

El cómic feminista: Un poco de historia

María Antonia Díez Balda¹

Centro de Estudios de la Mujer
Universidad de Salamanca

Dir: Área de Geodinámica Interna Facultad de Ciencias, Plaza de la Merced s/n .
37008 Salamanca

mad@usal.es

Resumen:

El cómic es un medio de comunicación popular en el que la narración se resuelve con viñetas dibujadas acompañadas de globos y textos breves. Se editan en serie en tiras o páginas de los periódicos o en cuadernillos independientes y se utilizan para la narración de una anécdota, un chiste o un relato. Los cómics son de fácil lectura, asequibles para todos los públicos, por eso son importantes en la educación infantil, en la transmisión de estereotipos de género y en la propaganda política. La función principal de los cómics es entretener y únicamente los mejores lo logran. No todo el cómic ha de ser chistoso pero si provoca la sonrisa consigue llegar a una mayor audiencia. En el cómic existen autoras/es de guiones chispeantes y dibujantes de ambos sexos extraordinarios. También hay bastante zafiedad y vulgaridad en el medio, por ello hay que rebuscar para encontrar los que merecen la pena.

Pensamos que a pesar de que son menos publicitadas siempre ha habido autoras de magníficos guiones y excelentes dibujantes de nuestro sexo. Existe un cómic feminista de calidad, en el que se denuncia, con humor y por tanto de una manera bastante eficaz, el egoísmo de los hombres y las injustas y desiguales relaciones entre géneros que perviven todavía en este inicio del siglo XXI, debido al dominio patriarcal. Destacamos a algunos hombres sensibles con el tema como Sempé, Reiser, Quino, Forges² (de los años 80 en adelante) y Álvarez Rabo.

Pensamos con Ana Merino (2001) que las mujeres han creado a partir de los años 70 del siglo XX un cómic alternativo y feminista en el que se narran con humor vivencias propias o de mujeres reales, creíbles y próximas; en ellos además encontramos el reflejo de los sentimientos y de la sexualidad femeninos no distorsionados por la visión androcéntrica. Este cómic es una novedad, muchas veces es autobiográfico y en él las lectoras nos reconocemos. En el cómic feminista las autoras expresan su malestar al sentirse marginadas en el mundo actual, injusto, desigual y patriarcal. En este trabajo los analizamos desde la perspectiva de género y observamos principalmente la imagen femenina y los roles atribuidos según el género. Estudiamos en particular a algunas autoras. Como pionera feminista destaca Nuria Pompeia, que publicaba en los años 70 unas viñetas muy expresivas

¹ Profesora titular de Geodinámica Interna y feminista. Miembro del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad desde su creación en Salamanca y activa militante feminista en tiempos de la transición democrática. Aficionada al cómic. Una primera versión de este estudio se presentó en el V Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Género en la UNAM, México D. F. en Febrero de 2004. Recientemente aparecido como “La imagen de la mujer en el cómic”, en el libro “Ciencia Tecnología y género en Iberoamérica”, UNAM, México; editado por Norma Blázquez y Javier Flores, 2005, ISBN 970-32-3004-0, pág.429-455.

² Algunas de las viñetas de Forges del año 1981 y anteriores, con Mariano y Concha (la típica pareja de casados ya aburridos, él escuchimizado, feo y gafotas y ella obesa) no eran precisamente feministas. Concha frecuentemente recibía el nombre insultante de foca y algún bofetón... “a ver si aprendes” le decía Mariano... cuando pasaba a su lado una moza curvilínea, esbelta, de buenas piernas y con minifalda. En “Vindicación Feminista” aparecieron algunas críticas. Luego Forges ha aprendido bastante de nosotras y cada 8 de Marzo nos dedica una estupenda viñeta. Yo he protestado a veces ante algún chiste francamente desagradable y machista como el de una viñeta en la que se veía a una mujer atada a las vías del tren y un hombre pasaba por allí y de paso la violaba... eso lo vieron mis ojitos en España en los años 70. Por supuesto el periódico en el que se publicó no contestó a mi carta, he olvidado al autor, no era Gila, aunque el dibujo se parecía a los de Gila, tampoco era Forges (“Forges 5”, 1982)

ilustrando textos reivindicativos aparecidos en “Vindicación feminista” o en un libro de Lidia Falcón³, además reseñamos los cómics de: Roberta Gregory, Mary Fleener, Claire Bretécher, Maitena, Julie Doucet, Debbie Dreschler, Cathy Ghisewite, Phoebe Gloeckner, Jessica Abel, Lynn Johnston, Marjane Satrapi y Mirta Lamarca. Analizamos brevemente los cómics de supermujeres, el cómic futurista y el de ciencia ficción. Hacemos también una pequeña historia de los tebeos infantiles en la España de Franco. Los tebeos femeninos durante el franquismo eran diferentes a los que leían nuestros hermanos, los héroes casi siempre eran ellos y el papel reservado a nuestro sexo era el de la novia del protagonista pero pocas veces la protagonista de aventuras propias. Los tebeos femeninos durante la post-guerra y primeros años del franquismo, como los de la colección “Azucena”, eran bastante aburridos, conservadores y ñoños; únicamente aparecían leñadoras, princesas, duquesitas, hadas y príncipes y la historia terminaba con el ascenso social de la protagonista, siempre y cuando ésta fuera piadosa, dócil, hacendosa, obediente y de buen corazón. A partir de 1965 cambiaron un poco y las historias de príncipes azules dejaron sitio a historias románticas. Hay que destacar como excepción algunos más acordes con la modernidad como “Florita” (años 50 y 60), “Mary Noticias” (años 60), “Lily” (1962), o “Ester y su mundo” (años 70 y 80). También los tebeos de “La pequeña Lulú” aportaron un poco de aire fresco para las niñas que vivimos en los años 60 en la España nacional-católica y, ya en los 70, “Mafalda” de Quino se hizo muy popular porque reflejaba con genialidad los cambios ideológicos y los interrogantes que nos preocupaban en ese momento histórico.

Palabras clave: cómic, imagen de la mujer en el cómic, el tebeo femenino en España, cómic feminista, estereotipos de género en el cómic, perspectiva de género, cómic de súper-mujeres, cómic futurista y de ciencia ficción.

Abstract:

Comics are a popular means of communication in which the narration is resolved with drawings accompanied by brief texts and bubbles. They are published in series in strips or on pages of newspapers or as independent books and are used to narrate an anecdote, a joke or a story. Comics are easy to read, accessible to all audiences, and that is why they are important in children’s education, in the transmission of gender stereotypes and in political propaganda. The main function of comics is to entertain and only the best ones manage to do so. Not all comics have to be funny, but if they provoke a smile then they reach a wider audience. In the world of comics there are writers of witty scripts and extraordinary cartoonists of both sexes. There is also a lot of coarseness and vulgarity in the medium, and therefore one has to look hard to find those that are worthwhile.

Although they have always received less publicity, there have been women authors of magnificent scripts and excellent cartoon drawings. There are quality feminist comics, which denounce, with humour, and therefore quite effectively, the selfishness of men and the unjust and unequal relations between the genders that still persist at the beginning of the 21st century because of patriarchal domination. We can also point out certain male authors who are sensitive to this topic, such as Sempé, Reiser, Quino, Forges⁴ (beginning in the 1980s) and Álvarez Rabo.

³ Lidia Falcón (1974) “Cartas a una idiota española” Editorial Dirosa, Barcelona.

⁴ Some of the first cartoons by Forges with Mariano and Concha (the typical married couple already bored with each other -- the husband, puny with oversized glasses; the wife, obese) were not exactly feminist: Concha was frequently called a “cow” and given a slap or two “to teach you something” from Mariano, when a svelte, curvaceous girl with nice legs walked by. Some

Like Ana Merino (2001), we believe that in the 1970s women began to create a feminist and alternative type of comic which narrates with humour the life experiences of real, credible, familiar women. We also find in them the reflection of female feelings and sexuality undistorted by an androcentric point of view. This kind of comic is new, often autobiographical, and women readers can identify with it. In feminist comics the authors express their malaise at feeling marginalized in today's world, which is unjust, unequal and patriarchal. In this work we analyse feminist comics from the perspective of gender and look mainly at the image of women and the roles attributed to them because of their sex. Certain authors will be studied in particular. As a pioneering feminist, Nuria Pompeia stands out. In the 1970s she published some very expressive cartoons to illustrate texts of protest that appeared in the journal "Vindicación feminista" or in Lidia Falcón's book⁵. In addition we take a look at the comics by Roberta Gregory, Mary Fleener, Claire Bretécher, Maitena, Julie Doucet, Debbie Dreschler, Cathy Ghisewite Phoebe Gloeckner, Jessica Abel, Lynn Johnston, Marjane Satrapi and Mirta Lamarca. A brief analysis is also made of super-woman, futuristic, and science fiction comics. Furthermore, a brief history is given of children's comics in Franco's Spain. The comics addressed to girls in the Spain of Franco's time were very different from those their brothers read. The heroes were always male and the role reserved for women was that of the protagonist's girlfriend –the girls and women rarely experienced their own adventures. Comics for girls during the post-war era and the first years of Franco, such as those of the "Azucena" collection, were quite boring, conservative and drippy; there only appeared woodcutters, princesses, little duchesses, fairies and princes and the story ended with the social ascent of the protagonist...as long as she was pious, docile, hard-working, obedient and had a good heart. After 1965 they changed somewhat and the stories of Prince Charming gave way to romantic stories. Certain comics more in touch with modernity can be highlighted, such as "Florita" (1950s and 60s), "Mary Noticias" (1960s), "Lily" (1962), or "Ester y su mundo" (1970s and 80s). The "Little Lulu" comic strips meant a breath of fresh air for those of us who were little girls in the National-Catholic Spain of the 1960s, and in the 1970s, Quino's Mafalda became very popular because it reflected with great wit the ideological changes and questions that concerned us at that historic moment.

Key words: comics, feminist comics, gender perspective, gender studies, feminist point of view, women's image in comics, comics in Spain under Franco. Science fiction and futuristic comics, superwomen comics.

1.1. -Introducción

Los cómics son narraciones con dibujos editados en serie o incluidos en tiras o cuadernillos dentro de los periódicos. La palabra cómic forma parte del idioma español y es definida por el "Diccionario de la Real Academia Española" como "una serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo" o como "libro o revista que contiene estas viñetas" (Pág. 518). Aunque reciben diferentes nombres: "tebeos"⁶ o "historietas" en España, "quadrinhos", "fumetti" y "bande dessinée" en Brasil, Italia y Francia respectivamente, normalmente se

criticism of this appeared in the journal "Vindicación Feminista". After that, Forges learned much from feminists and every 8th of March he devotes a great cartoon to us.

⁵ Lidia Falcón (1974) "Cartas a una idiota española" Editorial Diosa, Barcelona.

⁶ Tebeo viene de las iniciales de uno de los más famosos (el "T. B. O.") que apareció en 1917, y sobrevivió con éxito después de la guerra civil española (1936-1939)

habla de cómics para agrupar a todos los tipos y formas que existen: para niños, para adultos, en tiras, en cuadernillos, en revistas, etc. (Merino, 2003)

Los cómics cuentan con un enorme potencial pedagógico, y de hecho se han usado mucho en la educación infantil y en la propaganda política. Cualquier lector incipiente como los niños, los semianalfabetos, y los inmigrantes que aún no dominan la lengua culta del país de acogida, pueden entender las viñetas cómicas de los diarios si estas utilizan pocas palabras para apoyar al dibujo.

Los cómics pueden estudiarse desde muy diversos puntos de vista: histórico, estilístico, artístico, cultural, ideológico, sociológico, humorístico y lingüístico, entre otros.

Existen numerosos estudiosos del cómic y algunos consideran que forman parte de la cultura de masas del siglo XX y pueden cuestionar el espacio ideológico al que pertenecen. Los cómics interesaron a artistas como Picasso, a cineastas como Fellini, a escritores como Cortázar y han merecido ser objeto de estudio de prestigiosos intelectuales (Román Gubern, Umberto Eco, Javier Coma y Ana Merino entre otros)

En los años sesenta y setenta se empiezan a analizar críticamente con perspectiva marxista. La línea crítica de análisis marxista de los cómics los considera “un medio para adoctrinar a los niños con las ideologías predominantes de la sociedad” (Merino, 2003). El análisis marxista se basa en la premisa de que la cultura popular refleja la ideología de las clases dominantes. Destacan en esta línea la obra de Dorfman y Mitterlart “*Para leer al Pato Donald*” (1974)⁷, y el libro de Umberto Eco “*Apocalípticos e integrados*” (1965). A partir del trabajo de Eco la cultura de masas y los cómics pasan a estudiarse incluso en la Universidad. Eco sugiere la posibilidad de análisis tanto estéticos como psicológicos o sociológicos; Eco señala que estos productos de entretenimiento pueden ofrecer o suscitar reflexiones complejas.

Los primeros estudios hispánicos centrados en el cómic desde una perspectiva teórica aparecieron en España a mediados de los sesenta y comienzos de los setenta. Citamos a Luis Gasca, Román Gubern, Antonio Martín, Antonio Lara y Luis Conde. En el año 2003 Ana Merino publicó su libro “*El cómic hispánico*” en el que analiza los cómics “*como una manifestación cultural representativa de la modernidad del siglo XX.*” Según esta autora “*los cómics no se entenderían en toda su dimensión narrativa si no se conoce la relación inicial que establecieron con la prensa, y cómo pasan de ser ilustraciones que acompañan a los artículos a ser narraciones autónomas con toda su fuerza y carga ideológica*”.

Los cómics me han interesado porque su fácil lectura los hace muy populares y son vehículos transmisores de ideología. Pretendo analizarlos con una perspectiva feminista y estudiar la imagen de la mujer que proyectan, y los estereotipos de género que perviven incluso en los cómics futuristas y de ciencia-ficción. Destacaré a los autores que han sabido sintetizar en sus viñetas aspectos de la desigualdad entre géneros y en particular a algunas autoras que, en mi opinión, aportan la novedad de reflejar a las mujeres actuales con humor y crítica feminista.

⁷ Estos autores opinaban que las aparentemente inocentes historias del pato Donald, que leían los niños chilenos de los primeros años 70, estaban cargadas de lo que ellos denominaron *cultura autoritaria y paternalista norteamericana*.

1.2. -Los cómics: Un medio de comunicación complejo. Definiciones, origen y antecedentes históricos, temática tratada, influencias y relaciones con el arte y con otros medios de comunicación.

Los cómics tal como los conocemos hoy, impresos en papel, nacieron según Gubern (1987) en los Estados Unidos en el seno de la industria periodística a finales del siglo XIX, exactamente en 1896, pocos meses después de la aparición del cine en Europa⁸. Gracias al gran desarrollo que experimentaron las técnicas de reproducción gráfica en el Siglo XIX los cómics alcanzan difusión y pueden considerarse parte de la cultura de masas.

El cómic, como el cartel, es un medio de comunicación escrito-icónico pero estructurado en imágenes consecutivas (viñetas), que representan secuencialmente fases de un relato o acción, y en las que se suelen integrar elementos de escritura fonética (Gubern, 1987) Los cómics tienen dos clases de palabras: las visibles y las invisibles. Las invisibles son las que han dado forma a las imágenes y nos llegan traducidas por la mano del dibujante. Todo cuadro de historieta ha sido previamente guión, lenguaje (De Santis, 1998)

Los cómics utilizan la sátira y la ironía y se dirigen en especial al lector adulto. La crítica social y política está detrás de muchos chistes gráficos y de hecho es en las revistas satíricas donde se encuentran los precursores más claros de los cómics.

Los nombres que recibe son diferentes según los países: “comics” o “funnies” en USA; “bandes dessinées” en Francia; “quadrinhos” ó “gibi” en Brasil; historietas ó tebeos en España. Deben su nombre “comics” ó “funnies” al contenido de los primeros, ya que derivaban del chiste gráfico o de la caricatura (Gubern, 1987)⁹. En ellos es más importante la imagen que el texto, ya que pueden existir sin palabras pero no sin dibujos.

Los cómics deben reunir, según Román Gubern (1987), las siguientes características:

1-Una secuencia de viñetas consecutivas para articular el relato.

2-La permanencia de al menos un personaje estable a lo largo de la serie.

3-Globos o bocadillos con las locuciones de los personajes, que, aunque no son imprescindibles, sí son fundamentales para narraciones elaboradas.

