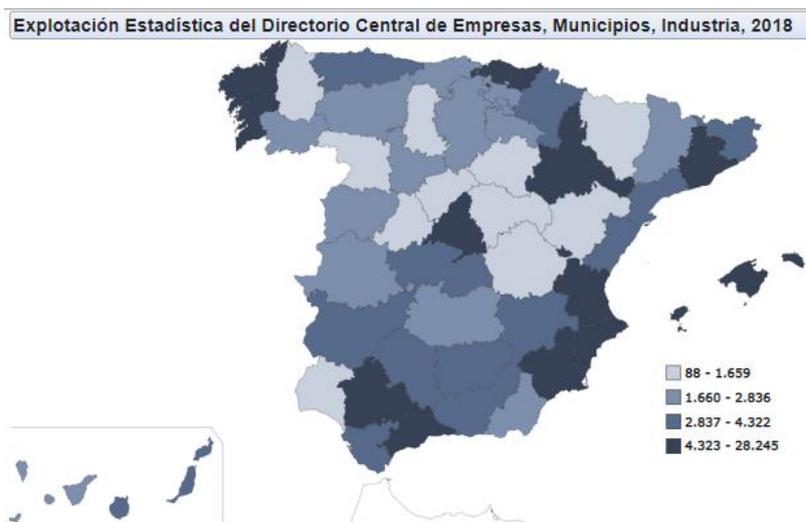

Figura 3. INE. Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas, Municipios, Total, 2018. **Tipo de mapa: Provincias.** Disponible en <http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=780&capsel=738&L=0>. Consultado 27/12/2018.

En el estudio **World Happiness Report 2018** el puntaje de felicidad indica que España está por debajo de países nórdicos, de otros países del norte de Europa, de algunos países árabes o asiáticos y de países latinoamericanos como Costa Rica, México, Chile, Panamá, Brasil, Argentina, Guatemala y Uruguay.

El reporte señala por ejemplo que pese a los problemas de corrupción, violencia y dificultades económicas “*el patrón específico de las relaciones interpersonales hace que los latinoamericanos disfruten de altos niveles de satisfacción familiar y experimenten muchas emociones positivas a diario. Un sentido de propósito más relacional en la vida también contribuye a explicar la evaluación favorable de la vida*”. (2)

