

diseñadores gráficos **contra la violencia de género**

sala juana francés
casa de la mujer
22 noviembre / 30 diciembre 2006

diseñadores gráficos **contra la violencia de género**

El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género, un día en el que se realizan una serie de esfuerzos en todo el mundo para visibilizar la situación que están padeciendo muchas mujeres, pero también para sacar a la luz los comportamientos agresivos que muchos hombres ejercen sobre las mujeres.

Durante muchos años, desde las Instituciones, se han dirigido mensajes a las mujeres víctimas de violencia para que se atreva a salir de la situación en la que están, a la vez que se han ido generando recursos sociales para atenderlas, pero ha llegado el momento de cambiar el discurso y dirigirnos a los hombres. A los hombres violentos para que cambien actitudes, y a los hombres no violentos para que se atrevan a denunciar las agresiones que provocan muchos de sus compañeros.

La violencia contra las mujeres alcanza todos los ámbitos de la sociedad y requiere un esfuerzo constante de todas las personas. Por eso debemos combatirla individual y colectivamente desde todos los soportes y herramientas que podamos utilizar e imaginar.

La imagen, el discurso, la publicidad, el diseño son herramientas que en nuestra sociedad tienen un gran calado; las instituciones y entidades implicadas en el mundo de la imagen tienen una gran responsabilidad en el mantenimiento de estructuras estereotipadas y desiguales. Sin embargo, también pueden ser instrumentos muy importantes en la deconstrucción de dichos modelos y en facilitar otros nuevos que ayuden en la transformación de las relaciones sociales.

Hemos pedido a diez diseñadores y diseñadoras gráficos de nuestra ciudad, que muestren cómo ven la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres y ellos han respondido a nuestra demanda generosamente. Este es el resultado. Vamos a poder disfrutar y reflexionar con su obra en una exposición en la Sala Juana Francés, en la que cada uno nos habla con el corazón. Quiero agradecer su colaboración desinteresada y la aportación que con su trabajo están haciendo para modificar comportamientos humanos y transformar las relaciones entre los hombres y las mujeres.

Carmen Gallego Ranedo
Teniente Alcalde de Educación y Acción Social

DIAGRAMA DEL SER INERTE
Ana Puyol Loscertales

*LIBERTAD... JUSTICIA... PAZ... DIGNIDAD INTRÍNSECA...
DERECHOS IGUALES E INALIENABLES DE TODOS...*

*LA ASPIRACIÓN MÁS ELEVADA DEL HOMBRE... LA LIBERTAD DE PALABRA...
DERECHOS FUNDAMENTALES... HOMBRES Y MUJERES... SERES HUMANOS...
RAZÓN Y CONCIENCIA... FRATERNALMENTE...*

*DERECHO... A LA SEGURIDAD DE SU PERSONA... NADIE...
SOMETIDO A ESCLAVITUD NI A SERVIDUMBRE... NI A PENAS O TRATOS CRUELES,
INHUMANOS O DEGRADANTES... TODOS... IGUALES ANTE LA LEY...
DERECHO A IGUAL PROTECCIÓN CONTRA TODA DISCRIMINACIÓN...*

...DERECHO... A SER OÍDA...

En el siglo XVIII el Marqués de Sade era encarcelado, y todo rastro sadiano perseguido y vituperado por reconocidas agrupaciones oficiales socialmente aceptadas de moralistas depravados, violadores y pederastas que rechazaban ser los protagonistas borrachos de excesos de toda esa tragicomedia novelada de realidad descarnada y sanguinolenta. El hombre que se encuentra consigo mismo y se da asco, se repele.

Unica Zürn, esposa de Hans Bellmer, y amantes hasta en su misma tumba (*Mon amour te suivra jusqu'à l'éternité, Hans à Unica*), era fotografiada por él, en un juego de voluntades, con todo su cuerpo amarrado mediante una cuerda, poseído, cosificado incluso, como un intento del amante de abarcarla que se revelará siempre incapaz e insuficiente. Bellmer desmembrará muñecas, escindirá sus miembros y, como él dice, compondrá una pequeña anatomía del deseo.

Luis Buñuel, en *Belle de jour*, disfraza a la actriz de vocacional prostituta fina y así, sin coacción alguna, la bella venderá su sexo no por dinero sino por disfrute mental, un placer que se reserva para ella y que es infinitamente superior al que quiera proporcionar a cualquiera.

Sea cual sea el ámbito al que nos refiramos, el deseo actúa como motor en la generación del placer, y el placer se transforma en medio empírico de conocimiento, en un flujo incesante y cíclico que deviene su propia justificación,

pues el deseo es la sola razón de ser de sí mismo y el sustento intelectual y físico de cualquier existencia, del individuo. Somos porque deseamos.