En los cómics la narración se expresa por dibujos fijos en secuencias de viñetas, donde la secuenciación temporal se resuelve cambiando el espacio en la siguiente viñeta. Entre dos viñetas ha podido pasar tiempo; se puede hablar de elipsis como en el cine. Los textos de apoyo y los bocadillos, con los diálogos de los personajes, son fundamentales en la narración. En el cómic occidental existe la convención de lectura siguiente: lo situado a

⁸ El primer cómic “strictu sensu” sería el episodio: “The yellow kid and His New Gramophon”, aparecido el 25 de Octubre de 1896, en el suplemento dominical del New York World ya que en este episodio la narración se compone de varias viñetas y los textos que hacen comprensible el relato aparecen en globos (Gubern, 1987, Pág. 218) Según este autor otros antecedentes históricos hay que buscarlos en el siglo XVIII en Europa, Gubern les llama protocómics (por Ej. “Les histoires en estampes” del suizo Rodolphe Töpffer) Si nos remontamos a la antigüedad, en el arte egipcio, hace 3.000 años, se pintó el primer tebeo mural con la narración de la siembra y recolección del cereal (Andrés Padilla en “El País de las tentaciones”, 1 Marzo 2002, p. 25)

⁹ La caricatura (nombre que procede del italiano “caricare” que quiere decir cargar, acentuar o exagerar los rasgos) tiende al estereotipo y por eso los personajes de los cómics pueden resultar tipos sociales rígidos.

la izquierda y arriba es anterior a lo situado a la derecha y abajo; el diálogo en el globo superior es anterior al situado debajo¹⁰.

Los cómics utilizaron la representación simultánea de imágenes y sonido, antes de la aparición del cine sonoro (Gubern, 1987) Traducen en símbolos el lenguaje verbal (“tener una idea luminosa” o “ver las estrellas”, pueden dibujarse). Incluye onomatopeyas (imitación de un sonido mediante la palabra), líneas cinéticas para expresar el movimiento y también la forma del globo y la caligrafía adquieren un valor simbólico añadido (por ejemplo un alarido se dibujará con letras enormes, un diálogo incomprensible se puede dibujar con rayitas verticales) La forma del globo también puede adquirir significados... si salen aritos o nubecitas de la cabeza del protagonista el contenido del globo es un pensamiento.

Los orígenes del cómic se encuentran en la narrativa popular de los siglos XVIII y XIX, en la literatura de cordel y las aleluyas. Las aleluyas según el “Diccionario de la Real Academia Española” son “cada una de las estampas de asunto piadoso que se arrojan al pasar las procesiones” y por extensión “cada una de las estampitas que, formando serie, contiene un pliego de papel, con la explicación del asunto, generalmente en versos pareados”. Los pliegos de cordel los define el mismo diccionario como “obras populares, como romances, novelas cortas, comedias, vidas de santos, etc., que se imprimían en pliegos sueltos y para venderlos se solían colgar de unos bramantes puestos horizontalmente en los portales y tiendas”. Para su distribución o venta era importante la figura del recitador, ciego o no, que los transmitía oralmente (ver Merino, 2003, Pág. 28)

El cómic puede considerarse un arte¹¹; es muy variado y complejo. Incluye creatividad y belleza y también bastante vulgaridad¹²; los guiones son fundamentales como en el cine, sin un buen guión el lector o el espectador se aburre aunque la calidad del dibujo sea excelente o la acción esté adornada con efectos especiales carísimos. Algunos cuentan con guiones firmados por escritores de gran talla como Héctor Oesterheld, geólogo argentino autor de ficciones muy inspiradas en la ciencia como los de la serie “Mort Zinder” en los que combina la literatura fantástica y la ficción científica (Merino, 2003). Existen autores/as geniales con novedosos hallazgos tanto formales como literarios; algunos argumentos o situaciones son chispeantes y francamente originales o divertidos.

Los autores recrean en imágenes y texto cualquier motivo que les inspire, desde sus sueños o fantasías a obras literarias y naturalmente, el mundo real. Por eso no nos extraña que retraten la injusta desigualdad entre razas, clases y sexos y la violencia contra los débiles o las mujeres. Algunos arrojan una mirada crítica a la familia de clase media con las pequeñas rutinas y miserias cotidianas y el lector reconoce los caracteres y se hace cómplice del autor.

El cómic ha influido en el pop-art y también en el cine y a su vez está permeado por lo que sucede en la plástica, en el cine, en la literatura e incluso en la televisión. Pintores como Warhol y Lichtenstein elevan las viñetas propias de los cómics a la

¹⁰ En algunos cómics japoneses actuales la lectura es al contrario por Ej. En “Dr. Slump” de Akira Toriyama, se lee comenzando cada página desde el ángulo inferior derecho y en sentido ascendente.

¹¹ El octavo arte, después del cine (o séptimo arte) para muchos, o el noveno según Francis Lacassin (citado por Román Gubern, En “El País” del 24 Enero de 2002, Babelia, Pág. 4)

¹² El cómic está lleno de historias sin sentido con el único pretexto de dibujar cuerpos maravillosos de mujeres jóvenes con los atuendos *sexys* más imaginativos o sugerentes. Muchas veces el texto acompañante es de letra pequeña casi ilegible o demasiado extenso; lo difícil es sintetizar y solamente algunos lo logran.

categoría de obra pictórica, utilizando los globos de texto y las tramas de puntos (o puntos "bendei") del grafismo industrial (Hendrickson, 1989). Otro artista influido por el cómic erótico y naturalista es el japonés Hajime Sorayama. Según De Santis (1998), el cómic puede reunir en una hoja de papel todas las tendencias de su tiempo .

El cómic es muchas veces deudor del cine, algunos personajes recrean a actores famosos y los ambientes, encuadres de las viñetas, el vestuario y los guiones se inspiran en las películas. Muchos (Supermán, Spiderman, Asterix por ej.) se han llevado a la pantalla, y el cine le rinde homenajes y a veces contrata a los grandes dibujantes de cómics para recrear escenarios y vestuarios¹³. La publicidad también utiliza personajes de las historietas más famosas.

En nuestra opinión, un buen cómic, aparte de un dibujo aceptable, deberá narrar -con economía de medios texto breve y de escritura legible- una historia que interese al lector; deberá incluir algún factor sorpresa, dosis de ingenio, y mejor si provoca la sonrisa.

Provocar la sonrisa o conectar con el sentido del humor del lector es una tarea difícil que muchos humoristas buscan sin cesar. Para empezar, si se pretende llegar a cualquier ser humano independientemente de su edad, nacionalidad, cultura, clase o género habrá que buscar los motivos más universales que nos provocan la risa a los humanos. Es complicado definir el humor (una aproximación sería: la capacidad del ser humano inteligente de reírse o de ironizar acerca de algo)¹⁴. Si se caricaturizan o exageran algunos defectos u obsesiones resultan graciosos, cómicos. Muchos humoristas han reflexionado sobre el humor y coinciden en afirmar que es casi imposible hacer humor a favor o elogiando, y también que hay temas tan trágicos que no permiten ironizar sobre ellos: ya no quedan ganas de reírse de nada (Fontanarrosa, 2002)¹⁵.

Por eso un cómic muy ideologizado o un cómic denuncia, señalando claramente la tragedia o el dolor, deja de ser entretenido y ya no es un buen cómic; son panfletos dibujados o narraciones pedagógicas ilustradas. En esta categoría vamos a incluir a algunos de los más recientemente publicados sobre el maltrato a mujeres, o mejor "violencia machista contra las mujeres"¹⁶. Reconocemos en estos que citamos creatividad y gran valor

¹³ Por ejemplo podemos citar las películas Blade Runner, Delicatessen, Acción mutante o El quinto elemento, que recuerdan las siniestras ciudades del futuro (con varios niveles y laberínticas tuberías), o reproducen los fabulosos escenarios ideados y dibujados por Moebius. También algunas películas de Quentin Tarantino parecen inspiradas en el cómic "Sin City" de Frank Miller, recientemente llevado al cine y, en mi opinión, con bastante eficacia.

¹⁴ Otras definiciones: "El humor es una tentativa de limpiar de estupideces a los grandes sentimientos" Raymond Queneau. Otras reflexiones de humoristas las podemos encontrar en la revista Meridian No 22, 2001. Por ejemplo "A través del humor podemos matizar de colores lo blanco y negro de la vida". El humorista Forges dice que "La mujer es capaz de reírse de sí misma y el hombre no". Nosotras creemos que, felizmente, también muchos hombres son capaces de reírse de sí mismos.

¹⁵ Fontanarrosa, en "El País" del 27 de Enero de 2002. Domingo Pág. 4.

¹⁶ Es menos ambiguo decir violencia machista contra las mujeres, violencia doméstica o violencia de género no expresan claramente lo que en realidad ocurre. Las víctimas casi siempre son mujeres, y los asesinos o torturadores: sus novios, maridos o ex-maridos que no pueden permitir la menor escapada de su pareja a sus caprichos y poder. Violencia de género es también una terminología adecuada pero en español siempre hay que andar explicando lo que entendemos por género.

plástico, coincidimos en la ideología feminista que transmiten pero no creemos que sean muy populares¹⁷.

Los cómics están repletos de estereotipos masculinos y femeninos. Su fácil lectura los hace accesibles para todos los públicos; esto los hace significativos en la socialización, de ahí su importancia política. Los cómics se utilizan en la propaganda política y en la educación primaria. En España, los tebeos para niños y jóvenes durante la guerra civil y en la postguerra eran un medio más de propaganda ideológica de la prensa azul-católica. Conocido es el caso de "Flechas y Pelayos" que ensalzaba los valores patrios y recreaba las épocas gloriosas del imperio español¹⁸. Los dirigidos a las niñas completaban la presión educacional para hacer de la mujer española un ser piadoso, dócil y abnegado cuyo principal, *único y sagrado destino* era la familia y el matrimonio (Ramírez,1996). En México hay que destacar a Rius considerado el autor más popular de cómic político y pedagógico.

1.3.-Estilos, tipos, géneros y un poco de historia

Los cómics podemos clasificarlos en diversos tipos o géneros. Según el público al que se dirigen serán tebeos infantiles o de adultos. Según el contenido o el tipo de historia que narran, los clasificamos en: satíricos, cómicos, políticos, épicos, bélicos, de aventuras, "westerns", futuristas, policíacos, de superhéroes, autobiográficos, sentimentales, eróticos, pornográficos etc.

El lector reconoce el contenido con un simple vistazo del estilo gráfico utilizado. El dibujo realista se usa en el de aventuras o erótico, el dibujo caricaturesco o bufo en el satírico o político.

Los cómics que tienen como protagonista a mujeres jóvenes se llamaron en USA "girl strips" y comenzaron a aparecer al incorporarse mujeres dibujantes en las plantillas de los "syndicates", lo que ocurrió durante la primera guerra mundial al ocupar masivamente las mujeres los puestos de trabajo de los hombres que estaban en el frente (Gubern, 1987.).

Después de la primera guerra mundial (1914-18) surgieron diversos tipos o géneros de cómics. Los de aventuras o bélicos nacieron bajo la influencia de la novela y del cine de acción, apoyados además con la moda de la ilustración realista, vigente entonces en las revistas de publicidad comercial. Las "girl strips" tienen gran interés sociológico, puesto que en ellas las protagonistas comenzaron de secretarias y pasaron luego a ocupar otras profesiones más estimulantes, (Gubern,1987, pág 241), coincidiendo esta moda con los años 20, cuando las mujeres norteamericanas reivindicaban su derecho a vivir una vida propia.

¹⁷ Nos referimos al álbum: "Los derechos de la mujer", de Ikusager Ed. SA, aparecido en 1992, con trabajos firmados por varias autoras: Annie Goetzinger, Cinzia Chigliano, Chantal de Spiegeleer, Laura y María Alcobre, Mariel y Marika .

¹⁸ Antonio Martín, 1996 "Los tebeos de la guerra civil " en "Tebeos, los primeros 100 años". Catálogo de la exposición de la Biblioteca Nacional, (Antonio Lara y Alfredo Arias Eds.). Anaya, Madrid.

Las "girl strips" preludiaban las radionovelas que se llamaron "soap operas" (porque inicialmente eran patrocinadas por marcas de jabón, *soap* en inglés). Las radionovelas con protagonista femenina se exportaron luego de la radio a la televisión.

Otros géneros evidentes son: el negro o de gansters, con tramas deudoras de la novela y el cine negro, con dibujos realistas de personajes lumpen y de ambientes urbanos sórdidos; el cómic erótico o pornográfico¹⁹; el cómic "filosófico", con dibujo caricaturesco y con imágenes repetidas del personaje en la misma postura corporal como por ejemplo "Peanuts" de Charles Schulz, o "Mafalda" de Quino. Por último el cómic festivo, caricaturesco o satírico, de dibujo no naturalista.

La vuelta al cómic festivo, de dibujo simple, que ocurrió después de la segunda guerra mundial, se debió a la fatiga del público y de los dibujantes de hazañas tras su explotación masiva en los años de la guerra (Gubern, 1987); también para diferenciarse de la imagen televisiva (fotográfica) que era su principal competidor. Pueden citarse como ejemplos: "Andy Cap" (1958), "Peanuts" (1950) y "Asterix" (1959).

En España podemos encontrar antecedentes directos del cómic en el último cuarto del siglo XIX. Tanto en publicaciones infantiles como en revistas satíricas para adultos aparecían ilustraciones de vital importancia, siendo en la prensa satírica donde surgen los cómics. La prensa infantil no publicará cómics hasta el siglo XX. En catalán apareció la revista "En Patufet" surgida en 1904, que tuvo muchos seguidores. Luis Gasca señala que "Charlot" (1916) y "TBO" (1917) son las revistas que inician en España la publicación de cómics. El éxito del "TBO" fue espectacular, costaba 10 céntimos y alcanzó ventas de 9.000 ejemplares en 1917 pasando a 80.000 en 1925 y a 220.000 en 1935²⁰. Posteriormente "Pulgarcito", nacida en 1921, fue la gran competidora de "TBO".

En España durante la guerra civil (1936-1939) las revistas infantiles se transforman y tanto en el bando nacional como en el republicano dedican episodios al tema de la contienda. En "Pocholo" se publican historietas dibujadas por Sacha con el título genérico "El pueblo en armas" en el que se muestra la lucha de las fuerzas republicanas. Este es uno de los mejores ejemplos del tebeo propagandístico publicado por la prensa republicana, con abundantes calificativos heroicos para los soldados republicanos pero sin caer en el maniqueísmo de dibujar al enemigo con un aspecto físico diferente ni de aplicarle calificativos insultantes (Martín, 1996). Sin embargo, en la España de Franco, en "Las aventuras milicianas del terrible Paco Lanás" dibujada excelentemente por Máximo Ramos para la revista "Fotos", se caricaturiza al miliciano tipo con dibujos e historias tendentes a mostrar su indisciplina y cobardía. Martín (1996) destaca también los dibujos de Sánchez-Vázquez para "Fotos" en la que los milicianos aparecen en un dibujo deficiente pero muy expresivo y con la nota común de su fealdad, suciedad, perversidad y estupidez (Martín, 1996, pág. 279).

Me parece interesante recordar que en el bando republicano no todos estaban a favor del uso de los tebeos como arma de propaganda; a este respecto parece que

¹⁹ Ejemplos de cómic erótico son: "El clic" de Milo Manara, un clásico perverso; "Valentina" de Guido Crepax, y muchos mangas actuales muy explícitos en sus dibujos de jóvenes mujeres excitadas sexualmente. Como cómic del género porno podemos citar "Pequeñas viciosas, The wonder years" de 1992, Ediciones La Cúpula.

²⁰ Datos tomados de José L. Fuentes "Breve panorama del tebeo en España" citado por Ana Merino (2003, Pág.99)

fue convincente la intervención de Dolores Ibárruri defendiendo el derecho de los niños a tener entretenimiento sin presiones políticas. El caso es que, en plena guerra civil, en Valencia, en el Comité de las Juventudes Socialistas Unificadas discutían acerca de una nueva revista infantil que se llamaría “Pionero” y algunos pretendían que fuera un arma ideológica. La intervención de “La Pasionaria” terminó con el debate²¹ (ver Merino 2003, pág.102)

En la postguerra la represión ideológica, la censura de prensa y la carestía del papel hacía muy difícil editar cómics o tebeos. En los años 40 continúa publicándose “Flechas y Pelayos”, editada por la Delegación Nacional del Frente de Juventudes, pero no es demasiado popular entre los jóvenes. En 1938 apareció “Chicos” que se aleja del tono rígido y fascistoide de sus inicios y permite que se abra un pequeño espacio creativo. En 1947 reaparece “Pulgarcito” (fundada en 1921) y editada semanalmente a partir de 1951.

El “TBO” que había durado de 1917 hasta el inicio de la guerra, reaparece en 1941. En sus páginas en historietas que ocupan una página encontramos por ej. a “La familia Ulises”²², nacida en 1944, que representa la familia de clase media urbana típica del régimen: numerosa, españolista y creyente.

En España los tebeos infantiles tuvieron un gran éxito de 1945 a 1965, los más populares fueron “TBO”, “Pulgarcito” y “DDT”. Todos los que vivimos el franquismo recordamos a: “Mortadelo y Filemón”, “Doña Urraca”, “La familia Ulises”, “Las Hermanas Gilda”, “Carpanta”, “Zipi y Zape”; forman parte de nuestra vida como evoca Jaume Sisa en una preciosa canción²³. Según Vázquez de Parga (1996), en Pulgarcito tenemos un ejemplo de la genuina historieta española, reflejo de la sociedad de la postguerra, con dos características: frustración (Carpanta nunca llega a hincarle el diente al pollo, Gilda nunca consiguió encontrar a su príncipe azul), y violencia (casi siempre los *gags* terminaban en un garrotazo).

