

INTRODUCCIÓN: MUJERES EN EL ARTE SECUENCIAL Y LA NARRATIVA GRÁFICA EN EL ÁMBITO HISPANO

INTRODUCTION: WOMEN IN SEQUENTIAL ART AND GRAPHIC NARRATIVE IN THE HISPANIC SPHERE

ADRIANA GORDILLO
Minnesota State University, Mankato

CARLOS MARIO MEJÍA SUÁREZ
Gustavus Adolphus College

adriana.gordillo@mnsu.edu

 0009-0002-4116-7117

cmejia@gustavus.edu

 0000-0002-7777-9791

Recibido: 30/04/2025

Aceptado: 03/05/2025

De acuerdo con *Publisher Weekly*, en años recientes la narrativa gráfica, el cómic, o el arte secuencial en general, han mostrado un patrón de crecimiento de ventas, siendo los años de 2021 y 2022 particularmente exitosos. Aunque parezca sorprendente, este éxito corresponde a que hablamos de un tipo de producción cultural que, desde su concepción misma, se debe a las masas. Como afirmaba Ana Merino Norverto en su introducción a *El cómic hispánico*, este es un arte que nace en el contexto de sociedades modernas, industrializadas y de masas. Merino Norverto, además, enfatiza que el cómic “es un tipo de relato que legitima un saber desde el entretenimiento y que no ha sido reconocido como espacio de conocimiento por las clases intelectuales dominantes” (Merino Norverto, 2003: 11). Las contribuciones a este volumen parten precisamente de identificar cómo las características de producción y de expresión del cómic, desde su condición académica marginal, ofrecen un espacio eficaz para representaciones de lo femenino que retan perspectivas heteropatriarcales.

Debido a su consumo masivo, este medio es un espacio clave de discusión y difusión de ideas que permite hacer una radiografía cultural de la mujer en el mundo hispano. Este medio híbrido en donde se combinan texto e imagen fomenta discusiones que van desde la valoración estética (visual y escrita), la teoría de respuesta del lector, la caracterización del medio, las discusiones sobre los medios de masas, la influencia de las redes sociales, el crecimiento de un mercado editorial transatlántico, los cambios en la percepción humana y la cognición que vienen de la mano con una “lectura visual”, hasta los análisis temáticos y simbólicos de las obras. La hibridez de este medio, su marginalidad académica y su popularidad comercial a un mismo tiempo, invitan entonces a pensar en

múltiples niveles de alteridad, en niveles de agencia y de aceptación de temas, espacios y sujetos que desafían la normatividad social y cultural del mundo hispano a través de la historia.

La invitación a este proyecto estuvo abierta a trabajos que estudiaran el cómic como una *forma artística* que supera la noción de cómic como *objeto físico* (McCloud, 1993: 9). Por ello, entendemos la terminología que se ha desarrollado alrededor de este tipo de artefacto cultural (historieta cómica, memoria, novela, narrativa gráfica, arte secuencial, etc.) como un mecanismo útil para ordenar un vasto horizonte de textos. Este horizonte incluye a) aquellas obras que se caracterizan por “Juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence, intended to convey information and/or to produce an aesthetic response in the viewer” (McCloud, 1993: 9); y b) lo que se entiende por el término “mujer”, es decir, permitir que las definiciones del término en el volumen surgieran de las contribuciones al mismo. No queremos decir que las discusiones alrededor de estas terminologías sean innecesarias, sino que para este volumen nos interesaba que tuviera cabida la mayor cantidad de aproximaciones a la representación de la mujer en esta constelación de géneros en que convergen imagen, texto y secuencia. Como el lector podrá descubrir, cada uno de los autores y autoras en este volumen adopta su propia posición con respecto a estos términos, así como el aparato crítico que los sustenta.

Los artículos de este monográfico se presentan entonces como un mapa, como una cartografía de la representación de la categoría “mujer” en el arte secuencial del mundo hispano. Esta discusión se articula como una especie de *collage* en donde se yuxtaponen elementos visuales y discursivos que, como una serie de viñetas, se pueden leer de manera no lineal y aproximarse desde múltiples direcciones. A partir de esta flexibilidad organizativa, identificamos tres principales énfasis temáticos formando vértices en los cuales agrupamos las contribuciones. En uno de esos vértices encontramos artículos que enfatizan la potencialidad política de estos textos, ya sea postulando el lugar de la mujer en la política desde la prensa o llamando al activismo feminista. En un segundo vértice encontramos el énfasis en la memoria y la identidad femenina, a través de espacios urbanos o de relaciones intergeneracionales o desde la historia no-oficial. En un tercer vértice agrupamos las contribuciones que enfatizan un acercamiento a tropos y tipologías en los textos desde su capacidad para perpetuar o reimaginar el papel de la mujer. A pesar de la consistencia con que aparecen la política, la memoria y el análisis de tropos, cada una de las contribuciones se concentra en uno de ellos de manera más notoria y a esto obedece la organización tripartita de este monográfico.