En mayor o menor medida, la vida se va conformando en torno a la acumulación de golpes que uno recibe en las manos cuando quiere coger algo, y de obstáculos interpuestos que resultan más o menos difíciles, cuando no imposibles, de sortear; todo ello operado con el único objetivo de cortar el flujo deseante, ése que nos une a la vida como algo hermoso y singular, y no como una separación respecto de nosotros mismos que, de súbito, corta la respiración y asusta. El individuo, así castrado, se siente a sí mismo como algo ajeno, despojado progresivamente de sus sueños y sus anhelos, sin los cuales ya ni siquiera se reconoce. Muerto cualquier impulso de vida sólo queda el ser frustrado alimentado de amargura y desidia, no hay nada más que experimentar y, por supuesto, nada más que ofrecer.

Esa primera barrera, esa reciente limitación rotunda, esa paliza primigenia, ópera prima del vapuleo emocional, laboral, sexual, institucional, social o afectivo, no puede ser entendida como un ejercicio aislado de debilidad de la esencia interna transformada en fuerza bruta externa. Es un clamoroso insulto universal, una agresión hacia todos los individuos, desde el mismo instante en que el deseo de alguno de ellos es destruido para matar un poco más a la persona, para hacerla más y más gregaria y diezmar esa valía que es connatural a toda existencia y que tanto urge transformar en carne inerte sobre la que ejecutar la sádica danza ritual cotidiana.

El paroxismo se alcanza de la mano de la brutalidad, la deformación, la mueca, el dolor, la sangre aderezada con unos toques de impotentes lágrimas saladas, el histrionismo veraz propio del ataque y de la vana tentativa de defensa, el grotesco festival verbal de abusos a la moral. Y, sin embargo, en paralelo transcurre, mucho más discreto, el sutilísimo refuerzo de ese desencadenamiento injustificado de todas las iras, la negación constante, las soportables frustraciones que no nos hacen más fuertes, sino más desgraciados, el sufrimiento del que observa cómo le van quitando un poco más cada día, hasta el punto de llegar al abandono más extremo en la miseria propia como única y decadente conquista del ser humano plagado de derechos, de deberes, y de respaldo divino y supremo.

Tocamos para conocer, acariciamos para conocer, y el abrazo fusionado con el otro es un intento por conocerle y por conocernos a nosotros mismos, puesto que nos reflejamos en todo lo que experimentamos, y reconocemos y reafirmamos nuestra existencia en las entidades que nos rodean haciéndolas una parte de nosotros, nuestro autorretrato. Entonces, habremos de entender también la agresión como modo de conocer, el golpe, la paliza, la palabra, la muerte, como medios de experimentar al otro pues, de la manera más triste, se hace depender del amor y de las emociones la intensidad y calidad de la respuesta y, a su vez, de esa reacción dependerá el estrambótico sentimiento proyectado de superioridad, autoridad y poder de quien quiere saber algo más del otro, y de sí mismo, a través de las variaciones del color de los cardenales y las cicatrices que quieren hacer al individuo feo y aniquilar cualquier rastro de amor propio, el ajeno se resiente por sí sólo.

Y, muy dentro, la cobardía asfixiante de carecer de arrojo para afrontar los problemas desde su raíz misma, la debilidad impuesta y acatada del que se sabe espectador de su propio patetismo y aguanta sin rechistar su insidioso martirio agonizante, asume la vergüenza y sus ensordecedores complejos y, muerto de miedo, embriagado de la imperiosa necesidad de conquistar algo fácil para sentirse poderoso, dirige toda la artillería, la ligera y la pesada, ambas igual de letales, contra aquello que difícilmente ofrecerá resistencia porque no asume el ataque. El amigo, el amante, el cómplice, el colega, el confidente, se convierten en objetos de la masacre, en el escenario ideal para dar rienda suelta a toda la brutalidad; probablemente no escaparán, están inmovilizados por sus propios sentimientos.

Desde el lado completamente opuesto, el de la creatividad, aflora toda una amalgama de propuestas libres con una pauta común: utilizar el diseño gráfico y sus variantes (fotografía, cartelismo, tipografía, ilustración y otros recursos objetuales, literarios o poéticos) como medio y proceso para generar una serie de alternativas susceptibles de ser producidas en serie. En esta ocasión para acudir a la convocatoria del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, en lo que queremos entender el rechazo a toda violencia, en cualquiera de sus formas. El impacto visual es tremendo, directo y muy poderoso, pues el lenguaje escogido hace posible que el mensaje se revele con la misma importancia que la forma y se fusione con ella, y así

infinitamente. El tratamiento es frío, analítico, cirugía informática que elude toda variante directa de la expresión gestual, la mano se prolonga mediante el mecanismo y así actúa, contenida por el condicionamiento científico. Mediante esta dinámica se logra un claro distanciamiento en el tratamiento del asunto, lo pasional y arrebatado se someten a lo impersonal de una técnica que está a medio camino entre lo humano y lo mecánico.