Ana Merino (2003) destaca a Joseph Escobar, creador de los geniales Carpanta²⁴ y Petra, como un intelectual travieso que fue capaz de crear esos personajes tan entrañables que reflejaban por un lado las dificultades de alojamiento y alimentarias que pasaban los pobres en la España franquista (Carpanta viviendo bajo un puente y siempre hambriento) y la explotación que sufrían las criadas para todo como Petra, chicas que emigraban de su pueblo a la ciudad para trabajar en casas de mujeres burguesas que las controlaban y apenas les dejaban espacios de ocio y libertad.

Según Ana Merino *“El régimen franquista vio a la mujer como un ser que debía aceptar su condición de madre y esposa y asumir su realidad en el hogar dedicándose a los suyos, por lo que su oficio se transforma en “sus labores”.* En las historietas de Petra, el hogar carcelario urbano es donde se desarrollan casi todas las anécdotas. A Petra se le niega el derecho a salir con sus amigas porque eso podría llevarla a construir una identidad de clase y en cierta forma a revelarse ante las restricciones de su oficio de “criada para todo” Merino (2003, pág. 140).

²¹ Este dato sobre la intención de crear la revista “Pionero” y la intervención de Dolores Ibárruri, está recogido en la tesina de María Nuria Munárriz titulada “Valencia: del Auca al tebeo” de 1968.

²² “La familia Ulises” deleitó a la juventud española de 1952 a 1971 ocupando semanalmente la contraportada del TBO que durante aquellos años tenía una tirada de unos 300.000 ejemplares.

²³ “Quasevol nit pot sortir el sol”. Sisa invita a compartir su casa a todos los personajes del tebeo que recuerda de su infancia... mi casa es la vuestra, pasad, pasad, bienvenidos.

²⁴ Las primeras historietas de Carpanta se remontan al año 1945.

Cuando se radicalizó la censura de prensa en 1956, “Pulgarcito” tampoco se libró. A partir de esa fecha los matrimonios de los tebeos tenían que ser felices y la perversidad debía ser castigada.(Vázquez de Parga, 1996).

La censura intervenía para impedir la publicación de personajes o contenidos que no interesaban al régimen (por ej, los guardias de asalto españoles no podían dibujarse; al dibujante Cifré, compañero de Escobar en Bruguera, le llevaron a declarar en una comisaría por haber puesto en una historieta a un guardia metido en un caso de soborno...la editorial Bruguera decidió, a partir de aquello, sustituir la palabra guardia por gendarme y pesetas por piastras, así parecía que la historieta no era en España). También Doña Tula, que era una suegra con un carácter endiablado, fue prohibida por atentar contra la sagrada unidad del matrimonio (Merino, 2003. pág 127). Se pretendió prohibir a Carpanta a finales de los 50 porque alguien presionó a la redacción de Bruguera afirmando que en la España de aquel momento nadie pasaba hambre (Merino, 2003, pág.126). Los cómics de Escobar tenían un fuerte contenido ideológico implícito que en ningún momento simpatizaba con los valores del franquismo. La obra de Escobar construía un discurso humorístico y satírico que trataba de enfrentarse a la presión cotidiana. Una opresión representada por el hambre y la pobreza y por una patrona que abusaba de su poder (Merino, 2003, pág.141).

Para los niños se editaban unos de forma apaisada con aventuras largas, cada número de unas 20 páginas ofrecía un fragmento de la historia y dejaba al lector en suspenso con la palabra continuará; así había que comprar el siguiente. El protagonista era un hombre valiente y apuesto con una pasión amorosa casi siempre imposible de realizar, o con una novia a la que había que salvar de los peligros. Ejemplos de nuestra infancia son “El guerrero del antifaz”, con aventuras ambientadas en la Reconquista española, “El Capitán Trueno”, “El Jabato”, etc. También para los niños eran los de superhéroes o los de aventuras exóticas o guerreras (“Hazañas bélicas” por ej.). De formato apaisado también, el tebeo “Roberto Alcázar y Pedrín”, mostraba a su protagonista como un detective español, totalmente repeinado, que iba a misa los domingos y decía *“las mujeres que viajan solas suelen resultar peligrosas”*; todos pensábamos que su autor era falangista, sin embargo Antonio Gualda dice que su autor Vañó era un republicano al que le forzaron a hacer tebeos que casasen con la propaganda del régimen (Gualda, 2000). “El Capitán Trueno” llegó a vender 350.000 tebeos semanales en 1956²⁵.

Para las niñas se publicaban unos de forma apaisada como “Azucena” que a veces en los años 60 incluían alguna foto de actores guapos y famosos. Estos eran empalagosos, sentimentales, rosas (con cuentos de hadas y de príncipes, que concluían en boda y/o con el ascenso social de la protagonista). El dibujo de estos tebeos de hadas era mucho menos cuidado que el de los de héroes, y las historias muy aburridas: en eso también estábamos discriminadas. Les dedicamos un pequeño apartado a continuación.

Según Ana Merino (2003, Pág. 145) *“el cómic español vivió su edad de oro durante el franquismo cuando se disfrazaba de lectura infantilizada y saturaba el mercado del entretenimiento con humor de dimensiones múltiples y burlas subalternas. Vivió una*

²⁵ Dato de Federico López Socasau del Diccionario básico del cómic” recogido por Merino (2003 Pág.107)

edad dorada que corrió pareja con una modernidad periférica y un régimen político que le impedía alcanzar la mayoría de edad.”.

En España y en muchos países europeos fueron bastante populares los cómics para adultos entre 1977 y 1985, en España aparecieron hasta 28 revistas (“El Víbora”, “Madriz”, “Metal Hurlant”, “Tótem”, “Vértigo”, etc.) Después se ha hablado de crisis en el sector y únicamente los de superhéroes y el manga japonés han salvado la industria. Los cómics de superhéroes están llenos de villanos sin piedad y muchos son extremadamente violentos.

El cómic erótico fue muy abundante en los años de la transición española (desde la muerte de Franco, el 20 Noviembre de 1975, hasta 1982, cuando triunfan los socialistas y llega al poder Felipe González) El destape que se produce en las revistas, en el teatro y en el cine español de aquellos años se manifiesta también en el mundo del cómic. En 1975 nació “Lola, el más gracioso personaje sexy del cómic”, editado por Bruguera.

Cuando empezaron a faltar buenos cómics en los quioscos proliferaron las revistas que hablaban sobre ellos, los *franzines*. Estas revistas especializadas se multiplicaron en los últimos años 80, cuando no era un buen momento para la historieta y se añoraba el pasado (Díaz, 1996)

De la segunda mitad de la década de los 80 a los 90 cayó la popularidad de los cómics en España y en todas las ciudades se cerraron tiendas especializadas. A mediados de los 90 el manga comenzó, de forma exponencial, a acaparar mayor cuota de mercado y han surgido imitadores o autores de un manga en español de baja calidad, un manga porno adolescente (Trashorras, 1996)

El manga²⁶, que llega a occidente en los años 80, es de origen japonés, de “usar y tirar”, para leer en el metro. Muchas veces las protagonistas son mujeres jóvenes activas, sexualmente motivadas. Es con frecuencia erótico-pornográfico y violento. Parece ser que es popular entre las mujeres jóvenes por lo cual merecería un estudio monográfico. Los que hemos revisado nos han parecido poco estimulantes, amorales y algo zafios. Por ejemplo en el cómic “Estás arrestado-1” de Kosuke Fujishima las protagonistas son unas chicas atractivas, jóvenes agentes de tráfico violentas y vengativas²⁷. La revancha y el ojo por ojo no tienen nada que ver con el feminismo.

Una novedad es el cómic autobiográfico que podemos considerar "de autor" y en el que destacan las mujeres. Según Ana Merino (2001) *“las mujeres han creado conscientemente un nuevo género desde mediados de los años 70, reclamando un espacio de representación propia ofreciendo nuevos temas y, sobre todo, creando su propia imagen y voz”*²⁸.

²⁶ Manga es el nombre que dan los japoneses a los cómics, fue ideado por el pintor Hokusai en 1814; hay muchos géneros de manga y autores reconocidos como Tezuka, Katshura, Otom, etc. El manga ha influido mucho en el mundo audiovisual, en los videojuegos y hasta en la industria del juguete (por Ej. El muñeco amarillo Pokemon)

²⁷ Publicado en España por Norma, 1996. Las policías se vengan de un conductor agresivo causándole la pérdida del líquido de frenos y de una chica que conduce un Mercedes y presume de ser la hija de un congresista provocándole una pérdida total del aceite del coche y la rotura de su blusa para que luzca en ropa interior.

²⁸ Ana Merino (2001)- "Women in comics: a space for recognizing other voices"

Al final del siglo XX se puede decir que ya la audiencia es minoritaria, ya ha pasado la edad dorada de los cómics, en el siglo XXI tienen que competir con la televisión los videojuegos o Internet. Actualmente autores noveles se dan a conocer en Internet donde pueden leerse directamente sus productos.

1.4. -El tebeo femenino en España

En los años cuarenta nace la historieta femenina en España, eran los duros años de la post-guerra y mientras los jóvenes iban a los campamentos del Frente de Juventudes y aprendían a desfilar a ritmo militar, sus hermanas quedaban en casa viéndoles partir. En estos años según Ramírez (1996) observamos “*una peculiar mística de la feminidad, radicalmente autóctona, que se refleja en los tebeos femeninos para chicas*”: Ellas miraban a través de las ventanas... iban a misa muy compuestas, no replicaban a sus padres, maestros o superiores, eran buenas y caritativas, bordaban su ajuar de novia y por encima de todo aprendían a no pensar y a obedecer. Así mientras guardaban celosamente su virginidad esperaban el amor ideal.

El 2 de Abril de 1942 parece “Mis Chicas” la primera revista de historietas dedicada al público femenino español. El formato del primer número es alargado (13x11cm), con el personaje de Anita Diminuta, que era una niña que había nacido dentro de una campanilla. En el primer número Anita cuida a un conejito herido en el bosque que se convierte en un geniecillo, un enanito que la ayudaría en sus sucesivas aventuras. (Ramírez, 1996, Pág. 309.).

En los años cuarenta la política educativa en España se preocupó de diferenciar a los niños de las niñas. Ellas tenían clases de costura y ellos no y los colegios o escuelas eran segregadas por sexos. Los tebeos para niñas exaltaban como valores positivos las cualidades deseadas para ellas: cuidado de su belleza personal, el ser buenas, caritativas y obedientes y la preparación para la añorada maternidad. La revista “Mis Chicas” hacía propaganda de muñecos como Chupete o Anita Diminuta; las niñas jugando a madrecitas con sus muñecos se preparaban para su futuro. La revista “Mis Chicas” daba también consejos de belleza y de costura (para hacer vestidos a la muñeca Mariló) y también recetas de cocina. Todo tendía a hacer ver a la niña que debía pasar mucho tiempo en casa entregada a tareas hogareñas (Ramírez, 1996.)

En el N° 2 de “Mis Chicas” aparece un relato que dice bastante de la línea ideológica de la publicación “Una buena lección” cuenta la historia de la hija de un rey, la princesa Marta, que era preciosa y el espejo se lo confirmaba cada día. Marta al saberse la princesa más bella se volvió orgullosa despótica y cruel. Aquí aparece el hada que la castiga convirtiéndola en un ser repulsivo que sólo alcanzará la belleza primigenia a base de obras de caridad. Finalmente un poderoso príncipe pidió su mano. La lección está clara: con la bondad tendremos asegurada la felicidad, el amor y la belleza.

Hacia 1947 la editorial Toray lanzó “Azucena”, que fue una de las publicaciones que tuvo mayor éxito duradero. El formato es el de un cuadernillo apaisado, con portada a todo color enmarcada en una orla amarilla y páginas interiores en blanco y negro. Se trata de historias acabadas, sin consultorio ni secciones literarias. El emblema de la colección es un hada con una estrella sobre la frente y una melena de ondulantes cabellos. Según Ramírez, (1996, Pág.314) la colección “Azucena” pretendió sustituir a la abuela junto a la lumbre relatando los viejos cuentos populares. Las historietas siempre eran maravillosas

con hada buena o malvado brujo. Además el relato no podía suscitar ambigüedades, en sólo 8 páginas no se podía andar con sutilezas, la función educativa del relato era la siguiente: “*las lectoras como las protagonistas debían ser buenas, trabajadoras, sumisas y caritativas*” (Ramírez, 1996. “*Era además conveniente que no soñaran en riquezas, pero había que dejar una vía abierta para llegar a poseerlas: El desprendimiento, la modestia y la austeridad podían estimular al “geniecillo bondadoso”, que les abriría la única puerta admitida a las mujeres para su promoción social: Un matrimonio ventajoso*”. Los títulos como “El príncipe cautivo” No 102, “Las hijas de la lavandera (105), “La flor del hada” (88) y “Los tres príncipes”(111) son elocuentes. “Azucena” evolucionó conforme cambiaba la mentalidad del país desde los cuentos de hadas a las historias románticas con enamoramiento de la protagonista (Ramírez, 1996)

Otro tebeo apaisado para niñas fue “Ardillita”, de Gráficas Ricart, lanzado hacia 1948 o 49 y con un contenido muy similar al de “Azucena”. Tanto “Azucena” como “Ardillita” tuvieron una larga vida: 25 a 30 años. “Azucena” desaparecería al filo de los años 70”. Según J. A. Ramírez (1996.), “Azucena” ha sido el tebeo femenino español que más ha influido en la ideología (*consciente o no*)²⁹ de las mujeres españolas nacidas entre 1940 y 1960.

“Ardillita” hacia 1958 abandona las historias de tipo maravilloso y pasa a narraciones exótico-sentimentales. A partir de 1966-67 se reedita material atrasado, pero el público ya no seguía con la misma ingenuidad esas historias concebidas 20 años antes y la colección terminó desapareciendo (Ramírez, 1996)

La colección “Margarita”, editada en Barcelona por Favencia, con portadas enmarcadas en rojo, continúa en la misma línea temática de ángeles, diablos, leñadores y princesas y según Ramírez su ideología es reaccionaria y su grafismo torpe. Según este autor “*Margarita lleva hasta sus últimas consecuencias los rasgos de ingenuidad y de torpeza autárquica*”.

Otra revista que merece destacarse es “Florita”, aparecida en Mayo 1949, con buenos guiones y excelentes dibujos de Vicente Roso. Este autor había introducido a Florita en la revista “El Coyote” y debido a su enorme éxito concibió una nueva revista con su personaje estrella, Florita, como protagonista. Florita según Salvador Vázquez de Parga es “*Descendiente directa de las *girl strips* americanas, y, sin ninguna duda, la primera heroína sexy del tebeo español*”. La representan como una muchacha de unos 20 años de curvilínea silueta. Según Vázquez de Parga, a pesar de la estricta censura erótica de aquellos tiempos, se cuela la imagen de Florita, que aunque no exhibe la menor parte de su anatomía, sabía poner de relieve su *sex appeal*, con sus artificiosas y provocativas posturas y en sus actitudes ante los hombres. Este autor cita una escena que se cuela en la historieta del No 16 de “El Coyote” en la que, en una viñeta, se ve como el enamorado de turno de Florita besa en la boca a una amiga de ésta, mientras ella los contempla oculta tras un árbol, escena insólita en los tebeos juveniles de la época. Para algunos “Florita” es la mejor publicación para las chicas editada en España y Roso un autor de culto. En Florita se puede ver además una abierta y a veces velada propaganda del *American Way of Life*, por su estatus social, el confort material y su forma de entregarse al ocio. (M. López en www.tebosfera.com/Seccion/Nostalgia/o3Florita.htm)

²⁹ Las cursivas son mías. La idealización del matrimonio o del AMOR con mayúsculas que nos hacía soñar en nuestra adolescencia ha podido llevarnos a muchas decepciones.

En los años cincuenta y comienzo de los sesenta se pasa en los tebeos para chicas de las historias sentimentales con hadas, brujas y príncipes azules a historias y protagonistas más ligadas a la realidad. Florita vestía a la moda y según M. López *“fue uno de los más claros exponentes del papel de la mujer en la sociedad española de aquellos años”*.

Otras revistas como “Mariló” (1950), “Sissi” (1958) también fueron muy populares y al principio imitaban a “Florita”.

Como publicación innovadora quiero destacar la publicación “Mary Noticias” aparecida en 1960 con dibujos de Carme Barberà y cuya protagonista es una audaz reportera. Mary es periodista de televisión viaja mucho y se relaciona con mucha gente, viste siguiendo fielmente la moda de los sesenta con un estilo deportivo y elegante. Con su cámara y su pequeño bloc de notas se ve enredada en aventuras y tiene que vérselas con traficantes, chantajistas, ladrones y demás delincuentes. Mary tiene un novio, Max, guapo y educado pero de talante conservador y poco interesado en los peligros. Ella se busca a otro novio más atrevido, Bruma, que es valiente y aparece en los momentos en que Mary necesita ayuda y después desaparece misteriosamente. Luego nos enteramos de la doble identidad de su novio: Max y Bruma son la misma persona.