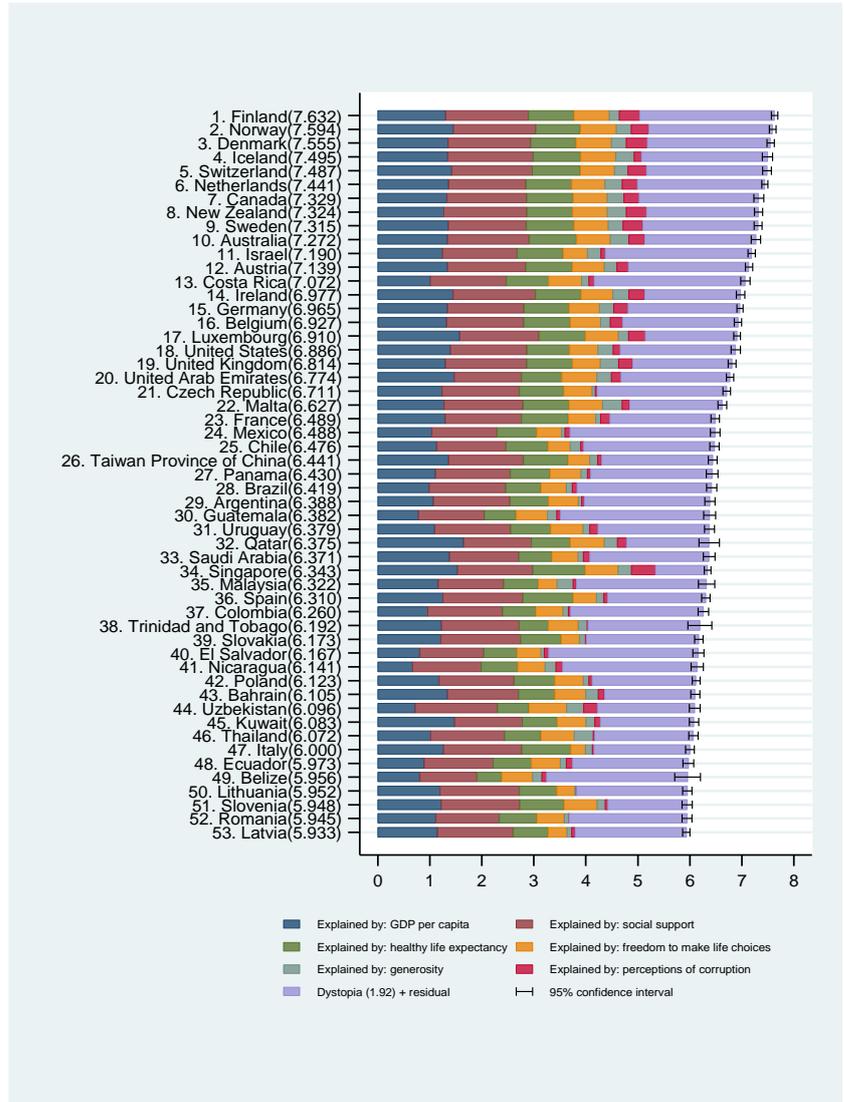

Figura 4. Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2018). World Happiness Report 2018. Rojas, Mariano, Happiness in Latin America Has Social Foundations. Chapter 2: Online Data. New York: Sustainable Development Solutions Network. Disponible en worldhappiness.report/ed/2018/. Consultado 17/12/2018.

² Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2018). World Happiness Report 2018. Rojas, Mariano, Happiness in Latin America Has Social Foundations. Chapter 2: Online Data. New York: Sustainable Development Solutions Network. Disponible en worldhappiness.report/ed/2018/. Consultado 17/12/2018.

DGT Mapa del tráfico

Lunes 7 de enero 2019, 17h44 (<http://www.dgt.es/es/el-traffic/>)

Los estudios nos indican que la calidad laboral y el índice de felicidad de los españoles no son adecuados. La concentración de empresas en determinadas ciudades ocasiona que muchas personas tengan que organizar su vida alrededor de estos centros y que ciertas poblaciones vayan quedando abandonadas.

¿Por qué se evalúa a Dinamarca como uno de los países con los habitantes más felices del mundo?

"El resto del mundo parece estar dando cuenta gradualmente de lo que los daneses han sabido durante generaciones: que pasar un tiempo relajado y acogedor con amigos y familiares, tomando café con pastel o cerveza, puede ser bueno para el alma", afirma Helen Russell, autora del libro "The Year of Living Danishly: Uncovering the Secrets of the World's Happiest Country" (El año en que vivimos a lo danés: Descubriendo los secretos del país más feliz del mundo). (3)

Con una visión política y económica más centrada en las personas, se podría iniciar un camino a mediano y largo plazo que promoviera la creación de fuentes de trabajo en todo el país

Esto implicaría reducir la necesidad de desplazamientos,
una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos
y una reducción de costes para el Estado

³ Redacción BBC Mundo. (2015). Hygge: el secreto de la felicidad de los daneses. BBC News | Mundo. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151002_dinamarca_secreto_felicidad_men#orb-banner. Consultado 27/12/2018.

II.2 La propuesta

Mi motivación es protestar por el hecho de que el trabajo se concentra en ciudades grandes o medianas. Se debería favorecer el desarrollo pensando en el bienestar de los ciudadanos a lo largo de todo el país.

Para tener un punto de partida, seleccioné la distancia de **15 km máximo para un trayecto aceptable hogar-trabajo** como referencia y que puede significar quizá un máximo de 30' según el tráfico de la zona.

¿Cuál es el problema?

Vivir cerca de Barcelona y utilizar la autopista C-58 (Autopista del Vallès) para realizar un desplazamiento diario a Sabadell - por poner un ejemplo- implica observar accidentes casi a diario y pasar tiempo en colas o retenciones (por experiencia propia). Tiempo y salud perdidos cada día o en juego.