Como obra objetual, *Amar puede matar* adopta el mismo formato que cualquier paquete de tabaco, cambia la leyenda, llena de contenido porque no se vulgariza mediante la repetición. **Mique Bielsa** ha logrado una eficacia máxima del mensaje a costa de tergiversar un producto totalmente integrado en el imaginario y la polémica populares. Asimismo, la obra colectiva de **Batidora de ideas** presenta iconos reconocibles aunque sometidos a la inversión, pues la manipulación de los códigos universales es lo que precisamente impacta al orden mental global impuesto artificialmente. Este mismo argumento se sostiene en la *Reina de corazones* alterada por **Dani Ezquerro**, pues roto el emblema ya no es reina, en contraste con el valor e imagen íntegros correspondientes a la carta de póker. También **Miguel Iguacén** actúa sobre el signo sistematizado de lo femenino invirtiéndolo y corrompiendo su superficie neta con una salpicadura roja, de forma que adquiere tintes sacros.

La misma frialdad y asepsia se desprende del grafismo que **Javier Almalé** ha escogido para su diseño de la convivencia rota introducida en una constructiva *Bolsa de Ikea*, como cualquier producto de gran almacén, indiferenciado en su esencia y dotado de la familiaridad inherente a cualquier artículo de uso común, o al escenario desordenado de un ataque.

Asimismo, las huellas de una tragedia son evidentes en la pieza que aporta **Cubo diseño**, con un significativo código cromático donde predomina el tono del dolor; rojo y violeta marcan los trazos visibles de la violencia física, acompañados de la sentencia explícita "amar no es matar".

Enrique Radigales incide en el rastro de la sangre escapando por el sumidero de una bañera como escenario del maltrato, y lo hace con un anuncio de la fatal efeméride y en un formato afín al cartel, muy recurrido como soporte para la denuncia pública. **Jorge Rabadán** aplica también los códigos del cartel

reivindicativo, e identifica el texto con la significativa imagen de quien no puede y/o no quiere ver, oír, ni hablar, pues todos sus órganos sensoriales están bloqueados.

Todas estas obras tan heterogéneas y, sin embargo, tan consistentes en su argumento, han sido ejecutadas ex profeso para esta muestra durante este año 2006...

Pero falta todavía el sanguinario colofón, las semanas que completen de nuevo la cifra y engorden la heladora estadística de muertes violentas de seres humanos a manos de sus amores durante este año, aunque ya está todo en marcha, la sangre ya se ha derramado muchas veces, y así lo refleja en su obra **Carlos Muñoz**. El círculo se cerró en 2005 con 62 mujeres muertas, una cifra para la reflexión que **Rubén Cárdenas** retrata para el recuerdo y la ilustración pareja al fatal recuento de cadáveres. **Miguel Sanza** recrea un cementerio lleno de cariño y falsas promesas, y reta al espectador a examinar su propia conciencia mediante una pregunta directa que ilustra con toda la crudeza de la realidad más desgarradora.

Si todavía queda un resquicio para el lirismo en este panorama macabro de amor y muerte, *Mango, Highwood y Siberia*, obra de **Paco Rallo y Antonio Ceruelo**, alberga toda la capacidad de impacto de la asociación de ideas más agresiva, y todo ello partiendo de una imagen fotográfica simple pero muy poderosa. La belleza caduca de las flores es violentada por la frescura y espesor de la sangre, lo que se une al simbolismo popular que equipara ciertas flores con el sexo femenino. Temas como la intromisión o la castración, el querer afeer lo bello esencial, son sugeridos aquí de manera eficaz, tanto como lo es el maridaje entre texto e imagen en *Siente cómo duele*, de **Macu Vicente**, que explora temas de dolor y tortura en el instante inmediatamente anterior a su consumación, el momento de la amenaza, del amago del golpe.

Strader realiza un ejercicio de ingenio partiendo de un elemento asociado al orbe masculino como es la corbata, ingrediente básico en el juego de apariencias que es el traje del hombre, y femenino, pues remite al pecado original. El *Macho* hipnotiza para luego asestar el mazazo mortal. O ese "otro"

que se toma tiempo para aniquilar todo pensamiento propio y anular toda iniciativa y todo deseo, algo sugerido en la pieza presentada por **Marta Ester**, que confronta dos elementos que trascienden su dualidad genérica en pos del sentido general.

Encendidos, de **¿=!Oscar Ribote**, adopta el lenguaje pragmático de la ilustración para mostrar a la pareja enfrentada y plantear el derecho al diálogo y a ser escuchado. En el caso de **Isidro Ferrer**, la ilustración despliega su poder evocador a través de la figuración naïf de *Mujer*, donde se dan cita el sometimiento, el ejercicio déspota del dominio del cuerpo y de la voluntad. Otra opción gráfica que explora estos mismos temas la aporta **Samuel Aznar** en *El yugo*, trabajo donde interacciona la ilustración gráfica naturalista con la frialdad objetiva del mensaje textual codificado y la seca definición del diccionario. Este mismo mecanismo de contraste con la definición sistematizada es contemplado en la ilustración de **Aurora Verón y Luis Lorente**, quienes retratan la dureza del momento tras la agresión, cuando la sangre que fluye del cuerpo inerte dibuja a través de la violencia la rogativa de respeto.

En contraste, **José Luis Lomillos** nos presenta en una proposición colorista a la mujer, al ser humano, liberado, femenino y con sus heridas en proceso de curación. Una alternativa.

...IGUALES DERECHOS...

DURANTE EL MATRIMONIO Y EN CASO DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO...

