

La imagen de la mujer en el cómic: Cómic feminista, cómic futurista y de ciencia-ficción

María Antonia Díez Balda,

Grupo de teoría feminista del Seminario de Estudios de la Mujer de Salamanca.
Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca (España).

RESUMEN:

En este estudio se analizan los cómics para adultos desde la perspectiva feminista y especialmente los escritos y dibujados por mujeres. La ideología del autor no es ajena a ningún análisis y en nuestro caso no se pretende en absoluto; miramos la imagen de la mujer que proyectan los cómics y la criticamos desde el feminismo. Se revisa la obra de algunas autoras que, en nuestra opinión, son especialmente sensibles y críticas con el reparto desigual del poder y de las tareas según los roles asignados culturalmente a cada sexo. Su mirada crítica pone de manifiesto el egoísmo de los hombres, la sumisión de las mujeres bajo el dominio masculino y el maltrato que padecemos. También estas autoras son despiadadas cuando critican a las mujeres superficiales, consumistas, frívolas o tontas, o a las que se valen de su sexo para utilizar a los hombres. Los temas recurrentes que observamos en las autoras estudiadas retratan con humor la difícil situación de las mujeres en el mundo actual todavía dominado por la ideología patriarcal. Las que hacen un cómic realista y autobiográfico encuentran fácilmente la complicidad de las lectoras.

El mundo del cómic para adultos estaba hasta los años setenta bastante dominado por los hombres y tanto los lectores como los autores eran fundamentalmente hombres. Por ello, como se trataba de entretener y atraer a los lectores, el cómic recreaba en imágenes las fantasías eróticas y de aventura de los hombres. En ellos, las mujeres aparecíamos casi siempre como objetos de deseo, dibujadas con todo lujo de detalles y gran carga erótica. Las protagonistas podían ser inteligentes pero sus cuerpos debían ser jóvenes, perfectos y *sexys*. Los papeles asignados eran el de novias eternas o compañeras de viaje del protagonista; rara vez dueñas de su vida o protagonistas de aventuras propias. Opinamos de acuerdo con Ana Merino (2001) que las autoras de cómics a partir de los años setenta han creado un nuevo género, en el que aportan su experiencia vital y en el que las lectoras nos reconocemos. Los hombres también se divierten con este nuevo género en el que las relaciones entre sexos y las situaciones de la vida cotidiana aparecen plasmadas con ingenio y humor; se ven a sí mismos con sus virtudes y defectos y también reconocen a sus imperfectas mujeres.

Las autoras que hemos estudiado y que, en cierta manera podemos considerar feministas, son : Claire Bretécher, francesa genial, muy valorada por los críticos, cuyas viñetas y álbumes nos parecen muy originales y divertidos, Bretécher es la inspiradora de Maitena, la autora argentina actual más popular; Mary Fleener, feminista norteamericana de los años setenta, considerada una pionera del cómic femenino y feminista; Jessica Abel, muy moderna tanto por su dibujo como por el mundo que recrea; Julie Doucet, canadiense responsable de historietas autobiográficas valientes y sin maquillajes; Cathy Guisewite, norteamericana que retrata con genialidad el mundo actual y las difícil comunicación con el llamado “sexo fuerte”; Lynn Jonston, canadiense, autora de historietas inspiradas en su propia vida de madre de familia; Phoebe Gloekner, norteamericana, autora autobiográfica muy destacada por la crítica; Debbie Drechsler, también estadounidense que denuncia en sus álbumes los abusos sexuales que sufrió en su infancia y la iraní Marjane Satrapi responsable de un cómic muy personal, autobiográfico, en el que narra su infancia en el mundo cambiante de su país tras la caída del Sha.

Estudiamos, además, la imagen de las mujeres que aparecen en los cómics que recrean el futuro, los de supermujeres, y los de ciencia ficción.

PALABRAS CLAVE: cómic, cómic feminista, cómic escrito por mujeres, perspectiva de género, cómic autobiográfico, roles sociales en el cómic, cómic futurista y de ciencia ficción.

1. INTRODUCCIÓN

1.1.- ¿Por qué el cómic?