Esta situación es perjudicial porque implica:

- Mayor circulación de coches = mayor contaminación,
- Riesgos (accidentes y estrés acaban repercutiendo en costes para la sanidad pública),
- Peor índice de felicidad:
 - *Estrés y sensación de no tener tiempo,*
 - *Reducción de tiempo para la vida familiar y social,*
 - *A nivel general menor productividad durante la jornada.*

Colectivo implicado

Trabajadores y trabajadoras que diariamente realizan desplazamientos largos.

¿Qué se puede hacer?

Si la Administración apoya el trabajo de proximidad con ventajas fiscales reales toda la sociedad gana. Ventajas como:

- A) Desgravación de impuestos para quien trabaja por ejemplo máximo a 15 km de su residencia.
- B) Desgravación y ayudas importantes para quien crea empresa y puestos de trabajo en pueblos y ciudades pequeñas.

Justificación del tema

Necesitamos tiempo para llevar una vida equilibrada: es duro realizar jornadas de 8 horas + 2 de ida y vuelta. Tiempo sin estrés para niños, jóvenes, ancianos y vecinos próximos; para ocuparse de uno mismo y solventar las necesidades con más calma.

Vivir con más calma permite también volcarse con más efectividad en otros proyectos sociales o ayudar a otras personas a mejorar su vida.

III Fanzine

Elegí la opción 1 – proyecto de creación gráfica – porque me pareció que podría lograr una mayor distribución: lugares públicos, algunos organismos encargados de velar por la mejora de las condiciones del trabajador/a y otros encargados de la promoción económica de las empresas.

Elegí un fanzine porque es algo tangible y puede ser atractivo, no es una imagen más que pasa entre tantas otras que recibimos por las redes sociales. Alguna vez leí que cuando visitamos lugares las personas deseamos coger algo que nos recuerde la experiencia vivida.

En manos de una persona con capacidad, sensibilidad y autoridad para promover cambios, el fanzine puede servir para recordarle cada día que podría intentar hacer algo al respecto.

➤ Ideas

- El fanzine debía exponer los problemas que supone trabajar lejos de casa y realizar demandas:

Trabajo de proximidad / Trabajo a 15 km máximo / Trabajo en mi ciudad

Quiero tiempo, necesito tiempo

Apoyo de las Administraciones: desgravaciones y ayudas

Apoyo de los partidos políticos: ayúdanos a vivir mejor

- Dejaría un espacio para un ejercicio de reflexión o imaginación: ¿cómo sería mi vida con un poco más tiempo cada día?

“Un movimiento revolucionario debe recordar siempre que su objetivo no es conseguir que la gente escuche los discursos de sus líderes sino lograr que cada persona hable por sí misma” (Guy Debord citado por Andrea Díaz). (4)

➤ Proceso

Utilicé una hoja A3 y seguí el proceso explicado en el vídeo *How to Make a Mini Comic Book*.

⁴ Díaz Cabezas, Andrea. (sf). Sin título (fanzines). M arte y cultura visual. Disponible en <http://www.m-arteyculturavisual.com/2013/06/03/fanzines-hechos-por-mujeres/>. Consultado 21/12/2018.

FANZINE 1 - FER EL LLIBRET -

Figura 5. McEgret, Crab. (2012). How to Make a Mini Comic Book or Zine. YouTube. Disponible https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=h4Pb5tLQ4NE. Consultado 29/12/2018.

Luego de mirar varios referentes, tomé como idea de estilo el fanzine *Una Archiva del DIY* y otras imágenes de la web **lápiz por baqueta** que indica “edito-sello-distro o motor de “Una Archiva de DIY: la fanzinoteca feminista-cuir” (<https://lapizporbaqueta.wordpress.com/>).

Me gusta por la combinación de dibujos, bocadillos y textos; me permite comunicar ideas y lo que sería la visión personal o el sentir de los distintos personajes

Figura 6. Díaz Cabezas, Andrea. (sf). Sin título (fanzines). M arte y cultura visual. Disponible en <http://www.m-arteyculturavisual.com/2013/06/03/fanzines-hechos-por-mujeres/>. Consultado 21/12/2018

Figura 7. Mujeres pancarta #4. 2017. Lápiz por baqueta. Disponible en <http://archivodiymusicaydibujo.tumblr.com/post/156954267999/v%C3%ADa-mujeres-pancarta-4>. Consultado 07/01/2019.