IGUAL SALARIO POR TRABAJO IGUAL... EXISTENCIA CONFORME A LA DIGNIDAD HUMANA.

DERECHO AL DESCANSO... DISFRUTE DEL TIEMPO LIBRE...

LIMITACIÓN RAZONABLE DE LA DURACIÓN DEL TRABAJO...

EDUCACIÓN... DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD... FORTALECIMIENTO DEL RESPETO...

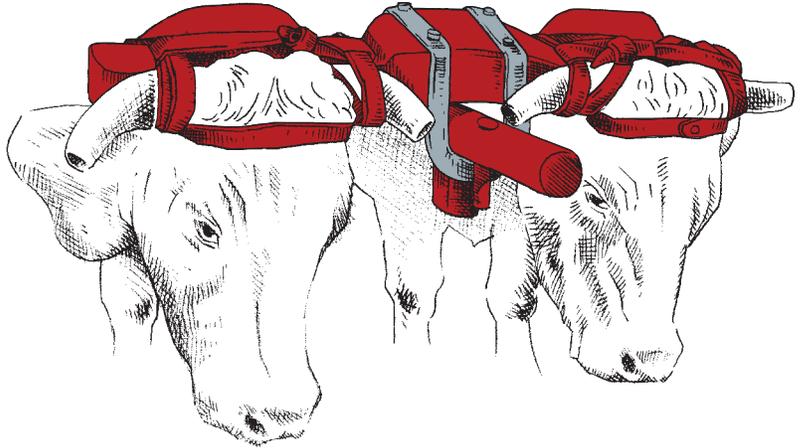
COMPRESIÓN, TOLERANCIA... AMISTAD...

...TODA PERSONA...

[Fragmentos escogidos de la *Declaración universal de los derechos humanos*, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948]

Javier Almalé
Samuel Aznar
Batidora de ideas
Mique Bielsa
Rubén Cárdenas
Cubo diseño
Marta Ester
Dani Ezquerria
Isidro Ferrer
Miguel Iguacén
José Luis Lomillos
Carlos Muñoz
Jorge Rabadán
Enrique Radigales
Paco Rallo / Antonio Ceruelo
¿=! Óscar Ribote
Miguel Sanza
Strader
Aurora Verón / Luis Lorente
Macu Vicente

yugo. fr. fig. Librarse de opresión o dominio molesto o afrentoso. i Sujetarse uno al yugo de otro. fr. fig. Someterse a su dominio o cechar a su ascendiente.

