

REVISTA DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DEL CIFYH

ISSN 2618-4281 / Nº 11 - Año 2022 / revistas.unc.edu.ar/index.php/etcetera/

PERLITAS

El lado salvaje del cómic: notas sobre el fanzine cordobés *Las Fieras*

Dr. Sebastián Horacio Gago

sebastian.gago@unc.edu.ar

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Córdoba – Argentina

CORRECCIÓN LITERARIA
Mailén Abril Salminis

Recibido: 18 de octubre de 2022 / Aprobado para publicación: 20 de noviembre de 2022

Copyright © 2018 Etcétera. Revista del Área de Ciencias Sociales del CIFYH está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

El lado salvaje del cómic: notas sobre el fanzine cordobés *Las Fieras*

SEBASTIÁN HORACIO GAGO

En junio de 2018, dos artistas cordobesas fundaron un innovador proyecto autogestivo de historieta, *Las Fieras*. Son La Lejana (Gabriela Sitto) y Flora Márquez, quienes previamente ya contaban con ricas trayectorias en el amplio campo de las artes visuales y secuenciales pues, respectivamente, trabajaron y trabajan en diversos medios gráficos impresos y digitales, así como en numerosos proyectos editoriales. [La Lejana](#) es dibujante, historietista, escritora y docente. Tiene un blog personal donde publica dibujos y cómics, ha colaborado con tiras gráficas en el sitio *Bellvillesensible*, del historietista Agite y otrxs. Ha producido numerosos fanzines de historieta y de dibujos tales como *Venenos*, *Todo lo que veo se incendia*, *Peces villanos*, *Historia clínica*, *La creciente*, *Espinazo*, y ha participado en exposiciones colectivas y antologías. [Flora Márquez](#), por su parte, es diseñadora gráfica editorial, ilustradora, historietista y docente. Participó en la revista *La Tundra* con su serie de historieta *Enamorarse es conflictivo*, y en el periódico cordobés *La Tinta* ha publicado la tira de humor gráfico *Sus Sesos, titulares reales de diarios reales*. Su recorrido también comprende la autoedición de sus dibujos y cómics en formato fanzine, y la publicación de su libro de narrativa gráfica *Vasto Mundo*, editado por el sello Maten al Mensajero en 2019.

La calidad artesanal y cuidada de su diseño e impresión, basado en la risografía, se corresponde con el deseo de las editoras de que el fanzine asuma una estética de revista rústica y tipo diario. Señala Flora Márquez que “la risografía es una técnica de impresión que es una especie de mezcla entre serigrafía y fotocopia. La máquina es una copiadora pero que funciona con matrices de color. Pueden utilizarse uno, dos, tres o más colores y su superposición genera nuevos colores.

En nuestro caso elegimos este sistema de impresión porque queríamos que las fieras tuviera esa estética de periódico”. Luego, agrega que el resultado final de la risografía es “muy plástico, el registro tiene un toque especial y único, algo de artesanal” (conversación con el autor, 2022). A partir de su quinto número en febrero de 2021, *Las Fieras* mudó su materialidad desde el soporte impreso al digital. La presentación que puede leerse en la primera nota editorial de la revista revela el tipo de relación que las editoras procuran construir con su público. Es perceptible la marcada preocupación por explicitar las condiciones de producción de las historietas que allí se publican y de la publicación misma: “Soy ahora un cúmulo de datos virtuales, me deslizo de manera vertical ante tus ojos. Estoy conforme, no vayan a creer que me disgusta. Soy el cauce caprichoso del deseo incontrolable de seguir existiendo”, se confiesa en el escrito inaugural.