El cómic nos ha interesado porque atrae la mirada de un “voyeur” sin apenas esfuerzo y, como “entra por los ojos”, es un vehículo transmisor de estereotipos masculinos y femeninos. Su popularidad se debe sin duda a su capacidad de entretener y su fácil lectura los hace asequibles para todos los públicos. Por este motivo son significativos en la socialización, de ahí su importancia política.

Soy lectora de tebeos y cómics desde la infancia y reconozco que algunos, como los buenos libros, merecen ser releídos. Nos ha atraído como tema de estudio porque, dirigido en principio para todos los públicos, en ellos son minoría las autoras, dibujantes o guionistas, y en un primer vistazo destacan los cuerpos turgentes y perfectos de mujeres, dibujados con todo lujo de detalles y gran carga erótica; y porque los papeles asignados a nuestro sexo, son casi siempre el de acompañantes del protagonista, novias o amantes, objetos de deseo, víctimas de la manipulación machista y rara vez el de protagonistas inteligentes, dueñas de su vida y su futuro.

El cómic, es un medio de comunicación popular extremadamente heterogéneo, susceptible de ser estudiado desde el punto de vista sociológico. Pretendemos 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.

Consciente de la complejidad del medio he limitado los objetivos de este análisis. He tratado de buscar diferencias entre los de los años 60-70-80 y los actuales 90-2004, mirando con especial cuidado los personajes femeninos y los roles sociales asignados según el sexo. También he buscado la influencia de la crítica feminista y de las reivindicaciones del movimiento de liberación de la mujer.

Lo primero que he hecho es una revisión general de más de un centenar de cómics para adultos, de diversos géneros y fechas de publicación. En segundo lugar he analizado los cómics escritos y dibujados por mujeres, estudiando especialmente a las autoras más populares y las recomendadas por las/los especialistas en el tema.

Estudié además los cómics de supermujeres, los que imaginan el mundo del futuro o los que tratan de temas científicos o de ciencia-ficción.

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

Los cómics son narraciones con dibujos, reproducidos en serie y comercializados en álbumes independientes, o insertados en tiras o páginas en los periódicos. 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 Europa¹. 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 nombres que recibe son diferentes según los países: comics o funnies en USA; “bandes dessinées” ó B.D. en Francia; quadrinhos ó gibí en Brasil; historietas ó tebeos² 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)³. 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; dibujos inmóviles y bidimensionales, 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 la izquierda y arriba es anterior a lo situado a la derecha y abajo ; el diálogo en el globo superior es anterior al situado debajo⁴.

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).

En cuanto a sus contenidos son muy variados: algunos arrojan una mirada crítica sobre las rutinas habituales del ámbito familiar, presentando situaciones donde el lector se reconoce. Muchos

¹El 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, pag.218). Según este autor otros antecedentes históricos hay que buscarlos en el siglo XVIII en Europa, Gubern les llama protocomics (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).

² 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.

³La 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.

⁴ 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.

de los miembros de la familia leen, antes que nada, las tiras cómicas del diario y algunos solamente eso; las tiras cómicas se hacen populares y pueden contribuir a aumentar la venta de periódicos.

Algunos cómics primitivos incluían aventuras oníricas, en el caso de "Little Nemo", contemporáneo con las investigaciones del subconsciente de S. Freud, cuyo libro "La interpretación de los sueños", apareció en 1901. También en el de finales del siglo XX se dibujan a veces escenas soñadas ("Valentina" de Guido Crepax, y "Si yo fuera hombre" de Julie Doucet, por ejemplo).

Su estudio ha merecido la atención de artistas como Picasso, de cineastas como Fellini y de varios intelectuales (Román Gubern, Umberto Eco, Javier Coma, entre otros). Los estudios sobre la historieta han buscado en ella códigos y sistemas simbólicos como si fuera un idioma aparte (De Santis, 1998).

El cómic puede considerarse un arte⁵; es muy variado y complejo. Incluye creatividad y belleza y también bastante vulgaridad⁶; los guiones frecuentemente carecen de interés, pero jugar a encontrar la *perla rara* merece la pena y por ello este medio cuenta con auténticos especialistas, devotos y fans. 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.

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 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 del negro o de aventuras se inspiran en las películas. Muchos (Supermán, Spiderman, Asterix por ej.) se han llevado a la pantalla, y el cine le rinde homenajes o copia escenarios y vestuarios de éste⁷. 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.

