

06/2012

4 noviembre de 2015

Blanca Palacián de Inza

CONTAR UNA GUERRA, UN
HOLOCAUSTO, EL ACOSO SEXUAL,...
¿EN VIÑETAS?

[Visitar la WEB](#)

[Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO](#)

CONTAR UNA GUERRA, UN HOLOCAUSTO, EL ACOSO SEXUAL,... ¿EN VIÑETAS?

Resumen:

El comic que versa sobre temas de actualidad, el “comic serio” está en alza y encontrando además nuevas formas de llegar al público. En este documento se introduce este género y se comentan algunos ejemplos que tratan asuntos tan delicados como la situación y problemática de las mujeres en algunos países o que nos acercan a realidades tan complejas como son los conflictos armados.

Abstract:

The comic about current events, the “serious comic”, is on the rise and, in addition, finding new forms to reach the public. This genre is brought forth in this document, commenting some examples that deal with such sensitive issues as the situation and problems of women in some countries, or those which bring us closer to realities as complex as armed conflicts.

Palabras clave:

Comic, novela gráfica, conflictos, actualidad, mujer.

Keywords:

Comic, graphic novel, conflicts, topicality, women.

INTRODUCCIÓN¹

¿Se puede contar la guerra en viñetas? Sí. Se puede contar todo en viñetas. Ficción o realidad. O ambas mezcladas. Con personajes humanos o dando voz al mundo animal, con el inmortal género de los superhéroes o con relatos en primera persona. Conflictos sociales, guerras, genocidios, historias de superación,... Las posibilidades son infinitas. En una sola tira cómica o en las llamadas novelas gráficas. La temática, extensión, estilo, seriedad, objetividad, presupuesto, medio de difusión,... Todo está abierto.

No solamente se puede contar, sino que, además, puede llegar más lejos gracias a que son capaces de atraer, comunicar, expresar, enseñar, entretener, emocionar e influir a un abanico mayor de público objetivo que el ensayo.

El formato más tradicional y también en alza, es el comic en forma de libro, también llamada novela gráfica, que se consagró en los años 80 del siglo pasado como uno de los medios con más potencialidades del mundo literario². Ante el declive del género fantástico se adoptaron temáticas históricas, ficciones complejas y “narrativas políticamente comprometidas que hacen explícitas sus dimensiones ideológicas”³. Una de los iconos de estos años lo constituye el trabajo *Maus*, ganador del Premio Pulitzer, de Art Spiegelman, donde se narra la experiencia de su padre en el holocausto judío a través de personajes que son gatos y ratones.

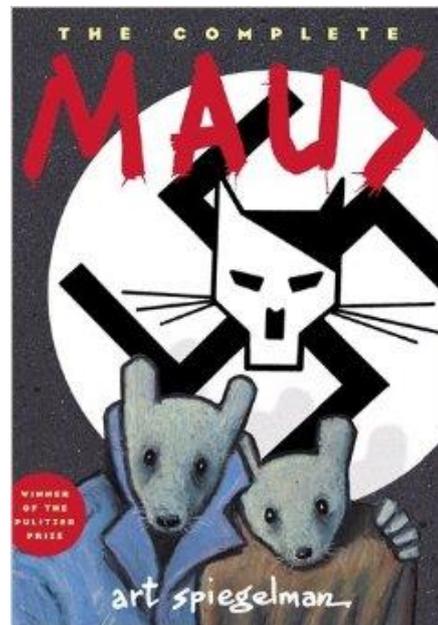

Figura 1: Portada de *The Complete Maus*, de Art Spiegelman. Penguin Books

¹ Todas las imágenes de este artículo se han tomado con fines no comerciales sino ilustrativos por la autora de este documento. Si algún autor o editorial prefiere que se retire no dude en ponerse en contacto con ieeee@oc.mde.es.

