

tf g
memoria
bellas artes

2021- 2022

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: *#feministart*

ESTUDIANTE: Ana Montalvo Tolosa

DIRECTOR/A: Silvia Rosa Mercé Cervello

PALABRAS CLAVE: fanzine, feminismo, música, ilustración

RESUMEN: La música ha sido siempre una herramienta pública para aunar voces. Este TFG pretende reivindicar la importancia del feminismo para posicionar a la mujer en la sociedad.

Basándonos en una lista de canciones feministas con un claro mensaje reivindicativo, daremos a conocer más artistas y cantantes importantes tanto de la época actual como épocas anteriores. Mediante la confección de un fanzine que recopile una serie de ilustraciones, realizadas mediante técnicas digitales, daremos forma a nuestra propuesta artística.

Indice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	5	-	5
2. Referentes	6	-	10
3. Justificación de la propuesta	10	-	14
4. Proceso de Producción	14	-	15
5. Resultados	16	-	29
6. Bibliografía	30	-	31

PROPUESTA Y OBJETIVOS

El TFG que planteamos como trabajo de investigación, pretende profundizar en el mundo de la música a través de una mirada feminista, con la ilustración como herramienta técnica artística. Titulado **#feministart**, que incluye la palabra *feminist* (feminista) y un juego de palabras con *start* (empezar) y *art* (arte), *feminist+art=arte feminista*, y *feminist+start=comienzo feminista*. Como investigación plástica, realizaremos un fanzine que pretenderá ser un punto de partida para que la gente conozca distintos himnos feministas de diferentes épocas, y al mismo tiempo, invite a la gente a investigar por su propia cuenta, intentando encontrar otras cantantes que traten la misma temática. Con el símbolo del *hashtag* (#) se quiere dotar de un toque moderno al fanzine, ya que, mayoritariamente, va dirigido a un público joven-adulto. Tal y como si se tratara de una campaña propia de redes sociales como *Twitter*, *Instagram* o *Tik Tok*, con este título se pretende llamar la atención de este tipo de público, para que se involucre en este tema y así conozca a otro tipo de artistas, canciones y mensajes que, a lo mejor, habían pasado por alto.

El fanzine, contará con una serie de 20 ilustraciones basadas en las letras de dichas canciones, donde cada página, estará dedicada a una ilustración y canción en concreto.

Para recopilar toda la música que ha inspirado las ilustraciones, al final del fanzine se incluirán dos códigos QR, que llevarán a una lista de reproducción en *YouTube* y *Spotify*, para así apoyar a las artistas que hay detrás de cada canción y que, con su música, se quieren sumar a la lucha feminista.

Las ilustraciones estarán realizadas mediante un tratamiento digital, con el objetivo de crear un fanzine coherente y con un mismo estilo.

Los objetivos del proyecto son los siguientes:

- Reflexionar sobre el feminismo a través de la música y la ilustración.
- Diseñar un fanzine simple y atractivo que recopile varias ilustraciones basadas en canciones con temática feminista.
- Analizar y extraer las ideas/frases más significativas de las canciones para realizar las ilustraciones.
- Realizar una serie de ilustraciones basadas en canciones con temática feminista.
- Dar a conocer distintos himnos feministas mediante el fanzine.
- Diseñar ilustraciones visualmente atractivas, pero con un mensaje claro y contundente.
- Investigar la historia que hay detrás de las canciones que van a aparecer en el fanzine.

REFERENTES

Los principales referentes temáticos son las artistas que aparecen en el fanzine. **Cyndi Lauper** es, probablemente, la primera cantante que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de himnos feministas. Su repertorio musical está repleto de canciones de esta temática, como, por ejemplo: *True Colors* (1986), dirigida a la comunidad LGTBQ+, con el mensaje de aceptarse a sí mismo. Y, su canción más conocida y reivindicativa, que fue y sigue siendo considerada un himno feminista es *Girls Just Wanna Have Fun* (1983). En el videoclip, la artista incluyó a mujeres de todas las razas con el objetivo de que la gente se pudiera identificar con ellas.

Otra de las artistas relevantes que están incluidas en el fanzine, y que es conocida como una gran defensora del feminismo es **Beyoncé**. Una de sus canciones más famosas, que aparecerá también en la publicación, *Run The World (Girls)* (2011) nos interesa especialmente, porque habla claramente sobre el empoderamiento de la mujer. En este tema, la artista no sólo apoya la causa como una maniobra de publicidad, a través de su música, sino que, además, está implicada en proyectos que trabajan por una igualdad real entre hombres y mujeres. En una actuación de los *MTV Video Music Awards*, en 2014, se puede ver a Beyoncé delante de una pantalla enorme que proyectaba la palabra *FEMINIST*, mientras canta *F*** Flawless* (2013), canción incluida en el fanzine. Justamente, en esta canción, Beyoncé utiliza una parte de charla TEDTalk de Chimamanda Ngozi Adichie.

"We teach girls to shrink themselves

To make themselves smaller

We say to girls

"You can have ambition

But not too much

You should aim to be successful

But not too successful

Otherwise you will threaten the man"

Because I am female

I am expected to aspire to marriage

I am expected to make my life choices

But why do we teach girls to aspire to marriage

And we don't teach boys the same?

We raise girls to see each other as competitors

Not for jobs or for accomplishments

Which I think can be a good thing

But for the attention of men

We teach girls that they cannot be sexual beings

In the way that boys are

Feminist: the person who believes in the social

Political, and economic equality of the sexes"

Por otra parte, formó una banda sólo femenina, "The Sugar Mamas", para inspirar a niñas a aprender a tocar instrumentos musicales, ya que ella no tuvo dichos referentes en su niñez.

Otra referente es **Chimamanda Ngozi Adichie**, escritora nigeriana, que hace las siguientes declaraciones en *Dear Ijeawele: A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions* (2017):

"I don't think sexism is worse than racism, it's impossible even to compare, [...] It's that I feel lonely in my fight against sexism, in a way that I don't feel in my fight against racism. My friends, my family, they get racism, they get it. The people I'm close to who are not black get it. But I find that with sexism you are constantly having to explain, justify, convince, make a case for."

"There are so many women for whom pregnancy is the thing that pushed them down, and we need to account for that. We need to have a clause in every job that a woman who gets pregnant gets her job back in exactly the same way. It's wrong!"

