

ACERCAMIENTO A LA HISTORIETA AUTOBIOGRÁFICA A PARTIR DE SUS TEORIZACIONES

Rosa Ruiz Dodobara

Licenciado en Comunicaciones

Docente Ordinario de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina-UCAL

RESUMEN:

En la actualidad, las industrias culturales presentan una marcada tendencia hacia la producción de contenidos de no ficción, en torno a anécdotas personales que exaltan el efecto de autenticidad. La historieta autobiográfica, originada en el medio underground norteamericano de la década del 70', se sitúa dentro de esta corriente vinculada a la postmodernidad. La presente investigación tiene como objetivo plantear un acercamiento al fenómeno que permita conocer su naturaleza. Para lograr este objetivo, se ha llevado a cabo una recopilación y revisión crítica de la principal y limitada literatura existente, tanto en medios impresos como digitales, cuyos autores son, en su mayoría, académicos universitarios anglófonos y francófonos. Como resultado, se ha esbozado una caracterización del fenómeno así como su evolución. Las conclusiones de este estudio señalan que la historieta autobiográfica es un género que, a pesar de su poca antigüedad, cuenta con una gran variedad de obras de diferentes tipos y estilos. Este género cuenta con rasgos propios y diferenciales que dan lugar a una riqueza expresiva particular para la voz autobiográfica.

Palabras claves: Industrias culturales – No ficción – Historieta autobiográfica – Evolución

ABSTRACT:

Nowadays, there is a strong trend in cultural industries towards the production of not fiction contents, concerning personal anecdotes that exalt the effect of genuineness. Autobiographical comics were originated in the american underground, during the 70' and they belong inside this trend linked to postmodernity. This investigation has the aim to raise an approximation to the phenomenon and its nature. To achieve this objective, a summary and critical review of the principal and limited existing literatura (printed or digital) has been done. The authors are mainly university professors, who are French or English speakers. As result, there has been outlined a characterization of the phenomenon as well as its evolution. The conclusions of this study indicate that autobiographical comic is a gender that, in spite of his few antiquity, possesses a

great variety of works of different types and styles. This kind of gender relies on its own and differential features that give place to a particular expressive quality for the autobiographical voice.

Keywords: Cultural industries - Non-fiction - autobiographical Cartoon - Evolution

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se centra en una industria cultural contemporánea: la historieta autobiográfica. El objetivo del artículo consiste en sentar una base teórica que permita comprender el fenómeno, partiendo del análisis de su origen, evolución y principales rasgos que se exponen a continuación.

Producto cultural contemporáneo y particular

Para entender el surgimiento de la historieta en su variante autobiográfica, es necesario contextualizarla como expresión coherente con las tendencias de las industrias culturales de las últimas décadas. Para explicar este escenario, se puede tomar los planteamientos de Paula Sibilia (2008) en su obra *La intimidad como espectáculo*. La autora afirma que, la época actual está marcada por el exhibicionismo de la vida privada. Este fenómeno se da en diferentes formatos y medios que van desde los talk shows y reality shows, pasando por el auge de las biografías en el cine y en el mercado editorial, hasta llegar a los documentales en primera personas y a las innovaciones en el autorretrato, entre otros. Por otra parte, la aparición de las herramientas de la era digital potencia este giro. Los blog, las webcams y especialmente las redes sociales como Youtube, MySpace o Facebook multiplican la tendencia del sujeto postmoderno que reafirma su existencia en el acto de exponerla a través de la cámara y hacerla accesible a un gran número de usuarios en diferentes partes del mundo globalizado.

En *Autobiographies et bandes dessinées*, Jan Baetens (2004) considera que la tendencia de la producción autobiográfica en la historieta es parte de del fenómeno referido por Sibilia. Para Baetens, la industria de noveno arte simplemente guarda coherencia con el estilo general de la cultura postmoderna y el arte contemporáneo. Según el catedrático, las preferencias de las industrias culturales del presente pueden resumirse en

dos: la importancia física e ideológica del que habla y el culto a la autenticidad, que tendría que ver, más precisamente, con la imposibilidad de la inautenticidad.

Baetens, además, resumen las directrices que condicionan el fenómeno de la historieta autobiográfica. Dentro de ellas, le da especial importancia al “autor completo” (que escribe y dibuja) y al hecho de que la historieta incorpora la autobiografía de una manera específica que no puede ser considerada como equivalente de ningún otro medio.

El primer punto posibilita hablar de una suerte de “doble auto retrato”, producto de la yuxtaposición entre el componente verbal y el visual: los dos tipos de signos se contraponen para generar algún efecto particular. Tal como señala Baetens, el texto dice algo y la imagen muestra otra cosa, pues aun cuando deseen coincidir, se tratará de un mensaje complementario, mas no el mismo.