² MAHECHA ARANGO, Natalia, Op, cit. P. 177

³ WITEK, Joseph. *Comic Books as History: The Narrative Art of Jack Jockson, Art Spiegelman, and Harvey Pekar*. Jackson: University Press of Mississippi. P. 44. Citado por MAHECHA, Op. Cit.

Gracias a su accesibilidad, su atractivo visual y su sencilla lectura las viñetas constituyen un medio privilegiado, íntimamente ligado a los medios masivos de comunicación desde sus comienzos⁴ y abriéndose camino actualmente en lugares cotidianos de nuestras ciudades. Un notable ejemplo de esto nos lo brinda la actualidad con la reciente y llamativa campaña de tiras de comic llamada *¿Tú qué harías?*⁵ que se puede ver en el metro de El Cairo desde el pasado 24 de octubre. Esta novedosa iniciativa pretende mostrar de una manera ágil pero no por eso menos profunda, los efectos que el acoso sexual tiene, no solamente en las mujeres egipcias, sino en la sociedad entera. Su autor, Ahmad Nady⁶, refleja en su trabajo las dificultades que las mujeres han de enfrentar en su día a día y el impacto en su vida profesional y personal.

It not just her the sexual harassment

destroy the entire society

Figura 2: Ejemplo de la exposición en el metro de El Cairo. Fuente: <https://www.behance.net/ahmad-nady>

⁴ MAHECHA ARANGO, Natalia. "De lo distractivo a lo instructivo: algunas aproximaciones al uso de la historieta histórica en la enseñanza de la historia". Praxis Pedagógica 13, Bogotá, 2012. p. 169

⁵ Más información sobre la campaña en la web: <https://www.behance.net/gallery/30699237/What-will-you-do-a-sexual-harassment-campaign>

⁶ <https://www.behance.net/ahmad-nady>

Blanca Palacián de Inza

Figura 3: Público viendo las viñetas de Ahmad Nady en el metro de El Cairo. Foto: Celia Miralles

Figura 4: Público viendo las viñetas de Ahmad Nady en el metro de El Cairo. Foto: Celia Miralles

Otras fórmulas creativas y exitosas son los concursos publicitados en las redes sociales. Se trata de un excelente medio para dar cabida a temas comprometidos e incluso peligrosos. Las redes sociales facilitan el anonimato y por tanto una mayor libertad de expresión. Las imágenes que acompañan a este párrafo pertenecen al concurso que convocó

recientemente Masoud Shojaei Tabatabai en Irán⁷ de viñetas sobre el Daesh:

Figura 4: Viñeta participante en el concurso llamado anti-Daesh. Fuente: Twitter

Figura 5: Viñeta participante en el concurso llamado anti-Daesh. Fuente: Twitter

⁷ <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/05/26/iran-holds-an-anti-islamic-state-cartoon-contest/>

En lo relativo al comic propiamente dicho, hemos de destacar, por su apuesta arriesgada por un soporte nuevo e interactivo, el último trabajo del consagrado Joe Sacco: *Srebrenica*. Este trabajo ha sido denominado por el propio autor un webcomic⁸, un trabajo interactivo a medio camino entre la viñeta y la crónica periodística donde son los “clics” del lector quienes dan movimiento y voz y a los personajes.

Figura 6: Escena tomada del webcomic *Srebrenica*. Joe Sacco.

DEFINICIONES Y VALIDEZ COMO FUENTE

El tebeo de no ficción, el comic de actualidad a veces también llamado novela gráfica por su tamaño y en un intento de elevarle de una categoría que nunca fue inferior, constituye, en algunos casos, una fuente complementaria de gran utilidad para el estudio y comprensión de los conflictos sociales y bélicos. Es, además, un recurso de especial interés por su amenidad y atractivo para el ámbito escolar. No obstante la literatura científica acerca del valor historiográfico del comic es escasa⁹.

