

UNIVERSIDAD
DE CHILE

Memoria presentada para optar al título de Diseño mención Visualidad y Medios

Feminismo sobre la mesa

Propuestas de lettering con enfoque de género

MACARENA PAZ MORALES GUZMÁN

PROFESORA GUÍA

PAMELA PETRUSKA GATICA RAMÍREZ

SANTIAGO DE CHILE

2023

Agradezco a toda mi familia y en especial a mamá por su apoyo incondicional, a mi profesora guía Petru por la confianza, a Seby por el apañe y la paciencia, a Vero por la inspiración y a todos los que de alguna forma directa o indirecta hicieron posible este proyecto.

ÍNDICE

Presentación

Introducción	12
Motivaciones personales	16

Fundamentación

Planteamiento del problema	20
Justificación	22
Objetivos	26
Preguntas de investigación	26
Hipótesis	27

Marco teórico · discusión bibliográfica

Contextualización del problema	30
Perspectivas feministas	30
La vajilla como elemento cultural	31
Vajillas decoradas	33
Lettering, tipografía, caligrafía y graffitti	34
Lettering y Activismo feminista	35

Estado del arte

Estado del arte	40
Referentes	40

Metodología

Orígenes	48
Selección de frases	49
Creación de piezas	51
Prototipado	66
Proceso de estampado	72

Conclusiones

Conclusiones y proyecciones a futuro	78
--------------------------------------	----

Referencias bibliográficas

Bibliografía	82
--------------	----

*They say God made man first
And made a woman second choice
And so that's why woman should
Obey her master's voice
When the man is hungry
She bakes the bread
When man is cold
She warms up the bed
Standing up or laying down
The woman has to work*

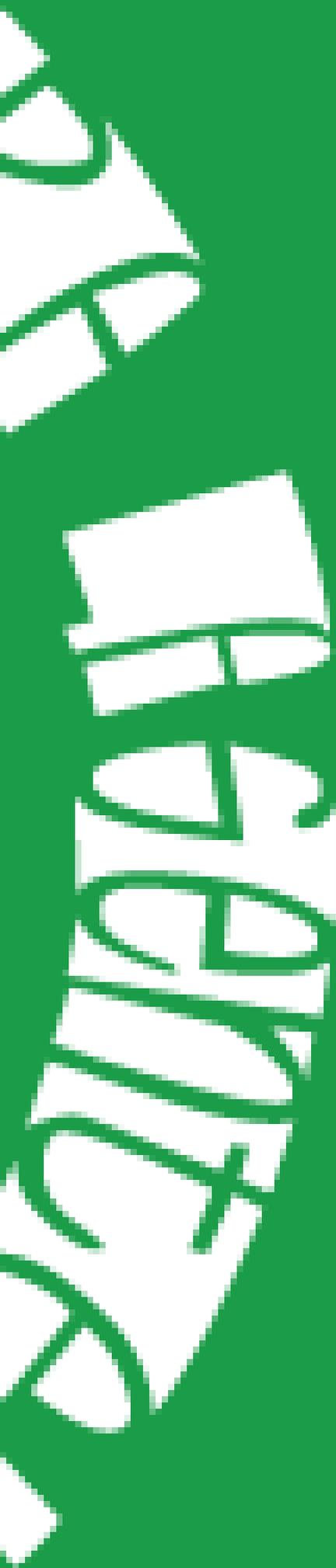
María Quet, Astrud Gilberto

Resumen

Este proyecto es un trabajo de investigación-creación, que tiene por objetivo la educación en igualdad de género mediante la creación de propuestas de lettering novedosas y atractivas utilizando la vajilla como soporte. Para esto se realizaron una serie de revisiones bibliograficas en las que se vinculan los 3 conceptos fundamentales que conforman el proyecto: La teoría feminista y el activismo, las letras, en específico el lettering y la vajilla como elemento simbólico y cultural.

Palabras clave: Lettering, mujeres, feminismo, vajilla

Presentación

Introducción

Históricamente la lectoescritura no era tema para mujeres, no se les permitió aprender a leer y mucho menos escribir. Los hombres acaparaban el conocimiento, mientras que, las mujeres estaban relegadas a la crianza de los hijos y labores domésticas, en especial la cocina.

Saber leer y escribir era una prerrogativa masculina, solamente las mujeres de mayor estatus económico y social tenían acceso a este privilegio. Así por ejemplo, en la antigüedad y el medioevo era tarea de hombres ser escribanos, aunque existieron mujeres que se acercaron a ejercer esta labor siendo las protectoras o guardianas de libros sagrados, destacando entre ellas, algunas egipcias y también de la América precolombina.

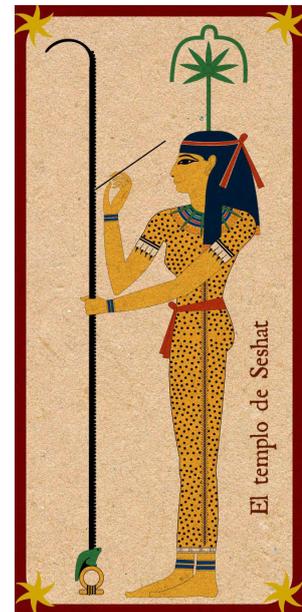
“Una de las funciones más importantes que podían desempeñar las mujeres en la sociedad maya era la de cargar los libros sagrados, tarea casi siempre reservada a los hombres. Quienes cumplían esta función eran denominados como “el señor de los libros sagrados?”. Su papel era llevar el registro de los acontecimientos históricos y de las genealogías. En esta figurilla sonaja moldeada se representó a una mujer que cumplía esta función, la de ser guardián del libro sagrado.”(Tienda del Museo, 2022-2024).

A través de los tiempos y las culturas, el que escribe siempre es un hombre, en él depositan su confianza las personas, lo que no es habitual con ellas, la evidencia de mujeres escribanas es muy poca en este tiempo. No obstante, aparecen mujeres que leen y escriben, en su mayoría son de origen noble, cuyo principal objetivo

es la educación de los hijos en la fe y la virtud. Incontrovertible es que Dhuoda es la única autora de su sexo durante el siglo IX, y que su obra tiene características peculiares que le confieren un puesto aparte en la historia de la literatura.(Sánchez Prieto, 2010)

En el Renacimiento existen registros de mujeres escritoras, pero siempre son de origen noble o religioso. Éstas escribían desde sus conventos, recintos que fueron los más acogedores, para sus mentes inquietas, en otros ambientes hubiera sido mucho más difícil cultivar sus facultades. Dentro de la gran gama de mujeres escritoras del Renacimiento, se destaca principalmente Sor Juana Inés de la Cruz (fig), nacida en México en 1561, fue dama de la Virreina, la Marquesa de Mancera. En su convento de Jerónimas pudo desarrollar una brillante vida intelectual. Fue una activa defensora del derecho de la mujer a estudiar y a escribir. (Moreno, 2013)

Con el pasar del tiempo, surge un grupo de mujeres, que se atreven a escribir sobre sus pensamientos, sentimientos y esbozar los derechos que le corresponden, hasta llegar al siglo XIX y siglo XX donde emergen grupos femeninos dispuestos a enfrentarse con el patriarcado, por el derecho a sufragar y ser tratadas con dignidad. A pesar del tiempo transcurrido aún las mujeres no son visibilizadas como creadoras, recién ahora ,empiezan a darse la importancia que les corresponde y se atreven a defender sus valores, a pesar de los obstáculos que el mundo masculino les impone. También es sabido que muchas usaban pseudónimos masculinos, para publicar sus obras, como por ejemplo George Sand (Aurore Dupin)(fig.), o fueron simplemente omitidas en la historia del arte, así como en muchas

Seshat, deidad egipcia de los libros, protectora de las bibliotecas y de la sabiduría de científicos y arquitectos.

Figurilla mujer escriba

Dhuoda de Uzes

otras áreas.

Históricamente han jugado con desventaja frente al rol masculino, lo que provoca deterioro en su salud mental, disminuyendo su autoestima. En la cronología han existido varias olas feministas con el objetivo de conseguir derechos que siempre existieron para el género masculino, no así para las mujeres que han debido luchar por ellos; a pesar de lo conseguido, aún queda mucho por hacer. Estos cambios se han dado de manera gradual en la sociedad, gracias a movimientos, manifestaciones, protestas, intervenciones e investigaciones, entre muchos otros, que de alguna forma han visibilizado, denunciado y exigido.

Durante todo este tiempo, ha existido el lettering, una disciplina que se practicó desde que el ser humano tuvo la necesidad de expresarse. Ya en el siglo VIII se da a conocer, con la ilustración en distintos escritos antiguos y ornamentados, sin embargo esta disciplina tuvo su mayor auge a partir de los años treinta, junto con las tiras cómicas, el vodevil y la música ragtime. Las letras informales pintadas o dibujadas a mano alguna vez adornaron las partituras, los letreros, los empaques y la publicidad de todo tipo, en barberías, cajas de cereal, carteles de conciertos y casi todo lo demás. (Willen, Strals, 2009).

El lettering tiene muchos beneficios, tanto a nivel personal como colectivo, pero además deja un mensaje. La letra y la palabra permiten dar forma no solo a una decoración sino que también pueden transmitir pensamientos, sentimientos, masificarlos y compartirlos con otras personas. Un mensaje se potencia cuando se cuida

Sor Juana Inés de la Cruz

Aurore Dupin / George Sand

composición, forma, colores y letras. De esta manera el lettering es más que simplemente ornamental o decorativo, sino también político y educativo. Actualmente el lettering es un oficio mayoritariamente femenino. Los talleres de lettering en su mayoría son facilitados por mujeres y las asistentes asimismo son en su mayoría mujeres.

