

Introducción. Genealogías feministas y autoficción historietística
en América latina (siglo XX y XXI)

*Introduction. Feminist Genealogies and Autofictional Comics in
Latin America (20th and 21st Century)*

MARIELA ACEVEDO

LAURA NALLELY HERNÁNDEZ NIETO

LINA FLÓREZ

DOI: 10.37536/cuco.2023.21.2403

El dossier que presentamos a continuación comparte la coordinación de investigadoras de tres países —Argentina, México y Colombia— y fue una convocatoria a colegas de la Red de Investigadoras e investigadores de Novela Gráfica (RING LatAm). RING es un espacio que nos nuclea a partir de distintos intereses de investigación, desde donde hemos propuesto entre otras cuestiones leernos, citarnos e intercambiar bibliografía. En esta oportunidad, también nos hemos propuesto, en la medida de lo posible, escribir a cuatro manos: compartir ideas y crear colectivamente para romper con la experiencia solitaria a la que a veces nos empuja la academia. Quienes coordinamos este dossier hemos acordado además que esta propuesta —como parte de las genealogías de producción—investigación—divulgación de historieta feminista— no es ni pretende ser «pionera». Reconocemos así que nuestras inquietudes, problemas y hallazgos tienen una historia, a veces oculta o poco conocida, deudora de las producciones gráficas e indagaciones feministas en toda América Latina.

La premisa de la que partimos es la idea de que una de las mayores novedades de la última década en el campo de creación historietística en América Latina ha sido la irrupción de autoras y autoeditoras que forjaron un circuito de producciones desde el feminismo y el activismo sexodisidente¹. En este marco una serie de iniciativas han explorado la posibilidad de forjar genealogías de creadoras en el medio² y repensar el campo desde las lecturas que habilita la perspectiva de género sobre la producción autoral. Por un lado, entonces exploramos genealogías que se despliegan en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú; y por otro, las pesquisas abordan la producción de artistas contemporáneas desde los marcos de los feminismos en tanto formas de construcción de memorias individuales y colectivas donde el género y la sexualidad son dos claves de lectura de la dimensión autoficcional.

Este dossier pretende así ser un recorrido por algunas de las propuestas genealógicas recientes en el campo de la producción de historietas creadas por autoras en la región a partir de desplegar

¹ MELLA GONZÁLEZ, Monserrat. *Viñetas en resistencia. Escena de cómic feminista producido en Chile durante 2008–2018*. Proyecto para optar al título profesional de diseñadora gráfica bajo la guía del profesor Eduardo Castillo Espinoza, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, 2020. Disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/176091>; LORINQUER–HERVÉ, Marie. «Ligne poilue, encre queer, séquence dissidente. L'engagement par le trait dans la bande dessinée argentine contemporaine», en *Caravelle*, n.º 116 (2021). Disponible en <http://journals.openedition.org/caravelle/10700>

² BORGES, Gabriela, SUPNEM, Katherine, MAYOLA, Maira y ACEVEDO, Mariela. «Historieta feminista en América latina: Autoras de Argentina, Chile, Brasil y México», en *Tebeosfera*, tercera época, n.º 6 (9–IV–2018). Disponible en https://www.tebeosfera.com/documentos/historieta_feminista_en_america_latina_autoras_de_argentina_chile_brasil_y_mexico.html; ACEVEDO, Mariela, MAMONE, Julia, RUGGERI, Daniela y OLIVA, Helena. *Nosotras contamos. Un recorrido por la obra de autoras de ayer y hoy*. Buenos Aires, Feminismo Gráfico, 2019; ACEVEDO, Mariela. «Nosotras contamos. Notas en torno a construir genealogía feminista en el campo de la historieta y el humor gráfico (Argentina, 1933–2019)», en *Tempo e Argumento*, Florianópolis, vol. 12, n.º 31, e0106, 2020. Disponible en <http://dx.doi.org/10.5965/2175180312312020e0106>; FLOREZ, Lina y HENAO, Estefanía. «Apuntes para la construcción de una genealogía feminista de la historieta colombiana», en *Revista De La Red Intercatedras De Historia De América Latina Contemporánea*, n.º 15, pp. 87–112, 2021. Disponible en <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHALC/article/view/35844>; AGUAYO, María Eliana, CÁRCAMO, Francisca y LAVIN, Vivian. *Catálogo de Mujeres Chilenas en la Historieta – 2021*, Prochile, 2021. PANCHULEI. «Mujeres en la historieta chilena y argentina», en *Revista Blast* (8 de marzo, 2022) Disponible en <https://revistablast.com/especiales/mujeres-en-la-historieta-argentina-y-chilena/>