Además, para ella el género no es más que una construcción social:

"I don't think I'm more inherently likely to do domestic work, or childcare ... It doesn't come pre-programmed in your vagina, right?"

Otra de las cantantes presentes en el fanzine y, que personalmente, es una de nuestras artistas preferidas actualmente (tanto a nivel musical como a nivel de los valores que defiende), es **Halsey**; artista que habla sin tabúes de sus trastornos mentales y su bisexualidad, y cuyas canciones tienen como temas principales, el feminismo y sus problemas mentales. Su canción más revolucionaria, considerada un himno de

empoderamiento femenino es *Nightmare* (2019). Ya el videoclip es una obra en sí, con la participación de mujeres de la talla de Cara Delevingne, Suki Waterhouse y Debbie Harry, el vídeo muestra “una constante lucha de la mujer por sus derechos [...]”. Además, la canción fue publicada después de que en Alabama (Estados Unidos) se aprobara la ley del aborto más restrictiva del país.

Virginia Woolf fue considerada una de las principales pioneras del feminismo en el campo literario. Su madre y su hermanastra murieron cuando era adolescente y sufrió abusos sexuales por parte de sus hermanastros. Asistió a *King's College*, donde conoció a un grupo de feministas que pretendían iniciar reformas educativas. Se interesó por los sentimientos de las mujeres. Mediante *La señora Dalloway* (1925), plantea temas como la salud mental, la situación de la mujer en su época y la homosexualidad en la Inglaterra de la posguerra. En 1929 escribió el ensayo que la hizo famosa, *Una habitación propia*, en el que reflexiona sobre la independencia, tanto económica como personal, que las mujeres necesitan para poder escribir tranquilamente. Habló sobre la diferencia de salario entre hombres y mujeres, y cómo esto no permitía que ellas fueran independientes. En *Tres Guineas* (1938) asegura que la guerra no sólo se evita mediante el pacifismo, sino que también se trata de valorar las ideas políticas de las mujeres que, por el simple hecho de ser mujer no se tienen en cuenta:

"Detrás de nosotras se encuentra el sistema patriarcal; la casa privada, con su nulidad, su inmoralidad, su hipocresía, su servilismo. Ante nosotras está el mundo público, el sistema profesional, con su posesividad, sus celos, su pugnacidad, su codicia" (Virginia Woolf, *Tres Guineas*, 1938)

Uno de los movimientos estadounidenses más importantes que mezclan la música, en concreto el rock y el punk, y el feminismo es el movimiento **Riot Grrrl**, el cual empezó gracias a los fanzines. Tobi Vail y Kathleen Hanna lanzaron *Bikini Kill*, una recopilación de letras, confesiones y ensayos para la revista de Vail, *Jigsaw*. En 1990, *Bikini Kill the zine*, dio lugar a la banda Bikini Kill. Su canción *Rebel Girl* (1992), se convirtió en el himno del movimiento rock feminista. Riot Grrrl tenía como objetivo alzar las voces y la música de las mujeres, y llevar al escenario la teoría *queer* y temas como la violación, el trauma y el abuso. En este contexto, la filosofía del *DIY* (*Do It Yourself*) vivió una expansión gracias a las exposiciones de arte, el activismo y los fanzines que se generaron durante este movimiento.

"That girl thinks she's the queen of the neighborhood

She's got the hottest trike in town

That girl, she holds her head up so high

I think I wanna be her best friend, yeah

Rebel girl, rebel girl

Rebel girl you are the queen of my world

Rebel girl, rebel girl

I think I wanna take you home

I wanna try on your clothes, uh

When she talks, I hear the revolution

In her hips, there's revolution

When she walks, the revolution's coming

In her kiss, I taste the revolution

Rebel girl, rebel girl

Rebel girl you are the queen of my world

Rebel girl, rebel girl

I know I wanna take you home

I wanna try on your clothes, uh

That girl thinks she's the queen of the neighborhood

I got news for you, she is!

They say she's a dyke, but I know

She is my best friend, yeah

Rebel girl, rebel girl

Rebel girl you are the queen of my world

Rebel girl, rebel girl

I know I wanna take you home

I wanna try on your clothes

Love you like a sister always

Soul sister, rebel girl

Come and be my best friend

Will you, rebel girl?

I really like you

I really wanna be your best friend

Be my rebel girl"

Otro referente, tanto temático como formal, es **Raquel Córcoles**, ilustradora también conocida en redes sociales como Moderna de Pueblo, alter ego que se creó para un concurso. Sus ilustraciones hablan de tópicos, de su propia experiencia, y de temáticas que afectan principalmente a las mujeres. En 2020 publicó *Coñodramas*, un cómic que mezcla humor y feminismo. Ella misma describe a la protagonista de sus cómics como *“un personaje que viene del pueblo y se cuestiona cómo ha sido educada y hacia dónde le gustaría evolucionar.”*

“Ir al Salón del Cómic, sentarme en la mesa de firmar ejemplares y que venga un tío autor y me diga “perdona, esto es para autores”. ¿A este hombre no se le ha pasado por la cabeza que soy autora de cómic? ¿Se cree que estoy descansando de los tacones? Me costó entender la situación y entender su cerebro porque lo dijo con una seguridad. Luego, él era otro autor, que estuvo a mi lado una hora viendo que mi cola para la firma de ejemplares era más larga que la suya. Y yo, hinchándome a firmar.” (En cuanto a qué es lo más machista que le ha ocurrido, en El Mundo)

“Haces un chiste desde tu perspectiva de tía y te sale ridiculizar más al hombre, ¡pero es que se han reído tanto de nosotras! La rubia tonta, la mujer amargada, la esposa gritona, la suegra... Ahora nos tienen que dar el derecho de reírnos de ellos. Y si no nos lo dan, nos lo tomamos nosotras.” (En su entrevista con El Mundo)

En cuanto al estilo formal de Córcoles, nos interesa el uso de los colores y el tipo de dibujo.