A partir de la encuesta realizada en 2021 sobre mujeres que practican lettering en Chile (ver anexo), se puede concluir que hay al menos 79 mujeres en el país que hicieron de esta práctica un pasatiempo o incluso una fuente de ingresos, aprendiendo ya sea de forma autodidacta o a través de libros y/o talleres.

A raíz de lo expuesto anteriormente es que este proyecto propone la creación de una decoración para vajilla, se exponen Propuestas de lettering con enfoque de género en vajilla de uso diario. Al integrar la perspectiva feminista en este trabajo, la vajilla adquiere sentido y voz en un ambiente cotidiano que fue siempre dominio femenino, donde ellas ejecutaron deberes , pero rara vez tuvieron derechos. Aparece entonces una oportunidad para expresar ideas y es un buen lugar donde colocar mensajes que inviten a la reflexión.

Este trabajo tiene la modalidad de investigación-creación. Luego de haber investigado , se recogió información de fuentes diversas, encontrando a tantas mujeres que enfrentaron, multiplicidad de obstáculos, para demostrar sus méritos.

La escritura en las vajillas, piezas utilizada desde siempre, brindan una oportunidad para, exponer ideas , temas, con estilos llamativos lúdicos y configuraciones que llamen a la conversación y pongan el “Feminismo sobre la mesa”.

Motivación personal

Aprendí brush lettering de manera autodidacta viendo vídeos. He enseñado lettering e hice talleres de lettering con brush pen y parallel pen. Me gusta porque es una experiencia relajante y como oficio te obliga a estar 100% concentrada en la actividad, además de que no es difícil de aprender y casi siempre los resultados son alentadores, dejando una sensación grata y satisfactoria. También como se puede hacer con infinidad de materiales y colores produciendo un resultado atractivo y motivador.

Otra característica muy interesante, es que una simple frase puede adquirir un significado más profundo con las letras, los colores y la disposición adecuada. Es por esto que quise llevar la actividad un poquito más allá, rescatando sus mejores aspectos, como atractivo visual, su potencial relajante y terapéutico, además de agregar la perspectiva de género.

Este proyecto comienza y toma forma el año 2020 en la asignatura de seminario 1, donde quise trabajar con las letras y en específico el lettering o creación y dibujo de letras.

Desde un principio se hace la relación entre lettering y mujeres y posterior a la encuesta, se trazaron las líneas que me llevaron a múltiples opciones para encaminar este proyecto, que finalmente desemboca en la creación de composiciones.

Por otro lado sin darme cuenta, también se relaciona con la educación, esta vez no con la enseñanza de diseño de letras, sino

con la creación de conocimiento colectivo sobre igualdad de género

Quise trabajar la letra en forma del lettering casual que se habla en el libro “Lettering & TYPE creating letters and designing typefaces”, de los autores Bruce Willen y Nolen Strals, ya que es una alternativa frente a lo que se ve o se imagina cuando pensamos en vajilla decorada con letras o lettering. coincide con mi gusto que es el diseño de la letra, espontáneo , libre , dinámico con un mensaje profundo con mensajes que se lleven a la mesa familiar dejando un tema para conversar.

1774

Fundamentación

Planteamiento del problema u oportunidad de diseño

Dada la Falta de educación sobre desigualdades de género, es importante visibilizar temas feministas que muchas veces son percibidos como violentos , agresivos o negativos porque están influenciados por ideas preconcebidas y prejuicios sociales. Al no haber logrado crear un movimiento educativo de masas para enseñar a todo el mundo sobre feminismo, permitimos que los amedios de comunicación de masas patriarcales sigan siendo el principal lugar en el que la gente aprende acerca del feminismo, y la mayor parte de lo que se aprende en ellos es negativo. (bell hooks, 2017)

Teniendo un soporte histórico acerca del concepto de vajilla, quienes lo utilizan y comparten, permite resignificar el uso del lettering en elementos familiares y cotidianos, destinados a poner una conversación, ausente como la de género, sobre la mesa.

Las ideas feministas, planteadas con un objetivo dispuesto a desarrollar la conciencia reivindicativa, han estado carentes de expresión en la vida diaria de las personas. De este modo, al hablar del movimiento feminista, hablamos, no solo de prácticas y acciones reivindicativas, sino, también, de producción de conocimiento colectivo. (Gil, Capitolina y Dema, 2013). Para que este concepto se quede en el inconsciente colectivo debe cumplir la función de educar de manera transversal a hombres y mujeres, sin importar, edad, raza, color político, religión, en un contexto amigable que se relaciona con todos los niveles de la sociedad.

Al compartir utensilios familiares en torno a un tema, se pueden insertar mensajes a través del lettering el que puede ser un aliado en el activismo feminista. La literatura que ayuda a informar a la

población, la que ayuda a los individuos a entender el pensamiento y la política feminista, tiene que estar escrita en distintos estilos y formatos.(bell hooks, 2017) Para que la educación sea significativa, el mensaje debe ser constante y estar presente en una forma que despierte la curiosidad y el usuario sea capaz de retenerlo . En este proyecto, la idea es que, de lejos se vean formas y colores que pueden no comprenderse en una primera mirada, sin embargo, logran llamar la atención. En una segunda mirada, acompañada por la manipuación del objeto, el usuario cae en cuenta de la existencia de las letras y es entonces cuando arma y descifra el mensaje. La disposición de las letras, los espacios en blanco y los colores, es un recurso intencionado para desafiar al lector y de esta forma pueda apropiarse del contenido, que quedará en su memoria.

Comer es una necesidad individual que solemos satisfacer colectivamente. Las familias y los colectivos de todos los estratos sociales se reúnen en la mesa para compartir la comida. (Huerta, 2014). Tener una vajilla con sentido propone una conversación y/o discusión a partir de los temas que están sobre la mesa. El resultado de todas estas intenciones conducirá a lograr los diseños de vajillas que inundarán de apetitosas ideas las mesas de los futuros comensales, un esfuerzo que nos permitirá avanzar sosegadamente para conseguir un entorno más justo, más equitativo y más equilibrado. (Huerta, 2014) No

se trata de resolver un problema en su totalidad, pero sí, proponer una intervención en utensilios de uso masivo, que acompañan a los sujetos en todos los momentos de su vida y tienen una carga simbólica supuestamente inherente al quehacer femenino, pero al presentarlo diariamente se vuelve un tema de conversación en la mesa de la familia chilena, dando inicio a la discusión relacionada con la cuestión género, desde la intimidad del hogar, es lo que se pretende lograr a través de una colección de vajilla pintada con mensajes amigables pero intensos respecto al tema.

A raíz de lo planteado anteriormente, este trabajo propone la innovación dentro de un campo que a veces parece muy saturado, pero a la vez las mismas letras nos ofrecen infinitas posibilidades de hacer algo nuevo, teniendo la salvedad de que cada una conserve su esencia primigenia, para que a pesar de que la legibilidad no es la prioridad, siga siendo comprensible el mensaje, la idea es que la persona lo descubra dentro de una composición que rechaza la rigidez de la tipografía -y el lettering- convencional en favor de la vivacidad y la personalidad.(Willen, Strals, 2009).

Justificación

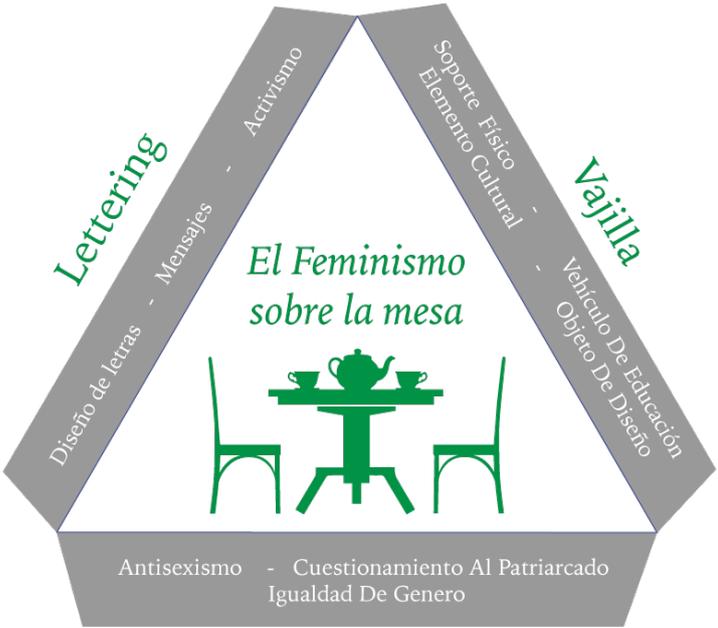
Es importante visibilizar la realidad que las mujeres han vivido a través del tiempo, que ha menoscabado su relación con el entorno y consigo mismas. Mediante el lettering, se puede poner sobre la mesa infinidad de temas a través de frases y composiciones de todo tipo. Desde la creación artística se permite diferentes espacios de reflexión para favorecer cambios sociales, políticos y culturales desde las propias comunidades (Pérez, 2018) Debido a que el arte

es el reflejo de las tendencias internas de la sociedad y presenta el campo idóneo para el desarrollo de la expresión personal y de la comunicación con uno mismo o con los demás. (López, 2004). Llevar el feminismo a la mesa que es donde todo se comparte eleva la experiencia doméstica a un nivel más sofisticado y profundo .Por ejemplo, cuando se invita a otros comensales fuera del núcleo familiar y se busca sorprenderlos a través de la decoración de la mesa y los platos (darle otra connotación al lugar). (Guerrero,2005)