En 1962 apareció “Lily” de la Ed. Bruguera, revista semanal dirigida al público femenino en la que aparecen protagonistas con profesiones más acordes con su tiempo como azafata de vuelo o enfermera. También las historietas de “Ester y su mundo” contaron con gran aceptación.

También en la España de los sesenta se podían comprar tebeos de “La pequeña Lulú”³⁰, cuya protagonista es una niña muy espabilada que siempre se enfrenta a los chicos porque discriminan a las mujeres y no las dejan entrar en su club sólo para niños. En los cómics de Lulú siempre queda clara la superioridad de la protagonista. Este personaje según Merino (2003, Pág.158) *“ha sido clave en la construcción del feminismo dentro del ámbito del cómic norteamericano”*.

En los años setenta disfrutamos en España de las tiras de Mafalda de Quino, que puede considerarse un cómic de tipo filosófico, para adultos. Todos los personajes son encantadores y reflejo de su tiempo. Mafalda siempre preocupada por las guerras y la injusticia y su amiga Susanita que sueña con ser una madre tradicional con muchos hijitos.

A partir de la llegada de la democracia se acabaron prácticamente todos estos tebeos femeninos.

2. CÓMICS Y FEMINISMO

Como se ha indicado los cómics contribuyeron en sus inicios a apoyar la educación infantil y la diferente asignación de roles sociales a los niños y a las niñas (Gubern, 1987) En la España franquista de los años 50 los tebeos para las niñas completaban

³⁰ Creada por la artista norteamericana Marjorie Henderson Buell, (Margue), cuyas primeras tiras se publicaron en 1935.

la presión educacional para hacer a la mujer española un ser piadoso, dócil y abnegado cuyo único y sagrado destino era el matrimonio (Ramírez, 1996)

Como autora española feminista y pionera destacamos a Nuria Pompeia, cuyos dibujos son una síntesis perfecta de las injustas relaciones entre hombres y mujeres en la España tardo-franquista. Sus viñetas ilustran el libro de Lidia Falcón "Cartas a una idiota española" y aparecen frecuentemente en la revista "Vindicación Feminista".

Según algunos autores, las relaciones entre los cómics y las mujeres no son muy buenas; *"cuatro de cada cinco lectores son hombres menores de 30 años; las pocas mujeres que leen tebeos se aferran al manga, mientras esperan que algún día termine la dictadura de los superhéroes repletos de testosterona"*, dice Andrés Padilla (2002)

Sin embargo, esto es un tópico. Hay muchas autoras de calidad y a partir de los 70 existe un cómic alternativo y feminista. Si se visitan los Salones del Cómic, o los museos especializados como el de Bruselas, vemos en ellos la presencia de autoras famosas y son muchas las aficionadas. En este sentido, María Colino, madrileña premiada como autor revelación en el Salón Internacional del Cómic de 1998, niega que exista una desastrosa relación entre las mujeres y el cómic, y afirma que aún con las dificultades que tienen para ganarse la vida en España quienes se dedican a este medio *"existen buenas autoras como: Laura, Ana Miralles, Ana Juan, Fanny, Sandra V. y otras"* (En la revista "La Comictiva" No 14, 1999)

Como feminista busco en los cómics, además de diversión, el reflejo no distorsionado del mundo y de los sentimientos femeninos; también me gusta encontrar en ellos la crítica del mundo machista y hostil en el que vivimos. Hay autoras que merecen ser nombradas por su calidad, y también por su especial sensibilidad al reflejar la vida de las mujeres con humor y crítica feminista. Entre las autoras más conocidas en España destaca Mariel Barceló, que publica en pareja con Manel Barceló, y reivindica relaciones más respetuosas, libres e igualitarias con los hombres³¹. Además son bastante conocidas en España: Claire Bretécher, Marika, Annie Goetzinger, Chantal Montellier, Julie Doucet, Maitena y Marjane Satrapi.

Según Ana Merino (2001), experta estudiosa del tema, la verdadera integración de las mujeres en el mundo del cómic ha sido un fenómeno relativamente reciente gracias al esfuerzo de pioneras como Mary Fleener, Diane Noomin, Aline Kominsky, Roberta Gregory, Trina Robbins y Phoebe Gloeckner, que en el transcurso de varias décadas han creado diálogos sobre sus diferencias en el universo predominantemente masculino de los cómics. Esto ocurrió en América del Norte en los primeros años 70.

En 1972 se publicó *Wimmen's Comix* No 1, que ofrecía a los lectores una visión radical y feminista; la portada de Patricia Moodian es ilustrativa: en ella vemos a una atractiva y tradicional mujer muy maquillada besando a un hombre; a una cierta distancia otra mujer contempla la escena y piensa: "Si no fuera porque soy gorda, fea, de cara redonda, con mal carácter y egoísta se podría decir que yo soy una elección mucho mejor". Esta escena tiene múltiples interpretaciones, y una puede ser la reacción a la sumisión estética y psicológica de las mujeres. Aline Kominsky cuenta en este mismo tomo la historia de "Goldie, A Neurotic Woman". El título juega con el tópico de asociar a las mujeres ciertos desórdenes mentales como la neurosis o la histeria. El cómic está narrado en primera persona

³¹ Su personaje "Mamen" es una mujer moderna, joven, pecosa, atractiva y liberada que critica abiertamente a los machistas agresivos o sutiles y también reivindica la igualdad en cualquier circunstancia.

y la protagonista, Goldie, va contando las diferentes etapas de su vida, sus dificultades sexuales y de relaciones con los hombres. Concluye cuando la protagonista se da cuenta finalmente de que no tiene razones para pasarse la vida "intentando agradar a todo el mundo" y que puede vivir su vida como le convenga. Otra historia de esta antología *Wimmen's Comix* No 1 es la de Lora Fountain titulada: "A teenage Abortion", en ella narra en primera persona las dificultades de una adolescente embarazada, abandonada por su novio, que opta por abortar.

Ana Merino reivindica el feminismo como necesario y saludable para la sociedad³², y por tanto también en el mundo de los cómics. Para ella las mujeres han creado conscientemente un nuevo género. Además Ana Merino afirma que los cómics escritos por mujeres son bastante diferentes de los de los hombres, muchas veces son testimoniales y autobiográficos; tratan temas íntimos, eróticos, sexuales y expresan su ideología. Muchos narran asuntos tan femeninos como la menstruación, el embarazo, los conflictos con nuestro propio cuerpo y traumas infantiles como los abusos sexuales. La costumbre de muchas adolescentes de confiar a su diario íntimo las pequeñas y grandes angustias de esa edad difícil, ha generado cómics con una gran sinceridad y realismo. Este es el caso de Debbie Dreschler que relata su vida de adolescente e incluso su penosa experiencia con el incesto.

Se puede afirmar que las autoras hablan con voz propia y muestran un mundo diferente en cuanto a sus vivencias, sus relaciones con las otras mujeres y con los hombres y, en cierta manera, se quejan o ponen en evidencia el egoísmo de algunos amigos o parejas sexuales. Son historias inspiradas en sus propias vidas o en vidas reales de mujeres y, por tanto, muestran el mundo desigual y muchas veces injusto con nuestro sexo. Además son incisivas e irónicas con algunas actitudes masculinas y también implacables con las actitudes negativas mezquinas o cómodas de algunas mujeres.

Ana Merino ha analizado los cómics de muchas autoras interesantes como Lynn Johnston, que refleja en sus viñetas su vida familiar de madre de dos hijos; sobre Jessica Abel, autora de un cómic muy realista, asentado en la vida cotidiana, aparentemente superficial, de clase media, pero que con una gran sensibilidad e inteligencia consigue que cantidad de lectores se sientan identificados. También Ana Merino ha estudiado a la pionera Mary Fleener y a Julie Doucet, de quienes también hablaremos más adelante. De la alemana Anke Feuchtenberger, dice que realiza un cómic intimista en el que trata de buscar un lugar a los sentimientos, a la poesía y es capaz de reinventar lo feminista.

Siempre que se entrevista a mujeres que se dedican a este medio de comunicación se plantea el mismo tópico: la razón por la que hay pocas lectoras, autoras, dibujantes o guionistas mujeres; las respuestas merecen la pena:

Bretécher afirma claramente que es feminista porque es egoísta y que, aunque en sus inicios, le irritaba un poco que siempre le preguntaran si su cómic era sociología, actualmente ya no le importa; Admite su enorme éxito y se considera autora de "BD" "bande dessinée", es decir, autora de historietas.³³

³² Las feministas queremos una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, igual educación y formación para poder acceder a cualquier puesto de trabajo o de poder y decisión. Queremos un mundo sin explotación sexual, sin abusos ni maltrato, que no se tergiversen nuestros sentimientos ni nuestra sexualidad, que no se nos exija para triunfar la belleza y juventud eternas... que se nos escuche y se nos tenga en cuenta: ¡nada más y nada menos!. No pretendemos maltratar a los hombres ni explotarlos como predicán los antifeministas furibundos, queremos un mundo paritario y más justo para todas y todos.

³³ Entrevista con Anne Jouan, http://etudiant.lefigaro.fr/loisirs/bd_livre/interviews/bretecher.php

Maitena dice que a las mujeres nos interesan las cosas que hablan de nosotras y, aunque no se lo propuso, empezó a ser leída fundamentalmente por mujeres que se sentían identificadas con sus viñetas o reflexiones. Al ser preguntada directamente ¿eres feminista? Maitena responde: *"En esta época pareciera que hablar de feminismo está como pasado de moda y uno prefiere siempre decir algo más a tono con los tiempos. Pero la realidad es que cualquier mujer que esté hoy haciendo lo que le gusta tiene que agradecerse al feminismo, porque si no fuera por el trabajo que estas mujeres hicieron los últimos cien años, estaríamos todas planchando. Así que digo que sí, que soy feminista"*.

Sin embargo, otras opiniones que hemos recogido revisando revistas especializadas nos han demostrado que, como en la mayoría de la población joven, existe un gran desconocimiento del feminismo. Dibujantes, editoras, autoras... al ser preguntadas por las relaciones entre el cómic y las mujeres, además de denunciar el androcentrismo de los cómics, insisten en repetir que *"no quieren que su punto de vista sea feminista"*³⁴. El consabido miedo a la palabra feminismo o a ser encasilladas como feministas aparece. En nuestra opinión, existe mucha ignorancia acerca de lo que significa ser feminista y a muchas les espanta ser encasillada como "una radical feminista". Parece evidente que la reacción antifeminista ha logrado parte de sus objetivos; menos mal que dos de las grandes, Bretécher y Maitena, dicen con claridad que sí, que son feministas.³⁵

3. ALGUNOS AUTORES SENSIBLES CON EL TEMA

Aunque en general los autores de cómics apenas se han ocupado del feminismo, se pueden citar algunas excepciones. Por ejemplo Reiser, ya que especialmente en sus álbumes, "Vive les femmes" y "Fous d' amour" muestra el trato abusivo que los hombres dan a las mujeres. A través del humor, denuncia: los malos tratos, la violencia masculina, la doble jornada laboral de las mujeres³⁶; su malestar al sentirse mirada como un objeto sexual, o como una presa de caza. También expresa su malestar cuando trabaja en una cadena de montaje decorada con fotografías porno. De su álbum "Fous d'amour", de 1984, es ilustrativa la página 69 con la imagen de una mujer denunciando una violación, mientras el policía le pide detalles lascivos y de paso se excita y masturba. Otra página que quiero resaltar de Reiser es la 57 del mismo álbum; en ella vemos una manifestación en la calle con una pancarta en la que se lee: "No a la tortura en España" y, en los carteles y títulos de las películas que se exhiben en esa misma calle, aparecen escenas de violencia extrema contra las mujeres. Algunas situaciones de éstas apenas han mejorado desde los años 70-80; sin embargo, al menos en los talleres de coches, ya no solemos encontrar esa decoración porno tan habitual que nos "daba la bienvenida" en los 80. Reiser es un autor alsaciano genial, a veces exageradamente grosero, que tiene algunos deslices machistas: Por ejemplo en el álbum "Les Copines", de 1981, en la Pág. 19 compara a su mujer con un coche que no arranca... que tarda en calentarse una hora, pero al coche si le da un golpe arranca... concluye: "habrá que probar esta noche". En la Pág. 27 asocia la vagina con un lugar infecto,

³⁴ En la revista especializada "La Comictiva" No 14, cuando a una editora llamada Clara (editora de fanzine en Buenos Aires) se le pregunta sobre esto dice una vez "no quiero que mi punto de vista sea feminista" y por si no quedara claro, en un texto que ocupa solamente un tercio de página, insiste "no es mi postura feminista".

³⁵ <http://www.maitena.com.ar> (Preguntas frecuentes) y revista "Meridiam", No 22, 2001. Para Bretécher: <http://etudiant.lefigaro.fr/loisirs/bd.livre/interviews/bretecher.php> (Claire Bretecher: "Je suis féministe car je suis égoïste!"), Entrevista de Anne Jouan. Véase también www.clairebretecher.com

³⁶ En el Número "Vive les Femmes" de 1978, Ed. Du Square, Paris.

que apesta y está lleno de mucosidad. Otro autor francés genial es Sempé³⁷, que sin apenas texto caricaturiza los defectos y mezquindades humanas. Destaco la página en la que vemos a una mujer al borde de un precipicio, su marido detrás, apoyado en el coche, piensa que con un eficaz empujón se libra de ella; sin embargo la esposa imagina otra escena: si él lo intenta, ella se agacha y es su marido el que cae al abismo con la inercia del impulso. Todo esto sin una palabra.

Merece la pena resaltar también el, nombrado por su autor "ensayo sexual": "A las mujeres no les gusta follar" de Álvarez Rabo, aparecido en 1997 en España. El autor, en el prólogo, dice que no le gusta su género y, en sus viñetas, critica el comportamiento sexual del machito, comodón y algo guarro que no se ocupa nada más que de su placer: sexo rápido y a su medida. En la Pág. 51 aparece la leyenda "delante de una gran mujer siempre hay un gran tipejo, tapándola" y en el dibujo vemos a Hillary Clinton. En la Pág. 54 este autor confiesa que si fuera mujer se haría lesbiana. Forges de los últimos 80 y hasta la actualidad podemos decir que es sensible a las reivindicaciones feministas y nos dedica todos los 8 de Marzo y en otras ocasiones, algunos chistes gráficos estupendos. Quino también es un autor sensible que admiro mucho por su genialidad y por su dibujo aparentemente simple y de gran calidad.

4. AUTORAS QUE DESTACAMOS

4.1. - Roberta Gregory

Autora norteamericana que ha escrito y dibujado cómics toda su vida porque se crió en ese ambiente. Su padre, que nunca firmó ninguno de sus trabajos porque dibujaba para Disney; disfrutaba al ver a su pequeña dibujar caballos o perros que hablaban pero nunca la animó a introducirse en este medio. De niña Roberta hacía pequeños álbumes que vendía a los miembros de su familia. Ingresó en la universidad en los primeros años 70, cuando la segunda ola del movimiento feminista acababa de surgir, y creó en 1974 la tira "Feminist Funnie". Vendió ese mismo año su primera historia para Wimmen's Comix y así comenzó su exitosa carrera. Fue la primera que creó un personaje rompedor, totalmente transgresor con el sistema: mujer, feminista y lesbiana, y por ello encontró una gran complicidad en el movimiento feminista.

En 1976, cuando ya se había pasado la edad de oro de los tebeos alternativos, Roberta fue la primera mujer que se editó su propio libro de cómics, "Dynamite Damsels", que vendía por un dólar: comenzaba con "Frieda the Feminist" basado en su propia vida y sus experiencias reales en el movimiento feminista y de lesbianas.

Para ella la segunda ola de popularidad del cómic *underground* comenzó a principios de los 90. El primer fascículo de su "Naughty Bits"³⁸ (se podría traducir por "bocados de maldad") aparece en 1991. Su creación más popular es "Bitchy Bitch"³⁹ (se podría traducir como "Un putón desorejado") Los temas que aborda son: Las relaciones entre sexos, las reivindicaciones feministas y las relaciones homosexuales o lésbicas. En algunas de sus portadas o viñetas aparece el símbolo de la lucha feminista, es decir, el puño cerrado

³⁷ Sempé (1962) "Rien n'est simple", Ed. Denöel.

³⁸ "Naughty Bits" fue seleccionado como uno de los mejores cómics del año 2000 por la revista "Time" ver www.guiadelcomic.com/comics/bitchy_bitch.htm

³⁹ Publicado en España con el título "Ha nacido un putón", Recerca Editorial/ Ediciones Alecta, 7,70 Euros.

dentro del espejo de Venus (símbolo del sexo femenino) Hace cómic autobiográfico, sigue publicando y vive de su trabajo.

