

INSTITUTO CARO Y CUERVO

FACULTAD SEMINARIO

ANDRÉS BELLO

MAESTRIA EN ESTUDIOS EDITORIALES

**SALÓN DE ESPEJOS: LA NOVELA GRÁFICA AUTOBIOGRÁFICA ESCRITA
POR MUJERES EN COLOMBIA DEL 2009 AL 2022**

ALEJANDRA CASALLAS TORRES

BOGOTÁ

2024

INSTITUTO CARO Y CUERVO

FACULTAD SEMINARIO

ANDRÉS BELLO

MAESTRIA EN ESTUDIOS EDITORIALES

**SALÓN DE ESPEJOS: LA NOVELA GRÁFICA AUTOBIOGRÁFICA ESCRITA
POR MUJERES EN COLOMBIA DEL 2009 AL 2022**

ALEJANDRA CASALLAS TORRES

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE MAGÍSTER EN
ESTUDIOS EDITORIALES**

CATALINA HOLGUÍN JARAMILLO

BOGOTÁ

2024

AUTORIZACIÓN DEL AUTOR PARA CONSULTA Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TRABAJO DE GRADO

Código: FOR-F-2
Versión: 1.0
Página 1 de 1
Fecha: 17/03/2022

BIBLIOTECA JOSÉ MANUEL RIVAS SACCONI

INFORMACION DEL TRABAJO DE GRADO

1. Trabajo de grado requisito para optar al título de:

2. Título del trabajo de grado:

3. Autoriza la consulta y publicación electrónica del trabajo de grado:

Sí autorizo ☒ , No autorizo ☐ a la biblioteca José Manuel Rivas Sacconi del Instituto Caro y Cuervo para que con fines académicos:

- Ponga el contenido de este trabajo a disposición de los usuarios en la biblioteca digital Palabra, así como en redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Facultad Seminario Andrés Bello y el Instituto Caro y Cuervo.
- Permita la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para usos de finalidad académica, ya sea formato impreso, CD-ROM o digital desde Internet.
- Socialice la producción intelectual de los egresados de las Maestrías del Instituto Caro y Cuervo con la comunidad académica en general.
- Todos los usos, que tengan finalidad académica; de manera especial la divulgación a través de redes de información académica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, **“Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”**, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Atendiendo lo anterior, siempre que se consulte la obra, mediante cita bibliográfica se debe dar crédito al trabajo y a su autor.

4. Identificación del autor

Firma: _____

Nombre completo: Alejandra Casallas Torres

Documento de identidad: 1032487398

DESCRIPCIÓN TRABAJO DE GRADO

AUTOR

Apellidos	Nombres
Casallas Torres	Alejandra

DIRECTOR (ES)

Apellidos	Nombres
Holgín Jaramillo	Catalina

TRABAJO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE: Magister en Estudios Editoriales

TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO: Salón de Espejos: La novela gráfica autobiográfica escrita por mujeres en Colombia del 2009 al 2022.

NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO: Maestría en Estudios Editoriales

CIUDAD: Bogotá AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO: 2024

NÚMERO DE PÁGINAS: 122

TIPO DE ILUSTRACIONES: Ilustraciones ☒ Mapas ☐ Retratos ☒ Tablas, gráficos y diagramas ☐ Planos ☐ Láminas ☐ Fotografías ☒

MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia):

Duración del audiovisual: _____ Minutos.

Otro. ¿Cuál? _____

Sistema: Americano NTSC ☐ Europeo PAL ☐ SECAM ☐

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser Laureadas o tener una mención especial):
Meritoria

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES: Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar a la dirección de biblioteca en el correo electrónico biblioteca@caroycuervo.gov.co):

ESPAÑOL

Cómic, novela gráfica, mujeres creadoras de novela gráfica, autobiografía, Colombia.

INGLÉS

Comics, graphic novel, female creators of graphic novels, autobiography, Colombia.

RESUMEN DEL CONTENIDO Español (máximo 250 palabras):

Salón de Espejos: La novela gráfica autobiográfica escrita por mujeres en Colombia del 2009 al 2022 es un diálogo gráfico entre las obras de cuatro autoras autobiográficas del cómic internacional (Need More Love de Aline Kominsky Crumb, Persepolis de Marjane Satrapi, My New York Diary de Julie Doucet y El diario Iluminado de Maliki Cuatro Ojos), cinco autoras de novela gráfica autobiográfica colombiana (Power Paola; Sindy Elefante, Sofía “La Watson” Álvarez y Ana María Álvarez) y entre las reflexiones de la autora al leer estas obras sobre su vida y obra en la autobiografía gráfica desde la autopublicación.

RESUMEN DEL CONTENIDO Inglés (máximo 250 palabras):

Salón de Espejos: The autobiographical graphic novel written by women in Colombia from 2009 to 2022 is a graphic dialogue between the works of four autobiographical authors of international comics (Need More Love by Aline Kominsky Crumb, Persepolis by Marjane Satrapi, My New York Diary by Julie Doucet and El diario Iluminado by Maliki Cuatro Ojos), five authors of Colombian autobiographical graphic novels (Power Paola; Sindy Elefante, Sofía “La Watson” Álvarez and Ana María Álvarez) and between the author's reflections on reading these works about her life and work in graphic autobiography through self-publishing.

Tabla de Contenido.

1. Introducción.....	7
2. Reconociendo la mansión de espejos: la novela grafica autobiográfica escrita por mujeres y su exploración en el mundo.....	25
3. Contando espejos: Las creadoras y sus novelas gráficas autobiográficas en Colombia del 2009 al 2022.....	47
4. Reconstruyendo mi propio espejo.....	92
5. Bibliografía.....	114

PLE
SALÓN
de **ESPEJOS**
VÓL. I

LA NOVELA GRÁFICA AUTOBIOGRÁFICA
ESCRITA POR MUJERES EN COLOMBIA
DEL 2009 AL 2022.

PEL *J*ALÓN *de* **ESPEJOS**

LA NOVELA GRÁFICA AUTOBIOGRÁFICA
ESCRITA POR MUJERES EN COLOMBIA
DEL 2009 AL 2022.

A MI HERMANO CAMILO,
POR MOSTRARME LOS CÓMICS.

A PABLO GUERRA POR ENSEÑARME A HACERLOS.

Y A MI MAMÁ POR DARMEL AMOR PARA
CONTINUAR HACIÉNDOLOS.

INTRODUCCIÓN.....9

RECONOCIENDO LA
MANSIÓN DE LOS ESPEJOS:
LA NOVELA GRÁFICA AUTOBIOGRÁFICA
ESCRITA POR MUJERES
Y SU EXPLORACIÓN EN EL MUNDO.....27

CONTANDO ESPEJOS:
LAS CREADORAS Y SUS NOVELAS GRÁFICAS
AUTOBIOGRÁFICAS EN COLOMBIA DEL 2009
AL 2022.....49

RECONSTRUYENDO MI PROPIO ESPEJO.....94

BIBLIOGRAFÍA.....116

INTRODUCCIÓN

CUANDO LLEGABA DEL COLEGIO, MI PAPÁ ME ORDENABA QUE LEYERA ALGÚN LIBRO QUE ÉL ME HABÍA REGALADO, RECUERDO MUCHO *EL MAGO DE OZ*.

SUPUESTAMENTE, ÉL TAMBIÉN LEÍA, PERO SE QUEDABA DORMIDO.

CUANDO ERA ADOLESCENTE TAMPOCO ME GUSTABA LEER, SOLAMENTE LEÍA PARA MIS CLASES DE LITERATURA, Y ESO...

ALGUNAS DE LAS HISTORIAS LLEGARON A ATRAPARME, EN ESPECIAL POR LAS IMÁGENES QUE LLEGABAN A MI CABEZA MIENTRAS LEÍA.

ENTONCES, YO APROVECHABA Y DEJABA *EL MAGO DE OZ* A UN LADO Y PRENDÍA EL TELEVISOR Y LO SILENCIABA. SOLO VER LAS IMÁGENES EN MOVIMIENTO ME DESLUMBRABA. PODÍA CAPTAR LA HISTORIA QUE ME PRESENTABAN NADA MÁS VIÉNDOLA.

LOS PROGRAMAS DE ANIMACIÓN ERAN MIS PREFERIDOS, EN ESPECIAL *LOS SIMPSONS*. ÚNICAMENTE CON LAS EXPRESIONES DE LOS PERSONAJES, LOS ESCENARIOS Y LOS COLORES ENTENDÍA LO QUE SUCEDÍA.

PERO, EN SÍ, EL ACTO DE LEER ME ABURRÍA Y SOLÍA IRME POR LAS RAMAS: CREABA MÁS Y MÁS IMÁGENES EN MI CABEZA Y SOLO CON ESTAS REPRESENTACIONES ME INVENTABA MIS PROPIAS HISTORIAS, MUY DISTINTAS A LAS DE LOS LIBROS.

CUANDO YA ERA UN POCO MÁS GRANDE, ME COMENZÓ EL GUSTO POR LA LECTURA PORQUE DESCUBRÍ OTRO TIPO DE LIBROS DISTINTOS, MÁS VISUALES: LOS CÓMICS.

AL CUMPLIR 18 AÑOS Y AL ENTRAR A ESTUDIAR ARTES VISUALES, MI HERMANO CAMILO ME REGALÓ DOS NOVELAS GRÁFICAS QUE ME CAMBIARON A MÍ Y A MI FORMA DE EXPRESARME DESDE EL ARTE Y EL DIBUJO.

EN ESTAS NOVELAS GRÁFICAS, LAS AUTORAS CUENTAN SUS HISTORIAS DE VIDA, DE SUS FAMILIARES Y AMIGOS, NARRANDO TAMBIÉN LA VIDA DE LOS BARRIOS, CIUDADES Y PAÍSES EN LOS QUE VIVIERON COMO UNA HERRAMIENTA DE EXPRESIÓN PARA MOSTRAR VIVENCIAS FUERTES Y EN ALGUNOS CASOS TRAUMÁTICAS. (ESCOBAR FUENTES, 2020)

ENTONCES DESDE ESE MOMENTO, COMO MUCHAS DE LAS AUTORAS QUE LEÍ DESPUÉS Y QUE TAMBIÉN FUERON INFLUENCIADAS POR OTRAS HISTORIETISTAS (COMO MALIKI 4 OJOS DE CHILE), YO QUERÍA MOSTRAR MI VIDA EN EL ARTE, EN LOS CÓMICS, "COMO FORMA DE LIBERACIÓN AL SISTEMA PATRIARCAL; COMO TERAPIA, COMO CURACIÓN, COMO REFLEXIÓN, COMO FUENTE DE AUTOCONOCIMIENTO E INCLUSO COMO UNA FORMA DE EXPRESIÓN DE REBELDÍA, UN CUESTIONAMIENTO A LAS FORMAS CONVENCIONALES DEL SER MUJER, Y UNA MANERA DE COLOCAR LA VIDA (...) EN CENTRO DEL SENTIDO CREATIVO" (ESCOBAR FUENTES, 2020)

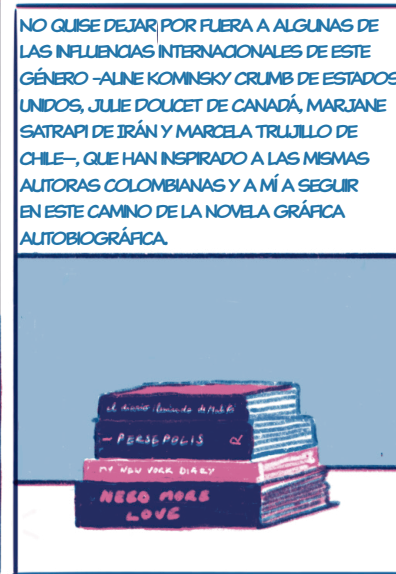
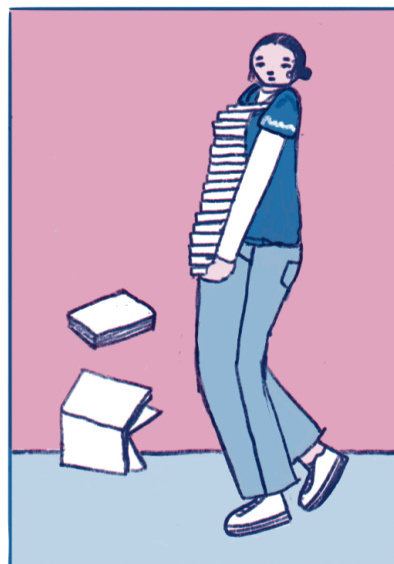
COMENCÉ A BUSCAR MÁS NOVELAS GRÁFICAS AUTOBIOGRÁFICAS Y ENCONTRÉ QUE LA MAYORÍA ERAN CREADAS POR MUJERES¹. LO QUE ME MOTIVÓ AÚN MÁS A EXPLORAR ESTA ESCRITURA EN LA QUE LAS MUJERES NOS HEMOS DESCUBIERTO, NARRADO, EDITADO Y MOSTRADO AL MUNDO PARA REIVINDICARNOS EN UNA EXPRESIÓN INSURRECTA Y HALLAR LA REALIDAD EN NUESTRO VIVIR PROFUNDO. (ARAÚJO, 1989)

¹ TAL VEZ CUANDO INICIE ESA BÚSQUEDA TENÍA CIERTO SESGO Y SOLO SALTABAN A MI VISTA LOS CÓMICS AUTOBIOGRÁFICOS ESCRITOS POR MUJERES, YA QUE COMO PLANTEA ALFREDO GUZMÁN TINAJERO, DESDE LA CREACIÓN DEL AUTOCÓMIC, TERMINO ACUÑADO POR EL MISMO EN SU TESIS, *FIGURACIONES DEL YO EN EL CÓMIC CONTEMPORÁNEO*; HASTA LA ACTUALIDAD, AUTORES Y AUTORAS SE HAN REPRESENTADO AL INTERIOR DE SUS VIÑETAS CUESTIONANDO LOS PROCESOS CREATIVOS, BURLÁNDOSE Y EXHIBIÉNDOSE Y CONTANDO SUS VIDAS APEGADOS A LA REALIDAD.