Comenzamos la exploración del vértice más directamente político con el artículo de Daniela Páez, “La historieta en la prensa feminista argentina: aportes a la construcción de una genealogía feminista”. Este artículo recorre diferentes períodos, mostrando la apertura de espacios de prensa a voces, perspectivas y temas feministas. Para Páez, el uso de la historieta como vehículo público donde se debaten ideas alrededor del papel de la mujer en la sociedad argentina se articula con las transformaciones socio-políticas del país desde finales del siglo XIX hasta la década de los años 80. Se propone una lectura en la que esta relación evoluciona desde breves intervenciones carentes de autoría a finales del siglo XIX hasta la emergencia de historietistas cuya autoría es reconocida en los años 70, en tensión con la degradación de la vida política argentina. Queremos destacar cómo la autora explora las marcadísimas diferencias entre esta prensa feminista

de los años 70 (a través de las publicaciones *Persona* y *Todas*), con órganos de difusión machistas (como *Urraca*); así como la forma en que las historietistas de la década de los 80, durante la transición, exploran formas de opresión de género que ocurren en el ámbito privado.

En “Las mujeres en el cómic de Guerra Civil: *Cuerda de presas*, de Jorge García y Fidel Martínez”, Carmen Moreno-Nuño construye una genealogía sobre la representación de la mujer en cómics –de ficción y no ficción– cuyo tema central es la Guerra Civil española. Aunque el análisis textual de la autora se enfoca principalmente en *Cuerda de presas* (2005), este artículo propone un linaje de textos que invita al lector a continuar explorando la intersección entre los discursos sobre la recuperación de la memoria histórica y la representación de las mujeres en el cómic. Este linaje se logra a través de un valioso recuento de obras cuya temática bélica está entretejida por personajes femeninos a través de los cuales se complejiza el discurso sobre la Guerra Civil. La memoria intergeneracional, el exilio, la sororidad, el cuerpo femenino como objeto, los modelos alternativos de feminidad, la violencia física y simbólica, son algunos de los temas que Moreno-Nuño propone como áreas de análisis para futuras lecturas del cómic español. Queremos destacar cómo este texto propone una lectura alternativa a la obra de García y Martínez, alejándose de la discusión acerca de la memoria histórica, sin desestimarla, para añadirle un posicionamiento acerca de la representación de la mujer en el mismo, siendo este un gesto de activismo político dentro de la crítica.

La segunda sección que se concentra en la formación de identidades y saberes femeninos desde la memoria comienza con el artículo “Maternidades feroces en *Naftalina* y *El cuerpo de Cristo*: rescatar violencias del pasado para explicar el presente” de María Márquez. En este recorrido por las obras *Naftalina* (2020) y *El cuerpo de Cristo* (2023), la autora propone el vínculo entre madre e hija como un tropo no privilegiado en la representación cultural que está, sin embargo, cargado de símbolos subversivos que cuestionan el orden patriarcal desde el nivel corporal hasta el institucional. En la lectura de Márquez, la relación intergeneracional entre los personajes de estas novelas gráficas es el sustrato sobre el que se construye una genealogía que da salida a violencias invisibles, como el vínculo madre-hija, las violencias médicas, educativas y socio-religiosas. A partir de este trabajo de memoria intergeneracional surge un compromiso político. Según Márquez, en esta obra el diálogo visual y textual característico del arte secuencial crea múltiples niveles de representación, desde los cuales se construyen genealogías que visibilizan violencias individuales, sociales e institucionales. La exploración de la memoria intergeneracional nos obliga a pensar también en los vínculos y afectos que construyen la experiencia de vida femenina, hasta las estrategias narrativas que se afincan en espacios tradicionalmente dominados por autores hombres.

Continuamos esta sección con una exploración del vínculo entre memoria y lugar en “La Ciudad de México y sus narradoras gráficas: cartografía de *flâneuses*, artistas y activistas en el siglo XXI” de Yanna Hadatty Mora. Se trata de un mapa visual y discursivo a través del cual se (re)construyen los diferentes estratos que componen la Ciudad de México en el cómic escrito por mujeres. Este es un ensayo descriptivo que le permite al lector trazar nuevas líneas interpretativas y, junto a las autoras abordadas, le permite pensar el espacio físico ciudadano como un *collage* que se articula a partir de retazos de memorias, de experiencias en ocasiones desconectadas y entrelazadas en otras. Esta

yuxtaposición de imágenes, de estilos visuales y temáticos que describe la autora, hace un llamado a la redefinición de categorías de aproximación a la experiencia vivida en las megalópolis latinoamericanas; un espacio que, en los textos estudiados, se constituye como un lugar que se va re-haciendo a sí mismo en la medida en que se le recorre.