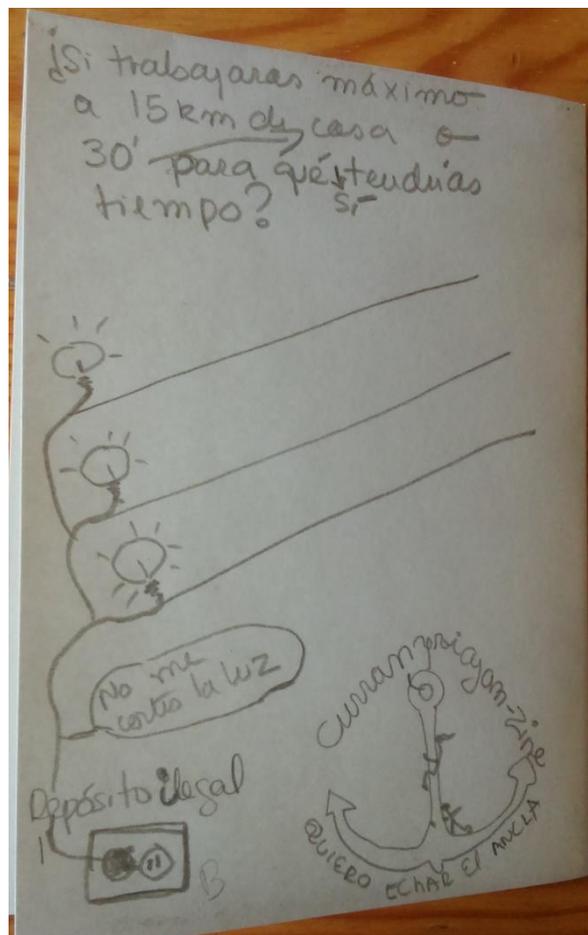
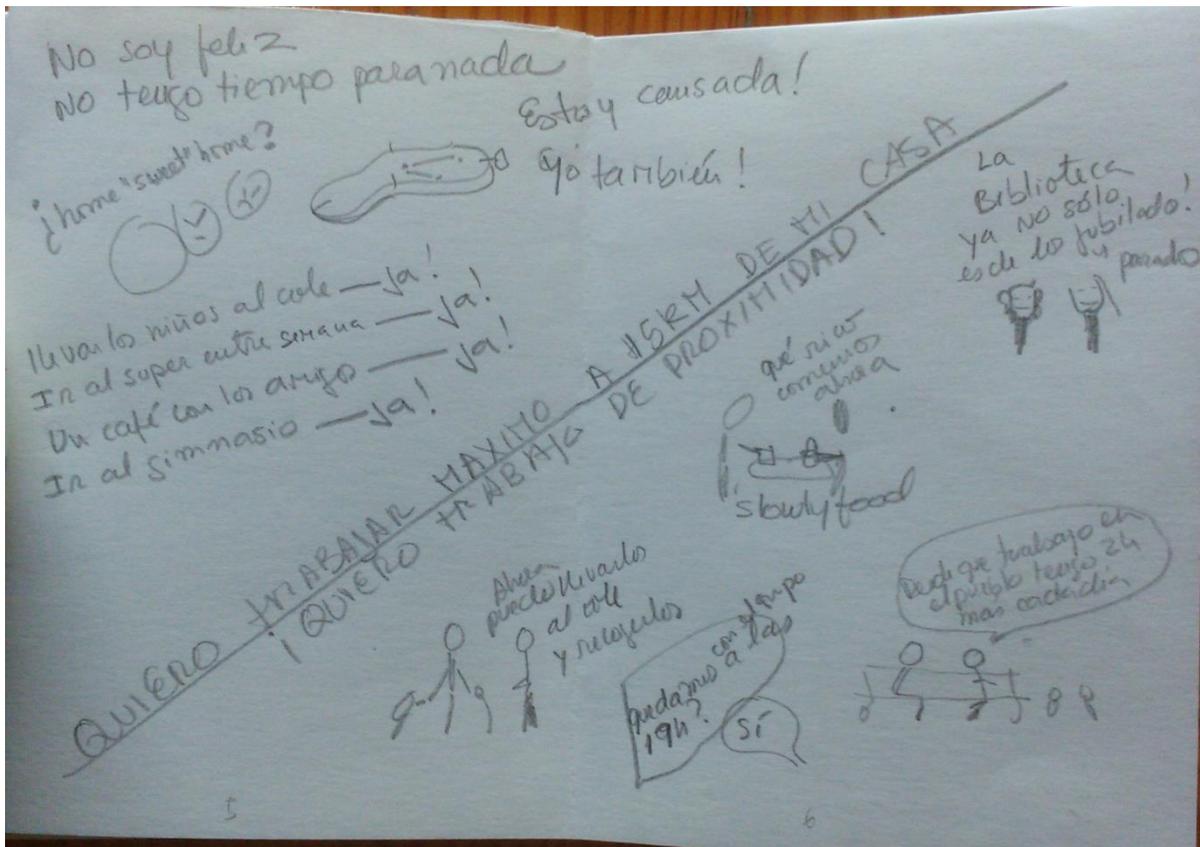
Figura 8. Mujeres pancarta #2. 2017. Lápiz por baqueta. Disponible en <https://lapizporbaqueta.wordpress.com/2017/01/03/mujeres-pancarta-2/>. Consultado 07/01/2019.