¿Cómo llamarlo? Se debe de llamar comic. Atendiendo a la Real Academia Española, y sin querer entrar en la profundidad que este debate entraña, la palabra tebeo designa una revista infantil de historietas y, sin embargo, comic, anglicismo al que muchos aún se resisten, designa tanto a la serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo o al libro o revista que las contiene¹⁰. El comercial término “novela gráfica” es controvertido. Will Eisner lo utilizó en la portada de la edición original de *Contrato con Dios*, en 1978, pero no se trataba ni mucho menos de un término nuevo. En España, por ejemplo se usó en los años 50 y 60 en colecciones populares¹¹. No obstante, muchos autores son reacios a llamar a sus comics de este modo. Parece más bien una estrategia para desmarcarse del término comic, sesgado por prejuicios que le alejan de ser una obra “seria”.

⁸ Se puede leer en: http://www.huffingtonpost.es/2014/07/07/nuevo-comic-joe-sacco_n_5563038.html

⁹⁹ SOLA, Salomé y BARROSO, Gonzalo. “El comic de no-ficción como fuente para el estudio de los conflictos bélicos: *Crónicas de Jerusalén*”. *Historia y Comunicación Social*, Vol. 19 (2014), p. 233

¹⁰ www.rae.es

¹¹ CANYISSÀ, Jordi. “No me llames cómic, llámame novela gráfica”. *La Vanguardia*, 12/03/2013

ALGUNOS EJEMPLOS DEL COMIC DE ACTUALIDAD

Desde hace años tiene mucha aceptación entre público adulto el comic sobre conflictos armados. Más recientemente y, en muchos casos asociados a ellos o, al menos, a los conflictos sociales, está haciéndose hueco —gracias al eco y anonimato que puede proporcionar internet— el que trata situaciones sociales injustas, desigualdades, delitos contra los derechos humanos, etc.

De entre ellos va ganando espacio aquél que refiere a la situación de las mujeres y, muy especialmente, el de autoría femenina. En este campo destaca la superheroína cairota *Qahera*¹² obra de Deena Mohamed, que lucha contra la misoginia y la islamofobia. En uno de sus comics defiende a sus compatriotas del habitual acoso sexual que han de sufrir a diario. En otro se le ve oponiéndose a las activistas del grupo Femen que tratan de “rescatar a las mujeres musulmanas”.

Figura 7: Escena de *Qahera*. Fuente: www.qaherathesuperhero.com

Así pues encontramos que el tradicional comic, sin abandonar su original misión de entretener y en algunos casos de instruir —mención especial ha de tener aquí el intrépido periodista Tintín—, adopta objetivos nuevos, como ser vehículo de información periodística,

¹² De libre lectura en la web: www.qaherathesuperhero.com

convertirse en fuente histórica, herramienta de denuncia y sobre todo, como todo arte, de expresión, con mayor o menor pretensión de neutralidad.

Encontramos obras sobre temática variada y, por supuesto, diferente estética, objetividad, investigación y calidad. Los hay más atractivos en su cuidado dibujo, otros más duros y oscuros, unos más documentados, otros menos,... Los autores consagrados: Joe Sacco, Guy Delisle, Satrapi, Spiegelman,...

Sobre el a menudo ignorado pero constante problema de la emigración, podemos destacar las crudas y frías obras de Kamel Khelif que explican los orígenes y las dificultades de la inmigración magrebí a Francia¹³ en obras como *Premier hiver*, *Homicide* o *Les exilés*¹⁴