ES POR ESO QUE ENTRÉ A LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS EDITORIALES EN EL CARO Y CUERVO, PARA INDAGAR SOBRE EL CÓMIC AUTOBIOGRÁFICO PRODUCIDO POR MUJERES.

ADEMÁS DE LEER ESTAS NOVELAS GRÁFICAS, TUVE QUE LEER MUCHÍSIMA BIBLIOGRAFÍA PARA APOYAR MI INVESTIGACIÓN: AUTOBIOGRAPHICAL COMICS DE ANDREW J. KUNKA...

...Y *LIFE WRITING IN PICTURES* DE ELISABETH EL REFAIE, COSA QUE AL PRINCIPIO NO FUE SENCILLA PORQUE NO TENÍA LA COSTUMBRE DE LEER.

PERO PASADOS LOS MESES TOMÉ EL RITMO, LEÍ OTROS TEXTOS: LA NOVELA GRÁFICA AUTOBIOGRÁFICA HECHA POR MUJERES. CUERPO, SUBJETIVIDAD Y BÚSQUEDA IDENTITARIA DE SUSANA ESCOBAR FUENTES Y EL CAPÍTULO "EL AUTOCÓMIC Y SU HISTORIA" EN FIGURACIONES DEL YO EN EL CÓMIC CONTEMPORÁNEO DE ALFREDO GUZMÁN TINAJERO, QUE ME AYUDARON A SOPORTAR LO ESCRITO EN SALÓN DE ESPEJOS: LA NOVELA GRÁFICA AUTOBIOGRÁFICA CREADA POR MUJERES EN COLOMBIA DEL 2009 AL 2022.

A MEDIDA QUE IBA PASANDO EL TIEMPO, DISEÑÉ UNA METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA QUE ESTE EJERCICIO FUERA MÁS AMENO.

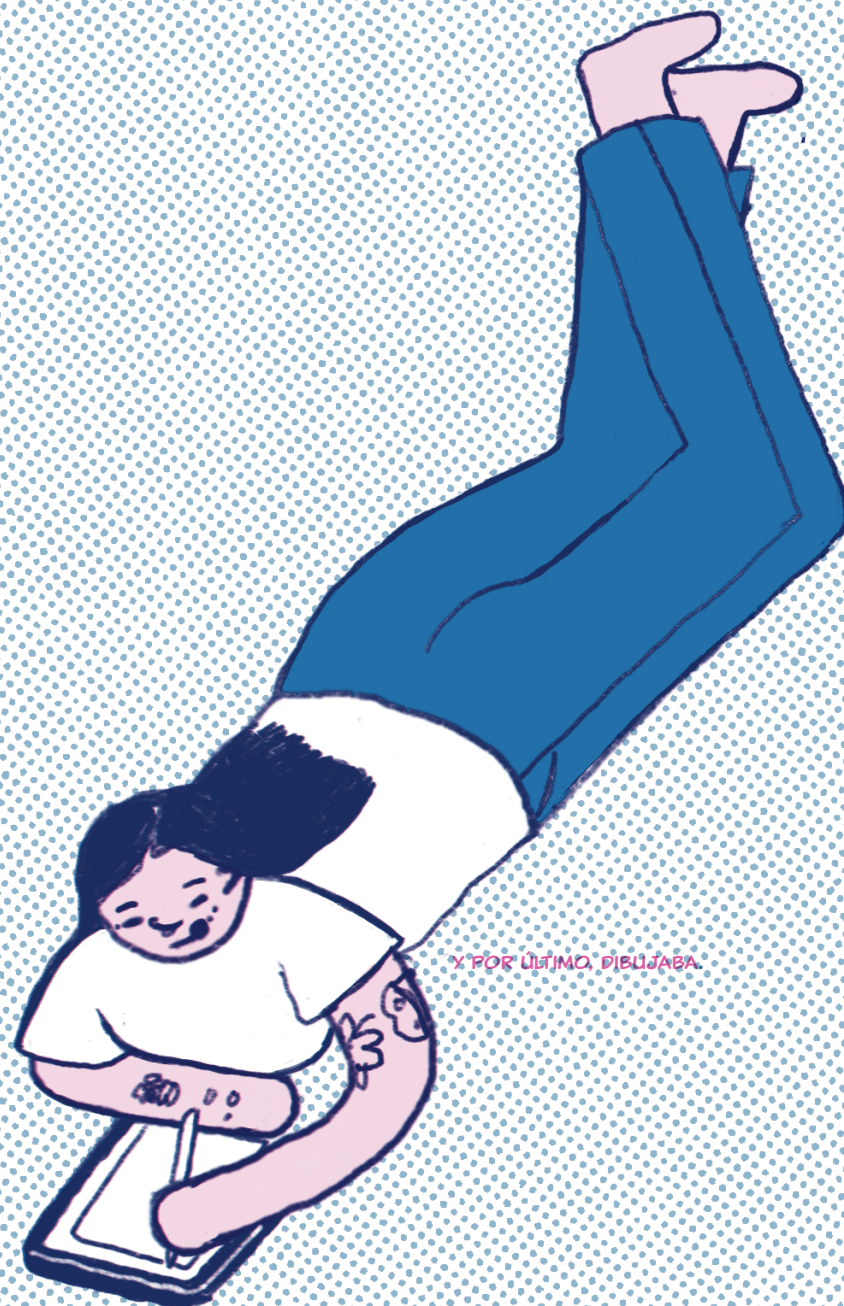
PRIMERO, LEÍA LAS OBRAS DE UNA DE LAS AUTORAS

LUEGO LEÍA LA BIBLIOGRAFÍA. REQUERÍA UN MAYOR ESFUERZO. COMO CONTÉ ANTERIORMENTE, NO TENÍA ESA COSTUMBRE, Y ADEMÁS MUCHOS DE LOS TEXTOS ERAN EN INGLÉS.

DESPUÉS ESCRIBÍA EL GUIÓN, CONTABA SOBRE LA AUTORA Y SU OBRA Y COMO ESTA ME HABÍA AFECTADO Y CREABA UN DIALOGO ENTRE LA VIDA Y OBRA DE LA AUTORA Y MI VIDA.

Y ASÍ SUCESIVAMENTE.

RECONOCIENDO LA
MANSIÓN DE LOS ESPEJOS:
LA NOVELA GRÁFICA AUTOBIOGRÁFICA
ESCRITA POR MUJERES Y SU EXPLORACIÓN EN
EL MUNDO

LOS HÉROES DEL PAPEL DE FELIPE OSSA, IMPRESO EL 2 DE DICIEMBRE DE 1996, UN DÍA ANTES DE QUE YO NACIERA, LLEGÓ A MI CASA AL AÑO SIGUIENTE, EN 1997. MI MAMÁ Y MI PAPÁ SE LO COMPRARON A MI HERMANO EN LA FILBO DE ESE AÑO, CUANDO ÉL TENÍA OCHO AÑOS.

NO SÉ MUY BIEN CUÁNTOS AÑOS TENÍA CUANDO COMENCÉ A PEDIRLE ESTE LIBRO A MI HERMANO. LO USABA PARA DIBUJAR APOYADA EN ÉL.

TAMBIÉN VEÍA LAS IMÁGENES DE LOS CÓMICOS CON NIÑAS PROTAGONISTAS COMO YO: MAFALDA DE QUINO Y LA PEQUEÑA LULU DE MARGE HENDERSON BUELL.

ASÍ MISMO, VEÍA LOS DIBUJOS DE LAS HISTORIETAS CON PROTAGONISTAS MUJERES: VALENTINA DE LOUISE BROOKS Y GUIDO CREEPAX, BARBARELLA DE JEAN CLAUDE FOREST, MODESTY BLAISE DE PETTER O'DONNELL Y JIM HALDOWAY Y EL CORAZÓN DE JULIETA DE STAN DRAKE Y ELIOT CAPLIN.

CON MAFALDA Y LA PEQUEÑA LULU PUDE SENTIRME IDENTIFICADA PORQUE LAS TRES ÉRAMOS CHIQUITAS Y GORDITAS. CON VALENTINA, BARBARELLA, MODESTY BLAIZE Y EL CORAZÓN DE JULIETA ME GUSTABA PENSAR QUE CUANDO GRANDE PODRÍA SER TAN BONITA.

NUNCA PUEDE LEER NINGUNA DE ESTAS HISTORIETAS. AUNQUE ME ENCANTABA VER LAS IMÁGENES DE ESTOS CÓMICS, NUNCA LE PEDÍ A MIS PAPÁS QUE ME COMPRARAN NINGUNA, TAL VEZ PORQUE NUNCA LAS VI O NO ME GUSTABAN TANTÍSIMO COMO PARA DECIRLES "OIGAN, ME COMPRAN ESTO" COMO SI HICE CON MUCHÍSIMAS OTRAS COSAS.

caban en los Estados Unidos en aquella época, y en cuyo plantel de ilustradores se contaban figuras tan notables como Norman Rockwell, uno de los mejores ilustradores americanos de costumbres de la época, autor de muchas de las portadas de esa revista. La autora de *La Pequeña Lulu* es Marjorie Henderson Buell, más conocida como Marge.

En 1945, la Western Publishing Company obtuvo los derechos de la serie para sus revistas *Dell Four Color*. Posteriormente, empezó a publicarse en los periódicos como tira diaria. Colaboró también en la elaboración de la historieta *Woody Kimbrell*, a partir de 1950, y en los años sesentas *Dell Connell* hizo los guiones y *Kerger Armstrong* fue el dibujante. Dejó de publicarse como tira diaria en mayo de 1969, pero siguió saliendo como revista de historietas.

Este cómic gira alrededor de la niñez y de los episodios de la vida diaria que nos han ocurrido a todos cuando éramos niños. La *Pequeña Lulu* vive en un típico vecindario de cualquier ciudad, con sus amigos y vecinos, Tobi, Anita, Pepe del Saito y los otros amigos de Tobi o los socios del club que éste tiene, cuyas reuniones se llevan a cabo en una caseta de madera donde no se admiten niñas.

La *Pequeña Lulu* ha sido llevada también a las películas de dibujos animados, especialmente para series de televisión. Su nombre y el de sus amigos se han popularizado en diferentes artículos de consumo comercial como camisetas, juguetes o afiches, menos generalizado para las historietas que han triunfado en los medios de comunicación.

La chica de los años maravillosos

"En todas las cosas busca a la mujer"
ALEJANDRO DUMAS

Y Jean-Claude Forest creó a la mujer de los años sesentas, versión historieta, y la llamó Barbarella; el director de cine Roger Vadim la llevó a la pantalla grande y la recreó en Jane Fonda. Fue en 1962 cuando, en la revista francesa *Magazine V*, salió una bella chica rubia, vestida —cuando estaba vestida— con un traje de astronauta que, por una parte, despertó el entusiasmo y la admiración del público, y por otra la ira incontrolable de las autoridades francesas, que la consideraron pornográfica, irreverente e inmoral.

La historieta se publicó después como libro y su éxito fue absoluto entre los aficionados al cómic, especialmente al nuevo cómic europeo que recorría el mundo como un viento renovador y refrescante que dejaba atrás a los fosilizados héroes de América.

Barbarella, sensual, audaz, atrevida, recorre los planetas en una saga galáctica en la que se enfrenta a toda clase de peligros, luchando contra extraterrestres amoríos o dejándose amar por extraterrestres hermosos y potentes, por habitantes de otros mundos y hasta por un robot.

