

Guzmán Tinajero, Alfredo; Esquivel Flores, Áurea; Artigas Albarelli, Irene

Alfredo Guzmán Tinajero

Áurea Esquivel Flores

Irene Artigas Albarelli

Nuevas Poligrafías. Revista de Teoría Literaria y Literatura Comparada

Universidad Nacional Autónoma de México, México

ISSN-e: 2954-4076

Periodicidad: Semestral

núm. 7, 2023

evista.poligrafias@filos.unam.mx

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/789/7894535001/>

DOI: <https://doi.org/10.22201/ffyl.29544076.2023.7.1892>

El auge de los estudios de cómics durante los últimos años los ha vuelto un espacio valioso para la reflexión en torno a las fluctuaciones entre lo popular y la alta cultura; entre las formas de expresión infantil, juvenil y de adultos; entre las diversas posibilidades de los géneros y las disciplinas —autobiografía, ficción, no ficción, poesía, filosofía, medicina gráfica—, o entre la diferencia entre los conceptos mismos de materialidad, medio, modo y género. Desde sus orígenes, la historieta, la *bande dessinée*, el manga o la novela gráfica —gracias a o a pesar de la resistencia opuesta por escuelas, bibliotecas y los hogares más restrictivos— han abrevado de distintas tradiciones y han establecido estereotipos; los han reforzado, subvertido o restaurado. Niñas, niños y mujeres en especial han sido doblemente desterrados de la narrativa gráfica secuencial una y otra vez, ya sea porque los cómics no son lecturas “de verdad” (y sólo son objetos de entretenimiento) o bien porque los cómics son demasiado complejos y ricos (y no son aptos para mentes jóvenes o “impreparadas”). Una de las exploraciones más interesantes desde el medio, muy relacionada con lo anterior, tiene que ver con los territorios en los que nos representamos a nosotros mismos. Y es que la autorrepresentación en el cómic ha producido una explosión creativa que ha derivado en planteamientos complejos y variados sobre el yo, la autoría, la memoria, las historias o la Historia, y la colectividad.

Este número 7 de *Nuevas Poligrafías. Revista de Teoría Literaria y Literatura Comparada* se inserta en estas aproximaciones a los cómics en las que se consideran paradigmas como los de la autobiografía, la autoficción, los relatos de filiación, la ficción autobiográfica, la medicina gráfica y las contranarrativas históricas restaurativas. También refleja la importancia que en los últimos años han tenido los estudios sobre las diversas corporalidades, el dolor, el trauma y la violencia que han sido foco de diversos estudios desde los feminismos y el género. Lo anterior se ve reflejado en el desarrollo de la narrativa gráfica en Latinoamérica y en México. El surgimiento de ferias, exposiciones y editoriales es una muestra clara de que el noveno arte

ha ido consolidando, o recuperando, su posición cultural relevante. En este panorama también han surgido espacios para la crítica y la investigación desde muchas áreas y medios como el arte, la literatura o los estudios culturales. Ejemplo de ello es la formación de plataformas para una reflexión sobre el medio, como el podcast *Conversacómix*,¹ en el cual se dialoga de los distintos ángulos que tiene la narrativa gráfica. Su objetivo es indagar en las experiencias de las creadoras y en temas específicos que nos parecen relevantes para constituir una mirada crítica compartida que se abra al debate. Empresas como ésta, y tantas otras, han facilitado los resortes de análisis y de divulgación que promueven la creación, la crítica y los vínculos sociales.

En este orden, muchas de las investigaciones han situado al cómic como algo ineludible para entender la actualidad y en el que se han descubierto líneas de reflexión valerosas, como este número pone de manifiesto. Dentro de ellas nos gustaría acentuar la que nos encontramos realizando acerca de las narraciones personales en el cómic latinoamericano creado por mujeres, en especial en el mexicano producido desde los ochenta. En ella nos centramos en las distintas articulaciones del cuerpo y en el agenciamiento de las narrativas íntimas para generar una mirada colectiva. Como ésta, a la fecha, existen muchas otras pesquisas que abordan lo historiográfico, lo visual, el género o la teoría entre tantos otros temas de los cuales aquí se exhibe una muestra.

“Central Poligrafías” incluye cinco artículos en los que se analizan cómics y webcómics tomando en cuenta cuestiones importantes en torno a la autobiografía y otras figuraciones del yo, además de en relación con las representaciones del dolor, la violencia y el trauma y las posibilidades de restaurarlas gracias a la materialidad de estos medios. La sección ofrece un recorrido por textos que se colocan entre disciplinas como la literatura, la psicología y la medicina, entre conceptos como la ficción y la no ficción, y en la transversalidad de los estudios de género y los feminismos.