Barbara Kruger vivió una infancia muy dura donde tuvo que sobrevivir a la pobreza y la marginación social. Todo ello fue forjando su propio estilo visual que se puede apreciar en sus obras y que se podría catalogar como una especie de “propaganda anti-consumismo”. En ellas busca criticar y concienciar a la población sobre diversos temas, como los estereotipos, los derechos de las mujeres, la violencia patriarcal, la desigualdad y cuestiones de poder, entre otros. Así vemos a menudo una clara denuncia de que el género es una “construcción social creada por la representación en los medios y no una condición natural”. Su trabajo es una crítica constante a las masas, la sociedad de consumo y a los medios de comunicación que se aprovechan de la violencia y la desigualdad. En cuanto al estilo formal, lo que más destacaríamos en su obra son las fotos en blanco y negro que toma de revistas, publicidad..., acompañadas con el tan destacado fondo rojo y el texto blanco con la tipografía Futura Bold.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

En una época en la que el género más escuchado en España es el reggaetón, generalmente, con sus letras machistas, y que cada vez tienen a oyentes más jóvenes cantándolas a pleno pulmón (sin ir más lejos, he presenciado a mis primos de 10-12 años cantando ese tipo de letras), veo necesario recopilar algunas canciones que tienen un mensaje feminista y de empoderamiento de la mujer. Por ello, se ha realizado una exhaustiva investigación para abarcar la máxima diversidad musical, en cuanto a género y épocas de las canciones, para así apelar tanto a un tipo de público joven como adulto.

Antes de comentar cómo se refleja el feminismo en la música, se explicará brevemente la historia del feminismo, y cómo ha evolucionado hasta ser lo que se conoce actualmente. El movimiento feminista se divide en cuatro etapas: el feminismo de la Primera Ola, la Segunda Ola, la Tercera Ola y la Cuarta Ola. Durante la Primera Ola (que se extiende desde la Revolución Francesa hasta la mitad del siglo XIX), las mujeres, inspiradas por Mary Wollstonecraft, lucharon por el acceso a la educación y el sufragio femenino. La Segunda Ola (mediados del S.XIX hasta mediados del S.XX) destaca por la aprobación del sufragio femenino y por la ocupación de puestos de trabajo que eran propios de hombres, debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Tercera Ola feminista, que comienza durante los años 60 del S.XX, parte de dos obras importantes: *La mística de la femineidad* (1963) de Betty Friedan y *El segundo sexo* (1949) de Simone de Beauvoir, ya que promueven la propuesta en una época en la que, como se ha mencionado anteriormente, las mujeres ocuparon puestos de trabajo tradicionalmente destinados a hombres. Los temas centrales de las reivindicaciones eran la sexualidad y la violencia contra la mujer. Además, surge el feminismo multicultural, y mujeres de otras razas, culturas y etnias, reivindican sus derechos. Asimismo, algunos países respaldan a la mujer en cuestiones legales como la violencia, la violación, el aborto y el despido por embarazo. Por último, la Cuarta Ola feminista se centra en la violencia contra la mujer que, aun estando legalmente equiparada al hombre, siguen existiendo muchos casos de violencia tanto física como verbal, y de desigualdades laborales.

Se sabe que la mujer, a lo largo de la historia se ha visto sometida a actitudes patriarcales en todos los ámbitos, incluido el musical. La misoginia no es algo reciente, ya en la Grecia clásica y Roma, la mujer era considerada nada más que un objeto sexual. En el ámbito eclesiástico, las mujeres no tenían permitido cantar ni mucho menos escribir algún canto. Solamente los hombres podían realizar tal tarea, aunque ellas, queriendo participar de esta, escribían a escondidas y los publicaban bajo un pseudónimo. La participación musical de la mujer estaba ligada a la interpretación (arpas o teclados en el caso de las clases altas, o como trovadores en las clases más bajas).

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

En 1495 se publicó el primer libro con rasgos feministas de la historia, titulado *La ciudad de las damas* de Christine de Pizan. En él se describía a la Virgen María como una “defensora, protectora y guardiana”, a la vez que ponía en duda la inferioridad de la mujer con respecto al hombre.

En 1789 se aprobó en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual beneficiaba solamente al hombre blanco. Por ello, las mujeres mostraron su inconformidad, dando lugar al feminismo de la Primera Ola. Unas seis mil mujeres acudieron a la Asamblea Nacional para pedir que el poder no recayera sobre el patriarcado.

Durante la Ilustración, la mujer si no era obediente al hombre, la tachaban de promiscua. El propio Rousseau decía que las mujeres eran distintas al hombre por naturaleza. “La mujer debe ser débil y pasiva, puesto a que tiene menos fuerza corporal que el hombre, de aquí que se fue formando para agradarle y someterse a él, y que es su deber agradarle a su dueño” (Rousseau, Capítulo V, Sección I, 1979).

Aunque pensemos que el feminismo en la música es un tema de actualidad, ya en 1911, Ethel Smith (1858), compositora, sufragista y activista política, escribió *The March Of The Women*, dedicada a Emmeline Pankhurst, que pasó a ser el himno oficial de la Unión Social y Política de Mujeres, y la propia Smith se convirtió en una figura a seguir en el movimiento sufragista femenino en Reino Unido.

Actualmente, unos de los cantantes de reggaetón más conocidos mundialmente es Maluma, su canción *Hawai* (2020) se hizo viral gracias a la plataforma *Tik Tok*. Aunque, en general, sus letras van en contra de todo lo que representa el feminismo, se quería destacar esta canción en particular ya que, la cantante y compositora española, Beatriz Luengo decidió realizar su propia versión cantada desde la perspectiva de una mujer y compartirla en redes sociales.

Versión de Beatriz Luengo:

Deja de mentirte
La foto que subí con él diciendo que era mi cielo
Te tiene sufriendo por mí con un ataque de celos
Y dices que estás bien, pero hace tiempo que no eres sincero
(Niño, mira)
Déjame decirte
Pues vas contando por ahí que yo por ti me muero
Revisas mi estado en WhatsApp para ver si hay alguien nuevo
Ya me olvidé de ti, ya ves
No me escribas más, que no te leo
Sabes que no me hace falta na'
Absolutamente na'
Hawái de vacaciones, feliz por mil razones
Perfil falso en Instagram
Pa' que no vea cómo me chequeas
Pa' que no vea
Sabes que no me hace falta na'
Absolutamente na'
Hawái de vacaciones, feliz por mil razones
Perfil falso en Instagram
Pa' que no vea cómo me chequeas
Él me trata bien y todo es real
Lo siento no lo puedas superar
Miénte a todos sus seguidores
(Diles)
Que ya no me dedicas canciones
(No creo)
Y finge que eres un 'latin lover'
Que vas de una a otra y no hay quien te enamore
Mira, escucha, piensa
Aprende a hacer feliz y si viene otra pa' que aprendas
Que a mí nadie me compra por pagarme una cuenta
Tendrás que amar mejor porque ser guapo no alimenta
Si te preguntas quién tiene la culpa
Tus celos enfermizos con tu ego se juntan
Si un hombre me da 'like' en una foto te insulta
Pidiendo que la borre y si provocho es mi culpa, ¿y qué?
Perdón si llegaste a creer
Que yo te iba a pertenecer (no, no)
Yo nunca fui tuya, bebé
Sabes que no me hace falta na'
Absolutamente na'
Hawái de vacaciones, feliz por mil razones
Perfil falso en Instagram
Pa' que no vea cómo me chequeas
Pa' que no vea
Sabes que no me hace falta na'
Absolutamente na'
Hawái de vacaciones, feliz por mil razones
Perfil falso en Instagram
Pa' que no vea cómo me chequeas
Él me trata bien y todo es real
Lo siento no lo puedas superar
Deja de mentirte
La foto que subí con él diciendo que era mi cielo
Te tiene sufriendo por mí con un ataque de celos
Y dices que estás bien, pero hace tiempo que no eres sincero
La Bea, baby
Pretty girl