El segundo aspecto referido a la especificidad del medio se puede explicar en el hecho de que una autobiografía, por más que narre la vida de un mismo personaje, será diferente si es rodada, narrada oralmente o dibujada. De esta manera, el encuentro de un medio de comunicación con un género literario genera nuevas formas. A partir de lo afirmado por Baetens, podríamos decir que más allá que tomar en cuenta las limitaciones o las potencialidades que la historieta le ofrece a la autobiografía, se trata no de una inserción de contenido en un formato, sino más precisamente de un tercer producto cultural.

Las ideas de Michael A. Chaney (2011) en la introducción de *Graphic Subjects, critical essays on autobiography and graphic novels*, resultan complementarias con los planteamientos de Baetens. Chaney inserta la historieta autobiográfica en un actual clima de saturación de imágenes, en el que el que la expresión visual desea ir más allá sus límites hasta ahora dados, ambicionando un lugar dentro de la narrativa que hasta ese momento fue exclusivo de la literatura. Chaney hace esta afirmación cuando se pregunta qué pasa cuando las autobiografías requieren que sus lectores sean a la vez espectadores.

El autor explica que la incursión de la imagen en la autobiografía comenzó con la fotografía. Él retoma los apuntes de Linda Haverty Rugg quien señala que la presencia de la fotografía retó a las formas tradicionales de narrativa autobiográfica en aspectos como la referencialidad, el tiempo, la historia y la mismidad. Chaney aclara que los efectos que tendrá el acompañamiento de la fotografía en el texto autobiográfico serán diametralmente distintas a los efectos de la autobiografía narrada en historieta. Mientras que en el primer caso, la influencia de la imagen apelará a una mayor constatación de lo contado; en el segundo, el estilo visual exagerado del comic dará cuenta de una perspectiva única del autor, quien plasma su subjetividad para narrar sus experiencias.

Expresión cambiante y diversa

Para entender la naturaleza de la historieta autobiográfica es fundamental remitirse al marco sociocultural en el que se originó. En *Autobiographical comics: Life writing in pictures* (2012), Elizabeth El Refaie contextualiza el momento por el que pasaba la historieta cuando se inició el género autobiográfico. La autora señala que este género tuvo sus inicios en los comienzos de la década del 70', dentro del movimiento del comic underground norteamericano que buscaba romper todo tabú social existente, sufriendo incluso constantes intentos de censura y prohibición. Esta época marcó un hito de apertura del medio, pues desde ese momento un número aún creciente de escritores ha hecho uso de la historieta para narrar todo tipo de historias, tanto de ficción como de no ficción. Junto al género autobiográfico, además, surgieron otros relacionados a la historia, el reportaje y la biografía.

Si bien el medio mostraba su faceta más polémica y cuestionada tanto en Estados Unidos como en Europa, es, específicamente, en Estados Unidos que la historieta autobiográfica hace su aparición. Los primeros relatos marcaban una gran ruptura en el medio, pues los autores se dedicaban a recrear sus propias experiencias para dar lugar a obras para adultos, de corte subversivo, en donde frecuentemente trataban sus vivencias sexuales de manera explícita. El Refaie sostiene que esta evolución abrió el campo de los escritos sobre la vida propia (life writing) a un grupo distinto de personas: los parámetros tradicionales para determinar quién lleva una vida digna de ser contada y quién no, cómo debe ser narrada y por qué cambiaron radicalmente.

Patrick Rosenkranz (2011), uno de los primeros académicos estudiosos del comic underground de la década del 70', sostiene, en su artículo *The ABC of Autobiography Comics*, que *Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary* (1972) de Justin Green es la obra que inaugura el fenómeno de la historieta autobiográfica. Green irrumpe en una industria marcada por las aventuras de personajes ficticios, introduciendo detalles de la vida privada relacionados a traumas y conflictos emocionales. Si bien esta obra pionera logró un espacio en las principales tiendas de Estados Unidos y Europa Occidental, tres de los autores inspirados por ella lograron más popularidad e impacto: Harvey Pekar, Art Spiegelman y Robert Crumb.

En 1976, Harvey Pekar comienza a publicar su historieta autobiográfica serializada *American Splendor*. Pekar que no tenía habilidades para el dibujo pero sí un talento especial para idear la expresión de sus vivencias en viñetas, trabajó con diferentes dibujantes para retratar su vida como archivista de un hospital de veteranos en Cleveland. En el relato de su vida cotidiana, acompañada por las manías de sus compañeros de trabajo y vecinos, él encontró una posibilidad para plasmar su visión irónica y ácida sobre la vida. En el 2003, *American Splendor* fue adaptada al cine por los documentalistas Shari

Springer Berman y Robert Pulcini, con Paul Giamatti en el rol protagónico, interpretando al mismo Pekar. La película recibió el reconocimiento de la crítica y fue premiada en el festival Sundance del 2003.