Aunque reconoce que las cosas han cambiado algo desde sus inicios, los temas de los que sigue publicando en los 90 demuestran que aún queda mucho por cambiar. Algunos de sus títulos como: “We are women and we are beautiful”; “Nothing to smile about”; “Comics aren’t just for boys anymore”; “Let’s get visible”⁴⁰ son ilustrativos.

4.2. -Mary Fleener

Es norteamericana, pionera como Roberta, escribe y dibuja cómic autobiográfico. Vive en la costa Sur de California y relata historias comunes del ambiente y lugar que conoce, y vivencias de los años 70 u 80. Practica el windsurf y sigue viviendo de su trabajo como “cartoonist” (autora de cómics) En el álbum "Life of the party" de 1996, habla sin tapujos de sexo, drogas y de relaciones humanas. Trata la amistad entre mujeres como algo fundamental y muy positivo. Vemos por Ej. A una mujer maltratada por su amante, pidiendo ayuda a su amiga, la autora, y recibiendo sus consejos y consuelo. También nos narra su vida con un novio surfista y las manías de estos, siempre obsesionados con su monotema de las olas. Habla por teléfono con su madre y bromea sobre el clítoris... su madre le confiesa que ella también sabe algo de la vida porque estuvo casada con un marinero. Relata además su relación efímera con un hombre egoísta que se acuesta con ella, sin ocuparse para nada de sus deseos, y encima le confiesa que únicamente la ha utilizado para confirmar que podía hacerlo después de una noche de gatillazo. Mary Fleener critica la drogodependencia, dibuja calaveras en el espejo del que esnifa cocaína; también es dura con algunas mujeres que se dejan tratar como putas o ejercen como tales, y es implacable con las groseras, egoístas, bobas o malvadas. Su dibujo es claro, original y algo cubista. Vean las ilustraciones al final del texto.

4.3. -Phoebe Gloeckner

Es norteamericana, vive en San Francisco, tiene actualmente algo más de 40 años, y es una dibujante estupenda que se gana la vida como ilustradora de libros de medicina. Autora autobiográfica, creó un personaje “Minnie” que es en realidad ella misma, su *alter ego* de 15 años. De niña vivió en un ambiente marginal, bastante poco recomendable, con drogadictos y buscavidas y, como muchas adolescentes, escribía un diario. En él confesaba sus secretos más íntimos, su inseguridad y los primeros contactos sexuales con un hombre veinte años mayor que ella (novio de su madre), que fue el primero que la miró con deseo. Ella se creía poco atractiva, como muchas niñas de 15 años, y su primera relación le hacía experimentar sentimientos encontrados: por un lado, culpa por traicionar a su madre, y por otro, la complacencia de sentirse deseada. Basados en su diario íntimo, sus cómics autobiográficos⁴¹, contienen imágenes sexuales explícitas y se consideraron tan pornográficos que eran retenidos en las aduanas de Francia e Inglaterra. Se la estima y aprecia como una excelente autora de cómics, y consigue el equilibrio perfecto entre el texto y el dibujo. Según Robert Crumb, el primer trabajo de Phoebe “A child’s life and other stories”, es una obra maestra. Otros críticos dicen que *si no fuera mujer* sería tan famosa como Robert Crumb o Art Spiegelman.

4.4. -Debbie Drechsler

⁴⁰ “Somos mujeres y somos bellas”; “No es para tomárselo a broma”o “No hay nada de lo que reírse”; “Los Cómics ya no son sólo para chicos”; “Hagámonos visibles” (traducción mía)

⁴¹ Ana Merino 1999 “Los tiempos difíciles de Phoebe Gloeckner”

Nació en 1953 en Buffalo (USA) y actualmente vive en California. Ya era una ilustradora famosa cuando comenzó a publicar cómics en 1992. Vivió su infancia en Cleveland, y ya de niña dibujaba, ilustraba historias y se interesaba por el arte y la poesía. Escribía un diario íntimo y de mayor ha utilizado esos escritos y su memoria para crear su álbum "Daddy's girl"⁴², en el que aborda el tema del incesto. Para ella, dibujar este cómic autobiográfico, fue un proceso doloroso, una especie de exorcismo. Cuando escribió "Daddy's girl" se sentía muy infeliz y deprimida y encontró liberador sacar de sí esta historia que de alguna manera la atormentaba. Ella no era muy consciente de lo que ocurría cuando su padre la despertaba de noche y abusaba de ella, pero leyendo su cómic parece claro que le resultaba odioso, le provocaba inseguridades, pesadillas, miedos y trastornos digestivos. Su dibujo es elegante muy cuidado; cada rincón de la viñeta está minuciosamente acabado: el papel de la pared, el estampado del camisón, los baldosines, la vegetación del bosque.

También ha publicado "The summer of love" que habla de las pequeñas penas de la adolescencia. Dice que en esa edad, todo es o blanco o negro y todo tiene una importancia internacional: "Si me sale una espinilla, llamo al presidente de la República". Retrata con mucha verdad esa edad tan extraña que muchos desearían olvidar, las angustias que nos provoca el ver transformarse nuestro cuerpo de niña a mujer (esconde sus pechos en enormes jerséis de lana, siente vergüenza cuando la miran los chicos y se queda paralizada, y es incapaz de gritar cuando tiene su primera relación sexual, que es en realidad una violación)⁴³

Hace un retrato fiel de los deseos y de las dificultades femeninas en la adolescencia y en los primeros contactos con el otro sexo.

4. 5. -Claire Bretécher

Figura muy valorada del humor francés que los críticos reconocen unánimemente como un gran talento. Pablo de Santís (1998) la destaca junto a Reiser y Lauzier, como "*una autora que se alimenta de palabras y situaciones que respiran el aire de su tiempo*". Comenzó publicando dibujos indulgentes dedicados a los niños en "Spirou": la serie "Los Gnan-Gnan", con unos mocosos insoportables y divertidos. En Pilote publicó "Celulitis", la inefable princesa de los pies grandes, y triunfó definitivamente con "Les Frustrés". Les Frustrés aparecía en una página del semanario "Le Nouvel Observateur" en los años 75, 78, 79. Años de cambios ideológicos importantes y años donde las ideas feministas triunfaban. Preguntado el editor de la revista, Jean Daniel, sobre la línea política que mejor representaba a "Le Nouvel Observateur", éste responde que es la página de Claire, porque "*en esos tiempos de cambio muchos nos sentimos frustrados de no poder vivir de acuerdo con las ideas que preconizamos*". Todas estas contradicciones de esa época fascinante, las refleja Claire con una ironía y un dibujo excelentes. En la página titulada "Ma moitié de Citron" (mi media naranja) en Les Frustrés 2, una mujer dice que está empezando a comprender a las feministas, se queja del ser machista y explotador que vive con ella, y en la última viñeta descubrimos que ese ser egoísta es otra mujer, quien, además, al llegar a casa pregunta: ¿Qué hay de cena?

Ironiza sobre los intelectuales y la clase media de su tiempo. Como coincidió con la Segunda Ola del Movimiento feminista (años 70 y 80) en sus álbumes "Les Frustrés" aparece a veces el Movimiento feminista organizado (*Mouvement de Liberation des Femmes, MLF*) Bretécher dibuja en sus viñetas a las militantes haciendo campaña política en

⁴² Publicado en España en castellano como "La muñequita de papá"; Víbora Comix, 2004.

⁴³ Historieta incluida en el álbum "Daddy's girl" que titula "Sixteen" ("Mis dieciséis años", traducción mía)

medio de la indiferencia de otras muchas mujeres; ironiza con las contradicciones que esa ideología implicaba en sus vidas; analiza a las militantes con su aguda sensibilidad crítica: las relaciones entre ellas, con sus amigas, con sus madres, con sus hombres, sus hijas, etc. Un ejemplo divertido es el de una madre concienciada que se preocupa de que su hija adolescente tome la píldora anticonceptiva “por si acaso”. La niña, que está estudiando en su cuarto con su novio enredado entre sus piernas, no se la traga, la escupe y dice que su madre le hace tomar venenos. En otra página vemos a una pareja de niña-o jugando a los maridos y reproduciendo los papeles tradicionales... pero, cuando llega su madre concienciada, mienten y le aseguran que es ella la que va a trabajar en el coche y él quien friega los platos Ver ilustración al final del artículo. (“Les Frustrés” 3, Pág. 13)

Su álbum "Le cordón infernal", de 1982, profundiza sobre el matrimonio, el divorcio y las ataduras de pareja con un dibujo muy expresivo que no precisa de apenas palabras, y el del mismo año "Les Méres" contiene páginas antológicas y alguna historia larga estupenda. Una página que queremos resaltar es la que se titula "Nos carrières". En ella una ejecutiva aconseja a otra que disimule el embarazo, haciendo dos cortes en la cinturilla de la falda, una a cada lado: así nadie notará nada... y luego, 15 días de baja para el parto, se disimulan con un fuerte gripazo.

Bretécher sigue publicando, todos valen la pena destacando: "La vie passionnée de Thérèse d'Avila" de 1980; "Dr. Corral medicina general," de 1998; "Agripina", "Agrippine et l'ancêtre", "Agripina y su tatarabuela" en los que retrata a una divertida adolescente de 16 años con un dibujo lleno de color y movimiento. Por último el mejor de los recientes: "El destino de Mónica", Ed. Beta 1998, en el que toca todos los temas actuales: la inmigración ilegal, el sida, la reproducción asistida y los embriones congelados. Destaco al personaje de Cándida, la asistenta portuguesa que siempre está hablando de sus enfermedades (también aparece en Dr.Corral); en mi opinión es un gran hallazgo de Claire.

4. 6.-Julie Doucet

Es canadiense, nació en Montreal en 1965 y recibió en 1991 el premio Harvey al mejor autor revelación de Norteamérica; de ella nos han interesado sobre todo sus cómics autobiográficos: "La primera vez", "Julie en la Universidad", "Si yo fuera hombre" y "Diario de Nueva York".

En "La primera vez" ella misma nos cuenta que es una historia real y le pone fecha, 1993, narra cómo perdió su virginidad a los 17 años y así se sintió más libre y dejó de ser una cría; en esa primera experiencia ella no sintió nada y lo dice abiertamente.

En "Julie en la Universidad" la vemos en el Otoño de 1983, mientras iniciaba sus estudios de Bellas Artes, y se angustiaba por el mundo inestable, con enormes reservas de armas nucleares, y la guerra Irán-Iraq en curso. Nos habla de sus amistades o conocidos. En una ocasión nos presenta a un hombre "tan hacendoso" que tenía la bañera llena de cacharros para fregar, porque usaba el agua caliente de bañarse para luego meter ahí las cazuelas (Pág.20). También nos cuenta la historia de otro novio que la altera haciéndole creer que se ha cortado las venas, precisamente la noche antes de que ella tenga la entrega de un importante proyecto. Como caracteres masculinos positivos, retrata a un amigo, Mario, que es un hombre culto y muy respetuoso con ella (Pág.15); a la casa de Mario le llama "Una buena escuela".

A este amigo Mario, politizado y respetuoso con ella, le pregunta en la Pág. 17 : ¿qué opinas del feminismo actual?; y él contesta: ¿quieres más café?

En "Si yo fuera hombre", de 1998, dibuja sus sueños: sueña para huir de su soledad pero a veces son horribles pesadillas. En uno de sus sueños es hombre y ella sale del

espejo y hace el amor con su otro yo masculino. En una ocasión, sueña que pare un gatito y en otra, que se opera y tiene un pene enorme.

En "Diario de Nueva York" nos muestra las calamidades que pasó cuando vivió en la gran manzana con un novio ex-toxicómano divorciado. Cuenta su vida sin adornarla: la casa en la que vive es pequeña, llena de trastos, desordenada y "la vista" da a un vertedero. Toman drogas y beben demasiado y a ella se le repiten algunos ataques epilépticos. Ella dibuja y publica tratando de triunfar como autora de cómics y paga todos los gastos. Es interesante analizar su relación con este novio que acaba convirtiendo su vida en un infierno. En una ocasión ella aborta debido a una prueba médica que le hacen y su novio apenas la apoya, únicamente insiste en que se asegure que ha abortado...que se haga otra prueba (Pág. 59). Este hombre que le hace el amor, parece enamorado y la llama "cariñito" o "dulzura"...si la ve relacionarse con otras chicas las insulta y trata de bollaras (Pág. 88, 92). En otra ocasión, este novio ex-heroinómano, se aferra a ella y no la deja salir; cuando por fin Julie triunfa en el cómic él le dice que ha visto sus tiras en un periódico gratuito en la basura. Julie critica esa actitud mezquina: él envidia su éxito y trata de chafárselo. Cuando este novio encuentra a otra amante, llama a Julie enseguida para reprocharle el contagio de un herpes genital que sufre ahora su nueva pareja. Según Ana Merino ⁴⁴, "*Julie Doucet trata el mundo femenino sin resignarse a adaptarse a los códigos establecidos por la sociedad sexista*". El final de "Diario de Nueva York", es liberador: en él vemos a Julie con las maletas, por fin libre de sus novios y ex-novios enfermizos, viajando sola a Seattle a buscarse la vida en el mundo del cómic.

4. 7.-Maitena

Maitena Burundarena es una argentina muy popular en su país y también en España. Actualmente sus páginas aparecen en "El País dominical" en "El Jueves" y hasta vemos sus personajes en tiendas de ropa o en los guiñoles de Canal Plus. Nació en 1962 en Buenos Aires, y sus primeros trabajos fueron historietas eróticas que publicó en Francia, Italia y España.

"Mujeres Alteradas" 1, 2, 3 y 4 son recopilaciones de las páginas que aparecieron en Argentina, desde 1993 en la tradicional revista femenina "Para ti". Desde 1998 publicó en el diario porteño "La Nación" con el título de "Superadas". La recopilación "Superadas 1" ha salido en España en 2002. Todas estas recopilaciones se venden muy bien, así pues Maitena puede vivir cómodamente de sus viñetas. En 2005 confesó en una entrevista emitida por televisión⁴⁵, que cuando el mono es una rubia de pelo corto que se parece a ella, se está retratando a sí misma. Podemos por tanto afirmar que hace humor autobiográfico. Actualmente se vende bien su recopilación titulada "Curvas peligrosas".

Maitena reconoce que Claire Bretécher siempre fue una referencia para ella, la considera un genio, ella simplemente dice que lo que hace es trabajar mucho, que es una gran "laburante" (currante). Pero es innegable que su fino instinto y su capacidad de observación del mundo actual y de las relaciones entre sexos hace que tanto las mujeres como los hombres la leamos y nos sintamos identificados.

Ella dice que habla de las mujeres y de lo que nos hace sufrir, pero riéndose al mismo tiempo: "*me río de la celulitis porque sufrí mucho por ella, así con el humor desdramatizo la vida*".⁴⁶

⁴⁴ Ana Merino (1999) " Los universos paralelos de Julie Doucet ". Leer, p 96-97.

⁴⁵ Entrevistada en TV 3 por Buenafuente, si no recuerdo mal.

⁴⁶ María Moreno. Nota publicada en el diario "Página 12" de Buenos Aires. Abril 1999.

Para Maitena “*es fundamental defender los derechos de las mujeres*”; “*es muy fácil decir ahora que una no es feminista cuando ya el feminismo ganó un montón de batallas*”.⁴⁷

Maitena no es una dibujante de cómics en sentido estricto, lo suyo es humor gráfico realizado en un formato no demasiado habitual, en cuanto a que recurre a varias viñetas por plancha. No cuenta realmente una historia, son dibujos en los que desarrolla una tesis o un tema.⁴⁸ Las viñetas se dividen a veces en dos: la enunciación textual de una situación determinada y sus consecuencias obteniendo el efecto humorístico del contraste o refuerzo entre ambas. Su dibujo es caricaturesco, no realista y muy expresivo. En la peculiar guerra de sexos los hombres aparecen como unos tarados, egoístas, comodones, pero su mirada es tan sincera que los hombres se reconocen. Además sus dardos se dirigen también a las mujeres, resaltando nuestras obsesiones, debilidades, traumas, etc. Esto es probablemente la causa de que los hombres la encuentran también muy divertida.

Critica a las mujeres que se operan demasiado terminando por parecer más jóvenes que sus hijas y en realidad unas momias horribles. En Superadas se repiten los mismos temas de Mujeres Alteradas: la dieta, las modas, las relaciones con los hombres, con los hijos, con las amigas, etc. Temas que ya veíamos en la genial Bretécher de la que, como ella misma reconoce, ha aprendido mucho.

Se inspira en el mundo real y en su propia vida y nos hace reír de las pequeñas tragedias cotidianas. Ver las ilustraciones que acompañan este artículo.