➤ **Bocetos**

Primero hice un fanzine/borrador con la distribución de los mensajes en las páginas y definí las ideas para los dibujos, encargados de comunicar los mensajes.

Pensé un nombre para el fanzine y una imagen que simbolice el estar quieto, para que pudiera servir como logotipo.

➤ Dibujos finales

IV Distribución del Fanzine

IV.1 Cartas: Destinatarios

Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME Antonio Garamendi Lecanda PRESIDENTE Diego de León, 50 28006 Madrid	https://www.ceoe.es/es/contenido/Sobre-CEOE/quienes-somosoyi/conoce-a-nuestro-equipo https://www.cepyme.es/cepyme/
Unión General de Trabajadores, UGT Pepe Álvarez Suárez Secretario General Avda. de América, 25 28002 Madrid	http://www.ugt.es/estructura-confederal
Comissió Executiva de CCOO de Catalunya Javier Pacheco Serradilla Secretari general Via Laietana, 16 08003 Barcelona	https://www.ccoo.cat/aspnet/organs_direccio_11.aspx
Intersindical-CSC Marc Faustino i Vidal Secretaria d'Acció Sindical Via Laietana 48A Principal 2a 08003 Barcelona	https://www.intersindical-csc.cat/el-sindicat/secretariat-nacional/
Ajuntament del Masnou Regidoria de Promoció Econòmica Sílvia Folch i Sánchez Regidora delegada de Promoció Econòmica, Serveis Generals, Seguretat Ciutadana i Ensenyament Prat de la Riba, 1 08320 - El Masnou	http://www.elmasnou.cat/ajuntament/consistori/informacio-dels-regidors/regidoria-de-promocio-economica