De 1980 a 1991, Art Spiegelman da forma a su obra cumbre *Maus*. En ella, se combina la biografía de sus padres en el traumático período que vivieron como judíos perseguidos durante el nazismo así como su encierro en Auschwitz, y la autobiografía del autor mientras cuida de los últimos años de vida su anciano padre, un judío radicado en Estados Unidos, al cual trata de entrevistar para poder luego reconstruir la historia de su familia durante el Holocausto. De *Maus* no solo resalta el carácter testimonial intergeneracional sino la elección expresiva para plasmarlo: en vez de optar por un figurativismo realista, Spiegelman decide expresar la complejidad de las relaciones de los diversos grupos humanos durante la Segunda Guerra Mundial, representándolos como animales: mientras que los judíos son ratones, los nazis son gatos; los polacos no judíos, cerdos; los franceses, ranas y los norteamericanos, perros. *Maus* no solo le valió un Pulitzer a Spiegelman en 1992, sino que hasta el día de hoy es objeto de interés y análisis académico tanto en lo referido al noveno arte como a otros campos de las humanidades.

Robert Crumb ya era un historietista conocido cuando en 1987 y 1988, respectivamente, publica *The Confessions of Robert Crumb* y *The Adventures of Robert Crumb Himself* en donde relata sus hábitos sexuales como una respuesta para contradecir los mitos que giraban en torno a su figura y apaciguar el fanatismo de sus seguidores (Rosenkranz, 2011).

Europa, por su parte, a pesar de contar con su propia tradición en el campo de la historieta, se vio inevitablemente influenciada por la tendencia autobiográfica inaugurada por los norteamericanos. En *Autobiography as authenticity*, Bart Beaty (2009) señala que, esencialmente, *Maus* – que fue un éxito comercial en distintas lenguas del Viejo Continente – abrió la mirada hacia este género no convencional y con grandes potencialidades de libertad artística y reconocimiento de autor.

De acuerdo a Beaty, el francés Edmond Baudoin merece ser considerado el pionero de la historieta autobiográfica en Europa. En *Passer le temps* (1982) y *Couma Aco* (1991) ofrece una suerte de reflexión filosófica sobre distintos pasajes de su vida. El estilo meditativo de Baudoin logra un sello propio al complementarse con su uso del pincel.

Rosenkranz señala que el auge del género autobiográfico incluyó también a autores provenientes de otros campos que se sintieron motivados por la posibilidad de contar sus vivencias con imágenes. Él destaca el caso de David Small que en el 2009, publicó *Stiches*, en donde relata su padecimiento

de cáncer a la garganta durante su infancia, ocasionado por del excesivo tratamiento de rayos-x que su padre, un radiólogo, le suministró para tratar su sinusitis. Antes de emprender esta nueva aventura editorial, el autor contaba con una reconocida trayectoria como escritor e ilustrador de libros para niños. Small declaró que la historieta le facilitó el acceso a la narración debido a que su mejor medio de expresión era el dibujo. Él hace especial hincapié en las especificidades del manejo del tiempo y la posibilidad de guiar la mirada en el espacio a través de puntos de vista múltiples.

Bart Beaty (2009) sostiene que a partir de la década de 1990, el género autobiográfico se volvió el más distintivo de la historieta europea independiente, siendo tomado como un sello de autenticidad por varios autores. Beaty es enfático en nombrar a Marjane Satrapi como la representante del género en Europa con mayor trascendencia, debido al éxito comercial y la amplia difusión de su obra *Persépolis* (2000). En 2002, la obra obtuvo el premio al Mejor Guion de Angoulême, uno de los principales festivales de historieta a nivel mundial. Posteriormente, la historia fue adaptada al cine y ganó el Premio Especial del Jurado del Festival de Cannes 2007. La obra constituye un intento por reconstruir la vida de la autora en el lapso de 1979 a 1994, período en que pasa por la niñez, adolescencia y juventud, en medio del conflictivo contexto político de su país, Irán, y su estadía de tres años en Viena.

De acuerdo a Beaty, el contar con una acogida que sobrepasara los límites del público aficionado a la historieta contribuyó a reforzar la asociación entre este medio, la autobiografía y los “temas serios” en general. Rosenkranz, por su parte, coincide en atribuirle ese mismo peso a *Persépolis*, pues afirma que se trata de una “sucesora digna de *Maus*”.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Sistematizar la literatura existente relacionada con la historieta autobiográfica, que permita esbozar una conceptualización del fenómeno y caracterizarla.

