

Menos machos, mejor masculinos.
Novela gráfica sobre acciones violentas a las masculinidades

Elaborado por
Camilo Andrés Rojas Cruz

Trabajo de grado para optar por el título de Licenciado en Artes Visuales

Director de Trabajo de Grado
Diego Germán Romero Bonilla

Línea de Investigación
Cultura Visual

Modalidad
Investigación-creación

Universidad Pedagógica Nacional

Licenciatura en Artes Visuales

Bogotá D.C

2024

Resumen

El presente documento es un trabajo de grado elaborado como requisito para optar por el título de licenciado en artes visuales enmarcado en la modalidad de investigación creación. Se centra en abordar los temas de violencia normalizada en la cultura y sociedad en torno a la construcción de la masculinidad, esta es una de las mayores características que tiene el patriarcado, la cual se basa en otorgarle una legitimidad de tratos violentos en la crianza tanto de mujeres como de hombres. En este trabajo de grado se abordan las violencias ejecutadas a las masculinidades desde diferentes entornos y contextos, como el sexual, la heterosexualidad, el patriarcado, la hegemonía, el sexismo, etc., analizándolo desde diferentes campos de estudio como el feminista, masculinidades liberadas o nuevas, temas de género, entre otros. Estos campos de estudio mencionados anteriormente abordan las masculinidades que rompen con la construcción hegemónica y patriarcal que nos impone la sociedad, estas son nombradas en el trabajo de grado como las masculinidades liberadoras, también conocidas como nuevas masculinidades. Esta temática se convierte en un cómic el cual es elaborado, recopilando historias en contextos cotidianos lo cual se vuelve el insumo narrativo para generar una novela gráfica que consta de varios cómics, en cada ejemplar se recrea una historia de forma creativa e ilustrativa con algunas acciones violentas que se han normalizado en la sociedad ejecutadas a una identidad masculina en complemento este documento analiza y problematiza la construcción masculina hegemónica, machista y patriarcal. Este documento no incluye el primer volumen de cómic “*Masculinidad versus Patriarcado Vol. I*” de la novela gráfica, pero podrá encontrarse en un link que brinda el acceso gratuitamente (<https://www.calameo.com/account/book#>) en el trabajo de grado contiene imágenes del proceso, bocetos, y extracciones del comic, también en el montaje para la sustentación, recorridos y otros eventos, se entregaran ejemplares y otros se encuentran expuestos, con el fin de permitir la distribución de este primer ejemplar de una forma física y abierta, retomando algunas tradiciones y adentrarnos en el mundo del cómic. Posterior a la entrega de este trabajo de grado, se buscará la forma de digitalizar y compartir la novela gráfica en diferentes canales virtuales y físicos.

Palabras clave: Masculinidades liberadoras - Patriarcado - Violencia - Novela gráfica - Comic

Tabla de contenido

Introducción.....	04
Nota al lector	10
Capitulo I. Género y Masculinidad: construcción social.....	11
Capitulo II. Heteronormatividad un círculo vicioso.....	23
Capitulo III. Violencia de Género: ¿En dónde estoy?.....	33
Capitulo IV. Proceso y Modos de creación	39
Mapa del montaje	67
Conclusiones.....	71
Bibliografía.....	75

Introducción

En este documento se aborda el tema de las masculinidades y cómo estas también se ven vulneradas en acciones cotidianas y normalizadas. Durante el desarrollo del documento mencionaré y tendré en cuenta las luchas por la igualdad de género que tienen diferentes campos de estudio como el feminismo, las masculinidades disruptivas y algunas lecturas de temas antropológicos. Este trabajo busca poner en tensión la violencia ejercida a unas masculinidades que fracturan la construcción de hegemonía patriarcal que se mantiene en nuestra sociedad.

A lo largo del proceso de formación en la Licenciatura en Artes Visuales y gracias a las experiencias personales atravesadas durante este tiempo, me cuestiono por mi masculinidad y la posición social de los hombres. Encuentro diferentes masculinidades, estructuradas por comportamientos socioculturales, etnia, clase social, ubicación geográfica, religión, entre otras, que aportan a la definición de cómo ser *hombre-masculino* y donde también se generan rupturas a dicha construcción hegemónica masculina.

Es así que en el presente trabajo de grado, abordo los temas de construcción de las masculinidades hegemónico-patriarcales y disruptivas, revisadas desde las teorías feministas las cuales enmarcan el término de masculinidades liberadas, lo que se amplía a lo largo del documento, dicha construcción de hombría y masculinidad se analiza desde diferentes posiciones socio-culturales territoriales, económicas, académicas, entre otras características, estas vinculadas a mi experiencia, situándome como un hombre, heterosexual, pero el cual después de abordar la pregunta ¿Cuál es mi posición como hombre en la sociedad y por qué? Me surge la necesidad de analizar mi posición de hombre cis-heterosexual en el territorio en el que habito, es decir, la ciudad de Bogotá. Este documento analiza situaciones cotidianas donde la construcción machista y hegemónica violenta otra masculinidad; todo ello, con el fin de cuestionar los estereotipos de masculino que se imponen culturalmente en Colombia, específicamente en Bogotá y, con algunos vistazos a los contextos de Medellín-Barranquilla-Cartagena, ciudades donde habité por un tiempo corto, que lógicamente han

permeado mi experiencia, y que vínculo con trabajos desarrollados desde hace tiempo sobre la igualdad de género.

Para revisar las construcciones de masculinidades de mi entorno, partí de un ejercicio de escucha activa, y muy espontánea, de conversaciones, momentos, reuniones, parches o actividades sociales en diferentes grupos que habitaba y algunos en los que aun habitó, como lo son grupos de amigos/as en la universidad, situaciones casuales en hospitales, reuniones familiares, grupos de estudio, parches de trabajo, entre otros, con el fin de encontrar coincidencias y cuestionar particularidades en el comportamiento de los sujetos masculinos. La escucha activa se emplea acá no tanto como una técnica investigativa de recolección de datos en sí misma, sino como precisamente enuncié al inicio del párrafo, una actitud de estar atento a la deriva de conversaciones y situaciones relacionadas con el tema. Durante la escucha fui percibiendo situaciones de vulneración o violencia hacia las masculinidades disruptivas o las que de cierto modo desafían la construcción heteronormada de hombre, sin tener que reconocerse o identificarse como disruptivo, de esta forma la violencia se vuelve una acción repetitiva en la construcción de las identidades masculinas, influyendo en el comportamiento y la construcción de identidad de los hombres en la cultura y sociedad colombiana, desde la experiencia que sostuve en los territorios mencionados y algunos textos que abordan este tema.

A partir de esta información recopilada, selecciono un número pequeño de historias, las cuales reúnen características específicas, como eventos de violencia, representación de comportamientos violentos, construcciones hegemónicas, patriarcales y construcciones de masculinidades liberadas. Este material lo intervine creativamente desde las historias adaptando lo narrativo, reestructurándolo para generar mayor drama, convertir las historias reunida en una narración gráfica, además de suminístrame el contenido para crear una novela gráfica que busca contar las situaciones de un grupo de hombres que fueron violentados en diferentes contextos socioculturales.

Esto también me permitió, vincularme no solo desde mi experiencia como hombre, si no desde una perspectiva analítica a lo complejo de las violencias, además de la amplia

variabilidad que existe de violencias en torno a la construcción de lo masculino, desde la vinculación en lo social como los colegios, grupos sociales, relaciones de pares, vínculos familiares, hasta la relaciones un poco más individuales como lo sexual o crecimiento biológico del hombre, realizar la escucha activa me permitió conocer más de este amplio espectro de violencia que conforma la construcción de lo masculino socialmente.

En particular, frente a los escenarios donde apliqué esta escucha, atendí lo sucedido en entornos de conversaciones familiares entre personas de 20 a 60 años, en estas, me enfoqué en afirmaciones, comentarios, acciones machistas y se promovía la violencia el ejemplo de mi padre en diversas situaciones donde golpeaba a mi madre, como lo era mi tío con violencia verbal hacia su familia, la cosificación de la mujer y el hombre por primos, entre otros ejemplos; estas mismas características también las encontré en grupos sociales en la universidad con estudiantes de diferentes facultades, sin embargo, en estos entornos, también se generaban conversaciones reflexivas en torno a estas mismas dinámicas como lo era con mi tío materno, primas que son graduadas pregrado y algunos grupos de la universidad, lo que me enfrentó a la desigualdad de estudio y oportunidades.

Las conversaciones en otros contextos como los hospitales, se gestionó de forma diferente, debido a mi Diabetes Mellitus tipo I, paso parte de mi vida en hospitales, es por esto que mi frecuencia hace que el personal de ciertos centros de salud me reconozca, así que el personal en medio de charlas durante recuperación me contó diversas situaciones. También con otros pacientes durante la recuperación en estos espacios no se tuvo preparación o guion de preguntas, fueron conversaciones donde se abrió la confianza de diversidad de género, etnia, religión y posición sociocultural, además de ser una charla fluida, casual entre los participantes, después al llegar a mi casa y leyendo sobre teorías feministas inicio mi cuestionamiento por la diversidad de situaciones que como individuo atravesé o personas cercanas me contaron, con un alto grado de repetitividad sobre la violencia impuesta para la construcción de la identidad masculina y reconocer las masculinidades que cuestionan ese hombre.

Una vez seleccionado un acerbo de experiencias significativas para mi proceso, cruzando fragmentos de historias, personajes, situaciones, sensaciones, intuiciones creativas, para proceder con la elaboración de la novela gráfica, lo cual recopila uno o más cuadernillos de comic con las historias ilustradas. En paralelo al proceso creativo, inicié la construcción y redacción de este documento, que reflexiona la investigación-creación planteada y la relación que mantiene esta exploración con las masculinidades en contextos sociales e individuales, durante el proceso creativo de selección de las historias que me iban a servir como recurso para crear, intervenir y recrear las historia.

En la representación de las historias, los individuos violentos se enmarcan en una construcción de una masculinidad hegemónica que sirve al patriarcado y que ejerce relaciones de poder permanente, definiciones que abordaré en el documento, también se ven representadas en las masculinidades que se violentan, una construcción diferente aclarando que el ejercicio de modificar nuestra masculinidad es algo en constante desarrollo existen algunas particularidades que señalan una transformación en el pensamiento masculino, como lo es la identificación del patriarcado, de la violencia simbólica, de género, física, psicológica, entre muchas más, que al momento de reconocer se pueden mitigar y transformar, esta información se ampliará a lo largo del documento.

De esta forma, el trabajo de grado genera una herramienta didáctica, para cuestionar prácticas violentas interiorizadas en masculinidades heteropatriarcales, mediante la creación del primer volumen de una novela gráfica, con el fin de generar reflexiones críticas sobre este tema de cómo se producen violencias entre los hombres.

Este trabajo de grado se desarrolló en el marco institucional de la Universidad Pedagógica Nacional, en la línea de profundización de Cultura Visual, la modalidad de Investigación-creación. Esta área de trabajo busca analizar la mediación e influencia de las imágenes en la construcción de identidad e incluso en los comportamientos de los sujetos en una sociedad. Este campo de estudio es una base para realizar la parte creativa del trabajo de grado, en la cual reviso la construcción de mi visualidad a partir de materiales gráficos, cómics, discursos

de género (en concreto las masculinidades), la violencia, noticieros, películas, entre otras.

Donde recolecto mi formación visual, lo que me aporta como insumo para crear el contenido de la novela gráfica y adentrarme en la cultura visual, no solo como consumidor, sino también como productor, resaltando que la cultura visual también es un creador de modelos y estereotipos de cómo ser hombre, lo que individualmente se apropia y se refleja en la identidad que construye cada persona.

Resulta importante resaltar que este trabajo de grado busca abrir un debate hacia un tema poco explorado: la categoría de violencia en este caso ejecutada hacia hombres, lo que abre la pregunta ¿Es violencia de género, una acción ejecutada a un hombre por el hecho de no entrar en los estereotipos de hombre hegemónico? Dicha pregunta se aborda en el documento y aunque no se pueda llegar a una respuesta en concreto, busco dar indicios de cómo abordar este tema y dónde se puede categorizar dependiendo de la experiencia individual del lector. Esto mediado por la creación de una novela gráfica, donde por medio de una construcción técnica creativa se genera un material que busca captar la sensibilidad, emocionalidad, experiencias, reflexiones, atención, opiniones críticas en el espectador.

En el primer número de la novela gráfica que se presenta en el documento, se evidencian diferentes prácticas de violencia ejercida por una construcción masculina hegemónica hacia unas subjetividades masculinas, por ello es importante revisar algunos términos como patriarcado, hegemonía, machismo y violencia de género, que se desarrollarán en el documento. A lo largo de la historia se ha evidenciado la dominación masculina, en una mayor parte con violencia ejercida hacia las mujeres, sin embargo, se ha normalizado y poco analizado la violencia impuesta a la población masculina ejecutada por otros hombres por no cumplir con los estándares y estereotipos de masculinidad creados por la sociedad machista y patriarcal.

La educación es un tema que mantiene una posición relevante, debido a que es un detonante para iniciar por el cuestionamiento de las masculinidades y pulsiones de experiencias

educativas que motivan a realizar este estudio. Desde la Licenciatura en Artes Visuales se discute cómo las imágenes construyen y definen las identidades de las personas a partir de una diversidad de contextos, también resalta la importancia de nosotros como docentes en la producción de elementos visuales que aportan desde diferentes áreas de estudio a la construcción de identidad y de los procesos que existen alrededor de las disciplinas en artes. Teniendo en cuenta estas características, decido construir un material, como la novela gráfica, con facilidad de divulgación y circulación. La novela gráfica cumple estos rasgos y la vinculo directamente con mi pasión por ilustrar.

El resultado se realiza con la ambición de volver la novela un herramienta didáctica, con la que se pueda iniciar cuestionamientos sobre la construcción de los masculinos en la sociedad y la posición que tiene tanto la masculinidad hegemónica, como otro tipo de masculinidades evidenciadas en los entornos socioculturales (información que se ampliará más adelante), un tema que permite revisar la capacidad creativa de generar una herramienta didáctica que puede producir un conocimiento sensible, situado, experiencial y que abre el debate sobre situaciones que compete los géneros y donde los hombres muchas veces nos sentimos excluidos o avergonzados, debido a situarnos en una masculinidad frágil, delicada, divergente, liberada o femenina, lo que en la normativa social no encaja o puede ser diferente frente a otros comportamientos.

Los temas que se han mencionado a lo largo de la introducción son evidenciados en la novela gráfica, en la cual se adaptan historias reales a eventos ficticiales donde se identifican acciones violentas normalizadas en lo cotidiano, ejercidas por construcciones hegemónicas y patriarcales a diferentes individuos, sin embargo, este documento reconoce y analiza las masculinidades que fracturan estas estructuras mencionadas.

Este documento está escrito como memoria, análisis teórico y experiencial del proceso creativo realizado, se dio un orden jerárquico a los temas que se abordan con la intención de brindarle al lector una estructura de orden para comprender los temas abordados desde un problema macro hasta inconvenientes particulares. La información de temas que competen

desde lo macro de las masculinidades a lo detallado y las particularidades de mi proceso de identidad masculina el cual es constante, maleable, social e individual en el transcurso de la vida, descrito en una narrativa poco técnica buscando entregar facilidad en la comprensión.

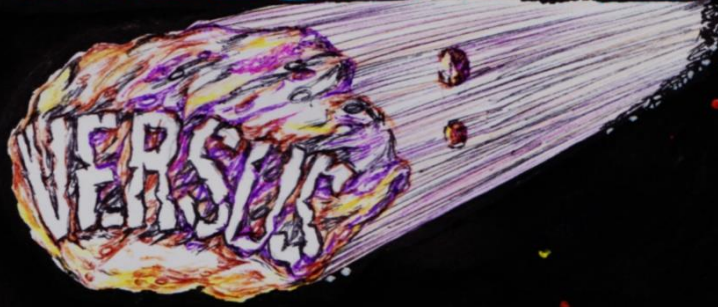
Se divide en cinco capítulos que abordan los temas desde la perspectiva de varios teóricos y la mía, esto atravesado por mi experiencia creativa desarrollada a lo largo de los 2 años que duro la ejecución de este trabajo de grado. En el primero, titulado “Género y Masculinidad: constructo social” me acerco a los temas enunciados desde lo macro que es este concepto hasta algunas particularidades que se manifiestan. El segundo capítulo es “Heteronormatividad: círculo vicioso”, reflexiono sobre la heteronormatividad en la sociedad actual, además de cómo nos manipula para cumplir con ciertos cánones impuestos por la sociedad. El tercer capítulo es “Violencia de Género: ¿en dónde estoy?”, en este apartado se aborda la violencia de género, las preguntas sobre la violencia hacia las masculinidades y algunas preguntas que deja el capítulo para continuar con el debate. El cuarto capítulo, “Construcción y Modos de creación”, reúne toda la experiencia creativa detrás del desarrollo y la ejecución del primer comic de la novela gráfica, las transformaciones que el proceso del desarrollo creativo permitió en mi masculinidad y mi individualidad, además de exponer como se realizara el montaje. Por último, el capítulo cinco “Conclusiones: lo que me queda”, reúne las conclusiones logradas por este trabajo, las preguntas que me dejó todo el proceso creativo, escrito, lecturas, encuentros con el tutor, los compromisos que adquiero como sujeto social y político a punto de graduarme como docente y los aportes a mi proceso individual.

Nota para la persona lectora

El presente documento es un trabajo de grado en la modalidad de investigación-creación. Este proceso proyecta la creación de una serie de cómics que se encuentra en construcción. Para el alcance de este trabajo de grado, teniendo en cuenta lo que implica un proceso en esta modalidad (investigar, reflexionar, ensayar, bocetear, diseñar, errar, escribir, etc.) presento el primer número del cómic adjunto a este documento. El proceso completo de creación, y otros números de este se presentan en el montaje final, presentado durante febrero de 2025, donde se exhibió el proceso creativo y algunos ejemplares.

Gracias.

MASCULINIDAD

PATRIAR- CADO

VOL. I

Género y Masculinidad: constructo social

El trabajo de grado y la recolección de historias que crean la novela gráfica contienen un eje que inicia con concepto de género, el cual se vincula para luego hablar de identidad. Para ello, y con el fin de ubicarlo en mi contexto universitario, me remito al documento *Protocolo de prevención, Atención y Sanción de las Violencias Basadas en Género* (2023) de la Universidad Pedagógica Nacional, que brinda la siguiente definición,

Género: se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiados para hombres y mujeres igualmente se refiere a las relaciones entre mujeres y las relaciones entre hombres. El género es parte de un contexto sociocultural más amplio, como lo son otros criterios importantes de análisis sociocultural, incluida la clase, raza, nivel de pobreza, grupo étnico, orientación sexual, edad, etc. (Universidad Pedagógica Nacional, [UPN], 2023, p.2)

Esta definición nos brinda un acercamiento al concepto, nos ayuda a ejemplificar y situar la palabra mencionada y las situaciones que interpelan la construcción de la identidad de género de un individuo, lo que se demuestra en las historias reunidas para la novela gráfica. Sin embargo, como lo menciona Marta Lamas en la introducción de una compilación que realizó para Universidad Autónoma de México titulada *El Género: La construcción cultural de la diferencia sexual*, centra su atención en cómo el sistema está situado en un registro simbólico que define como ser hombre y como ser mujer, atravesado por los criterios que menciona el apartado de la UPN, los cuales son socioculturales, clase, raza, etc.

Lamas (2003) retoma un término de Rubin el sistema sexo/género, el cual hace referencia a un conjunto de acciones que una sociedad acoge para convertir la sexualidad biológica en una producción humana, dividiendo la sexualidad biológica en hombre y mujer, enfocada a diferentes actividades humanas como ya las conocemos: mujeres, procrear, cuidados, hogar, hombre, trabajo, proveedor, etc. Transformando este conjunto de acciones en una necesidad para satisfacer esta sexualidad biológica instaurada.

Lo que me hace cuestionar ¿Cuál es la verdadera diferencia entre los cuerpos sexuados y los

seres socialmente contruidos? Pregunta que no busco responder con este trabajo, pero abre mi mente sobre mi posición como individuo social masculino y me adentra a cuestionar mi posición de hombre en los grupos donde habitó, como lo es mi casa con mi madre, mis relaciones de parejas, mis amistades, grupos de estudio y trabajo, abriendo la posibilidad de cuestionar los temas que abordo en este documento los cuales me motivan a realizar este trabajo de grado y mi continua transformación además de cuestionamientos a lo que hago o porque lo hago como hombre masculino en la sociedad y cultura de Bogotá.

El género es un concepto amplio que, aunque aparece a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XX cuestiona insistentemente las identidades que empiezan a irrumpir el binarismo de género, refiriéndose a lo que socialmente se clasifica en dos únicas formas masculina y femenina. Lamas (2003) menciona que “utilizar la categoría género para referirse a los procesos de diferenciación, dominación y subordinación entre los hombres y las mujeres obligara a remitirse a la fuerza de lo social, y abre la posibilidad de la transformación de costumbres e ideas” (p. 11). Sin duda alguna en el siglo XXI, esta palabra sigue siendo abordado desde la subordinación, la dominación y sobre todo la diferenciación, visto en la violencia simbólica, verbal, física y psicológica que aún sufre las comunidades LGTBIQ+ o las que buscan romper con este término como lo son grupos feministas.

Desde mi posición y agrupando lo mencionado por los documentos, el género es un término construido por las relaciones sociales donde todo inicia como dice Ana de Miguel (2015) en su libro “*el mito de la libre la elección*” donde menciona los ritos o marcas desde nacimiento que nos introducen en el binarismo social del género, por ejemplo, los pendientes en las mujeres, el color rosa y azul en la ropa, los juguetes de cada persona. Lo que corrobora que el género son términos contruidos e impuestos por las relaciones de dominación, los padres sobre sus hijos y terminan de configurarse en el crecimiento con las relaciones entre amigos, parejas y familiares.

Desde lo que menciona De Miguel (2015) en el capítulo “Reacción: la vuelta al rosa y al azul” en todo el capítulo realiza un argumentación y postura crítica de las características que

nos enmarca en un género desde el nacimiento, como en los ejemplos mencionados con marcas físicas como colores, tareas como las domesticas, acciones como los juegos o labores, resaltó que desde la imposición de los padres o el deseo familiar de situar la identidad de un recién nacido en un género no se permite desarrollar una libre elección cuando la persona crece. De Miguel sitúa la construcción del hombre en tres ejes: Fútbol, pornografía y motores, a la construcción de mujer la pone con 4 ejes: la imagen, el físico, el sexo y el amor, características para encajar en una sociedad heteronormal. (Miguel, 2015) indica “sistematizar por donde se estrechan y renuevan los pactos patriarcales, el cuerpo de las mujeres es el libro abierto en que se inscriben las reglas de dichos pactos”, palabras con las que estoy de acuerdo, pero agregaría que también se inscriben estos pactos patriarcales en cuerpos dominados por la violencia de estos ideales, como lo son niños, otros hombres y hasta animales.

En el protocolo, se menciona la identidad de género como una construcción que se ve interpelada por diferentes situaciones y ejes de cada individuo y del contexto social que lo rodea, lo que lleva a cada sujeto a apropiarse de unas características que forman su identidad, para ser más preciso, me remito nuevamente al documento de la UPN, donde indica la siguiente definición acerca de la identidad de género:

Identidad de género: se refiere a la experiencia profundamente interna e individual de una persona, que puede o no corresponder con la fisiología o su sexo al nacer. Incluye tanto el sentir personal del cuerpo, que puede implicar, si así lo decide, la modificación de la apariencia o función física por medios quirúrgicos, médicos u otros, así como otras expresiones de género que incluyen la vestimenta la forma de hablar y los gestos. (UPN, 2023, p. 2)

Desde mi perspectiva y experiencia, siento que la identidad de género se trata de un moldeamiento que estructura la sociedad y la cultura de cada territorio, que encierra unos moldes, cánones, características, comportamientos, estereotipos, apariencia física, entre muchas más características, que lo único que hace es clasificarnos en dos grupos (hombres-mujeres) lo que genera diferencia en diversidad de aspectos y acciones, éstos no deberían

definir un término como identidad de género, aclarando que algunos ideales feministas, luchan por la no violencia ejecutada desde diferentes aspectos en contra de las mujeres, es su principal lucha, sin embargo, estos colectivos como lo son las radicales, eco-feministas, feminismo Latinoamericano, Ciber-feminismo, Feminismo institucional, entre muchos más, buscan una igualdad social, cultural y política entre todos los habitantes vivos de un territorio donde el término género se deje de mirar como una imposición o tan si quiera considerar como término, ya que es uno de los principales influyentes en la división, diferencia entre hombres y mujeres, además de la supremacía de hombres machistas sobre otras personas en la sociedad, para este trabajo Bogotá.

Después de comprender algunas características que rodean la construcción de identidad de género, es relevante situarnos en la época finales del siglo XX para comprender las construcciones de las personas representadas en las historias de la novela gráfica y mi época, lo que me brinda una temporalidad para la comprensión de la identidad de cada individuo y la construcción más adelante de los personajes del primer cómic. Resaltando que cada persona atraviesa situaciones, características y construcciones visuales, como la televisión, radio, publicidad, el entorno cultural, social y las relaciones, lo que influye de forma relevante en la construcción de identidad de cada persona, su forma de actuar y su ser social.

Es desde estas ideas que empieza a surgir el problema que detona este trabajo de grado, situado en cómo es construida la identidad masculina en un contexto colombiano y a profundidad bogotano, donde tomo como base mi experiencia reconociéndome como hombre-heterosexual en proceso de replanteamiento de mi masculinidad. Este trabajo se realiza con la intención de comprender la violencia que se perpetua de parte de los hombres hetero-patriarcales a cualquier otra persona, como lo son mujeres, comunidad LGBTIQ+, entre otras, sin embargo, este trabajo se centra en la construcción de identidad de género masculina patriarcal y masculinidades disruptivas, en las cuales sus bases para constituirse son perpetuando la violencia, esto notado en la recopilación de historias, anécdotas y narraciones escuchadas por mí en los diferentes entornos mencionados, también por mi experiencia, información reflejada en la novela gráfica.

Para abordar la masculinidad bogotana desde mi experiencia, vi necesario organizar y abordar los temas expuestos en cada capítulo, los cuales abordan puntos fundamentales en la construcción masculina experimentado por mis vivencias, debido a que en cada apartado se menciona una etapa diferente de los reconocidos como hombres, donde por influencia social realiza acciones, toma decisiones o sencillamente es impuesto por externos las características que configuran la masculinidad hetero-patriarcal en la sociedad de Bogotá.

Las personas representadas en la novela gráfica son habitantes del mismo territorio, la ciudad de Bogotá. En la creación de personaje, su identidad fue cuestionada debido a romper los parámetros construidos de hombre-masculino en la sociedad, dichas rupturas son evidenciadas en aspectos como el comportamiento, la ropa que utilizan, su orientación sexual, sus gustos o preferencias artísticas, su emocionalidad, entre otras particularidades, que están sesgadas y opacadas por el patriarcado, que nos entrega a los hombres la idea de una identidad masculina agresiva, insensible, con ciertas preferencias en ocupaciones, gustos y colores. Sin embargo, dentro de estas situaciones de construcción de la masculinidad, existe un componente importante y es la relación que se maneja con el territorio, por ejemplo, con el material visual y publicitario, relaciones y conversaciones con personas, música, planteles educativos, entre otros, los cuales manejan una relevancia en la construcción masculina.

Buscando una definición más exacta de masculinidad, me remito de nuevo al *Protocolo de Violencia Basadas en Género* (UPN, 2023), que la define como:

Masculinidad: el término se relaciona con las nociones e ideales percibidos acerca de cómo los hombres deben comportarse o se espera que se comporten en un contexto determinado. Las masculinidades no son solo acerca de los hombres; las mujeres también materializan y producen el significado y las prácticas de la masculinidad. (p. 2).

A partir de esta definición, observo que el género es una categoría basada en las relaciones sociales y experiencia con estas, entendiendo las dos características desde lo cultural, el

espacio en el que se habita construye las personas, en este caso la masculinidad, para ejemplificar las relaciones tenemos las interpersonales, pares, amistades, familiares y de poder, estas últimas desarrollan un papel relevante en la construcción masculina, debido a las imposiciones que se tienen normalizadas en la sociedad y que nos ubican en un costado del binarismo de género, hombre o mujer, masculino o femenino, falda o pantalón, símbolos, colores y muchas más, acciones que afectan el comportamiento social, la toma de decisiones y la posición en la que se sitúe cualquier persona. Desde nuestra niñez copiamos y adoptamos las imposiciones de padres, familiares y personas que nos rodean para construirnos como individuos sentí-pensantes, estos referentes terminan reflejando comportamientos de cómo ser, normativos por y con el fin de cumplir funciones en la sociedad.

Sin ser el tema de esta investigación y trabajo de grado, siento relevante mencionar como abordar la niñez desde mi perspectiva, bajo la experiencia que he tenido. Lo principal sería eliminar el querer identificar como hombre o mujer desde bebe a una persona, se debería omitir los colores o estilos de moda para los infantes hasta que tengan el racionamiento de elegir su vestimenta con los colores deseados, otra acción es eliminar los uniformes de diario de las instituciones educativas dejando solo las sudaderas, con el fin de promover un uso de ropa sin orientaciones de género. Por último, brindar la información necesaria sin prohibiciones, censuras o precocidad de tiempo explicando el cuerpo, el desarrollo del mismo, la sexualidad con las diferentes opciones, características y definiciones que como persona se puede elegir en el momento que cada cuerpo lo decida. Aclaro que es mi opinión, de cómo abordar la niñez.

Para enfocar el tema de la construcción masculina es necesario aclarar que existen varios modelos de referencia masculinas, los cuales varían en su comportamiento e ideal como individuo masculino social. Durante el texto abordaremos algunas masculinidades como Hegemónica-patriarcal, masculinidades liberadoras, nuevas masculinidades, masculinidades disruptivas, centrándonos en las dos primeras importantes para realizar el análisis y desarrollo de este trabajo. Iniciaré por mencionar la masculinidad "*Hegemónica*", entendiéndola como una construcción dominante y de poder sobre otras como mujeres, niños, identidades

disruptivas, masculinidades liberadoras, entre otras, es decir, una construcción masculina que cree ser superior sobre los otros miembros pertenecientes a una comunidad.

Por estos motivos y notando la interpelación del tema en mi vida, destaco la revisión social de las masculinidades, donde existen prácticas expuestas por los individuos, donde estudios y socialmente se validan para definir la masculinidad, buscando homogenizar los comportamientos de los individuos de la sociedad. Situándolo en Bogotá, notamos la homogenización en jugar fútbol para hombres desde pequeños, si no existe este gusto existe un rechazo social y muchas veces del padre, otro ejemplo, la comunicación con las mujeres desde pequeña con orientación superior y de ellas servir a el hombre, esto visto en los diferentes núcleos familiares que visito y en las escuelas o colegios rurales o la periferia, sin generalizar. Abordando las masculinidades desde los estudios de género, sociales y antropólogos, el autor Joan Sanfelix Albelda, en su texto *las nuevas masculinidades, los hombres frente al cambio en las mujeres*, menciona que a partir de los comportamientos de los hombres en la sociedad existen cuatro categorías de masculinidades, donde Albelda (2012) busca agrupar a los hombres en estas definiciones:

- Masculinidad hegemónica: es la practicada por los varones heterosexuales que monopolizan el poder, el prestigio y la autoridad legítima.
- Masculinidad subordinada: Hace referencia a masculinidades divergentes de la posición de poder hegemónica de los varones. Se suele asociar a los homosexuales o a los “afeminados”.
- Masculinidad cómplice: Es la masculinidad silenciosa que no forma parte de la minoría hegemónica pero que disfruta de las ventajas del sistema patriarcal con la sumisión de la mujer (los denominados dividendos patriarcales).
- Masculinidad marginada: Se suele relacionar con los grupos étnicos minoritarios y frecuentemente marginados: negros en los EE. UU, También a los individuos con conductas delictivas o patológicas como pederastas. (Albelda, 2012, p. 23)

Las definiciones de Albelda (2012) son un leve acercamiento a los comportamientos reflejados en la sociedad, agrupándolos en un corto número de características específicas,

aclarando que deja por fuera variaciones las cuales se centran en las construcciones masculinas disruptivas, como lo son las nuevas masculinidades, las masculinidades alternativas o las liberadas, entre otras, las cuales las abordare en los próximos apartados.

Albelda (2012) nos brinda ejemplos de las masculinidades hegemónico-patriarcal las cuales buscan dominar a nuestro alrededor y que se replican con el paso del tiempo, estas se ven reflejadas y algunas representadas en la novela gráfica, las cuales cuestionan y debaten mi construcción y de las personas que inspiran los personajes en la narración. Desde lo mencionado, las experiencias recogidas en los relatos para la creación de la novela gráfica sumando mi experiencia, decido realizar la creación de los personajes violentos basado en una masculinidad Hegemónico-Patricarcal, desarrollando este segundo término en el próximo capítulo. La construcción de estos personajes varía en cada historia representada, como también su comportamiento, pero representado la hegemonía y el patriarcado sobre los otros personajes.

Sin embargo, estos términos dejan a la ambigüedad la definición de cómo debe ser o no una masculinidad disruptiva o que rompa la construcción dominante mencionada, debido a que no se define qué es lo disruptivo o cuales son los parámetros para empezar a cuestionar esa homogenización que nos han impuesto con la definición de cómo ser hombre o masculino dejando de lado las construcciones disruptivas, divergentes o subordinadas.

Es por esto que Javier Omar Ruiz Arroyave, en su texto *Masculinidades posibles, otras formas de ser hombre* (2010), habla de tres formas de llamar a las masculinidades que buscan romper con los comportamientos tradicionales, patriarcales y hegemónicos. Arroyave (2010) habla de las nuevas masculinidades, las masculinidades alternativas y masculinidades liberadoras, este último es donde quiero centrarme, debido a que según lo expuesto es el término que reúne características de transformación claras, que se busca hacer con los hombres:

Masculinidades alternativas. Es un concepto que va un poco más allá del anterior. Busca señalar que se trata de lograr algo alternativo distinto a lo que se tiene, y en ese sentido es

más preciso el concepto anterior (nuevas masculinidades). Pero igual tiene la imprecisión de no dejar claro en qué línea es lo alternativo, ya que lo puede ser en “positivo” o en “negativo”, aunque el concepto en sí proyecta la idea de un algo mejor o un algo completamente distinto. **Masculinidades liberadoras.** Este concepto ha tenido más bajo perfil, pero social y políticamente hablando es más potente para indicar que la dirección hacia donde apuntan los ejercicios de transformación de las construcciones de género (y las demás), **es hacia un cambio en las relaciones lógicas de poder.** Es un concepto que se nutre de las corrientes de Educación Popular (Educación liberadora), y de las experiencias sociales y políticas de los años 60 y 70 (Teología de la liberación, liberación femenina, movimiento de liberación homosexual, movimientos de liberación social). En Colombia ha sido empleado por Funsarep en Cartagena, por el Colectivo Hombres y Masculinidades, y por el autor de este texto en varias intervenciones y escritos. (Arroyave, 2010, p. 74 - 75)

A partir de estas definiciones y buscando también definir mi masculinidad sin querer encasillarme, con la intención de buscar una guía en términos que exploren mi comportamiento y pensamiento masculino, opto por utilizar este término a lo largo de este documento, no sin antes aclarar que las masculinidades liberadoras, son una construcción masculina sensible, no violenta, en un proceso constante de evolución y cambio, debido a que no hay un amplio volumen de referentes entorno a como debe ser el comportamiento de lo masculino. También desde mi perspectiva y experiencia, cuando nacemos sin elección nos construyen como un masculino hegemónico-patriarcal, así nuestra familia no lo sea, la sociedad se encarga de posicionarnos con esas ideas, hasta cuando alcanzamos el reconocimiento de estos términos mencionados y la violencia que accionamos como hombres cuando iniciamos nuestro proceso de cambio, esto lo he podido observar a partir de mi reconocimiento para realizar este trabajo de grado y la escucha activa, reuniendo, recopilando lo mencionado por grupos y luchas feministas sobre el desarrollo que deben tener los hombres como individuos socioculturales y habitantes de una sociedad.

El estudio de la construcción de las masculinidades liberadoras es un cuestionamiento que surgió hace varias décadas y, por consiguiente, su desarrollo a la actualidad es relevante, donde a partir de las teorías feministas se dio inicio a producir una relación entre los géneros

más igualitaria. Dentro de esta deconstrucción, la cual busca transformar desde lo instaurado ya por la sociedad y los modelos clásicos, en unos individuos que piensen su posición social, su comportamiento además de su identidad masculina, el feminismo es quien inicia con estos cuestionamientos con un número muy pequeño de aliados masculinos, pero más adelante encontraron una mayor población masculina que se acoplan a esta idea, bell hooks, en el libro *El Feminismo es para Todo el mundo*, fue mi primer acercamiento a desarrollar la idea de una construcción de identidad masculina disruptiva, además el texto habla sobre las masculinidades hegemónicas y promueve el cuestionamiento del posicionamiento social del hombre.

Hablar de la construcción de identidad masculina de un agresor, refiriéndome a los casos de la construcción de personajes violentadores para la novela gráfica, es un tema que tomo para enlazar los contextos de los individuos agresivos, sin embargo, las identidades violentas son construcciones de superioridad adoptadas desde el Patriarcado, afirmación que comparto con hooks, “la masculinidad patriarcal enseña a los hombres que su conciencia de sí mismo y su identidad, su razón de ser, reside en su capacidad para dominar a otros y otras” (hooks, 2000, p. 96), de esta forma identificar que los hombres no son culpables de la construcción de esa identidad, por el contrario es una réplica de los comportamientos sociales, constituida desde miles de años la cual detona la gran mayoría de violencia y reúne estas características en el patriarcado.

Sin embargo, es por esto que empieza a pensarse la construcción de masculinidades disruptivas, mencionadas por las autoras de diferentes formas en textos como “*De quebradores y cumplidores*” elaborado por Mara Viveros, “*Balones Fuera*” realizado por Mariana Subirats – Amparo Tomé o “*Hackeando el Patriarcado*” por Monserrat Borx, además de los mencionados en este trabajo de grado y muchas más, que tienen grandes aportes para repensarnos las acciones y posiciones de los hombres, pero con un gran problema poco leídas y exploradas por los hombres lo que no permite una transformación amplia. También son pocos los hombres que lideren estudios que aborden este tema, es

importante reconocer la situación y como individuo masculino realizar acciones que cuestionen el patriarcado y la diversidad de prácticas que este conlleva.

Estos textos y las conversaciones con compañeras fueron un punto de partida para consolidar la idea que se desarrolla a lo largo de este trabajo de grado, donde se busca cuestionar este tipo de construcciones hegemónicas además de brindar una herramienta didáctica que permita una mayor comprensión acerca de los temas que se tratan en este documento y las acciones que se realizan cotidianamente en las cuales sin reconocimiento se sigue perpetuando el patriarcado.

El Patriarcado es un dominio o autoridad que tiene los varones en una sociedad, tal como lo menciona Nuria Varela (2005);

El patriarcado se define como un sistema de dominación sexual que es, además, el sistema básico de dominación sobre el que se levantan el resto de dominaciones, como la de la clase y la raza. El patriarcado es un sistema de dominación masculina que determina la opresión y la subordinación de las mujeres. El género expresa la construcción social de la feminidad y la casta sexual se refiere a la experiencia común de opresión vivida por todas las mujeres. (Pag, 84-85)

Esto se resume en una desigualdad de diversos contextos ante las otras identidades de género, hooks afirma, “activistas feministas visionaras entendieron que los hombres no eran el problema, que el problema estaba en el patriarcado, el sexismo y la dominación masculina” (hooks, 2000, p. 93), estas palabras nos hacen pensar que los hombres pueden ser una construcción diferente a la identidad de género masculina patriarcal o al posicionamiento que tiene un individuo en la sociedad donde claramente a lo largo de la historia le entregamos el dominio, a esta construcción, la cual hemos cuestionado solo desde hace algunas décadas. Para referirme a una definición más concreta, retomo algunas palabras que menciona Arroyave (2020) para referirse al Patriarcado, donde menciona que este término encierra un sistema cultural que organiza todo en la sociedad con la idea de superioridad en el hombre,

validando que es el sexo fuerte, los parámetros de crianza y la relación social de hombres y mujeres, están sujetas a estos principios de superioridad hombre/patriarcal.

Para la construcción de hombre hegemónico-patriarcal en Colombia, me baso en relatos recopilados a lo largo de la experiencia en mi adolescencia, adultez, hasta la actualidad. No describiré la narración de las historias o momentos precisos para no caer en una lectura extenuante, larga y que cambiaría la intención de este trabajo de grado, sin embargo, resaltaré algunas características mencionadas por los protagonistas de las anécdotas las cuales son relevantes para buscar generar un estereotipo de hombre hegemónico-patriarcal colombiano en las personas que leen.

Lo primero que quiero mencionar sin querer jerarquizar ninguna característica o anécdota, también como lo mencione anteriormente residí en varios lugares del territorio colombiano, permitiéndome generar un análisis en mi experiencia el cual comparto en este documento. Empiezo por resaltar que la sociedad colombiana, en especial el territorio cafetero (Antioquia) y la zona azucarera (Cali, Valle del Cauca) son lugares golpeados y regidos por la narco-cultura en Colombia y donde aún prevalece estos ideales, lo que termina desencadenando en la crianza de un hombre violento, autoritario, misógino, que objetiviza los cuerpos femeninos y otros, además de buscar comprar el mundo con dinero, esto distribuido en el país y en específico en estas regiones mediante publicidad, medios de comunicación, novelas, ropa y entre otras. Lo que termina alimentando la construcción masculina del país con mucha más presencia de estos ideales en los sectores mencionados, además de ser común entre los habitantes ver menores con armas, haciendo vueltas como lo llaman sobre todo en los sectores de menores recursos y donde la autoridad la imponen grupos armados.

Otra particularidad surge en la costa caribe de Colombia, hacia los corregimientos de Córdoba y Cesar, sin generalizar ni señalar solo retomando anécdotas de más de 25 conocidos costeños de estas zonas, debido a que mi padre es de Codasis-Cesar y vivimos en otros lugares de esta zona. Los involucrados narraron como entre los 13 y 15 años eran llevados

por familiares mayores a zonas alejadas de lo urbano, donde sostenían relaciones sexuales por turnos con una burra, este acto tomado como rito de iniciación para pasar de adolescente a hombre, convirtiéndose en un orgullo para la masculinidad de la población de estos territorios que aun perpetúan estas acciones. Cabe resaltar que desde mi posición no estoy de acuerdo con este acto, sin embargo, al compartir con estas culturas me di cuenta como estas acciones daban una jerarquización en los hombres, brindándole superioridad a los que realizaban el acto y los que se negaban eran rezagados, como es común en estos lugares también prevalece la misoginia, el macho proveedor, mucha pobreza y poca oportunidad de estudios, con altos números de natalidad en adolescentes y en familias, lo que le da una construcción masculina basada en esta realidad.

Sin embargo, no busco generar señalamientos en torno a ninguna práctica por tal motivo mencionaré algunas características que se repiten en todo el territorio colombiano. Somos, una sociedad con alto consumo de alcohol en mayor porcentaje de hombres, lo que según entrevistas y conversaciones urbanas entre más alcohol toleres más hombre eres, acción de la cual en mi adolescencia hice parte con inducción de mi padre quien me indicaba que tomar alcohol era para hombres, lo que actualmente me hace pensar en la relevancia que tiene la bebida en la construcción masculina además de la normalización que existe. También es importante mencionar el alto número de violencia intrafamiliar, violencia de género, feminicidios, homicidios, maltrato, riñas, violencia verbal, física, simbólica y psicológica que se perpetua en el país, donde Colombia ocupa el puesto 7 entre los 50 países más violentos del mundo, según el *rankig de Armed Conflict Location and Event Data*, publicado el 23 de Agosto de 2024, lo que hace pensar que nuestra masculinidad colombiana hegemónica-patriarcal está regida por todos estos rasgos mencionados.

Retomando el término mencionado por Lamas y Rubin (2003) de “Sistema Sexo-Género”, que termina ejemplificando esta idea de acciones en un territorio, donde hasta hace poco más de una década es cuando comienza a crearse grupos de hombres que cuestionen su posición como hombre en el territorio colombiano, también cuando la literatura que habla de estos temas empieza a entrar al país con mucha mayor libertad pero con poco interés por los

lectores, sin embargo permitió la apertura debates del tema de género, masculinidades, luchas por igualdad entre grupos feministas y hombres acompañantes de estos estudios y abre la oportunidad de sembrar dudas en la población que mayormente debe abordar estos temas la cual son hombres.

Dentro de la novela gráfica se ven representadas algunas de las características de la construcción de una masculinidad hegemónica patriarcal en los personajes agresores. Un tema relevante en la construcción de la masculinidad hegemónica son los rituales de paso, éstos son propios y manejan características singulares según la cultura territorial, son acciones impuestas para que los adolescentes masculinos pasen a ser hombres, según ideales hegemónico-patriarcales. Sin embargo, en la mayoría de lugares estos rituales inician con los acercamientos a la pornografía, también a los pensamientos eróticos, propios de la preadolescencia y la adolescencia, que con el influjo de la cultura patriarcal se permea de sexismo, por el efecto de individuos cercanos como padres, amigos, primos, etc., imágenes e instrumento de fácil acceso que propagan contenido erótico o sexista, como televisores, computadores, revistas y la interacción de cada sujeto masculino con este material, dentro de cada cultura.

Es necesario resaltar cómo en los hombres unos de los rituales más realizados es aprovechar el despertar hormonal de la adolescencia para iniciar al niño sexualmente, con presión social, lo que genera una imposición de una sexualidad en el individuo, no permitiéndole un libre elección, debido a que hay que cumplir con un modelo de sexualidad repetitivo en los jóvenes e instaurado social y culturalmente.

Sin embargo, en la interacción con los materiales conceptuales anteriormente mencionados y la visualidad de cada sujeto, depende de diversas situaciones, como su contexto socio cultural, su temporalidad o generación, sus relaciones interpersonales, entre otras características para la formación de su identidad masculina. Esta construcción de identidad relaciona la experiencia visual de cada individuo, los programas que se ven por los diferentes medios de comunicación que se manejan en la actualidad, además de complementarse con

temas religiosos, étnicos, económicos, políticos y territoriales indispensables para analizar la masculinidad de cada individuo.

Para hablar de la construcción de identidad a partir de imágenes como lo menciona la cultura visual, me remito a lo que menciona Diego Romero (2014) en su trabajo de maestría en Estudios de Género, *X Sujetos: Pornografía y Masculinidades*, capítulo II, “Pornoespectadores”, donde menciona la importancia de la visualidad, sobre la construcción de identidad y el consumo de representaciones generalizadas o estereotipadas tanto de hombres como de mujeres. Se ejemplifican estas representaciones en gráficas como el cómic estadounidense, donde los cánones de cuerpos son sexificados, fóbicos, racistas, otro ejemplo, son los modelos en revistas o televisión estereotipando y encasillando cánones de belleza, lo que nos permea de información normalizándola y que se apropia para la construcción de nuestra identidad. Aclarando que la pornografía nos entrega unas pautas y un tipo de estereotipo cosificado, sin embargo, todos los medios visuales manejan este modelo de pautas, como lo son programas de, realities, revistas, etc.

A partir de estas características que construyen en cada individuo su identidad de género y en este caso una masculinidad, los individuos se ven atravesados por una singularidad y es el paso de niño a hombre, práctica que se ve reflejada en la preadolescencia adolescencia y adultez inicial, donde depende del contexto socioeconómico y cultural para transitar por diferentes dispositivos y rituales de iniciación, donde priman las primeras relaciones de pares, masturbación, pornografía, entre otros. Además, el adquirir masculinidad o un estatus masculino recae en hazañas de fuerza y destreza física, en otros aspectos el rendimiento sexual, donde se vuelve rituales post iniciación y experiencias que deben ser aprobadas y contadas a miembros de las comunidades donde habita el individuo para enaltecer su masculinidad.

Romero se vale del término *Homosocial*, acuñado por Eve Sedgwick, para hablar de la posición social respecto a los individuos violentos de la novela gráfica, Romero (2014)

menciona,

El término homosocial deriva del libro *Between men: English literatura and male Homosocial Desire* de Eve Kosofsky Sedgwick publicado en 1985. En este, la autora reflexiona sobre el papel de la mujer como objeto de intercambio económico/simbólico entre varones. La mujer, como igualmente lo hacen notar Rubín(1986) y De Lauretis (1992), circula como moneda de cambio para afianzar las relaciones entre hombres (Mansfield 2000, p. 94). lo homosocial, o más bien, el pacto homosocial, “fomenta la solidaridad entre hombres en aras de la defensa de la sociedad masculinista en la que las mujeres son súbditas de la misma (Foster 2001, 217). (Romero, 2014, p. 85).

Abordando este término desde la construcción de los personajes violentos en la novela gráfica, son relevantes las nociones masculinas que se dan en la homosocialización y la posición que le dan al masculino dentro de todos los estatutos y regímenes sociales. A partir de la construcción de estos individuos existen unos determinantes o detonantes para convertirse en hombre, mencionados por Romero (2014), que son la crianza del individuo dentro diferentes contextos, la identificación con la figura paterna o materna durante la temporalidad escolar y por último la cultura, reuniendo la infinidad de experiencias y características que existe en esta para construir el hombre, decido tomar esta información como insumo teórico, descubriendo que la construcción masculina no se reduce a estas especificaciones debido a que las realidades son plurales y complejas. Aunque ahora han surgido masculinidades que rompen con la construcción patriarcal expuesta, algunas expresiones culturales en televisión o internet repiten un sujeto masculino cuya auto identificación, formas de actuar y definición de estética están ligados a parámetros de familia heterosexual, monogámica, patriarcal y machista, con variaciones en algunos sujetos que rompen con esta estructura y es un número que va aumentando.

Dentro del trabajo de grado se habla de las masculinidades violentadoras, desde mi experiencia busco describir qué tipo de identidades entran en esta categoría. Son aquellos individuos que tienen acciones de violencia verbal, física, psicológica, sexual, laboral, familiar o de algún tipo, con cualquier ser vivo, no solo la violencia los caracteriza si no la

supremacía que creen tener sobre los otros individuos y la forma en que hace percibir esta hegemonía en su entorno.

De esta forma, empiezo a hablar del concepto masculinidades flexibles, nuevas masculinidades, mal llamadas afeminadas o cómo se les llamará en este trabajo de grado, masculinidades liberadoras, por lo ya mencionado en la p. 10 de este documento. Desde mi experiencia como individuo heterosexual-masculino, empiezo a usar el término de masculinidades liberadoras no solo por la carga histórica de la palabra, también porque desde los sentires y pensamientos que he tenido desde mi posición como hombre en deconstrucción, entiendo que existen acciones como la escucha, la comprensión, el amor, el expresar, el comunicar, entre otras características que comienzan a construir mi definición de este tipo de masculinidad, donde debe primar el bien común, los espacios seguros para cualquier ser vivo y la libre expresión, sin binarismos de ningún tipo.

Las características que menciono para referirme a las masculinidades liberadoras son cambios que se han generado gracias a teorías feministas y acciones de un número mínimo de hombres que se plantearon preguntas de su posición como hombre social, cultural y político. En el capítulo *Masculinidad Feminista*, hooks menciona, “Este es el motivo por el que el movimiento de hombres intentó enseñar a los hombres cómo volver a conectar con sus sentimientos, recuperar el niño interior perdido y alimentar su alma, se crecimiento espiritual” (2010, p. 97), lo que complementa mi definición de construcción masculina, sin desconocer que es un término que sigue en constante evolución para generar una sociedad igualitaria.

Connotaciones que sitúan a la masculinidad desde una perspectiva más sensible con el entorno y consigo mismo, reconociendo sentimientos y emociones que desde una construcción hegemónica se busca reprimir. Dentro de mi experiencia en los espacios que habito reconozco una particularidad en las masculinidades la cual es cómo los hombres buscan esconder su emocionalidad, pero en ámbitos o circunstancias donde se encontraban

con su intimidad o bajo efectos del alcohol donde se desinhibe la vergüenza y la pena del individuo, todo cambia debido a que *puede* desbordar sus emociones.

En casos puntuales como el mío y de mi tío materno, compartimos modelos de crianza similares, en los cuales una mujer fuera es la cabeza del hogar, la proveedora monetaria y las modelos de referencia basado en estereotipos femeninos poco convencionales, persistiendo esta cualidad hasta hoy donde en los hogares que habitamos. Esta característica de algunos hogares, transforma la visión de los hombres que habitan estos espacios debido a que conciben las mujeres con un respeto y connotaciones diferentes a las cuales se promueven en un hogar donde el principal referente es el padre Machista Hegemónico-patriarcal, lo que socialmente genera una violencia de la construcción Hegemónica sobre los demás hombres que no cumplimos con el modelo de familia impuesto por el término que abordare en el siguiente capítulo la “*Heteronormatividad*”.

La crianza en los hogares resulta ser importante debido a que al estar en seminarios de encuentros de masculinidades, encuentros feministas y otros espacios, las masculinidades con quienes pude compartir mencionaban que venían de hogares con mujeres cabeza de hogar y las cuales influyeron en su modelo de crianza, vinculación con el estudio y espacios con ciertas libertades de creencia, sexualidad o forma de vestir, sin querer generalizar debido a que no realice una encuesta lo hablo desde las charlas sostenidas en estos espacios. Por el contrario cuando viví con mi padre las características del hogar eran diferentes, autoritarias, poca libertad a menos que fueran actividades encerradas en lo hegemónico-patriarcal, como beber alcohol, jugar futbol, sentarse en un bar a ver mujeres y dinámicas parecidas, donde evidencia dos modelos de crianza diferentes y que al ser referentes se siguen perpetuando estas acciones, sin embargo, esto solo cambia después de que uno como persona social se cuestiona por sus acciones y como hombre por sus privilegios, los cuales aunque difíciles de comprender son fáciles de reconocer.

Capítulo II. Heteronormatividad un círculo vicioso

La heterosexualidad, es sexista, misoginia, homófoba y adultista. Tiene, además, cuatro características fundamentales: primero, defiende el matrimonio o la pareja estable; segundo, es coitocéntrica, genitalista y reproductora; tercero, interpreta la sexualidad femenina en perspectiva masculina y la hace subalterna y, cuarto, persigue, condena o ignora a quienes se apartan de ella. Esas características pueden encontrarse a lo largo de la historia, incluso antes de que la heterosexualidad fuera creada. En ese sentido y, aunque sea anacrónico, el cristianismo es profundamente heterosexual. A posteriori, la medicina bendice y termina por definir con argumentos psiquiátricos un modelo sexual previo inacabado que aún no tenía nombre. La sexología, primero, y el llamado sexo más seguro, después, se limitan a confirmar (de manera más sutil) lo que el cristianismo diseña y la medicina construye: la heterosexualidad. (Guash, 2000, p. 81)

En este capítulo del trabajo de grado se busca explorar un término macro, podría afirmar que si el humano existiera en otros lugares también buscaría instaurar la “heterosexualidad” o “heteronormatividad”. Aunque son dos palabras compuestas con diferente sufijo, buscan significar casi lo mismo: en la primera se centra en la sexualidad, como la palabra lo indica, en la opción de deseo y práctica sexual de un sujeto; la segunda busca enmarcar unas características determinadas en la sociedad, que regulan la primera. Algunas de estas particularidades se buscarán mencionar y relacionar con el proceso creativo.

Para iniciar el desarrollo de este tema, tomaré el término de heterosexualidad, que encierra dos categorías de sexos: hombre y mujer, algo instaurado social y colectivamente a lo largo de la historia, dicha construcción empieza a inferir ciertos comportamientos en los individuos que nos reconocemos en estas dos categorías, por ejemplo, nuestra apariencia física, nuestra ropa, nuestros genitales, entre otros. Esta heterosexualidad obligatoria social, nos muestra estas identidades como un asunto binario, sin embargo, en la actualidad es una impresión porque realmente no es así, debido a que hoy día cualquier individuo puede identificarse fuera de esa matriz binaria.

Por otro lado, este término se extiende cuando se habla de heteronormativo y empieza a

involucrarse en las labores domésticas y externas, en las actividades que se realizan en la política, en la medicina, en la religión y en todos los temas; es por esto que se vuelve una norma, algo de lo que no se puede escapar, pero que al reconocerlo e informarse sobre él, es donde empiezan nuestras acciones a tener un mayor peso.

Haciendo un recuento por la historia social este término, empezó a ganar peso y legitimidad desde la religión judeocristiana, hablándonos de la familia sagrada y condicionándonos visualmente a cómo debía estar construida nuestras familias, se hablaba desde las labores que debe desempeñar la mujer en la creencia y como reproductora, en una sociedad heteronormativa y heterosexual. Oscar Guash, en el 2000, escribe un libro titulado, *La crisis de la heterosexualidad*, donde menciona que la heterosexualidad ha sido normalizada por más de 150 años, esto debido a que antes de estos tiempos la sociedades concebían los temas sexuales como biológicos o naturales adocrinando las acciones con ideales religiosos, existen muy pocos archivos sobre cuestionamientos a la sexualidad desde hace un siglo atrás, algunos textos y estudios retoman a este dominio patriarcal y heterosexual desde los principios de las civilizaciones en el tiempo mesopotámico, bajo la función de casarse, reproducirse con el fin de obtener mano de obra y el título de buen padre y buena madre. Donde con este esbozo parafraseo, se ve ejemplificado nuestra realidad con leves matices de cambios, donde el proveedor económico es el hombre o una mujer cabeza de hogar, donde los mejores cargos empresariales están a convenio propio dispuestos para hombres y donde se violentan, a las minorías que no entran en esa superioridad social que impone una heteronormatividad.

La religión no se escapa a este término, e impuso en su historia lo que no era una persona correcta o heterosexual y normativo, que era los pecaminosos *Sodomitas*, donde Guash (2000) menciona que encerraba las transgresiones sexuales, los que se escapaban del control social, los pacientes no hospitalarios y después de un tiempo a los no creyentes de Dios.

Buscando situar este término en ejemplos de acciones en el contexto colombiano y del presente siglo, me remito a ejemplos, que a lo largo de mi vida normalicé y durante el proceso

de este trabajo de grado empecé a cuestionar.

Antes de iniciar con las situaciones mencionaré los lugares donde residí, conviví o transite la mayor parte del tiempo, tratando de hacer un mapeo en Bogotá que es el territorio donde transcurre la mayor parte de mi vida sin desconocer las experiencias de los otros territorios ya mencionados donde viví, resalto que en Bogotá habité y transite por diferentes localidades, mi residencia fue entre los barrios Ciudad Jardín Norte, Gratamira Campestre, Suba Fontanar y recientemente Suba Pinar, pero trabajé parte de mi vida en la Localidad de Usme barrio La Fiscala y El Olaya, mis amigos que visito con frecuencia se localizan en Molinos, Perdomo, Soacha y Bosa, en mi juventud transite por el Cartucho, el Samber y la L, en el centro de Bogotá menos el barrio Santa fe, por ultimo realicé mi estudios y prácticas educativas me hicieron recorrer la mayor parte de chapinero, por tal motivo todos los lugares mencionados en la descripción que realizaré de mis experiencias influyeron en la construcción de mi masculinidad y para traer un contexto de relatos en este documento lo que plantea diferentes contextos que no se pueden reunir todos, sin embargo desde mi relato los analizo.

La primera situación que nombro para ejemplificar la construcción heteronormatividad de mi familia con sus infantes y algunos conocidos, la situó en mi niñez y la de los otros niños entre 2 o 10 años, clase media baja en Bogotá Colombia, la familia del infante empieza a relacionarlo sentimentalmente con una niña, puede ser de la misma edad o también lo puede hacer con la vecina mayor o con amigas de la familia, esta situación la menciono, porque también en muchos momentos fui ese infante, donde por presión social, caía en la burla y en la aceptación de ser así sea por un chiste pareja verbal de una niña o mujer que no conocía, situación que infiere la supremacía de los mayores, termino el cual en un campo de estudio es conocido como adultocentrismo.¹

¹ El termino adultocentrismo hace referencia al dominio y autoridad que manejan los adultos sobre la niñez o adolescencia, considerándose superior e infringiendo una relación de poder sobre los individuos no aceptando ni respetando la autonomía que tiene cada individuo sobre sus acciones, para ampliar más sobre este término puede revisar *La mirada ausente: Antropología e Infancia* por María Fernanda Moscoso (2015).

Esta construcción heteronormativa instaurada, ejecutada y normalizada por los adultos maquillan la realidad haciendo que los niños entiendan que hombre y mujer deben ser pareja por una construcción social o por la autoridad de adultos. Sin embargo, con las niñas ocurre en menor cantidad estas situaciones debido a que generar estos vínculo con un hombre mayor, podría terminar en malos entendidos y acusaciones de pedofilia, también por entendimientos sociales una señorita tiene una construcción diferente a la de un varón, pero desde las familias y en la niñez, con intensión o sin ella se indica que lo normal es ser heterosexual, además de también involucrar muchas acciones autoritarita y de no libre elección, por ejemplo, la religión, la forma de vestir, el uso de accesorios, la sexualidad y muchas más decisiones.

Para lo mencionado anteriormente existen también excepciones familiares, pero que dentro de un porcentaje mucho menor en las personas que conozco, también debó aclarar que la intención no es juzgar los modelos de crianza, por el contrario, es cuestionarlos para dejar de normalizarlos con la intención que se busque alternativas para brindar la información sin imponer, sin violentar, sin castigar para criar las infancias actuales y las futuras.

El último ejemplo que describiré es uno que Guash (2000), menciona, indicando que la medicina buscó la forma de tener el control social en nuestra actualidad desde la sexología, profetizando el mito contemporáneo del sexo seguro y la pareja estable, esto con el fin de promover la monogamia, el matrimonio y la heteronormatividad, además de vender los problemas de reproductibilidad como una enfermedad la cual necesita una cura, en una sociedad como la colombiana que aun en la actualidad se preocupa; por la descendencia de apellidos, por los legados de tierras y hasta de imperios empresariales. Esta regulación tiene relevancia en un sistema capitalista – productor, el cual para que exista una producción masiva necesita una población obrera, además de generar un control natal también lo desarrollan en las estructuras familiares, matrimoniales y de parejas donde sigue imperando la supremacía del hombre.

También es pertinente revisar el sexo seguro en las parejas homosexuales, donde desde la medicina hace una exclusión de la sexualidad en parejas del mismo sexo, extendiéndose el

desconocimiento a otros entornos sociales donde también se pruebe el rechazo a estas personas, aunque se reconoce por diferentes estudios médicos que es la población con mayor ETS también son las personas con menor prevención, debido a que el control social desde mi posición, no tiene interés por estudiar una población que no se puede reproducir, que su mano de obra no es tan representativa además que desde la desinformación y su poco enfoque investigativo existe rechazo desde muchos entornos para estas personas.

Mi opinión entorno a este tema es resaltar la falta de información acerca de la sexualidad en general principalmente con la población homosexual y con las mujeres ocurría lo mismo, de minimizar o eliminar estudios de esta práctica para estas personas, donde hasta la época contemporánea se sigue reconociendo al hombre – heterosexual como el único individuo en las relaciones sexuales quien debe sentir el placer, con la pornografía se enfatiza en esta afirmación y acciones patriarcales, reconociendo que desde los estudios feministas se ha buscado abrir, retomar y ampliar los temas de la sexualidad femenina desde diferentes campos de estudio.

Como principal foco del problema es el poco estudio del tema en la población, pero existen otros problemas entorno a el sexo seguro, como es las acciones de violación, enfermedades mencionadas y el control social- poblacional que se quiere tener, confiándole la sociedad a una especialidad indicando que estos médicos sexólogos están capacitados para brindarnos la información, pero ¿En realidad es así? Como indique anteriormente existen muchos problemas de este tema que no se les ha dado el enfoque pertinente, desde la educación es necesario brindar la información que instruya acerca de los primeros acercamientos, también desde la medicina realizar campañas que brinden información en la edad pertinente, se desconoce muchas prácticas como; el sexo tántrico, practicas ancestrales, el bondage que es moderno, vestiduras y muchas más, lo que ínsita a la población a buscar en internet donde todo queda a la libre interpretación, la información debe ser precisa, concisa y pertinente para la población.

Estos ejemplos nos demuestran cómo vivimos en presencia de una cultura global

heteronormativa con adaptaciones locales en cada territorio. Habitamos en un país, machista y heteronormativo, donde desde niño le enseñan a como ser hombre y ser superior a los demás o si no eres un marica, una sociedad donde señalan y degradan a una mujer si sale con varios hombres, pero si es el caso contrario enaltecen al macho, un país donde en el año 2024 hasta el mes de julio, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, llevan 412 feminicidios y más de 138 víctimas en masacres y homicidios alrededor del país, es así, que una sociedad con violencia normalizada y estereotipada nos enseña cómo debemos ser hombre o mujer.

Profundizando en la sociedad colombiana la cual nos muestra las acciones que debemos tener si soy hombre o si soy mujer, denigrando, ignorando y algunas veces repugnando las identidades alternas a estos dos grupos, por ejemplo, lesbianas, gais, masculinidades divergentes, comunidad negra o de etnias territoriales, entre otras. Para precisar un poco más, es necesario remitirnos a lo machista y violenta que es la sociedad colombiana, características de una cultura heteronormativa y heterosexual, que aun rige por crear divisiones entre hombres y mujeres, recargando la labor reproductiva y de cuidado a las mujeres mientras el hombre se regocija su quincena en las tabernas de la esquina, habitamos una sociedad alcohólica, sexista y misógina, donde condenan a cualquier individuo por ser menos de lo que se reconoce como un macho/varón socialmente, esto porque es la construcción impuesta por el patriarcado que posiciona a el hombre como la cabeza de una sociedad que debe servirle y seguir transformando las acciones para que no caiga este régimen de supremacía estas características parten de una generalidad, pero hare una breve descripción de las particularidades vistas en las masculinidades de Bogotá y los grupos donde conviví los cuales se convirtieron en insumo para el análisis de este trabajo de grado y la construcción de los personajes.

Para la construcción del hombre violento-hegemónico-heteronormativo del primer cómic, parto de los comentarios que recibí de mi padre a lo largo de mi adolescencia, sobre mi sexualidad por no tener novia, palabras como; “ya llego el marica”, “usted debe comerse a cuanta mujer se le cruce” “usted es un Rojas, no se le olvide no puede ser marica” “si usted

es marica, lo mato Camilo”, entre muchas más. Esto brindándome insumo a la construcción de este personaje, también sumo mucho al comportamiento mi experiencia en unos grupos específicos de compañeros en la universidad en mis primeros semestres, debido a que sus acciones, comentarios y chistes eran misóginos, violentos y patriarcales, por ejemplo, “Feminaci”, “hágalo como hombre”, “no se tan hembra”, entre otros, lo cual esta normalizado en la sociedad y pude percibir en otras poblaciones con las que compartí, lo que desde mi experiencia me hace generar una definición propia de masculinidad hegemónica-patriarcal-heteronormativa en Bogotá, la cual no encierra todas las particularidades pero trata de reunir algunas desde mi perspectiva.

El hombre bogotano Hegemónico-Patriarcal-Heteronormativo, es una persona violenta de diferentes formas, la cual basa mucha de sus acciones en las creencias religiosas o el alcohol, suele importarle mucho la posición social y el que dirá las personas de su alrededor. Suele ver la palabra marica o gay como una ofensa, además de juzgar por los colores de la ropa y el aspecto físico de las personas. Son hombres que en su mayoría llevan el sustento económico a su hogar y por tal motivo creen tener dominio sobre todos los habitantes del hogar, otorgándole la decisión de todas las situaciones relevantes de casa, por ejemplo, permisos, aceptación de amistades, parejas, gastos, que se quiere estudiar, vestimentas, etc. También es importante mencionar lo agresivo física y verbalmente que suelen ser, la sociedad bogotana es un lugar donde muchos de los inconvenientes se solucionan con golpes, puñaladas y en actualidad hasta tiros, donde hasta por un accidente en el transporte público masivo de pisar el zapato a otro hombre te pueden apuñalar, supremacía del hombre sobre otros hombres y cualquier persona que habita su territorio.

Es necesario mencionar pequeñas particularidades que pude observar en los grupos que habité, como lo es el hombre “asolapado”, es decir, quien habla y después niega sus comentarios o como se conoce coloquialmente “tira la piedra y esconde la mano”. Otra acción es el dialogo de las relaciones sexuales que sostienen, lo que se vuelve recurrente en grupos de diferentes edades sobre todo en los momentos que se encuentran consumiendo alcohol, lo que me permitió analizar que el mencionar estas narraciones les llenaba el ego masculino de

hombre que deben tener superior a los demás, estos grupos sociales suelen enaltecer a los que tienen varias parejas o encuentros sexuales con diferentes mujeres lo que suele agrandar la hombría, por ultimo mencionare lo relevante que resulta ser las diferentes inclinaciones religiosas judío-cristianas y otras en la construcción de estos hombres en la capital del país del sagrado corazón, lo que termina resumiéndose en realizar todas estas acciones y lleno los domingos a misa para arrepentirse de los pecados, con esto resumo algunas características que reuní de mi experiencia aclarando que se quedan muchas por fuera y otras que desconozco.

La autora Monique Wittig, realiza un documento en el año 1992 titulado *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*, aunque es anacrónico con este siglo, las especificaciones y los análisis sociales que relata son muy similares a los encontrados en la sociedad colombiana, y de hecho muy actuales: Wittig habla de la heterosexualidad como un estado que busca ser superior y opresor de otros individuos, es por esto que sitúan al hombre machista, blanco, adinerado, heterosexual, como la persona idónea a seguir y buscan que todo social y culturalmente gire conforme a esa ideología, así tengan que pasar por encima de las demás personas. Además, habla de la dominación como una construcción política, que recubre toda acción y pensamiento, enseña que existen dos sexos, lo cual infiere que existen diferencias ontológicas, del trabajo natural y sexual, argumentando la heterosexualidad.

Dentro de este término se busca tener un control social lo más totalitario posible, nos brindan conceptos e ideas plateadas para creer que es una vida mejor y ya constituida. Uno de los mayores inconvenientes expresado por Guash (2000), es el miedo de los varones por amar a otros varones, hablando desde procesos afectivos y no sexuales, nos han restringido la expresión afectiva de los varones con los argumentos, si se hace eres denominado despectivamente como “marica” o feminizado, como si esas palabras fueran denigrantes o significaran ofensa, como si expresar amor y afecto fuera pecado o enfermedad; como en tiempos pasados, Guash (2000) también habla de cómo para las mujeres es más fácil burlar lo plantado anteriormente, indica que las mujeres son menos heterosexuales que los varones,

por dejar de lado su homofobia, en otras palabras, abandonar el miedo de amar a otras mujeres, lo cual podemos ver en diferentes casos, uno clásico las niñas en el colegio tomadas de las manos, los aludos entre mujeres con besos y abrazos, lo que en resumidas cuentas a los hombres nos cuesta. Además de ser una construcción cultural puesta en práctica por las mujeres como modos de resistencia, empatía, supervivencia, apoyo, etc., contra las violencias que practica la sociedad machista.

Esto posibilita mencionar lo que hooks denomina el feminismo pleno, las ideas políticas y culturales del feminismo respaldadas por la acción de ser lesbiana, donde se deja a un lado la necesidad de un varón o sencillamente abandonar los estereotipos de familias que nos imponen. Esto es respaldado por Wittig (1992), cuando menciona, que negarse a ser mujer, no significa tener que ser igual a un hombre o a lo que la sociedad heteronormal enmarca en los términos de disidencias en la sociedad, como lo son lesbianas, gay, masculinidades liberadas, bisexuales, entre otros.

Dentro de nuestra sociedad existen innumerables formas de ver la heteronormatividad como sinónimo del machismo y el patriarcado, empezando por el modo en que visualizan a las mujeres como seres sexuales, pero como seres sociales aún falta demasiado reconocimiento, la obligación absoluta de reproducir “la especie”, donde entregan toda labor a la mujer sin reconocimiento, mientras que el hombre, parafraseando a Wittig (1992), se educa para dominar y rara vez se habla de lo que ya se posee. Un hombre dominante misógino egocéntrico y que siente que su pensamiento es inequívoco nunca reconocerá a ningún individuo que no esté dentro de sus mismas características. “El pensamiento dominante se niega a analizarse a sí mismo para comprender aquello que lo pone en cuestión” (p. 23), una persona que domina no piensa en la población que domina, esto se puede ver reflejado en empresas, guerras de colonización, hogares, etc., sin embargo, en la actualidad he notado que la mente dominante puede llegar a pensar en las poblaciones que están bajo su control solo en el momento que debe variar sus estrategias de intervención en los grupos que tiene bajo su dominio.

Al cuestionar la heteronormatividad, también empiezan a surgir indicios sobre cómo irrumpir el control social que mantiene este orden desde hace tanto tiempo, en el siglo pasado la revolución gay y la revolución feminista, esta última que ya venía desde mucho tiempo atrás en la historia. Guash (2000) menciona la importancia de la revolución sexual, durante los años 70 del siglo pasado, para empezar a cuestionar la definición masculina en la sociedad, sin embargo, sin mucho éxito debido a que solo impactó en la clase alta e intelectual de la época y fue poco comprendida para el resto de la población. En la actualidad y estando de acuerdo con Guash, un modo de contrarrestar la heteronormatividad es empezar por diluir el miedo y la dificultad que nos imponen a los hombres para amar a otros hombres, limitar la expresión afectiva de los hombres es una forma de control social que la heterosexualidad ha manejado durante mucho tiempo.

“Es difícil que los varones puedan amar a las mujeres, a la infancia, y al resto de los seres humanos si antes no han aprendido a amarse entre sí” (Guash, 2000, p. 136), de esta forma se construyen individuos más sensibles y con una perspectiva diferente de la sociedad, así, informar e instruir sobre los temas de violencia, maltrato y odio, que se normaliza cada día más en la sociedad colombiana, debemos empezar a cuestionar, lo que socialmente está normal, acciones inconscientes e historias, que nos enseñan o copiamos. Debemos empezar a comprender que, sin importar el binarismo, la identidad, la clase, nacionalidad, y demás características, no existe ninguna diferencia ante nuestras acciones, debido a que si seguimos declarándonos como hombres o mujeres seguiremos aportando a el mantenimiento de la heteronormatividad, en donde socialmente posicionamos a una categoría de personas heterosexuales, machistas, patriarcales, misóginos etc., en la parte superior de una escala social imaginaria, lo que pone al servicio y maltrato de esta construcción nos encontramos los grupos que cuestionamos este tipo de acciones violentas. Una sociedad que te vende el discurso de “tú serás heterosexual o no serás”, obliga a una relación entre hombre y mujer, genera un orden para todas las relaciones humanas, deja sin opciones, y si las encuentras, te señalan y excluyen. El orden social nos construye el inconsciente, pero cuando nos volvemos conscientes es necesario informarnos y buscar las herramientas para romper formas de

opresión y violencia como la expresada anteriormente.

A lo largo de la indagación de la heteronormatividad y los referentes que he venido mencionando en este capítulo, existen varias características que se deben tener en cuenta como la temporalidad de los textos y los lugares donde habitaron sus escritores, en contraste con la época actual y la sociedad colombiana; sin embargo, Guash (2000) menciona, “uno de los espacios sociales donde el varón puede imponer su hegemonía es la esfera doméstica. Hay que entender las epidemias de violencia masculina en el hogar como el resultado directo de la crisis de la heterosexualidad y de la redefinición de identidad masculina” (Guash, 2000, p. 128). Una afirmación que me genera controversias debido a las cifras de violencia que se vive en la sociedad colombiana, donde semanalmente hay más de 2 o 3 feminicidios, sin mencionar la violencia intrafamiliar, los transfeminicidios y la homofobia que se encuentra de cierto modo en alza. Lo que no me permite ver si de verdad se encuentra en crisis la heteronormatividad o si de alguna manera sí se está transformando la sociedad, sin duda en otros ámbitos como los de clase alta y estudiosos, si se puede observar mayores ejemplos de repensarnos la posición individual y social de cada persona, el respeto por la libre identidad y expresión amorosa, pero en otros lugares estos cambios no se evidencian y por el contrario la violencia se ve más a flote, como en colegios distritales, clase baja media, veredas y territorios rurales, donde aún se manifiesta a flor de piel el machismo y las construcciones violentas que se han mencionado a lo largo de este documento.

De igual forma, me siguen quedando dudas sobre qué estrategias se puedan implementar en los diferentes entornos sociales y culturales colombianos para romper la macroindustria que es la heterosexualidad, pues se ve marcada en juguetes, modelos de crianza, la pornografía, medios de comunicación, mundo laboral y hasta en la cotidianidad. Reconocerla es un inicio para poderla cuestionar, la desinformación es uno de los mayores aliados de la heteronormatividad, los discursos en masas que se nos entregan en los medios de comunicación, los estereotipos que estos mismos medios nos adaptan para acoplarlos según la temporalidad y los contratos implícitos de los que habla Wittig (1992), por ejemplo, el

opresor/oprimido, hombre/mujer, rico/pobre, jefe/trabajador, dominador/dominado y muchos más ejemplos, que se podrían dar con este mismo patrón que evidenciamos cotidianamente en la sociedad, en nuestro país y fuera de él.

La heteronormatividad nos termina envolviendo y dilatando tanto en lo escritural como en la vida, es tan difusa pero abarca tantos espacios que sus estudios podrían ser casi que infinitos, sin exagerar; Wittig (1992) menciona, “es así que se habla de: el intercambio de mujeres, la diferencia de sexos, el orden simbólico, el inconsciente, el deseo, el goce, la cultura, la historia, categorías que no tienen sentido en absolutamente más que en la heterosexualidad o en un pensamiento que produce la diferencia de los sexos como dogmas filosófico y político” (p. 52). Para complementar, es necesario revisar de qué forma uno se puede distanciar de este tipo de prácticas que nutren la heteronormatividad.

Empiezo a ver a la heterosexualidad como la base de los problemas de división, supremacía, egocentrismo, machismo, misoginia, homofobia, transfobia, violencia, entre otras, que tiene la sociedad colombiana, así como las demás, que no nos permite re-pensar y evolucionar nuestras acciones, en pro de un mundo igualitario entre los individuos que habitamos, además de respetuoso con todo lo vivo que habita nuestro territorio, en definitiva eliminar las divisiones binaristas de la cotidianidad como lo son juguetes o las marcas de nacimiento no voluntarias, sería el paso más importante y resaltante para generar una transformación, sin embargo, la heteronormatividad es un imperio, que también trasciende y evoluciona para mantener bajo su contrato social a la mayor cantidad de población posible y es por eso que también se adapta a los cambios temporales y culturales de cada región o población.

De este modo, se generan pequeñas fugas a este gran imperio que es la heteronormatividad, pero una forma de escapar de ella pienso que es casi imposible, la ropa o hasta entrar en un baño con el símbolo de hombre o mujer, ya es estar sumergido en una sociedad apoderada por este término, es de esta forma que se convierte en un “*círculo vicioso*” que nos consume diariamente, en un mar de costumbres que apropiamos sin saber. Desconocemos muchas

veces nuestros actos violentos o que sencillamente promovemos la imposición de nuestros gustos, géneros, ropa y miles de cosas más, si escapamos seguimos dentro y si la desconocemos la promovemos, es pertinente empezar a desarrollar maneras de reconocer esta información para ponerla en tensión en diferentes entornos que nos sean necesariamente universitarios o académicos.

Para concluir este capítulo, me parece permitente iniciar acciones que empiecen por informar y reconocer qué es la heteronormatividad y, además, cómo nos afecta, esto con el fin de generar discusiones, reflexiones y grupos de conversación que permitan desacademizar este término y empezar a vincularlo con las acciones cotidianas que son las que nos afectan, entendiendo también que son las que nos construyen como individuos sociales, generando relación con los demás y el entorno.

Para este trabajo de grado, busco desarrollar el concepto de heteronormatividad no busco derrumbar socialmente dicha estructura, sin embargo, como investigador, docente y creador, deseo generar una conciencia crítica personal en quien me lee, desde mi experiencia; así, con la producción de la novela gráfica y de este documento, intento promover la construcción de preguntas sobre la posición de los que leen, como individuo sexual en la sociedad, donde se cuestione por el concepto de heteronormatividad, resumiendo estas acciones en un ruido en la sociedad, que cuestione sobre la construcción masculina, agresiva, violenta, suprema, etc., lo que se convierte en el reconocimiento de uno de los problemas sociales más grande, propiciando el segundo paso que sería formar conciencia crítica con base a los temas género, conciencia crítica que es una constante construcción social e individual, de conocimiento y experiencia.

Capítulo III. Violencia de Género: ¿En dónde estoy?

Para el desarrollo de este capítulo, decido basarme en mi experiencia como individuo social hombre heterosexual, además también de revisar diferentes textos sobre violencia y la tipificación de violencia de género, está enmarcada en los estudios, escritos, análisis y acciones de violencias dirigidas a mujeres cometidas por hombres, sin embargo, para la violencia ejecutada de hombre contra hombre no existe una categoría que sesgue o limite la intencionalidad, se simplifica a la acciones de violencia u homicidio. Desde esta revisión a los campos teóricos del término “violencia de género” decido poner en discusión mi experienciay empezar desde este capítulo a buscar unos debates acerca de esta categoría de violencia poco explorada la violencia cometida de un hombre en contra de otro hombre.

Previo al desarrollo de este trabajo por experiencias vividas, empecé cuestionándome sobre la violencia de género hacia las mujeres, el grupo poblacional que sufre mayormente las consecuencias del Patriarcado y la heteronormatividad; no obstante, decidí revisar con mayor detenimiento y comprensión los casos violentos que se desarrollan en mis experiencias, escuchas a otras personas y reportes de noticias, donde noté la violencia que reciben los hombres de parte de agentes del patriarcado, en mayor cantidad dirigida a masculinidades liberadas, orientaciones sexuales disidentes, comunidades negras o étnicas, entre otras.

Revisando estos casos de violencia dirigida a los hombres, noto la particularidad que es ejecutada desde el mismo pensamiento patriarcal y heteronormativo, donde se expresa una superioridad y una idea de oprimir a otros hombres, esto con la intención de demostrar superioridad, mayor hombría y un desarrollo masculino entre los estereotipos mucho mejor posicionados socialmente, lo que se resalta en algunas situaciones que narraré a lo largo de este capítulo y con las cuales busco plantear la pregunta al lector de donde categorizaresto tipo de violencias, si como violencia de género o, por el contrario, debemos empezar abrir el

espectro de estudio para construir colectivamente una nueva tipificación de violencia ejecutada contra hombres, invisibilizada y normalizada socialmente por el patriarcado, unas acciones que repercuten en el desarrollo social cotidiano en los diferentes grupos que frecuento.

El primer acontecimiento que me gustaría narrar es una experiencia que tuve que transitar durante mi preadolescencia, adolescencia y adultez joven, directamente con mi desarrollo de identidad sexual autónoma con los vínculos formados con mi padre. Lo que quiero decir con esto, es que desde mis 14 años hasta aproximadamente los 22 o 23 años la relación interpersonal con mi padre siempre giraba en torno al alcohol, lugares como cantinas o tabernas y los espacios culminaban en proposiciones de mi padre para dirigirnos a un prostíbulo y que él tuviera la intención de pagarme una prostituta, jamás acepté estas invitaciones, lo que generó un rechazo de mi padre además de una mufa, bajo el argumento que era poca mi hombría por no aceptar los ofrecimientos de mi padre.

Es en este punto donde detengo mi atención para analizar la intención de mi padre con este tipo de propuestas, reconociendo con una pequeña encuesta realizada a 20 hombres de mi círculo más cercano, primos, amigos, familiares y allegados, de los cuales 12 respondieron que si habían recibido este tipo de propuestas los otros 8 hombres no compartieron con su padre desde su niñez entonces su respuesta es nula, esta situación se repite en el 60% de los encuestados. Aunque es una población reducida al dialogar con los participantes, reconocieron que muchas amistades, familiares y conocidos, comunicaban que les gustaba frecuentar estos lugares o que sus primeros encuentros fueron en estos lugares y que les gustaría realizar la misma acción de llevarlos a los prostíbulos.

Estas narraciones, estadísticas y experiencias, las situó desde utilizar un cuerpo en este caso femenino para la satisfacción desde deseo sexual de un masculino a cambio de dinero, es una naturalización de la objetivación de los cuerpos de mujeres, además de convertirse en una característica para la construcción de ciertos hombres, desde la obligación de ir por un adulto,

hasta presión para sostener las relaciones con mujeres mucho mayores. Lo que termina construyéndose a partir de violencia y supremacía con estas acciones normalizadas en la sociedad muestran la intencionalidad del padre de formar, construir e iniciar a su hijo varón-macho de la forma que la heteronormatividad nos ha indicado que debemos construir la hombría desde la sexualidad, el dominio corporal de otro, la penetración, el coito-centrismo y muchas más ideologías que cultural y generacionalmente constituyen al hombre patriarcal.

Estos datos me permitieron empezar a revisar acciones violetas perpetuadas en mi crianza por hombres-patriarcales-heteronormativos que normalice, pero que también se repiten en otros individuos, esta información fueron mis primeros acercamientos a la indagación de ¿Cómo y por qué la construcción masculina es a partir de la violencia y la sexualidad? Además de vincularme con la revisión de las acciones que tuve yo desde mis 13 años hasta la actualidad y como fue la relación de los hombres a mi alrededor en ese mismo periodo de tiempo, lo que me permite revisar estos actos de violencia de hombre contra hombre para profundizar estos temas en mis futuros estudios.

Debemos revisar en esta acción de mi padre las diferentes acciones violentas que se cometen, una es incitar a un menor de edad a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad o por presión social con una persona mayor que él, en el Código de Infancia y Adolescencia en el Capítulo II, artículo 18 se menciona “los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico”, sin querer hacer un juicio hago una pregunta ¿los padres están incumpliendo con este artículo al llevar a sus hijos menos de 17 años a prostíbulos para que sostengan relaciones sexuales? Tampoco pretendo responder la pregunta, sin embargo es importante empezar a cuestionar nuestras acciones y el adulto-centrismo que normaliza la sociedad.

Como segunda violencia mencionar la normalización, tanto de mi padre como cultural, de la prostitución en el país, lo que posibilita y basa la construcción masculina en su sexualidad

que depende de la información absorbida con la pornografía, la televisión y este tipo de construcción con los padres, las leyes de Colombia nos convierte en un país Regulatorio para los manejos de los temas de la prostitución y pornografía, lo que nos convierte en un territorio donde se busca darle un control a este contenido o espacios sexual, brindando posibilidades de que se acceda a este tipo de información visual, social y cultural a muy temprana edad, desencadenando un desarrollo precoz en los habitantes, resaltando que existen excepciones dependiendo de los entornos en los que crezca cada persona.

Lo mencionado en el anterior párrafo son solo dos tipos de violencias que se ven normalizadas y accionadas en la construcción de masculinidad heteronormativa-patriarcal-hegemónica, sin embargo, dentro de esta acción descrita hay que mencionar la normalización de la violencia sexual de la mujer normalizada cultural, social y por mí padre, también la objetualización de los cuerpos femeninos y violencia simbólica, donde vuelven estos cuerpos propiedad de hombres que con ello miden su hombría.

Como segunda acción de violencia me gustaría describir, desde mi experiencia, la construcción de hombres afectivamente poco correctos, basándome en las acciones machistas de ser polígamo, mujeriego, perro y muchas otras maneras de decir, que tiene esta construcción social y patriarcal, donde un hombre se siente orgulloso y enaltece su masculinidad el serle infiel a sus parejas, pero a la mujer se le denigra por la misma acción, aunque es una acción que rompe con lo presentada por Guash (2000) sobre el planteamiento del sexo seguro y la pareja estable, es necesario resaltar que en la mayoría de ocasiones estas relaciones son con desconocimiento de la mujer, sin consentimiento de un poli amor y mucho menos con acuerdos establecidos que se establecen en este tipo de relaciones poli amorosas.

Desde mi niñez aproximadamente los 5 años, mi padre siempre me ha informado abiertamente que un hombre puede tener a la mujer que quiera o cuantas mujeres pudiera al mismo tiempo, aunque a la temprana que tenía no lo comprendiera, a los 8 años mi padre traicionó a mi madre públicamente lo que me demostró con sus actos además de palabras

como supuestamente es un hombre, mi padre durante todo el desarrollo de mi pre-adolescencia hasta la actualidad siempre manifestó que yo puedo estar con la mujer que desee aclarando que no es necesario que mi pareja se entere o que deba involucrar sentimientos. Estas palabras y acciones que dejo claro, no comparto, reprocho, debato y busco cambiar en mí construcción masculina, en una sociedad que, valida todas las acciones de los hombres, pero reprocha miles de acciones justas y con intencionalidad.

Ahora analizaré la anterior descripción, revisando algunas de las diferentes acciones violentas que se ven reflejadas en el suceso, el primer hecho de mi padre que tomaré, y entendiendo que es una realidad que se repite mucho en la sociedad colombiana es la idea de tener muchas parejas por el simple hecho de ser hombres, esta instrucción social se vuelve una norma para entrar en los cánones de hombría esto debido a que el número de mujeres que puedas conquistar o el nivel de *bullying* que le puedes generar a alguien mide el nivel de hombría que se pueda tener dentro de un grupo social, en este caso analizamos desde la lógica de un hombre patriarcal que se piensa su hombría desde estas construcciones, se vuelve violento en el momento que mi padre con control desea formarme y construirme cómo es su imagen o proyecto a futuro, sin tener en cuenta ni mi decisión y mucho menos el análisis de si esa construcción es favorable o no para mí, esto debido a que si socialmente esta aceptado que un hombre pueda serle infiel a su pareja con una prostituta y no hay problema o es válido por los mismos hombres es aceptado socialmente y más por la hombría patriarcal, desde estas acciones es violento desde el padre como para el hijo que es mi caso quien debe soportar las burlas por no encajar en esa construcción o someterse a estar en ese círculo para ser parte cómplice de la sociedad patriarcal.

Sin embargo, esto no deja de lado los otros tipos de violencia que se ven reflejado en esta descripción, por ejemplo, la falta de empatía afectiva o responsabilidad afectiva con la pareja sin pensar en los daños psico-emocionales que puede causar en esta persona, lo que desde mi perspectiva es violencia, el validar una acción como tener varias parejas para un hombre como se mencionó anteriormente, por último, recalcar que a través de este documento en los

capítulos que se desarrolla la violencia es una característica que prevalece en todas las acciones respaldada de palabras, acciones, signos y símbolos lo que valida cualquier acto de hombre heteronormativo-patriarcal-hegemónico en una sociedad que valida y está construida por estos mismos términos.

En esta última experiencia que narraré se ve reflejada la influencia de la sociedad sobre la construcción sexual del hombre. A la edad de 16 años, cuando me encontraba en la construcción de mi identidad en diferentes ámbitos como el sexual, ideológico, político y más, por presión de mi padre empecé salir con mujeres de 6, 8 y hasta 14 años mayores que yo con la intención de generar relaciones sexuales, por presión de mi padre, esto debido a que, en Medellín, en diferentes reuniones mujeres mayores se insinuaban lo que promovía, incitaba y aplaudía la figura paterna. Para explicar por qué hablo de una influencia en mis acciones en estas dinámicas, es debido a que constantemente esta figura paterna imponía mi deseo sexual masculino, realizando afirmaciones como, “hijo usted se puede comer a la mujer que quiera”, “si es mayor le enseña experiencia, eso es bueno para que aprenda” “¿O usted es marica?”.

Además, de estos y otros comentarios, también existe una aceptación social para este tipo de prácticas y entre los grupos de machos patriarcales es concurrente escuchar historias de este tipo que suelen medir la hombría de la construcción hegemónica del hombre. La afirmación de aprender posterior a una relación sexual, pensar solo en el goce masculino, no mirar este tipo de acciones como una violencia o violación por el hecho de que socialmente el hombre puede explorar su sexualidad a corta edad sin prejuicios sociales, donde por incitación de los adultos patriarcales ven sin inconveniente estas narraciones y las consideran anecdóticas. La sociedad ha creado unas normas de comportamiento ético, político y de valores, pero en las acciones donde se involucra la sexualidad masculina patriarcal siempre el hombre queda eximido de sus acciones o resulta justificado, en esto se evidencia con comentarios como; “pero aprendió ¿no?”, “rico así mayores”, “ush, pero experimentado el muchacho”, y más.

Sin querer adentrarme en juicios de valor, mi postura en torno a estas situaciones mencionadas a lo largo de este capítulo es rechazo y cuestionamiento, la razón que tuve presente para el desarrollo de este último apartado y el documento en general, debido a que no quería basar toda la investigación en mí, sin embargo, esto se fue ampliando con los grupos en los que estuve incorporado y participando, como los de estudio feministas en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Pontificia Universidad Javeriana, también en los que elabore los estudios de escucha activa, los familiares para las encuestas, entre otros.

Desde mi experiencia, las acciones que mencioné construyen la sexualidad del hombre, el cual si no cuestiona sus acciones no tendrá un replanteamiento acerca de su posición social, además que los comentarios sociales por los cuales recibe un reconocimiento o aceptación para apropiarse del cuerpo femenino, para hablar de sostener relaciones sexuales como triunfos y metas alcanzadas, para obtener mayor masculinidad según la construcción Hegemónica-patriarcal-heteronormativa. Este tipo de acciones convierte a la mayoría de los hombres patriarcales en individuos dominados por su sexualidad, lo que también permite que se violente verbal, psicológica y físicamente a los hombres que no se ajustan a esta construcción masculina impuesta.

Buscando concluir este capítulo, observo cómo se ha normalizado la violencia en la construcción de la identidad de hombre socialmente, lo cual forma parte fundamental de la hombría, lo que se refleja en el comportamiento de los hombres hegemónicos en la sociedad. La investigación realizada para este trabajo de grado me permitió cuestionarme sobre mi posición social entorno a los temas desarrollados a lo largo del documento, al culminar la escritura de este capítulo me quedan cuestionamientos, ¿Cómo entender el término de “violencia de género” cometida hacia hombres? Después de revisar mi experiencia ¿Cómo se denomina la acción de violentar a un hombre por no cumplir con los estereotipos de la sociedad?

Estas preguntas son un aporte a mi construcción de hombre social, aunque la violencia y la sexualidad sea la base para la identidad masculina patriarcal, es necesario revisar cuales

serían los pilares para la construcción de masculinidad liberadora o que rompa esta estructura de dominación que se vive en la actualidad. Para transformar la sociedad es necesario empezar por la transformación individual y esto solo se realiza si existe un reconocimiento del problema, en este caso el patriarcado y la forma que tiene de impartir violencia. Como futuro docente de artes visuales, me preocupo por brindarles a mis estudiantes herramientas que permitan cuestionar este tipo de construcciones hegemónicas normalizadas en la sociedad, donde nuestra labor revierta estas acciones dominantes actuales y las pueda convertir en acciones de lucha a favor de la igualdad de personas.

Capítulo IV. Proceso y modos de creación

El desarrollo que se dio en el trabajo de grado parte de la investigación creación en narración gráfica, valiéndose de herramientas de la historia de vida. En este apartado se guiará al lector en el proceso de cómo se creó y realizó uno de los cómics que forman la novela gráfica, además de hacer un recorrido donde se vea presentes las relaciones entre la creación, la investigación argumentativa y la reflexión.

Inicio el desarrollo de este capítulo mencionando algunas características de este trabajo de grado por las cuales se adjunta al campo de investigación creación, donde se generan diálogos entre la creación artística y la investigación. Resalto que decido llamar a mi proceso creativo modos de creación porque fue un proceso cíclico, paso a paso y modo a modo, a continuación, se habla de las acciones, ideas, procedimientos, herramientas, tiempo y muchas más características que se tuvieron presentes para desarrollar la creación como generadora de conocimiento y reflexión.

Profundizando en el tema me baso en un texto tomado de Javier Gil Marín y Víctor Laignelet “Las artes y las políticas del conocimiento: Tensiones y distenciones” (2014), me permitió profundizar en los acciones, reflexiones y aportes brindados por una investigación creación sin importar el tema de enfoque por el contrario basándose en la experiencia y construcción artística.

Al respecto, Gil y Laignelet (2014) mencionan que,

la investigación tiene que ver con construir nuevas miradas, lecturas e interpretaciones y conocimientos de la realidad. En ese marco, la clave es saber plantear problemas: investigar es saberse preguntar y conducir esas preguntas hacia un nuevo conocimiento” (p. 69).

En el caso de este trabajo de grado y considerando los modos en que se comprende la

investigación creación, sitúo la pregunta o asunto / detonante de la creación a partir de mi masculinidad y experiencias, con la intención de analizar, revisar y replantear la posición que ocupó como hombre en la sociedad, convirtiendo la experiencia en una herramienta didáctica la cual es el primer cómic de la novela gráfica, que busca generar cuestionamientos en las personas que lean el ejemplar.

A partir del texto reviso mi posición dentro de la investigación en la que se pone en crisis mi identidad a partir de la elaboración de la creación y este documento, con cuestionamientos que empezaron a surgir hace varios años acerca de las problemáticas de género y mi masculinidad, resuelto con mi pasión por ilustrar además de las narraciones gráficas, animés, novelas gráficas, comics, animaciones, caricaturas, etc., gusto que mantengo desde la niñez. Gil y Laignelet (2014), indica que la creación artística, “se crea desde lo que me afecta, desde una alteridad, desde aquello que me sucede y altera” (p. 72) lo que resumo las experiencias mías y las recopiladas para la construcción creativa, lo que me permite un contacto con la realidad propia o de los lectores lo que convierte las artes en recursos cognitivos y argumentativos.

La investigación creación, en resonancia con los autores, afirma que “más que teorías externas, la creación adquiere su potencia en esos encuentros del sujeto con el mundo” (p. 72). Para situarlo con el trabajo de grado, es explorar el impacto que puede tener la novela gráfica, en mí, cómo creador del contenido y también de las personas que, como lectores, involucrados y cercanos que forman parte de los encuentros sociales que se generan a mí en torno.

Para iniciar la construcción creativa del primer volumen, titulado *Masculinidad versus Patriarcado Vol. I*, basaré los términos cómic y novela gráfica en una definición elaborada por mí, basada en diferentes lecturas, de diccionarios, páginas de internet, redes sociales, conferencias y otras fuentes. La palabra *Cómic*, la defino como un librito o cuadernillo, físico o virtual, el cual contiene una breve historia, algunas veces con inicio nudo y desenlace, otras solo realizan una construcción narrativa, el desarrollo de las narraciones se realiza con

diálogo de personajes, onomatopeyas, voces de narrador acompañadas de ilustraciones que ejemplifican las palabras, por ejemplo, *¿Quién es el hombre de la bolsa?* elaborado por Camila Torre Notari en 2011, *Los macarrones de mi novia* realiza por Jim Pluk o *Un buen fina*, hecho por Garrido Barroso, solo por mencionar algunos.

Para definir Novela Gráfica, es una construcción narrativa gráfica con las características mencionadas anteriormente, sin embargo, la variación entre los dos términos se encuentra en lo extenso de la historia, mientras el cómic es un librito y una historia, la novela gráfica extiende su narración a un libro o documento amplio, varios cómics, varias historias con un hilo conductor, donde acumulan varios volúmenes para construir una novela que se complementa librito tras librito para llegar a un final, que puede variar en más entregas, una conclusión abierta o un cierre total, por ejemplo, la novela gráfica de *Satanás* escrita por Mario Mendoza e ilustrada por Keko Olano en el año (2018), Alan Moore con *Watchmen*, publicada entre 1986 – 1987 o *Estela Plateada ¡Estela vs. Hulk* elaborada por Marvel Cómics.

Para empezar a construir la idea detonante del cómic y después estructurar la novela gráfica, fue necesario recopilar material durante escuchas activa en diferentes grupos, entornos sociales, familiares, culturales, laborales, económicos, etc. Aclaro, que fueron 6 las historias recopiladas en una agenda, donde las describí superficial y sin poco detalle con la intención de recordar la idea para posteriormente intervenirla, agregándole otro contenido configurando los personajes y alterando la realidad que cada historia, esta agenda estará expuesta en el montaje, también debo resaltar que solo 4 de las 6 historias anotadas, fueron las seleccionadas para conformar la novela gráfica y para la entrega de este trabajo de grado se presentara el primer cómic con avances del segundo.

Las historias seleccionadas incorporan mayor impacto violento que las 2 que no estarán, además, de que creativamente encontré un hilo conductor con intencionalidad de intervenir las situaciones partiendo en el volumen I con la situación menos intensa en cuestión de violencia, finalizando con la más agravante, estas características con los temas mencionados

en los capítulos anteriores se ven reflejadas en la composición artística y se vinculan con la historia de vida.

Para activar la escucha lo hice en diferentes contextos, los principales y donde se profundizó para usar el material de elaboración de la novela gráfica, fue en la universidad, el hospital y mi familia, espacios que para mí son concurrentes, además donde mi espectro pasa desapercibido.

Las cuatro situaciones que tomé para la construcción de los comics, las describiré brevemente como aparece en la agenda que estará en la instalación, no mencionara las dos historias que no componen la novela gráfica, por último, hago la aclaración que se cambia el nombre de los protagonistas para proteger su identidad y en la creación durante la narración no se utilizan nombres.

La primera historia se desarrolla en el hospital de suba, fui internado por una recaída de mi diabetes, el ingreso que me hicieron fue en estado de inconciencia alrededor de las 6:00pm recuperé la conciencia en la sala de recuperación dentro del hospital, me encontraba en una camilla con líquidos. Desde este lugar en el cambio de medicamentos lo realizo el enfermero “David”, el cual pregunto por mi cabello y la opinión de mi familia acerca de él, yo respondí y pregunto los motivos de sus preguntas a lo que responde David: “siempre quise tener uno en el cabello pero su padre decía que esto es para maricas y mira igual me gustan los hombres”, después comenzamos a hablar de diferentes violencias que sufrió a causa de su padre desde su preadolescencia a causa de su orientación sexual, narrando como allegar del colegio su padre le indicaba que se cambiara el uniforme, luego se pusiera en cuclillas para luego golpearlo con patadas en los testículos, lo que David argumento que el padre decía que era para hacerlo hombre. Yo le confieso que también sufrí de violencia de mi padre, pero no a tan alto nivel, por mis creencias, dread-locks, estilo de vida rastafari, esto concluyo en una conversación que desahogó algunos recuerdos.

La segunda narración es recopilada en el mismo hospital, sin embargo, eso fue un par de meses después y en otra área de recuperación en cuidado especial. En este lugar compartí espacio con el paciente “Fernando”, el cual estaba internado por una crisis nerviosa, la cual le produjo una convulsión, esto debido a una situación personal, la cual me conto después de preguntarme los motivos de porque estaba hospitalizado y a que me dedicaba. Fernando me relata como en su niñez entre 6 u 8 años sufrió un accidente en la ruta estudiantil donde se transportada para llegar a su colegio, él narra como todos sus compañeros murieron excepto el conductor y Fernando, el accidente le causo una herida cerebral lo cual requirió una cirugía, recuperación con terapias, además de un cuidado del estrés o las afecciones extremas debido a que esto le causa las convulsiones. El episodio convulsivo que lo tenía junto a mí, fue provocado debido a que el fin de semana que acababa de pasar la pareja con la que compartió varios años descubrió su accidente, sus cirugías y repercusiones, la señora llama a Fernando lo cita fuera de Bogotá lo obliga a invitarla a cenar y en el restaurante termina la relación, argumentando que ella no podía sostener una relación amorosa con un enfermo, mucho menos podía tener hijos con una persona así.

La tercera historia, la relata un compañero de trabajo a la salida cuando nos dirigíamos al Transmilenio para colarnos con mi pareja y “Carlos”. Él nos cuenta en el recorrido hacia la estación, que se encontraba sorprendido debido a que una mujer le había escrito por WhatsApp, él nos muestra los mensajes, decían: “¿Hola bb lindo, te acuerdas de mí?? – soy la que te quito [sic.] el virguito – vamos a recordar viejos tiempos?”.

Carlos nos pregunta ¿Qué debería responder? A lo que respondo si podía contarnos quien era la mujer. Carlos menciona que cuando tenía 13 años en su lugar de vivienda también residía una mujer 10 años mayor que él, la cual una tarde después de que el llego del colegio lo estaba esperando en lencería en su casa, esto por ella sabía que los padres no estaban y lo indujo a sostener relaciones sexuales, Carlos en el momento que nos contó la historia tenía 27 años. Mi pareja le pregunta: ¿Carlos no te da asco o te sientes violado? El respondió: No y mejor voy a decirle que me voy a ver con ella no sea que pierda la oportunidad.

El último caso, fue tomado de un familiar que llamaré “Andrés”, el cual tiene 55 años y una relación violenta con su pareja donde se maltratan física, psicológicamente, existente chantaje y sobornos de ambas partes, además de tener problemas con el alcohol. Sin embargo, para esta situación me centraré en la razón del chantaje de parte de la pareja hacia Andrés, la situación inicia porque Andrés crece desde su niñez en un contexto empobrecido a tal extremo que su madre se ve obligada a ponerle su ropa interior, lo que desarrollo un gusto en Andrés por el uso de la ropa interior de mujer, esto confesado por él en una reunión familiar con mi padre y la exesposa, donde también nos menciona que su actual pareja decide presionarlo a estar con ella y lo amenaza que si terminan la relación ira a la empresa donde trabaja Andrés, y mencionará que le gusta usar ropa interior femenina, esto acompañado de maltratos físicos y psicológicos de ambas partes.

De esta forma recolecto el contenido que estará en cada cómic y que finalmente conforman la novela gráfica con historias que reflejan el comportamiento violento normalizado en la sociedad, en este caso en la construcción de masculinidad, las historias son abordadas desde la historia de vida de esta forma que escojo estas situaciones tras involucrarme en diferentes entornos y conversaciones, donde se ve la violencia de hombres hacia hombres. La historia de vida se toma como herramienta fenomenológica que me permite tomar estos relatos mencionados para analizarlos junto a experiencias más que manejan un tema en común, además de conectar con las acciones creativas desde la narración gráfica.

Sin embargo, comparto lo mencionado por Gil y Laignelet (2014),

A nivel epistemológico sabe preguntarse: ¿Qué tipo de conocimiento suponen las prácticas artísticas? Si bien se trata de un conocimiento que articula dimensiones consientes e inconscientes, algunos dan un peso importante a dimensiones que no pasan por la razón y que privilegian factores como la intuición, la improvisación y el azar” (p. 70).

Donde posiciono mi “intuición” en el querer provocar sensaciones o reflexiones con mi

creación, pero la “improvisación” del hacer la carrera contra el tiempo al momento de presentar un trabajo de grado produce un “azar” en la entrega de este proyecto y también en los afectos y afecciones que se genera en quien lee.

La historia de vida es un proceso de interpretación que hace el investigador, es decir, mi interpretación de las historias recopiladas para el contenido de la novela gráfica y el primer cómic, transformando los relatos a partir de conceptos, temporalidades, características del territorio, que me conforma y el cual se ve reflejado en las ilustraciones de cada viñeta en el cómic. En el documento *La Investigación con Relatos de vida: Pistas y Opciones del Diseño Metodológico*, elaborado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre quienes destaca Marcela Cornejo, escrito en el año 2008 donde exponen varios estudios en torno al tema relatos de vida afirma lo siguiente:

El relato de vida corresponde a la enunciación -escrita u oral- por parte de un narrador, de su vida o parte de ella. La historia de vida, por su parte, es una producción distinta, una interpretación que hace el investigador al reconstruir el relato en función de distintas categorías conceptuales, temporales, temáticas, entre otras. (p. 30)

Lo expuesto anteriormente, afirma la interpretación que busco hacer de la historia de los personajes, posterior a la escucha activa para recopilar las historias, la curaduría para la selección de los relatos que conforman la novela gráfica donde se tuvo presente el nivel de violencia física, verbal y psicológicamente de cada anécdota lo que me permite con mayor facilidad transformar los relatos escuchados, en narraciones escritas y finalmente en una narración gráfica que tiene como reto captar la atención de los que leen, con linealidad en las imágenes que cuentan y representan la historia. El desarrollo de la producción creativa, definida como modos creativos son las acciones que resumen este capítulo.

Los modos de creación, refiere a las actividades y el paso a paso del proceso de creación que realicé para lograr el resultado. Inicié con la curaduría de relatos recopilados, una tarde a finales del año 2023 tomo la decisión de escribir algunas anécdotas de violencia que me

contaron hombres de diferentes grupos con los que compartía, meses después de realizar esta acción y desarrollando el anteproyecto de este trabajo tomo las historias para seleccionar las que serían parte de la novela gráfica. Los puntos clave de selección fueron: una anécdota con varias violentas con la finalidad de una representación con mayor facilidad, que no fuera extenso el relato debido a que son solo 10 páginas que componen cada cómic. Al escoger cuatro de las historias escritas en la agenda inicio con la intervención en los relatos, agregándoles más acciones violentas, eliminando los nombres, incorporando interpretaciones y situaciones ficticias dentro del relato real para captar la atención de las personas que leerán.

Cabe aclarar que los 3 cómic restantes de este proyecto se van a ir realizando conforme se haga entrega y sustentación de este trabajo de grado, con la intención de extender el proceso creativo, la investigación y mi construcción masculina. Además de resaltar las acciones y el tiempo que esto lleva para poder generar un cómic, lo cual describiré en el restante del capítulo.

Durante mi proceso creativo también se realizó la creación de personajes, ajustándolos desde mi perspectiva a un punto medio entre caricatura y realismo, se buscó que no tuvieran acercamiento físico con quien tuvo el verdadero suceso, también se experimentó con la figura humana, perspectivas, bocetos, pruebas y ensayo, además, de revisar la gama de color que se iba a manejar y la materialidad.

Para encontrar los materiales que manejé en la creación análoga del cómic, empecé con procesos de prueba y ensayo, primero el soporte de las ilustraciones que componen las páginas del cómic, por ejemplo, bond de 125gr, 150gr, cartulina, edad media 125gr y otros, finalmente se elaboró en un papel fotográfico no plastificado de 115gr, lo que tiene una relevancia para generar un entintado con mayor intensidad de colores con el fin de provocar texturas, pequeños detalles y algunas ilusiones visuales, resaltando la relevancia que tiene la materialidad para el desarrollo creativo transitando por la experiencia.

Para el entintado, decidí irme por la ilustración con esferos de colores, debido a que es una técnica que manejo desde hace varios años, donde me he dedicado a lo largo de esta experiencia a buscar una identidad en el formato ilustrativo, durante los experimentos en los distintos papeles, el fotográfico por sus componentes permite deslizar la tinta con mayor facilidad, además de tomar los colores de esfero con realce. Decido incorporar esta técnica en el entintado de personas, viñetas, globos de dialogo y otros detalles, sin embargo, también hago uso de la tinta china *Winsor & Newton* para el fondo de las páginas del cómic, con la intención de generar realce y contraste con las ilustraciones producidas. Basándome en la producción antigua de comics y su modelo de entintado, en la cual se trabaja de afuera hacia dentro, es decir primero el fondo, los globos de diálogo, detalles y elementos que vaya en él, después los recuadros, fondos de los recuadros y el elemento o personaje central del recuadro, siendo este el paso a paso desarrollado.

La construcción de personajes parte de experimentar con algunos estilos de ilustración, los cuales menciono más adelante, culminando el proceso en una producción de una página realizado en el *sketch-book* del cómic, este espacio contiene algunas características de cada personaje entorno a su personalidad además de tener varias ilustraciones del personaje y partes de este, como ensayo previo a la elaboración. Para las particularidades del comportamiento de cada personaje se tuvo en cuenta la narración de la primera historia y la experiencia durante el relato, también se tiene presente la investigación sobre la construcción de masculinidades Hegemónicas-patriarcales en Bogotá, los diferentes relatos que se desarrollaron en torno a las masculinidades disruptivas y la violencia que se tiene normalizada en la construcción masculina, brindándome un aporte en la construcción de los personajes la investigación realizada en los capítulos anteriores.

Durante el proceso de entintado, la gama de colorimetría de la novela gráfica basa su diversidad de colores en los existentes en esferos, los cuales son 11 (negro, naranja, rojo, fucsia, morado, azul cielo, azul oscuro, verde claro y verde oscuro), esta gama se integra a diversas pieles, para no caer en estereotipos raciales dentro de la narración del comic. Basándome en la primera historia, descrita páginas arriba, decido realizar el tono de piel de

cada personaje con una gama diferente de colores, al protagonista y al personaje que recibe las afectaciones violentas se decide aplicarle colores fríos como el azul y el verde, se puede observar en las imágenes 1 y 2.

El padre mencionado en la primera historia data de un personaje construido desde la anécdota descrita por “David” y la investigación de lo violenta que es la construcción masculina en Bogotá, además de tener en cuenta también mis experiencias con mi papá reuniendo esta información realizo las características del personaje agresivo de esta primera entrega. Decido optar por colores cálidos como naranja, amarillo y rojo, para la piel del personaje violento y su vestimenta, como se observa en las imágenes 3 y 4.

Estas decisiones, se toman con la intención de producirle visualmente a las personas que leen una sensación de violencia con los colores cálidos y la sensación contraria de vulnerabilidad o tristeza con los colores fríos, vinculándolo con ejemplos de colorimetría trabajados en mi experiencia del 2020 en las clases de “*Pintura*” y “*Procesos Pictóricos*” con el profesor Dimo en la Facultad de artes de Universidad Pedagógica Nacional o en el 2024 en la clase de “*Dibujo experimental*” con la profesora María Isabel, donde estos temas fueron mencionados, lo que me generó la intención de vincularlo a el desarrollo creativo.

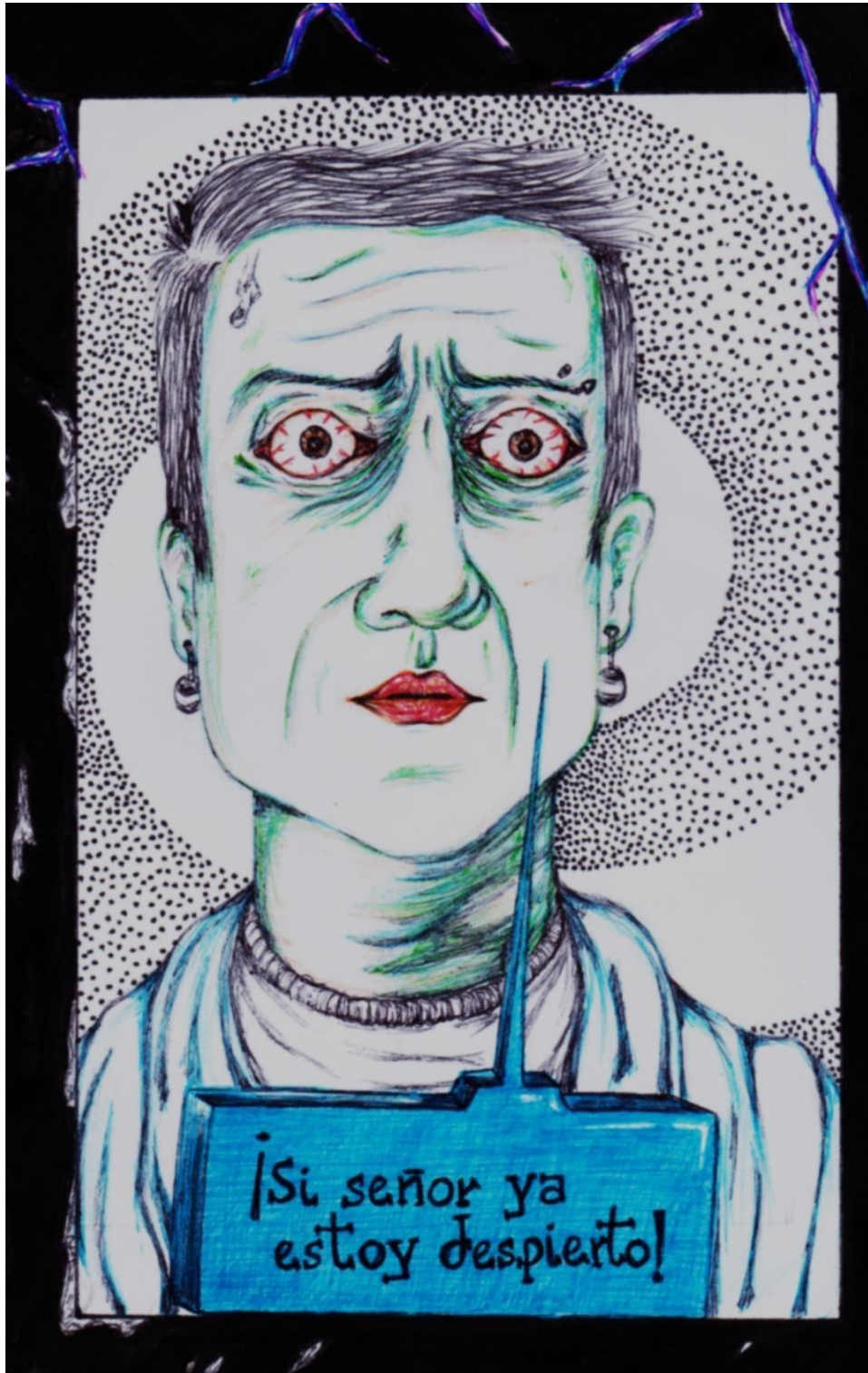

Imagen 1. Personaje principal del volumen 1 de la novela gráfica, p. 4. 2024.

Imagen 2. Personaje principal del volumen 1 de la novela gráfica, p. 4. 2024.

Imágenes 3 y 4. Personaje agresivo del volumen 1 de la novela gráfica, p. 4. 2024.

Por último, para los personajes secundarios decido utilizar tonos duraznos, para las parejas de los personajes tonos rosados y violetas, debido a que no se presentan tantas apariciones de estos en la historia, se maneja colores que no tienen tanto impacto visual. Este mismo plan cromático se maneja en los globos de diálogo, el personaje principal maneja globos de diálogo color azul, los comentarios agresivos son globos de color rojos, los personajes secundarios manejan globos de color verde y las parejas de los personajes globos de diálogo de color fucsia, como se muestra a continuación (imágenes 5, 6 y 7):

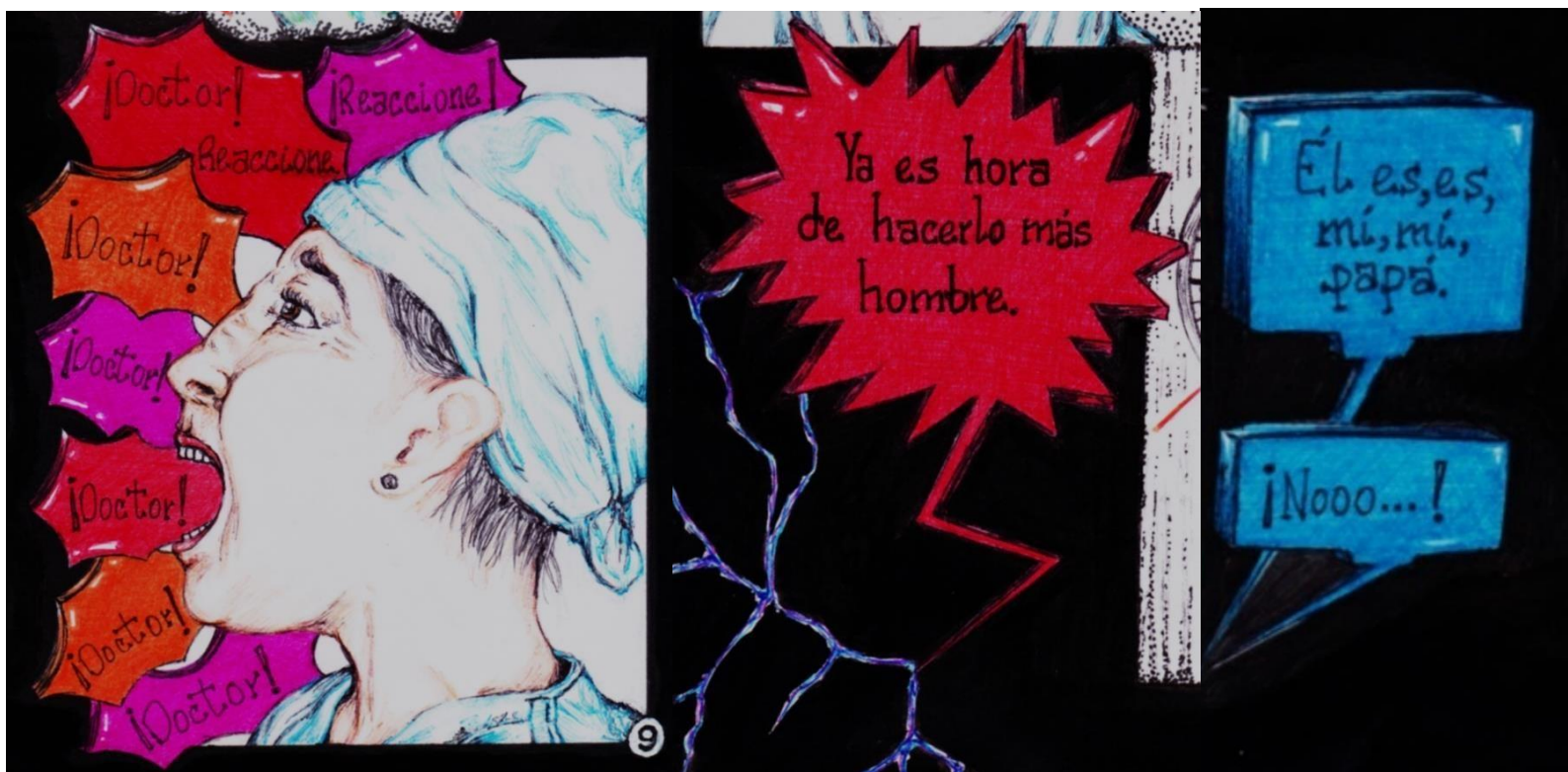

Imagen 5. Personaje secundario enfermera, 2024. Imagen 6. P. 5, globos de dialogo 2024. Imagen 7. P. 4, globos de dialogo, 2024.

Por gusto y con la intención de transmitir emociones de dolor o violencia a través de la creación y la herramienta didáctica producida, la cual comunica desde la experiencia de realizar el cómic, cargando de intenciones, emociones y anécdotas el papel de soporte hasta generar el cómic, con la intención de comunicar no solo con la ilustración sino desde el hacer y la composición. Buscando conseguir lo mencionado, opto por realizar cada cómic

análogamente, también entendiendo la relevancia en la investigación creación del proceso, la experiencia durante este y las reflexiones que se generan constantemente, como, el reconocimiento y análisis de las acciones violentas experimentadas durante mi proceso de crianza, lo cual normalice, descubrir que en el territorio donde habitó se reflejan muchas de las violencias que yo experimenté y otras que tienen un nivel de afectación más alto en la persona violentada, el proceso creativo también me permitió buscar herramientas visuales y narrativas para transmitir sensaciones, lo que podría reunir en mencionar los cuestionamientos que realizar todo el proceso creativo me permitió hacer con mi masculinidad y la posición que hombre ocupó, en una sociedad machista y privilegiada para nosotros, cuestionarme para buscar respuestas a partir de mis vivencias con los referentes teóricos.

Es por esto que desde mi perspectiva, la elaboración de un comic a mano permite reflexionar desde el campo del hacer y la argumentación, desde unas perspectivas más experienciales con la materialidad como se señala en párrafos anteriores, diferente a los procesos que se pueden generar desde la tecnología y las nuevas formas de creación entorno a los temas de narración gráfica, novela gráfica y cómics, sin querer sobreponer una acción ilustrativa por encima de la otra, por el contrario hablando desde mi subjetividad y la experiencia que tuve con mi creación.

De esta forma vinculando la historia de vida desde lo fenomenológico, realizando un estudio socio-cultural de las masculinidades disruptivas y Hegemónicas-Patriarcales en un contexto reducido a los círculos sociales que frecuento, donde analizo mi experiencia y la de algunos hombres violentados en diferentes momentos de su vida, además de reflexionar sobre estos relatos acerca de mi masculinidad y mi posición social como hombre, desencadenando una interpretación creativa que reúne en una historia narrativa gráfica las características mencionadas anteriormente.

Por otro lado, está el proceso de boceteo y guion. Lo primero se realizó imitando el tamaño a escala de la hoja escogida, y en este formato pequeño realizar la división de cada viñeta y

recuadro, posterior a eso, junto a ese diseño rápido con mini personajes, se escribe junto a estos bocetos la idea principal de lo que sucederá en esa página del cómic, esto se realizó con cada página y también se busca implementar con el desarrollo de los otros cómics, paralelamente se realizó una hoja con características y a estilo de collage en tinta negra, fondo blanco bocetos del protagonista, con el fin de mirar si se pueden aprovechar estos materiales en la creación de las contra portadas.

Como se mencionó anteriormente, también se realizó un guion con el diálogo que se maneja durante todo el cómic, con el fin de revisar escritura, coherencia, linealidad, tonalidad y entonación en cada palabra de los personajes, acción que también busco replicar en los trabajos que se desarrollan a futuro.

Para hablar del proceso de elaboración del primer librito cómic, narraré el modo de creación empleado para realizar una página, desglosando así algunos detalles del proceso creativo que manejé, a continuación:

Primero, inicié por tomar medidas de las viñetas que irán en la página, esto basado en el boceto que realicé con anterioridad; luego, establecí todas las viñetas con cuadrados y rectángulos; después de ello, revisé las acciones del párrafo que escribí en el boceto; adjuntare una imagen del boceto y las anotaciones (Imágenes 8 y 9).

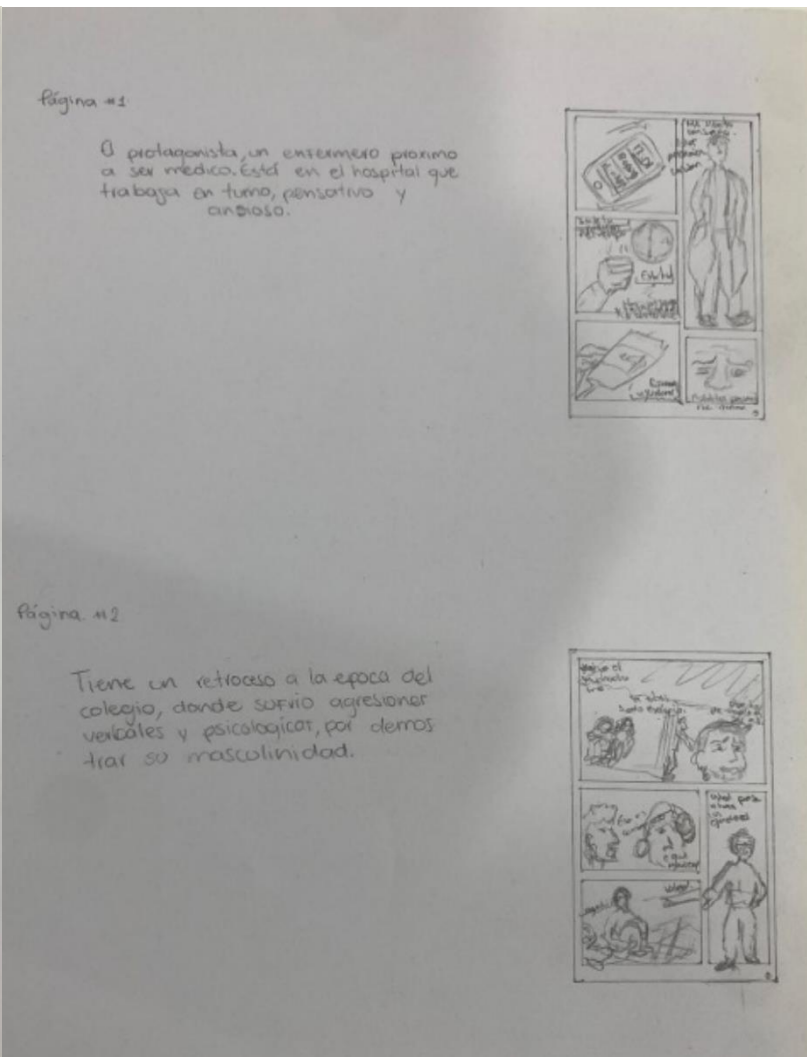
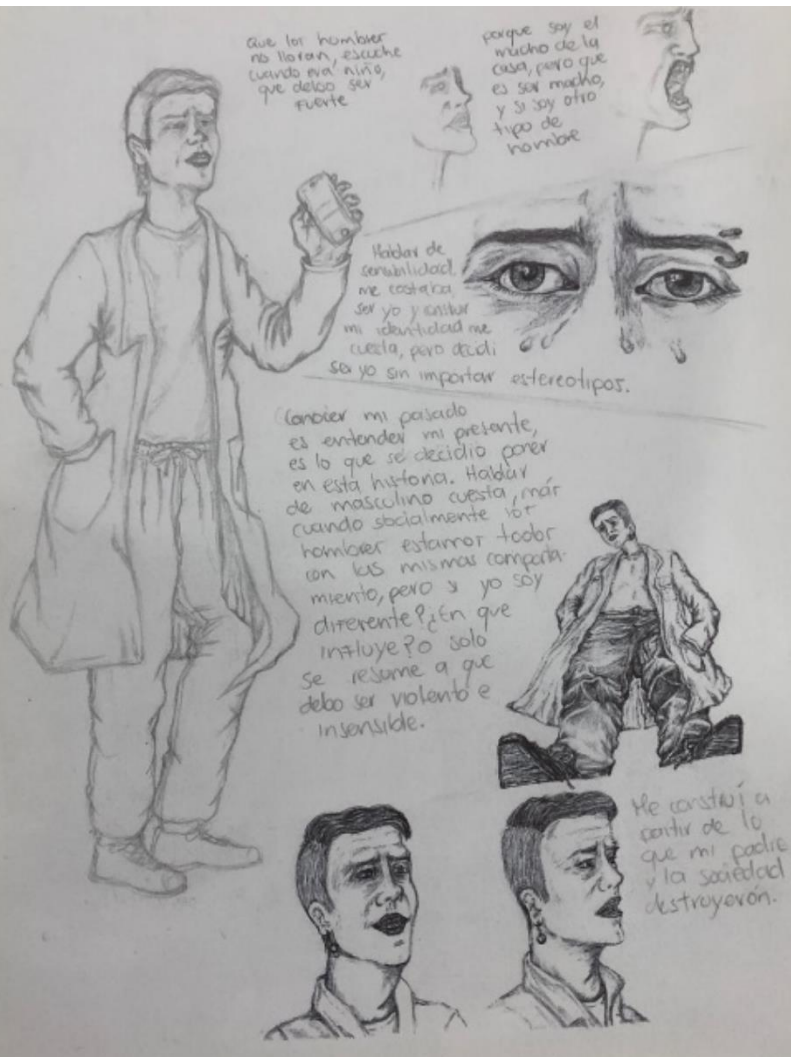

Imagen 8. Boceto y guion del primer comic de la novela gráfica 2023

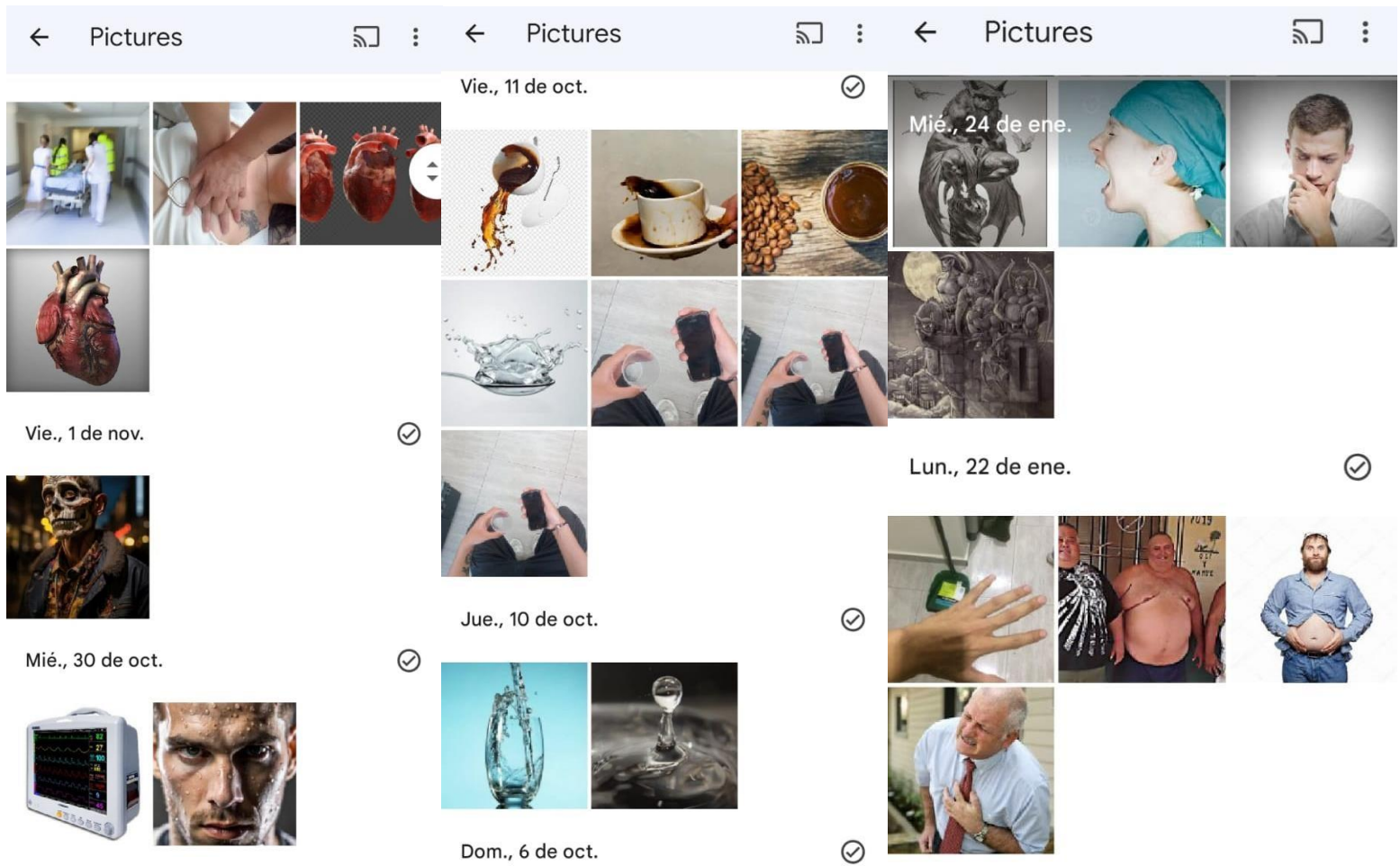
Imagen 9. Boceto y guion del primer comic de la novela gráfica, 2023.

Después de esto, realizo una búsqueda de imágenes como referencia de personas realizando múltiples acciones necesarias para representar las posturas y acciones de los personajes en los recuadros del comic, sin embargo, durante la exploración no logre encontrar muchas de las referencias que necesitaba, lo que resolví personificando y tomándome fotos para ayudarme como un soporte visual, con este material generé las ilustraciones que se realizaron en el cómic.

Esta acción de personificar las acciones de cómic y transitar entre ser el violento o el violentado, me permitió otro tipo de experiencia con los relatos, la creación, la ilustración, los resultados y la conclusión esto debido a que ya no solo los ilustraba si no que por momentos también lo encarne. Esta herramienta de usar fotografías para realizar mis obras, no fue novedosa para mí debido a que ya la había empleado para el desarrollo de actividades anteriores dentro de clases en la universidad y otros espacios. Pero esta experiencia fue diferente, debido a que algunas de las acciones que interpretaban me recordaban violencias o momentos de mi vida.

Este ejercicio creativo representó durante la investigación, análisis y liberación de las experiencias violentas que recordé, donde el proceso de creación se vuelve una herramienta para liberar este tipo de dificultades, además de ser una herramienta didáctica para cuestionar las violencias normalizadas entre hombre hacia otro hombre, lo que desglosa un análisis elaborado en este documento y un replanteamiento de mi masculinidad, este paso a paso de superación acerca de estos temas, lo pude evidenciar al culminar la novela gráfica y compartirla con algunos compañeros evidenciando como mi experiencia, transitada por una narración gráfica y la lectura de otras personas interpela de cualquier forma, positiva o negativamente, a favor o en contra, de mi perspectiva, esto gracias a la propuesta creativa.

A continuación, se compartirá algunas imágenes que fueron utilizadas para la creación del primer cómic, aclarando que este ejercicio de representación mediante fotografías se sigue ejecutando para la creación de los otros 3 cómics, estas fotográficas fueron los insumos de bocetos, personajes, particularidades y algunos fondos que se usaron para realizar las ilustraciones que se dejaron en el comic (imágenes 10, 11 y 12).

Imágenes 10, 11 y 12. Capturas de pantalla de referentes visuales para las ilustraciones de la novela gráfica.

Finalmente, la revisión de guion y diseño de cada globo de diálogo; dentro de cada globo escribo una descripción poco detallada de lo que debe decir cada personaje basado en el guion previamente realizado, todos estos pasos trabajados a lápiz.

Tras este proceso, continué con el entintado, el cual se realiza sobre una superficie blanca y lisa, en papel fotográfico no plastificado, mate de 115gr, delicadamente pegué las esquinas concinta de enmascarar, tomé un pincel y abrí la tinta *Winsor and Newton*, empecé a pintar y tapar todos los espacios de la hoja que están por fuera de las viñetas y de los globos de diálogo. Después de esto en tinté los globos de diálogo con su respectivo color de esfero.

Por último, se empieza a aplicar color a cada personaje y en la ropa que cada uno utiliza, se detallan también los objetos y accesorios. Con la intención de ultimar detalles con pincel de punta ultrafina se empiezan a trabajar tanto líneas como puntos de los fondos de cada viñeta, para dejarlo pulido se revisa que no haya quedado ningún error y ya se pasa al proceso de digitalización.

Es de esta forma que describo el proceso manejado para la elaboración de una sola página del cómic análogamente. El cómic desde las lecturas que realicé para este documento y recopilándolas con mi proceso lo defino como un librito de corta extensión donde sucede una historia con una conclusión que puede ser definitiva o generar prórroga a uno o más personajes. Entendiendo esto la novela gráfica, es un material más extenso narrativamente y que puede presentarse de dos formas, la primera es un libro extenso con narración gráfica, la segunda opción y en la cual decido acogerme para la elaboración de mi proyecto creativo, es la acumulación de varios cuadernillos, cómics o volúmenes los cuales tienen una continuidad ya sea por los personajes, el territorio o, como en mi caso, por el tema del contenido.

Así fue como construí y le di vida a el primer cómic, que proyectándolo se realizarán tres comics más, los cuales en su acumulación generan la novela gráfica. Además de ser lo que crea un objeto palpable en los modos de creación que se vinculan como resultado una herramienta didáctica de este trabajo de grado, sin embargo, continuaré con los otros temas que se mencionaron en la introducción de este capítulo, iniciando por la narración gráfica y la importancia que tiene esta teoría dentro de los modos de creación en este trabajo de grado.

En la construcción de la novela gráfica, tuve en cuenta el término de narración gráfica debido a que esta es la teoría detrás de las ejecuciones artísticas como los cómics, tiras cómicas, novelas gráficas, libros ilustrados, fanzines, entre otros. En este apartado no me enfocaré en la historieta o cómic, debido a que no es la particularidad, el enfoque es reflexionar acerca del resultado creativo mas no realizar un análisis del resultado creativo.

Los cómics son un recurso de transmisión de imágenes con un contenido determinado, el cual puede tener o no un fin con el espectador, brindando una versatilidad en la ejecución de los temas manejados en la creación y la oportunidad de convertirse en un producto didáctico, transmisor de mensajes. Tiene como fin llegar a un público determinado, a través de historias ilustradas que reflejan el entorno socioeconómico, político y cultural de una temporalidad, un territorio y un contexto, por ejemplo, Spiderman o, en español, el Hombre Araña, sucede en territorio estadounidense neoyorquino, una temporalidad moderna y científica, en un contexto clase media baja de un individuo (Peter Parker), adolescente muy inteligente, pero rodeado de situaciones, en parte verosímiles, que pueden ocurrir a muchos jóvenes, pese al marco super-heróico de poderes especiales y enemigos. Un ejemplo de cómo se ve la posición y relación que busca tener el cómic con la realidad.

En este campo de estudio de la narración gráfica se destacan personas como, Ana María Díaz Cerón, en su texto *Un recorrido por el recurso mediático de la narrativa gráfica: un apoyo didáctico para el aprendizaje organizacional* (2013), resalta el acercamiento de otros autores con este campo, para lo cual Cerón señala que, “el ser humano, se enrola en la llamada “cultura visual”, en la que, apoyada por elementos tecnológicos cada vez más complejos, intenta abstraer la esencia de las cosas”(p. 30), según Cerón señala lo dicho por Luis Ernesto Medina, expresa que:

Nace así la imagen visual, esa esencia de las cosas fuera de las cosas a las que pertenece. Esta imagen tiene algo de mágico que subyuga, que motiva la comprensión casi inmediata de lo que no es tan directo, ni tan elocuente cuando se pretende explicar o describir por medio de otro tipo de símbolos o signo, tales como la palabra hablada, escrita, la enumeración de los componentes químicos y físicos que conforman este o aquel objeto”. (Medina, 1992, como se cita en Cerón. 2013, p. 30)

Desde el trabajo creativo que realizo, tomo las palabras de Cerón (2013) y Medina (1992), cobran sentido en torno a una imagen como elemento comunicativo, desde mi

perspectiva el tema de violencia es difícil de abordar, narrar y dialogar, por tal motivo una imagen la cual no es tan directa, ni elocuente permite exponer las historias recopiladas de forma más dócil, comprensible, entendible y pertenece a un momento mágico, desde mi experiencia abordando la idea de construcción de una novela gráfica como una revelación de mis momentos de meditación creativa, donde conecto con mi interior para proyectar mis ilustraciones, pinturas, esculturas y otros ejercicios artísticos lo que enmarco en la magia de la imagen y la creación.

En comprensión y diálogo con las palabras expuestas por Cerón (2013) y Medina (1992), existen experiencias y narraciones que solo se pueden contar a través de imágenes o una imagen, este lenguaje, como se hablará más adelante en *Semiótica Narrativa*, indica que la lectura de imágenes es una construcción subjetiva que termina derivando de la interpretación que el espectador sostiene con el documento, lectura o imagen que lee, además de resaltar lo que Medina (1992) expresa en la parte final, la descripción y explicación que se puede dar por la diversidad de signos y símbolos, sociales y culturales.

Desde la novela gráfica se ejemplifica la diversidad que existe en la comprensión e interpretación de las personas que leen el cómic y a futuro la novela gráfica completa, no busco dirigir mi trabajo a esa multiplicidad de interpretaciones, pero si una característica importante de la producción creativa, es decir, como este elemento que defino como herramienta didáctica conflictiva, cuestiona, apropia y un infinidad de situaciones que puede producir el cómic, convirtiendo en una particularidad subjetiva la lectura de las personas cargando de otros significados algunos de los signos y símbolos ilustrados.

También se vuelve importante el tiempo para desarrollar la composición creativa, lo matérico, los insumos para referencia y las características que se han mencionado brindando importancia a la producción análoga con los propósitos de exponer errores de la producción que desde la experiencia se vuelven relevantes para el resultado final, bocetos, procesos previos, comentarios y muchas cosas más que cargan de interpretación el ejercicio de creación.

Esto se ve reflejado en lo que busco resaltar con los diseños que manejo en la novela gráfica y el primer cómic que desarrollo, situar al espectador en entornos, objetos y escrituras que le resultan familiar o cotidiano, con el fin de persuadir y generar una identificación con momentos que se relaten a lo largo de la novela gráfica.

Esta relación que busco generar entre el lector y el cómic se puede construir mediante signos, imágenes o significados que le resulten familiares y conocidos para el lector, esto por su construcción semiótica, por la cultura visual que tuvo desde su crianza hasta su adultez y con la cual ya tiene una identificación, desde el proceso creativo se busca mediante una propuesta ilustrativa, contar una historia para causar reflexión.

Uno de los precursores, exponentes y teóricos de la narración gráfica, que sostuvo una experiencia y trayectoria amplia fue Will Eisner, persona clave en la creación de cómics y novela gráfica a mediados de 1940, nació en New York y desde allí se convirtió en historietista, ilustrador, escritor, entre muchas más actividades, lo que le permitió profundizar en los estudios del término novela gráfica lo que permitió sacar a los cómics de la zona de entretenimiento para niños y adolescentes, dándole relevancia social a esta construcción creativa y generando uno de sus más renombrados trabajos gráficos *The Spirit*.

La obra *The Spirit* es la más renombrada de Eisner, debido a que fue uno de sus seriados más largos lo que le permitió desarrollar una narrativa más elaborada, aunque este seriado se vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, Eisner lo retomó en 1945 y lo trabajó por siete años más. La mayor relevancia de este trabajo se encuentra en su material gráfico todo elaborado por Eisner, el cual transformó la manera de ilustrar y captar la atención del lector, las ilustraciones con alteraciones de luz y sombra de esta novela gráfica se empezaron a comparar con los efectos cinematográficos, lo que consagró a este autor como uno de los primeros exponentes del término novela gráfica y quien escribió libros con técnicas para desarrollar o construir este tipo de narraciones.

Al leerlo, me brindó herramientas de escritura gráfica y linealidad en la cronología de la historia, Eisner quiso llevar sus escritos a otros campos de estudio y generó el texto *La narración gráfica*, donde aborda los conceptos creativos desde temas teórico-prácticos, suministrando didácticas de cómo crear la narración dentro de los comics, que me posibilitó muchas más herramientas y abrió el espectro para revisar autores que analizan las producciones de Eisner, como el caso de Dorian Álvarez (2019).

Álvarez (2019), un teórico contemporáneo que también analiza la narración gráfica a partir del análisis de algunos textos de Eisner y vinculando con estudios visuales de la época actual, como son la semiótica y la cultura visual, escribió un texto titulado *¿Qué es la Narrativa Gráfica? Una Introducción*, texto que me permitió comprender la elaboración y la creación de una narrativa dentro de las producciones visuales como cómics y novelas gráficas.

Álvarez cuestiona cómo el conjunto de signos puede contar una historia, signos que se cargan de significados gracias al lector y un tema que se debe tener presente en la creación de este tipo de narraciones. Este argumento es un complemento a lo expresado por Eisner en 1985, en el texto *El cómic y el arte secuencial*, pues el autor comenta que este funciona para transmitir una historia a través de texto e imágenes y donde también se tiene en cuenta la experiencia del lector durante el ejercicio de comprensión que tiene al leer la producción visual. A lo cual señalo la relevancia de vincularse a la cultura visual como productor y no solo como consumidor, desde el área de trabajo en la cual me posiciono como educador de artes visuales de la Universidad Pedagógica Nacional.

Remitiéndome a lo narrado párrafos atrás, del paso a paso de cómo realicé la creación del primer cómic del seriado de la novela gráfica, destaco la importancia de dar una estructura e intención a la narración, en este caso, una representación de la realidad cotidiana normalizada entorno a la violencia a las masculinidades hegemónicas y no hegemónicas. Esta importancia de la narración se ve reflejada en guion del cómic, en los bocetos guiados por el párrafo descriptivo y en la linealidad que finalmente se ve en el resultado de cada página que forma

el primer cómic y en conjunto más adelante la novela gráfica. Frente a la importancia de esta narrativa, Álvarez (2019) menciona que:

Es Eisner quien señala el ejercicio y papel del lector para comprender la obra. Con esto, podemos remitirnos al proceso de significación del cómic, es decir, cuando significante y significado se unen para crear el signo como lo puede ser la viñeta. Pero este proceso sólo es posible gracias a la competencia lingüística y conceptual del espectador. En otras palabras, Eisner tiene razón al decir que el espectador o lector utiliza sus conocimientos para dotar de significado lo que ve, ya que este genera una lectura a partir de sus hábitos de lectura, vivencias e imágenes mentales propias de un complejo proceso cognitivo (igual de complejo que el lenguaje del cómic) (Álvarez, 2019, p.6).

Comparto esta idea, debemos resaltar la importancia del espectador y lector, tanto en una obra de arte pictórica o escritural o que vincule ambas prácticas, es relevante resaltar y tener presente al público a quien se dirige la obra, debido a que tiene importancia los hábitos, las vivencias y experiencias que previamente ya tiene el lector. Además, de la importancia que tiene la palabra escrita, gracias a ella y al conjunto de características mencionadas a lo largo de este apartado hacen que la historieta cobre sentido y vida, a través de una narrativa y una historia, contada a partir de una fusión entre texto e imagen. La palabra en estas narraciones creativas es lo que genera el camino del personaje, del narrador y del espectador al crear las situaciones para un desarrollo en la historia y en la narrativa que se crea junto con el espectador. Esto empieza a vincularse con el último apartado de este capítulo que es la semiótica narrativa.

La construcción narrativa que se le da a la novela gráfica gira en torno a la semiótica narrativa y visual, debido a que no solo se propone una relación entre el sujeto y el objeto enunciados en esta estructura, sino también que se genere una unión entre las dos partes, con el fin de construir una correlación entre los implicados.

La semiótica, la situó como un estudio basado en lo colectivo y social de la construcción de significados a los signos y a las imágenes, busca abordar los conceptos visuales construidos

en una sociedad. Para una construcción semiótica narrativa como la que se propone en el cómic es necesario desarrollar una sintaxis del relato, un orden y una relación en las palabras que conforman la semiótica narrativa realizada en este trabajo.

Al interior del cómic se desarrolla una combinación entre imágenes y palabras con la intención de generar significados individuales y grupales que cada persona que lee puede darle al cómic, situando la sintaxis desarrollada en la creación. El cómic propone unas ilustraciones cargadas de significados sociales, donde por medio de la representación se busca generar una nueva lectura, basando la construcción de estas lecturas en cuestionamientos de acciones cotidianas que se representan en el cómic.

Durante la producción narrativa, se generan los “actantes” quienes son personas u objetos, como el cómic, las herramientas, los profesores, los compañeros, que participan pasivamente en el proceso de la investigación, en el caso de este trabajo de grado son las personas que participan con sus historias, relatos, experiencias en la construcción de la novela gráfica, lo que posiciona a los grupos de individuos mencionados de las historias como “actantes” de este trabajo. Generando un lenguaje de relación codependiente entre los individuos y la semiótica como un lenguaje de estructura cambiante y dichas variaciones se reflejan con el tiempo en los signos y significados.

En la construcción creativa y narrativa son importantes los relatos que se elaboran y se recogen para la composición de la novela gráfica, los cuales generan una diversidad en la interpretación de estos, donde generan en cada individuo involucrado una semántica, formando en cada uno diversos significados de expresiones y palabras para referirse a algo en específico, en el lenguaje cotidiano o dentro de la construcción creativa.

Durante el desarrollo de la escritura de este capítulo que abarca los temas creativos, busco exponer las temáticas en un orden no jerárquico por el contrario horizontal, con la intención de no poner por encima una acción creativa de otra, debido a que podrían manejar una

jerarquización conceptual, sin embargo no es así, entre los contenidos que competen a lo que abarco en el desarrollo creativo del cómic para llegar a la novela gráfica, donde se construyen lazos con los referentes manejados, se genera una hegemonía con estos a la hora de escribir respecto a mis creación y los conceptos que me aportan, desde docentes, referentes, ilustradores, compañeros, personas del común, objetos, etc., lo que logra poner a este grupo de colaboradores en la misma posición.

Tuve en cuenta varias características para generar un orden basado en las emociones de los textos, lo que se resume en una sensibilización pasional en las estructuras y la estética de los discursos descritos durante el documento, donde la semiótica narrativa valida los efectos pasionales en la organización narrativa.

Esto genera un acercamiento teórico de cómo abordar la narrativa dentro de esta investigación, para ello, reviso el documento de Raúl Cuadros (2018), docente de la Universidad Pedagógica Nacional, el cual se titula *Ensayo de semiótica y estética aplicada Parte I, Experiencia y narración o Semiótica del deseo*. En este documento se inicia hablando sobre la relación directa entre la experiencia con la producción de textos, a partir de la memoria y la conciencia, estos términos, son características que también se abordan en la construcción de género y la novela gráfica de este trabajo de grado, vinculando la experiencia de los acontecimientos vividos por los sujetos en las historias, la memoria que permite rebobinar momentos para analizar la situación y se involucra la conciencia y toma decisiones, a partir de las experiencias vividas por cada individuo, por el público espectador y los vínculos que se generan en la recolección de historias repercutiendo en mí, como ejecutor.

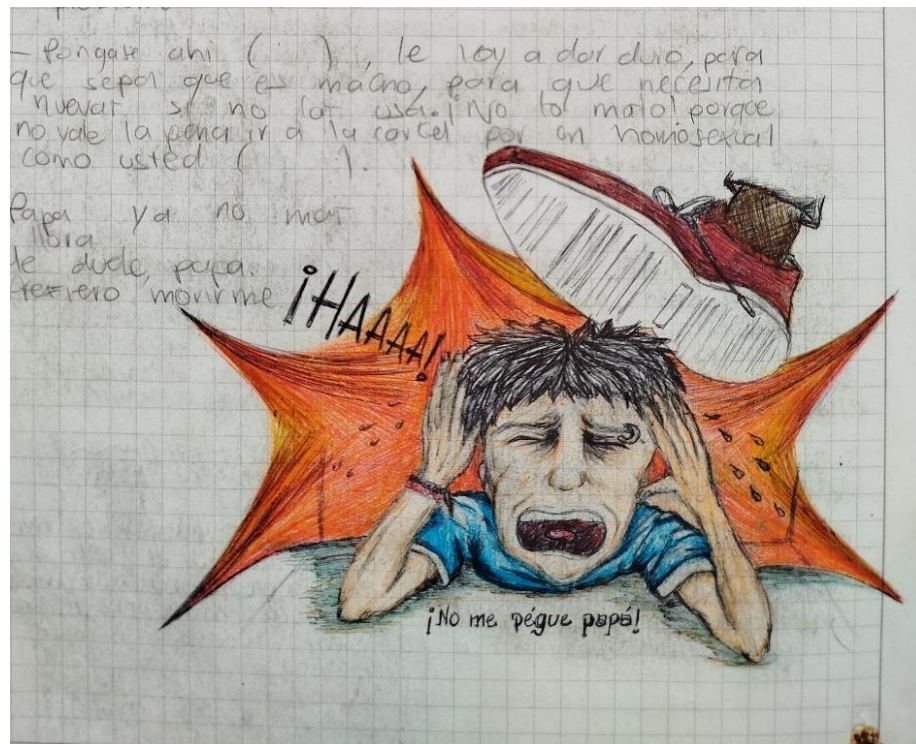
Cuadros (2018), menciona desde la perspectiva de Proust, la memoria voluntaria e involuntaria y donde se busca relacionar, el intelecto del escritor con las categorías de memoria y azar, (abordando la experiencia y lo que permite aflorar nuestros intereses privados y el deseo del lenguaje), para darle una traducción, estructura y orden propio, es decir, un lenguaje construido a partir de las experiencias individuales convirtiéndose en un lenguaje subjetivo y propio, a partir de la reflexión que se genera después del análisis de cada

experiencia, la narración que se utiliza en este documento, se realizó respetando estas características mencionadas de los lenguajes individuales.

Durante la construcción de la novela gráfica, tuve varios referentes visuales que fueron nutriendo mi cultura visual en el campo de los cómics y la relación que estos manejan con la realidad o la construcción de un propio universo como lo es, a nivel comercial, el de Marvel². Esta búsqueda me ayudó a encontrar las formas, los colores y el estilo que deseaba manejar a lo largo de mi novela gráfica.

Realicé varias pruebas ilustrativas de estilos más animados, otros tonos o colores hasta que logré construir la representación gráfica que deseaba manejar para representar las situaciones recogidas, aclarando la evolución y constante desarrollo en que vive la técnica y la identidad artística de cada trabajo, por tal motivo, es un trabajo que seguirá en desarrollo, cambia y evoluciona, esto se verá reflejado en los próximos volúmenes que conforman la novela gráfica, las imágenes a continuación son parte del proceso.

² Utilizo la referencia de Marvel o como se conoce Universo Marvel, este es un mundo creado de las historietas, cómics, pasado por novelas gráficas, películas, hasta llegar a crear metrajés fílmicos de 32 películas y más, donde para entender la linealidad de las narrativas debe de ser continuo y sostener relaciones de películas alternas o que se interrelacionan, como el multiverso Marvel de Spiderman y otros personajes que empiezan a relacionarse entre mundos paralelos como es el caso de Deadpool, X-Men y otros más. Existen otros universos extendidos derivados de empresas editoriales, como el de D.C. Comics, de donde emergen héroes como Batman, Superman, La Mujer Maravilla, etc.; o el Universo del estudio cinematográfico Universal, que custodia los derechos de autor de personajes como la Momia, Drácula, el Hombre Lobo, etc.

Imágenes 13 y 14. Bocetos elaborados en cuadernos, pruebas de color y formas, 2023.

Revisando más a profundidad los modos creativos, también estos referentes de novelas gráficas, cómics y diseñadores de diferentes personajes, mundos y realidades, experimenté para desarrollar las diferentes viñetas y recuadros. Para el desarrollo de estas partes tan importantes de un cómic, estuve revisando las ilustraciones producidas en cómics clásicos de superhéroes, sin embargo, con unos estilos propios e inicios de historias que empezaron a romper con los estilos tradicionales de los gráficos que se manejaban en estas historietas, este es el caso de las creaciones de Alan Moore, *Watchmen*, una serie de cómics publicada entre 1986 y 1987. Aclarando que tuve varios referentes también de cómics independientes, sin embargo, para criticar de cierto modo la masculinidad hegemónica se debe tener presente la construcción de este tipo de narraciones, que manejan estos conceptos, además de que no solo son aportes de anatomía y creación de personajes por el contrario como lo mencioné cada artista me fue aportando en diferentes construcciones de mi novela gráfica como el caso de Moore, en su narrativa crítica, las viñetas y recuadros.

En este seriado, Moore relata la vida oculta de un grupo de superhéroes desde un tono crítico y bastante político, que le da al cómic una posición distinta a la de entretener, cuestionando posiciones sociales donde la ética y el juicio de valor se pone en debate con algunos mensajes ocultos y otros literales, además de sostener una relación con la vida cotidiana estadounidense. Esta producción generó diferentes lecturas y comprensiones entre los lectores, gracias a la narración que maneja sus ejemplares con un estilo particular, en sus portadas y contraportadas, donde se aborda la continuidad de algunos personajes que se mencionan a lo largo de la historia.

Imágenes 15 y 16. Portada y viñetas de la novela gráfica *Watchmen*, de Alan Moore y Dave Gibbons.

Este referente me brindó herramientas, para desarrollar los personajes y la colorimetría que exploré a lo largo de mi creación. Por colorimetría me refiero a los colores que se manejan a lo largo de este primer ejemplar. Acá exploré mi narración gráfica entre un volumen y el siguiente, aclarando ideas de cómo abordar las contraportadas, experimentando con fotocopias, recortes y diferentes materiales, reutilizando los bocetos creados de personajes principales, los cuales finalmente tomé como suministros para algunos espacios del primer ejemplar, en particular, la contraportada de este primer volumen. Si bien Moore en *Watchmen* maneja color saturado y plano, aprendí el uso estratégico del color para la narración gráfica, lo que me permitió desarrollar y crear mi colorimetría, la cual describí en este capítulo párrafos arriba.

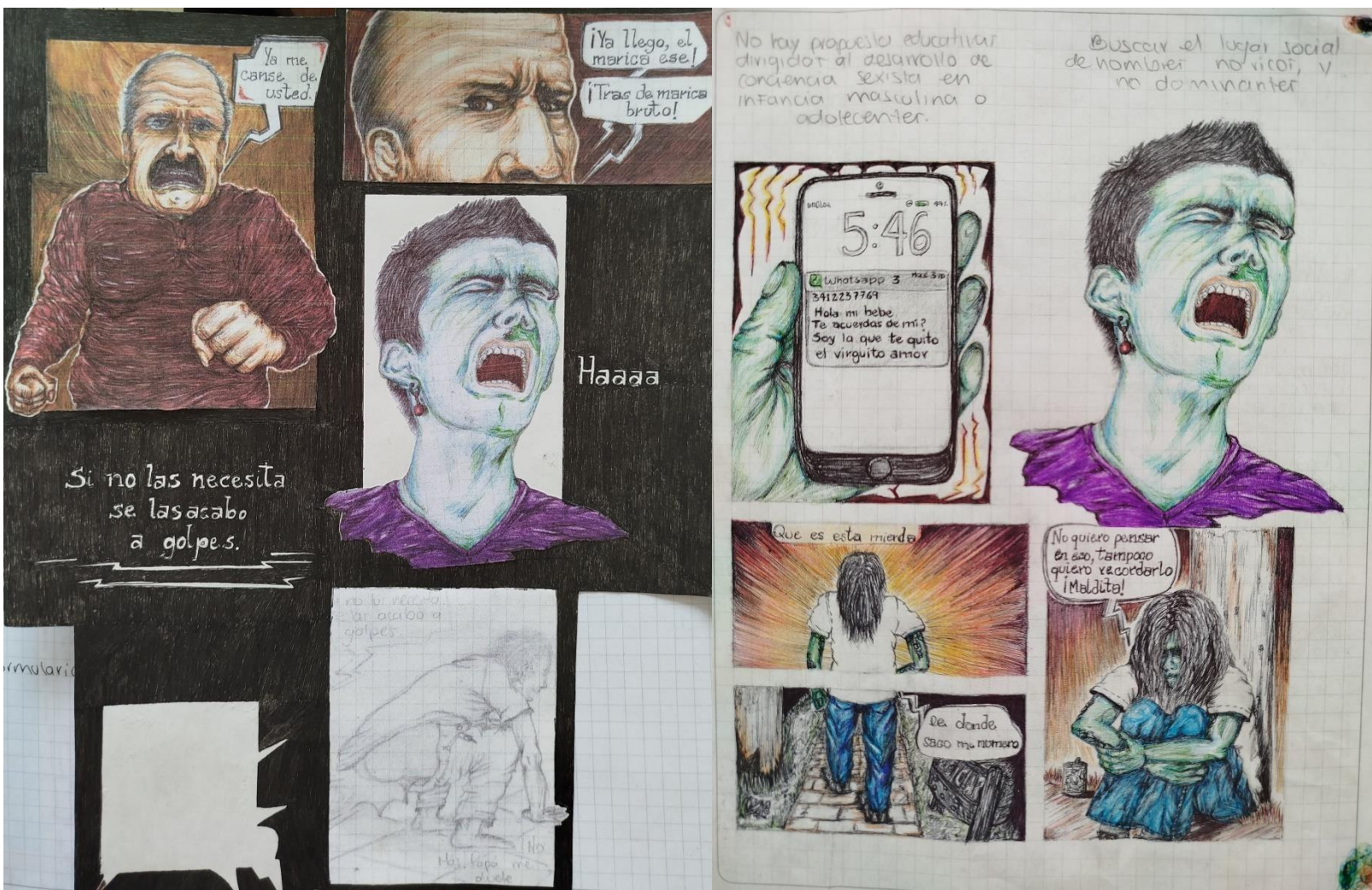

Imagen 17 y 18. Bocetos con recortes, estudios a lápiz y bolígrafo. 2024.

Otro referente visual del mundo de los superhéroes que sumó aportes visuales y conceptuales de manejo del espacio, enfocado al diseño y creación de portadas, es la serie *Tierra X* de 1999, conceptualizada por el ilustrador estadounidense Alex Ross y el guionista Jim Krueger; Ross, además de diseñar los personajes, ilustró el complejo de portadas de ésta. Enfoqué mi atención en las portadas manejadas en *Earth X*, donde Ross genera un juego coleccionable de gran formato con los diferentes volúmenes de este seriado de novela gráfica. En este desarrollo creativo Ross, maneja cada portada por separada al crear una imagen, que se vincula con lo abordado dentro de ejemplar, personajes y territorio donde se

desarrolla, sin embargo juntando las portadas de sus librillos, se genera una macro imagen, Ross pasa de un pequeño formato a un gran formato tipo poster con su colección, lo que directamente relaciona al lector y por supuesto para la época es una idea magnífica para el desarrollo de cómics, crea una identidad a Ross, además de su forma de ilustrar, esto fue un insumo importante para el manejo de las portadas donde busco lograr conectar con el lector para que éste; se cuestione, pero acumule las diferentes historias que estarán encada ejemplar de la novela gráfica, como se puede ver a continuación.

Imagen 19. Catorce portadas de *Earth X*, Alex Ross. 1999.
Fuente: <https://www.cuartomundo.cl/2021/03/22/earth-x-1999/>

En el último proceso con el fin de crear los fondos de mis viñetas o recuadros, inicié por experimentar sacando unas fotocopias de los diseños completos de una página del comic que me encontraba produciendo, para poder intervenir esta copia con la intención de explorar las diferentes técnicas y representaciones de fondos. También hice uso de esta herramienta con la intención de no intervenir o modificar el resultado final y agilizar la producción de este primer volumen.

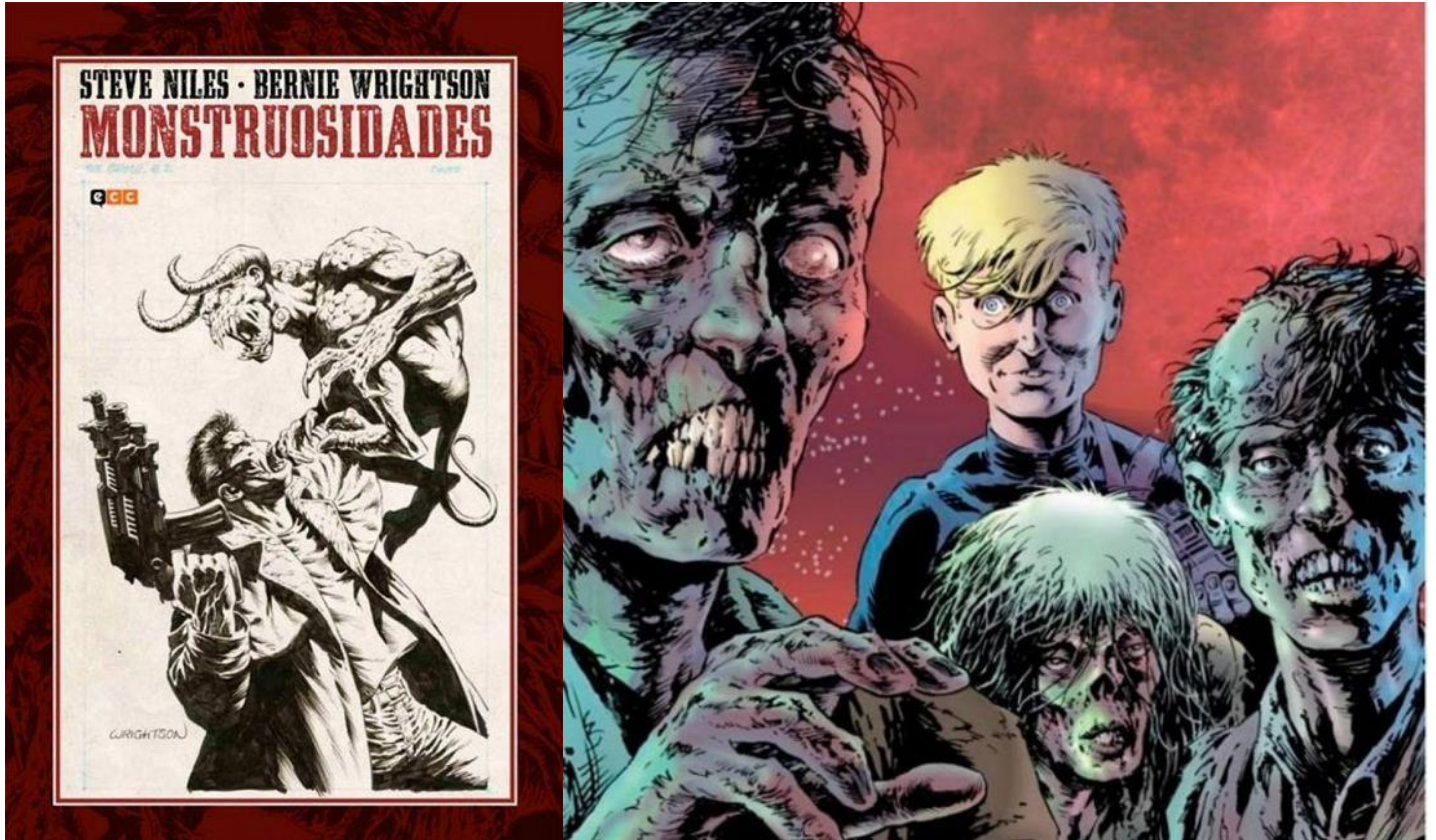

Imagen 20. Portada de *Monstruosidades* elaborada por Bernie Wrightson, 2011.

Fuente. <https://www.rtve.es/noticias/20160912/monstruosidades-dos-grandes-del-terror-steve-niles-bernie-wrightson/1396641.shtml>

Imagen 21. Fragmento de una ilustración de *Doc. Macabre* elaborado por Steve Niles, 2011.

Fuente.

<https://www.rtve.es/noticias/20160912/monstruosidades-dos-grandes-del-terror-steve-niles-bernie-wrightson/1396641.shtml>

Para poder explorar las técnicas y representaciones, tuve que remitirme a diferentes artistas gráficos del medio del cómic, los cuales me brindaran insumos visuales, esta búsqueda que pasó por Steve Niles y sus trabajos de superhéroes, terror y otras temáticas, también revise trabajos de Tim Bradstreet, los cuales transitan entre una temática gótica y entintado de negro, grises y blanco, podemos observar a continuación algunos trabajos de los artistas mencionados.

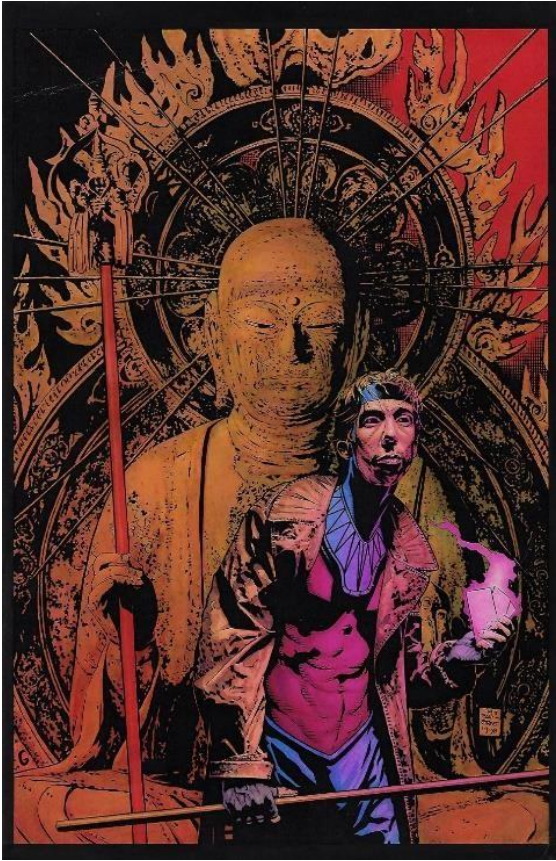

Imagen 22. *Armagedon RPG The End Times Are Here*, Ilustración y Pintura 2006.

Fuente. <https://www.splashpageart.com/newsdetail.asp?n=172>

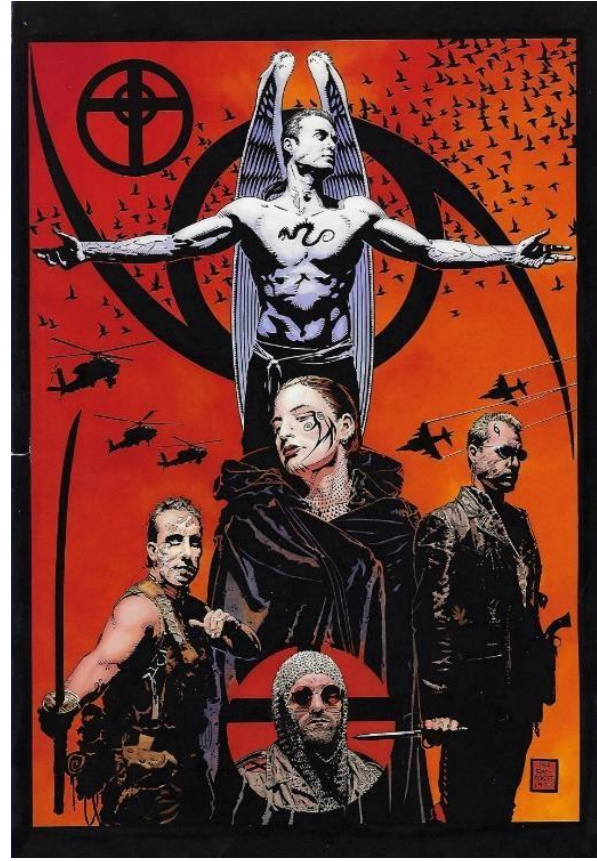

Imagen 23. *Armagedon RPG ilustración y poster*, 2006. Elaborado por Tim Bradstreet.

Fuente. <https://www.splashpageart.com/newsdetail.asp?n=172>

Sin embargo, aunque los autores mencionados tienen un trabajo con el color negro en los fondos, también con una temática oscura y sombría, no se asemejaba a lo que buscaba transmitir con las ilustraciones y el fondo de mi novela gráfica, además de distanciarse un poco de la técnica que utilicé, mi búsqueda finaliza con los trabajos del ilustrador y creador de cómics Kelley Jones, quien maneja un estilo de fondos aparentemente sencillos pero que

constan de una gran elaboración y precisión, la técnica que utiliza Jones es de líneas o puntillismo, con esto consigue brindarles mayor protagonismo a los personajes, también dándole importancia o realce a los espacios en blanco.

El proceso de ahorro de espacios blancos en una ilustración, en la técnica de bolígrafos o esferos es muy importante, debido a que no existe un esfero blanco lo que modifica el trabajo para manejar el ahorro de espacio muerto o espacio blanco, que consiste en dejar sin colorear, rayar o marcar los espacios donde se considera que va el brillo y a partir de estas zonas se genera un degradé con diferentes colores o el mismo.

Esta técnica me la enseña un profesor, en una academia que se llama *My way Tattoo*, donde aprendo *Diseño de tattoos y manejo de máquinas* a mis 18 años antes de entrar al preparatorio de la ASAB, paso anterior de ingresar a la carrera Lic. en Artes Visuales y estamisma técnica la he venido practicado, experimentando y perfeccionando entorno a las necesidades de la ilustración que manejo, utilizo o busco manejar en mis ilustraciones, adjunto algunas imágenes en las cuales me base para crear el contenido de fondo de mis viñetas (imágenes 24 y 25).

Estos fueron los insumos gráficos y visuales, que me permitieron abordar los modos de crear mi novela gráfica desde diferentes perspectivas, buscando mi identidad en este campo artístico y recopilando diferentes técnicas, apropiaciones y mezcla de materialidades, para obtener como resultado cada librito o cómic, como resultado de la investigación, entregándolo como una herramienta didáctica que busca aportar en los temas de igualdad de género y violencia de género, apropiación, escucha, autocrítica, desarrollo y muchas más acciones que se desarrollaron alrededor del trabajo de grado.

Imágenes 24 y 25. Ilustraciones de Kelley Jones para *Hammer* de Dark Horse Comics y *Batman-Deadman* de DC Comics.

Fuentes. <https://www.darkhorse.com/Comics/93-311/Kelley-Jones-The-Hammer-3-of-4>
<https://illustrationage.com/2017/06/21/comics-illustrator-of-the-week-kelley-jones/>

El proceso de elaboración de una novela gráfica es bastante extenso y denota mucho tiempo invertido en las diferentes actividades que se desarrollan, como la creación de personajes, la elección de materiales, colores y figuras. Estos bocetos no se podrían realizar sin la disposición de tiempo, el cual en una sociedad como la actual, consumista y capitalista, es muy difícil de tener, más por el tiempo que lleva elaborar proyectos de creación. Al momento que decido realizar el modelo original a partir de la técnica que manejo, es necesario plantear el tiempo que puedo tardar en entintar cada hoja, este tiempo varía según los dibujos que se deben entintar, para ello tardé en promedio de una semana, dos, tres y hasta

cuatro semanas para realizar todo el proceso desde el lápiz hasta el círculo con pintura blanca, donde con esfero pongo el número de la página, es el tiempo que me tomó realizar el primer volumen de la novela gráfica.

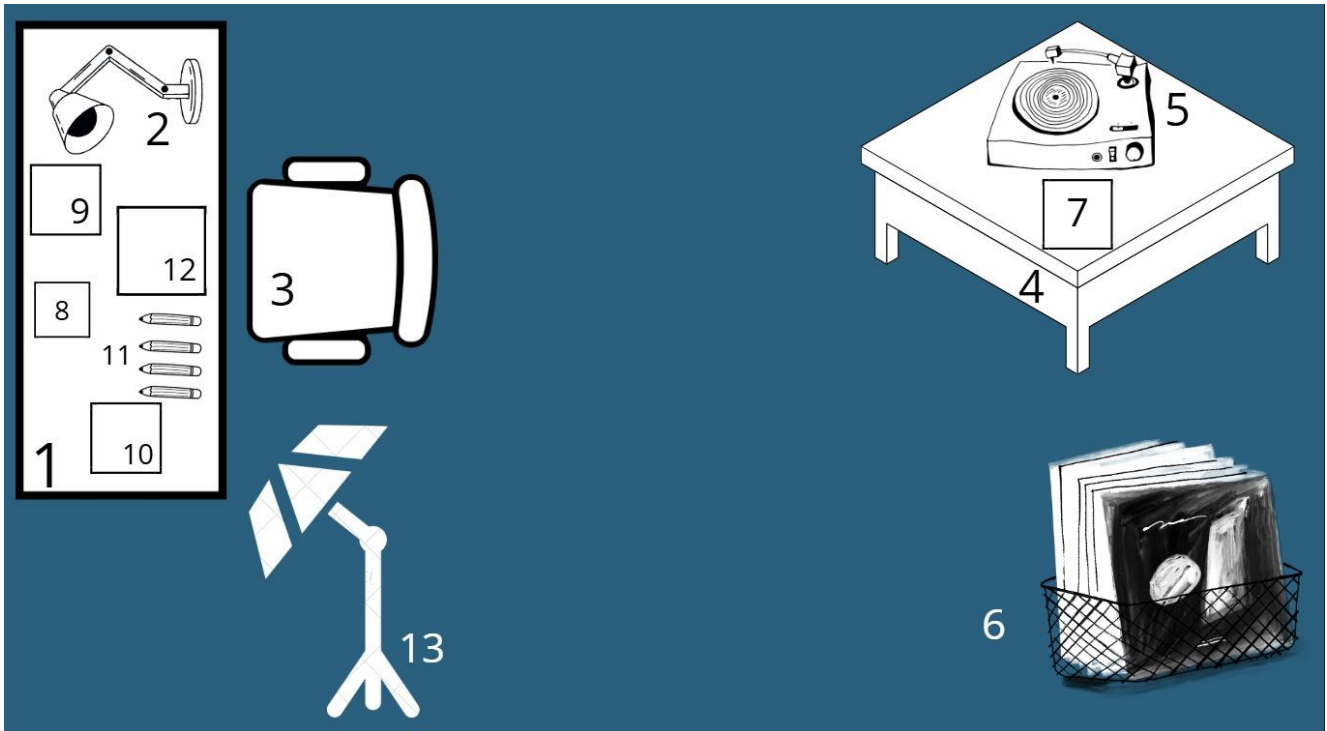
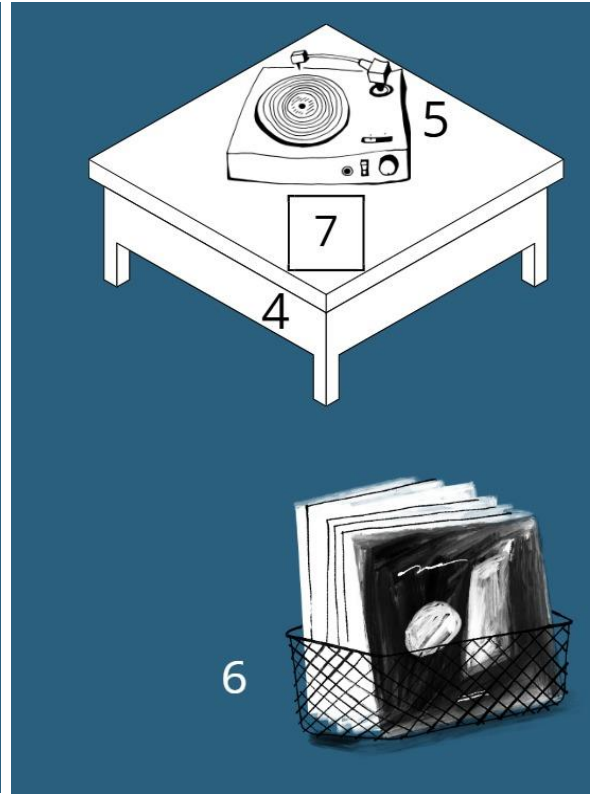
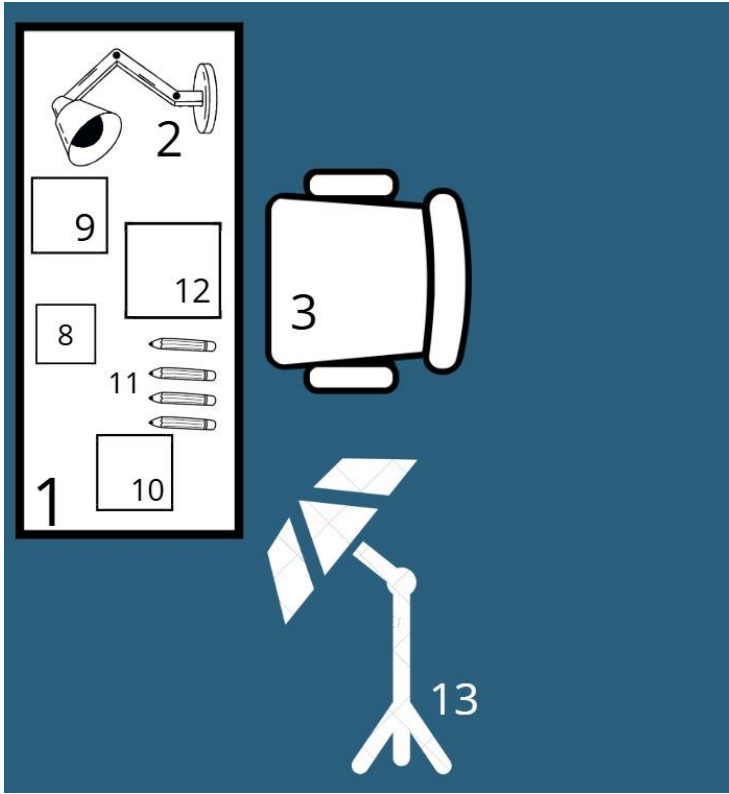
Buscando la manera de plantear el montaje, fue basado en recrear la experiencia que tengo en mi taller durante la creación del primer tomo de la novela gráfica, desde lo percibido y cuestionado con otros estudiantes o artistas cada taller tiene su particularidad, su aura o energía, sus herramientas distintivas. No es lo mismo un taller de un artista cerámico que el de un ilustrador o el de grafitero, aunque se encuentren elementos repetitivos o que coincidan, en cada ejemplo anterior de taller también se encontrarán diferentes herramientas, orden y estilo creativo, esta particularidad es la que se busca replicar transportar la esencia del taller donde trabajo a un área diseñada para un montaje, una sustentación de trabajo de grado, unas mediaciones y una interacción con cierto público.

Para poder recrear las sensaciones que se mencionaron, existen algunos elementos que utilizaré, los cuales tienen una intencionalidad y un peso simbólico. El primer elemento a mencionar es la victrola y los LP, sin duda alguna la música es inspiradora para una gran cantidad de personas que trabajan en el campo artístico, existiendo una diversidad de géneros musicales y forma de reproducirlos, en mi estudio esto es una esencia y una particularidad que funciona en mi caso como creador, la música reggae, salsa o boleros en un formato diferente como lo son estos vinilos antiguos, lo que me permite una conexión diferente a la hora de pintar y representar, pensado en el montaje como una forma de transportar a espectador a una realidad diferente y a un espacio diferente por medio de la sonoridad.

Otro elemento que está expuesto es la lámpara de luz, las personas que trabajan en el campo de artes, dependiendo de su creación, utilizan diferentes generadores de luz. Para los tatuadores es indispensable tener una gran lámpara, también encontramos las mesas que traen luz incorporada o en la modernidad los aros de luz, sin embargo en mi caso, al manejar esferos para el proceso de entintado y tener que andar pendiente de pequeños detalles, decidí utilizar una lámpara pequeña con una luz focal en el papel de la ilustración, la cual permite al

espectador sentarse en la mesa y de cierto modo experimentar la visualidad que manejé a la hora de entintar, bocetear y diseñar cada elemento de la novela gráfica, es con el fin de vincular al espectador en una acción directa en el espacio acercándolo a muchas sensaciones que percibo a la hora de crear.

Mapa del estudio del creador para el montaje

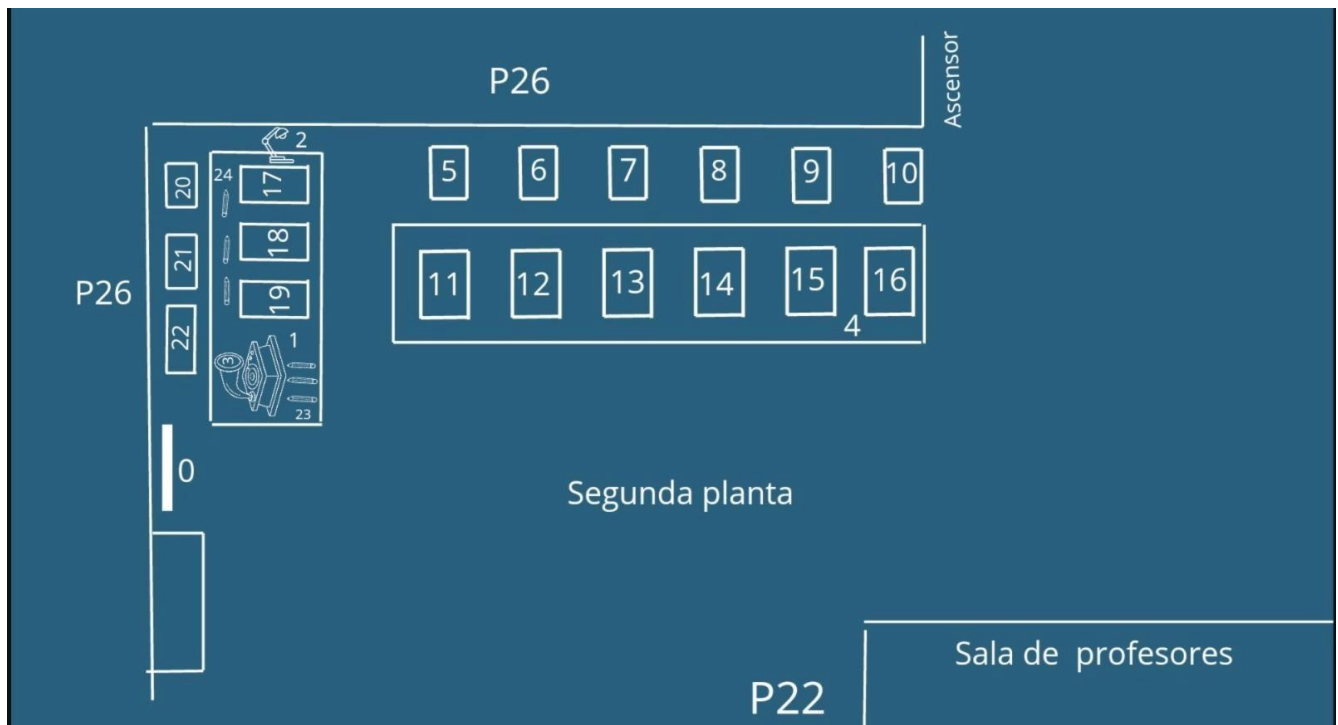
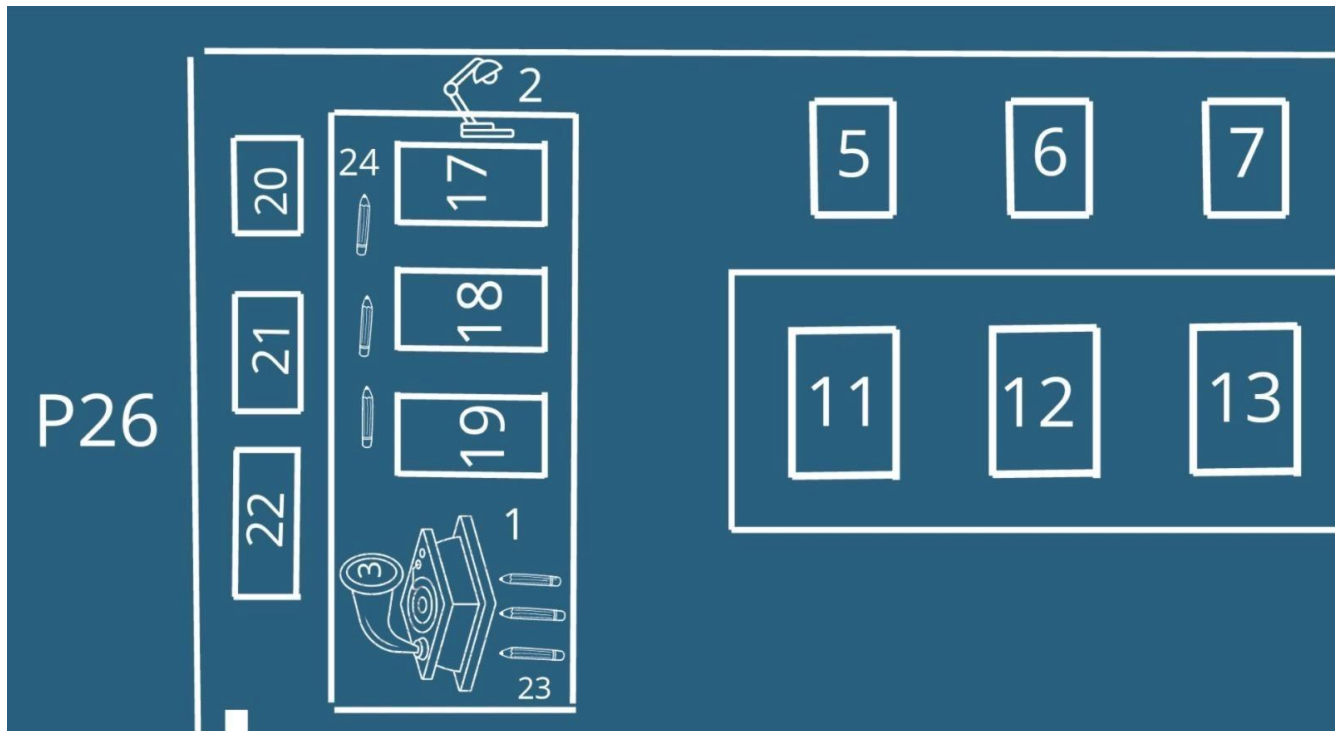

Imágenes 26, 27 y 28. Diseño de montaje

Convenciones

1. Biblioteca - Mesa de dibujo
2. Lámpara
3. Silla
4. Mesa de materiales
5. Victrola
6. Discos LP
7. Papel fotográfico no plastificado 115gr
8. Pruebas de tinta y pruebas de colores.
9. Bocetos – Guion
10. Bocetos personajes
11. Esferos y colores
12. Cómic
13. Reflector de luz.

Mapa del montaje del estudio de creador

Imágenes 29 y 30. Planos de montaje

Convenciones

14. Mesa de dibujo
15. Lámpara
16. Victrola
17. Vitrina
18. Ilustración original del Vol. I de la Novela gráfica (Portada)
19. Ilustración original del Vol. I de la Novela gráfica (Página 1)
20. Ilustración original del Vol. I de la Novela gráfica (Página 2)
21. Ilustración original del Vol. I de la Novela gráfica (Página 3)
22. Ilustración original del Vol. I de la Novela gráfica (Página 4)
23. Ilustración original del Vol. I de la Novela gráfica (Página 5)
24. Ilustración original del Vol. I de la Novela gráfica (Página 6 – dentro de la vitrina)
25. Ilustración original del Vol. I de la Novela gráfica (Página 7 – dentro de la vitrina)
26. Ilustración original del Vol. I de la Novela gráfica (Página 8 – dentro de la vitrina)
27. Ilustración original del Vol. I de la Novela gráfica (Página 9 – dentro de la vitrina)
28. Ilustración original del Vol. I de la Novela gráfica (Página 10 – dentro de la vitrina)
29. Ilustración original del Vol. I de la Novela gráfica (Contraportada – dentro de la vitrina)
30. Bocetos y Guion de la Novela gráfica (Sobre la mesa)
31. Bocetos y Guion de la Novela gráfica (Sobre la mesa)
32. Bocetos y Guion de la Novela gráfica (Sobre la mesa)
33. Bocetos y Guion de la Novela gráfica
34. Bocetos y Guion de la Novela gráfica
35. Poster de la portada del Vol. I de la Novela gráfica
36. Esferos, lápices, colores y materiales
37. Esferos, marcadores, pinceles, hojas y materiales usados

Por último, quiero resaltar y exponer el proceso de la novela gráfica, tratando de generar interacción entre el espacio los objetos y el espectador, los bocetos estarán expuestos como normalmente los he tenido en mi estudio, con la intención de darle una temporalidad al espacio del montaje. Desde mi perspectiva, es necesario mostrar el proceso que tiene una creación, debido a que los espectadores muchas veces no lo tienen en cuenta o lo desconocen, se expondrán con afiches en la pared, también colgados con alfileres y una vitrina, además de bocetos de cuadernos, sketch, entre otros, esto dándole una carga simbólica individual a cada objeto con el público con el fin de despertar diversas sensaciones y experiencias.

Aunque solo menciono algunos elementos centrales, el espacio adecuado para el montaje está cargado de una variedad de elementos artísticos que se manejaron en la construcción creativa de la novela gráfica, los cuales tienen una carga simbólica para mí y el espectador que puede ser diferente o parecida, lo que el montaje busca despertar es una comprensión simbólica individual desde la experiencia de cada espectador.

Es importante resaltar en el montaje la experiencia y cronología que hubo en el desarrollo del trabajo, además de brindarle un valor a lo procesual y los resultados que dejan estos procesos artísticos. Esta construcción del montaje, se resume en mi experienciamientras diseñaba el primer cómic, dicha experiencia cambiará a la hora de realizar y representar los otros capítulos o a la hora de crear una obra con otra temática, sin embargo, para esta entrega lo que busco representar es esta primer experiencia directamente con la materialidad, el montaje irá acompañado de una breve acción donde ejemplificaré cómo diseño, ilustro y entinto mis creaciones mostrando la relación que sostengo con las herramientas, el entorno y el taller, esto se realiza para mostrar un poco más de estas actividades procesuales en el momento, lo que genera en el espectador una relación diferente con la obra; esta acción se desarrollará en cinco minutos aproximadamente, para concluir con la sustentación y argumentación de este trabajo de grado.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo de grado he ido descubriendo inconformidades que manejo con el modelo social que impone el sistema en torno a las ideas de género, sin embargo, también noté que es importante nuestra posición como individuos en constante cambio, lo que significa que, al entregar este documento, no culmina la investigación ni mi proceso de construcción de una masculinidad liberada, que busca romper con los ideales impuestos por la sociedad descritos a lo largo de este documento.

Este trabajo de grado estructuro una herramienta didáctica, el cómic y en un futuro la novela gráfica, donde se exponen violencia normalizada en la sociedad bogotana referente a los modelos de crianza implementados en los cuales se resalta el adultocentrismo, la violencia física, psicológica, simbólica, económica y muchas más, que se normalizan en los hogares. Se exponen con la intención de generar una reflexión, como la ocurrida conmigo en el desarrollo del cómic, mi masculinidad, comportamiento, lenguaje, lecturas, posturas ideológicas, luchas políticas y muchas características que transformo la elaboración del presente trabajo de grado, también la relevancia que tiene en las personas que leen el cómic, donde me preguntan por la ejecución de los actos violentos, el porqué de las acciones, donde acompañado de una buena explicación el material cumple su objetivo de dinamizar la información que se quiere analizar y reflexionar.

Este trabajo no busca enumerar o nombrar todas las violencias de género que se presentan en la vida cotidiana, en realidad enuncia algunas de estas violencias con el fin de generar un reconocimiento a las naturalizadas que tenemos instaurada, especialmente centrada en un campo de estudio poco abordado como la violencia ejecutada hacia hombres, acciones que aún no tienen una categoría que pueda enmarcar se resume en violencia u homicidio, debido a un sistema heteropatriarcal en el que fuimos creciendo. Es de mi interés continuar profundizando acerca de los temas que se manejan en este documento y brindando herramientas para poder pensar y reconocer las diferentes acciones de violencia con el fin de empezar a crear reflexión, acerca de las acciones de los hombres.

Estas acciones que ejecutan los hombres a lo largo de la investigación pueden concluir que la mayoría de las veces está enmarcada por violencias, con ejecutor y un sumiso. Sin embargo, el trabajo de grado me brindó herramientas para cuestionar mi posición como violento y violentado, para poder analizar estas experiencias con el fin de pensar y que los que leen también lo hagan su posición como hombre social.

Es necesario reconocer la violencia que reciben los diferentes individuos y seres vivos que habitan la tierra, además de analizar, leer y profundizar en las teorías feministas para comprender el ideal de un mundo igualitario ante las diversas actividades sociales, laborales, educativas, familiares, entre otras. Desde mi experiencia, al elaborar este trabajo de grado, el primer paso para comenzar a replantear un pensamiento violento es el reconocimiento de: ¿qué es y cómo se estructuran las ideas y acciones violentas? Un conocimiento que solo se puede ir adquiriendo conforme nos informamos sobre estos temas.

Un segundo paso, empezar a actuar de forma consiente y no hegemónica ante las diferentes situaciones cotidianas que se nos presentan, además de reflexionar ante las acciones que se presentan en las actividades que desarrollamos. Por último, aclarando que existen muchas más acciones que debemos revisar, es importante la formación en los temas de género, donde es pertinente que los hombres participen más de estos espacios para poder cuestionar y reflexionar sobre la violencia y la naturalización que la sociedad patriarcal nos impone de esta.

El desarrollo de esta investigación abre mi espectro para proyectarme en poder posibilitar espacios de construcción para masculinidades disruptivas o el término que se le quiera dar con el fin de transformar ese pensamiento masculino hegemónico-patriarcal-heteronormativo a partir del desarrollo de encuentros que permitan contribuir desde las experiencias, referentes y herramientas, a la construcción de nuevos hombres en la sociedad.

Dentro del primer paso mencionado anteriormente, es necesario empezar a crear material informativo y didáctico que maneje estas temáticas, con el fin de brindar herramientas y recursos para empezar a cuestionar este tipo de prácticas violentas, además de promover una solución a la problemática de violencia de género y social impartida en la sociedad patriarcal en que vivimos en la actualidad.

De esta forma me cuestionaba sobre los espacios seguros y los grupos de discusión feministas que se manejan con un enfoque de violencia de género y construcción de pensamiento, los cuales, después de elaborar este documento, pienso que es importante volver a retomar, aunque en el pasado estos espacios gestionados por las feministas eran solo para mujeres, en la actualidad siento que se debe abrir el espectro para generar diálogos con los grupos feministas, donde juntas pueda empezar a transformar hombres en sus acciones y pensamientos violentos, heteronormativos, patriarcales, hegemónicos y desuperioridad, para ponerlos en diálogo con los ejecutores de estas prácticas, con la intención de gestar prácticas más igualitarias entorno a los temas de género.

En torno a los espacios seguros, pienso que es una delimitación territorial donde se puede actuar y expresar sin ser juzgado o criticado, la cual es manejada por colectivas que buscan la seguridad colectiva, además de buscar ser un espacio donde la singularidad no se vuelve un pretexto discriminador, como lo pude notar estando en diferentes entornos que manejan estos compromisos sociales y de comportamiento. Desde estas experiencias pienso en la construcción de una sociedad totalmente segura, aunque utópico mi pensamiento, recalco que, para llegar a este tipo de realidades, es necesario empezar a construir desde espacios seguros pequeños la forma de sentir sensaciones de seguridad, libertad e igualdad, desde un comportamiento individual y auténtico que no ponga en riesgo el bienestar de otro individuo.

Sin dudar, puedo hablar de que la mayor conclusión y cambio se generó en mí, es decir, en mi relación y comprensión del mundo con las acciones que se ejecutan día a día en diferentes realidades o entornos, para situar más la idea. Este trabajo de grado me permitió

cuestionarme acerca de los comentarios machistas normalizados en mi habla y las de los demás, lo mismo sucedió con las acciones, la publicidad, contenido de redes, de televisión radio y en un sin fin de contenido visual experiencial que la sociedad nos entrega para leer o convivir. El trabajo desarrollado me ha brindado herramientas para cuestionar y reestructurar mi comportamiento, dejando a un lado acciones palabras y pensamientos violentos que se habían normalizado en mi vida. No quiero ser pretencioso y debo aclarar que es imposible liberarse de todo pensamiento o influencia patriarcal y heteronormativa, sin embargo, lo que me permitió esta investigación fue identificar estas acciones en mi proceso como persona y docente, para cuestionar mi posición social además de poner en tensión si quiero seguir propagando estas acciones o por el contrario como decidí y busco hacer, cuestionar las acciones de superioridad que se normalizan cada día más en nuestra sociedad.

Hondando un poco más en las acciones e ideales que se transformaron en mí, posterior a la realización de este trabajo, pude identificar mi transición hacia una posición igualitaria en torno a los temas socioculturales, laborales y donde se aborda la división sexual, desde un campo de estudio de teorías feministas, deseo involucrarme desde una perspectiva crítica aportando a una lucha por un mundo igualitario. Desarrollando estos temas en el área educativa, artística o ambas, aportando mi “granito de arena” en temas que se deben bombardear críticamente desde todas las áreas de estudio posibles, la violencia o supremacía de cualquier individuo sobre otro, no se puede normalizar, ni apoyar, ni validar y mucho menos ejecutar hacia ningún ser vivo de la tierra sin importar su origen, especie, capital o cualquier categoría.

Por último, deseo mencionar la importancia de crear espacios o grupos donde se cuestioné la posición social del hombre por hombres, también grupos de estudio de teorías sobre igualdad desde una perspectiva masculina y sobre todo donde nos pensemos la construcción de identidad masculina, como transformar el pensamiento superior de los hombres instaurado en la sociedad por un pensamiento de equidad e igualdad ante diferentes entornos, aclarando que no es la solución a los problemas del mundo pero si una lucha que derrumbaría muchas falsas creencias y construcciones sociales.

Estas construcciones sociales generan un lenguaje nuevo codependiente entre los individuos y las semiótica, analizada como un lenguaje de estructura cambiante, el cual tiene variables a partir de información, momentos educativos, herramientas didácticas, construcciones visuales alternativas, entre otros, donde estas variaciones reflejan una reestructuración social con el tiempo transformando los signos y significados de la sociedad que habitamos, desarrollando más trabajos de este estilo que posibiliten cuestionamientos acerca de los temas abordados durante el documento.

Link de acceso para ver el cómic: (<https://www.calameo.com/account/book#>)

Imagen 31. Fotografía del Montaje para la sustentación. 2025.

Imagen 32. Fotografía del Montaje para la sustentación. 2025.

Imagen 33. Fotografía del Montaje para la sustentación. 2025.

Las imágenes anteriores son muestra del montaje realizado para la sustentación ante los jurados del trabajo de grado. Es importante resaltar las diferentes posiciones que surgieron a partir de la muestra, por ejemplo, cuestionamiento a las acciones percibidas en el cómic, lecturas desde diferentes miradas y contextos de las personas, interlocuciones entre los participantes y aún más relevante, el cuestionamiento a las acciones violentas normalizadas entre los hombres, esto reflejado en las personas que acompañaron las mediaciones y el ejercicio de mediación.

También es importante señalar que la intención de crear el cómic es la comunicación directa con los que leen, sin embargo, después de realizar estos encuentros pude notar como se amplio el espectro del público al que se desea llegar donde adolescentes y niños, comprenden, analizan, interpretan y critican lo expuesto en la narración gráfica permitiendo llegar a mucha más población de la que se tenía previsto al momento de elaborar el cómic.

Por último, resaltar la buena acogida de las personas interesadas por esta investigación, como lo fue una invitación para ampliar los temas mencionados en la sustentación. La cual fue una clase, que se llevo a cabo en la Institución Corporativa CENDA la cual me permitió, aclarar dudas respecto a temas abordados en el trabajo de grado acerca como género, métodos investigativos, modos de creación, recopilación de información, entre otros temas, además de darme la oportunidad de extender y continuar con el proceso investigativo adentrándome más a la transformación en los temas que se abordaron durante el documento.

Bibliografía

Albelda, J. S. (2011). “Las nuevas masculinidades. los hombres frente al cambio en las mujeres”. *Prisma Social*, 7, diciembre, 2011, pp. 220-247. Obtenido de Redalyc.org: <https://www.redalyc.org/pdf/3537/353744579008.pdf>

Álvarez, D. H. (25 de enero de 2019). *Retruécano rebeldía retórica*. Obtenido de *Retruécano rebeldía retórica*. <https://www.elretrucano.com/que-es-la-narrativa-grafica-una-introduccion/>

Arroyave, J. O. (2019). *Masculinidades posibles, otras formas de ser hombres*. Ediciones Desde Abajo.

Cerón, A. M. (2013). *Un recorrido por el recurso mediático de la narrativa gráfica: un apoyo didáctico para el aprendizaje organizacional*. Obtenido de Universidad Veracruzana: <https://www.uv.mx/iiesca/files/2013/01/narrativa2005-1.pdf>

Cuadros Contreras, R. (2018). *Ensayos de Semiótica y estética aplicada*. Obtenido de SCRIBD: <https://es.scribd.com/document/456155992/ensayos-de-semiotica-pagina-web-1-pdf>

Cornejo, M. (Enero de 2008). “La Investigación con Relatos de Vida: Pistas y Opciones del Diseño Metodológico”. *PSYKHE*, Vol.17, 1, 29-39. Obtenido de Scielo: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22282008000100004

Gil Marin, V. L. (2014). *Las artes y las políticas del conocimiento: tensiones y distensiones en creación pedagógica y políticas del conocimiento*. Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano .

Guash, Ó. (2000). *La crisis de la hetero-sexualidad*. Barcelona: Editorial Laertes.

hooks, b. (mayo de 2000). *El feminismo es para todo el mundo*. Traficantes de sueños.

Obtenido de *Traficante de sueños*:

https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map47_hooks_web.pdf

Lamas, M. (1996). *El género. La construcción cultural de la diferencia sexual*. México: UNAM-PUEG.

Miguel, A. D. (2015). *Scielo* . Obtenido de Scielo :

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-24502017000100211

Romero Bonilla, D. G. (2014). *X Sujetos. Pornografía y masculinidades*. Tesis de maestría, Maestría en Estudios de Género, Universidad Nacional de Colombia.

<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/54326?locale-attribute=en>

Universidad Pedagógica Nacional. (21 de febrero de 2023). Protocolo para la prevención, atención y sanción de violencias basadas en género. Tomado de:

<http://rectoria.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2023/03/Protocolo-prevencio%CC%81n-atencio%CC%81n-sancio%CC%81n-violencias-basadas-ge%CC%81nero-UPN.pdf>

Varela, N. (2008). *Feminismo para principiantes*. Obtenido de:

<https://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-Feminismo-Para-Principiantes.pdf>

Wittig, M. (1992). *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Madrid: Egales.

Elaborado por:
Camilo Andres Rojas Cruz
@rasta.corleone

¿En algún momento te has
sentido vulnerable por ser hombre?