La comida es una necesidad básica de las personas, si estamos mucho rato en un lugar eventualmente necesitaremos comer o beber algo. Por otra parte el acto de comer se ha convertido en un ritual, está presente siempre o casi siempre en situaciones sociales, eventos, reuniones donde las personas intercambian ideas, ponen temas sobre la mesa, discuten sobre los mismos. Si alguien hace una reunión, ya sea grande o pequeña, un simposio, una conferencia, una fiesta o cualquier evento que implique reunir personas, debe tener buena comida y bebida para ofrecer, esto es una de las formas para asegurar el éxito de la reunión. Los elementos que visten la mesa son intencionados;la vajilla, cuchillería y cristalería es diferente, y sumado a distintas recetas: manjares nuevos, exóticos o simplemente comidas típicas pero presentadas en otro orden,se busca darle otra connotación e intención al acto. (Guerrero, 2005)

Indudablemente los utensilios que ocupamos en los rituales de las comidas diarias, son de nuestro agrado por su diseño colores, formas y más aún cuando llevan un mensaje con sentido, que nos identifica o propone una idea no considerada, llevándonos a la reflexión sobre temas controversiales y que han estado ausentes desde siempre entre las y los usuarios. Cada día comemos entre dos y cinco veces. En cada una de esas ocasiones nos ubicamos en un ritual que incluye, además de los productos que ingerimos, todos aquellos objetos que tienen que ver con la conservación, el transporte y la seducción visual que puedan tener dichos productos. (Huerta, 2014)

Aún cuando , el mensaje que se presenta ,pretende ser abierto a todos , es innegable que tenga un matiz cargado de ironía, al emplear las vajillas que han tenido cautivas a las mujeres por siglos en tareas

Teoría Feminista

que fueron heredadas por generaciones como símbolo de sumisión , por lo que se convierte en un vehículo que atraviesa de manera transversal a las personas y sus diferentes planteamientos frente a las ideas que propone la vajilla que adquiere un protagonismo desde la educación a la controversia en un ambiente social cotidiano y familiar.

La cocina se ha vinculado a las mujeres desde siempre, este dato se puede tomar de forma positiva o negativa, ya que el trabajo doméstico, es una especie de tradición impuesta. Muchas mujeres han reivindicado la labor culinaria a través de sus recetas o traspasando este valioso conocimiento a otras mujeres como una forma de expresarse y dejar un legado.

Se trata, más bien, de preguntarnos por los modos en que podemos analizar las diferentes acciones y manifestaciones artísticas desde una mirada feminista y las implicancias que estos han tenido a lo largo de las últimas décadas dentro del marco de la cultura, como prácticas desafiantes al orden constituido. (GUTIÉRREZ 2015)

Educar a través del diseño es cambiar la idea instalada de violencia frente a temas feministas, dejando estampado de forma duradera en los objetos que componen la vajilla mensajes que surgen cada vez que se utiliza. En ese momento se convierte en educación continua, para todos los usuarios.

Al no haber logrado crear un movimiento educativo de masas para enseñar a todo el mundo sobre feminismo, permitimos que los medios de comunicación de masas patriarcales sigan siendo el

principal lugar en el que la gente aprende acerca del feminismo, y la mayor parte de lo que se aprende en ellos es negativo. (bell hooks, 2000)

Poner mensajes feministas en un juego de té es una ironía, estar hablando desde la cocina, de la comida, de un juego de té, son lugares , actividades y objetos clásicos de dominación heredada. Subir el feminismo a la mesa , provee una experiencia doméstica desde una perspectiva feminista, en la cual se invite a conversar sobre estos temas.

Objetivo general

educar en feminismo de forma fácil y amigable a través de propuestas de lettering con mensajes feministas en menaje doméstico

Objetivos específicos

Llevar ideales de feminismo al público general

Visibilizar desigualdades de género

Producir conocimiento colectivo

Preguntas de investigación

Luego de considerar las aristas que el proyecto propone he llegado a 3 interrogantes que considero son relevantes, para ponerlo en práctica:

¿Es posible relacionar teoría feminista con el lettering y por lo tanto

promover sus ideales de forma fácil y cercana?

¿Es posible llevar el feminismo al público general a través de un diseño de letras que sea distinto al convencional y atractivo a la vista?

¿Es posible lograr algún cambio cultural a través del lettering desde una perspectiva feminista ?

Hipótesis

Relacionar teoría feminista con el lettering y promover sus ideales dirigido al público en general a través del diseño de letras en vajilla de uso diario.

0116

Marco Teórico

Contextualización del problema

La historia de la vajilla y la escritura van de la mano; históricamente el ser humano ha dibujado y comido, los registros en las cavernas así lo demuestran con las primeras pinturas rupestres y los cuencos encontrados que se utilizaron para comer como primeras vajillas. Todo cambia, sin embargo el papel de la mujer se mantiene, los roles se definen dentro del grupo familiar dejando la tarea culinaria especialmente a ellas.

En la actualidad nos movemos en contextos que han evolucionado muy lentamente, permitiendo un espacio para la intervención, desde dentro del hogar y así extenderla a toda la sociedad masificando la idea. Si no trabajamos para crear un movimiento de masas que ofrezca una educación feminista a todo el mundo, mujeres y hombres, la información negativa producida en la mayoría de los principales medios de comunicación de masas seguirá desvirtuando la teoría y la práctica feminista. (bell hooks, 2000) Como es sabido, lo que está escrito permanece, queda demostrado en el caso de las vajillas en toda la historia de la humanidad, sus características van a depender de la cultura que representa.

Perspectivas feministas

Como dice bell hooks, en su libro “Feminism is for everybody: passionate politics”, es fundamental ofrecer el mensaje del pensamiento feminista, de forma sencilla y visualmente atractiva que logre abarcar la mayor cantidad de receptores, sin importar su clase, raza, religión o género. Crear un movimiento educativo

de masas, acercar el conocimiento, para que no quede sólo en el mundo académico, sino que llegue a la mayor cantidad de personas, de lo contrario la gente seguirá aprendiendo sobre feminismo en los medios de comunicación tradicionales, donde la información que se difunde no siempre es positiva desvirtuando el mensaje y manteniendo conceptos erróneos sobre el tema. La literatura que ayuda a informar a la población, la que ayuda a los individuos a entender el pensamiento y la política feminista, tiene que estar escrita en distintos estilos y formatos. (bell hooks, 2000). Masificar el concepto con el propósito de alcanzar un público diverso, al que le nazca la inquietud por conocer y discutir los mensajes de manera lúdica y profunda.

Las perspectivas feministas no están afianzadas en nuestra sociedad, tenemos una educación que carece de enfoque de género, por tanto, toda instalación se vuelve doblemente difícil, entonces ahora es cuando hay que afianzar, asegurar y fortalecer las ideas, desde elementos que usamos a diario cargados de mensajes que apuntan al tema de género. De este modo, al hablar del movimiento feminista, hablamos, no solo de prácticas y acciones reivindicativas, sino, también, de producción de conocimiento colectivo. (Gil,Capitolina y Dema, 2013)

La vajilla como elemento cultural

La vajilla es algo común a todas las civilizaciones y a todas las personas ya que acompaña uno de los actos más importantes: el comer. La historia misma de las vajillas evidencia su inherente

Vajilla Inkaica, Collacagua. Aríbalo, olla con pedestal y plato servían para almacenar chicha, cocinar alimentos y servirlos a los comensales, todas tareas que recaían en la mujer.
<http://chileprecolombino.cl/arte/piezas-selectas/la-vajilla-de-los-inkas-en-las-provincias/>

Alfarero de Tánger, óleo de Jean Discart (hacia 1910).

carácter socializador. La vajilla es un mediador de las relaciones del hombre con la comida, del hombre con la comunidad y del hombre con sus divinidades. (Echavarría, 2003)

La vajilla es un conjunto de piezas, que se destinan al servicio y ministerio de la mesa. Las piezas dependen del tipo de comida y la presentación del plato. Es muy difícil enumerarlas, ya que cada día nacen nuevas recetas y distintas maneras de presentar. Se diferencia una de otra por: la forma, los colores, el tamaño y el material. Guerrero, C. (2005) Es algo que perdura en el tiempo, representa la cultura, podemos hacernos una idea de cómo fueron las civilizaciones antiguas a partir de las piezas de cerámica que se han encontrado en excavaciones arqueológicas. La vajilla es un elemento presente en la socialización y en la interacción de las personas, que ha sido utilizada por siglos no solo como soporte para los alimentos, sino que también para expresar identidad, ya que al ser un elemento presente en el hogar de todas las personas dice mucho de quien la compra y la utiliza. El objeto es primeramente identificado por su función, la que está directamente relacionada a una de las necesidades humanas más importantes, la alimentación. Alimentación que más allá de proveer al cuerpo de nutrientes, se asocia a un ritual humano, a una instancia comunicativa en la que los individuos se relacionan, crean vínculos y se expresa tradición y cultura (Aguilera, 2015).

Existen distintos tipos de vajilla dependiendo del uso que se le dará: uso cotidiano o eventos formales. Así como también se puede clasificar por el tipo de comida que albergará: alimentos fríos o

calientes, sólidos, semisólidos y líquidos.