4. 8.-Jessica Abel

Es una autora norteamericana moderna bastante valorada⁴⁹. En su álbum "Mirror Window", publicado en Canadá en el año 2000, retrata la sociedad americana de clase media en la que las mujeres trabajan fuera de casa (en empresas, realizando páginas web por ejemplo), o tratan de triunfar en el mundo del arte. De su obra destaco: la comunicación y la complicidad entre las mujeres que pueblan sus viñetas. Sus protagonistas se comunican entre ellas con sinceridad y tratan temas íntimos; comparten información fundamental acerca de sus posibles ligues y son solidarias; se avisan si el posible amante es un hombre demasiado promiscuo y se ayudan para facilitar las historias amorosas felices.

En su álbum "La Perdida", Parte I, publicado en el 2001, vemos el viaje a Méjico D.F. de una gringa que está interesada en conocer la cultura mejicana. Podría muy bien ser una historia verdadera, autobiográfica o inspirada en el relato de una amiga ya que la protagonista se interesa por la pintura, los museos, es admiradora de Frida Kalho, etc. Las conversaciones y ambientes reflejan el mundo real. Critica el snobismo de algunos americanos que viven en Méjico en una especie de isla, sin mezclarse para nada con los mejicanos ni leer la prensa local, y también es dura con la protagonista, porque se auto-invita en el apartamento de un ex-novio para pasar unos días en la capital y se queda 3 meses... eso termina lógicamente exasperando al chico.

4. 9.-Lynn Johnston

Autora canadiense muy popular, que desde 1979 hasta el 2000 ha publicado la tira familiar "For better or for worse", que hace en su título un guiño a la esencia del matrimonio: "para lo bueno y para lo malo". Su trabajo refleja la vida real de la clase media

⁴⁷ Xavi Ayer, Reportaje publicado en "La Vanguardia", 19, Nov.2000.

⁴⁸ En "EL Wendigo" 2001, revista de cómics en la web fundada en 1974, no 84.

⁴⁹ Ana Merino (2000) "Jessica Abel ,un espíritu emprendedor".

canadiense de estas décadas. Sus tiras aparecen en 450 periódicos de Norteamérica. La autora reconoce que su propia vida ha sido la fuente de su inspiración; en cada historia se recogen anécdotas de la vida cotidiana⁵⁰. Ha sido tan popular que "The Comix Journal" celebró, en 1999, los 20 años de publicación de estas tiras y entrevistó a la autora. En esa entrevista Lynn explicó las reacciones de su público. Recibía cartas de protesta si un personaje decidía tener el tercer hijo; y se desataba una polémica sobre si el parto debía situarlo en su casa o en el hospital. También protestaban sus lectores porque un personaje revelaba a su familia y amigos que era homosexual. Su trabajo es un reflejo amable de la vida familiar muy creíble en el que también aparecen algunas preocupaciones típicas de las mujeres como el cuidado de la línea. Además valora el trabajo creativo de las mujeres (su personaje Elly, por Ej., celebra la publicación de sus poemas), y las amigas lo consideran un avance en la igualdad entre géneros.

4. 10.- Cathy Guisewite

Es una autora americana muy popular. Sus tiras cómicas aparecen en más de 500 periódicos de todo el mundo. Publica en Kansas desde 1987 y recibió un EMMY. Las lectoras le escriben e-mails diciéndole que se reconocen en sus tiras: en cada gesto, cada palabra, cada sentimiento. De ella nos gusta el encanto de sus viñetas, de dibujo muy sencillo y expresivo, y que relata situaciones reales con mucho humor.

En el álbum "Why the right words always come of the wrong mouth?" de 1988, vemos su inseguridad e indecisión en las elecciones difíciles como la de comprarse un apartamento: se asusta, se arrepiente y obliga a su madre a telefonar a la vendedora para deshacer el trato. Aquí hace un homenaje al cine porque dibuja a su madre con narizota y gafas, como los padres de Woody Allen en "Toma el dinero y corre". Sus temas son los de siempre: el trabajo, la difícil comunicación con los hombres...ellos apenas hablan, lo difícil que es encontrar un hombre ideal que nos entienda, o trate de hacerlo al menos, la dieta, la aceptación de nuestro cuerpo, la moda (lo difícil y deprimente que es ir de compras siendo una mujer rellenita como ella y lo bordes que son algunas dependientas con las mujeres que ya no entramos en la talla 40)⁵¹. Cathy trata también con humor las relaciones con los padres de él, con las amigas sobre-protectoras de sus bebés, etc. Es muy divertida y no nos extraña su popularidad.

4.11.-Marjane Satrapi

Autora iraní cuyo trabajo "Persépolis", en 4 tomos, aparecido en España en 2002 y publicado por la editorial Norma, ha sido objeto de unas críticas muy positivas. Es la ganadora del Gran Premio de Angoulême del año 2002 y del Primer Premio de la Paz "Fernando Buesa", en España. Esta autora autobiográfica narra en "Persépolis" su infancia y adolescencia en el Irán cambiante de los últimos años 70. En esos años se produjeron

⁵⁰ Ana Merino (2000) "Lynn Johnston y su espacio familiar".

⁵¹ El movimiento feminista ha denunciado a las marcas de moda que hacen tallas cada vez más pequeñas, resultando deprimente para jóvenes adolescentes, y para sus madres, buscar ropa juvenil si no se es delgada y casi anoréxica. Las dependientas de estas tiendas de ropa prácticamente te insultan si no entras en una talla 40 y aunque vayas a comprar un regalo para una joven delgada te asaltan diciendo que no tienen nada para ti en su tienda de anoréxicas. Las modelos y presentadoras se operan agrandándose los pechos, y lucen bracitos de biafreñas hambrientas; Laura Vázquez por ejemplo era hace unos años una joven atractiva normal, bastante guapa por cierto, con una nariz normal, y actualmente luce: Nariz perfecta, grandes pechos y bracitos huesudos y, en mi opinión, está mucho más fea y se está destrozando la piel con los rayos UVA. Ana Obregón es otro "modelo" de mujer española, que sale mucho en televisión y en las revistas para mujeres, con cuerpo de gimnasio y quirófano. No me extraña la cara de mal genio que tienen algunas de estas mujeres todo el día sufriendo con las dietas y vigilando a sus novios o maridos.

importantes manifestaciones -que estuvieron apoyadas por el movimiento feminista occidental- para impedir el retroceso en los derechos conseguidos por las mujeres durante el régimen del Sha. Las manifestaciones más importantes, o que tuvieron mayor impacto en la prensa occidental, ocurrieron en el año 1979. Marjane nos cuenta su miedo a la represión política del nuevo régimen ultraconservador ya que su madre había aparecido en la prensa occidental, fotografiada entre las manifestantes progresistas. Narra también la persecución política de los progresistas que ocurrió en su país y las controversias sociales que se sucedieron después de la caída del Sha Reza Pavlevi.

Sus viñetas en blanco y negro nos muestran la polémica que se suscitó en Irán con la obligación impuesta a las adolescentes y a todas las mujeres de llevar el velo o pañuelo islámico cubriendo sus cabellos. La persecución política durante la llamada “revolución cultural” y la vuelta a la escuela segregada por sexos. Con este trabajo el lector aprende algo de ese oscuro período histórico, con la guerra contra Irak incluida, visto desde el punto de vista de una niña. En el tomo 3 narra su estancia en Viena donde estudió, creció, y conoció su primer amor y desengaño. Allí, lejos de sus queridos padres, se sintió sola, fea, distinta y mirada con ojos racistas.

También ha publicado en Norma “Bordados”, donde vemos la situación actual en Irán vista desde el mundo de las mujeres: Ellas, como gran parte de las mujeres en el mundo actual, intercambian con sus amigas confidencias íntimas. Hablan de sus maridos, de sus amantes, de amores y desengaños. Se divierten y se ríen mucho juntas. Ver ilustraciones que acompañan este texto.

4.12.-Mirta Lamarca

Artista argentina, de unos 50 años, es todavía poco conocida en el medio a pesar de la originalidad de su trabajo. La he conocido a través de la red porque ella se puso en contacto conmigo al ver en la página de la AMIT⁵² mi texto sobre los cómic feministas. Mirta se ha sentido un poco “bicho raro” por crear cómic erótico y feminista. Tiene, según dice ella, un estupendo compañero y es madre de tres hijos. Estudia Antropología, escribe, y es dibujante y guionista de sus propias historietas. Su producción plástica es de carácter antropológico, generado a través de investigaciones sobre arte aborigen, símbolos y mitos, realizando *collages* y ensamblajes. Trabaja como ilustradora didáctica desde 1997, para diversas instituciones nacionales y ONGs, en: educación sexual, ecología urbana y rural, campañas de alfabetización, promoción de derechos humanos, etc. Desde el 2000 ocupa su tiempo en la producción y estudio de la historieta como género artístico y se ocupa del tema erótico y pornográfico en particular. Se dedica activamente al desarrollo de reflexiones críticas y a la investigación y producción contracultural desde la perspectiva de género. Es docente de dibujo y de guión de historietas, imparte además talleres y da charlas sobre estos temas. Sus trabajos en mi opinión son estupendos, el dibujo en blanco y negro, es muy bueno y original. Mirta Lamarca ha presentado su libro “Siestas, historias silenciosas, eróticas, siesteras y feministas” en el Encuentro Nacional de Mujeres de Mar de Plata (Argentina) en Octubre de 2005. Este libro es una auto-publicación porque las editoriales tradicionales se negaron a publicarlo tanto en Italia como en España o en Argentina, con argumentos propios de la norma imperante. Mirta me ha explicado cómo los editores de kiss o los dibujantes que venden a esa editorial le aconsejaron que no inventara nada “*que pintara hombres de verdad con penes realistas y coitos...que no se comiera el tarro... que los lectores eran hombres muy simples y buscaban lo que se ve repetidamente en las películas porno. Penetraciones y adoración del miembro viril, nada de sutilezas: pene dentro y punto. Así, le decían, era fácil*

⁵² <http://www.amit-es.org/publicaciones.htm>

*ganarse un buen dinero*⁵³. Mirta ha dado la conferencia sobre “Rol de la mujer y su cuerpo en la historieta porno-erótica: tanto en el guión como en el dibujo”, en el Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata, Argentina, Octubre 2005 y el Taller: “Construcción del cuerpo femenino en la historieta porno-erótica”(Taller en el marco del día contra la violencia hacia las mujeres , en ATEM, Noviembre 2005, Buenos Aires Argentina.

Incluyo alguna de sus viñetas en las imágenes que acompañan a este estudio.

5.-LA IMAGEN DE LA MUJER EN LOS CÓMICS DE SUPERMUJERES O EN LOS CÓMICS FUTURISTAS Y DE CIENCIA-FICCIÓN

Podemos clasificar como cómics de supermujeres⁵⁴ a los que tienen de protagonista a mujeres que emulan a Superman; es decir, *superwomen* con alguna de estas características: gran fuerza física, poderes sobrehumanos en sus puños o garras, capacidad de volar, capacidad de aparecer y desaparecer, de avanzar o retroceder en el tiempo histórico, poderes telepáticos, semidiosas o encarnación de las diosas del mundo clásico. Los cómics de super-mujeres analizados, son una copia descarada de los de superhombres con el aliciente añadido de la belleza y el erotismo con el que los dibujantes adornan a este tipo de heroínas. Siempre las supermujeres son jóvenes, bellas y poderosas con un cuerpo escultural (de gimnasio y pesas) y con un vestuario de lo más atractivo. Por ejemplo “La Gata Negra” en el cómic de Peter Parker “Siempre Caza a su hombre” o en el titulado “Del rico al pobre” (colección Spiderman, Marvel comics forum, 2001) es una heroína muy *sexy* con el pelo canoso en larga melena y un estupendo cuerpo musculoso embutido en un *body* azul con reflejos plateados y amplio escote en pico, lleva además botines y guantes grises, de piel, a juego con su hermosa melena. Todas las protagonistas como *Catwoman* o Felina son bellas y esbeltas; algunas tienen cola prensil como la mujer pantera. La heroína de Tom Raider, Lara Croft, viste también muy moderna con vaqueros rotos muy ceñidos y un *top* negro ajustado que deja ver su hermoso y musculoso cuerpo. Ellas son violentas y guerreras y disparan armas de fuego sin pestañear. Son osadas y agresivas como los hombres pero en sus actitudes o en las palabras que acompañan el texto se mantienen estereotipos de género al asignarles especial sensibilidad ante el dolor ajeno, mayor capacidad para la piedad y para el amor: por ej. *ella “tiene demasiada luz en el alma , demasiado amor en el corazón”*; *ella “encarna al bien y puede redimir al mal”* (en “Reina de Sombras” de Chris Claremont y Salvador Larroca, X-treme X-men, especial 2003, Ed. Planeta de Agostini.

Las compañeras de aventuras de Superman o de Spiderman desean al hombre normal que hay debajo del disfraz o de la máscara. No importa que sean algo miopes y usen gafas como Clark; ellas desean que sus chicos dejen de volar en solitario y se ocupen un poquito de ellas; que las amen de una vez y no sigan escapándose... que las abracen fuerte y les hagan volar aunque sea en plan metáfora. Esta idea coincide con el análisis de los personajes femeninos de los *westerns* clásicos que hace Mágina Averbach (2000)⁵⁵: el chico

⁵³ La redacción de lo señalado en cursivas es mía, el resto lo he tomado al pie de la letra de lo que me envió Mirta Lamarca.

⁵⁴ He visto cómics de Supernova (1975) Ed. Bruguera; Wonderwoman, Ediciones Zinco, 1988, “Tormenta”, 1995, Marvel , La Gata Negra- en “Siempre Caza a su hombre” Marvel , 2001, “ Lara Croft ya está aquí”, colección Tom Raider, Ed. Planeta De Agostini, 2000. “Spirit of the Tao” de Planeta de Agostini, 2001; “Reina de Sombras” xtreme-x-men, Especial 2003, Planeta de Agostini; . Cómics de “Superman” de 2001; De” Spiderman” de 1988, Planeta De Agostini, 1988; D-Men Patruya X, “Magneto Triunfante”-5, Marvel comics, 2000; “Electra-1”, “El libro del Samurai” de Ch. Austen, Marvel Comics, 2002”; Dark Minds” Vol. 2- 1, de Pat Lee, Planeta De Agostini, 2000; Superman Gen 13 “La batalla interminable” de Adam Hughes World Comics, 2001. Dos comics de “Felina” de Víctor Mora y Annie Getzinger, de 1987 y 1979; “La mujer trampa “ de Enki Bilal, Cimoc, Norma Ed. 1993; de *catwoman*.etc.

⁵⁵ “Pistoleras, renegadas y modelos. Mujeres en el western de la década de los noventa”, en Debate feminista año 11, Vol. 21. Conferencia electrónica MODEMMUJER.MEX

cabalga en solitario, ella le espera en el rancho deseando ardientemente que se haga granjero, que se esté quieto de una vez, que se deje de tiritos; que forme una familia y se quede con ella.

En los cómics futuristas o de ciencia ficción⁵⁶ el tema puede ser extremadamente variado: viajes a otras galaxias, guerras entre el poder del bien y el del mal, convivencia de seres del Mesozoico como los dinosaurios con la especie humana. Viajes hacia atrás en el tiempo hasta llegar al feto, naves espaciales habitadas por microorganismos peligrosos, planetas que funcionan como una prisión de máxima seguridad totalmente militarizada. El tema puede ser un pretexto para dibujar cuerpos de mujeres jóvenes desnudas o embutidos en trajes ajustados, y de tejidos con brillo que realcen sus abundantes curvas. Las mujeres de los cómics tienen las curvas muy bien puestas como exige la moda y el gusto sexual de los creadores. Ahora en el comienzo del siglo XXI se llevan grandes pechos y poco culo⁵⁷. Las científicas que aparecen son escasas y su imagen a veces es asexuada o está masculinizada. Las astronautas o capitanas de naves espaciales pueden estar dibujadas con la cabeza rapada, cascos y/o viseras, con lo cual en el dibujo es difícil identificarlas como mujeres. La influencia del cine americano militarista es muy evidente. Por Ej. En el cómic de Bajram titulado “Universal war one”, N° 1 (de subtítulo “Génesis”), publicado en España en diciembre de 2003, la protagonista capitanea una nave espacial y su físico recuerda al de Sigourney Weaver en Alien 2. En las primeras páginas de esta historia June, la capitana, todavía conserva su peinado afro y su imagen es la de una joven y atractiva mujer, pero esto solamente en dos o tres viñetas. June muestra clemencia y un especial instinto maternal en la represión de una huelga de mineros (se mantiene pues la lucha de clases y la represión a muerte). Así, en las primeras páginas de este cuidado álbum, vemos como June, decide “*por amor a la vida*” salvar de la muerte a unas madres y a sus hijas/os, aunque ello pueda significar un consejo de guerra para ella. El autor con esta acción asigna a June su papel de “*encarnación de LA MADRE*”. Además la violencia de género y el machismo más zafio aparecen: hay insultos, escenas de violencia e incluso un intento de violación. Así pues casi nada ha cambiado, los hombres se excitan con revistas porno, o viendo a mujeres desnudas, se mantienen los tópicos de género como la asignación de una especial sensibilidad o piedad a las mujeres; su amor a la vida se resalta con palabras precisas. El instinto maternal también lleva a Sarah, mujer fuerte, sabia y clarividente, a enfrentarse a los mayores peligros para recuperar a sus hijos en un mundo inhóspito posterior a la bomba nuclear (“La leyenda de la madre Sarah” de Katsuhiko Otomo y Takumi Nagayasu, 1996).