Mique Bielsa
mail@mique.es

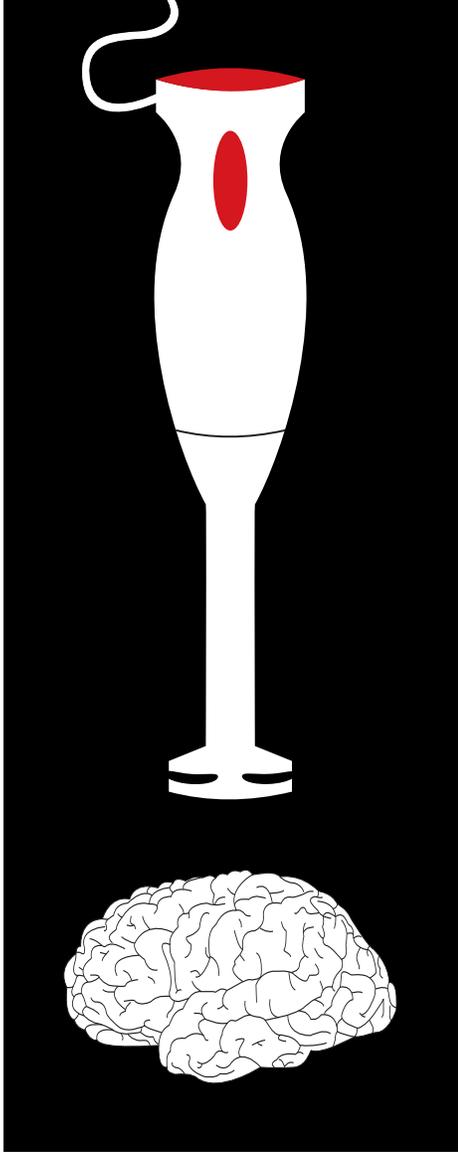

Rubén Cárdenas
ruben@goddcity.com

Cubo diseño
cubof@cubo.es

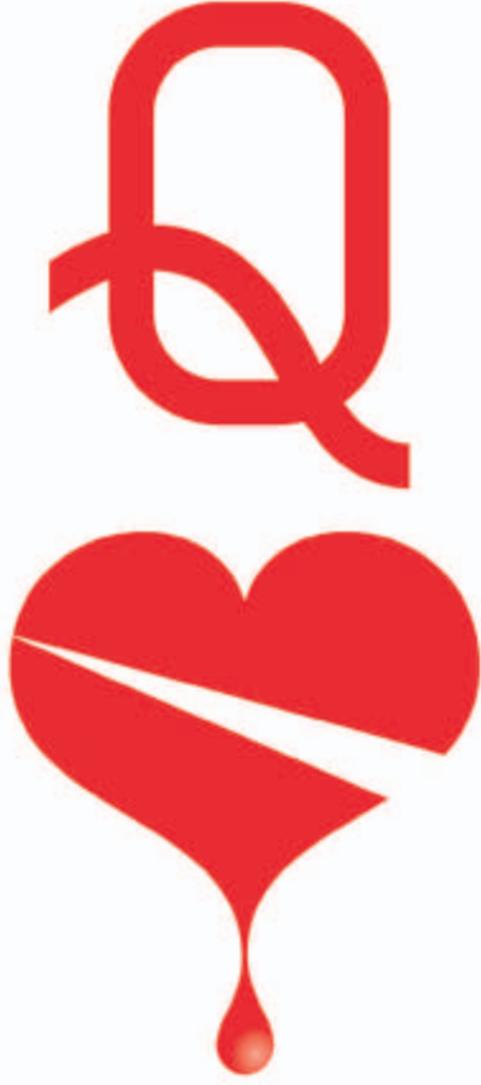

amar no es matar

Marta Ester
marta@modografico.net

Dani Ezquerro
daniezquerro@zummmum.com

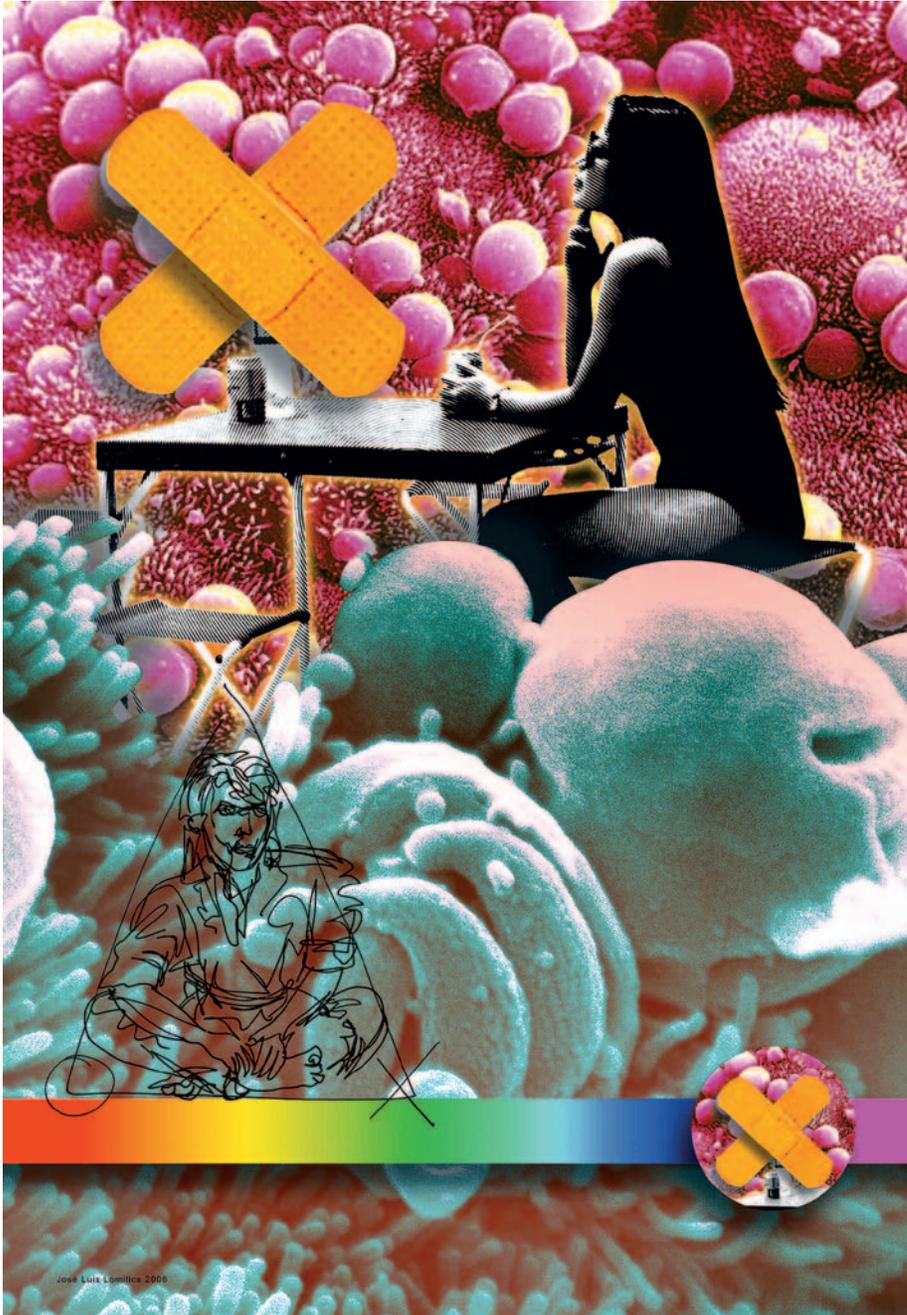
Isidro Ferrer
isidroferrer@telefonica.net

