

Presentación al Dossier “Mujeres, Historietas y Humor Gráfico: La obra de autoras contemporáneas en la cultura masiva de América Latina”

Mara Burkart¹, Maria da Conceição Francisca Pires² y Laura Vazquez³

En los últimos años las Ciencias Sociales han vuelto a prestar atención a la historieta y al humor gráfico, dos objetos culturales soslayados durante varias décadas. En efecto, si durante los decenios 1960-1970 desde la semiología, la sociología y los estudios sobre la cultura y la comunicación de masas se les dedicó a las llamadas “narrativas dibujadas” o “narrativas gráficas” una atención productiva en términos de corrientes y enfoques analíticos, esta preocupación se replegó durante la siguiente etapa (1980-2000) hacia distintas zonas del periodismo de opinión, la crítica de medios y la divulgación cultural. Sin embargo, en los años recientes y trazando un mapeo general de la región, las investigaciones académicas han contribuido con nuevos aportes a un área interdisciplinaria de trabajo constituida por las ciencias sociales, los estudios visuales y la historia cultural.

Más recientemente, la historia de las mujeres, los estudios de género y las teorías críticas feministas e interseccionales se legitimaron al calor de las movilizaciones de mujeres de distintas partes del mundo. Este dossier suma estas miradas y aportes a las renovadas investigaciones sobre humor gráfico e historietas antes mencionadas; y se inscribe en una línea y equipo de trabajo que entre nosotras tiene sus antecedentes en los dosieres “Mulheres, humor e cultura de massa” coordinado por Mara Burkart y Maria da Conceição Francisca Pires junto a Cintia Lima Crescêncio en la revista *Tempo & Argumento* en 2020, y “O humor das mulheres e as mulheres no humor” coordinado por Maria da Conceição Francisca Pires y Cintia Lima Crescêncio en la revista *Artemis* en 2018. Asimismo, este dossier es resultado del trabajo realizado en el marco del proyecto PICT “Cultura masiva y género: el trabajo de las mujeres en el campo del humor gráfico y la historieta durante la segunda mitad del siglo XX” que dirigen Mara Burkart y Laura Vazquez.

Esta línea de investigación da cuenta de la irrupción de mujeres y disidencias sexogenéricas en los campos del humor gráfico y la historieta, territorios de la cultura masiva que, en términos históricos, han sido ganados mayoritariamente por los hombres en toda América Latina. Fue en los años ochenta del siglo XX y en esta última década del siglo XXI que esta situación se vio trastocada cuando varias mujeres profesionalizadas ingresaron al mercado especializado del sector y a distintos medios culturales y de prensa diaria. Se trata de un fenómeno contemporáneo (el ingreso de las mujeres en el ámbito de la producción de humor gráfico e historieta), si entendemos que ambos lenguajes en su versión moderna y masiva tienen poco más de cien años de existencia. Este dossier reúne avances de investigación empíricos y teóricos que abordan, desde distintas perspectivas de análisis, el lugar de las mujeres en la producción de bienes simbólicos destinados al mercado masivo en América Latina a partir del caso del humor gráfico y la historieta, y textos que se enfocan en las trayectorias, producciones

¹ Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, Universidad Nacional de San Martín, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. mburkart@unsam.edu.ar

² Departamento y Programa de Posgrado en Historia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. maria.c.pires@unirio.br

³ Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. lauravanevaz@gmail.com

y publicaciones realizadas por mujeres durante la segunda mitad del siglo XX hasta la época contemporánea. Compuesto por ocho artículos, el dossier nos introduce en los casos de Argentina, Colombia, Brasil y Perú. A continuación, haremos una breve presentación de los textos.