A primera vista, *Las Fieras* produce un impacto en quien la lee desde lo sensible y lo sensorial en el más amplio sentido de esos términos. La experimentación y la exploración del lenguaje parece ser el lineamiento principal de su concepción plástica y narrativa. Retomo una idea de Daniele Barbieri (1998: 12-13) para decir que, en *Las Fieras*, los lenguajes de imagen son entendidos no como instrumento para construir un mensaje, sino como ambientes en los que sus autoras y hacedoras habitan y que condicionan lo que estas quieren y pueden expresar y comunicar. Y ese habitar se vivencia con la más plena responsabilidad y libertad para abordar temáticas vitales. En cada uno de sus cinco números, la propuesta creativa se orienta conceptualmente. Las editoras seleccionan un grupo de autorxs que participan, cada unx, con una historieta breve y autoconclusiva relacionada con una temática común. Por ejemplo, el primer número, titulado “Las Fieras” a secas, se centró fuertemente en el polisémico concepto de “fiera”, mientras que las otras entregas fueron dedicadas a un tema específico y explícito, aunque sin perder conexión con el espíritu de la publicación descrito en la editorial de su número inaugural: “la bestialidad más humana y hermosa posible”. Por ejemplo, “Carne” (diciembre 2018) fue la temática tratada en la segunda revista, luego llegaron “Futuro” (junio 2019), “Vegetal” (diciembre 2019), y en el quinto número se propuso “Deseo” (febrero 2021).

Las Fieras #1 - 1 de junio de 2018 - Portada

Los diseños de tapa de cada edición de *Las Fieras* tienen un color que compatibiliza con el tema de la ocasión. Así, para “Carne”, los tonos pertenecen a la paleta del rojo, y para “Vegetal” se definió el verde. La elección del género narrativo, el estilo y la línea gráfica, la técnica empleada para la elaboración de imágenes, el punto de vista y el argumento quedan a criterio de lxs autorxs

invitadxs para cada número de la revista. El resultado de la propuesta sorprende por la unidad dentro de la multiplicidad. El diálogo entre una historieta y otra que encontramos en cada entrega de *Las Fieras* pasa más por la mirada, que por los géneros narrativos elegidos. Unx podría arriesgar la hipótesis de que ese vínculo (que es espontáneo, porque ningunx autorx sabe qué es lo que su colega preparará para un mismo número en el que ambxs fueron invitadxs) tiene que ver con la intimidad, el detalle de la vida cotidiana y el yo autobiográfico como signos contemporáneos de la narrativa argentina, y no sólo en el campo de la historieta, sino también en la literatura.

En su propuesta gráfica, la revista destila animalidad, en el sentido de aquella vieja y famosa canción de Lou Reed. *Las Fieras*, cuya apuesta empieza por la representación visual y pictórica, nos invita a caminar por el lado salvaje. Los dibujos, de estilos bien diferenciados, surgen de un intento por escapar a la norma, o más bien nos sugieren que no hay norma válida. En un logrado desplazamiento del sentido, *Las Fieras* nos invitan a ver lo evidente que es *el otro* de la belleza hegemónica. Desde aquella primera nota editorial del fanzine, las editoras conciben a la revista como “una declaración de salvajismo”, lo cual comprendemos en dos sentidos: al tiempo que rompen los moldes de eso que en el mundillo de la historieta argentina suele entenderse como “el buen estilo gráfico”, *Las Fieras* cuestiona el carácter de mandato de la belleza, una verdad autoevidente de un sistema social regido por la violencia, la exclusión y la misoginia. Una de esas verdades que se caen si uno las sabe golpear, cual gigante con pies de barro.

Así es como esta propuesta comunicacional y artística feminista y universal (si se me perdona el pleonismo, pues toda buena propuesta feminista es de por sí universal) golpea con ferocidad, y no sólo a través de su polifonía de estilos gráficos sino también con sus narraciones. Antes de ponernos a hablar de sus historias en cuadritos, cabe aquí una aclaración: en la historieta en general y algunos de sus parientes (el ensayo gráfico, el chiste gráfico o viñeta humorística, etc.), el lenguaje verbal y el visual interactúan en un plano de igualdad, dando lugar a un lenguaje nuevo y distintivo, colaborando en la construcción conjunta del sentido. Y si en ellos hubiere un texto previo, un guión, ese texto ya indica –aunque con cierto margen de autonomía– lo que debe ser dibujado. Es decir, no se trata de meras ilustraciones, desde el momento en que la ilustración es una imagen

“parasitaria” de otra obra, un gráfico que se realiza en base a una obra preexistente, generalmente de forma verbal escrita, para acompañar a esa creación previa interactuando con ella. En las distintas historietas que albergan las páginas de *Las Fieras*, el objetivo que se asume y que funciona en todos los casos es el de producir no ilustraciones sino obras con lenguaje de historieta. Cada creación es una unidad ya indisociable entre texto e imagen, aunque para un análisis se pueda proceder a observar cada elemento por separado, que es lo que elijo hacer en esta reseña. Un poco al azar y otro poco por gusto propio, haré un salpicado entre el primer número (“Las Fieras”) y el quinto (“Deseo”).