Tania Castellví

Estudiante de Grado en Artes
Universitat Oberta de Catalunya

Asignatura 20.302
Taller de dibujo y expresión gráfica aula 2

Práctica: Dibujar para transformar

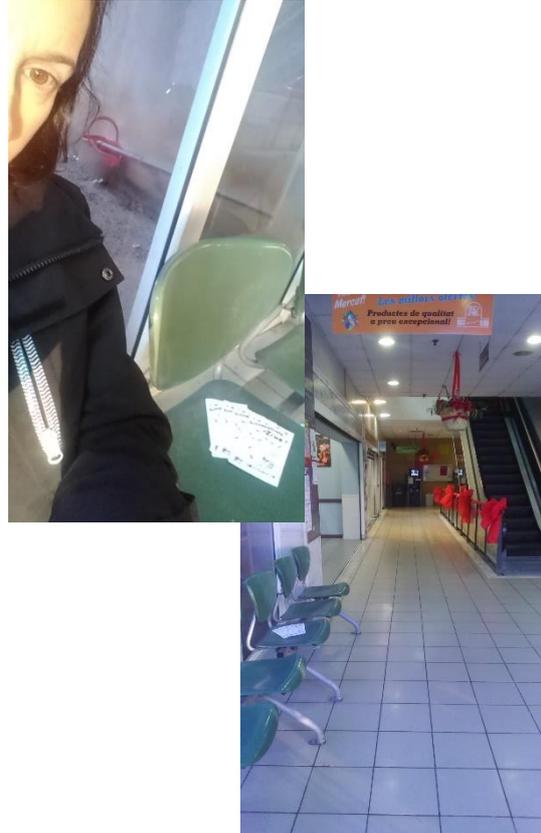
IV.2 Reparto en la población El Masnou

ESTACIÓN TREN

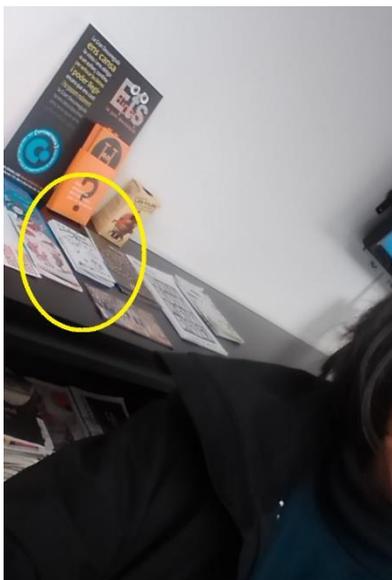
Primero los estaba dejando junto al mostrador, pero al ver las cámaras le pedí permiso al que cobraba y me dijo que lo deje; que no había problema.

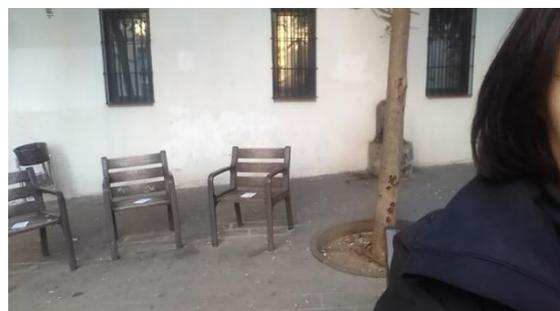
MERCADO MUNICIPAL

BIBLIOTECA

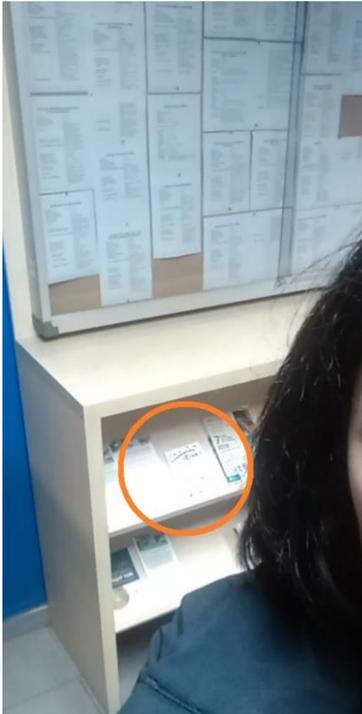

PARQUE

OFICINA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA EL MASNOU

*Frente a la puerta de la oficina existe un tablero de anuncios
y un armario con sus folletos*

V Conclusión

El dibujo presenta posibilidades infinitas para cuestionar, denunciar, ironizar, etc. Creo que todos tendríamos la capacidad de hacer visible a través de dibujos hechos o situaciones negativas que conocemos más de cerca y de las cuales tenemos una opinión. Igual que se envían cartas a un diario expresando una queja sobre algo, se podrían enviar dibujos.

Este tipo de arte requiere generosidad y empatía. Más allá de lo que nos atañe o conviene hay tener interés por los asuntos de otros, dedicarle tiempo y recursos. Como Goya y su serie *Caprichos*. Probablemente iniciado este camino no haya vuelta atrás y el o la artista se sentirá comprometido a seguir.

El dibujo se convierte también en una herramienta transformadora para quien se siente comprendido y apoyado en su problema.