⁵El 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, pag. 4)

⁶El 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.

⁷ 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 remedan los fabulosos escenarios ideados y dibujados por Moebius. También algunas películas de Quentin Tarantino parecen inspiradas en el comic "Sin City" de Frank Miller.

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)⁸. 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)⁹.

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”¹⁰. Reconocemos en estos que citamos creatividad y gran valor plástico, coincidimos en la ideología feminista que transmiten pero no creemos que sean muy populares¹¹.

El cómic son un vehículo transmisor 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: ya en sus primeros tiempos se utilizaron para apoyar la educación infantil y la diferenciación de los roles sociales de los niños y de las niñas (Gubern, 1987). 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 español¹². 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).

El cómic utiliza la parodia o la ironía y se dirige al lector adulto más que al infantil. Aunque los tebeos para niños y adolescentes tienen una gran importancia educativa y sociológica¹³, por razones de extensión vamos a analizar fundamentalmente los de adultos. Pretendemos estudiarlos con una perspectiva feminista, para ver si en los últimos tiempos tanto los autores como las autoras introducen algún aire liberador.

⁸Otras 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 N° 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.

⁹Fontanarrosa, en "El País" del 27 de Enero de 2002. Domingo Pág. 4.

¹⁰ 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 domésticos: sus novios, maridos o ex-maridos que no pueden permitir la menor escapada de su pareja a sus caprichos y poder.

¹¹ Annie Goetzinger, Cinzia Chigliano, Chantal de Spiegeleer, Laura y María Alcobre, Mariel y Marika : "Los derechos de la mujer" Ikusager Ed. 1992.

¹² Ver 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.

¹³ Ver Ramírez (1996). "El tebeo femenino en España".

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 indios o “westerns”, futuristas, policíacos, 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.

En España los tebeos infantiles tuvieron un gran éxito popular 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 canción. 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 siempre muerto de hambre, Gilda nunca consiguió encontrar a su príncipe azul), y violencia (casi siempre los *gags* terminaban en un garrotazo). 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.

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 tonta 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, y “El Capitán Trueno”, “El Jabato”, etc. También para los niños eran los de superhéroes o los de aventuras exóticas o guerreras (hazañas bélicas, héroes del aire pilotando bombarderos de la segunda guerra mundial por Ej.).

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.

Los 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 (Román Gubern, op. cit.).

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 secretarías y pasaron luego a ocupar otras profesiones más estimulantes, (Román Gubern, op. cit. Pág 241), coincidiendo esta moda con los años 20, cuando las mujeres norteamericanas reivindicaban su derecho a vivir una vida propia.

Las “girl strips” preludivan 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 y estilos deudores de la novela y el cine negro, con dibujos realistas de personajes lumpen y de ambientes urbanos sórdidos. El cómic erótico o pornográfico¹⁴. El cómic simple o "filosófico", con dibujo muy sencillo sin sombreados y con imágenes repetidas del personaje en la misma postura corporal como por ejemplo "Peanuts" de Charles Shulz, 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 op. cit.); también para diferenciarse de la imagen televisiva (fotográfica) que era su principal competidor. Pueden citarse como ejemplos: Andy Cap (1958), Peanuts de Charles Shulz (1950) y Asterix (1959).

Este juguete bidimensional es el medio de expresión de muchos y muchas artistas; hasta los años 60 y 70 mayoritariamente, tanto los autores como los lectores, eran en su mayoría hombres adultos. Actualmente cuenta con muchas más aficionadas.

Su época dorada en España es entre 1977 y 1985, en ella aparecieron hasta 28 revistas; después se ha hablado de crisis en el sector y únicamente los de superhéroes y el manga japonés, aparecido a principios de la década de los noventa, han salvado la industria.¹⁵

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 su popularidad y en todas las ciudades se cerraron tiendas especializadas. Sin embargo, en los 90 y en este nuevo milenio, ha resurgido un poco. Internet es un gran competidor (no queda tiempo para leer nada fuera de la pantalla) y cómplice¹⁶.

En los años 90 ha aparecido el manga. 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 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.

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*"¹⁷.