Las historias que componen la revista invitan a una incursión al interior más profundo de unx mismx. Un recorrido hacia la memoria personal, humana, siempre entretrejida en una memoria social. La confesión y el testimonio funcionan como mecanismos narrativos que cruzan la subjetividad con la Historia de una sociedad y, en particular, de una generación formada principalmente por jóvenes. En muchas de estas historias las autoras someten su capacidad de fantasear, sus experiencias, sus deseos y pasiones a las normas propias del medio, el formato y el material artístico, y con ello consiguen depurar sus producciones de las particularidades o “impurezas” relacionadas exclusivamente con el yo (Elias, 1991). Si bien las historietas contienen, en mayor o menor medida, una fuerte impronta autobiográfica, sus lectores y lectoras pueden encontrar en la universalidad de las formas estético-expresivas un producto de calidad que puede ser comunicado y repercutir en el público. Ejemplos claros son *Melusina* de Mariana Ruiz Johnson, o *Sin título* de Hilén Godoy, historietas que representan situaciones generales que viven las mujeres, ambas publicadas en “Deseo”, el quinto número de la revista. La primera historia recrea en versión libre una obra literaria del siglo XIV, que tiene como personaje al hada Melusina. El recurso poético es acompañado de un estilo gráfico que le calza perfecto a esta historia de origen medieval, consiguiendo tematizar conflictos de la vida cotidiana que se actualizan continuamente, como los cuerpos disidentes, los deseos diversos, y el derecho al placer y a la intimidad. En el segundo ejemplo, el ensayo gráfico de Godoy nos introduce en el ámbito de los derechos sexuales y (no) reproductivos, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito y, lo más importante, la libertad de elegir y de seguir los propios deseos.

Tal vez, el desenlace opuesto a *Sin título* lo encontramos en *Monotonía*, una historieta de Delius, cuyo efecto estético y expresivo es impactante, pues la autora independiza relativamente la narración en dibujos de lo que se cuenta a través de las palabras en cada viñeta. Aquí, ambos componentes del lenguaje de la historieta se imbrican perfecta y armoniosamente, estableciendo un precioso guiño a un lectorx entrenadx. Es que Delius propone una adaptación historietística y, a su vez, una relectura del poema homónimo de Alfonsina Storni. Y lo hace respetando cada palabra, cada punto y cada coma de la obra de la célebre escritora argentina. *Monotonía* es un botón de muestra de cómo *Las Fieras* sabe establecer como parte de su lenguaje toda una red de referencias culturales vinculadas a la literatura, el cine y la televisión. Otra forma de narración la encontramos en el trabajo de Dolores Alcatena, *Elecciones*, también dentro de la quinta entrega de *Las Fieras*, que presenta una preciosa reflexión sobre situaciones más generales del ser humano en relación con sus deseos, y deja planteado el enorme dilema que es la vida. La conclusión de la historia, que es circular, redondea la profundidad del planteo de la autora.