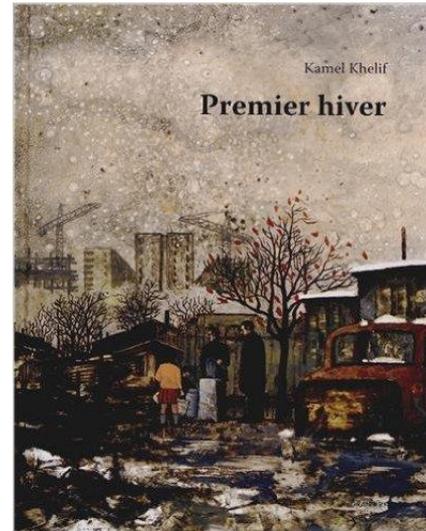

Figura 6: Portada de *Premier hiver*. Kamel Khelif

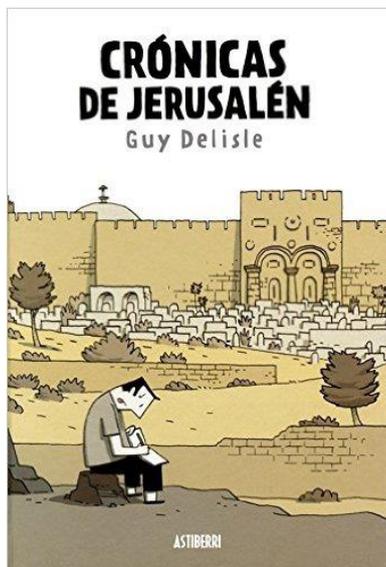

Figura 7: Portada de *Crónicas de Jerusalén*. Guy Delisle

En muchos casos los comic sobre conflictos armados nacen de viajes personales, como es el caso de *Crónicas de Jerusalén* en el que Guy Deslisle, que acompañó a su pareja que trabajaba para una ONG entre Cisjordania y Gaza aprovechó la estancia para transmitir su visión de un conflicto tan complejo.

¹³ SANTOS de los, Alejandro. "El cómic, el refugio de una identidad dividida". Atribuku, 29/09/2015

¹⁴ Ninguna de sus obras ha sido traducida al castellano.

De las guerras de los Balcanes encontramos muchos ejemplos. Con especial realismo, aunque como suele suceder cuando se narra un conflicto contando solo una parte de la historia, está hecho la que se considera la obra cumbre de Joe Sacco: *Gorazde: zona protegida*.

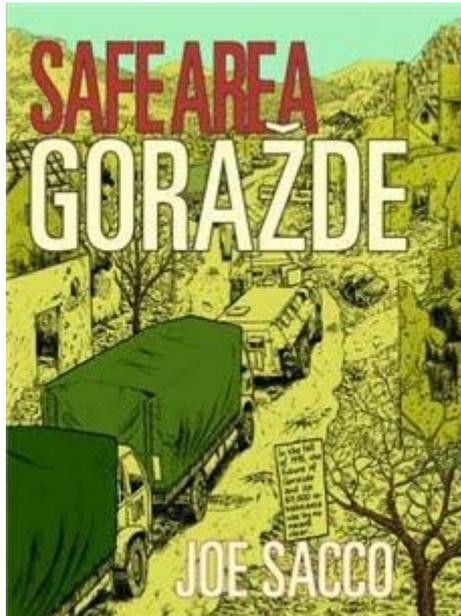

Figura 8: Portada de *Gorazde: zona protegida*. Joe Sacco

Menos conocida es la obra *Macedonia*, escrita por Harvey Pekar y Heather Roberson e ilustrado por Ed Piskor en 2007 cuya novedad estriba en ser el relato de un no-conflicto, es decir en explicar cómo, a diferencia de sus países vecinos, Macedonia consiguió evitar la guerra civil. Se trata de una excelente obra para introducirnos a la historia del país y a la manera de trabajar de algunas organizaciones internacionales.