una metodología feminista que tiene efectos en la forma en que percibimos, contamos y reescribimos la historia, pero también busca ofrecer un panorama de la producción reciente en la región y su vinculación con las demandas feministas en los distintos territorios.

Este volumen abre con el trabajo de la dupla de colegas brasileñas Conceição Pires y Cintia Lima Crescêncio, quienes revisan la producción reciente de colectivas gráficas del norte de Brasil y abordan las formas de organización y movilización empleadas por autoras y disidencias. Su pesquisa presta atención al diálogo entre la virtualidad y la presencialidad, así como a la búsqueda y la defensa de la autonomía creativa, utilizando Internet y redes sociales como herramientas de movilización. Iniciativas como Lady's Comics y proyectos recientes como MAR-PARA, Serendi y MáTinta reflejan la diversidad de estos esfuerzos colectivos, resaltando la importancia de la visibilidad y la reflexión sobre el impacto de Internet en la construcción de un mundo democrático, feminista y anti-patriarcalista cisheteronormativo.

Una idea queda flotando: la de «cuarto propio», que retoman y trabajan las colegas argentinas Mariela Acevedo y Mara Burkart para revisar la producción reciente de revistas de historieta feminista en Argentina y Chile. Destaca la figura emergente de la editora en este periodo, motivada por la necesidad de tener un espacio propio para la toma de decisiones y un cambio en la percepción de las mujeres en el campo de la historieta y el humor gráfico. Además, en el texto se enfatiza la importancia del trabajo colectivo, reflejado en los emprendimientos editoriales analizados.

Sobre la producción reciente en Argentina tenemos también el análisis de Ximena Venturini sobre los límites de lo autobiográfico/autoficcional en *Familia* de Júlia Barata y *Poncho fue* de Sole Otero. El artículo examina dos cómics que exploran el cuerpo femenino, su papel en la familia y la pareja heterosexual, y su relación con la tradición historietil argentina donde las autoras dan voz a experiencias marginadas por perspectivas masculinas y eurocéntricas. Ambas obras abordan temas y traumas relevantes para las mujeres, y dialogan con el feminismo latinoamericano del siglo XXI al representar de manera libre y original las realidades subjetivas de las autoras.

En Colombia, Estefanía Henao y Lina Flórez se ocupan de recolectar y presentar una selección de viñetas feministas, las cuales desde una mirada panorámica son muestras representativas del vínculo establecido entre la narrativa gráfica y los movimientos feministas que van desde las sufragistas colombianas de los años cuarenta, hasta los pensamientos feministas más contemporáneos. Esta selección contribuye con la visibilización de las autoras de viñetas, tiras de prensa e historietas colombianas.

Las producciones que toman por objeto Laura Nallely Hernández Nieto y Alfredo Guzmán Tinajero en México resaltan la presencia de las mujeres en diversas funciones más allá de la autoría. El propósito es desafiar la percepción errónea de que las mujeres creadoras son escasas, destacando su participación esencial como editoras, coloristas y letristas. Este artículo propone un primer paso en la elaboración de una genealogía de la historieta creada por mujeres en México y plantea la importancia de estudiar los vínculos transgeneracionales a través de investigaciones hemerográficas que destaquen a estas creadoras.