La primera heroína espacial, desde la Connie de Frank Godwin, inauguró el matricado de la nueva mujer de la historieta, junto a Valentina, Modesty Blaise y dos nuevas heroínas, muy eróticas, creadas también por Forest: Jodelle y Playda. Se dice que

BARBARELLA

LOS ÚNICOS CÓMICS QUE HABÍA EN MI CASA ERAN ALGUNOS DE LOS VOLUMENES DE *TÍNTIN*.

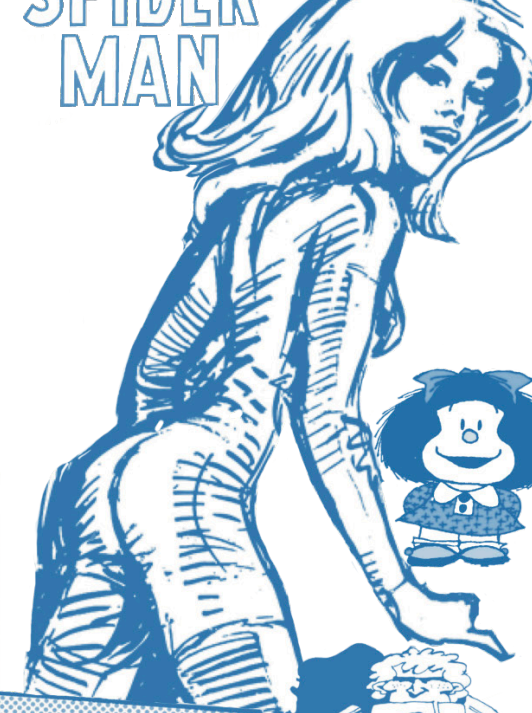
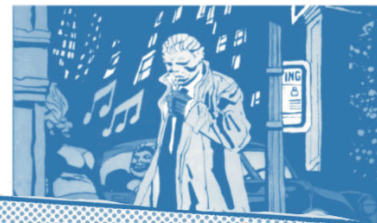

ME GUSTABAN LAS PORTADAS, PERO AL ABRIR LOS LIBROS, SOLO VEÍA PERSONAJES MASCULINOS, CON PAISAJES QUE NO RECONOCÍA Y MUCHÍSIMO TEXTO, ASÍ QUE LOS VOLVÍA A CERRAR Y LOS DEJABA EN SU PUESTO.

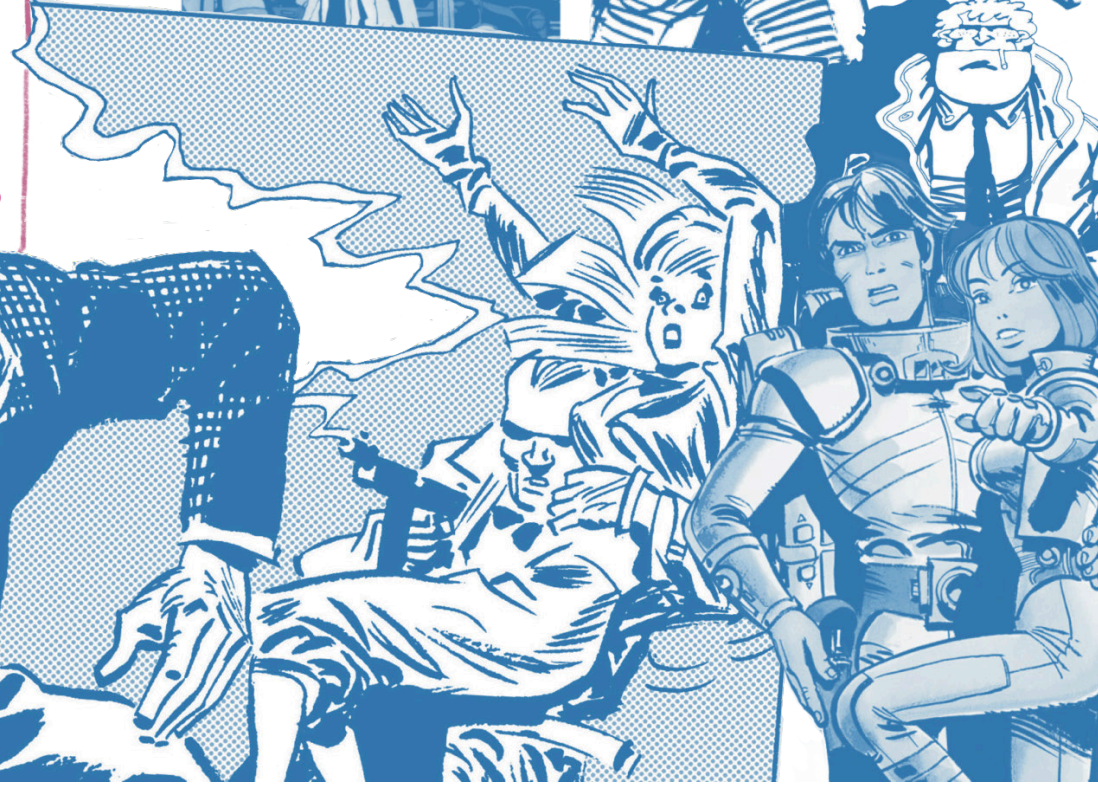

A MI HERMANO LE ENCANTABA, PERO YO NUNCA LO LEÍ.

ESA FALTA DE RECONOCIMIENTO DE LAS MUJERES, NO SOLO EN *TINTÍN*, SINO EN LA MAYORÍA DE LAS HISTORIETAS MÁS VIEJAS, ERA LO QUE NO PERMITÍA QUE NIÑAS Y MUJERES NOS ACERCÁRAMOS A ESTE TIPO DE TEXTOS. Y LA POCA REPRESENTACIÓN QUE HABÍA ERA DESDE LA INFANTILIZACIÓN O LA SEXUALIZACIÓN —COMO SUCEDÍA EN ALGUNAS DE LAS HISTORIETAS CUYAS IMÁGENES VEÍA CUANDO ERA NIÑA EN *HÉROES DEL PAPEL*, PORQUE HABÍA POCAS MUJERES QUE ESCRIBIERAN Y/O DIBUJARAN CÓMICS.

ESTO FUE LO QUE LAS HISTORIETISTAS MUJERES
DEL MOVIMIENTO DEL *COMIC UNDERGROUND*
ESTADOUNIDENSE QUISIERON CAMBIAR.
CREARON ESPACIOS EXCLUSIVOS PARA MUJERES
HISTORIETISTAS COMO LAS REVISTAS *WIMMENS*
COMIX Y *TITS N' CLITS*.

EN EL PRIMER VOLUMEN
DE *WIMMENS COMIX* FUE
PUBLICADA ALINE KOMINSKY
CON SU HISTORIETA
GOLDIE. *GOLDIE* Y LAS
DEMÁS HISTORIETAS
AUTOBIOGRÁFICAS QUE
KOMINSKY PUBLICO EN
LAS REVISTAS *WIMMENS*
COMIX, *TWISTED*
SITERS Y *WEIRDO* SON
SUMAMENTE SENSUALES Y
EMOCIONALES; ME HICIERON
REÍR, PONERME TRISTE,
AGRADECER POR MI VIDA,
ASQUEARME Y HASTA
EXCITARME.

ASÍ COMO ALINE KOMINSKY NARRABA GRÁFICAMENTE SU VIDA DESDE LO SENSUAL Y LO EMOCIONAL, JULIE DOUCET TAMBIÉN CUENTA SU COTIDIANIDAD DESDE LO ERÓTICO, LO ANÍMICO Y LO ONÍRICO.

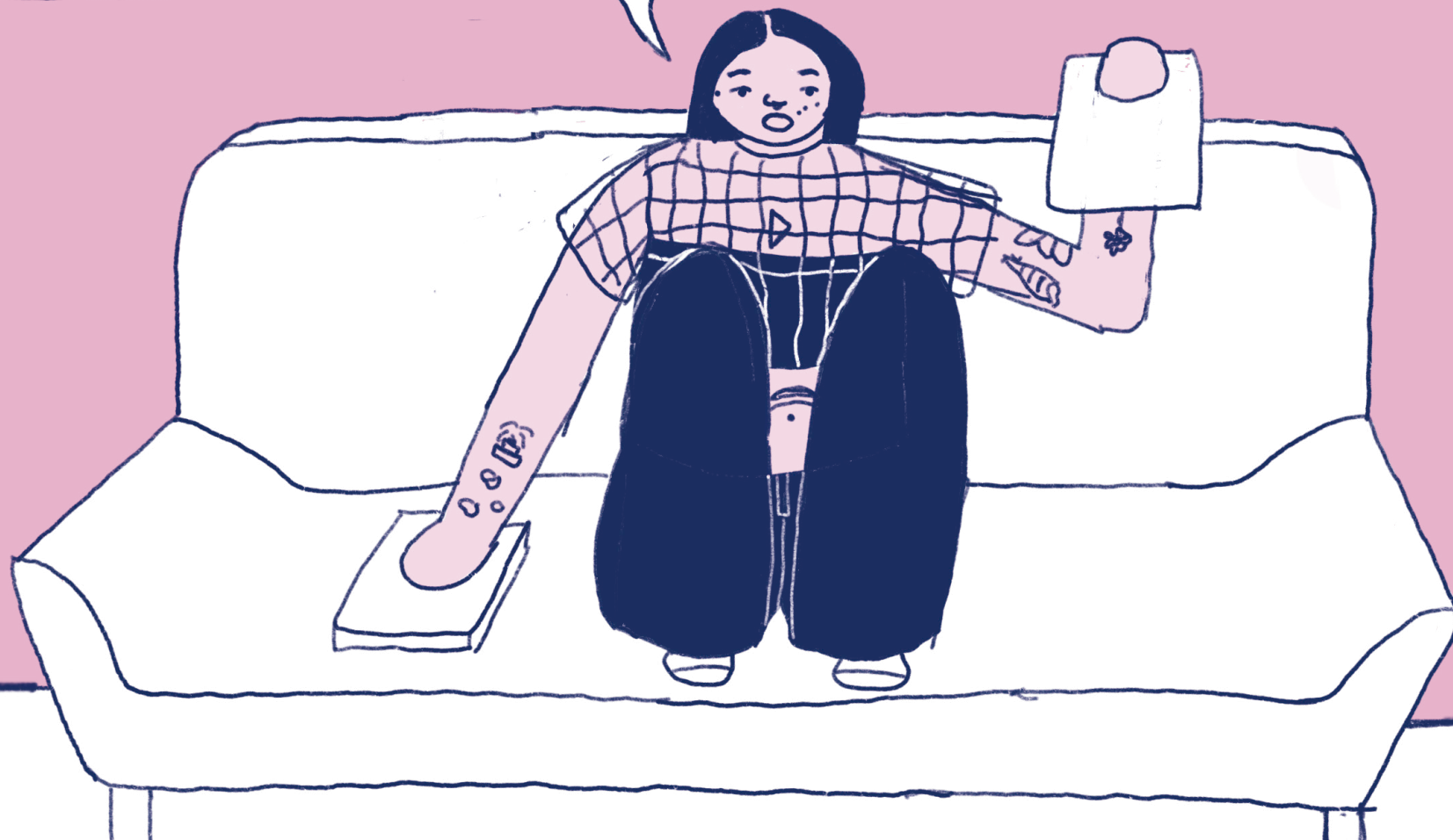

DOUCET SUELE APARECER DESNUDA EN MUCHAS DE SUS HISTORIAS SIN SEXUALIZARSE, YA QUE, DE ALGUNA MANERA, INCULCA UN SENTIDO POSITIVO DE LA IDENTIDAD FEMENINA, RETRATÁNDOSE COMO UNA MUJER LIBERADA QUE NO DEPENDE DE LOS HOMBRES. (MOI CITADA POR ACEVEDO, 2019)

PERSÉPOLIS, LA NOVELA GRÁFICA DE MARJANE SATRAPI, NO SOLO ES UN TESTIMONIO DE GUERRA, ES TAMBIÉN UNA TRADUCCIÓN DEL MUNDO IRANÍ AL RESTO DEL MUNDO; SATRAPI ACERCÓ ALGO LEJANO PARA OCCIDENTE, TRATANDO DE BORRAR LA BARRERA QUE POR MUCHO TIEMPO HA EXISTIDO ENTRE ESTOS DOS MUNDOS.

ESTA TRADUCCIÓN
DEL MUNDO IRANÍ
DE SATRAPI FUE
TAL VEZ EL PRIMER
ACERCAMIENTO
CONSCIENTE QUE
TUVE A LA CULTURA
ISLÁMICA...

...UNA RELIGIÓN A LA QUE
VOLVÍ 10 AÑOS DESPUÉS
DE LEER *PERSÉPOLIS*, UNA
RELIGIÓN QUE, AL IGUAL
QUE A MARGI, EL ALTER
EGO DE LA AUTORA EN
LA NOVELA, ME BRINDÓ
BIENESTAR DESPUÉS DE
CONVERTIRME AL ISLAM,
PERO COMO LA AUTORA
DE LA NOVELA, ME HE
IDO APARTANDO; HAY
REGLAS Y RESTRICCIONES
QUE NO ENTIENDO, QUE
HE SENTIDO QUE ME HAN
ALEJADO, AUNQUE SIEMPRE
MANTENIÉNDOME FIRME EN
MI CREENCIA EN DIOS.