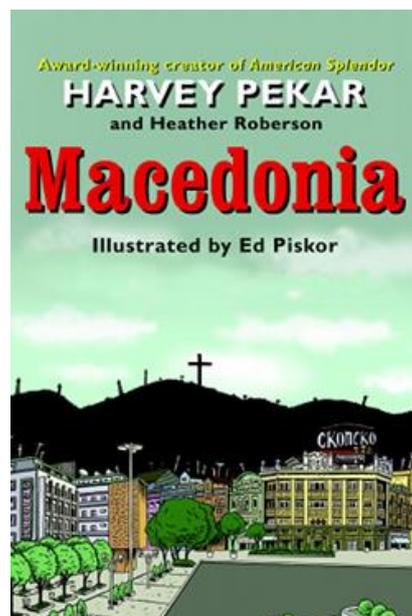

Figura 9: Portada de *Macedonia*

La obra más conocida que se desarrolla en Irán, que incluso se ha llevado al cine, es *Persépolis*, el trabajo de la iraní afincada en Francia Marjane Satrapi. Con un estilo sencillo narra la caída del Sha y la consiguiente revolución islámica.

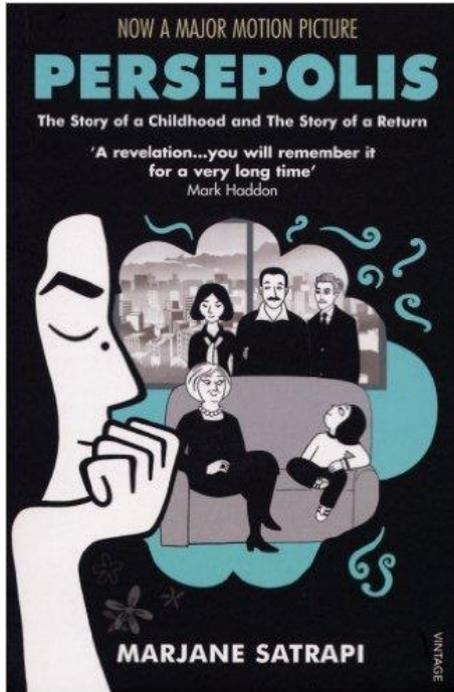

Figura 10: Portada de *Persépolis*.

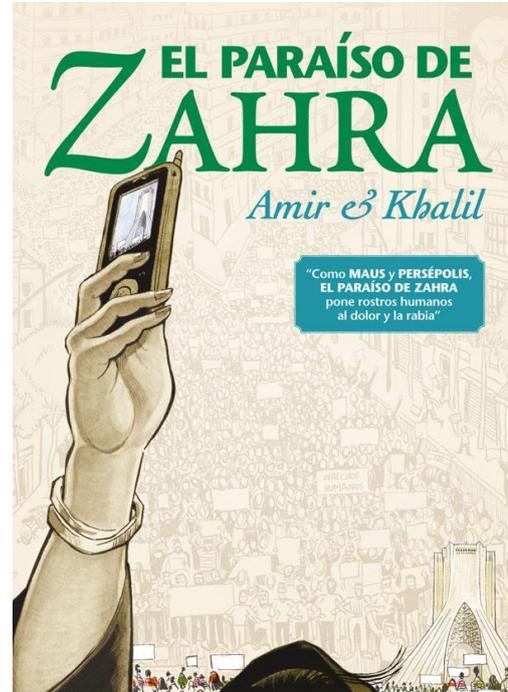

Figura 11: Portada de *El paraíso de Zahra*

Dos autores iraníes protegidos bajo los pseudónimos Amir y Khalil presentan una historia de dolor y lucha en el Irán de 2009: la desaparición de un joven en Teherán durante las manifestaciones que tuvieron lugar tras la elección del presidente del gobierno. Se trata de una obra explícita, dura y de dibujo y detalle cuidado y exquisito.

Los conflictos armados del continente africano también han sido objeto de trabajos interesantes, la mayor parte de ellos de factoría francófona. Del conflicto de Ruanda cabe destacar la obra *1994* de Grenier, Austini, Masioni y de la historia y atrocidades llevadas a cabo por el Ejército de Liberación del Señor, comandado por Joseph Kony se ocupa *Army of God*, obra de David Axe y Tim Hamilton.