2. CÓMICS Y FEMINISMO

¹⁴Ejemplo de cómic erótico podemos citar "El clic" de Milo Manara, Valentina de Guido Crepax, y muchos mangas actuales son 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.

¹⁵ Ver Jaume Vidal, en "El País" del 23 de Diciembre de 2001, Pág.44.

¹⁶ Cómplice más bien, las enormes posibilidades de internet para difundir información e imágenes hacen de la red un medio de gran futuro para la difusión de historietas o de narraciones con dibujos y hasta con movimiento. Ver en anexo algunas direcciones en la red.

¹⁷ Ana Merino (2001).- "Women in comics: a space for recognizing other voices"

Ya en sus inicios, contribuyeron a apoyar la educación infantil y la diferente asignación de roles sociales a los niños y a las niñas (Gubern, 1987). En España, como ya he comentado, los tebeos para las niñas completaban 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 sexos 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" N° 14, 1999).

Como feminista lo que yo busco en los cómics es, 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 quiero destacar a Mariel Barceló, que publica en pareja con Manel Barceló, y reivindica relaciones más respetuosas, libres e igualitarias con los hombres¹⁸. Además son bastante conocidas en España: Claire Bretécher, Marika, Annie Goetzinger, Chantal Montellier, Julie Doucet y Maitena

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* N° 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 y la protagonista, Goldie, va contando las diferentes etapas de su vida,

¹⁸ 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.

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* N° 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 sociedad, 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 porque expresan sus preocupaciones, 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 Phoebe Gloeckner, que pasó su niñez en San Francisco. Phoebe narra con gran expresividad su desoladora infancia ya que sufrió abusos sexuales del novio de su madre. También Ana Merino ha publicado sobre Lorna Miller, de Glasgow, que hace un cómic muy reflexivo y crítico con la sociedad en la que la mujer es la perdedora; sobre Lynn Johnston, autora canadiense muy popular, que también de manera autobiográfica refleja en sus viñetas su vida familiar de madre de dos hijos; sobre Jessica Abel, americana de Chicago, 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. Otra autora que merece la pena es Megan Kelso, norteamericana, creadora de personajes femeninos llenos de sensibilidad y de guiones críticos con el agresivo mundo actual (Ana Merino, 2002). De la autora 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.¹⁹

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*

¹⁹ Entrevista con Anne Jouan, <http://etudiant.lefigaro.fr/loisirs/bd-livre/interviews/bretecher.php>

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"*²⁰. 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.²¹

3. ALGUNOS AUTORES SENSIBLES CON EL TEMA

Aunque en general los autores de cómics apenas se han ocupado del tema que nos ocupa, se puede citar alguna excepción. 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 mujeres²²; 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, que apesta y está lleno de mucosidad. Otro autor francés genial, aunque no propiamente feminista, es Sempé²³, que sin apenas texto caricaturiza los defectos y mezquindades humanas. Una página que quiero destacar de Sempé es la que muestra 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; ella 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

²⁰En la revista especializada "La Comictiva" N° 14, cuando a una editora llamada Clara (editora de franzine 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".

²¹ Ver <http://www.maitena.com.ar> (Preguntas frecuentes) y revista "Meridiam", N° 22, 2001. Para Bretécher ver : <http://etudiant.lefigaro.fr/loisirs/bd.livre/interviews/bretecher.php> (Claire Bretecher "Je suis féministe car je suis égoïste!", entrevista de Anne Jouan

²² En el Número "Vive les Femmes" de 1978, Ed. Du Square, Paris.

²³Sempé (1962) "Rien n'est simple", Ed. Denöel.

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.

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 nunca firmó ninguno de sus trabajos porque dibujaba al Pato Donald para Disney. Nunca la animó a introducirse en este medio aunque disfrutaba al ver su pequeña dibujar caballos o perros que hablaban. 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 Funnies. Vendió ese mismo año su primera historia para Wimmens 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 (se podría traducir por "bocados de maldad") aparece en 1991. Su creación más popular es el personaje "Bitchy Butch" (se podría traducir por carne de puta). Los temas que aborda son: las relaciones entre sexos, las reivindicaciones feministas y las relaciones homosexuales o lésbicas. En muchas de sus portadas o viñetas aparece el símbolo de la lucha feminista, es decir, el puño cerrado 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" son ilustrativos.