**CONTANDO ESPEJOS: LAS CREADORAS Y SUS
NOVELAS GRÁFICAS AUTOBIOGRÁFICAS EN
COLOMBIA DEL 2009 AL 2022**

HASTA HACE UNOS AÑOS —UNOS 10 AÑOS— NO ERA MUY CONSCIENTE DE QUE EN COLOMBIA SE PRODUJERA NOVELA GRÁFICA, MUCHO MENOS NOVELA GRÁFICA AUTOBIOGRÁFICA. PENSABA QUE ERA ALGO QUE SOLO SE DABA EN EE. UU., EUROPA, JAPÓN Y DE PRONTO EN LOS PAÍSES DEL SUR, COMO ARGENTINA O CHILE.

FUE CON *VIRUS TROPICAL*, LA PRIMERA NOVELA GRÁFICA DE POWER PAOLA, QUE EMPIEZO A SER CONSCIENTE DE LA PRODUCCIÓN DE LA NOVELA GRÁFICA Y NOVELA GRÁFICA AUTOBIOGRÁFICA EN EL PAÍS. COMO MENCIONÉ EN LA INTRODUCCIÓN, ESTE LIBRO ME LO REGALÓ MI HERMANO CAMILO CUANDO CUMPLÍ 18 AÑOS; SUPUESTAMENTE ME ESTABA CONVIRTIENDO EN UNA MUJER ADULTA Y ENTRABA A ESTUDIAR ARTES VISUALES. LO LEÍ EN ESE MOMENTO Y LO HE VUELTO A LEER —VARIAS VECES YA— PARA ESTA INVESTIGACIÓN.

GRAN PARTE DEL LIBRO, Y DE ESTOS PRIMEROS AÑOS DE LA VIDA DE POWER PAOLA, TRANSCURREN EN CALI.

NUNCA HE VIVIDO EN
ESTA CIUDAD AL SUR-
OCCIDENTE DEL PAÍS,
PERO TENGO CIERTA
CERCANÍA CON ELLA. MI
MAMÁ VIVIÓ DURANTE 13
AÑOS ACÁ.

VIVIÓ EN CALI DE LOS 9 A LOS 11 AÑOS POR UNOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE LE DEBÍAN REALIZAR, Y QUE EN BUENAVENTURA, PUEBLO DONDE NACIÓ Y PASÓ SU INFANCIA, ERAN IMPOSIBLES DE HACER.

Y DE LOS 16 A LOS 27, 11 AÑOS EN LOS QUE ESTUDIO BIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, TRABAJÓ EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL Y CONOCIÓ A MI PAPÁ, SE CASARON, HASTA QUE SE FUERON A VIVIR A BOGOTÁ.

CON MI MAMÁ, MI
PAPÁ Y MI HERMANO
ÍBAMOS SEGUIDO
A VISITAR A LAS
AMIGAS DE MI
MAMÁ, A SUS TÍAS
Y PRIMAS Y DE
PASEO.

A photograph of an outdoor cafe or restaurant with several people sitting at tables. The building has a modern design with large windows featuring vertical bars. A speech bubble is overlaid on the right side of the image, containing text in Spanish. In the foreground, a cartoon character of a person with a surprised expression is visible.

COMO ESCRIBE POWER PAOLA
EN "CALI", EL CAPÍTULO 9 DE
VIRUS TROPICAL: "PARA EL RESTO
DE LA POBLACIÓN MUCHOS
LUGARES PÚBLICOS SE VOLVIERON
PELIGROSOS/ ERA NORMAL QUE
EN ALGUNOS LUGARES DE LA
CIUDAD HUBIERA BALACERAS..."

AL LEER Y VER ESTA VIÑETA SIEMPRE RECUERDO QUE CUANDO MI PAPÁ SE IBA A TRABAJAR A VILLAVICENCIO DURANTE LA SEMANA, YO ME IBA A DORMIR CON MI MAMÁ LOS DÍAS QUE ÉL NO ESTABA.

DESPUÉS DE QUE MI PAPÁ MURIÓ, DORMIR CON MI MAMÁ SE VOLVIÓ EN ALGO DE TODOS LOS DÍAS. USABA LA MISMA EXCUSA, PERO ESTABA MUY TRISTE SIN MI PAPÁ, Y DORMIR DONDE ÉL DORMÍA ME HACÍA SENTIR CERCA A ÉL.

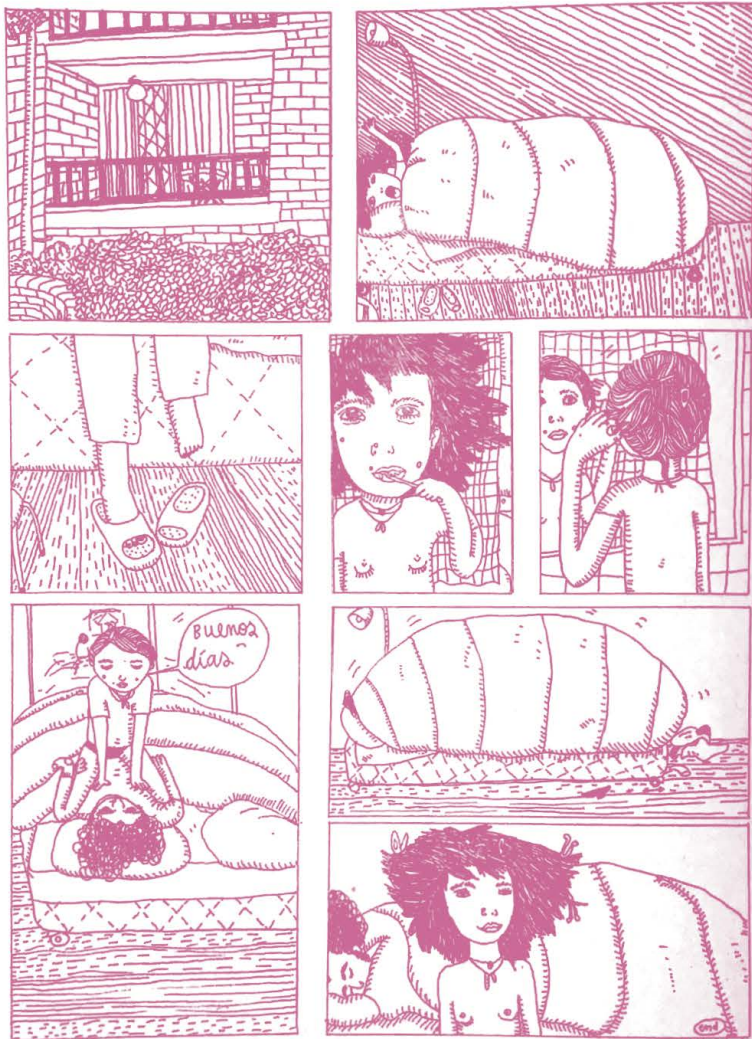
QUÉ VIDEO. LEER VIRUS TROPICAL DE
NUEVO FUE RECORDAR MI INFANCIA Y
ADOLESCENCIA, Y EVOCAR MOMENTOS
DIFÍCILES CON MI HERMANO Y MI MAMÁ
QUE NOS HAN ACERCADO Y DE ALGUNA
MANERA, HECHO MÁS FUERTES.

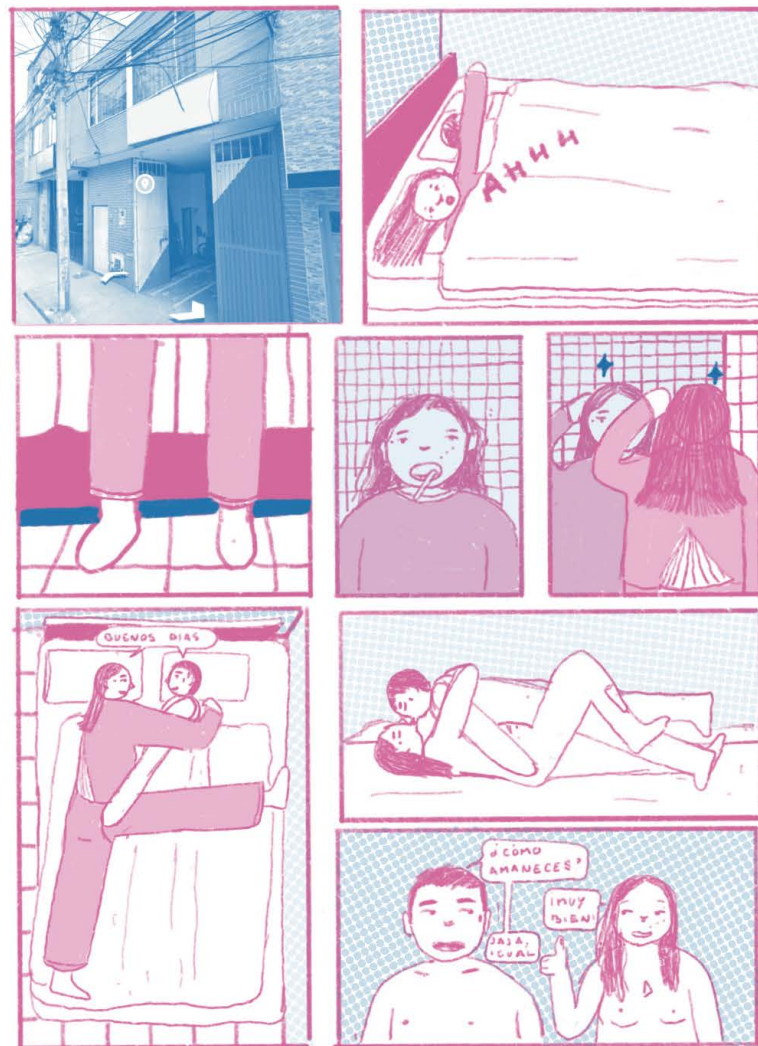
LOS LIBROS POSTERIORES A VIRUS
TROPICAL DE POWER PAOLA, *QP*, *TODO
VA A ESTAR BIEN* Y *NOS VAMOS* NO LOS
HABÍA LEIDO ANTES; ERAN UN POCO MÁS
DIFÍCILES DE CONSEGUIR Y SOLO PUDE
ADQUIRIRLOS PARA ESTE TRABAJO.

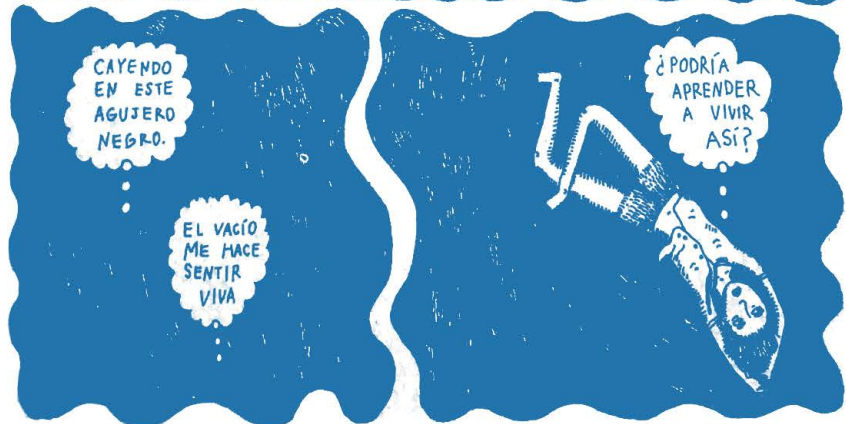

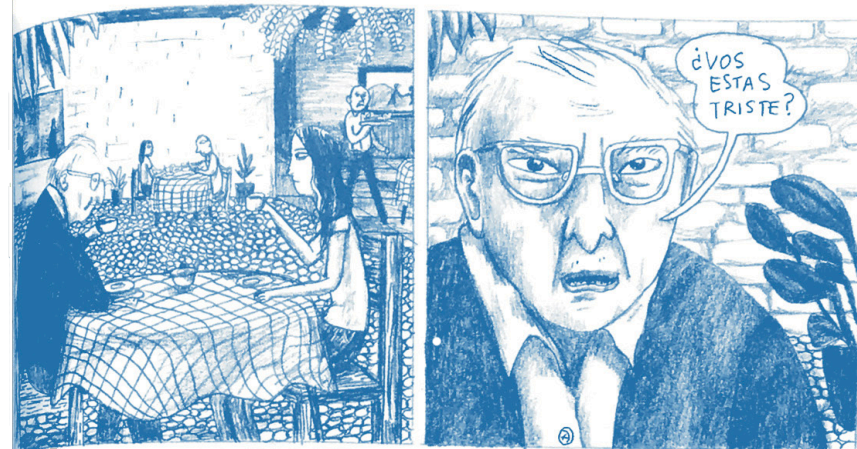
Saturday morning

Sábado por la mañana

NADA

AYER S ME DIJO
QUE A PESAR DEL
CARIÑO, EL GUSTO,
LA ATRACCIÓN,
EL DESEO, LA
ADMIRACIÓN Y EL
ORGULLO, A ÉL LE
HACÍA FALTA QUE
COMPARTIÉRAMOS
LA MISMA PASIÓN
PARA UNIRNOS MÁS,
QUE QUERÍA SEGUIR
INTENTÁNDOLO,
PERO YO SOLO ME
DECÍA MIENTRAS ME
HABLABA "ESO ES
QUE YA SE ABURRIÓ
DE MÍ".