A través del tiempo, el ser humano ha utilizado elementos, para comer, los que han estado decorados con los intereses de cada comunidad inserto en un tiempo y espacio. La vajilla está asociada al acto de comer en comunidad, con sus ritos y costumbres, La comida o el acto de comer implica socializar a diario diversas temáticas. Es muchas veces un acto colectivo, en el que se relacionan 3 factores: la comida, las personas y la vajilla. En conclusión es un elemento necesario para la presentación de una mesa y que le otorga una intención de la comida, llevando el acto de comer al nivel de rito. (Guerrero, 2005)

Vajillas decoradas

La decoración en la vajilla no tiene por lo general ninguna finalidad que no sea estética. El hecho de escribir en la vajilla hace que el acto de comer cambie su sentido o adquiera uno nuevo, porque no solo se queda en lo meramente ornamental sino que además funciona como un vehículo de humor, aprendizaje y/o reflexión.

Diseñar una vajilla en el momento actual supone valorar los diferentes factores que afectan al propio acto de comer como experiencia, ya que la parte visual del ritual resulta fundamental, además de tener en cuenta que las necesidades de todo tipo también son nuevas: quien cocina desea disponer de utensilios que permitan el uso de tecnologías innovadoras y que resulten prácticos a la hora

Escudilla utilizada para la presentación de alimentos en la mesa a finales del S.XV (Museo de Teruel)

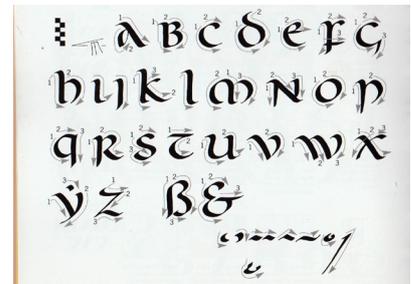

Vajilla de porcelana china del año 1785-90 (Museo Metropolitano de Arte, NY)

de apilar o limpiar; quien degusta espera que le ofrezcan platos estéticamente atractivos y que estén dotados de un mínimo de sorpresa que, al mismo tiempo, favorezca una ingesta exquisita; quienes diseñan y fabrican estarán muy pendientes de los materiales y del precio del producto. Así pues, hay que tener en cuenta numerosos factores con el fin de innovar y satisfacer las necesidades actuales del ritual de la comida, algo que pueden abordar con éxito quienes desean hacer bien las cosas. (Huerta, 2014) Vehículo de educación y comunicación permanente que cruza toda la sociedad. La necesidad ya no es únicamente comer, sino convertir la ingesta y su entorno en un proceso de experimentación, mediante el cual saborear nuevas experiencias. La vajilla forma parte de dicho ritual. (Huerta, 2014)

Lettering, Tipografía , Caligrafía y graffiti

Para empezar, hay que aclarar varios conceptos que si bien son diferentes, forman parte de un mismo principio: la creación y reproducción de letras. En primer lugar, definiremos tipografía o fuente tipográfica como una paleta de formas prefabricadas que permite la reproducción de letras de aspecto similar o idéntico mediante una sola acción (Willen, Strals, 2009). Mientras que el lettering, la escritura a mano, la caligrafía y el graffiti son todos hechos a pulso, ya sea de forma análoga o

Caligrafía Uncial: se originó entre el siglo II y III y fue utilizada hasta el siglo VII, principalmente en los textos cristianos primitivos. Se construye con lápiz o pluma de punta recta u oblicua

Brush lettering: el estilo más popular de lettering durante los últimos años, se construye con rotulador brush pen o punta de pincel

Calibri Normal

A B C D E F G H I J K L M
 N O P Q R S T U V W X Y Z
 a b c d e f g h i j k l m
 n o p q r s t u v w x y z
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Tipografía Calibri con mayúsculas, minúsculas y números

digital. El lettering se diferencia de la escritura a mano en que su enfoque principal suele estar en la técnica y la apariencia visual.

(Willen, Strals, 2009)

Por otra parte, la caligrafía pura, se define como el arte de escribir con letra bella y correctamente formada. Además cada caligrafía debe incluir todas y cada una de las letras del alfabeto que represente, manteniendo el conjunto de rasgos que caractericen el estilo de escritura de una persona en concreto (Manfredini, 2016). Entonces en la escritura a mano lo más importante es el mensaje, por sobre la forma, al contrario de la caligrafía en la cual lo que importa es la construcción de cada letra. Esto nos es de ayuda, para entender la diferencia entre lettering y caligrafía, ya que al hablar de lettering estamos hablando de la letra “dibujada”. A diferencia de la caligrafía no estamos escribiendo, sino dibujando palabras. (Manfredini, 2016). También hay que destacar que en el lettering las letras pueden sufrir deformaciones y adecuaciones dependiendo de la intención comunicativa que queramos darle. Esto mismo ocurre en el graffiti siendo la gran diferencia -además del tamaño- su carácter de ilegalidad, su vinculación con la música hiphop y que es exhibido en las calles. Es un arte, principalmente centrado en la tipografía. este arte se inspiraba sobretodo en cualidades como: la mutabilidad, la flexibilidad y el movimiento. (Manfredini, 2016)

Lettering y activismo feminista

Tomando las definiciones anteriores, se puede considerar que el graffiti es un tipo de lettering a gran escala y que se encuentra en el espacio público como arte urbano. Mientras tanto el lettering,

actualmente está siendo exhibido mucho en redes sociales. Ahora bien, desde la creación artística, se permite diferentes espacios de reflexión para favorecer cambios sociales, políticos y culturales desde las propias comunidades (Pérez, 2018)

Tatiana Perez Santos plantea el graffiti como un arte no elitista, ya que al exhibirse en la calle, es de libre acceso y está disponible para cualquier persona. Además se puede usar como aliado, para reivindicaciones feministas, ya que las artistas pueden plasmar en el espacio público aquellos “problemas de mujeres”, que parten desde su individualidad y terminan identificando a muchas.

En cada manifestación por los derechos de la mujer, desde principios del siglo 20, han aparecido carteles con frases alusivas a las necesidades y derechos que ellas demandan, no solo los contenidos son significativos, sino que la forma en que éstos se manifiestan. Si observamos con cuidado, cada cartel tiene un tipo de letra como tal cumple con su objetivo, es llamativo, cuidado y efectivo. Los colores que se ven, en las más contemporáneas, hacen resaltar el contenido que refuerza su mensaje.

Grupo de mujeres sufragistas

Mujeres manifestándose a través del graffiti

Piezas de lettering digital para el 8M

Estado del Arte

Estado del arte

Como se mencionó anteriormente, la decoración de la vajilla es algo que data desde la antigüedad, desde el mismo momento en el que las piezas son creadas. En sus inicios con motivos más ceremoniales, para luego ser sinónimo de lujo y estatus, hoy en día la decoración de la vajilla puede ser desde simplemente ornamental hasta personalizada e incluso pintada a mano por el mismo usuario en algún taller recreativo. La decoración ha ido mutando a medida que pasa el tiempo, según la época, las tendencias y las técnicas disponibles.

Actualmente existen muchos ejemplos de vajillas decoradas, ya sea con patrones, ilustraciones, incluso fotografías.

Las decoraciones con letras y frases también son muy populares, la mayoría utilizan tipografía, que puede ir acompañada de ilustraciones o fotografías. En su mayoría, el mercado ofrece sobretodo tazones y vasos, con frases clichés, motivacionales, chistes y lugares comunes, todos altamente comerciales, siendo lo más típico los mugs y tazones de 250cc.

Referentes Conceptuales

Quise destacar dentro de la selección de referentes, el trabajo de Marie Claude Marquis, Vulgar Teacups y Durrant & Dove, tres exponentes que emplean frases irónicas u ofensivas en tazas y platos finos con fuentes tipográficas que también waluden a la elegancia, agregando un tono sarcástico. La mayoría de las tipografías utilizadas son con serifas, ligaduras u ornamentos, acompañadas de colores suaves, patrones

Tazón humorístico acompañado de fotografía

Tazas pintadas a mano con plumón

Juego de vajilla con tipografía

Tazones con frases de empoderamiento femenino

y escenas de damas y caballeros antiguos, mientras que los mensajes aluden a un activismo feminista desde la agresividad y utilizando lenguaje vulgar.

También quise destacar el trabajo de la marca española Pavofrío y su agencia agencia digital Pixel and Pixel, quienes presentaron “La vajilla que reparte”, un juego de 9 piezas con ilustraciones y frases que invita a todos a participar en las tareas del hogar, esta colección fue lanzada con motivo de celebración del día de la madre en 2021. Si se observa con detención, las letras no parecen ser tipografía sino hechas a mano alzada

Para este proyecto, quise alejarme lo más posible de estos ejemplos en cuanto a visualidad y forma, y así no solo dejar una marca o sello personal, sino que también crear algo diferente de lo que ya existe sin desviarme del concepto principal: vajilla decorada con lettering, con un mensaje que pueda dar pie a generar un cambio cultural, que tenga una forma atractiva visualmente y que además puedan ser reproducibles.

Esta propuesta procura ser diferente, al plantear un cambio en el concepto violento y agresivo de la palabra feminismo, teniendo como finalidad masificar de manera clara sencilla y eficaz el pensamiento feminista, y aproximarlos a todo tipo de personas dado que es un asunto transversal, para toda la sociedad.