Canción original de Maluma:

Deja de mentirte (ah)
La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo
Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos
No te diré quién, pero llorando por mí te vieron
Por mí te vieron
Déjame decirte
Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero
Pero eso no cambiará que yo llegué primero
Sé que te va ir bien pero no te quiere como yo te quiero
Puede que no te haga falta na', aparentemente na'
Hawái de vacaciones, mis felicitaciones
Muy lindo en Instagram lo que posteas
Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea
Puede que no te haga falta na', aparentemente na'
Hawái de vacaciones, mis felicitaciones
Muy lindo en Instagram lo que posteas
Pa' que yo vea como te va de bien, pero te haces mal
Porque el amor no se compra na'
Miénte a todos tus seguidores'
Dile que los tiempo' de ahora son mejore'
No creo que cuando te llame me ignores
Si después de mí ya no habrán más amores
Tú y yo fuimo' uno
Lo hacíamo' en ayuna' antes del desayuno
Fumábamo' la hookah y te pasaba el humo
Y ahora en esta guerra no gana ninguno
Si me preguntas, nadie tiene culpa
A vece' los problemas a uno se le juntan
Déjame hablar, porfa, no me interrumpas
Si te hice algo malo, entonces discúlpame
La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel
Baby, pero no eres feliz con él
Puede que no te haga falta na', aparentemente na'
Hawái de vacaciones, mis felicitaciones
Muy lindo en Instagram lo que posteas
Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea
Puede que no te haga falta na', aparentemente na'
Hawái de vacaciones, mis felicitaciones
Muy lindo en Instagram lo que posteas
Pa' que yo vea como te va de bien, pero te haces mal
Porque el amor no se compra na'
(Deja de mentirte
La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo)
Mamacita
(Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos)
Maluma, baby
(No te diré quién, pero llorando por mí te vieron)
Jaja
(Por mí te vieron)
Papi Juancho

La razón por la que se ha escogido realizar un fanzine es que, según la RAE, se trata de una “revista de escasa tirada y distribución, hecha con pocos medios por aficionados a temas como el cómic, la ciencia ficción, el cine, etc”. Por otra parte, el formato del fanzine forma parte de la cultura *do it yourself*, característica del movimiento *punk*, y relacionado con uno de nuestros referentes, las Riot Grrrls.

Además, aunque estamos en la época de la digitalización, muchas de las tendencias de los 2000 vuelven a estar de moda, por ello se ha elegido el formato fanzine para el TFG.

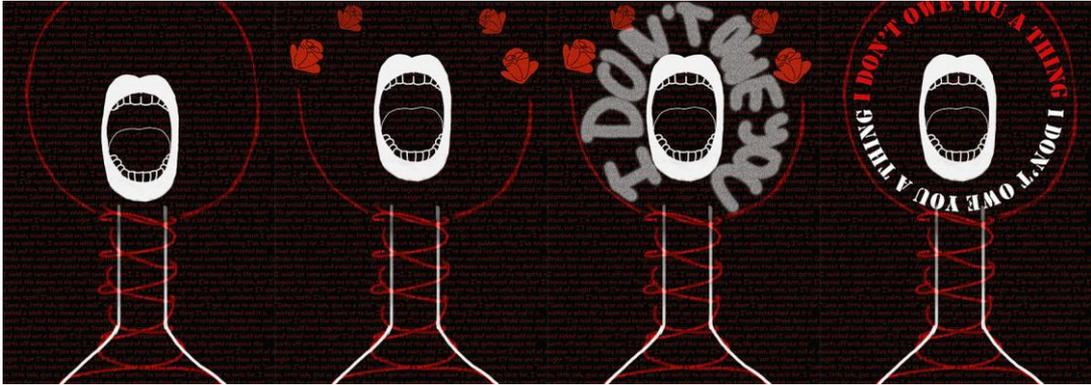
PROCESO DE PRODUCCIÓN

Primeramente, se llevó a cabo una exhaustiva investigación sobre la historia del feminismo y las mujeres que han tratado el tema de manera teórica, como Virginia Woolf y Chimamanda Ngozi Adichie. A continuación, se creó una lista de las artistas y las canciones que se iban a incluir en el fanzine. Después de analizar sus letras y el significado detrás de cada una de ellas, se visualizaron sus videoclips para obtener una mayor inspiración para realizar cada una de las ilustraciones. Así pues, y tras analizar más profundamente las letras de las canciones, se realizaron los primeros bocetos en línea.

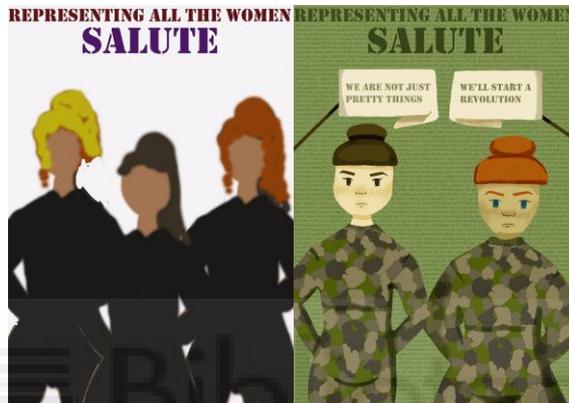
Mediante estos primeros bocetos se pudieron obtener tanto, las imágenes más definitivas que se iban a incorporar a las ilustraciones como la paleta de colores que se iba a emplear. Se han utilizado tintas planas para simplificar la imagen final, y así poder incorporar la letra de la canción en el fondo de la ilustración, para dotarle de textura y separarlo del dibujo principal. Se ha usado la tipografía *Ink Free*, la cual le da un toque más personal y artesanal al proyecto. De cada una de las canciones se ha elegido una frase que represente tanto su mensaje como la ilustración, para añadirla en mayúsculas con la tipografía *Stencil*, la cual le da mayor impacto.