Una de las autoras más sobresalientes de los dos números que estoy comentando es Flora Márquez, una autora que cuenta con un alto grado de conciencia de los recursos que emplea, cuestión que se evidencia en la construcción de la secuencia y el montaje, las formas gráficas como la simetría o las relaciones de figura y el fondo, entre otras. Flora tiende a exhibir y desarrollar al máximo esos recursos con el fin de experimentar y explorar un lenguaje que le permite materializar la interioridad de su personaje (Morales, 2022), basado en ella misma. En *Las Fieras*, la narración autobiográfica de la autora y coeditora del fanzine, juegan con una figura retórica que me animaría a llamar animalización, pues sus deseos y pulsiones se presentan en los sueños bajo formas de animales, a veces fieras. En “Mis deseos”, que también integra el quinto número de la revista, Flora presenta visualmente un inquietante mundo onírico donde la protagonista intenta conjurar demonios internos, sanar las heridas y redescubrir eso que hace brillar con luz propia a alguien entre todas las demás personas. En “Tigre de Fuego”, publicada en el primer número, la veta confesional de la historieta le permite a la autora presentarse a través de su signo zodiacal dentro del horóscopo chino. Desde ese argumento, Flora Márquez nos sugiere una interesante vuelta de

tuerca a la reflexión sobre la distancia cultural entre Oriente y Occidente, dejando en *off-side* a los estereotipos de la diferencia que lxs occidentales solemos tener sobre lxs orientales.

Si bien en las historietas publicadas en *Las Fieras* no abunda la ciencia ficción, en el primer número también encontramos un muy original trabajo de Feru

Ichhi, *Sangre Azul*, título que recurre a un punzante doble sentido. En él opera un desplazamiento hacia la narrativa vampírica para representar las violencias sistemáticas y exclusiones estructurales que existen en nuestra sociedad, y para reclamar por el derecho a la identidad de género y a la expresión de la diversidad sexogenérica.

Como cierre de este ejercicio, sólo me resta manifestar gran satisfacción por la oportunidad de reseñar una propuesta estética y cultural que deseo seguir disfrutando. *Las Fieras* es un destilador de amor y pasión por la historieta. Y lo hace quizás desde afuera hacia adentro de este medio expresivo, pues el fanzine motorizado por La Lejana y Flora Márquez se nutre de personas y de ideas provenientes de numerosos y diversos espacios de la cultura. Muchas veces, ¡y este es el caso! un buen proyecto surge de la convergencia de distintos elementos que construyen una potente forma innovadora de combinar, en equilibradas dosis la simpleza, la densidad poética y la profundidad filosófica. El recurso al testimonio, a la autobiografía y, en general, a la experimentación visual y narrativa conforman el ambiente principal que las editoras y lxs numerosxs autorxs de *Las Fieras* habitan para acercarnos un mensaje con vocación universal. Un mensaje contenedor de un modelo alternativo de orden y de relaciones sociales, que es una forma de expresión del cambio cultural en nuestra sociedad.

Bibliografía

Barbieri, D. (1998). *Los lenguajes del cómic*. Barcelona: Ediciones Paidós.

Elías, N. (1991). *Mozart. Sociología de un genio*. Barcelona: Ediciones Península.

Márquez, F. y Sitto, G. (2021). *Las Fieras # 5: "Deseo"*. Córdoba.

Márquez, F. y Sitto, G. (2018). *Las Fieras # 1: "Fiera"*. Córdoba.

Morales, J. (2022). Dibujando una voz, dibujando un mundo. Análisis del "campo pático" en las historietas de Diego Agrimbau. *Ponencia presentada en las XXV Jornadas Nacionales de Investigadoras e Investigadores en Comunicación*. Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina.

Sobre el autor

SEBASTIÁN HORACIO GAGO es Licenciado en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) y Doctor en Estudios Sociales en América Latina

por el Centro de Estudios Avanzados (CEA), ambas de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor Adjunto de la asignatura Teorías Sociológicas II de la Licenciatura en Comunicación Social (FCC-UNC). Desde 2017 es investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnologías (IECET-CONICET-UNC). Desde 2013 es integrante del programa de investigación “Ideología, prácticas sociales y conflictos”, perteneciente al IECET y la FCC. Coordinador del equipo académico “Estudios y Crítica de la Historieta Argentina” o “Grupo ECHA” (proyecto SECYT-UNC “Procesos sociales de producción, circulación y recepción cultural en el campo de la historieta: crisis, continuidades e innovaciones” - período 2018-2022), con sede en la FCC-UNC. Se ha dedicado al estudio de la lectura de historietas desde una mirada sociológica cualitativa, temática sobre la que ha publicado artículos de revistas, capítulos de libros y libros.