Miguel Iguacén
migueld@iguacen.com

-
25 noviembre

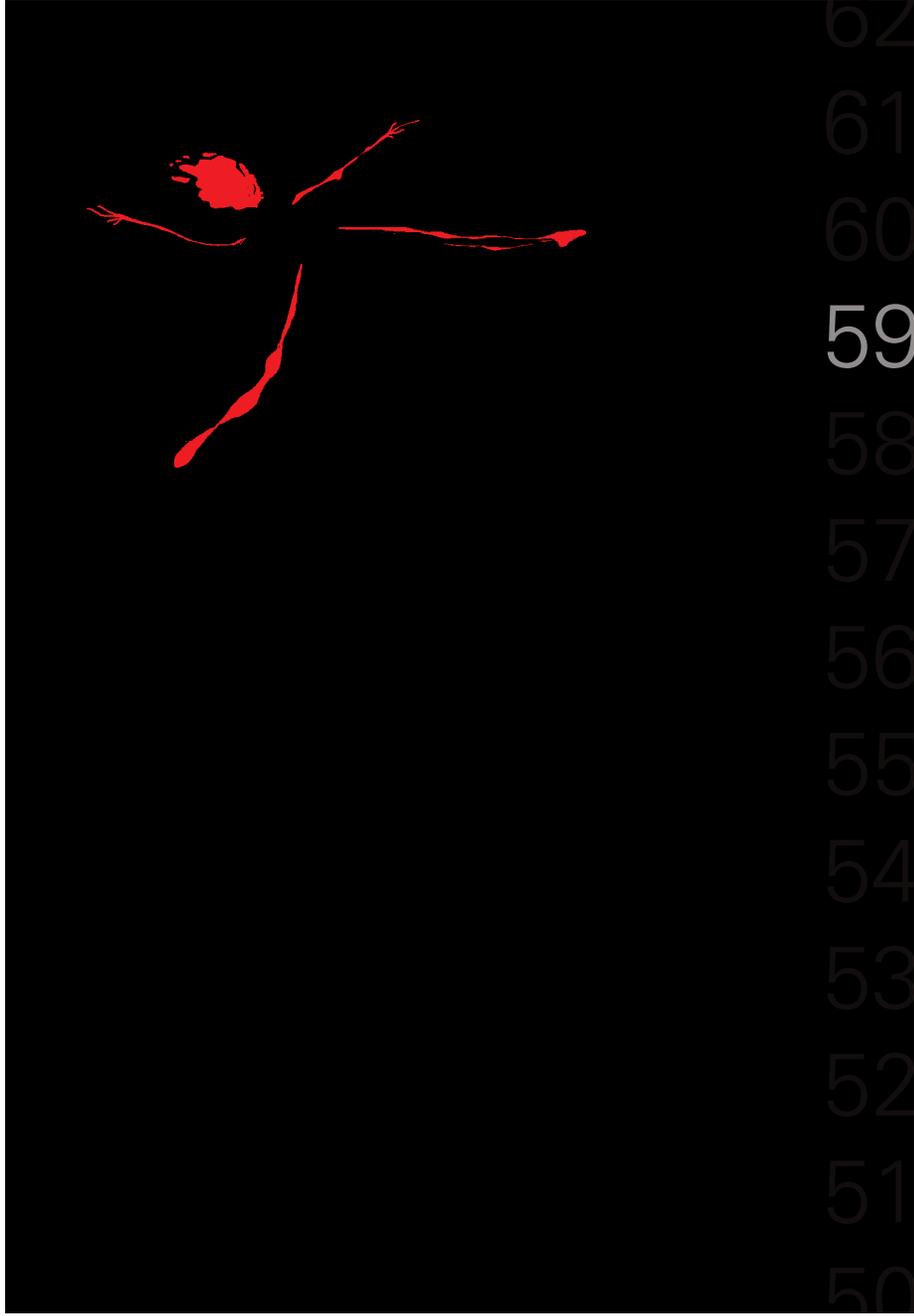
-
Día Internacional
para la **Eliminación**
de la **Violencia**
de **Género**