4. 2.-Mary Fleener

Es norteamericana, pionera como Roberta, y escribe y dibuja cómic autobiográfico. Vive en la costa Sur de California y relata historias comunes en ese lugar y en los años 70. 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 experiencia con un novio surfista y las manías de estos, siempre obsesionados con su monotema de las olas. Habla con humor del clítoris por teléfono y con su madre...La madre le confiesa que ella también sabe algo de la vida, pues se casó 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 snifa 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.

4.3.-Phoebe Gloeckner

Es también norteamericana, vive en San Francisco, tiene actualmente algo más de 40 años, y es una dibujante genial 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 como objeto de deseo. Ella se creía poco deseable y 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 autobiográficos, 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

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", 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 dolorosa. Ella no era muy consciente de lo que ocurría cuando su padre la visitaba de noche, pero leyendo su cómic parece claro que le provocaba inseguridades, pesadillas, miedos y trastornos digestivos. Su dibujo es elegante y muy cuidado, relleno de tramas; 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 provoca el ver transformarse el cuerpo de niña a mujer (esconde sus pechos en enormes jerseys 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).

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 Santis (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 a la que no le interesa el matrimonio, 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 genial y un dibujo excelente. En uno de ellos "La moitié du Citron" 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 quien vive con ella es en realidad otra mujer, quien, además, al llegar a casa pregunta :¿Qué se 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 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, 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 ("Les Frustrés" 3, pág 13).

Su álbum "Le cordon infernal", de 1982, es genial, no podría haber sido escrito por un hombre, y el del mismo año "Les Mères" contiene páginas antológicas y alguna historia larga estupenda. Una página que quiero resaltar es la que se titula "Nos carrières". En ella una ejecutiva aconseja a otra que disimule el embarazo, haciendo dos cortes en la falda al traje Chanel, una a cada lado de la cintura: 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", en el que retrata a una adolescente de 16 años. Los que tienen de protagonista a Agripina son muy actuales y su dibujo está 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.

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 en 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 en Nueva York" nos muestra sus peripecias y 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 y su novio insiste en que se asegure que ha funcionado...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 bollerías (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, enseguida llama a Julie para reprocharle el contagio de un herpes que, según él, por culpa de Julie, sufre ahora su nueva pareja. Según Ana Merino ²⁴ , "*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, ya separada de sus novios y exnovios enfermizos, viajando sola a Seattle a buscarse la vida en el mundo del cómic,.

Otra publicación reciente de Julie es "Long time relationship" de 2001. De este álbum lo más interesante son los dibujos caricaturescos de tipos reales o inventados. Algunos nos dice que le fueron inspirados por los anuncios reales de contactos del diario "The Village Voice" de Nueva York, por Ej. : "Hombre blanco, musculoso de 40, busca mujer blanca, dominante, para someterse"; "Te dejarás lo mejor si te pierdes esta mujer de 30, de raza negra, guapa y sexy, que desea un hombre blanco y alto de 50 o más, que respete a la mujer como la persona que es". Y otro aún: "Hombre busca mujer, de cualquier edad o raza, que no sea gorda, por favor, yo soy blanco, delgado y sexy".

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 decoran algunos escaparates de ropa de mujeres en la ciudad de Salamanca.

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

²⁴ Ana Merino (1999) " Los universos paralelos de Julie Doucet. Leer, p 96-97.

España en 2002. Todas estas recopilaciones se venden muy bien, así pues Maitena puede vivir cómodamente de sus viñetas.

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” (trabajadora). 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”*.²⁵

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”*.²⁶

Maitena realmente no es una dibujante de cómics, 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.²⁷ 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.

Crítica a las mujeres que se operan demasiado terminando por aparecer 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 nos hace reír de las pequeñas tragedias cotidianas.

4. 8.-Jessica Abel

Es una autora norteamericana moderna bastante valorada²⁸. 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 que retrata entre las mujeres; el que sus protagonistas compartan información fundamental acerca de sus posibles ligues y su solidaridad; que se avisen cuando un hombre es demasiado promiscuo y se ayuden para facilitar las historias amorosas felices.