Dentro de los referentes de estilos formas y colores, utilicé

Platos Marie Claude Marquis

*Juego de taza y plato Vulgar
Teacups*

*Juego de taza y plato Durrant &
Dove*

Juego “La vajilla que reparte”

Referentes Visuales y formales

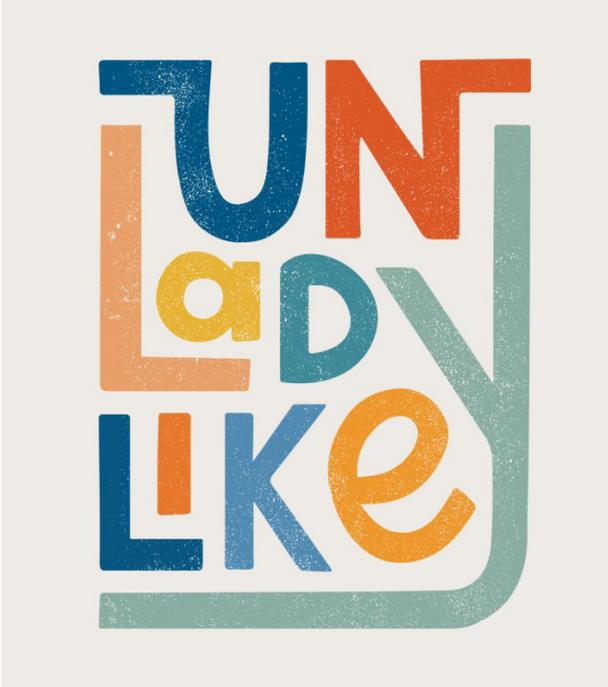
composiciones en las que aparecen letras que no necesariamente son iguales ni uniformes, aunque sean la misma letra puede tener variaciones, dejando de lado la rigidez de la tipografía y el lettering más típico, que circula dentro del mercado y en el imaginario común. Las letras interactúan entre sí, por lo tanto, el mensaje se vuelve dinámico y atractivo a la vista.

Otros referentes, fueron aquellos donde se juega o trabaja con la contraforma y los espacios entre letras y palabras. Mensajes que parecen estar encriptados, por lo tanto el lector debe poner especial atención, para descifrar las ideas expuestas.

En cuanto a la ubicación de los mensajes dentro de las piezas, se pensó en diseño un de letras tipo franja o parche, que se ubique alrededor de la pared externa de las tazas, para que las letras puedan ser vistas y leídas con mayor facilidad y desde una mayor cantidad de ángulos. A pesar de que el diseño de las letras está pensado para que tengan cierta dificultad en la lectura y los mensajes sean descifrados en su totalidad desde cerca, una vez que ya se conozca la frase, será fácilmente reconocible desde lejos. En cuanto a los platos, el diseño estará ubicado en la pared interna en forma de parche circular con las letras dispuestas hacia afuera, también con el objetivo de facilitar la lectura.

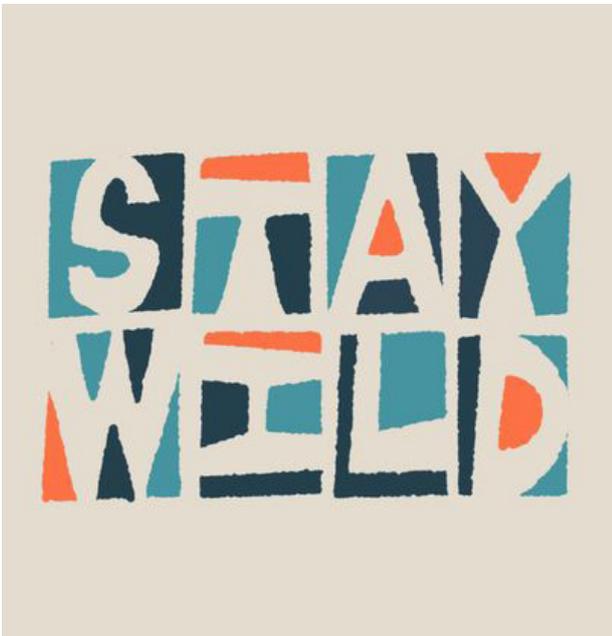
Por otro lado esta disposición es más común en las decoraciones de tipo patrones, flores o colores sólidos como se puede apreciar en las imágenes, ya que generalmente las piezas de vajilla que van decoradas con mensajes o frases, como se pudo observar en los ejemplos anteriores dentro del estado del arte, son ubicados en una de las caras de las tazas o tazones adyacentes al asa, para que

puedan ser leídas por la persona que se encuentra al frente de quien la usa. Mientras que los platos, por lo general también ubican las frases o palabras en el centro, ya sea de forma convencional o de arco, siempre también con las letras mirando hacia dentro.

PUNTO
ORGANICO

Metodología

Orígenes del proyecto

Este proyecto se originó a partir de mi experiencia personal con el lettering en su práctica y enseñanza, además de mi gusto por la experimentación, creación y composición con las letras. En primer lugar el año 2020, se creó una encuesta para mujeres chilenas que realizan lettering, en la cual se obtuvieron 79 respuestas de mujeres de distintas regiones a lo largo del país, revelando que esta actividad es bastante popular entre ellas y muchas si la consideran como terapéutica y relajante. Luego se analizaron los resultados de la encuesta y se pudo establecer el rango etario predominante, nivel de estudios, frecuencia de práctica más reiterada y algunas opiniones y experiencias que ayudan a comprobar la hipótesis o parte de ella. En segundo lugar, se realizó una revisión bibliográfica para justificar la elección de la población de estudio -mujeres- a partir de artículos acerca de desigualdades de género y salud mental. Donde se explica por qué ellas son el grupo más afectado por el estrés y la autoexplotación. En una segunda revisión bibliográfica, se buscó proponer el lettering como ejercicio terapéutico, en la cual se encontraron autoras que sugieren esta práctica como una forma de arteterapia y de que forma pueden ayudar a mejorar la salud mental. Finalmente, en una tercera revisión bibliográfica acerca de lettering y empoderamiento femenino o activismo feminista, se describe de qué forma puede utilizarse una disciplina artística en colaboración con las redes sociales para visibilizar y expandir un mensaje que pueda impactar en la realidad de las personas y eventualmente generar cambios culturales.

Para este proyecto, me centré en la arista de la tercera revisión bibliográfica y de esta forma satisfacer mi necesidad de crear y

experimentar con letras y mensajes que puedan llegar a un público variado y no solamente a simpatizantes del movimiento feminista, poniendo sobre la mesa -literal y figurativamente- temas que abordan la igualdad de género a través de frases cuidadosamente seleccionadas y trabajadas para crear un diseño atemporal y agradable a la vista, que serán expuestas en piezas de vajilla de uso diario.

La selección de la vajilla como soporte para los diseños creados, se debe a la carga simbólica de un objeto que trasciende culturas y estratos sociales ya que es un elemento que está presente durante toda la historia y se encuentra en todas los hogares y a veces en el lugar de trabajo de las personas. Obviamente no se puede dejar de lado su especial vinculación con las mujeres y el lugar que les ha otorgado la sociedad, no por nada hasta el día de hoy se puede escuchar o leer que el lugar de las mujeres es la cocina, además de la asociación inherente de las mujeres con las labores domésticas, por lo tanto esta elección está hecha a modo de resignificar de forma irónica de este objeto.

Metodología

Selección de frases

Para la selección de las frases, se utilizaron los siguientes criterios:

1.- **El idioma:** las frases deben estar en español. De esta forma pueden ser leídas y comprendidas por la totalidad de la población (lectora) chilena y se cumple el objetivo de que el mensaje llegue a una mayor cantidad de personas.

2.- **La longitud:** deben ser lo más cortas posibles. Ojalá no más de 5 o 7 palabras, esto por temas de composición, ya que es más fácil trabajar con menos elementos, además de que el soporte (tazas y platos de té) son pequeños, de esta forma las letras pueden ser más grandes, por lo tanto más fáciles de notar y descifrar por una mayor cantidad de personas.

3.- **El mensaje:** debe ser potente pero no demasiado explícito ni contestatario. Así como también, debe ser profundo y llamar a la reflexión ¿de qué o quiénes se está hablando? ¿a qué o quiénes se está refiriendo?. Un llamado sutil con una forma atractiva a la vista, que no haga alusión a manifestaciones típicas feministas con puños alzados y pañuelos de colores, que no sea chocante para el receptor.

4.- **Evitar el cliché:** en lo posible frases poco populares o desconocidas. Para evitar al máximo la asociación de las frases a los prejuicios sobre el movimiento feminista, intentar refrescar las reflexiones que se hacen sobre igualdad de género, incluir disidencias y detractores del movimiento de formas novedosas e innovadoras.

Luego de buscar varias frases en internet que cumplieran con todos

los criterios, se llegó a 2 seleccionadas:

“Lo que no se nombra no existe”

Esta frase de la doctora en filología y experta en sexismo Eulalia Lledó, resume de forma simple y directa la importancia del lenguaje inclusivo y no sexista. Dado que desde que se está intentando hacer valer el lenguaje inclusivo y no sexista ha existido bastante debate, burlas, comentarios sobre la RAE, entre muchos otros, creo que es importante destacar e intentar hacer entender a las personas sobre su importancia, a qué alude realmente. Cómo el lenguaje hace posible crear realidades y cómo con una simple palabra podemos omitir e invisibilizar personas, omisión que queda en el inconsciente colectivo y pasa a la historia, destacando a los mismos de siempre y dejando de lado gran cantidad de personas que también están presentes y contribuyen de igual manera.

“La gente hace la cultura”

“La cultura no hace a la gente. La gente hace la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura.” Esta frase de Chimamanda Ngozi Adichie, fue dicha en contexto de una conferencia que dio en diciembre de 2012 en TEDxEuston, un simposio anual centrado en África. Traducción de Javier Calvo. Transcripción de María Gascón.

Creación de las piezas gráficas

Una vez escogidas las frases, se procede a la creación de las piezas

gráficas, que cumplen con criterios estéticos y formales tales como:

1.- Pertenecer a la definición de lettering al ser letras dibujadas a mano alzada.