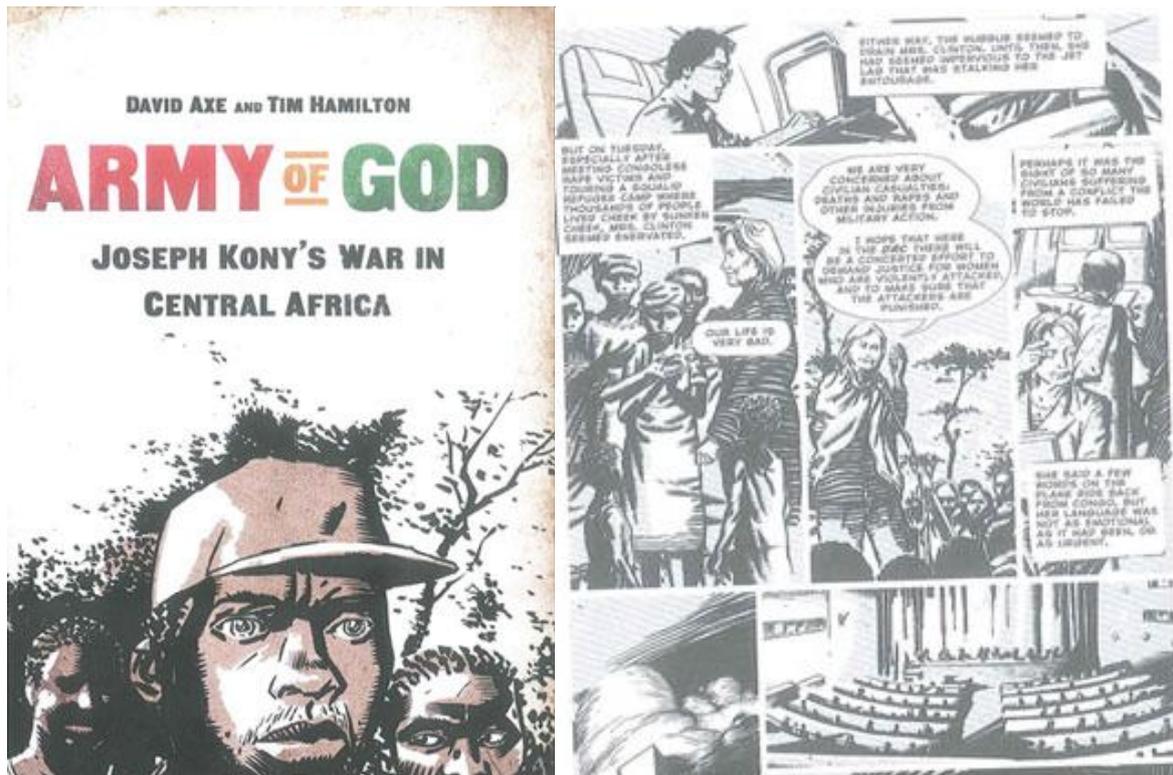

Figura 12: Portada y página 50 de *Army of God*. David Axe y Tim Hamilton

Con un enfoque más ligero y quizá más distanciado¹⁵ pues refleja la óptica del visitante extranjero se encuentra la trilogía de Guy Delisle: *Pyongyang* —sobre Corea del Norte—, *Shenzhen* —en el corazón de la China industrial— y *Crónicas Birmanas* —sobre la dictadura militar de Myanmar—.