En su álbum "La Perdida", Parte I, publicado en el 2001, vemos el viaje a Mexico City de una gringa que está interesada en conocer esa cultura. Podría muy bien ser una historia verdadera, ya que parece muy inspirado en el mundo real. Critica el snobismo de algunos americanos que viajan sin mezclarse con los mexicanos y también es crítica con la protagonista, porque se autoinvita en el apartamento de un exnovio para pasar unos días en México y se queda 3 meses... eso termina lógicamente exasperando al chico.

4. 9.-Lynn Johnston

²⁵ María Moreno. Nota publicada en el diario "Página 12" de Buenos Aires. Abril 1999.

²⁶Xavi Ayer, Reportaje publicado en "La Vanguardia", 19, Nov.2000.

²⁷En "EL Wendigo" 2001, revista de cómics en la web fundada en 1974, nº 84.

²⁸ Ana Merino (2000) "Jessica Abel ,un espíritu emprendedor".

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 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 cotidiana²⁹. 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 comunicación con los hombres, la dieta, el problema para encontrar al hombre ideal, la moda, los padres de él, las amigas sobre-protectoras de sus bebés. También dice que ya no estamos en los 70, que los hombres ahora nos ven como mujeres inteligentes y ya por fin podemos vestirnos como queramos... pero luego vemos su azoramiento si se pone minifalda para ir al trabajo y sus problemas con su pelo, su cuerpo, sus novios. Es muy divertida y no nos extraña su popularidad.

4.11.-Marjane Satrapi

Autora iraní cuyo álbum "Persépolis", aparecido en España en 2002 y publicado por la editorial Norma, ha sido objeto de unas críticas muy positivas. Esta autora autobiográfica narra en "Persépolis" su infancia en el Irán cambiante de los últimos años 70. Cuando se produjeron importantes manifestaciones -que estuvieron apoyadas por el movimiento feminista occidental- para impedir el retroceso en los derechos (conseguidos por/o permitidos a) las mujeres durante el régimen del Sha. Las manifestaciones más importantes, o que tuvieron mayor impacto en la prensa occidental, recuerdo que ocurrieron en el año 1979. La autora narra desde su mirada personal sus miedos porque 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 su país sobre la obligación impuesta a las adolescentes de llevar el velo islámico. La persecución política durante la

²⁹Ana Merino (2000) "Lynn Johnston y su espacio familiar".

llamada “revolución cultural” y la vuelta a la escuela segregada por sexos. Sus dibujos son buenos y éste álbum aporta la visión personal de la autora.

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

Considero o clasifico como cómics de supermujeres a los que tienen de protagonista a mujeres que emulan a superman; es decir, superwomans 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, semidiosas o encarnación de las diosas del mundo clásico. Los cómics de estas características que he analizado, 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. Algunas protagonistas como catwoman o felina pueden ser de gran belleza; algunas tienen cola prensil como la mujerpantera. No he encontrado ningún argumento liberador para nuestro sexo en los que he analizado por el momento. Sus poderes los utilizan para vengarse de los malhechores tal como hace superman.

En los cómics futuristas o de ciencia ficción el tema es en general un pretexto para dibujar cuerpos de mujeres jóvenes, embutidos en trajes ajustados, y de tejidos con brillo para simular los metales de los trajes y naves espaciales. Las científicas que parecen son escasas y su imagen a veces es asexual. 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” en el 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 protagonista, todavía conserva su peinado afro y su imagen es claramente la de una joven y atractiva mujer, pero esto solamente aparece en dos o tres viñetas. En cuanto a contenido este álbum es muy interesante. Se mantienen los tópicos asignados tradicionalmente a cada género y aparecen escenas de violencia e incluso un intento de violación. Con respecto a los tópicos de género puedo destacar la asignación de una especial sensibilidad o piedad a las mujeres, su amor a la vida se resalta con palabras precisas. Así, en las primeras páginas de este cuidado álbum, vemos como June, decide “*por amor a la vida*” salvar de la muerte a una madre y a su hija, aunque ello pueda significar un consejo de guerra para ella. El autor confiere con esta acción a June *su papel de “encarnación de LA MADRE”*.