El límite más importante del dibujo como herramienta crítica es la represión y el ataque a la libre expresión: El dibujante sueco que fue atacado por hacer una caricatura de Mahoma, el atentado contra la revista francesa Charlie Hebdo, los dibujantes censurados de la revista El jueves, etc.

Otro limitante sería no superar la fase “me da vergüenza”, pero supongo que si se realiza de manera periódica se puede distribuir material impreso sin muchas complicaciones.

Gracias a los medios de difusión masiva los dibujos, las críticas, las ocurrencias, los vídeos, corren de un lado al otro del planeta y las posibilidades de crear reflexión son bastante rápidas, aunque quizá efímeras por el exceso de datos.

Este tipo de arte requiere constancia, generar noticia y mantenerse visiblemente activo, todo ello significa finalmente poner recursos económicos lo que podría ser otro limitante pues el artista como cualquier profesional necesita cubrir sus gastos. Si detrás no hay la posibilidad de generar ingresos, no se podrá destinar mucho tiempo.

Creo que la intervención directa interactuando supera a mediano y largo plazo en efectividad a la producción gráfica. Aunque parezca que se avanza muy poco al inicio, a la larga puede generar cambios: la información unida a las emociones del momento será lo suficientemente perdurable para mover a la actuación. El público que asiste al evento lo hará porque tiene un interés en el tema y la intervención canalizaría la acción grupal, cada persona puede crear nuevos grupos y lograr una

expansión cada vez mayor. En estos encuentros se puede repartir elementos impresos y allí interviene el dibujo.

En cuanto a las acciones o arte realizado en áreas públicas (paredes, suelo, cristales, etc.) supongo que según lo acertado de la producción (tema y soporte) y la mentalidad de la sociedad donde se hace, se considerará vandalismo o arte. Quizás antes de realizar la intervención el o la artista deben verificar que el mensaje se entenderá y escoger bien dónde realizarán su arte crítico para evitar que sea eliminado rápidamente o incluso reciba una multa.

Aunque algunos sectores con intereses contrapuestos tengan a veces que destinar un presupuesto para apoyar este tipo de arte, que irónicamente se rebela contra el sistema, siempre valdrá la pena que existan artistas que hagan crítica y denuncia a través del arte; con o sin estas ayudas.

En mi proyecto reflejo situaciones habituales del día a día de quien está fuera de casa 10 horas o más. Creo que es vox populi, se trata de recordar que es un hecho que perjudica a quien lo sufre, también a su familia y se resiente su vida social. En Historia del Arte leía que los griegos valoraban el tiempo libre para ocuparse de los amigos y de la ciudad, era cierto antes y ahora.

Intenté volcar en el fanzine esta realidad a través de personajes que se expresan y sufren como cualquier persona común. Envié cartas a ciertos organismos relacionados a los trabajadores y las empresas, espero que al llegarles a los destinatarios reflexionen un poco y quizá sea la semilla de algún cambio futuro.

A nivel de población, quizá a quien lo lea le haga pensar en buscar otro trabajo o le plantee esta idea a algún familiar o amigo que esté en la situación del “curran y viajan”.

El límite de la intervención sería finalizar con ella al acabar esta materia y no seguir haciendo circular el *Curran y viajan – zine*.