2.- Mezcla de letras mayúsculas y minúsculas dentro de una misma palabra

3.- Letras que sufren deformaciones dependiendo de la letra que la antecede y la sucede

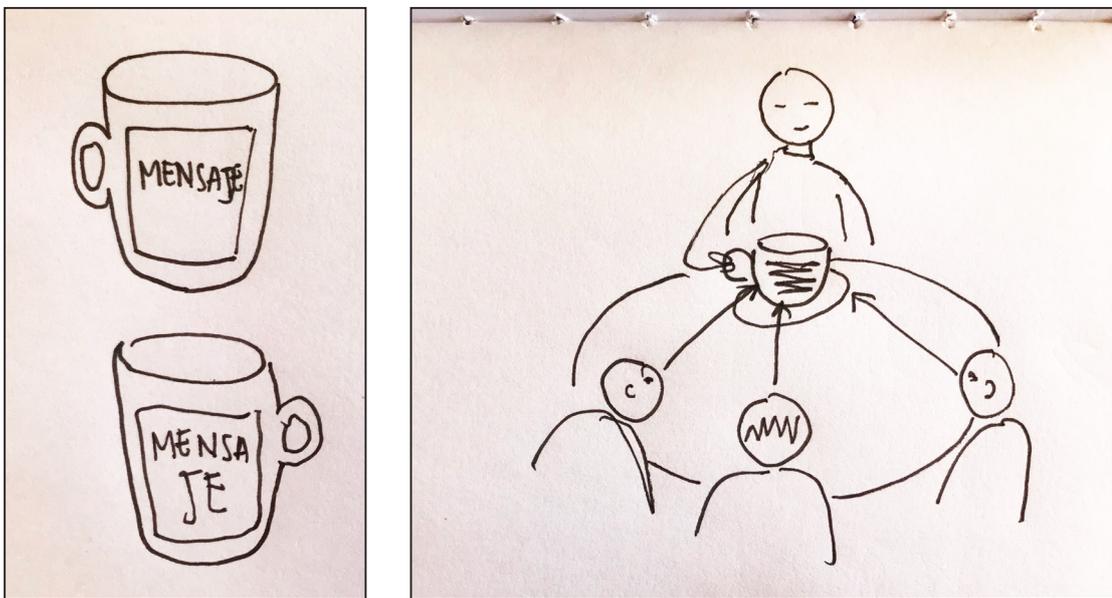
4.- Trabajo con la contraforma y los espacios

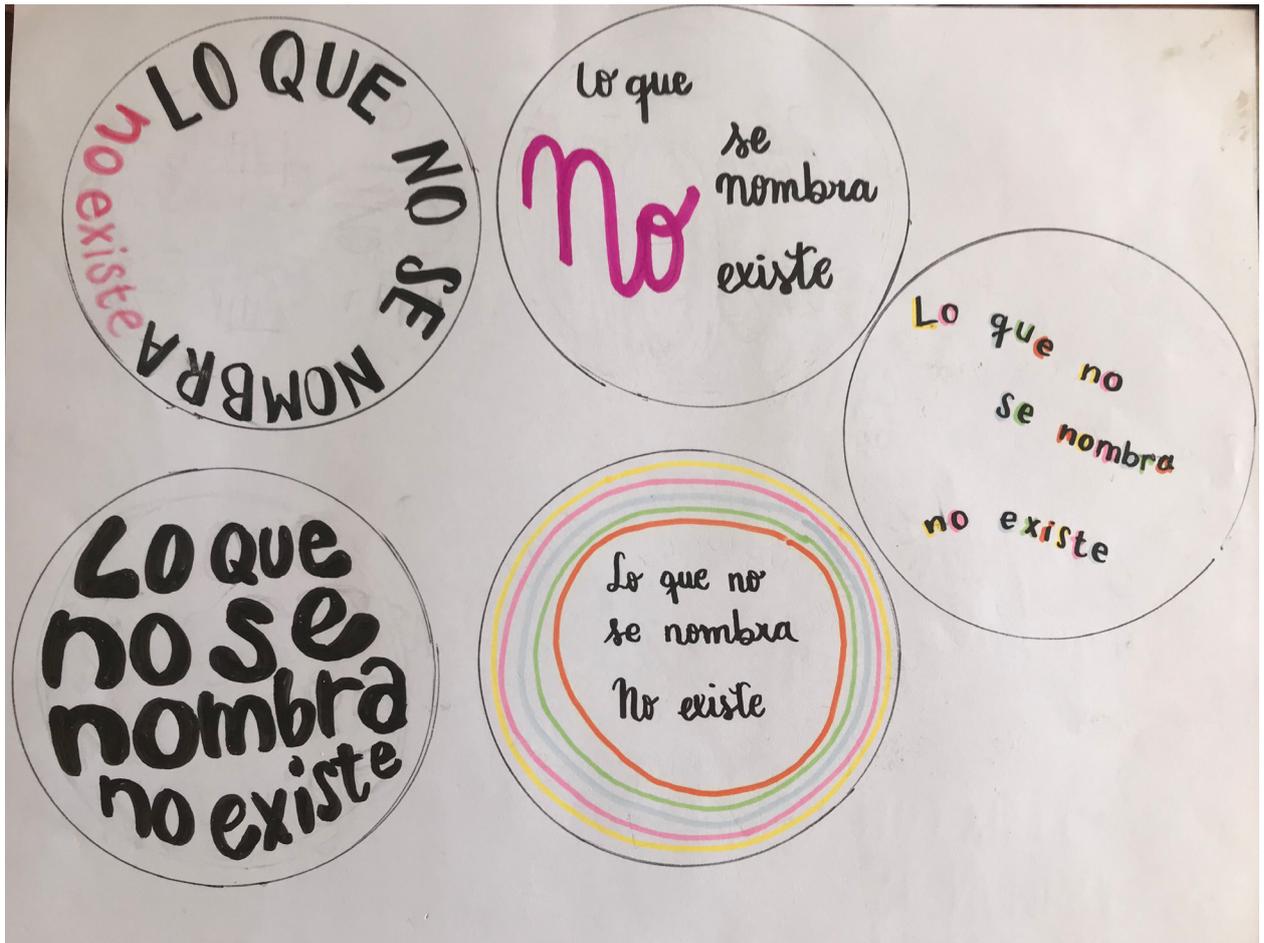
La técnica para la creación de las composiciones parte desde el trabajo análogo con lápiz y papel, para luego una vez terminado el boceto que logra satisfacer lo proyectado se lleva a formato vectorial dibujando los contornos y adaptándolo a las formas que se necesitan para finalmente ser estampado en las piezas de cerámica, a través de calcos cerámicos

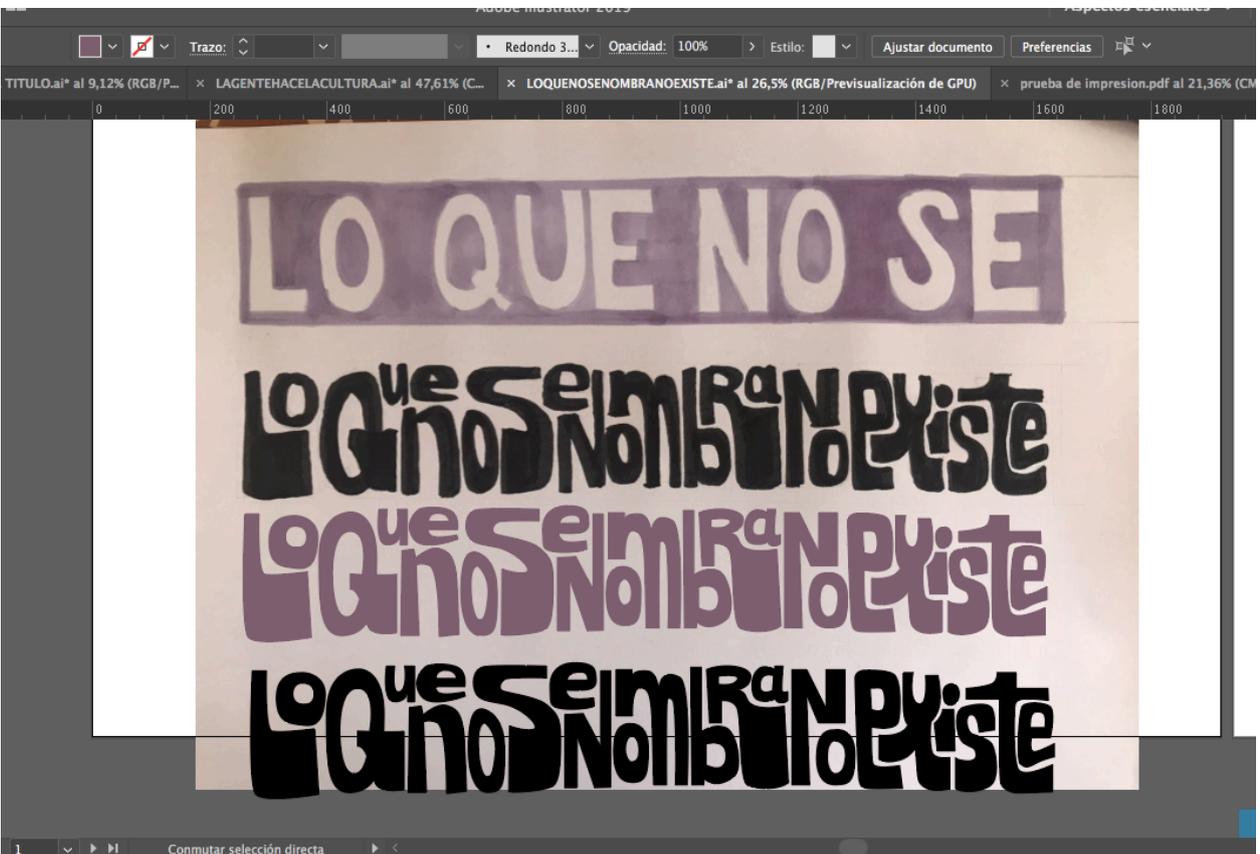
En cuanto a la paleta de colores, inicialmente se trabajó en letras negras sobre fondo blanco más que nada por temas prácticos, ya que el papel que se utiliza para bocetear es blanco al igual que las tazas de porcelana y el color negro es el que ofrece el mayor contraste y neutralidad. Para la creación de los calcos, en un principio el ideal era que las letras fueran de color morado (color por excelencia del feminismo), magenta y verde, sin embargo el

color morado no está disponible en Chile para su impresión sobre las piezas de vajilla, por lo que se cambió el morado por celeste, quedando finalmente en celeste, rosado y verde.