Los artículos de Lina Flórez y Estefanía Henao, así como el de Mariela Acevedo, presentan una novedosa y auspiciosa contribución a la construcción de trayectorias de historietistas mujeres al incorporar una perspectiva metodológica que resignifica el concepto de genealogía, desde una perspectiva de género. En su artículo “Apuntes para la construcción de una genealogía feminista de la historieta colombiana”, Flórez y Henao se proponen como objetivo recuperar la participación de las mujeres en la historieta colombiana del siglo XX, específicamente durante los años ochenta y noventa. En primer lugar, las autoras presentan una revisión crítica de la bibliografía referente al cómic colombiano, resaltando la forma tímida en la que se aborda el papel de las mujeres en este campo. Enseguida, presentan los proyectos de investigación genealógica sobre mujeres historietistas desarrollados por investigadoras de habla hispana puntuando la relevancia de la adopción de las “genealogías feministas como rutas metodológicas”. Finalmente, Flórez y Henao reconstruyen el panorama de la producción de historietas colombianas contemporáneas identificando distintos ámbitos de participación de las mujeres: en publicaciones dirigidas a un público infantil, en revistas femeninas y publicaciones producidas por organizaciones de mujeres, y en espacios independientes o autogestionados.

El artículo “La madre y la abuela desde la perspectiva de hijas y nietas: Silencios que se rompen en las viñetas de María Alcobre, Femimutancia y Sole Otero”, de Mariela Acevedo adopta similar perspectiva metodológica para analizar tres relatos gráficos elaborados por historietistas argentinas en la última década. Se trata del episodio “Cuarentena” de la serie *La Nena* de María Alcobre publicado en la revista *Fierro* en 2016, el fanzine “Les niñas” de Femimutancia de 2017 y un capítulo de la novela gráfica *Naftalina* de Sole Otero publicado por Salamandra Graphic en 2020. En su análisis, Acevedo expone la trayectoria de las referidas autoras, señala sus participaciones en publicaciones colectivas e individuales, reflexiona sobre el modo en que emerge el vínculo madre-hija y madre-nieta en esas historietas y destacan las aproximaciones que esas historias presentan con las “demandas del movimiento de mujeres, sexodisidencias y feministas”.

Siguiendo el compromiso de sacar a la luz la producción invisibilizada de historietistas mujeres y atenta a la presencia casual o secundaria de mujeres artistas y la rara aparición de personajes femeninos en historietas peruanas hasta el siglo pasado, Carla Sagástegui, en el artículo “Las aventuras de Águeda y Alter ego en la historieta peruana”, examina algunos factores que contribuyeron con dicho fenómeno y destaca la producción gráfica de la primera historietista profesional del siglo pasado en Perú: Águeda Noriega. Fundada en las reflexiones de Deleuze y Guattari sobre el pensamiento, las sensaciones y el arte, y empleando el concepto de “perceptos”, Sagástegui explora los recursos utilizados por la historietista tanto en sus historias como en los personajes femeninos que protagonizan sus cómics novelados y sus tiras cómicas.

La invisibilidad o el olvido mismo de artistas con amplia participación en el mercado editorial, cómo la artista brasileña Conceição Cahú, es tematizado por Cintia Lima en el artículo “Pilulinhas Porretas” e feministas de Conceição Cahú nos jornais *Brasil Mulher* e *Nós Mulheres* (1976-1978)”. Cahú ha contribuido de modo decisivo en la prensa y en el emergente movimiento feminista brasileño de los años setenta, sin embargo, Lima llama la atención sobre el escaso reconocimiento al carácter feminista que tuvo la obra de Cahú.

Por su parte, el trabajo de Marilda Lopes Pinheiro Queluz titulado “Memória, cotidiano e subjetividade em *Sem dó*, de Luli Penna” analiza los problemas de la memoria y la subjetividad a partir un relevamiento histórico de la producción de historietas contemporánea realizada por mujeres en Brasil para dar cuenta de una mayor tendencia de obras artísticas que revisitan y problematizan la historia reciente para ofrecer miradas críticas y otorgar protagonismo a otras identidades, grupos y sectores antes marginales o no visibilizados por las narrativas visuales. Esos personajes “borrados” o no considerados por la historieta hegemónica o que han sido retratados mediante estereotipos de clase, raza y género. Para la autora, han sido las mujeres historietistas las que mayormente proponen visiones disruptivas y disidentes para cuestionar el modo de hacer historietas y producir memoria desde las narrativas visuales y reponer contextos históricos situados. Para ello y como caso paradigmático, toma la novela gráfica *Sem dó* (editorial Todavía, 2017), de la autora Luli Penna, para reflexionar detenidamente sobre las nuevas posibilidades de lectura e interpretación de los roles de género, las contradicciones epocales, las estructuras sociales y los patrones hegemónicos, con el objetivo final de abordar las complejas relaciones entre memoria visual, historia y cultura en las sociedades contemporáneas.