Proceso de desarrollo de la ilustración *Fight Like A Girl* (2022)

Proceso de ideación de la ilustración *Nightmare* (2022)

Proceso de producción de *Salute* (2022)

Proceso de desarrollo de la ilustración *Strip* (2022)

Primeros bocetos para la maquetación del fanzine *#feministart* (2022)

RESULTADOS

El fanzine que se presenta como TFG consta de un total de 20 ilustraciones basadas en canciones de índole feminista. Las canciones que aparecen en este, se escogieron de una gran lista de himnos interpretados por mujeres icónicas, así, se incluyen canciones de Beyoncé, Bikini Kill y Halsey, entre otras. Se ha elegido la técnica de la ilustración digital para llevar a cabo el fanzine, ya que dota de cohesión al proyecto, y es una técnica con la que se puede experimentar diferentes colores y texturas, sin malgastar papel.

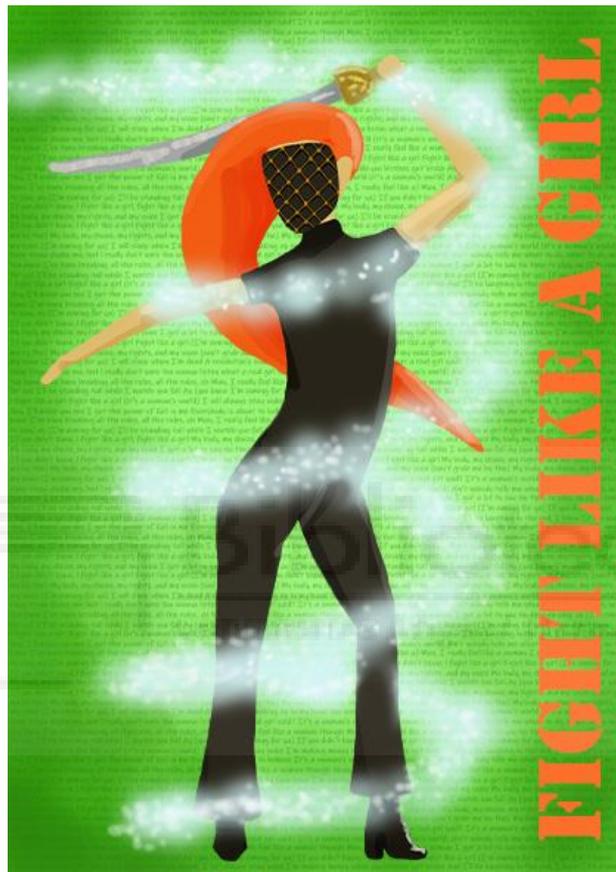
Cada ilustración lleva la frase más icónica de la canción en la tipografía **Stencil**, la cual le da un toque más artesanal, imitando a un sello, a la ilustración digital. Por otra parte, el fondo de cada una de ellas lleva escrito la letra de cada canción en la tipografía **Ink Free**, para darle textura y conseguir que la ilustración principal destaque sobre este.

Las imágenes finales son muy distintas entre sí, ya que cada canción tiene un género y letra diferente, y su manera de llevar el mensaje feminista varía entre sí. Así, el fanzine incluye tanto ilustraciones más abstractas como otras más figurativas, unas con colores pastel y otras con colores más agresivos, aunque en todas predominan las tintas planas. Por ello, y para poder alcanzar un resultado final coherente, se ha decidido que tanto la tipografía de la frase icónica (*Stencil*) como la de la letra de fondo de la ilustración (*Ink Free*) sea la misma en todas las imágenes.

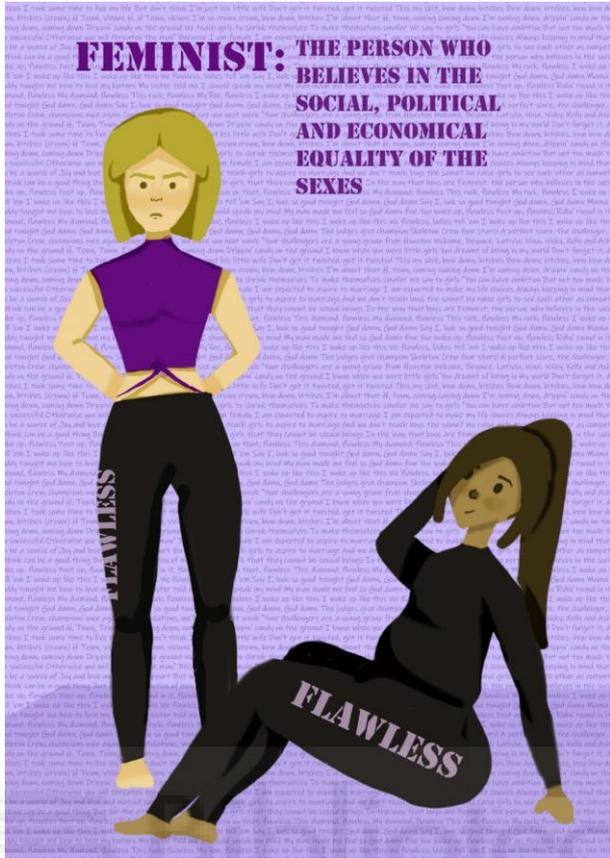

Montalvo A., *Ain't Your Mama*, 2022, 148x210cm

Ya en los primeros versos de la canción, la Jennifer López dice *I ain't gon' be cooking all day, I ain't your mama/I ain't gon' do your laundry, I ain't your mama*. Tal y como se ve en el videoclip, esto hace referencia a la situación de la mujer en años anteriores. En este caso se ha elegido la figura de una mujer de los años 50, inspirada en el personaje que ella interpreta en el videoclip.