A continuación se detallan los procesos de creación:

Lo que siempre ha existido
no tiene nombre

STAND
FOR
OUR
QUESTIONS

LA
LA

LA GENTE
HACE LA
CULTURA

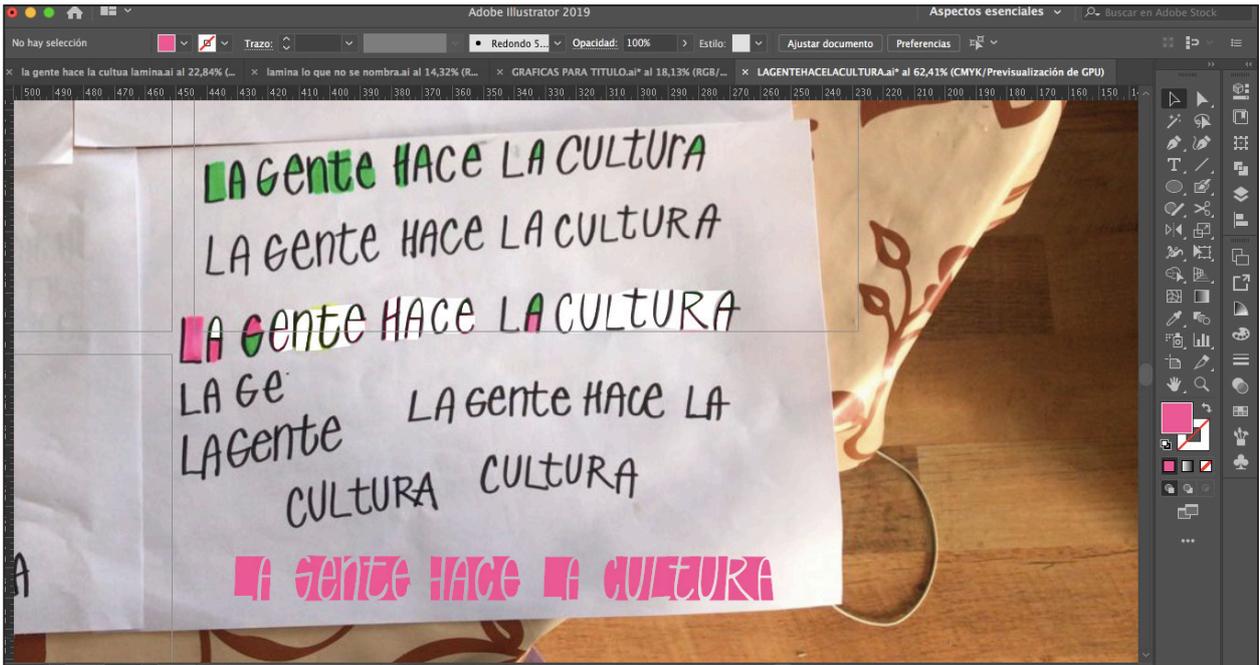
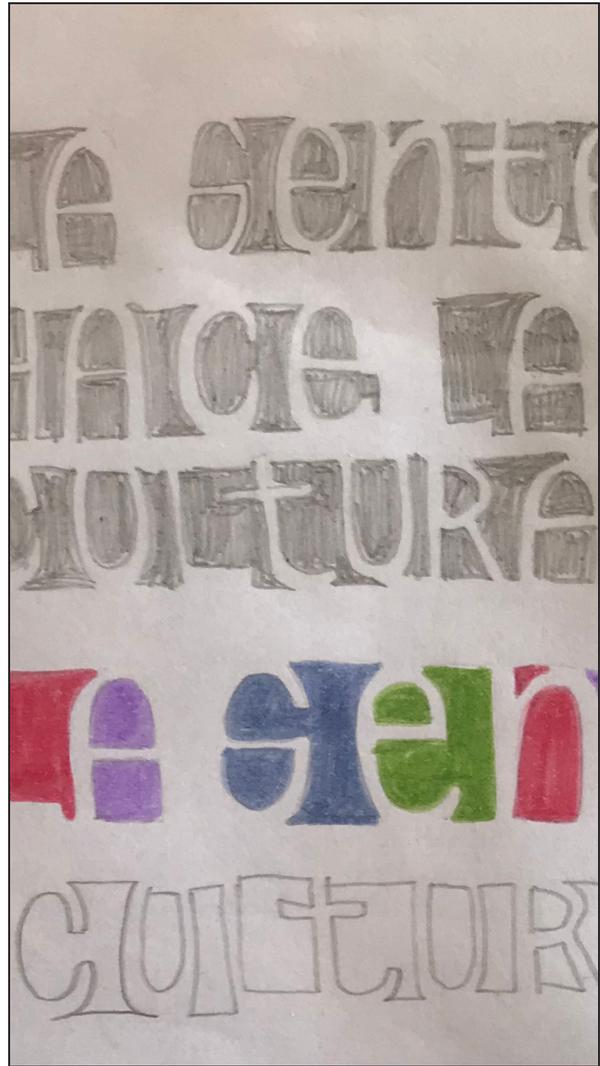
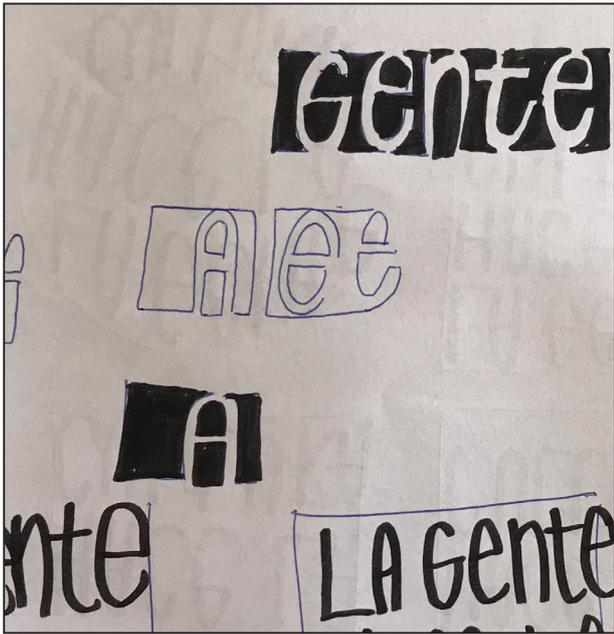
LA GENTE
HACE LA
CULTURA