6. CONCLUSIONES

Las mujeres autoras de cómics han creado, a partir de los setenta y de manera consciente, un nuevo género donde se reconocen y se expresan con voz propia. En

⁵⁶ He estudiado cómics de Jodorowsky- Moebius, por Ej. “El Inkal”, Norma, 2003, 310 páginas; “Star War One”, 1. -Génesis de Denis Bajram y François Beranger, 2003; “Estela” de Jean David Morvan y Philippe Buchet, 2001

⁵⁷ La que no se adapte a ese tipo, que suele ser muy difícil de mantener por encima de los 30 años, deberá operarse para agrandarse los pechos y dedicar gran parte de su tiempo a modelar su cuerpo: gimnasio, solarium, peluquería, compras, zapatos de aguja que destrozan los pies y andares estudiados para que la falda se mueva como desean los diseñadores. Y por si fuera poco *stress* las bellas deben comer como un pajarito vegetariano. Es una tiranía más para someter a las mujeres: deben ocupar gran parte de su tiempo y su cerebro a cuidar su cuerpo para entrar en el patrón. Si encima se es famosa o se está emparejada con un hombre atractivo, hay que competir para mantenerlo y las revistas y la televisión basura se encargan de meter cizaña. Así que digo con Agripina de Claire Bretécher “que aburrido sería si fuéramos guapas”. En el mundo consumista occidental, donde la oferta de delicias gastronómicas va en aumento, las mujeres aunque ganemos dinero no podemos disfrutarlo si queremos mantenernos deseables.

sus historias, muchas veces autobiográficas, aparecen como seres pensantes libres e inteligentes, que cuestionan las relaciones de poder y la injusta situación de nuestro sexo en el mundo actual todavía dominado por la ideología patriarcal.

Las autoras critican desde el feminismo las injustas relaciones entre hombres y mujeres que todavía perduran en la sociedad. Aportan la diferencia femenina y feminista de valorar a las otras, de escucharlas y ayudarlas. La complicidad y la solidaridad entre las iguales, para divertirse o para defenderse, es algo bueno y saludable en la vida y también en las historietas.

Critican las presiones psicológicas que aún tenemos que sufrir en este mundo cambiante donde hacemos de todo: trabajamos duramente fuera del hogar para demostrar lo brillantes que podemos llegar a ser y, además, aportamos el bálsamo y el cuidado sin el cual este mundo sería aún más irrespirable.

Critican con humor el egoísmo de los hombres que apenas nos hablan ni escuchan, y casi nunca comparten las labores domésticas o de cuidado de niños o ancianos. Critican también a las mujeres que utilizan a los hombres y a las que se someten a repetidas operaciones quirúrgicas para adaptarse al estereotipo de belleza impuesto.

Utilizan el humor y la caricatura para denunciar la tiranía de la moda y el exceso que supone el bombardeo constante de imágenes de bellas y jóvenes modelos. En ese “mundo ideal” no tenemos cabida las mujeres normales, que envejecemos. Las humoristas critican también la obsesión que tenemos con mantener un cuerpo siempre joven y perfecto para así poder gustar a unos hombres que, ellos sí, pueden ser normales, perder el pelo o envejecer. ¿Valdrá la pena, podemos preguntarnos con humor, tanto sacrificio para gustar a unos compañeros sexuales, que (salvo felices excepciones muy bienvenidas) son egoístas, apenas nos miran, y casi nunca nos escuchan o cuidan?

Coincidimos con Ana Merino (2001) al afirmar que nos parece muy saludable la influencia de la crítica feminista en todo y por tanto también en los cómics. Estamos hablando de un medio de comunicación muy popular, que llega a muchos lectores, por lo que doy la bienvenida a la ideología o la crítica feminista que transmiten. Las mujeres nos reconocemos, y también los hombres pueden sentirse criticados y reaccionar para hacer, entre todos, un mundo más solidario y saludable.

Los cómics de supermujeres aportan la novedad de retratar a mujeres poderosas y valientes que emulan a Superman y son capaces de defenderse de los malvados; son tan violentas como ellos y disparan armas sin pestañear, en algunos casos se mantienen estereotipos de género como por ejemplo el de encarnar *la luz* o *el amor* o *el bien*. No he encontrado por el momento ninguno que pueda considerarse realmente revolucionario o feminista.

Los cómics de ciencia ficción actuales que hemos estudiado muestran a protagonistas femeninas en puestos de poder y decisión, como el de capitana o teniente, pero nunca en el de jefa o mando supremo. Estos cómics están muy inspirados o recuerdan a las películas militaristas o futuristas norteamericanas. Los ambientes son violentos y las protagonistas están endurecidas por ese mundo tan masculino. Reproducen los tópicos de asignación de roles genéricos de la cultura occidental actual. Muestran un sistema solar todavía lleno de misterios apasionantes en el que los humanos no han encontrado ningún

oasis menos terrible que la tierra de este inicio de milenio. El terrorismo es una amenaza constante y la crueldad, la violencia y el miedo están por todas partes. La imaginación de los autores estudiados no ha llegado a idear un futuro donde las relaciones entre sexos fueran muy diferentes a las actuales: en ese mundo imaginado del futuro los poderosos suelen ser los malvados y la crueldad no se ha erradicado. Tampoco se ha alcanzado la paridad entre sexos que reclamamos las feministas.

Por último no he encontrado en el mundo de ficción ideado por los autores/as de cómic de supermujeres ni en el futurista o de ciencia ficción la situación verdaderamente revolucionaria y deseable de equidad y justicia entre sexos y, por extensión, entre todos los seres humanos que preconizamos desde el feminismo.

PIES DE FIGURAS:

Fig.1.-Las Aleluyas, que narran una pequeña historia, una anécdota ingeniosa o la vida de un Santo/a, en viñetas consecutivas y con un texto debajo generalmente en versos pareados, son un antecedente claro de los cómics.

Fig.2.- Las dos últimas viñetas de “El niño amarillo”: “The yellow kid and his new gramophon” (1896), de R. F. Outcault; el primer cómic “*strictu sensu*” según Román Gubern (1987) porque para comprender el relato es imprescindible leer los globos con las locuciones de los protagonistas; apareció en el suplemento dominical del Diario *New York Journal* del empresario de la prensa amarilla William Randolph Hearst.

Fig.3.- Colección “Azucena” tebeo apaisado para niñas publicado en los años 50 y 60 en la España de la post-guerra y el franquismo.

Fig.4.-Portada de Graciela, otro tebeo para niñas en la España franquista.

Fig.5.-“El Capitán Trueno”, tebeo de aventuras para niños que leíamos también las niñas.

Fig.6.-Portada de Florita, revista para chicas ,con una protagonista joven que vestía a la moda y tonteaba con los chicos. Tuvo mucho éxito.

Fig.7.-Diana Palmer, la enamorada del fantasma, estaba fascinada por su héroe misterioso lo mismo que muchas lectoras. Había besos apasionados entre ambos.

Fig.8.-Diana Palmer y el enmascarado.

Fig.9.-Don Tele de Cifré, el tebeo reflejaba lo que pasaba en la España de los años 60, muchas familias aún no teníamos tele y pasábamos a ver el programa favorito a casa del vecino. Yo pasaba con mi madre a ver Ironside.

Fig.10.-Doña Urraca, casi siempre se llevaba un bastonazo o un capón.

Fig.11.-Petra de Joseph Escobar con su patrona Doña Patro que le riñe por no limpiar el polvo.

Fig.12.-Las Hermanas Gilda, siempre era la misma historia la búsqueda del hombre ideal que nunca aparecía. Eran tiempos de muchas solteras forzosas en España porque muchos jóvenes habían muerto en la guerra civil.

Fig. 13 .-Petra criada para todo.

Fig.14.-Tebeo del FBI, colección muy popular entre los chicos, las protagonistas y los guiones recuerdan a las artistas y al cine de Hollywood.

Fig.15.-“El Jabato”, tebeo de aventuras para chicos, imitaba al Capitán Trueno pero nunca tuvo tanto éxito. Este es el Nº 1 año 1. Lo compraban mis hermanos en los años 50.

Figs. 16 y 17 -Portadas de Esther, tebeo para niñas de los años 70, la protagonista ya parece una niña de su tiempo, ya no sueña con hadas, llama por teléfono a sus amiguitas y tontea con los chicos.

Fig. 18. Típico final feliz de un tebeo de la colección Azucena. “No trabajarás” le dice él.

Fig.19. “Roberto Alcázar y Pedrín”, tebeo muy popular en los años 50 en España, el protagonista siempre muy trajeado y peinado, Pedrín era su ayudante más joven .

Fig.20.-El guerrero del antifaz. Otro tebeo de aventuras, en formato apaisado, para chicos.

Fig. 21.-Hazañas bélicas, también lo compraban mis hermanos en los años 50 y 60 en Logroño.

Fig.22.- Viñeta de Dale Messick (1906-2005), creadora norteamericana que dedicó casi toda su vida a la historieta; se llamaba Dalia y cambió su nombre por el de Dale para no ser identificada como mujer y poder publicar con mayor facilidad. Creó a la reportera Brenda Starr que sin duda motivó a muchas jóvenes americanas que eligieron la profesión de periodista.

Fig. 23 . Portada de “Mary Noticias”, creada en España en por Carme Barberà. Mary es una audaz reportera que viste a la moda y se mete en líos.

Fig.-24.-Lola la primera heroína sexy del cómic español

Fig. 25.- “Susy” otra revista para niñas durante el franquismo, la mayoría imitaban a Florita.

Fig.26.- Zipi y Zape gemelos muy traviosos creados por Josep Escobar. Aquí les vemos con su pade Don Pantuflo Zapatilla.

Fig.27.-La Pequeña Lulú. Su mamá está pintando y Lulú le dice que es un pintor excelente.

Fig.28.- “La pequeña Lulú” de Marge, (Marjorie Henderson Buell) según Ana Merino este personaje fue clave en la construcción del feminismo en el mundo de la historieta norteamericana.

Fig. 29. En Patufet, tebeo en catalán muy popular.

Fig. 30 La familia Ulises, fue muy popular, ocupó la contraportada del TBO durante muchos años.

Fig. 31. Portada del TBO, que nació en 1916 y sobrevivió con éxito después de la guerra civil de 1936-39.

Fig.32.-Portada de “Flecha, tebeo para niños durante los años de la guerra civil.

Fig.33.-Portada de “Pelayos” del 10 de Julio de 1936, aquí vemos la humillación de un detenido por niños carlistas.

Fig.34.- Los niños de la victoria observando a un prisionero rojo, en los tebeos de postguerra, En “Tebeos, los primeros 100 años”, pág.62.

Fig.35.-Página de “Vive les femmes” de Reiser, en la que vemos la doble o triple jornada del ama de casa, el original era a doble página y lo utilizamos en el año 1979 en la Asamblea de Mujeres de Salamanca, para ilustrar panfletos sobre la ley de divorcio. El marido ve en la tele un beso y dice a la mujer que está fregando: “si me engañas con otro te mato”.

Fig.36.-Reiser, álbum “Les copines”, él lleva tatuado en el brazo: “todas putas, menos mi mamá”.

Fig.37.- Reiser, autor alsaciano genial de los años 80 nos muestra en esta página un refugio para mujeres maltratadas en París, el hombre dice “Perdóname querida, vuelve”, ella le pregunta “¿eres sincero?” y él responde “no”.

Fig.38.- Viñeta de Álvarez Rabo, álbum “A las mujeres no les gusta follar”, Ediciones TMEO. Año 1997, 300 pts.

Figs. 39, 40 y 41, Forges, chistes feministas aparecidos en el diario “ El País”, años 80 y 90.

Fig.42.-Tiras de Mafalda de Quino publicadas en España en el año 1970; arriba con su amiga Susanita que quiere ser una madre descontrolada.

Fig. 43.- Mafalda ha soñado que su mamá tiene un título, un diploma... y era un rulo en el pelo. Quino y sus personajes Mafalda, Susanita, Manolito, Libertad y Felipe son muy populares en España y en todo el mundo de lengua hispana.

Fig.44.-“La Gata Negra” portada

Fig.45.- “La mujer maravilla”, portada. El Zinco, 1988.

Fig. 46.- “Mary Marvel”, portada. Años 40.

Fig. 47.-Portada de “La mujer trampa” de Enki Bilal. Norma Editorial, 1993.

Fig. 48.-“Felina” de Victor Mora y Annie Goetzinger , Norma Ed. 1987; 250 pts.

Fig. 49.- Supermujer volando; dice “pero esta vez debo luchar sola”. “Reina de Sombras” de Claremont y Larroca. Marvel comics, 2003.

Fig. 50.-X-Treme X-Men. Mujer embutida en mallas ajustadas dice “No tienes poder sobre mí, tengo demasiada luz en el alma, demasiado amor en el corazón”. “Reina de Sombras” de Claremont y Larroca. Marvel comics, 2003.

Fig. 51.-El Incal, erotismo. Son frecuentes los desnudos femeninos y las escenas eróticas en los cómics futuristas.

Fig. 52 .-El Incal, ella es capaz de insuflar vida con un beso.

Fig. 53.- El Incal, pág 200. Podemos leer: “soy mejor que *Ánima*, yo amo, yo deseo ¡yo soy tu esposa! olvida a la otra, esa frígida egoísta”.

Fig. 54.-“Elektra” portada. Marvel Knights forum, 2002.

Fig.55.-“Elektra violenta”, lleva unas dagas muy afiladas.

Fig.56.-Mujer-luz. En el cómic “Reina de sombras”, 2003 Marvel comics.

Fig.57.- Erotismo en un cómic de estética japonesa. “Dark minds” nº 2. Planeta de Agostini, 2003.

Fig.58.- Final feliz Spiderman besa a Felicia, por fin el hombre araña se quita la máscara y le dedica un ratito a la chica. En “La Gata negra” Planeta de Agostine, Marvel comics, 2002.

Fig.59.-June con visera, imagen de mujer masculinizada en “Star war One” Génesis. Norma editorial, 2003.

Fig.60.- Imagen masculinizada, “Star war One”, June, la capitana con la cabeza rapada.

Fig.61.- Vampirella de Kurt Buslek. Portada de “La guerra de Drácula parte dos”de 1993. Ella se transforma le crecen los colmillos y las orejas y vuela como una vampira con atuendos muy *sexys*.

Fig.62.- Lara Croft, portada, 2001.Planeta de Agostini

Fig.63.- Barb Wire , portada de “As de picas”, Nº1, de Chris Warner y Tim Bradstreet , Marvel comics, 1997.

Fig. 64.-Barb Wire. De Chris Warner y Tim Bradstreet ; “No me llames nena” le dice al malhechor agarrándole de la argolla de la nariz. “As de picas” 1ª parte, Marvel comics, 1997.

Fig. 65.-“ Superwoman 3”, Planeta de Agostini, 2001.

Fig.66.-“Superman” portada. Planeta de Agostini, 2001.

Fig.67.- El Incal .Ella insufla la vida con un beso.

Fig.68.-El Incal, El desea un paraíso con cocoteros, playas y mujeres de todos los colores.

Fig. 69.- Tormenta , portada de

Fig. 70.- Tormenta Luz y vida. Viñeta del cómic “Atrapada por su pasado” Marvel cómic, 1997. Se lee: “yo le hubiese insuflado el latido de la vida”. Marvel Comic 1997.

Fig.71.- “Modesty Blaise” nº4, portada, Planeta de Agostini, 1988.

Fig.-72.- “Modesty Blaise censurada”. A la izda vemos las viñetas tal como aparecieron en Inglaterra en 1985, en el centro lo mismo en España en 1988 , a la derecha tal como aparecieron en Suecia en 1983, viñetas no censuradas. (Ver Ureña, 1988).

Fig.73.- “Madriz” portada ilustrada por Ceesepe, año 1984. En los 80 proliferaron las revistas de cómics.

Fig.74.- Revista El víbora, nº 1 , año 1979. Anarcoma, detective transexual dibujado por Nazario, fue muy popular en los años 80, mostraba los cuerpos y el sexo de este personaje y sus amantes con realismo.

Fig.75.-Nuria Pompeia, ilustración feminista aparecida en 1974 en el libro de Lidia Falcón “Cartas a una idiota española”.

Fig. 76.- Nuria Pompeia, ilustración feminista aparecida en el mismo libro que la anterior.

Fig. 77.- Sempé , libro “Rien n’est simple”, ed. Denöel.

Fig.-78.- Ilustración de Nuria Pompeia aparecida en el libro de Lidia Falcón citado. Aquí vemos en el globo en forma de nube lo que piensa cada uno, ella desearía que su marido le hubiera hecho la cena, él con cara de enfado señala el reloj y piensa que le tiene sin cenar por llegar a esas horas.