José Luis Lomillos 2006

José Luis Lomillos
lomillos@lomillos.com

Carlos Muñoz
cmunoz@vdg.es

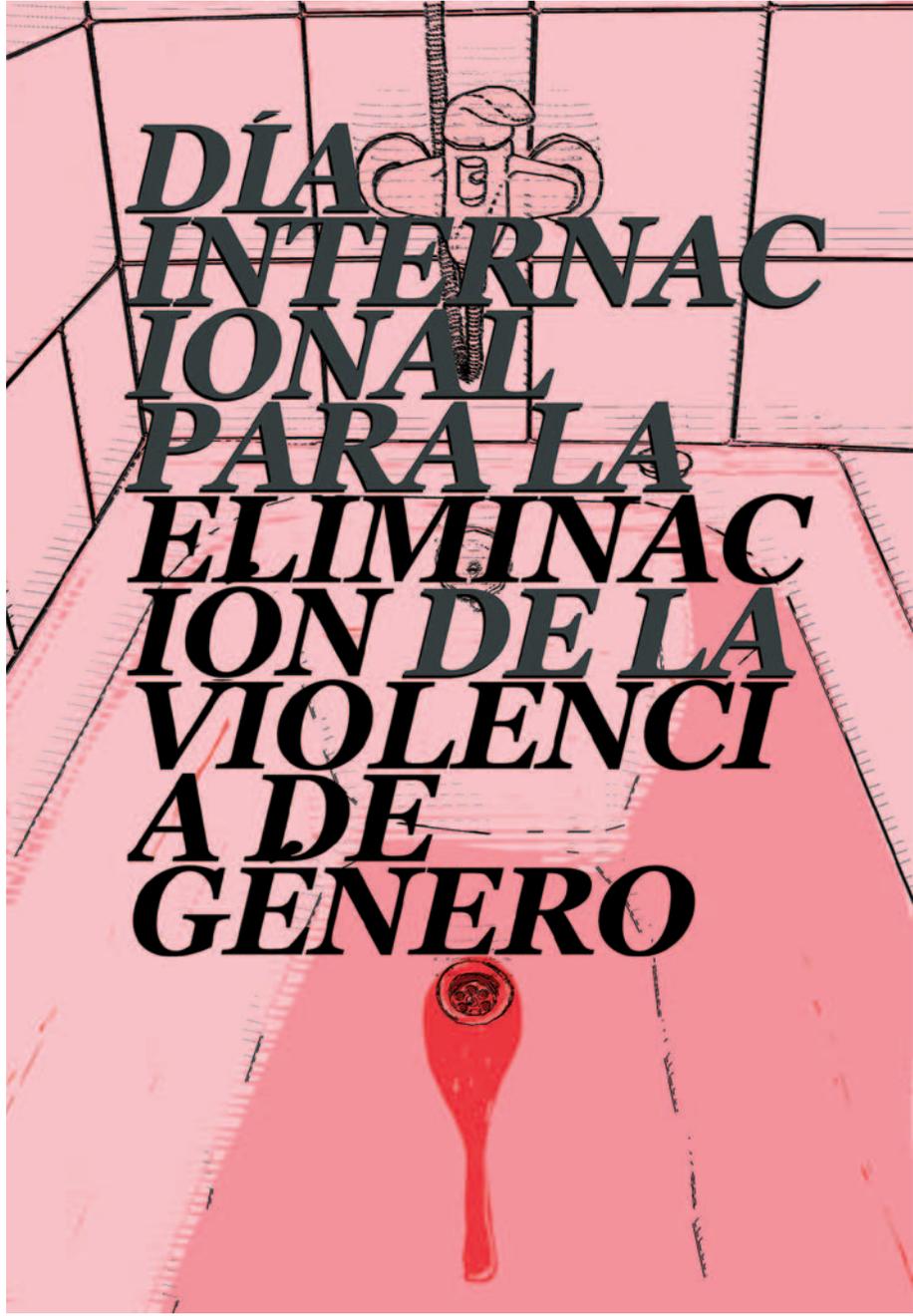
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50

**NIO MAS
VIOLENCIA DE GENERO
NO MAS VIOLENCIA DE GENERO
DE GENERO
VIOLENCIA
DE GENERO**

Jorge Rabadán
mail@nemo.biz

Enrique Radigales
enrique@e-migre.org

© Rallo & Ceruelo, 2006

Paco Rallo / Antonio Ceruelo
pacorrallo@gmail.com

Hablar es cosa de dos...

...escuchar también

¿Te parecerá gracioso...?

¡Maldita la gracia!

LA MATE
PORQUE ERA MIA.
YO LA QUERIA!

CARIÑO
LO SENTO
O NO

TU MALTRATADOR.
AMANTISMO
TU HUERTE, NOS SEPARO

¿PORQUE
ME DENUNCIASTE?
NO DEBISTE HICERLO.

TE QUISE
COMO A NADIE
NO DEBISTE DEJARME.

PERDONAME!
SE ME FUE LA MANO
NO DEBISTE CONTESTARME ASI

O MIA,
O DE NADIE!
NO DEBISTE DEJARME.

HAY AMORES
QUE MATAN
ESE FUE EL MIO. MI AMOR.

CARIÑO
LO SENTO
SI ME FUE LA MANO

PERDONAME!
SE ME FUE LA MANO
NO DEBISTE CONTESTARME.

**Día
Internacional
para la Eliminación
de la Violencia
de Género.**

SI NO ME HUBIERAS
PROVOCADO
TE QUIERO

TE LO DECIA
SIEMPRE...
HAY AMORES QUE MATAN

EL . Y FINAL
BASTA YA!