VI Bibliografía

- Arte postal. Wikipedia. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_postal. Consultado 21/12/2018.
- Artista presente Iconoclastas. 2013. Entrevista transcrita. LatinArt.com. Disponible en <http://www.latinart.com/spanish/transcript.cfm?id=124>. Consultado 15/12/2018.
- Bosco, Roberta. 2013. La reivindicación revolucionaria del arte. El País. Disponible en https://elpais.com/ccaa/2013/11/30/catalunya/1385838388_609548.html. Consultado 20/12/2018.
- Díaz Cabezas, Andrea. (sf). Sin título (fanzines). M arte y cultura visual. Disponible en <http://www.m-arteyculturavisual.com/2013/06/03/fanzines-hechos-por-mujeres/>. Consultado 21/12/2018.
- Fanzine. COMICnication. Disponible en <https://sites.google.com/site/comicnicationevm/fan>. Consultado 21/12/2018.
- Forrester, Patricio. 2017. El arte como herramienta de transformación social. fluidez, imaginación y participación en espacios públicos. Kultur. Disponible en <http://www.e-revistas.uji.es/index.php/kult-ur/article/view/2596/2158>. Consultado 15/12/2018.
- Martín Flores, Antonio (sf) Brevisima historia del mail art. La Poesía Visual en el Aula de Filosofía. Disponible en <https://pvenelauladefilosofia.jimdo.com/material-docente/otras-posibilidades-de-la-pv-en-el-aula/mail-art-posibilidades-conceptuales-en-los-m%C3%A1rgenes-del-arte/>. Consultado 21/12/2018.
- Las buenas intenciones de Núria Güell. 2016. Artículo. Masdearte.com. Disponible en <http://masdearte.com/las-buenas-intenciones-de-nuria-guell/>. Consultado 14/12/2018.
- Lenore, Víctor. 2011. La cultura popular pasa a la acción. Artículo. EN PORTADA. Disponible en http://www.nuriaguell.net/premsa/03_06_11_el%20país_victor_leonore.pdf. Consultado 15/12/2018.
- López-Aparicio, Isidro. 2017. El dibujo como forma de autoafirmación, base del Proyecto ABC Cultural de Isidro López-Aparicio. Artículo. ABC Cultural. Disponible en https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-dibujo-como-forma-autoafirmacion-base-proyecto-abc-cultural-isidro-lopez-aparicio-201710100147_noticia.html. Consultado 14/12/2018.
- López Cuenca, Rogelio. 2015. !!!PELIGRO, ARTE!!! URGENTES PRACTICAS ARTÍSTICAS DESDE MEDIADOS DE LOS 80. Artículo. Staf thenew.popculture. Disponible en <http://stafmagazine.com/features/rogelio-lopez-cuenca/>. Consultado 14/12/2018
- Rojas, Mariano. Happiness in Latin America Has Social Foundations. Capítulo 6, Introducción. Disponible en worldhappiness.report/ed/2018/. Consultado 17/12/2018
- Vozmediano, Elena. 2015. Arte político, ¿a quiénes se dirige? El Cultural.es. Disponible en https://www.elcultural.com/articulo_imp.aspx?id=37316. Consultado 20/12/2018.
- Figura 1. Piasna, Agnieszka. (2017). 'Bad jobs' recovery? European Job Quality Index 2005-2015. European Trade Union Institute. Disponible en <https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Bad-jobs-recovery-European-Job-Quality-Index-2005-2015>. Consultado 27/12/2018.
- Figura 2. INE. Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas, Municipios, Total, 2018. Disponible en <http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=780&capsel=738&L=0>. Consultado 27/12/2018.

- Figura 3. INE. Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas, Municipios, Total, 2018. Tipo de mapa: Provincias. Disponible en <http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=780&capsel=738&L=0>. Consultado 27/12/2018.
- Figura 4. Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2018). World Happiness Report 2018. Rojas, Mariano, Happiness in Latin America Has Social Foundations. Chapter 2: Online Data. New York: Sustainable Development Solutions Network. Disponible en worldhappiness.report/ed/2018/. Consultado 17/12/2018.
- Figura 5. McEgret, Crab. (2012). How to Make a Mini Comic Book or Zine. YouTube. Disponible https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=h4Pb5tLQ4NE. Consultado 29/12/2018.
- Figura 6. Díaz Cabezas, Andrea. (sf). Sin título (fanzines). M arte y cultura visual. Disponible en <http://www.m-arteyculturavisual.com/2013/06/03/fanzines-hechos-por-mujeres/>. Consultado 21/12/2018
- Figura 7. Una Archiva del DIY. 2017. Lápiz por baqueta. Disponible en <http://archivodiymusicaydibujo.tumblr.com/post/156954267999/v%C3%ADa-mujeres-pancarta-4>. Consultado 07/01/2019.
- Figura 8. Mujeres pancarta #2. 2017. Lápiz por baqueta. Disponible en <https://lapizporbaqueta.wordpress.com/2017/01/03/mujeres-pancarta-2/>. Consultado 07/01/2019.