¿POR QUÉ SIEMPRE
ME SIENTO MENOS?
¿POR QUÉ
ME SIENTO
TAN INSEGURA?

¿POR QUÉ
SIENTO QUE
TODO SIEM-
PRE SE VA
A IR A LA
MIERDA?

¿POR QUÉ ME SIENTO
AMENAZADA?

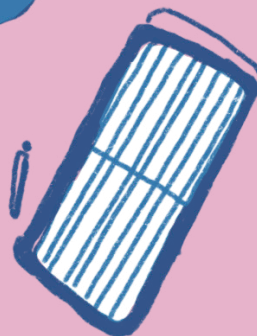

TE QUIERO
PERO NECESITO
TIEMPO

TENIA
RAZÓN

QP, TODO VA A ESTAR BIEN Y NOS
VAMOS LOS LEÍ ENAMORADA Y AL
TERMINARLOS ME DI CUENTA DE QUE
NO ESTABA ENAMORADO DE MÍ Y DECIDÍ
IRME DE AHÍ.

EN EL 2021 DESCUBRÍ MÁS MUJERES HISTORIETISTAS AUTOBIOGRÁFICAS COLOMBIANAS.

FUE DESPUÉS DE LAS CRISIS DE LA PANDEMIA; AÚN ESTABA LA ALARMA, PERO AL MENOS YA SE PODÍA SALIR.

NO HABÍA MUCHOS LUGARES A LOS QUE SE PUDIERA IR, PERO YO NECESITABA SALIR DE MI CASA Y DE LA RUTINA SIN RUTINA DE LA PANDEMIA.

IBA A LA VIRGILIO BARCO.

REVISABA TODA LA SECCIÓN DE CÓMIC Y NOVELA GRÁFICA Y ESCOGÍA COSAS PARA LEER. AUNQUE NO ERA MI INTENCIÓN, SIEMPRE ERAN LIBROS DE MUJERES.

UNO DE ESOS LIBROS FUE *ELEFANTES EN EL CUARTO* DE SINDY ELEFANTE. ESA PRIMERA VEZ QUE LO LEÍ, ME ENCANTO.

VOLVÍ A LEER *ELEFANTES EN EL CUARTO* EN EL 2024 PARA ESTE TRABAJO Y NO ME GUSTO TANTO COMO LA PRIMERA VEZ QUE LO LEÍ. ME COSTÓ CONECTAR CON ÉL: EL ESTILO DE DIBUJO YA NO ME GUSTA TANTO, LA INSERCIÓN DEL TEXTO EN LOS DIBUJOS ME RAYA UN POCO, ME PARECE UNA HISTORIA SENCILLA Y NO ME ENCUENTRO EN LA HISTORIA DE SINDY.

EN CAMBIO, TRES VERANOS DE SOFÍA ALVAREZ "LA WATSON" ES UN LIBRO CON EL QUE SÍ ME CONECTÉ.

VEO LOS DIBUJOS, LAS VIÑETAS, EL SILENCIO, LAS PEQUEÑAS HISTORIAS Y LOS MOMENTOS QUE MUESTRA LA WATSON QUE VIVIÓ; LA IMAGINO CON SUS ABUELAS, QUE EN EL LIBRO SON UNA SOLA...

Y RECUERDO, PERO SOBRE TODO, CREO ESCENARIOS EN LOS QUE COMPARTO CON MI ABUELA MATERNA DUBIA, A LA QUE CONOCÍ Y CON QUIEN COMPARTÍ MUCHOS MOMENTOS DE NIÑA, COMO SU NIETA, PERO NO DE MAYOR COMO MUJER.

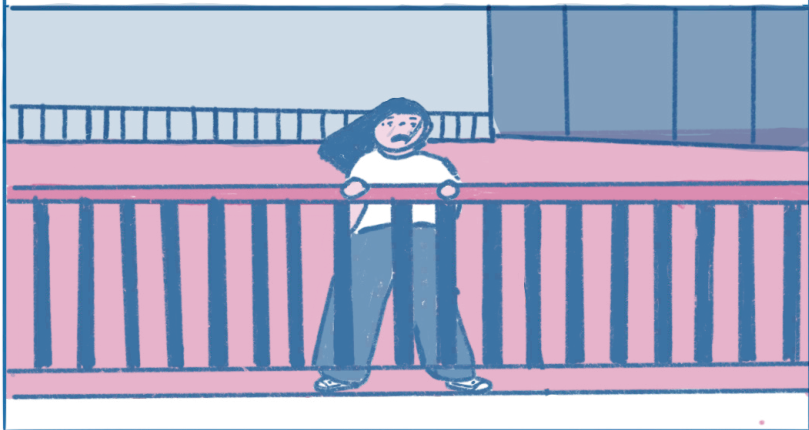
ME HABRÍA GUSTADO ESTAR CON ELLA, CONOCERLA COMO PERSONA, COMO MUJER Y HABLAR COMO DOS MUJERES, COMO DOS AMIGAS.

PÁNICO, DE ANA MARÍA LÓPEZ, ES OTRA DE LAS NOVELAS GRÁFICAS AUTOBIOGRÁFICAS ESCRITA POR UNA MUJER COLOMBIANA CON LA QUE CONECTÉ MUCHÍSIMO. FUE RECORDAR TODO MI PROCESO PSIQUIÁTRICO Y PSICOLÓGICO.

COMO ANA MARÍA, UN PAR DE VECES PENSÉ EN TERMINAR CON MI VIDA; NO SOPORTABA SENTIRME ASÍ, NO LE VEÍA NINGÚN SENTIDO A EXISTIR.

CUANDO ESTABA A PUNTO DE HACERLO, ALGO NO ME DEJÓ HACERLO, ALGO ME SALVÓ.

NO, NO PUEDO HACERLO, NO PUEDO LANZARME, NO PUEDO HACERLE ESTO A MI MAMÁ NI A CAMI, NO PUEDO HACERME ESTO A MÍ.

LE CONTÉ A MI MAMÁ LO QUE HABÍA PENSADO HACER Y CÓMO ME ESTABA SINTIENDO.

NECESITO AYUDA, MA.

MI MAMÁ ME AYUDÓ A BUSCAR Y A PAGAR UN PSIQUIATRA QUE ME ATENDIERA.

MI HIJA NO ESTÁ MUY BIEN. ME PIDIÓ AYUDA. CREO QUE NECESITA AYUDA PSIQUIÁTRICA, ¿CONOCES A ALGUIEN QUE ME PUEDAS RECOMENDAR PARA ELLA?

SÍ, YA TE PASO EL CONTACTO DE UN BUEN PSIQUIATRA QUE LA PUEDE AYUDAR.

MI PSIQUIATRA ME DIAGNOSTICÓ Y EMPECÉ UN TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS Y TERAPIA.

MI MAMÁ Y MI HERMANO ME SALVARON. ME AYUDARON A RECUPERARME Y ENCONTRARLE NUEVAMENTE UN SENTIDO A LA VIDA.

ANA MARÍA LOPEZ, LA AUTORA DE *PÁNICO* Y YO, CON LA AYUDA DE UNA RED DE APOYO, EL TRATAMIENTO ADECUADO Y LAS HERRAMIENTAS PARA MANEJAR NUESTROS TRASTORNOS, ENCONTRAMOS LAS FUERZA PARA VIVIR LIBRES.

TODAS LAS BICICLETAS QUE TUVE,
LA ÚLTIMA NOVELA GRÁFICA
DE POWER PAOLA, LA PRIMERA
VEZ QUE LA LEÍ, NO ME GUSTÓ
MUCHO; NO SÉ SI FUE QUE NO LA
ENTENDÍ MUY BIEN, ME PARECIÓ
MÁS EXPERIMENTAL QUE SUS
ANTERIORES NOVELAS O NO
PUEDE CONECTAR CON EL LIBRO
PORQUE QUE YO NUNCA HE
SABIDO MONTAR EN BICI.

CUANDO MI PAPÁ ME ESTABA
ENSEÑANDO A LOS 6-7 AÑOS,
SE ENFERMÓ Y DEJAMOS DE
SALIR A MONTAR EN BICI, LUEGO
SE FUE DE VIAJE A EUROPA,
LO HOSPITALIZARON Y LUEGO
MURIÓ.

TODOS MIS
AMIGOS Y
ENTUQUES HAN
INTENTADO
ENSEÑARME.

PERO SOLO CHIKI Y AGUS,
UNOS DE MIS MEJORES
AMIGOS DEL COLEGIO, LO
LOGRARON. CHIKI ME REGALO
UNA BICI, Y AGUS Y ÉL ME
ENSEÑARON A MONTAR.

ERA UNA BICICLETA DE
SEGUNDA, UN POQUITO
CASCADA. CADA VEZ QUE ME
SUBÍA SENTÍA QUE SE IBA A
DESTRUIR. LE COGÍ MUCHO
MIEDO Y DEJÉ DE USARLA.

VOLVÍ A LEER *TODAS LAS BICICLETAS QUE TUVE* DOS VECES MÁS PARA ESTA INVESTIGACIÓN. EN CADA LECTURA LA HE ENTENDIDO Y ME HA GUSTADO UN POQUITO MÁS. OBIVIAMENTE, LAS BICICLETAS QUE TUVO POWER PAOLA SON LO PRINCIPAL EN ESTA OBRA —ES EL TÍTULO—, PERO PERO PERO, DETRÁS DE ESTO HABLA DEL MOVIMIENTO PROPIO DE LA VIDA, DE LOS AMORES ROMÁNTICOS Y DE LAS AMISTADES QUE IBAN Y VENÍAN MIENTRAS LA AUTORA/PROTAGONISTA PASEABA EN SUS BICICLETAS Y AL FINAL ESO MISMO ME HA BRINDADO LA BICICLETA, SIN SIQUIERA SABER CÓMO MONTARLA.

LEYENDO ESTOS CÓMICS AUTOBIOGRÁFICOS DE MUJERES COLOMBIANAS ES QUE REAFIRME LA DECISIÓN DE CREAR NOVELA GRÁFICA. CONTAR MI HISTORIA, ENTENDERLA Y ENTENDERME A MÍ A TRAVÉS DE MIS VIÑETAS, Y ESPERAR, QUE ASÍ COMO POWER PAOLA, SINDY ELEFANTE, LA WATSON Y ANA MARÍA LÓPEZ ME HABLARON Y PUDE CONECTARME CON ELLAS, OTRAS MUJERES LO HAGAN CON MI TRABAJO... O LO ODIEN, PERO QUE GENERE ALGO.

RECONSTRUYENDO MI PROPIO ESPEJO

ME PENSÉ COMO AUTORA DE
NOVELA GRÁFICA AUTOBIOGRÁFICA:

¿QUÉ QUIERO
DECIR Y
MOSTRAR?
¿POR QUÉ?, Y
¿QUIÉNES
QUIERO QUE
ME LEAN?

CON LOS COMICS QUE HE PUBLICADO
DURANTE ESTOS CUATRO AÑOS, HE
PODIDO ACERCARME A RESPONDER
ESTAS PREGUNTAS

EL FANZINE ES UN FORMATO PARTICULAR
QUE SE CONSOLIDÓ DURANTE EL
MOVIMIENTO PUNK DE LOS AÑOS 70 EN
INGLATERRA, QUE SE CARACTERIZA POR SU
ESTÉTICA PUNK Y POR UNA PRÁCTICA DE
AUTOGESTIÓN.

SUS AUTORES CREAN Y DISTRIBUYEN SUS
PUBLICACIONES AUTOEDITADAS DE FORMA
GRATUITA O A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO O
TRUEQUE.

MI PRIMERA INCURSIÓN EN ESTE FORMATO FUE CON *BIEN MAL*, UN FANZINE DEL 2021 EN EL QUE CUENTO SOBRE UNA CITA MÉDICA QUE PEDÍ POR QUÉ ME SENTÍA MUY ENFERMA, Y EN LA QUE TODO SALIÓ BIEN, PERO YO ME SEGUÍA SINTIENDO MAL.