En “El impacto de la violencia en la identidad narrativa: una aproximación desde los estudios del discurso. Caso: *Persépolis* de Marjane Satrapi”, Jessica Aidé Pérez-Pérez se aproxima a dos secuencias de este influyente cómic, considerándolo un discurso autobiográfico multimodal en el cual se narra la experiencia individual de vivir la revolución iraní, la instauración del régimen islámico y la migración forzada a Europa. La selección de dichas secuencias obedece a lo que Pérez-Pérez considera algunas de las “epifanías de la autora”, mismas que vincula a diversas formas de violencia que serán decisivas en la transformación identitaria de la protagonista. El artículo utiliza un original método de análisis biográfico y narrativo que, desde consideraciones sobre el discurso multimodal, muestra cómo los factores históricos, sociales y culturales condicionan, además de trastocar, a la narradora.

También en el ámbito de los estudios de identidades y autorrepresentación, “La construcción de la identidad de un héroe: visiones de la infancia en *El árabe del futuro* de Riad Sattouf”, de Laura Catalina Andrade Quintero, se nutre de los estudios sobre la figura y el viaje del héroe para explorar la imagen del niño en el cómic de Sattouf. Este relato autobiográfico, según Andrade Quintero, utiliza aspectos como el color para distinguir los espacios geográficos del periplo infantil, determinados por los vaivenes de la historia familiar y la Historia de diferentes países de Oriente Medio durante casi treinta años. Sattouf representa a su yo niño desde diferentes perspectivas, en momentos distintos y, así, establece relaciones de afecto con los lugares de su niñez y con las representaciones de otros héroes del cine y los dibujos animados, normalmente establecidos desde lo masculino y lo violento. Según la autora, en *El árabe del futuro* las grandes hazañas y los descubrimientos de un niño lo vuelven un héroe de lo cotidiano.

“Salud gráfica feminista: una aproximación a las patografías gráficas en la historieta argentina reciente”, de Mariela Alejandra Acevedo, es una interesante propuesta para pensar las patografías gráficas —aquellas narraciones visuales en las que se presentan procesos de salud, atención, enfermedad y cuidado— desde un enfoque denominado *salud gráfica feminista*. El texto recorre varios ejemplos de cómics y webcómics que se ocupan del asunto y resalta diversos mecanismos discursivos para distinguir el autocómic factual del ficcional. El resultado es un artículo que resitúa estos relatos en la perspectiva de pacientes y de quienes usan los sistemas de salud, que son quienes hacen circular todas estas narraciones. Acevedo consigue que su texto cuestione los límites clásicos entre las disciplinas estableciendo puentes interdisciplinarios desde las llamadas humanidades

médicas. También consigue aproximarse a la buscada intimidad, planteada por diversos estudios feministas, de una voz que, en un texto académico, se narra a sí misma y a su experiencia. En este caso, Acevedo presenta su trayecto personal por la enfermedad.

Mónica Salvador Serrano, por su parte, analiza la reescritura de mitos griegos en un webcómic y la manera en que se plasma la realidad de la violencia en torno al cuerpo femenino en las particularidades del medio. Así, “Transformaciones titánicas en *Cuentos del Olimpo*: traumas y violencia en el cuerpo femenino” se centra en los cambios corporales que Koré, luego Perséfone, sufre debido a las diversas violencias que tiene que vivir. Sus metamorfosis, según Salvador Serrano, son mecanismos de defensa, además de denuncia, ante la violación, la sobreprotección materna, la extorsión o la pérdida. Considerando la perspectiva de las contrapedagogías de la crueldad, de Rita Segato, y los estudios sobre el trauma de Frankel, el artículo revisa la manera en la que *Cuentos del Olimpo* presenta metáforas y narraciones que reactualizan la mitología clásica y la hacen llegar instantáneamente a públicos de muy diversas latitudes.

La sección cierra con el artículo “‘All water has perfect memory’: deslices y disonancias en *Wake* de Rebecca Hall”, de Odette de Siena Cortés London, una propuesta valiosa que examina dos aspectos que vertebran el carácter híbrido entre autobiografía, imaginación histórica e historia oficial de esta contranarrativa. El primero de ellos es la relación disonante establecida entre texto e imagen con la cual se presentan dos versiones de una historia de forma simultánea. El segundo aspecto es la forma en la cual, debido a la ocularización del yo hacia la imaginación histórica, la autora, gracias al trabajo gráfico de Hugo Martínez, queda representada como una testigo con la capacidad de narrar una contrahistoria restaurativa que interviene los registros oficiales. De esta manera, este cómic resulta ser un esfuerzo colaborativo que elude al archivo histórico y otorga materialidad a narraciones que han sido sistemáticamente borradas.