Con Carla Sagástegui, recorreremos la historia de las autoras y su producción reciente en Perú. La narrativa gráfica de mujeres, surgida con el Segundo Feminismo, se redefine en medio de la

crisis y reestructuración de la defensa de derechos. Influenciadas por el feminismo contracultural, diversas autoras conectan la historieta con distintas corrientes feministas, generando perspectivas críticas y personales. El artículo destaca que la resistencia al feminismo institucionalizado y la aparición contracultural reforzarán al fanzine y a las agrupaciones de historietistas.

El dossier cierra con el trabajo gráfico de la colega chilena Francisca Cárcamo Rojas «Panchulei», quien entrevistó a autoras latinoamericanas residentes en Europa. A través de su trabajo accedemos a otra experiencia marcada por el género, la sexualidad y las marcas del territorio, la historia y la clase siendo migrante.

Invitamos entonces a recorrer esta propuesta que no pretende ser exhaustiva, ya que como todo eslabón de una cadena genealógica pretende ser un aporte que genere diálogos, que abra la posibilidad de sumar otras experiencias, que aquí no fueron incluidas y que ameritan seguir leyendo e imaginando a América Latina a través de sus ficciones, sus narraciones dibujadas, la presencia de autoras, colectivas, revistas y eventos que han proliferado en la última década. Como señalan los artículos que componen este dossier, esta marea gráfica que pone en escena experiencias personales y colectivas, son parte del movimiento feminista, de mujeres y diversidades de la región. Esperamos contribuir de esta forma a hacer visible lo conquistado y también aquello que aún falta, eso que la ficción nos permite imaginar colectivamente y como autoras, editoras e investigadoras nos empuja a transformar nuestras realidades.

Bibliografía

ACEVEDO, Mariela, MAMONE, Julia, RUGGERI, Daniela y OLIVA, Helena. *Nosotras contamos. Un recorrido por la obra de autoras de ayer y hoy*. Buenos Aires, Feminismo Gráfico, 2019.

ACEVEDO, Mariela. «Nosotras contamos. Notas en torno a construir genealogía feminista en el campo de la historieta y el humor gráfico (Argentina, 1933–2019)», en *Tempo e Argumento*, Florianópolis, vol. 12, n.º 31 (2020). Disponible en <http://dx.doi.org/10.5965/2175180312312020e0106>

AGUAYO, María Eliana, CÁRCAMO, Francisca y LAVIN, Vivian. *Catálogo de Mujeres Chilenas en la Historieta – 2021*, Prochile, 2021.

BORGES, Gabriela, SUPNEM, Katherine, MAYOLA, Maira y ACEVEDO, Mariela. «Historieta feminista en América latina: Autoras de Argentina, Chile, Brasil y México», en *Tebeosfera*, tercera época, n.º 6 (9–IV–2018). Asociación Cultural Tebeosfera, Sevilla. Disponible en <https://www.tebeosfera.com/documentos/historieta-feminista-en-america-latina-autoras-de-argentina-chile-brasil-y-mexico.html>

FLOREZ, Lina y HENAO, Estefanía. «Apuntes para la construcción de una genealogía feminista de la historieta colombiana», en *Revista De La Red Intercátedras De Historia De América Latina Contemporánea*, n.º 15 (2021), pp. 87–112. Disponible en <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHALC/article/view/35844>

MELLA GONZÁLEZ, Monserrat. *Viñetas en resistencia. Escena de cómic feminista producido en Chile durante 2008–2018*. Proyecto para optar al título profesional de diseñadora gráfica bajo la guía del profesor Eduardo Castillo Espinoza, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, 2020. Disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/176091>

LORINQUER–HERVÉ, Marie. «Ligne poilue, encre queer, séquence dissidente. L’engagement par le trait dans la bande dessinée argentine contemporaine», en *Caravelle*, n.º 116 (2021). Disponible en <http://journals.openedition.org/caravelle/10700>

PANCHULEI. «Mujeres en la historieta chilena y argentina», en *Revista Blast* (8 de marzo, 2022). Disponible en <https://revistablast.com/especiales/mujeres-en-la-historieta-argentina-y-chilena/>