Montalvo A., *Fight Like A Girl*, 2022, 148x210cm

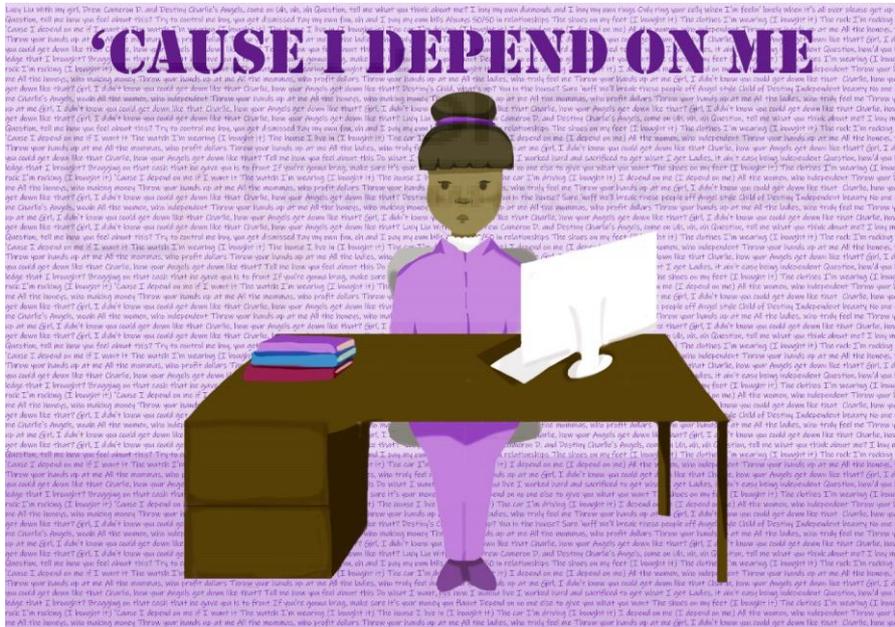
Montalvo A., *Flawless*, 2022, 148x210cm

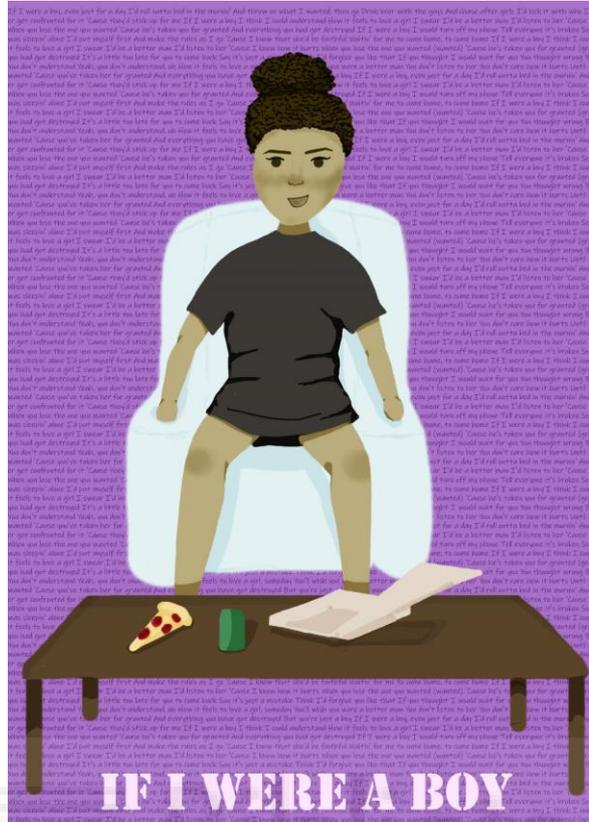
Montalvo A., *Girls Just Wanna Have Fun*, 2022, 148x210

Montalvo A., *God Is A Woman*, 2022, 210x148cm

Montalvo A., *Independent Woman*, 2022, 210x148cm

Montalvo A., *If I Were A Boy*, 2022, 210x148cm

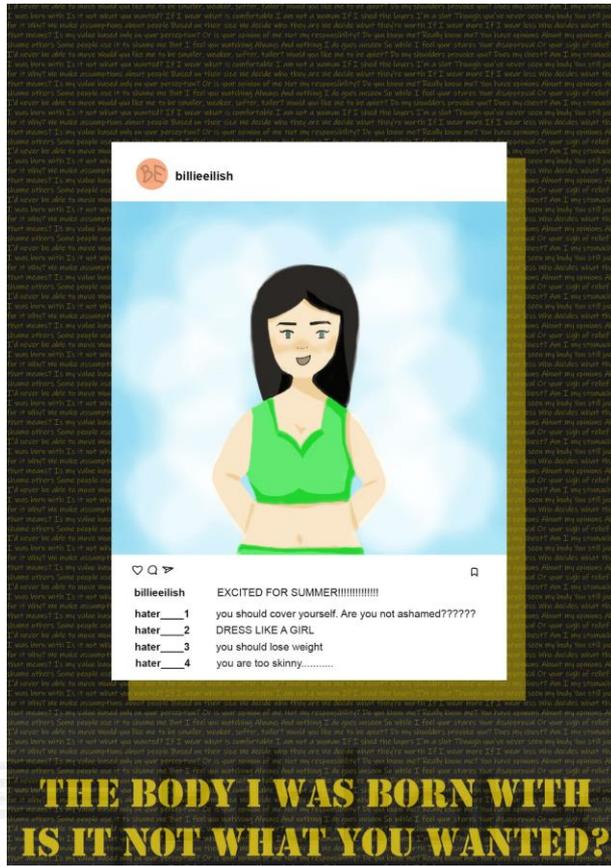

Montalvo A., *Just A Girl*, 2022, 210x148cm

Esta canción de No Doubt habla sobre cómo las mujeres están sujetas a ese grado de inocencia con el que se caracterizan los niños pequeños, durante toda su vida: *“Take this pink ribbon off my eyes/I'm exposed and it's no big surprise”*, y cómo esa imagen de “niña buena e inocente” con la que los demás las ven, influencia después su vida adulta y profesional. Por ello, en la ilustración final se ha querido reflejar esta idea mediante la representación de una niña pequeña, vestida de blanco con un globo (simbolizando la inocencia de la infancia) al lado de su versión adulta, una mujer de negocios que, aunque es más fuerte, se tiene que enfrentar a situaciones misóginas diariamente.