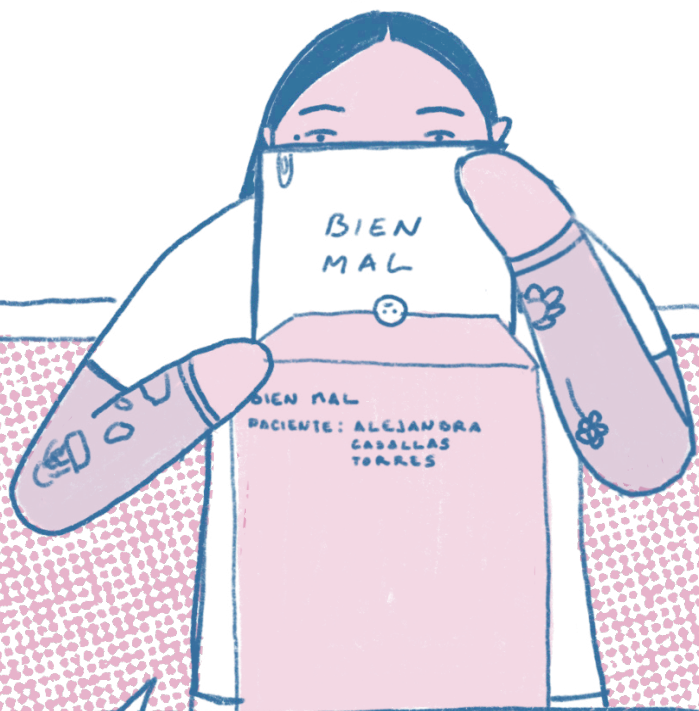

EL MOVIMIENTO *RIOT GRRRLS*, UNA REBELIÓN FEMINISTA DE JÓVENES DE LOS AÑOS NOVENTA EN EE. UU., TAMBIÉN SE APROPIÓ DEL FANZINE, CONTANDO EXPERIENCIAS INTENSAMENTE PERSONALES QUE TOCABAN, TEMAS COMO...

EL SEXISMO, LAS ENFERMEDADES MENTALES, LA IMAGEN CORPORAL, LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS, EL ABUSO SEXUAL Y LA DISCRIMINACIÓN.

AUNQUE BIEN MAL, Y MI PROPIA ESTÉTICA
Y ESTILO DE DIBUJO, ESTÁN ALEJADOS DE
LAS ESTÉTICAS PUNKS INGLESAS Y DEL
RIOT GRRRL.

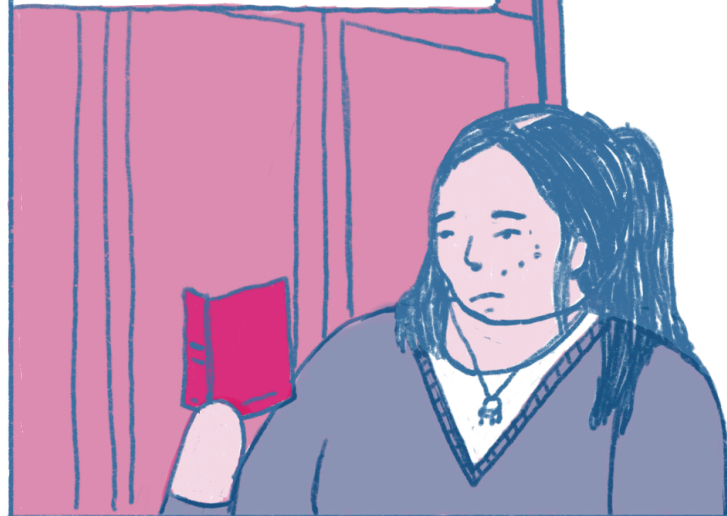

ESTE COMIC-ZINE SE ACERCA A UNA DE LAS
TEMÁTICAS QUE LAS JÓVENES ESTADOUNIDENSES
NOVENTERAS TOCABAN EN SUS FANZINES: LAS
ENFERMEDADES MENTALES.

TRATANDO DE ACERCARME A LA ESTÉTICA, Y TRATANDO
OTRO TEMA PROPIO DEL MOVIMIENTO, RIOT GRRRL
PUBLIQUÉ *PUTA MIERDA*, UN FANZINE QUE CUENTA UN
ABUSO VERBAL QUE VIVÍ EN UN CENTRO COMERCIAL.

CUANDO SUCEDIÓ, YO QUEDÉ EN SHOCK,
NO SUPE QUÉ RESPONDER.

PERO EN LA PUBLICACIÓN NO ENTRÉ EN
ESE ESTADO DE CONMOCIÓN, SINO QUE LE
RESPONDO AL ABUSADOR EN EL TERRENO DE LA
FICCIÓN.

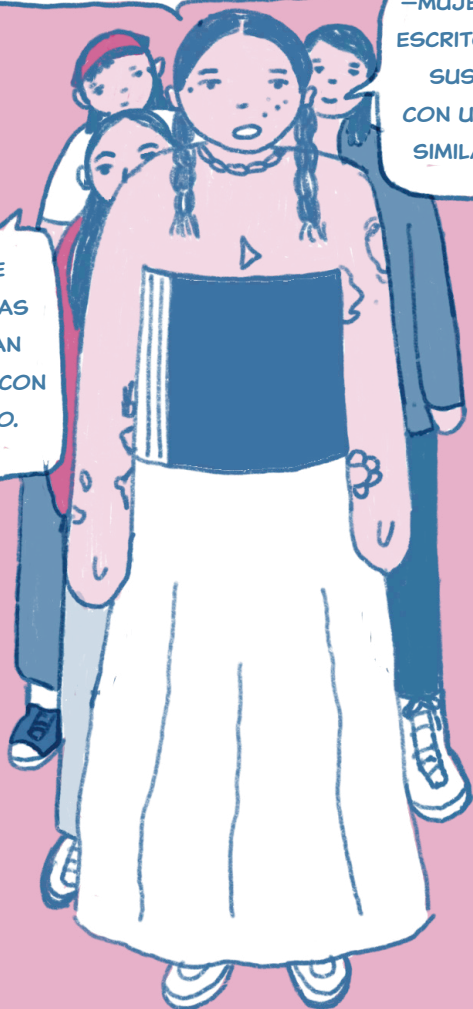
ESTOS FANZINES SURGIERON DEL IMPULSO DE
CONTAR MIS EXPERIENCIAS, COSAS QUE ME HAN
SUCEDIDO, QUE ME HAN MOLESTADO Y QUE ME PONEN
TRISTE. TAMBIÉN SON UNA FORMA DE DESAHOGO Y
ENTENDIMIENTO.

ASÍ COMO YO PUDE IDENTIFICARME Y
EMPATIZAR CON LOS CÓMICS DE LAS
HISTORIETISTAS AUTOBIOGRÁFICAS
QUE REVISÉ PARA ESTE TRABAJO

—MUJERES QUE HAN
ESCRITO Y DIBUJADO
SUS HISTORIAS
CON UN PROPÓSITO
SIMILAR AL MÍO —,

VARIAS DE
MIS LECTORAS
TAMBIÉN HAN
EMPATIZADO CON
MI TRABAJO.

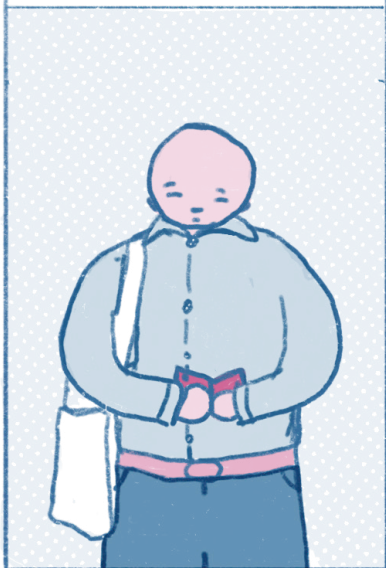
PUTA MIERDA HA SIDO ESE TEXTO CON EL QUE
LOS LECTORES SE HAN CONECTADO PORQUE
LASTIMOSAMENTE HOMBRES Y MUJERES HEMOS SIDO
VÍCTIMAS DE ESTE TIPO DE ACOSOS.

EN UNA FERIA GRÁFICA EN LA QUE ESTABA VENDIENDO MIS FANZINES,

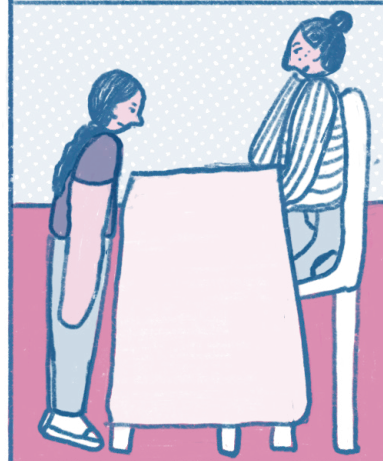
UN CHICO LEYÓ *PUTA MIERDA*

Y ME CONTÓ CON LA VOZ ENTRECORTADA QUE QUERÍA LLEVARLO CONSIGO PORQUE HABÍA VIVIDO ALGO PARECIDO.

EN ESA MISMA FERIA, SE ACERCÓ A MI PUESTO UNA NIÑA MUY CURIOSA POR LO QUE ESTABA EXPONiendo.

SE INTERESÓ ESPECIALMENTE POR *PUTA MIERDA*.

¡JUAN! YA ENCONTRÉ QUE QUIERO QUE ME COMPRES.

ME EMOCIONÓ PENSAR QUE *PUTA MIERDA* PODÍA SER UNA HERRAMIENTA PARA EMPODERAR A LAS NIÑAS Y A LAS MUJERES ANTE SITUACIONES DE ABUSO. TAMBIÉN DESEÉ QUE ESTA NIÑA NUNCA VAYA A SUFRIR O HAYA SUFRIDO DE NINGÚN TIPO DE ABUSO.

EN EL 2023 TAMBIÉN PUBLIQUÉ *LA NIÑA*, UN IMPRESO EN EL QUE EXPONGO CÓMO ME ENAMORO A PRIMERA VISTA DE TODO LO QUE VEO (MATAS, ANIMALES, PERSONAS) Y ME PRODUCE UNAS MARIPOSAS EN EL ESTÓMAGO QUE SON ASESINADAS POR UN ÁCIDO CUANDO DEJO DE VER ESE OBJETO DE AMOR.

ESTA HISTORIA TAMBIÉN PRODUCE UNA FUERTE IDENTIFICACIÓN, PERO MÁS DESDE LAS RISAS Y EL HUMOR.

"NO QUERÍA NADAR EN LA PISCINA DE MI CONJUNTO PORQUE ME RECORDABA DE LA MUERTE DE MI PAPÁ Y LO FELIZ QUE ERA JUNTO A ÉL ESTANDO EN LA PISCINA.

AÑOS DESPUÉS DE ESTA PÉRDIDA DESCUBRO QUE ESTE ESPACIO PUEDE SER UN PORTAL PARA ENCONTRARME CON ÉL, CONMIGO MISMA Y ALEJARME UN POCO DEL MUNDO"

PORTAL ACUÁTICO ES EL TESTIMONIO DE UNA CRISIS QUE ESCRIBÍ Y DIBUJÉ COMO FORMA DE TERAPIA.

FUE UNA TERAPIA QUE DURÓ CUATRO AÑOS DESDE QUE ESCRIBÍ LA HISTORIA DE LA MUERTE DE MI PAPÁ EN EL PRIMER CAPÍTULO DE MI TESIS DE PREGRADO EN ARTES EN EL 2019, HASTA QUE TERMINÉ UN CÓMIC CON ESTE TEXTO EN EL 2023.

POR AHORA, ME DESPIDO
Y NOS VOLVEREMOS A
VER EN PORTAL ACUÁTICO,
ESPERO QUE MÁS
PRONTO QUE TARDE.

BIBLIOGRAFÍA.

(2021). CRUMB. RETRIEVED FROM [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=SBPIBGJZIQ](https://www.youtube.com/watch?v=SBPIBGJZIQ).

ACEVEDO, M. A. (2019). (TESIS). SEXUALIDADES GRÁFICAS : SEXUALIZACIÓN DEL LENGUAJE Y EXPRESIONES DE LA DIFERENCIA SEXUAL EN LA REVISTA FIERRO, 1984-1992 Y 2006-2015. RECUPERADO EN EL 2024, DE [HTTPS://REPOSITORIO.SOCIALES.UBA.AR/ITEMS/SHOW/1042](https://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/1042). SOLO LEÍ "LAS IMAGENES DE LA MUJER Y LA DENUNCIA DEL SEXISMO"

ARAUJO, H. (2023, JUNE 30). ¿ESCRITURA FEMENINA?. ABI-SINIA REVIEW. [HTTPS://WWW.ABISINIAREVIEW.COM/ESCRITURA-FEMENINA/](https://www.abisiniareview.com/escritura-femenina/)

ARAÚJO, H. (1988, JULY 15). ESCRITURA FEMENINA. BOLETÍN CULTURAL Y BIBLIOGRAFICO, 25(16), 157-160. RECUPERADO EN EL 2024, DE [HTTPS://PUBLICACIONES.BANREPCULTURAL.ORG/INDEX.PHP/BOLETIN_CULTURAL/ARTICLE/VIEW/2829](https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/2829).