El artículo “La narrativa gráfica española de autoras: intersecciones de memoria, política y género en *Cosas nuestras* de Ilu Ros”, de David F. Richter, cierra el eje temático de la memoria desde su intersección con la política. Aquí, el autor propone que la estructura discursiva y visual del cómic, mediada por los espacios vacíos que se generan en el arte secuencial, hacen de este modo híbrido (y en ocasiones no lineal), uno de los espacios más eficaces para desestabilizar los discursos heteropatriarcales. Richter discute la intersección entre la representación de las mujeres en el cómic, los roles de género y las “culturas intergeneracionales de resistencia” no sólo a nivel representacional sino desde el espacio autorial. El artículo de Richter invita entonces a una valiosa discusión que entreteje las características del cómic, de los circuitos de producción, difusión e institucionalización cultural de un género, con la necesidad de continuar construyendo discursos y genealogías de resistencia femeninas.

Abrimos la última sección del monográfico, acerca de tropos y tipos narrativos, con el artículo “De arquetipo gótico a mujer caída. *La vampira de Barcelona* como caso de hibridación entre cómic alternativo y novela gráfica”, de Marta Miquel Baldellou. Aquí la autora discute *La vampira de Barcelona* (2017) a la luz de aspectos formales y temáticos que sitúan el texto en un espacio híbrido en el arte secuencial, oscilando entre las características del cómic alternativo y la novela gráfica. En la lectura de Miquel Baldellou, esta obra se propone como un texto pluridimensional cuya complejidad se construye a partir del uso y transgresión de arquetipos asociados al género gótico, de terror, y la novela negra, además del uso de rasgos metodológicos característicos del periodismo. Esta amalgama de aspectos formales y metodológicos, hilados por la historia de un personaje femenino histórico que se ha vuelto leyenda, invita, por una parte, a la reflexión sobre la importancia de la relectura y reinterpretación histórica; por otra parte, dicha hibridación se traduce en un abre bocas a la discusión sobre las estrategias narrativas más eficaces para dar cuenta de la intersección género y sociedad en el contexto actual.

Finalmente, en “Alteridad y rasgos de lo femenino en el personaje Mawa. Revista *Jungla*: editorial Zig-Zag, 1967–1972”, Paola Melina Rapimán Risco sitúa el personaje femenino en un espacio liminal cuya agencia se deriva de la tensión entre el espacio físico y cultural habitado por la protagonista del cómic chileno, y su actitud ambivalente frente a las convenciones de género de la época en la que surge la colección. Esta ambigüedad de Mawa, propone Rapimán Risco, invita a profundizar la discusión sobre la representación de mujeres en el ámbito cultural latinoamericano a partir de la articulación de discursos contradictorios, además de posicionarse como una oportunidad para revalorizar el patrimonio gráfico cultural de la región.

A lo largo de este recorrido crítico, la política atraviesa todas las discusiones y análisis de la representación de la mujer en el horizonte de textos propuestos para este volumen. Nos atrevemos a aventurar que este énfasis político de los estudios obedece a la necesidad de definir las aristas de formas (cómic, arte secuencial, etc.) y experiencias (femeninas) que flotan en los márgenes de las convenciones tradicionales y que aún hoy en día luchan por ser reconocidas en toda su complejidad. Nuestra intención con

este monográfico ha sido justamente abrir un espacio que ayude a cimentar la discusión acerca de este cruce de caminos entre mujer y géneros literarios híbridos (entre arte escrito y arte visual), y así dar cuenta –desde los vacíos entre viñeta y viñeta– de nuevos espacios de representación. Allí se encuentran nuevas estrategias para intervenir en nuestro entendimiento de la cultura de masas y de su agencia en la realidad, a través de un medio que sobrepasa lo meramente discursivo.

Referencias bibliográficas

- McCLOUD, Scott (1993). *Understanding Comics: The Invisible Art*. New York: HarperCollins.
- MERINO NORVERTO, Ana (2003). *El cómic hispánico*. Madrid: Cátedra.
- MILLIOT, Jim (2022). “Comics/graphic novel sales jumped 62% in 2021”. Disponible en: <https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/financial-reporting/article/89752-comics-graphic-novel-sales-jumped-62-in-2021.html>