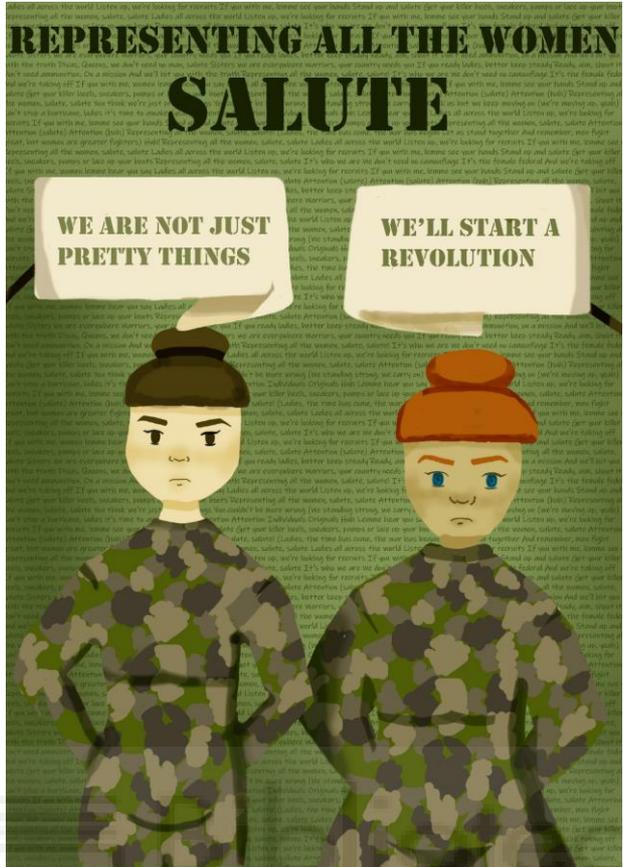
Montalvo A., *Man! I Feel Like A Woman*, 2022, 210x148cm

Montalvo A., *Not My Responsibility*, 2022, 210x148cm

Montalvo A., *Run The World (Girls)*, 2022, 210x148cm

Montalvo A., *Salute*, 2022, 210x148cm

Montalvo A., *S.L.U.T.*, 2022, 210x148cm

Montalvo A., *Rebel Girl*, 2022, 210x148cm

Montalvo A., *Strip*, 2022, 210x148cm

Montalvo A., *The Man*, 2022, 210x148cm

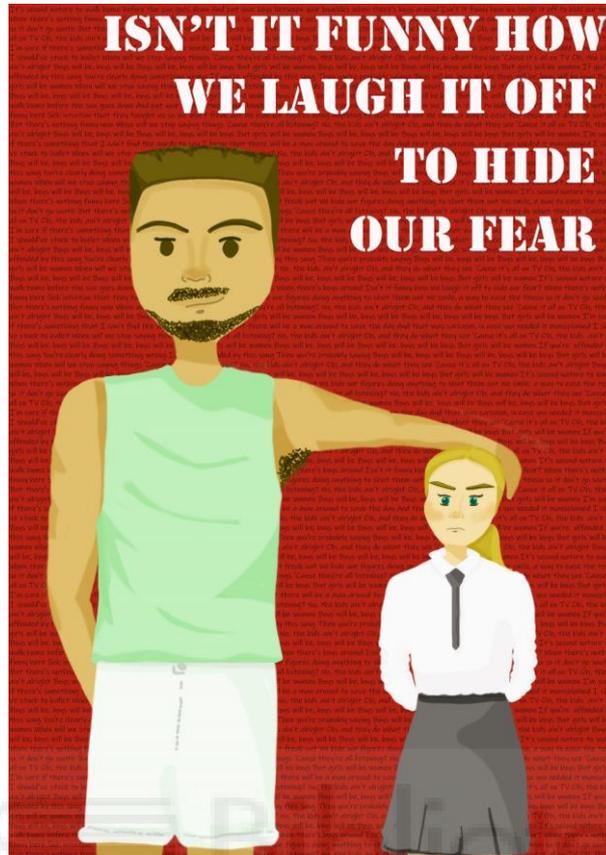
The Man (2019) de Taylor Swift es una canción que habla de los dobles estándares que existen en el mundo con respecto a los hombres y las mujeres. Así se refleja en los siguientes versos: *If I was out flashing my dollars/ I'd be a bitch, not a baller*. Swift está comparando la situación de la mujer con respecto a la del hombre, en el mundo de musical: *I'm so sick of running as fast as I can/Wondering if I'd get there quicker if I was a man*. En este caso, en la ilustración se ha querido representar esta situación en el mundo laboral, el cómo las mujeres casi nunca pueden acceder a los mismos puestos y salarios que los hombres, dando lugar al techo de cristal.

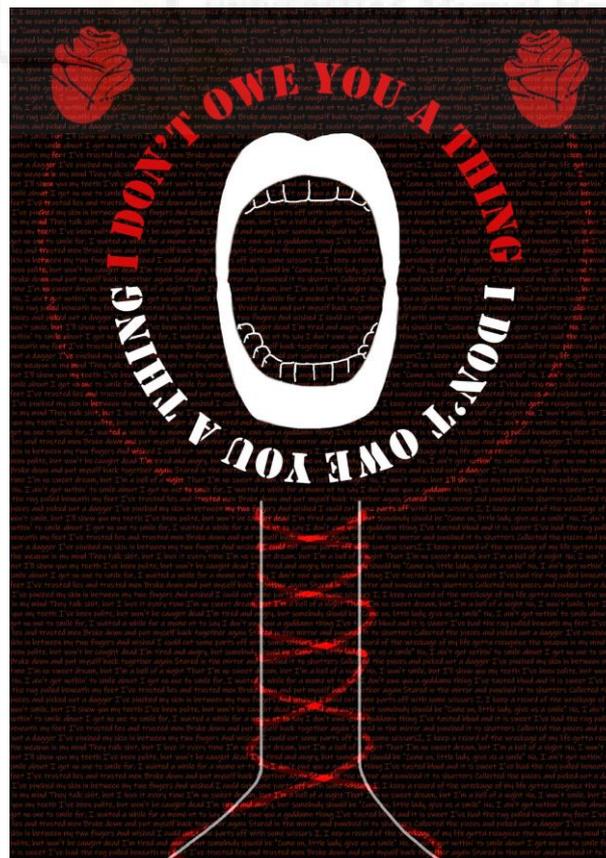
Montalvo A., *Fuckin' Perfect*, 2022, 210x148cm