BETAGLIO, M., & TRUJILLO, M. (2018). ENTREVISTA MARCELLA TRIJILLO. REVISTA CANADIENSE DE ESTUDIOS HISPÁNICOS. OTRO. RECUPERADO DE [HTTPS://WWW.JSTOR.ORG/STABLE/26862354](https://www.jstor.org/stable/26862354).

CHUTE, H. L. (2010). GRAPHIC WOMEN: LIFE NARRATIVE AND CONTEMPORARY COMICS [PDF]. COLUMBIA UNIVERSITY PRESS.

DOMINGUEZ, P. (2020). EL GERMEN DE UNA GENEALOGÍA FEMINISTA. EN COORDENADAS GRÁFICAS: CUARENTA HISTORIAS DE AUTORAS DE ESPAÑA, ARGENTINA, CHILE Y COSTA RICA (PP. 238-242). ENSATO, MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. RECUPERADO DE [HTTP://CCECR.ORG/WP/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/12/COORDENADAS-GRA%CC%81FICAS-LIBRO_LOW-COMPRIMIDO.PDF](http://ccecr.org/wp/wp-content/uploads/2020/12/coordenadas-gra%cc%81ficas-libro_low-comprimido.pdf).

DOUCET, J. (2004). MY NEW YORK DIARY [ELECTRONICO] (2ND ED.). DRAWN & QUARTERLY.

EISNER, W. (2007). EL COMIC Y EL ARTE SECUENCIAL TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA FORMA DE ARTE MÁS POPULAR DEL MUNDO [PDF]. NORMA.

ELEFANTE, S. (2022). ELEFANTES EN EL CUARTO (2ND ED.). COHETE COMICS.

ESCOBAR FUENTES, S. (2020, NOVEMBER 24). LA NOVELA GRÁFICA AUTOBIOGRÁFICA HECHA POR MUJERES. CUERPO, SUBJETIVIDAD Y BÚSQUEDA IDENTITARIA. FUENTES HUMANISTICAS, 32(60), 109-126. RECUPERADO EN EL 2024, DE [HTTPS://FUENTESHUMANISTICAS.AZC.UAM.MX/INDEX.PHP/RFH/ARTICLE/VIEW/984](https://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/index.php/rfh/article/view/984).

GAVIRIA, P., & TRUJILLO, M. (N.D.). Nº5: CONVERSANDO CON LINNIERS Y POWER PAOLA. LA POLOLA PODCAST. OTRO. RECUPERADO DE [HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/EPISODE/35BEYR-OPR5AKEJOXWOBIBU](https://open.spotify.com/episode/35BEYR-OPR5AKEJOXWOBIBU).

GUZMÁN TINAJERO, A. (2017). (TESIS). FIGURACIONES DEL YO EN EL CÓMIC CONTEMPORÁNEO. RECUPERADO EN EL 2024, DE [HTTPS://WWW.TDX.CAT/BITSTREAM/HANDLE/10803/456586/ACGTIDE2.PDF?SEQUENCE=1](https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/456586/ACGTIDE2.PDF?SEQUENCE=1). SOLO CONSULTÉ EL CAPÍTULO UNO: "EL AUTOCÓMIC Y SU HISTORIA".

KOMINSKY-CRUMB, A. (2007). NEED MORE LOVE [PDF]. MQP.

KUNKA, A. J. (2018). AUTOBIOGRAPHICAL COMICS [PDF] . BLOOMSBURY ACADEMIC.

KØHLERT, F. B. (2019). FEMALE GROTESQUES: THE UNRULY COMICS OF JULIE DOUCET. IN JSTOR (PP. 22-53). ESSAY, RUTGERS UNIVERSITY PRESS. RETRIEVED FROM [HTTPS://WWW.JSTOR.ORG/STABLE/J.CTVSCXSOT](https://www.jstor.org/stable/j.ctvscxsot).

LOPÉZ, A. M. (2019). PÁNICO. REY NARANJO EDITORES.

MCCAUDLAND, E., ACEVEDO, M., DOMINGUEZ JERÍA, P., MOLINA, I., & IRIS LAM. (2022). MAPEAR EL TERRITORIO, CONSTRUIR GENEALOGÍAS (PDF). EN COORDENADAS GRÁFICAS: CUARENTA HISTORIETAS DE AUTORAS DE ESPAÑA, ARGENTINA, CHILE Y COSTA RICA (PP. 10-11). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. . RETRIEVED FROM [HTTP://CCECR.ORG/WP/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/12/COORDENADAS-GRA%CC%81FICAS-LIBRO_LOW-COMPRIMIDO.PDF](http://ccecr.org/wp/wp-content/uploads/2020/12/coordenadas-gra%cc%81ficas-libro_low-comprimido.pdf).

MCCAUSLAND, E. (2022, SEPTEMBER 7). DIANE NOOMIN: "LAS MUJERES PUEDEN HACER CÓMICS POTENTES, COMPLEJOS, DIFÍCILES DE IGNORAR." PIKARA MAGAZINE. [HTTPS://WWW.PIKARAMAGAZINE.COM/2022/09/LAS-MUJERES-PUEDEN-HACER-COMICS-POTENTES-COMPLEJOS-DIFICILES-DE-IGNORAR/](https://www.pikaramagazine.com/2022/09/las-mujeres-pueden-hacer-comics-potentes-complejos-dificiles-de-ignorar/)

MCCLLOUD, S. (1995). CÓMO SE HACE UN CÓMIC: EL ARTE INVISIBLE [PDF]. EDICIONES B.

MCCLLOUD, S. (2001). LA REVOLUCIÓN DE LOS CÓMICS [PDF]. NORMA.

MCCLLOUD, S. (2012). HACER CÓMICS: SECRETOS NARRATIVOS DEL CÓMIC, EL MANGA Y LA NOVELA GRÁFICA [PDF]. ASTIBERRI.

MOULY, F. (2022, DECEMBER 2). REMEMBERING THE ARTIST ALINE KOMINSKY-CRUMB, A TRAILBLAZING FUNNY WOMAN. THE NEW YORKER. [HTTPS://WWW.NEWYORKER.COM/CULTURE/POSTSCRIPT/REMEMBERING-THE-ARTIST-ALINE-KOMINSKY-CRUMB-A-TRAILBLAZING-FUNNY-WOMAN](https://www.newyorker.com/culture/postscript/remembering-the-artist-aline-kominsky-crumb-a-trailblazing-funny-woman)

NAVARRO-DANIELS, V. (2018). DIBUJAR PARA SUBVERTIR: CUERPO, GÉNERO Y PODER EN LAS CRÓNICAS Y LOS DIARIOS GRÁFICOS DE MARCELA TRUJILLO (O MALIKI 4 OJOS). REVISTA CANADIENSE DE ESTUDIOS HISPÁNICOS, 43(1), 143-168. [HTTPS://DOI.ORG/10.18192/RCEH.V43I1.4527](https://doi.org/10.18192/rceh.v43i1.4527)

OSPINA ACOSTA, M. DEL P. (2021, OCTOBER 6). EL LUGAR DE LA INFANCIA. REVISTA BLAST. [HTTPS://REVISTABLAST.COM/OPINIONES/EL-LUGAR-DE-LA-INFANCIA/](https://revistablast.com/opiniones/el-lugar-de-la-infancia/)

PINZÓN, N. (2018). EL HUMOR Y EL DOLOR: UNA SIMBIOSIS PALIATIVA EN VIRUS TROPICAL DE POWERPAOLA. REVISTA CANADIENSE DE ESTUDIOS HISPÁNICOS, 43(1), 93-116. [HTTPS://DOI.ORG/10.18192/RCEH.V43I1.4524](https://doi.org/10.18192/rceh.v43i1.4524)

POWERPAOLA. (2015). TODO VA A ESTAR BIEN . LA SILUETA EDITORES.

POWERPAOLA. (2016). QP. LA SIUETA EDITORES.
POWERPAOLA. (2022). TODAS LAS BICICLETAS QUE TUVE. SEX-TO PISO.

POWERPAOLA. (2015). VIRUS TROPICAL (1ST ED.). LA SILUETA.

REFAIE, E. E. (2016). AUTOBIOGRAPHICAL COMICS: LIFE WRITING IN PICTURES [PDF]. UNIVERSITY PRESS OF MISSISSIPPI.

ROBBINS, T. (2016). BABES AND WOMEN . IN G. GROTH (ED.), THE COMPLETE WIMMEN'S COMIX (VOL. 1, PP. VII-XIV). ESSAY, FANTAGRAPHICS BOOKS INK. RETRIEVED FROM [HTTPS://READALLCOMICS.COM/THE-COMPLETE-WIMMENS-COMIX-TPB-1/](https://readallcomics.com/the-complete-wimmens-comix-tpb-1/).

ROMERO-JÓDAR, A. (2019). THE TRAUMA GRAPHIC NOVEL [PDF]. ROUTLEDGE, TAYLOR & FRANCIS GROUP.

ROSENWALD, M. S. (2022, DECEMBER 19). ALINE KOMINSKY-CRUMB, FEMINIST UNDERGROUND CARTOONIST, DIES AT 74. THE WASHINGTON POST. [HTTPS://WWW.WASHINGTONPOST.COM/OBITUARIES/2022/12/01/ALINE-KOMINSKY-CRUMB-FEMINIST-UNDERGROUND-CARTOONIST-DIES-74/](https://www.washingtonpost.com/obituaries/2022/12/01/aline-kominsky-crumb-feminist-underground-cartoonist-dies-74/)

SANDOMIR, R. (2022, DECEMBER 4). ALINE KOMINSKY-CRUMB, PIONEERING COMICS MEMOIRIST, DIES AT 74. THE NEW YORK TIMES. [HTTPS://WWW.NYTIMES.COM/2022/12/03/ARTS/ALINE-KOMINSKY-CRUMB-DEAD.HTML](https://www.nytimes.com/2022/12/03/arts/aline-kominsky-crumb-dead.html)

SATRAPI, M. (2020). PERSEPOLIS. PENGUIN RANDOM HOUSE.

SATRAPI, M. (2021). BORDADOS. RESERVOIR BOOKS.

SATRAPI, M. (2023). POLLO CON CIRUELAS. RESERVOIR BOOK.

TERRONES, M. (2020, OCTOBER 6). ALINE KOMINSKY-CRUMB. MUJERES ENTRE VIÑETAS. [HTTPS://MUJERESENTREVINETAS.COM/2020/10/06/ALINE-KOMINSKY-CRUMB/](https://mujeresentrevinetas.com/2020/10/06/aline-kominsky-crumb/)

TRUJILLO, M. (2011). EL DIARIO INTIMO DE MALIKI 4 OJOS. RIL EDITORES.

TRUJILLO, M. (2013). "EL DIARIO ILUMINADO" DE MALIKI 4 OJOS. OCHO LIBROS.

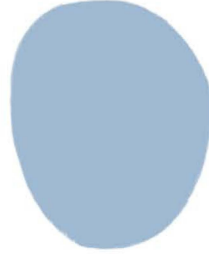
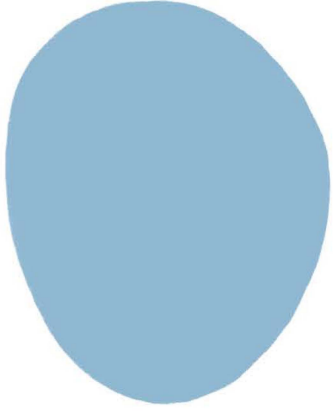
TRUJILLO, M., & INFANTE, S. (N.D.). LA POLOLA Nº36: POLEANDO EN BOGOTÁ CON SINDY ELEFANTE, SYLVIA GÓMEZ, LORENA ALVAREZ Y ERIKA DÍAZ. . OTRO. RECUPERADO DE [HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/EPISODE/3Z31QQC6FB2XLXTNVW-7JCF](https://open.spotify.com/episode/3Z31QQC6FB2XLXTNVW-7JCF).