Sistematizar la literatura existente relacionada con la historieta autobiográfica, que permita describir sus orígenes y evolución.

METODOLOGÍA Y MATERIALES DE ESTUDIO

La presente investigación de carácter cualitativo, se centra en el análisis de mensajes con la finalidad de describir las características principales de obras representativas pertenecientes al fenómeno de la historieta autobiográfica. Esto se realiza con el objetivo de elaborar un instrumento que evalúe la idoneidad del lenguaje y la narrativa de una historieta autobiográfica. Se busca que esta herramienta sirva para orientar la creación de una obra de este género.

La primera parte de la investigación consiste en la recopilación, selección y revisión crítica de los trabajos teóricos existentes respecto al fenómeno. En la segunda parte se pasará a la elaboración del mencionado instrumento y su validación a partir de la aplicación a dos obras reconocidas por la crítica y exitosas comercialmente.

Cabe señalar que las fuentes existentes, al igual que el fenómeno analizado, son bastante recientes. De acuerdo a lo investigado, podría afirmarse que es partir de comienzos del 2000 que se puede hallar artículos al respecto; con un pico de crecimiento alrededor de 2010. Si bien es posible encontrar artículos de opinión y reseñas de obras en Internet, solo se ha tomado en cuenta los aportes – tanto digitales como de ediciones impresas – de especialistas en el tema, la mayoría, académicos de habla francesa e inglesa, pertenecientes a reconocidas universidades. Dentro de estos trabajos se encuentran tanto análisis de autores y obras específicas como desarrollo de aspectos más generales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir de la presente investigación, se ha logrado situar a la historieta autobiográfica como un fenómeno coherente con las tendencias de las industrias culturales contemporáneas, caracterizadas por la búsqueda de la autenticidad que se construye en torno a los relatos de no ficción, construidos a partir de las experiencias “reales” de un sujeto determinado.

Por otra parte, se ha establecido que la historieta autobiográfica constituye una expresión cultural propia con características particulares que se derivan del hecho de que plasmar un contenido autobiográfico en un formato de historieta implica potencialidades narrativas específicas.

Finalmente, el estudio de los orígenes, las obras pioneras y la evolución del género han facilitado un acercamiento al universo de este fenómeno y a tener una mirada situada sobre sus características y obras más trascendentes.

CONCLUSIONES

La historieta autobiográfica es un género iniciado en el medio underground norteamericano de la década del 70'. Sus características son coherentes con las tendencias de las industrias culturales contemporáneas centradas en las anécdotas personales y los relatos de no ficción. El fenómeno constituye un tema de interés dentro del estudio los productos mediáticos debido a que presenta potencialidades expresivas particulares para la voz autobiográfica. Desde sus orígenes hasta la actualidad, se diferencia por relatos que giran en torno a la subjetividad y el mundo privado de sus protagonistas, quienes lejos de mostrarse como héroes narran pasajes oscuros, difíciles o impudorosos de sus vidas.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Baetens, Jan (2011). Dominique Globet. The list principle and the meaning of form. En *Graphic Subjects: Critical Essays on Autobiography and Graphic Novels*. Wisconsin: Estados Unidos: The University of Wisconsin Press.

Baetens, Jan (noviembre de 2004). “Autobiographies et bandes dessinées”. *Belphégor* año 4, núm. 1.

http://etc.dal.ca/belphegor/vol4_no1/articles/04_01_Baeten_autobd_fr.html [Consulta: 05 de marzo de 2011]

Beaty, B (2009). Autobiography as Authenticity. En J. Heer y K. Worcester (Eds.), *A comics studies reader* (226-235). Mississippi, Estados Unidos: University Press of Mississippi.

Chaney, M. (2011). *Graphic Subjects: Critical Essays on Autobiography and Graphic Novels*. Wisconsin: Estados Unidos: The University of Wisconsin Press.

El Refaie, L. (2012). *Autobiographical comics: Life writing in pictures*. Mississippi, Estados Unidos: University Press of Mississippi.

Reséndiz, L. (2014). *Una historia abreviada de la novela gráfica. La madurez y las ideas*. Muy Interesante. México DF.

Rosenkranz, P (2011, marzo). The ABCs of Autobiography. *The comics journal*. Recuperado de <http://www.tcj.com/the-abcs-of-auto-bio-comix-2/>

Sibilia, Paula (2008). *La intimidad como espectáculo*. Buenos Aires: Fondo de Cultura económica.