LA

La GeT

LA GENTE

LA GENTE
HACE LA
CULTURA

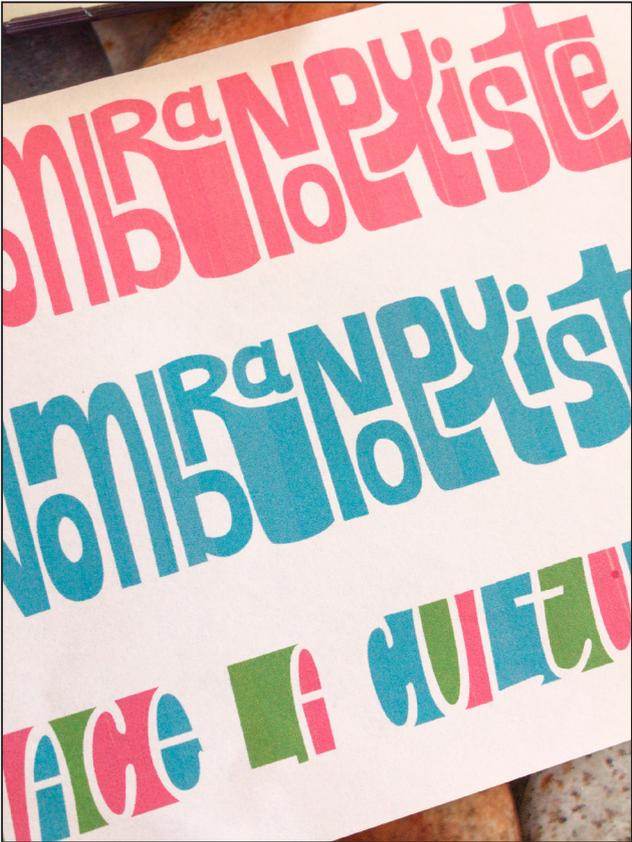
A GENTE HACE A CULTURA A GENTE HACE A CULTURA A GENTE HACE A CULTURA

■ A gente *HACE* ■ A CULTURA

Prototipado

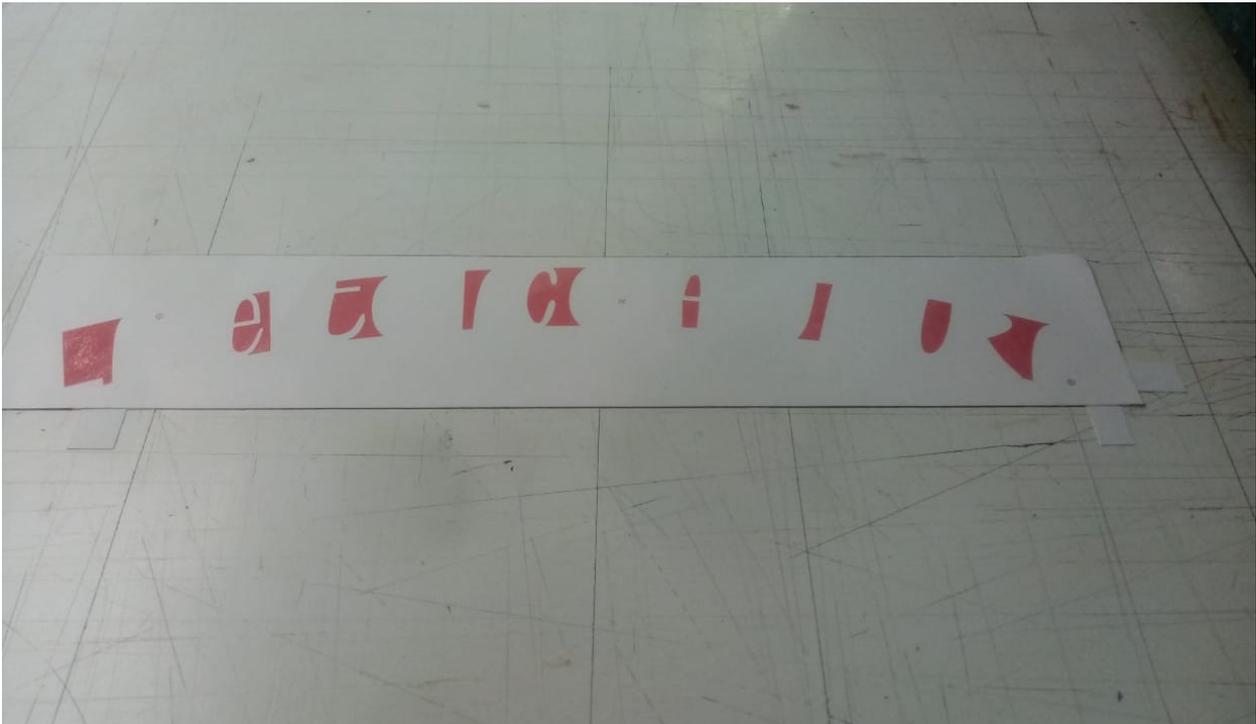
Proceso de estampado

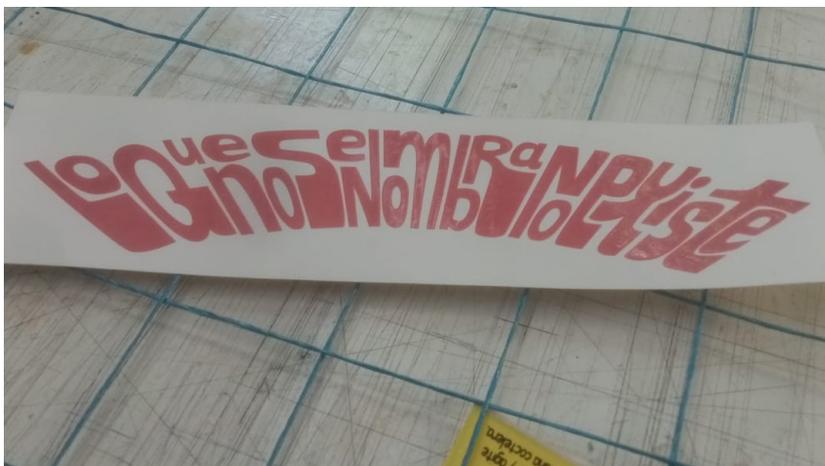
Para los prototipos se utilizó papel pegado sobre tazas y platos. A continuación se detallan los procesos de prototipado:

El proceso de estampado se llevó a cabo a través de calcos cerámicos, esta técnica fue elegida por tener un mejor acabado y durabilidad.

Conclusiones

Conclusiones y proyecciones a futuro

A continuación se detallan los procesos para la preparación del estampado, partiendo desde la quema del bastidor y confección de los calcos

Como se mencionó anteriormente, la función que cumple la mujer se repite, es la que enseña, cocina, trabaja realiza tareas que son fundamentales en la vida diaria de la familia, es una guía espiritual, Encontrar ejemplos donde se manifieste el pensamiento femenino a través de la escritura, aplicando color y forma, si existen, ahora bien, desde el siglo 18 en adelante, se observa una evolución en el concepto de lo femenino y los derechos de la mujer, queda demostrado a partir de carteles, graffitis, asimismo el contenido de los mensajes, poseen una profundidad que invita a la reflexión., De acuerdo a los objetivos y en virtud lo estudiado, es posible sostener que las letras no transmiten por sí solas, sino en su conjunto, éstas se pueden intervenir, deformar, cambiar conservando sus trazos esenciales, donde el receptor descubre el contenido intencionado (premeditado), que lo lleva a conversar y reflexionar sobre temas de género, políticos sociales y otros. Todas las personas que usen platos tazas y/ o la vajilla en general, se quedarán con un asunto en que pensar.

“El lenguaje crea realidades”, entonces, en la medida que se creen mensajes interesantes y motivadores, es posible modificar (aunque suene pretencioso) tradiciones culturales, desde la vajilla que es usada por la totalidad de las personas.

Siempre que se come en grupo, se comparte, por lo tanto el tema, está ahí, para ser descubierto, interpretado y reflexionado, sin que el receptor perciba que está siendo abordado desde el diseño, para que

los prejuicios tardan en llegar a los planteamientos subyacentes.

La idea es que llame la atención a la vista por su forma, por ejemplo en el caso de la frase “Lo que no se nombra no existe”, su apariencia de bloque o parche ,formado por varias letras que se ensamblan como ladrillos de una pared, donde se altera la línea de lectura gracias al movimiento y dinamismo de las letras, proponiendo un desafío al lector.

En definitiva, los temas de género desde un tiempo a esta parte, han sido relevantes, pero no se les ha otorgado la importancia que realmente poseen y este trabajo abre una posibilidad ,para llegar masivamente a través del diseño a todos los lugares, resignificando los mensajes en una sociedad caleidoscópica, que avanza en este tema lentamente en el tiempo.

Con respecto a las Proyecciones a futuro de este Trabajo es altamente factible completar el juego de vajilla: agregar plato de fondo, plato hondo, plato bajo, algún bowl o salsera, seleccionar más frases y crear más composiciones bajo los mismos principios e imaginar que otra sociedad es posible, cuando se puede aportar desde lo cotidiano y llegar a todas las personas.

Referencias Bibliográficas

Bibliografía

AGUILERA FERNÁNDEZ, C. (2015). El paisaje azul de Lozapenco. De lo cotidiano al imaginario, estudio exploratorio del plato modelo Willow de la fábrica de cerámica chilena Lozapenco. Disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/141152>

BELL HOOKS. (2017). El feminismo es para todo el mundo. (Agustí, B.E., Lozano, L., Moreno, M., Puertas, M., Vega, S., Trad.). Traficantes de Sueños. (Obra original publicada en 2000).

Sánchez Prieto, Ana Belén (2010). LA EDUCACIÓN DE LA MUJER ANTES DEL AÑO 1000. ¿ES DHUODA UN CASO ÚNICO? Educación XX1, vol. 13, núm. 2, 2010, pp. 69-94

ECHAVARRÍA QUINCHÍA, M. (2003). Introducción de criterios de diseño en la configuración de objetos cerámicos en artesanía contemporánea en Bogotá. Universidad de los Andes.

GIL, S., DÍAZ, C., & DEMA, S. (2013). Feminismos contemporáneos en la crisis del sujeto. Hacia una política de lo común. Díaz, Capitolina y Dema, Sandra, Sociología y género, España: Biblioteca Universitaria de Editorial Tecnos.

GUERRERO, C. (2005). La greda en la mesa gourmet. Vajilla para la alta gastronomía chilena.. Disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/100606>

GUTIÉRREZ, María Laura. Entre las intervenciones feministas y el arte de mujeres. Aportes, rupturas y derivas contemporáneas de los cruces entre arte y feminismos. Asparkía. Investigación feminista, 2016, no 27, p. 65-78.

HUERTA, RICARD. (2014) La jerarquía de la mesa y el diseño de la vajilla como elementos de educación artística desde la cultura visual.

LÓPEZ, BEATRIZ.(2004). Arte terapia. Otra forma de curar. Educación y futuro. revista de investigación aplicada y experiencias educativas

MANFREDINI, A. (2016) De la letra al símbolo

MORENO, JOSÉ IGNACIO (2013) Mujeres escritoras del Renacimiento y Siglo de Oro español. <https://www.aceprensa.com/sociedad/mujeres-escritoras-del-renacimiento-y-siglo-de-oro-espanol/>

PÉREZ SANTOS, TATIANA (2018). Educación social, arte urbano, graffiti y activismo feminista.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, Madrid, España

Tienda del Museo(2022-2024). <https://www.tiendadelmuseo.com.mx/producto/figurilla-mujer-escriba/>

WILLEN, B., & STRALS, N. (2009). Lettering & Type (1.a ed.). Princeton Architectural Press.