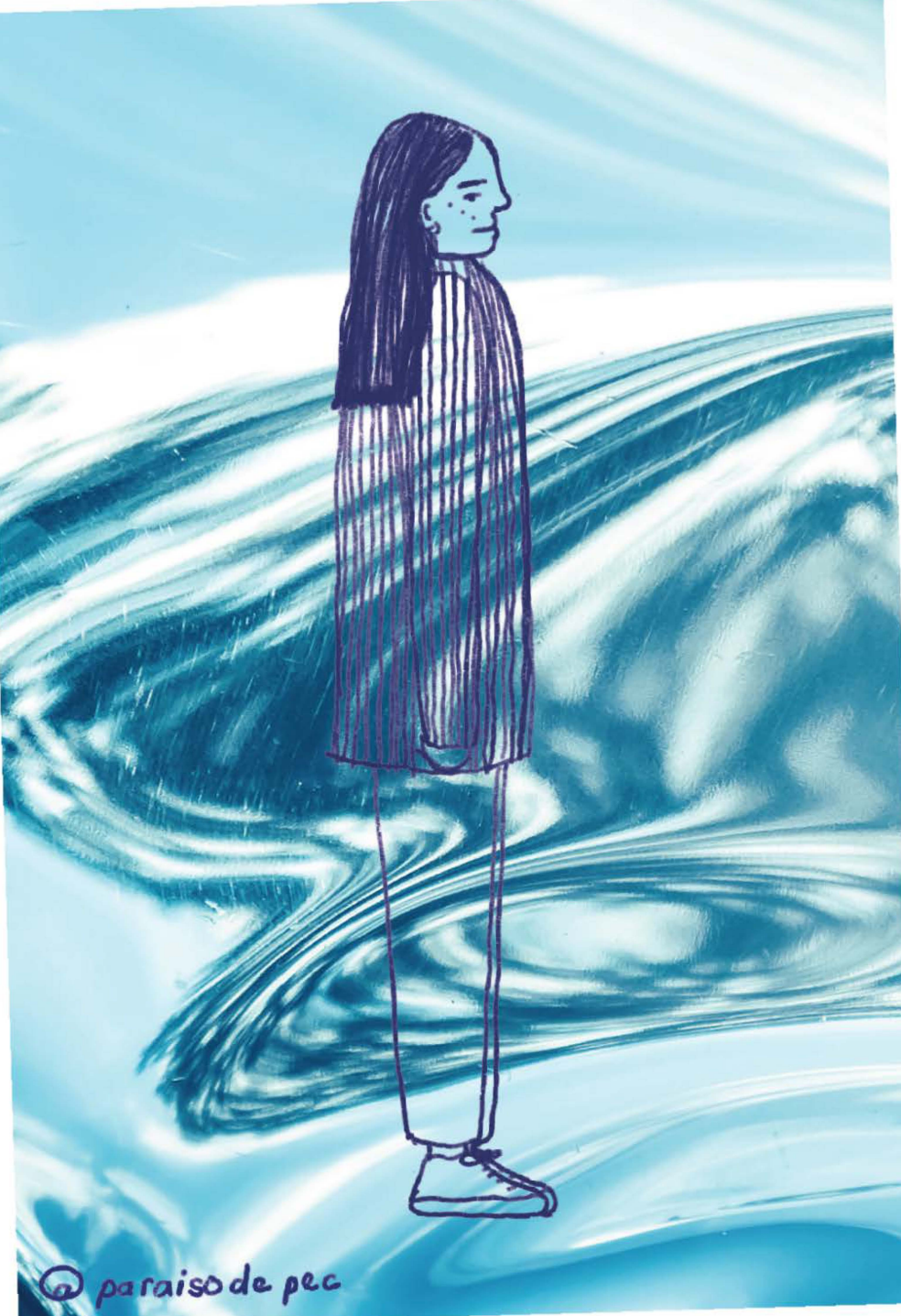
URDIN, D., ROMERO, D., OSORIO, L., CARDENAS, M., TRUJILLO, R., GIORGI, S., & GONZÁLEZ, S. (2022, MARCH 22). INFORME CRÍTICO HISTORIETA COLOMBIANA 2010- 2020. REVISTA BLAST. [HTTPS://REVISTABLAST.COM/UNCATEGORIZED/INFORME/INFORME-CRITICO-SOBRE-LAS-PUBLICACIONES-IMPRESAS-Y-DIGITALES-DE-HISTORIETAS-EN-COLOMBIA-EN-LA-DE-CADA-DE-2010-A-2020/](https://revistablast.com/uncategorized/informe/informe-critico-sobre-las-publicaciones-impre-sas-y-digitales-de-historietas-en-colombia-en-la-de-cada-de-2010-a-2020/)

URIBE JONGBLOED, E. (2020). THE COMICS SCENE IN COLOMBIAN SITIES. IN D. E. AGUILAR-RODRIGUEZ (ED.), COMICS BEYOND THE PAGE IN LATIN AMERICA (PP. 75-92). ESSAY, UCLPRESS. RETRIEVED 2020, FROM [HTTPS://DISCOVERY.UCL.AC.UK/ID/EPRINT/10089811/1/COMICS-BEYOND-THE-PAGE-IN-LATIN-AMERICA.PDF](https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10089811/1/comics-beyond-the-page-in-latin-america.pdf).

WATSON, S. (2017). TRES VERANOS. LA SILUETA.

WEINER, S. (2012). THE RISE OF THE GRAPHIC NOVEL: FASTER THAN A SPEEDING BULLET [ELECTRONIC] (2ND ED.). NBM.

Bibliografía

(2021). Crumb. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=sbpIbGJziZQ>.

Acevedo, M. A. (2019). (tesis). Sexualidades gráficas : sexualización del lenguaje y expresiones de la diferencia sexual en la revista Fierro, 1984-1992 y 2006-2015. recuperado en el 2024, de <https://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/1042>. Solo leí “Las imágenes de la mujer y la denuncia del sexismo”

Araujo, H. (2023, June 30). ¿Escritura Femenina?. Abisinia Review. <https://www.abisiniareview.com/escritura-femenina/>

Araújo, H. (1988, July 15). Escritura femenina. Boletín Cultural y Bibliografico, 25(16), 157–160. recuperado en el 2024, de https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/2829.

Betaglio, M., & Trujillo, M. (2018). Entrevista Marcella Trijillo. Revista Canadiense de Estudios Hispánicos. otro. recuperado de <https://www.jstor.org/stable/26862354>.

Chute, H. L. (2010). Graphic women: Life narrative and contemporary comics [PDF]. Columbia University Press.

Dominguez, P. (2020). El germen de una genealogía feminista. en Coordinadas Gráficas: Cuarenta historas de autoras de España, Argentina, Chile y Costa Rica (pp. 238–242). ensato, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. recuperado de http://ccecr.org/wp/wp-content/uploads/2020/12/Coordinadas-Gra%CC%81ficas-libro_low-comprimido.pdf.

Doucet, J. (2004). My new york diary [Electronico] (2nd ed.). Drawn & Quarterly.

Eisner, W. (2007). El comic y el Arte secuencial teoría y práctica de la forma de arte más popular del mundo [PDF]. Norma.

ELEFANTE, S. (2022). Elefantes en el cuarto (2nd ed.). Cohete Comics.

Escobar Fuentes, S. (2020, November 24). La novela gráfica autobiográfica hecha por mujeres. cuerpo, subjetividad y búsqueda identitaria. Fuentes Humanísticas, 32(60), 109–126. recuperado en el 2024, de <https://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/index.php/rfh/article/view/984>.

Gaviria, P., & Trujillo, M. (n.d.). #5: Conversando con Linniers y Power Paola. La Polola Podcast. otro. recuperado de <https://open.spotify.com/episode/35beyR0PR5AkEJOXWobiBU>.

Guzmán Tinajero, A. (2017). (tesis). Figuraciones del yo en el cómic contemporáneo. recuperado en el 2024, de <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/456586/acgt1de2.pdf?sequence=1>. Solo consulté el capítulo uno: “El autocómic y su historia”.

Kominsky-Crumb, A. (2007). Need more love [pdf]. MQP.

Kunka, A. J. (2018). Autobiographical comics [pdf] . Bloomsbury Academic.

Køhlert, F. B. (2019). Female Grotesques: The Unruly Comics of Julie Doucet. In Jstor (pp. 22–53). essay, Rutgers University Press. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/j.ctvscxs0t>.

Lopéz, A. M. (2019). PÁNICO. Rey Naranjo Editores.

McCaudland, E., Acevedo, M., Dominguez Jería, P., Molina, I., & Iris Lam. (2022). Mapear el territorio, construir genealogíasVersion (PDF). en Coordinadas graficas: cuarenta historietas de autoras de España, Argentina, Chile y Costa Rica (pp. 10–11). Ministerio de Asuntos Exteriores, Union Europea y Cooperacion. . Retrieved from http://ccecr.org/wp/wp-content/uploads/2020/12/Coordinadas-Gra%CC%81ficas-libro_low-comprimido.pdf.

McCausland, E. (2022, September 7). Diane Noomin: “Las mujeres pueden hacer cómics potentes, Complejos, difíciles de ignorar.” Pikara Magazine. <https://www.pikaramagazine.com/2022/09/las-mujeres-pueden-hacer-comics-potentes-complejos-dificiles-de-ignorar/>

McCloud, S. (1995). Cómo se hace un cómic: El Arte Invisible [PDF]. Ediciones B.

McCloud, S. (2001). La Revolución de los cómics [pdf]. Norma.

McCloud, S. (2012). Hacer cómics: Secretos Narrativos del cómic, el manga y la Novela Gráfica [PDF]. Astiberri.

Mouly, F. (2022, December 2). Remembering the artist Aline Kominsky-Crumb, a trailblazing funny woman. The New Yorker. <https://www.newyorker.com/culture/postscript/remembering-the-artist-aline-kominsky-crumb-a-trailblazing-funny-woman>

Navarro-Daniels, V. (2018). Dibujar para subvertir: Cuerpo, Género y poder en las crónicas y los diarios gráficos de marcela trujillo (O maliki 4 ojos). Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 43(1), 143–168. <https://doi.org/10.18192/rceh.v43i1.4527>

Ospina Acosta, M. del P. (2021, October 6). El Lugar de la Infancia. Revista Blast. <https://revistablast.com/opiniones/el-lugar-de-la-infancia/>

Pinzón, N. (2018). El humor y el dolor: Una simbiosis paliativa en virus tropical de Powerpaola. Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 43(1), 93–116. <https://doi.org/10.18192/rceh.v43i1.4524>

PowerPaola. (2015). Todo va a estar bien . La Silueta Editores.

PowerPaola. (2016). QP. La Siueta Editores.

PowerPaola. (2022). Todas las bicicletas que tuve. Sexto Piso.

PowerPaola. (2015). Virus tropical (1st ed.). La Silueta.

Refaie, E. E. (2016). Autobiographical comics: Life writing in pictures [pdf]. University Press of Mississippi.

Robbins, T. (2016). Babes and Women . In G. Groth (Ed.), The Complete Wimmen's Comix (Vol. 1, pp. vii–xiv). essay, Fantagraphics Books Ink. Retrieved from <https://readallcomics.com/the-complete-wimmens-comix-tpb-1/>.

Romero-Jódar, A. (2019). The trauma graphic novel [PDF]. Routledge, Taylor & Francis Group.

Rosenwald, M. S. (2022, December 19). Aline Kominsky-Crumb, Feminist Underground cartoonist, dies at 74. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/obituaries/2022/12/01/aline-kominsky-crumb-feminist-underground-cartoonist-dies-74/>

Sandomir, R. (2022, December 4). Aline Kominsky-Crumb, pioneering comics memoirist, dies at 74. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2022/12/03/arts/aline-kominsky-crumb-dead.html>

Satrapa, M. (2020). Persepolis. Penguin Random House.

Satrapa, M. (2021). Bordados. Reservoir Books.

Satrapa, M. (2023). Pollo con ciruelas. Reservoir Book.

Terrones, M. (2020, October 6). Aline Kominsky-Crumb. Mujeres entre viñetas. <https://mujeresentrevinetas.com/2020/10/06/aline-kominsky-crumb/>

Trujillo, M. (2011). El Diario Intimo de Maliki 4 Ojos. RIL editores.

Trujillo, M. (2013). “El diario iluminado” de maliki 4 ojos. Ocho Libros.

Trujillo, M., & Infante, S. (n.d.). La polola #36: Pololeando en Bogotá con Sindy Elefante, Sylvia Gómez, Lorena Alvarez y Erika Díaz. . otro. Recuperado de <https://open.spotify.com/episode/3z31QqC6Fb2xlXTnvW7jcf>.

Urdin, D., Romero, D., Osorio, L., Cardenas, M., Trujillo, R., Giorgi, S., & González, S. (2022, March 22). Informe Crítico historieta colombiana 2010- 2020. Revista Blast. <https://revistablast.com/uncategorized/informe/informe-critico-sobre-las-publicaciones-impresas-y-digitales-de-historietas-en-colombia-en-la-decada-de-2010-a-2020/>

Uribe Jongbloed, E. (2020). The comics scene in Colombian Cities. In D. E. Aguilar-Rodríguez (Ed.), Comics Beyond the Page in Latin America (pp. 75–92). essay, UCLPRESS. Retrieved 2020, from <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10089811/1/Comics-Beyond-the-Page-in-Latin-America.pdf>.

Watson, S. (2017). Tres Veranos. La Silueta.

Weiner, S. (2012). The rise of the graphic novel: Faster than a speeding bullet [Electronic] (2nd ed.). NBM.