ME DOLIA MAS
A MI QUE A TI
QUEY BIEN TE QUIERE,
TE HARA LLORAR

© Miguel Sanza Films - EQUUS

Miguel Sanza
equix@cesaraugusta.com

Strader
strader@estudiocamaleon.com

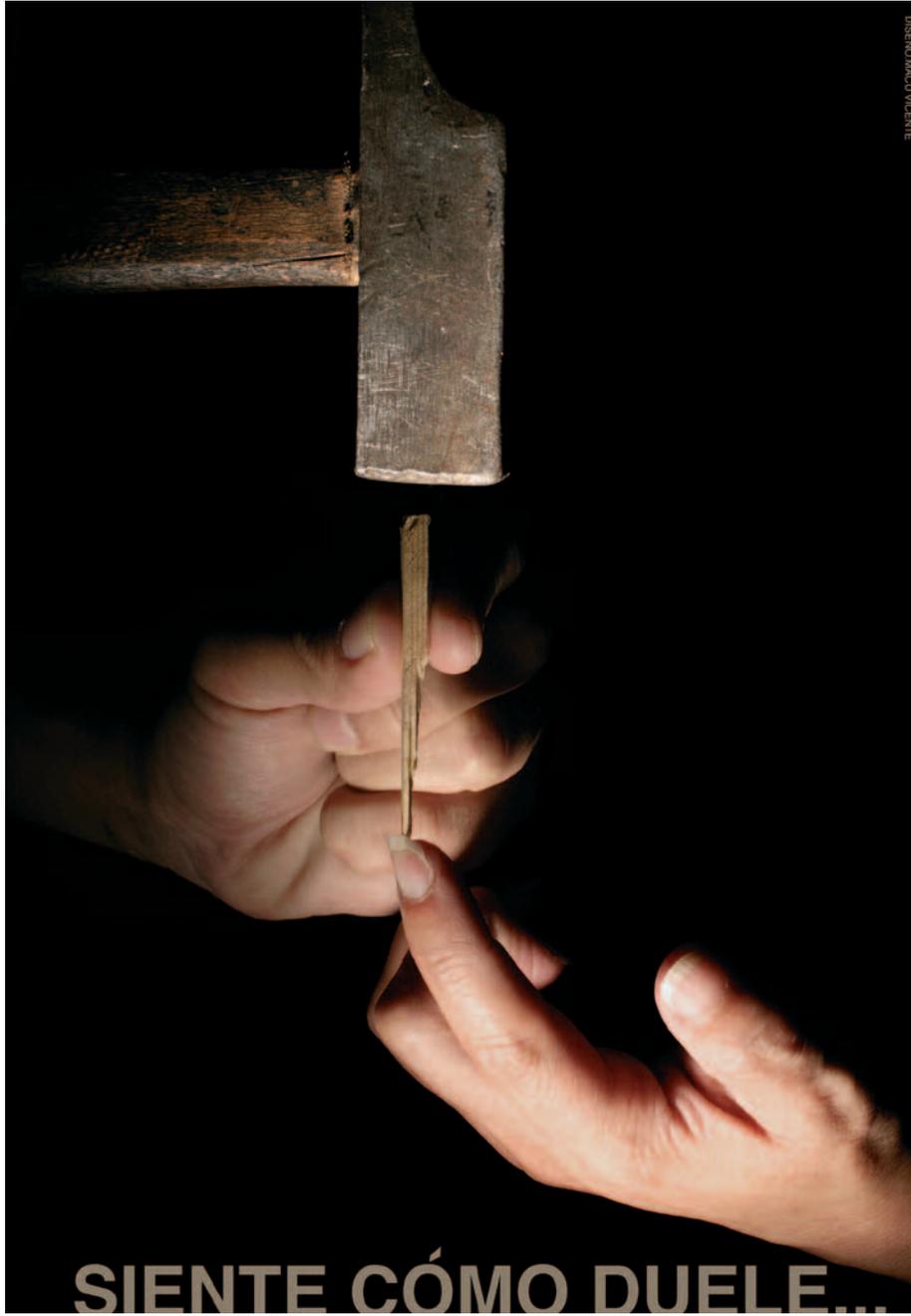

(Del lat. respectus, atención, consideración).

1. m. Veneración, acatamiento que se hace a alguien. 2. m. Miramiento, consideración, deferencia.

Aurora Verón / Luis Lorente
auroraveron@yahoo.es

Macu Vicente
cuatorrosas@fable.es

SIENTE CÓMO DUELE...

EXPOSICIÓN

Promueve y patrocina:
Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Acción Social y Cooperación al Desarrollo

Organiza:
Servicios Sociales Especializados
Unidad Mujer

Comisarios:
Rallo + Strader

Título:
Diseñadores gráficos contra la violencia de género

Textos:
Carmen Gallego Ranedo
Ana Puyol Loscertales

Sala Juana Francés
Casa de la Mujer
22 noviembre / 30 diciembre 2006

CATÁLOGO

Edita:
Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Acción Social y Cooperación al Desarrollo

Impresión:
Con otro color

Depósito Legal: Zaragoza 3507/2006

© De la edición
© De las obras, sus autores

sala juana francés casa de la mujer *

Don Juan de Aragón, 2
Tel. 976 39 11 16
Fax 976 39 15 92
de lunes a viernes
de 12 a 14 y de 18 a 21 horas

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ACCIÓN SOCIAL Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO