

Discurso autobiográfico y proyección del yo en el cómic femenino en español (1970-2023)

TANIA PADILLA AGUILERA

Universidad de Córdoba

taniapadillaguilera@gmail.com

ISABELLE TOUTON

Université Bordeaux Montaigne

isabelle.touton@u-bordeaux-montaigne.fr

A lo largo de las últimas décadas, el cómic en español viene disfrutando de un acusado proceso de institucionalización que ubica en el centro del “campo literario” (Bourdieu) un producto tradicionalmente en los márgenes. Monográficos como *Ficciones nómadas. Procesos de intermedialidad literaria y audiovisual* (José Antonio Pérez Bowie y Antonio Jesús Gil González, Sial Pigmalión, 2017), *Encrucijadas gráfico-narrativas. Novela gráfica y álbum ilustrado* (José Manuel Trabado Cabado, Trea, 2020) o *Scoops en stock. Journalisme dessiné, BD-reportage et dessin de presse* (Benoît Mitaine, Judite Rodrigues, Isabelle Touton, Georg Editeur, 2021) son tres muestras representativas de la naturaleza de los cada vez más numerosos trabajos sobre este medio en su relación con otros soportes concomitantes (prensa escrita, cine, videojuegos...). Y en paralelo a dicho aumento de la bibliografía crítica, desde los albores del nuevo milenio también se ha acentuado la presencia de la novela gráfica dentro de los temarios de la enseñanza superior. Así se refleja hoy en los planes de estudio de las universidades de Santiago de Compostela, Salamanca, Sevilla, Valencia (Cátedra Estudios de Cómic Fundación SM, desde 2021), Granada (Cátedra Martínmorales de Humor Gráfico y Cómic, desde 2022), Alicante, Zaragoza, Pompeu Fabra o Alcalá (Cátedra ECC-UAH Investigación y Cultura del Cómic, 2022), donde se imparte esta disciplina tanto en los grados y másteres de Filología como en los de Cine y Comunicación audiovisual, Historia del Arte, Arte contemporáneo y Cultura visual o Didáctica.

Asimismo, ciñéndonos al entorno francés, es de sobra conocida la labor de las universidades de Clermont-Ferrand, Dijon o Bordeaux Montaigne respecto a la *bande dessinée*, objeto de diferentes seminarios y simposios. Sin olvidar tampoco que la Università di Bologna, con la colaboración de la Universitat de València, desarrolla programas de estudio para este campo en el contexto más global de la narrativa española contemporánea.

Este crecimiento del interés por el cómic guarda una estrecha relación con el capital simbólico (Bourdieu) de un formato artístico que, sin duda, los citados mecanismos de institucionalización (docencia e investigación universitarias) han contribuido a reforzar. Por esta razón, en este momento, encontramos necesario abordar el estudio de dicho género desde una perspectiva feminista fundada tanto en las teorías más transversales (De Beauvoir) como en las más específicas del feminismo radical (Wittig, Butler y, en el ámbito hispánico, Gago), ligadas intrínsecamente a un enfoque de raíz sociológica. De ahí este monográfico de *Creneida*, donde nos hemos propuesto sondear los procesos de autonarración y autoproyección autorial vinculados al contexto de producción en el que surgen los cómics dibujados por mujeres y el consiguiente impacto que su irrupción supone en el campo literario de la viñeta en español.

Bajo el título de *Discurso autobiográfico y proyección del yo en el cómic femenino en español (1970-2023)*, agrupamos seis artículos en los que se aborda la figura del sujeto creador femenino —autor, protagonista, testigo: a menudo todos a la vez— desde una ladera preponderantemente teórico-conceptual que ofrezca una “visión panóptica”, fruto de la combinación de lo sincrónico y lo diacrónico. Sería poco fructífero abundar sobre la resucitada individualidad autorial (Foucault) sin tener en cuenta el contexto en que se desarrolla y las tensiones que origina entre unos autores inmersos en complejas y problemáticas redes de sociabilidad (y más en el caso femenino). Claro está que las características de dicho contexto tanto en España como en Hispanoamérica ejercen una influencia directa sobre la individualidad de las autoras, que además ven constreñida su identidad por razones de sexo y/o género desde que tienen una idea hasta que deciden plasmarla con intención de publicarla (censura y/o autocensura). Estos mecanismos no conllevan tanto un desplazamiento entre ejes como una polarización de actitudes que, en todo caso, enriquece el campo literario (amateurismo/profesionalidad, centro/periferia).

La conquista de su individualidad creadora pasa en múltiples ocasiones por una paulatina transformación de las tradicionales nociones de *imitación* y *emulación* con respecto a unos modelos masculinos que cultivan de forma reiterada lo que podríamos denominar *autoficción* (“figuraciones del yo”, en marbete de Guzmán Tinajero; “auto-biografismos”, según el libro epónimo de Alary y Mitaine; “dispositivos de lo íntimo”, para decirlo con Mohring). Este es el caso de los dibujantes españoles Carlos Giménez, Antonio Altarriba, Ramón Boldú, Paco Roca, Felipe Almendros, Miguel Gallardo o Alfonso Zapico. Además, tanto en Francia como en América de Norte contábamos con antecedentes de sobra conocidos que, entre otros asuntos, se aproximaron al testimonio histórico con una mirada intrahistórica (Art Spiegelman, Riad Sattouf), narrando un viaje en primera persona (Guy Delisle, Edmond Baudouin) o bien la propia experiencia familiar (David B., Justin Green). No obstante, participando de esta línea afloraría un puñado de nombres femeninos con una habitación propia dentro de la narrativa gráfica europea y norteamericana de los últimos años, como es el caso de las reputadas Aline Kominsky Crumb, Marjane Satrapi, Florence Cestac, Ulli Lust, Phoebe Gloeckner, Julie Doucet o Alison Bechdel (la obra de esta última resulta crucial en la configuración de una identidad lésbica abiertamente *queer*). Por lo que se refiere a la escena más reciente, cabe citar las historias de Tillie Walden, Nora Krug, Linda Barry, Myriam Engelberg o Catherine Meurisse, superviviente de la matanza de Charlie Hebdo.

En cualquier caso, la situación de las mujeres desde finales del siglo xx supone la conquista definitiva de la autoafirmación autorial y el nacimiento de unas formas de individualidad que harán de la idea de *self-fashioning* (Greenblatt), con sus dimensiones tanto literarias como pictóricas, la más eficaz forma de autopropaganda. En los grupos marginales (como puede ser el caso de esa “serie B” aún representada por los fanzines), los mecanismos son otros, habida cuenta de que las resistencias sociopolíticas con las que se topan se antojan muy distintas (más laxas con frecuencia), pero de nuevo las conquistas de los hombres son fructíferamente asimiladas y con resultados de impacto.

Durante los años sesenta, Núria Pompeia (*Maternasis*) fue pionera en España a la hora de explorar las vivencias íntimas desde una perspectiva feminista y con un modo de representación del propio cuerpo que rom-

pía con todos los estereotipos. Las autoras de la generación siguiente tienden a optar por la fantasía, la proyección del yo dentro de un erotismo descontextualizado (Adela Cortijo) o por autorrepresentarse al servicio de una perspectiva feminista colectiva (Marika, Montsé Clave, Mariel Soria). En algunas de ellas, por ejemplo Laura Pérez Vernetti, las incursiones genuinamente autoficticias son recientes. Lo cual no obsta para que, desde el *underground* hasta el espacio del puro *mainstream* que conforman el espectro actual del cómic español, destaquen nombres de ilustradoras, humoristas gráficas y guionistas de primera fila. Quizá en la estela (o contra la estela) de la argentina Maitena, no faltan hoy humoristas en las dos orillas del Atlántico, como Agustina Guerrero, Flavita Banana, Laura Pacheco, Raquel Córcoles, Nani o Alejandra Lunik, conviviendo con seudónimos que incluso ocultan un tándem ilustradora-guionista, como sucede con Moderna de Pueblo (quien asume ambos roles) o los nombres aglutinados bajo el membrete *Parole de Queer*. En el cómic, hay que aludir a Cristina Durán, Quan Zou, Sandra Uve, Natalia Carrero, Clara-Tanit Arqué, Lola Lorente, Isabel Franc, Ana Penyas, Conxita Herrero, Luci Gutiérrez, en España; y a Sole Otero (Argentina), Power Paola (Ecuador/Colombia), Marcela Trujillo (Chile) o Idalia Candelas (México). Uno de nuestros objetivos se cifra en rastrear cómo se ha proyectado el yo femenino en tiras o viñetas de humor gráfico, en historietas cortas y en la novela gráfica, respectivamente

En definitiva, *Discurso autobiográfico y proyección del yo en el cómic femenino en español (1970-2023)* se aproxima a un subgénero que ha resultado fecundo en el formato del cómic escrito por hombres de las últimas décadas para rastrear su impacto sobre las autoras, que habitualmente acuden a él para configurar su identidad artística, lo que supone abrir un espacio relativamente nuevo en el campo del cómic actual. De una forma más o menos ficcionalizada, esto es, de una manera más o menos sincera o próxima a la verdad personal, plasman en el interior de sus viñetas su propia conciencia (autorial, genérica, sexual, laboral, personal...), así como el contexto en el que esta se constituye.

La reciente exposición *Perdona, estoy hablando* (Madrid, CentroCentro, 23/03 al 27/08/2023), comisariada por Tevi de la Torre, Teresa Ferreiro-Peleiteiro y Roberta Vázquez, probó la vitalidad, creatividad y abundancia de este corpus. Por eso hemos querido ahondar en tales recursos, con

el deseo de perfilar temas —el entorno laboral, la conciliación familiar, la enfermedad (o “patografía gráfica”, según González Cabeza), la maternidad, las relaciones amorosas, la identidad sexual, las fricciones sociopolíticas—, actitudes (relectura, autocensura, imitación, subversión) y lenguajes con los que se enfrentan a la escritura y el dibujo de cómics.

Dada la naturaleza todavía incipiente de esta línea de investigación, ofrecemos enseguida una selecta bibliografía que ayudará a enmarcar y comprender mejor los seis trabajos que integran nuestro monográfico.

BREVE BIBLIOGRAFÍA TEÓRICA

- Acevedo, Mariela, “Nosotras contamos, notas en torno a construir genealogía feminista en el campo de la historieta y el humor gráfico (Argentina 1933-2019)”, *Tempo e Argumento* [en línea], XII, 31 (30/06/2020): file:///Users/isabelle/Downloads/Nosotras_contamos_Notas_en_torno_a_const.pdf (consultado el 14/01/2023).
- Alary, Viviane, Corrado, Danielle y Mitaine, Benoît, “Introduction. Et moi, émoi !”, en *Autobio-graphismes: Bande dessinée et représentation de soi*, eds. Viviane Alary, Danielle Corrado y Benoît Mitaine, Chêne-Bourg, Éditeur Georg, 2015, pp. 13-25.
- Alary, Viviane y Corrado, Danielle, “L’autobiographie dessinée en terres ibériques”, en *Autobio-graphismes: Bande dessinée et représentation de soi*, eds. Viviane Alary, Danielle Corrado y Benoît Mitaine, Chêne-Bourg, Éditeur Georg, 2015, pp. 81-103.
- Andrade Ecchio, Claudia, “Narrativa visual producida por mujeres en Latinoamérica: el autocómic como espacio de cuestionamiento y denuncia”, *UNIVERSUM. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, XXXIV, 2 (2019), pp. 17-40.
- Beaty, Bart, “La autenticidad de la autobiografía”, en *La novela gráfica, poéticas y modelos narrativos*, ed. José Manuel Trabado Cabado, Madrid, Arco Libros, 2013, pp. 243-286.
- Bettaglio, Marina, Montes Garcés, Elizabeth y Cardona, María Elsy (eds.), “Con el lápiz en la mano: mujeres y cómics a ambos lados del Atlántico”, *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos*, III, 1 (otoño, 2018).

- Bikandi-Mejias, Aitor, “La trilogía del deseo en el cómic femenino”, *Tebeosfera* [en línea] (2023): <https://www.tebeosfera.com/documentos/la_trilogia_del_deseo_en_el_comic_femenino.html> (consultado el 08/11/2023).
- Chaney, Michael A. (ed.), *Graphic Subjects: Critical Essays on Autobiography and Graphic Novels*, Madison, University of Wisconsin, 2011.
- Chute, Hillary L., *Graphic Women. Life Narrative and Contemporary Comics*, Nueva York, Columbia University Press, 2010.
- Chute, Hillary L., “Comics Form and Narrating Lives”, *Profession MLA* (2011), pp. 107-117.
- Constenla, Tereixa, “La autoficción manda en el comic”, *El País* [en línea], 19/12/2020: <<https://elpais.com/babelia/2020-12-18/la-autoficcion-manda-en-el-comic.html>> (consultado el 08/11/2023).
- Domínguez Jería, Paloma, *La construcción del sí mismo en el cómic autobiográfico de autoras latinoamericanas desde una perspectiva discursiva multimodal*, Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2021 [Tesis doctoral].
- El Refaie, Elisabeth, *Autobiographical comics. Life writing in pictures*, Jackson, University Press of Mississippi, 2012.
- El Refaie, Elisabeth, *Visual Metaphor and Embodiment in Graphic Illness Narratives*, Oxford, Oxford University Press, 2019.
- Escobar Fuentes, Susana, “La novela gráfica autobiográfica hecha por mujeres. Cuerpo, subjetividad y búsqueda identitaria”, *Revista Fuentes Humanísticas*, XXXII, 60 (2020) [en línea]: <http://revistastmp.azc.uam.mx/fuenteshumanisticas/index.php/rfh/article/view/984/1097> (consultado el 08/11/2023).
- Fernández, Norman (ed.), *Visualizando el maltrato*, Gijón, Semana Negra de Gijón, 2017.
- Ferreiro-Peleteiro, Teresa (ed.), *Perdona, estoy hablando*, Madrid, Centro-centro, 2023.
- Gardner, Jared, “Autography’s Biography, 1972–2007”, *Biography*, XXXI, 1 (2008), pp. 1-26.
- González Cabeza, Inés, “Autobiografías sobre cuidados: repensando la catarsis”, *Tebeosfera*, [en línea] (2018): <https://www.tebeosfera.com/documentos/autobiografias_sobre_cuidados_repensando_la_catarsis.html> (consultado el 08/11/2023).

- Guzmán Tinajero, Alfredo Carlos, *Figuraciones del yo en el cómic contemporáneo*, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2017 [tesis doctoral].
- Masarah Revuelta, Elena, “Lecturas feministas en el cómic autobiográfico contemporáneo”, *Filanderas: Revista Interdisciplinar de Estudios Feministas*, 1, 2016.
- Mella, Montserrat, *Viñetas en resistencia: Escena de comic feminista producido en Chile durante 2008-2018*, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2020 [tesis de grado para optar por la licenciatura en Diseño Gráfico].
- Merino, Ana, *Diez ensayos para pensar el cómic*, León, Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (Grafikalismos), 2017.
- Mohring, Agatha, *Les dispositifs de l'intime dans le roman graphique espagnol contemporain: une approche intermédiaire*, Toulouse, Université Toulouse Jean Jaurès, 2018 [tesis doctoral].
- Roas, David (ed.), *Las creadoras gráficas españolas y lo fantástico en el siglo XXI*, Frankfurt-Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 2022.
- Trabado Cabado, José Manuel, “La novela gráfica: formas de dibujar la soledad”, *Estudios Humanísticos. Filología* [en línea], 28 (2006), pp. 221-244: <<https://doi.org/10.18002/ehf.v0i28.2812>> (consultado el 08/11/2023).
- Vila, Marika (ed.), *Derrumbando estereotipos. Subjetividad femenina en el cómic*, Gijón, Semana Negra de Gijón, 2018.