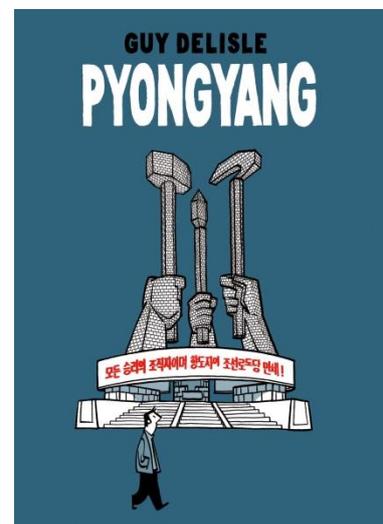

Figura 13: portada de *Pyongyang*

¹⁵ PASTOR I SANZ, Marc. "La 'novela gráfica' en el corazón de los conflictos". *Le Monde diplomatique*, Enero 2010. p. 27

Un brillante ejemplo español: *El coche de Intisar*

Excedería a la intención meramente divulgativa de este documento realizar un catálogo pormenorizado de las obras existentes en el mercado. Hay muchas y su calidad es, por lo general muy alta. No obstante, nos gustaría destacar un ejemplo español de especial interés: *El coche de Intisar*. Obra de dos autores españoles, Pedro Riera y Nacho Casanova, este galardonado¹⁶ comic nos muestra el interesantísimo, irónico y cuidado retrato de la vida y lucha de una mujer transgresora en Yemen.

Figura 6: Portada de *El coche de Intisar*. Pedro Riera y Nacho Casanova. EDT

Es una obra maestra, fruto de entrevistas realizadas durante un año viviendo en el país, que derriba clichés¹⁷ comunes sobre la mujer árabe como que el uso del niqab es una imposición religiosa, cuando es una tradición cultural traída de Arabia Saudí; o que la mujer yemení no lucha para ampliar su corto espacio de independencia y libertad. Nos explica su protagonista, Intisar: “No he conocido a ninguna mujer que lleve el niqab por convicción. A algunas les obligan a ponérselo sus padres o sus maridos... Pero muchas lo hacen para que no las incordien por la calle.¹⁸” “Aquí a las mujeres nos tratan como si fuéramos siempre menores de edad¹⁹”.

¹⁶ Recibió en el año 2013 el premio France Info al mejor comic de actualidad y reportaje, galardón que en ediciones anteriores recayó en trabajos tan reconocidos como *Persépolis*, de Marjane Satrapi, o *Notas al pie de Gaza*, de Joe Sacco. En el año 2014 recibió además el premio Edebé.

¹⁷ PRIETO, Mónica. “El coche de Intisar, un cómic destinado a derribar clichés”, Cuarto Poder, 29/01/2013

¹⁸ RIERA, Pedro y CASANOVA, Nacho. “El coche de Intisar: retrato de una mujer moderna en Yemen. Editores De Tebeos, 2013. p. 50-51

¹⁹ Íbidem. p. 101

CONCLUSIÓN

El uso de la imagen ocupa un lugar significativo en la historia de la humanidad mucho antes de la expresión escrita. Las formas de comunicación que el hombre ha desarrollado para explicar su entorno se han diversificado y entre ellas ocupa un lugar destacado el comic. Se trata de una producción que está ganando terreno de la mano de la madurez de los temas que trata, de la calidad, la eficacia comunicativa, de la variedad de soportes que puede adoptar, de la tradición tan arraigada en nuestras vidas—todos hemos leído comic—, y, finalmente, de la expresividad de un género que aúna la fuerza del texto con el impacto de la imagen. Sí, es un género serio. Y con unas posibilidades educativas fascinantes. Ya no es solo “cosa de niños” pues existen comics complejos donde se puede desarrollar la investigación sobre las representaciones de la sociedad en el momento de la producción de las historias que relatan²⁰ o simplemente utilizar esta fuente para entender un poco más el mundo en el que nos ha tocado vivir.

*Blanca Palacián de Inza
Analista del IEEE*

²⁰ DA SILVA, Keliene Christina. “El comic y sus relaciones con la Historia: un estudio de las representaciones del 11 de septiembre de 2001 y sus consecuencias”. Segundo Congreso Internacional Viñetas Serias: narrativas gráficas: lenguajes en el arte y el mercado. Buenos Aires, 26-28 de septiembre de 2012.