En su artículo “Autodefinição e corpos negros emancipados nas HQs de Bennê Oliveira e Lila Cruz” la autora Maria da Conceição Francisca Pires, analiza la autorrepresentación de mujeres negras en los cómics producidos por artistas historietas negras. Siguiendo estudios precedentes de su autoría, Pires trabaja y reconstruye el modo mediante el cual las artistas feministas producen una obra gráfica que apuesta a denunciar y criticar el sexismo, cuestionar las construcciones sociales de hombre y mujer y oponerse a diferentes formas de opresión. clase, etnia, raza y/o territorio. Más específicamente, aborda la autorrepresentación de mujeres negras en las historietas producidas por Bennê Oliveira, conocida como *leve.mente.insana*, y Lila Cruz, quien firma bajo el pseudónimo *colorlilas*. La intersección entre biografía, ficción y política es un punto nodal en su abordaje, así como los lazos siempre existentes entre historia y ficción. Para la autora estas producciones narrativas y estéticas vienen a cuestionar los regímenes visuales hegemónicos a partir de la visibilidad de diferentes experiencias, vivencias y prácticas antes silenciadas u opacadas por la historieta dominante.

Daniela Páez y Andrea Guzmán nos devuelven a la escena contemporánea de historietas argentinas y lo hacen poniendo el foco no solo en las mujeres autoras sino también en su carácter de editoras y, más específicamente, de autoeditoras. Partiendo del reconocimiento del cambio profundo que se registró con el nuevo milenio en el mercado editorial de historietas, Daniela Páez en “Ellas dibujan, guionan ¡y editan! La autoedición como recurso en el espacio de la historieta independiente argentina” analiza el rol de las autoras desde las prácticas y experiencias de autoedición en el subcampo de la edición especializada de historietas. En efecto, para Páez la autoedición ofrece mayor libertad artística relativa y un mayor dinamismo al sector en tanto se contrapone con la falta de espacios formales de publicación. En el texto se presenta un abanico de opciones que van del amateurismo en los casos de autoedición exclusiva -Agustina Casot y Dolores Alcatena- a la profesionalidad con el ejercicio de la edición tradicional como es el caso de Paula Varela, pasando por la semi profesionalidad con el ejemplo de Paula Andrade, en los que la autopublicación posibilita el armado de un catálogo que admite obras de otros artistas.

En “Un Aleph Fotocopiado. Un presente posible de los fanzines de historieta y las publicaciones independientes producidas por mujeres e identidades no hegemónicas en Argentina”, Andrea Guzmán nos introduce en un tipo específico de publicaciones

autoproducidas: los fanzines. Surgidos en los años ochenta y noventa como estrategia para sortear el colapso de la industria editorial, Guzmán demuestra cómo en la última década se convirtieron no sólo en ediciones de gran calidad y competitividad gracias a las posibilidades tecnológicas sino también en instancias que permiten una mayor visibilidad a la obra de autoras y en unos espacios de encuentro y de sociabilidad horizontal entre estas. Es así que Guzmán da cuenta también de los circuitos por donde esos fanzines circulan como son las ferias de editores y festivales de historietas.

Por último, no queremos dejar de mencionar la imagen de la portada de la revista que reproduce una tira Bennê Oliveira, ilustradora e historietista autodidacta, nacida en Recife, Brasil. Su trabajo es analizado en este dossier por Maria da Conceição Francisca Pires y se puede seguir en su perfil de *Instagram*: <https://www.instagram.com/leve.mente.insana/>

Atentas a todo lo que aún falta construir en el área de trabajo esperamos que este dossier constituya un aporte y tienda lazos de conversación y discusión crítica entre los y las investigadores del campo.