Los cómics de ciencia ficción actuales que he estudiado muestran a protagonistas femeninas en puestos de poder y decisión, como el de capitana o teniente, pero nunca ocupan el mando supremo. Estos cómics, como he dicho, 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 el mundo 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 que he estudiado por el momento no ha llegado a idear un mundo 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.

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 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 sexos 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.

Utilizan el humor y la caricatura para mostrarnos lo infelices que somos las mujeres en un mundo hostil donde se nos utiliza como objetos, se nos maltrata y se nos esclaviza. Se denuncia 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? Hombres narcisistas, muy preocupados de su carrera y de su salud, pero que si tuvieran que sufrir una sola menstruación dolorosa se drogarían con morfina y ¡no digamos, si tuvieran que parir!

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.

Por último no hemos encontrado en el mundo de ficción ideado por los autores/as de cómic futurista o de ciencia ficción la situación de equidad y de justicia entre sexos, y entre todos los seres humanos, que preconizamos desde el feminismo

ANEXO I.-Temas recurrentes en los comics escritos por mujeres

1.- La esclavitud para mantener un cuerpo joven y perfecto o las tiranías de la moda y la belleza.

En Chaire Bretécher y en Maitena se repiten bastante estas obsesiones. Maitena critica duramente a las que no aceptan la edad y la pérdida de la belleza y se torturan con infinitas operaciones de estética (Superadas, 2001). Maitena dice que, como ella sufrió mucho con la celulitis, se solidariza con todas las que padecemos con la línea y la dieta (en Mujeres alteradas 5, Pág. 39 y 65 por Ej.)

Los sufrimientos en los probadores de las tiendas los vemos en "Mi culo es un camión" de Bretécher (en Les Frustrés Pág. 55): Aquí el final es liberador porque una mujer más gorda acaba comprándose un vaquero: acepta su culo.

La angustia a la hora de comprar el bikini, en Bretécher en Les frustrés 2, p. 43...dice :“las bragitas son de la talla de una niña de 8 años”. También le ocurre lo mismo a la gordita Cathy Guisewite.

2.-Las relaciones conflictivas con ellos.

Las relaciones sexuales, la infidelidad, los celos, el maltrato, el divorcio, todos estos temas aparecen en los álbumes de Bretécher y de Maitena. También Mary Fleener, Julie Doucet y Jessica Abel abordan algunos de estos aspectos.

3.-El doble trabajo del ama de casa.

Ellas hacen todo. Esto lo vemos por Ej. en Bretécher, en “Les Frustrés” 2, Pág. 25: ella hace la cena, pone la mesa, corre, se agobia... mientras ellos están sentados cómodamente. Maitena nos muestra como las vacaciones no son para las amas de casa (Pág. 30 de “Mujeres Alteradas” 4); Relata el egoísmo de los hijos y de todos los miembros de la familia (en “Mujeres Alteradas”, 4, Págs. 65, 67, 75 y 86).

4.- Las relaciones con la propia madre

Relaciones especialmente conflictivas, ya que la mamá muchas veces hunde psicológicamente a la mujer, o la manipula emocionalmente. Las madres como transmisoras de culpas, inseguridades, miedos. Esto puede verse en Bretécher, en “Les Frustrés” 2, Pág. 62; en Maitena (“Mujeres Alteradas”, 5, Pág. 25) y en Cathy Guisewite.

5.-Las relaciones con la suegra, con los hijos, con las amigas.

La suegra que nunca ve con buenos ojos a su nuera, la critica y la juzga constantemente. Por Ej en Bretécher, en “Les Frustrés” 2, Pág. 16.

En la página titulada "Clair Foyer", una amiga liberada con un trabajo apasionante (entrevista a embajadores, viaja a Irán...etc.), le hace sentir a una joven mamá que está perdiendo su vida y la página termina con una viñeta en la que la mamá arroja a su bebé a la basura (en “Les Frustrés” 1. Bretécher). Otras relaciones amistosas mas solidarias las encontramos en Jessica Abel, Mary Fleener y Julie Doucet por Ej.

6.-La maternidad, el embarazo.

Este tema tan fundamental lo trata con mucho humor Claire Bretécher en su álbum "Les meres". También Maitena recurre a este asunto con frecuencia. Julie Doucet narra su experiencia con un aborto espontáneo.