Fig.-79.-Bretécher viñeta final de una historieta, los niños jugando a maridos le mienten a la mamá feminista y le dicen que él cocina y friega mientras ella va a trabajar en el volkswagen.

Fig.-80.-Bretécher “ La vie passionnée de Thérèse d’ Avila”, editado por la autora, 1980.

Fig.-81.-“Agripina” de Claire Bretécher. Dice: “que aburrido sería si fuéramos guapas”.Agripina es una adolescente muy simpática .

Fig.-82.-Bretécher Eugenio.

Fig.83.- Claire Bretécher “El Destino de Mónica” portada.

Fig.-84.-Bretécher. Les Frustrés 2, viñeta de la página “Mi culo es un camión”.

Figs.-85. y 86.-Viñetas del álbum de Claire Bretécher “El destino de Mónica”: Vaca expulsando un bebé humano debido a la confusión entre dos probetas y “Portal de Belén”.

Fig.87.-Claire Bretécher, Álbum “Les méres”, 1982. El marido se atraganta cenando pescado y entonces sí la lleva al paritorio.

Fig. 88.- Claire Bretécher. Tampax. Dos adolescentes ensayando un tampax, cuando por fin consiguen ponérselo, se sienten muy importantes y al salir a la calle piensan que todo el mundo se ha dado cuenta de que lo llevan dentro.

Figs.89 y 90.-Claire Bretécher, Álbum “Agripina”, historieta sobre el sida titulada “La cancioncilla de siempre”. Beta Ed. Año 2000.

Fig.91.-Claire Bretécher. Álbum “Les méres”, 1982. Página titulada “Nos carrières”: Una ejecutiva aconseja a una colega de oficina que disimule su embarazo...dos cortes a los lados de la cintura del pantalón y luego una semana de baja para el parto se disimulan con un fuerte gripazo. Fig.92.-Claire Bretécher, viñetas finales de “El destino de Mónica”, 1998. La probeta con el embrión congelado se rompe y se comenta: “podría haber sido un Mozart, o un Einstein”, la ayudante del laboratorio comenta “todo el mundo sabe que entre los no nacidos no hay ningún vulgar imbécil”.

Fig.93.- Maitena. Dar la teta.

Fig.94.- Maitena. Ser flaca,

Fig. 95.- Maitena. Relación madre-hija.

Fig.96.-Maitena, “Mujeres Alteradas”4, 1999.pág. 70. Malentendidos típicos entre dos, escenas de cama.

Fig.97.-Maitena, “Mujeres Alteradas” 4, 1999. pág. 55. Posturas poco estáticas sobre la cirugía estética. Crítica también con las mujeres demasiado preocupadas con las arrugas.

Fig.98.- Maitena. Adivinas rápidamente cómo es él, abriendo su nevera...si tiene muchos restitos, albóndigas, un buñuelo...seguro que es casado.

Fig. 99.-Cathy Guisewite, portada del álbum “Why do the right words always come out of the wrong mouth?”

Fig.100.- Cathy Guisewite, bañador...el bañador habla de Cathy y dice:”¡No he ido al gimnasio desde hace año y medio!

Fig.101.-Cathy Guisewite tareas domésticas; si él decide venir a tomar algo y relajarse en tu apartamento... tu ordenas, limpias para hacer el hogar acogedor y acabas agotada.

Fig.102.-Cathy Guisewite, incomunicación con el otro sexo.

Fig. 103.-Cathy Guisewite tanga. Cathy se queja a la vendedora del modelo de bañador. Cathy se indigna porque es imposible que nadie por encima de la talla 40 se atreva a ponerse esa cosita tan pequeña. La vendedora le dice que ella cosiendo un poco se ha hecho un monedero.

Fig. 104.-Cathy Guisewite, dieta. Para combatir la tentación de comer galletitas viendo la tele, Cathy se amordaza.

Fig. 105.- Cathy Guisewitw, indecisión.

Fig.106.- Portada del álbum autobiográfico de Debbie Drechsler “Daddy’s girl”

1996, Fantagraphics. En España publicado como “La muñequita de papá”. Ed. La Cúpula, 2004.

Fig.107.-Viñetas del álbum “Daddy’s girl”, a la niña abusada le da un ataque de risa, se cree trastornada, el padre enfurecido la insulta: “Vas a acabar siendo como tu madre: frígida”.

Fig.108.-Portada del álbum de Jessica Abel “La Perdida” , Part One.Agosto 2001, Fantagraphics.

Fig.109.-Portada del álbum “A Shoulder to cry on”de Phoebe Gloekner.

Fig.110.-Portada del álbum “Los derechos de la mujer”, de varias autoras, Ed. Ikusager, 1998.

Fig.111.-Portada del álbum “Bordados” de Marjane Satrapi, Ed. Norma 2004.

Fig.112.-Portada del libro “Tebeos los primeros 100 años” Catálogo de la Exposición de la Biblioteca Nacional. Ed. Anaya, 1996.

Fig.113.-Portada del álbum “Persépolis” 4 de Marjane Satrapi, Ed. Norma, 2004.

Fig.-114.-Página del álbum Persépolis 1 de Marjane Satrapi. Las guardianas de la revolución que vigilaban y arrestaban a las mujeres o niñas, como Marjane, por no llevar el velo correctamente.

Fig.115.-La madre de Marjane con el puño en alto dice “¡Como mujer es ahora cuando debe aprender a defender sus derechos!” , Persépolis 1.Norma Ed.

Fig.116.-Persépolis 4, de Marjane Satrapi, año 2004. En estas viñetas vemos a las mujeres iraníes en la calle (todas uniformadas con el mismo hábito negro de monja) y en su casa donde cada una luce el peinado, maquillaje o vestido que elige libremente.

Fig.117.-Página de “Bordados” de Marjane Satrapi, las iraníes también se operan para acomodarse a la moda impuesta: grandes pechos y caderas escurridas

Fig.118.- Viñetas finales del álbum “Persépolis 3”, de 2003. Marjane se prepara para volver a Irán después de su estancia en Viena.

Fig.119.-Viñetas de Persépolis 3, las mujeres hablan de la píldora.

Fig.120.-Viñetas de Persépolis 3, de Marjane Satrapi. Aquí vemos la relación tan especial entre madre e hija: “cuando nos faltaban las palabras los gestos venían a ayudarnos”.

Fig.121.- Viñetas finales del “Diario de Nueva York” de Julie Doucet, editado en España en 2001 por Inrevés ediciones.

Fig.122.-Portada de “Diario de Nueva York” de Julie Doucet.

Fig.123.- Viñeta de “Diario de Nueva York” de Julie Doucet, Julie tiene confidencias con su amiga.

Fig.124.- Viñetas de “Diario de Nueva York” de Julie Doucet. Julie al borde de un ataque de nervios porque su novio enfermizo le hace creer que se ha cortado las venas.

Fig.125.- Viñetas de “Diario de Nueva York” de Julie Doucet. Julie observa atónita como tiene la bañera este colega. La casa apesta porque la bañera está llena de cacharros para fregar. Este joven se ha pasado de guarro.

Fig.126.- Julie le pregunta a su amigo Mario, un joven culto por lo demás, ¿Qué opinas del feminismo actual? Él elude la respuesta. Pocos hombres se interesan por el feminismo y hacen mal; aprenderían de nosotras si nos escucharan. Álbum “Diario de Nueva York”.

Fig.127.- Julie Doucet indignada porque su envidioso novio le ha dicho que ha visto sus cómics publicados en periódicos gratuitos en los cubos de basura, álbum “Diario de Nueva York”.

Fig.128.-Mary Fleener, álbum “Life of the party”, de 1996. Fantagraphics. Viñetas en las que vemos a Mary consolar a una amiga maltratada por su novio. La amiga luce un ojo morado.

Fig.129.-Mary Fleener, mismo álbum que la anterior. Página en la que vemos el egoísmo de un hombre que se acuesta con Mary sin ocuparse de complacerla, él solamente quería comprobar que su impotencia de la noche anterior era algo pasajero.

Fig.130. Portada del álbum “Unas bollos de cuidado” de Alison Bechdel. Ed. Egales. 2004.

Fig.131.-Viñetas de un álbum de ciencia ficción, la científica se asusta de un dinosaurio. Álbum “El rayo U” de E.P. Jacobs, 1991. Vease el error científico los reptiles gigantes se extinguieron en el Cretácico hace unos 350 millones de años y no convivieron con el *homo sapiens*. Observen las manitas de la científica.

Fig.132.-Mismo álbum que la anterior, la científica es la ayudante del científico. Ella es hija de un profesor, ella ocupa siempre posiciones subalternas, aprende, observa. Sus manitas no tocan los aparatos.

Fig.133.-La científica ayudante, mira pero no toca los aparatos. Mismo álbum que la anterior.

Fig.134.-Violación en el cómic de ciencia ficción. Año 2003, “Universal war One, N°1 Génesis.

Fig.135.-Salvada la científica. El héroe dispara una flecha y la libera de las garras del gigante. Mismo álbum que las anteriores.

Fig.136.-Sigrid salvada por el Capitán Trueno; álbum “Sigrid en peligro” de Víctor Mora, año 2003, Ediciones B grupo Z. Sigrid, la novia nórdica del capitán Trueno siempre está en apuros en manos de los malvados y luego es salvada por su héroe.

Fig.137. Álbum “Star war One”, n°1 Génesis, de 2003. June, la protagonista, salva de la muerte a un grupo de madres con sus hijos/as.

Figs.138 a 140.-Viñetas de “Aromas” cómic erótico de la artista argentina Mirta Lamarca.

ANEXO I.- DIRECCIONES EN LA RED

www.fantagraphics.com
www.scottmccloud.com
www.clairebretecher.com
www.maitena.com.ar
www.vividvision.com/womenscomix.html
www.factbites.com/topics/Underground-comix⁵⁸
www.feminist.org/arts/linkhumour.com
www.tebeosfera.com
www.noveno-arte.com
www.nowheregirl.com
http://dreamers.com/ddlv/firmas/merino_4.htm
www.laguiadelcomic.com
www.metroactive.com/papers/sonoma/01.02.03/dreschler-0301.html

Agradecimientos

La selección la hice con la ayuda de Nuria Vera de la Librería Futurama de Valencia, ya que es una buena librería especializada en el cómic en la que Nuria mantiene al día la sección "Mujeres". Román Gubern me mandó información bibliográfica. Mariem Saavedra Pellitero me prestó su colección de cómics de supermujeres. Mis amigas Mercedes Romero y Pilar de la Puente me apoyaron y me ayudaron en el estudio de algunos cómics y revisaron el texto inicial; Pilar estudió a fondo a Maitena; Teresa Vicente Mosquete me facilitó información y me prestó "Persépolis" 1, de Marjane Satrapi. He contado con la asesoría inestimable de Ana Merino que me envió sus publicaciones y recomendó la lectura de algunas autoras. Además Elisa De Miguel me mandó ejemplares desde Canadá, Paco Rubio, me regaló álbumes de François Bourgeon, Charo Cortés de Claire Bretécher, Pancho Purroy me aportó su crítica constructiva; Juan Antonio White me facilitó álbumes de su colección. Mi gratitud muy especial a las mujeres del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha de Albacete y, en particular, a Diana Disavoia por invitarme a dar una charla sobre el tema y por facilitarme la publicación de este texto. La revisión crítica del primer manuscrito la hicieron mi prima María Luisa Balda Medarde y mi amiga Teresa Abreu.

BIBLIOGRAFÍA

Averbach, Márgara (2000).-"Pistoleras, renegadas y modelos. Mujeres en el western de la década de los noventas", en Debate feminista Año 11, vol. 21. Conferencia electrónica MODEMMUJER.MEX.; <http://www.laneta.apc.org/cgi-bin/webX?230>

Gubern, Román (1987)- "La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea". capítulo 5 : "La narración icónica con imágenes fijas". Ed. Gustavo Gili, Barcelona, pp. 213-254.

⁵⁸ Aquí hemos encontrado referencias de Alison Bechdel (autora de un cómic muy original sobre lesbianas, en el año 2004 ha aparecido en España "Unas bollos de cuidado" ed. Egales S.L.; De Claire Bretécher; De Dianni Di Massa (con un gato llamado chicken que realiza movimientos obscenos auto-masturbatorios); De Roberta Gregory; De Ralf Konig (autor de cómics como "Lisístrata" o "El hombre deseado" que recrean el mundo gay y parodian las relaciones hetero y homosexuales con gran ingenio)

Gubern, Román (2002)-"La historieta en el diván". "El País", Babelia, 26 de Enero de 2002, p.4.

Fontanarrosa (2002)-"Humor en tiempos de cólera". "El País" 27 de Enero de 2002.

Forges (1982).-"Forges 5. Memorias del *año de la Golpisa* o del *Colza's year* también llamado 1981". Recopilación de los chistes aparecidos ese año en "El País", Bruguera. 1ª Edición Diciembre de 1982.

Frattini, Eric y Palmer Oscar (1999)- "Guía básica del cómic", Nuer Ediciones.

Gualda, Antonio (2000).-"Mis tebeos de los cincuenta" en <http://gualda.galeon.com/id79.htm>

Guiral, Antoni (1988)- "La mujer que quería ser *"macho"* o la masculinidad mal entendida". En el cómic "Modesty Blaise" nº 6, Ed. Planeta Agostini.

Hendrickson, Janis (1993)- "Roy Lichtenstein", Taschen Ed.

Martín, Antonio (1996)- "Los tebeos de la guerra civil"en "Tebeos los primeros 100 años, catálogo de la exposición de la Biblioteca Nacional, pág.269-284.

Merino, Ana (1999)- "La invención de los minutos", Revista "Leer" , nº 101, Abril, pp. 112-113.

-(1999)- "Los tiempos difíciles de Phoebe Gloeckner", Revista "Leer" , nº 103, Junio, pp.128-129.

-(1999)- "Los universos paralelos de Julie Doucet", Revista "Leer", nº 105, Septiembre, pp. 96-97.

-(2000)-"Se admiten mujeres", Dentro de la viñeta (ddLV), nº 11, pp. 20-21.

-(2000)- "Se admiten mujeres. Segunda parte", Dentro de la Viñeta (ddLV) nº 12 ,pp. 31-32.

-(2000)- "El trazo expresionista de Anke Feuchtenberger", Revista "Leer" ,nº 117, Noviembre, pp. 112-113.

-(2000)- "Jessica Abel, un espíritu emprendedor", Revista "leer", nº 111, Abril, pp. 112-113.

-(2000)-"Lynn Johnston y su espacio familiar", Revista "Leer", nº 115, Sept. pp. 96-97.

-(2001)- "Women in Comics: a space for Recognizing Other Voices", The Comic Journal nº 237, Sept, pp. 44-48.

-(2002)- "La perdida: A space to find Perceptions", The Comics Journal n° 240, January, p. 32.

-(2001)- "El cómic de lesbianas: se admiten hombres", "Dentro de la Viñeta" (ddLV), n° 14, pp. 6-7.

-(2003)- "El cómic hispánico". Ed. Cátedra, Madrid.

-(2005)- "Estados Unidos: la consolidación del autor". "El País" 20-8-2005, Babelia.

-(2005)- "Diana Palmer dice" ; http://dreamers.com/ddlv/firmas/merino_4.htm

Padilla, Andrés (2002)- "Sin viñetas ni papel el cómic está en plena revolución. Distribución por internet. Nuevos géneros, creciente interés por la técnica ¿que futuro le espera?". "El País de las Tentaciones", 1 de Marzo de 2002, p.24.

Ramírez, José Antonio (1996)- "El tebeo femenino en España". en "Tebeos los primeros 100 años", catálogo de la exposición de la Biblioteca Nacional, Grupo Anaya, Madrid, pág.303-316.

Trashorras, Antonio (1996)- Historieta española en los 90.) En "Tebeos los primeros 100 años, catálogo de la exposición de la Biblioteca Nacional, Pág. 259-266.

De Santis, Pablo (1998)-"La historieta en la edad de la razón". Ed. Paidós.

Ureña, F.M. 1988. -"Todavía la censura...algunas notas a nuestra edición", en la pag 1 del cómic "Modesty Blaise n°4, Planeta de Agostini.

Velasco, Xavier (2003)- "Héroes del exceso y del mal gusto" en "El País" Babelia, pag.2, 19 de Julio de 2003.

Vidal, Jaume (1998)- "El cómic español apenas crea en red", "El País", 4 de Junio de 1998, Ciberp@is, p. 19.

-(2001)-"Papel de seda, papel de lija". "El País", 20 de Mayo de 2001, p. 11.

-(2001) .-"Vuelve el cómic de los ochenta". "El País", Domingo 23 de Diciembre de 2001, p. 44, Cultura.

Vázquez de Parga, Salvador (1996)- "El humorismo en la España de Franco", en "Tebeos los primeros 100 años", catálogo de la exposición de la Biblioteca Nacional, Ed. Anaya, pág. 299-302.