En esa ocasión, “Otras Poligrafías” continúa con algunas de las exploraciones de la sección anterior, como la autorrepresentación y la reescritura de estereotipos o las diferentes relaciones posibles entre imágenes y textos verbales, además de con algunos de los temas abordados en otros números de la revista, como las andanzas y la intermedialidad. Así, en “La apropiación de la *flâneuse* en Diane di Prima”, Ambar Geerts Zapién explora la manera en la que la ciudad de Nueva York, y diversos recorridos por ella, aparecen representados en varios de los poemas tempranos de Di Prima. La relación que se establece en estas obras con el entorno urbano y con tradiciones poéticas de representación de las metrópolis —como la del *flâneur*— hace de la voz de Di Prima una que, desde su subjetividad y corporalidad femeninas, cuestiona los límites entre lo público y lo privado, además de varios supuestos ligados a la clase o el género. Según Geerts Zapién, la intertextualidad desplegada en estos poemas problematiza diversas filiaciones convencionales gracias a elementos como la mirada, la presencia del cuerpo femenino en la ciudad y la posibilidad real de moverse en ella. Es también una negociación poética muy peculiar entre la tradición y la vanguardia, y entre la urbe imaginaria y la representación de calles específicas y experiencias particulares.

En “Fotografías narrativas: el archivo multimodal en *Desierto sonoro* de Valeria Luiselli”, Armando Octavio Velázquez Soto propone un acercamiento a la novela de esta escritora mexicana desde lo que se ha denominado *paradigma del archivo*, especialmente tomando en cuenta las tensiones establecidas entre, por un lado, las palabras y, por el otro, las fotografías, los dibujos y los mapas que aparecen en el libro. Desde los estudios de la multimodalidad, Velázquez Soto enfatiza que en esta obra el archivo es tanto tema como procedimiento de composición para entretener la historia del viaje de una familia, las historias contemporáneas de la migración infantil desde Centroamérica a Estados Unidos y las reverberaciones de los apaches masacrados a lo largo del siglo XIX en ese país. Con ello, se postula la autotraducción como práctica creativa (recordemos que *Desierto sonoro* se publicó originalmente en inglés) y, además, se cuestiona la división tradicional entre literaturas nacionales.

Las reseñas incluidas en este número presentan tres libros relacionados con los estudios de cómics, la cultura digital y la reescritura de la tradición en la ficción irlandesa contemporánea. Alejandra Espinosa Guerrero presenta el libro *Documenting Trauma in Comics: Traumatic Pasts, Embodied Histories, and*

Graphic Reportage (2020), editado por Dominic Davies y Candida Rifkin, que incluye ensayos de diferentes autorías sobre la posibilidad de representar pasados traumáticos de los cuales parecería que no se puede hablar, además de tres narrativas gráficas que exploran también la posibilidad (y la necesidad) de documentar eventos dolorosos traumáticos, tanto a nivel personal como colectivo.

Por su parte, Emé Vargas Celis reseña *Estamos aquí* (2021), también de autorías varias y editado por el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México. Los ensayos que conforman el volumen se centran en la literatura digital, su materialidad, variedad, difusión y obsolescencia. Vargas enfatiza el carácter ecléctico y heterogéneo de la colección y el impacto que tuvo en su lectura la calidad algorítmica y la secuenciación aleatoria de la misma. Así refleja la naturaleza cambiante del entorno digital y el impacto que tiene ésta en la reflexión crítica y literaria.

El número termina con la reflexión que hace Julieta Flores Jurado sobre el libro electrónico *Rewriting Traditions. Contemporary Irish Fiction* (2021), editado por Aurora Piñeiro Carballeda. Flores Jurado subraya cómo la perspectiva relacional que supone la reescritura de textos hace que las diversas aproximaciones a la narrativa angloirlandesa contemporánea incluidas en este libro constituyan un interesante caleidoscopio crítico que contiene tanto ensayos como textos creativos inéditos, traducciones, ejercicios y sugerencias de lectura. Para ella, se trata de un libro necesario para conocer a profundidad las posibilidades diversas de las reescrituras contemporáneas que conectan a Irlanda con otros lugares y otras voces.

Cerramos esta nota agradeciendo la revisión editorial realizada por Ian Ángel Galván, Elena Eguiarte Pardo y Mariana Ramírez Mendoza. También volvemos a dar las gracias a Maximiliano Jiménez e Isabel del Toro, quienes desde el Programa de Revistas de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron las revisiones técnicas de los textos y el diseño del número, además de que nos resuelven siempre cualquier dificultad técnica con el gestor editorial de la revista.

NOTAS

- 1 *Conversacómix* puede escucharse en el siguiente enlace: <https://conversacomix.com.mx/quienes-somos/>.