7.-Las actitudes de los hombres

Maitena, en “Mujeres alteradas” 4, por ejemplo, critica algunas actitudes de los hombres: no escuchan, Pág. 35; no hablan, Pág. 78; no se acaban de separar de su ex, Pág. 47; no entienden que desees un hijo antes de los 30, Pág. 47; son malos enfermos, Pág. 39; no encuentran nada en la nevera, Pág. 79; no ordenan, Pág. 79 ; no te hacen ni caso, Pág. 36; son unos palizas con el fútbol. Pág. 88. Caty Guisewite también toca el asunto de lo mal que se comunican con nosotras los hombres, y Mary Fleener critica lo pesados que se ponen a veces los surfistas con su monotema de las olas.

Bretécher también ironiza sobre lo malos enfermos que son los hombres, “El hombre de los siete dolores” por Ej. En Les Frustrés 4. En el álbum “Les méres”, Pág. 63, vemos a la mujer sufrir las contracciones mientras su marido cena tranquilamente... pero en un momento dado él se atraganta con una espina y entonces, ya sí, la lleva a parir al Hospital. en Otra página el marido - algo celoso del futuro bebé que esperan- hacia el octavo mes de embarazo le pide a ella, que casi no puede moverse, que se levante de la cama para hacerle una sopita “como la que le hacía su mamá” (álbum "Les méres", pág. 39).

8.-Las actitudes de algunas mujeres

Maitena critica algunas actitudes de las mujeres, por Ej.: catalogamos a las personas en 5 minutos; somos caprichosas; gastadoras; interesadas; inseguras, etc. (en “Mujeres Alteradas” 4, págs. 12, 34 y 40).

Mary Fleener es muy dura con las mujeres superficiales que se dejan utilizar o con las que se valen de su sexo para manejar a los hombres.

ANEXO II.- DIRECCIONES EN LA RED

www.fantagraphics.com
howheregirl.com
scottmccloud.com
www.leisuretown.com
www.demians.com
www.marvel.com
www.davidgaddis.com
www.intercom.es
www.maitena.com.ar
www.feminist.org/arts/comic ³⁰.-

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". Nuria Vera me envió ejemplares de todo tipo y revistas de opinión especializadas. Mi amiga Pilar de la Puente, revisó el texto inicial y estudió especialmente a Maitena; mi amiga Mercedes Romero, profesora de Teoría Feminista en el Doctorado de Género de la Universidad de Salamanca y profesora de inglés, me animó y me ayudó a traducir algunos cómics norteamericanos. Teresa Vicente Mosquete me facilitó los cómics de la iraní Marjane Satrapi. He contado además con la asesoría inestimable de Ana Merino que me envió sus publicaciones y recomendó la lectura de algunas autoras. Agradezco a mi pariente y amigo Pancho Purroy (aficionado al género y lector habitual de historietas) el envío de algunos ejemplares y su crítica constructiva; a Juan Antonio White el préstamo de algunos álbumes de su colección. Agradezco especialmente la revisión crítica del manuscrito que hizo mi querida prima María Luisa Balda Medarde y a mi amiga Teresa Abreu las correcciones y sugerencias aportadas.

³⁰ Aquí hemos encontrado referencias de Alison Bechdel, Claire Bretécher, Dianni Di Massa (con un gato llamado chicken que realiza movimientos obscenos auto-masturbatorios), Roberta Gregory, Ralf König (autor de cómics como "Lisístrata" o "El hombre deseado" que recrean el mundo gay y parodian las relaciones hetero y homosexuales con gran ingenio).

BIBLIOGRAFIA

- 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.
- 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.
- Frattini, Eric y Palmer Oscar (1999)- "Guía básica del cómic", Nuer Ediciones.
- 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.
- 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 nº 240, January, p. 32.
- (2001)- "El cómic de lesbianas: se admiten hombres","Dentro de la Viñeta" (ddLV), nº 14, pp. 6-7.
- (2002)- "Megan Kelso: Entre lo urbano y lo rural", Revista "Leer", nº 129, Febrero, pp. 96-97.

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 (1975)- "El cómic femenino en España". Ed. Cuadernos para el diálogo.

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

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.