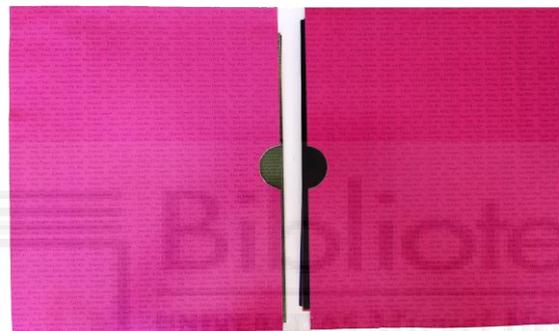
Montalvo A., *A Quién Le Importa*, 2022, 210x148cm

Montalvo A., *Boys Will Be Boys*, 2022, 210x148cm

Montalvo A., *Nightmare*, 2022, 210x148cm

Este sería el resultado final en físico, el fanzine se caracteriza por asemejarse a un disco. Dentro tiene dos solapas en las cuales se almacenarían las ilustraciones, 10 en cada una, para repartir el peso de manera equitativa. Tanto las ilustraciones como la maquetación están impresas en papel couché, para darle un toque homogéneo al conjunto.

Para concluir el TFG, acabaremos citando una de las canciones que se incluye en el fanzine, *Nightmare* (2019) de Halsey, que fue la que comenzó este trabajo.

“

[...]

"Come on, little lady, give us a smile"

No, I ain't got nothin' to smile about

I got no one to smile for, I waited a while for

A moment to say I don't owe you a goddamn thing

[...]

No, I won't smile, but I'll show you my teeth

And I'ma let you speak if you just let me breathe

I've been polite, but won't be caught dead

[...]

“

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA

(25 de junio de 2021). *Meet Ethel Smyth, the 20th-century composer who was also a suffragette and political activist*. Classicfm.com. <https://www.classicfm.com/discover-music/suffragette-ethel-smyth/>

(23 de junio de 2020). *¿Qué era la Unión Social y Política de Mujeres?*. Greelane.com. <https://www.greelane.com/es/humanidades/historia-y-cultura/wspu-founded-by-emmeline-pankhurst-1779177/>

Alfredo Marín García. (2 de mayo de 2021). *Historia del feminismo*. Economipedia.com. <https://economipedia.com/historia/historia-del-feminismo.html>

Begoña Alonso (25 de enero de 2022). *¿Por qué Virginia Woolf sigue siendo moderna a los 140 años de su nacimiento?*. Elle.com. <https://www.elle.com/es/living/ociocultura/a38837514/virginia-woolf-libros-feminismo/>

Chimamanda Ngozi Adichie, *Dear Ijeawele, or A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions*. (2017)

Cristina Zavala (2019). *Halsey – Nightmare [2019]*. Los40.com. https://los40.com/los40/2019/05/17/videoclips/1558073772_781755.html

Depósito Sonoro (18 de febrero de 2022). *Conoce cómo el movimiento Riot Grrrl creó una revolución en el rock y punk*. Depositosonoro.com. <https://depositosonoro.com/2022/02/18/conoce-como-el-movimiento-riot-grrrl-creo-una-revolucion-en-el-rock-y-punk/>

Eva Heller. *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. (2004)
Virginia Woolf. *Una habitación propia*. (1929)

Jesús Jiménez. (20 de mayo de 2014). *Raquel Córcoles: "Moderna de Pueblo y Cooltureta no podrían ser novios, sólo amigos"*. RTVE.es. <https://www.rtve.es/noticias/20140520/raquel-corcoles-moderna-pueblo-cooltureta-no-podrian-ser-novios-solo-amigos/940980.shtml>

Lisa Allardice (28 de abril 2018). *Chimamanda Ngozi Adichie: 'This could be the beginning of a revolution'*. Theguardian.com. <https://www.theguardian.com/books/2018/apr/28/chimamanda-ngozi-adichie-feminism-racism-sexism-gender-metoo>

Los 40 Classic. (20 de junio de 2020). *Cyndi Lauper: La revolución feminista de los 80 a través de sus canciones*. Los40.com. https://los40.com/los40/2018/06/22/los40classic/1529659251_156070.html

Marbel Sandoval Ordóñez (18 de marzo 2014). *Pero ¿quién es Chimamanda?*. Elpais.com. https://elpais.com/cultura/2014/03/18/actualidad/1395173061_371389.html

Mark Savage (28 de diciembre de 2018). *La BBC nombra a Beyoncé como la mujer más poderosa de la música*. Bbc.com. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-45686547>

Michelle Saravia. (26 de agosto de 2021). *Barbara Kruger: "DON'T DIE FOR LOVE"*. Artistasnomusass.com. <https://www.artistasnomusass.com/2021/08/26/barbara-kruger-dont-die-for-love/>

Nathalie Weidhase (2015) 'Beyoncé feminism' and the contestation of the black feminist body, *Celebrity Studies*, 6:1, 128-131, DOI: [10.1080/19392397.2015.1005389](https://doi.org/10.1080/19392397.2015.1005389)

Rodríguez Castellanos, M. F. (2020). *Desarrollo de la mujer en el ámbito musical a través del tiempo y breve historia del feminismo*. MAGOTZI Boletín Científico De Artes Del IA, 8(16), 48-54. <https://doi.org/10.29057/ia.v8i16.4893>

Silvia Moreno. (22 de diciembre de 2020). *Raquel Córcoles, creadora de Moderna de Pueblo: "¡Se han reído tanto de nosotras! La rubia tonta, la suegra..."*. El mundo.es. <https://www.elmundo.es/papel/2020/12/22/5fe0d2f6fc6c83ce538b467d.html>

TresB. (7 de octubre de 2020). *Hawái Girl, la versión viral de Beatriz Luengo de la canción de Maluma: letra y vídeo*. El mundo.com. <https://www.elmundo.es/f5/escucha/2020/10/07/5f7ddf5bfc6c83b4518b4676.html>

Vinilo Negro (17 de mayo de 2019). *Halsey pega un puñetazo en la mesa, con su nueva canción y vídeo, 'Nightmare'*. Vinilonegro.com. <https://www.vinilonegro.com/2019/05/halsey-pega-un-punetazo-en-la-mesa-con-su-nueva-cancion-y-video-nightmare/>

Marie Claire (8 de marzo de 2021). *20 celebs que se declararon feministas y a mucha honra*. Marie-claire.es. <https://www.marie-claire.es/celebs/celebrities/fotos/las-celebs-tambien-son-feministas/beyonce14>

UNIVERSITAT Miguel Hernández

