

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

EL RELATO ILUSTRADO

CONSUELO BARTOLOMÉ GLEBOFF

Memoria presentada a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae para
optar al grado de Licenciado en Artes Visuales, Mención Pintura.

Profesor Guía Taller de Grado: Cristián Silva Soura
Profesor Guía Taller de Grado: Francisca Martínez Fernández
Profesor Guía Preparación de Tesis: Daniel Reyes León

Santiago, Chile

2015

Índice

Introducción	1
Entrevista Personal	2
Entrevistas a Artistas	4
Marco Teórico.....	12
Capítulo I: Relato e Ilustración	19
1. Concepto de Empatía Dentro de una Narración	19
2. Ficción y Autobiografía inscritos en el campo artístico	23
3. El Dibujo y la Ilustración.....	28
Capítulo II: La Interdependencia entre Narración y Dibujo en mi propuesta autobiográfica	30
Capítulo III: Examen de Grado.....	39
1. Descripción	39
2. Análisis	41
Conclusión	43
Bibliografías.....	44

Introducción:

Este trabajo propone analizar, a partir de diferentes autobiografías realizadas como novelas históricas, de ficción y gráficas, la relación que se genera entre el autor y el lector a partir de la narración y por sobre todo, a partir del dibujo. Para esto se va a trabajar desde dos puntos clave, los cuales permitirán que se genere esta cercanía entre ambos actores; el primero es la manera de escribir esta historia, qué elementos del cuento hacen que el lector se sienta parte de lo que está leyendo y pueda identificarse con los personajes, escenas, objetos e historias que se van armando entre estos, y el segundo tiene que ver con el dibujo que se realiza, cuál es la importancia que tiene este relato en su forma gráfica para conectarse con el lector, qué importancia tiene el dibujo en sí para el autor.

Gracias a las entrevistas que realizo a distintos artistas y a la investigación sobre temas como la empatía y la ficción, pretendo llegar a descubrir cuales son las preocupaciones que se deben tener al realizar un trabajo autobiográfico y también gráfico, para que la obra y el espectador se relacionen a pesar de no tener siempre cosas en común.

A partir de esta investigación y sus resultados, pretendo generar una obra autobiográfica, con una historia personal narrada de manera ilustrada, valiéndome de las distintas herramientas que encontré en libros y que me dieron los referentes que entrevisté. El objetivo de esto tiene que ver con la capacidad de generar un relato único y a partir de otras herramientas que no sean la escritura, si no también el dibujo, el color, la gráfica específica que se va a crear en cada momento y que cambiará para cada situación e ilustración.

Entrevista personal:

A partir de una serie de preguntas que realicé para mí, fui capaz de generar el marco teórico de esta Tesis, como así también descubrir los intereses que me motivan a realizar el tipo de trabajo que hago. A continuación, las preguntas y sus respectivas respuestas.

¿Qué elementos de mi biografía se relacionan con la identidad de género?

Los elementos que puedo relacionar con este tema dentro de mi autobiografía son varios, entre ellos se encuentran mi grupo de amigos, las diferentes influencias cinematográficas, musicales y también libros.

Dentro de las influencias de cine se encuentran la película francesa *La Vie D'Adele* (Abdellatif Kechiche, 2014), debido a que está basada en un cómic autobiográfico y trata el tema del descubrimiento de la identidad de género de la protagonista.

En las influencias musicales destaco el álbum *Heartthrob* (2013) del grupo Tegan & Sara, estas dos hermanas hacen este disco completamente basando en sus experiencias con distintas relaciones que fallaron o dieron resultado, y es más cercano ya que ambas son homosexuales. Lo interesante es que la manera en la que escriben sus letras hace que los personajes sean de género ambiguo, por lo que no es fácil identificar si hablan hombres o mujeres sobre la relación.

¿Cómo los interpreto?

Gracias a estos elementos es que he entendido las cosas que me están pasando, y me han llevado a manejarme bien dentro de este nuevo aspecto de mi vida. Al identificarme con las emociones que viven los actores de las películas o con las letras de las canciones es más fácil darse cuenta de que finalmente es todo muy sobre llevable, y lo mejor que se puede hacer con esos sentimientos es mostrarlos, contar las cosas que están pasando

¿Qué objetos se relacionan con mi biografía y el tema?

Los objetos que se relacionan con este tema de la identidad de género y especialmente con mi autobiografía son muy importantes. Entre ellos hay unas fotografías de distintas etapas de mi vida, una es de cuando tenía unos cinco años, en ella salgo disfrazada de Superman, luego hay, hasta los 13 años más o menos, algunas fotos con mis dos primos y finalmente en las más actuales siempre salgo con amigos hombres. Esta seguidilla de imágenes es relevante para entender que desde siempre ha habido algo diferente en mí.

Otro de los objetos importantes es un perfume, el cual me recuerda un momento especial que pasé con una persona importante hace un tiempo, sentir ese olor me transporta hasta esos días. Por último, tengo unas cartas y también unos correos muy importantes, los cuales también son de personas muy importantes y que cambiaron el rumbo de mi vida.

¿Qué elementos del ítem anterior se pueden interpretar en lo general y cómo?

Al ser elementos muy reconocibles y cotidianos es muy simple trasladarlos a un ámbito general. Todos ellos están presentes en la vida de cualquier persona, y el significado que les doy a cada uno de ellos es bastante predecible y obvio dentro del tema.

¿Cómo componerlos para que otro lo entienda como yo?

Para que estos elementos se entiendan dentro del contexto de la identidad de género y que el lector los vea de la manera específica que los veo, es necesario darles un valor especial, tanto en la descripción como en el trabajo gráfico, para que cualquiera que los vea los sienta como propios. Tienen que tener un sello, no ser un objeto cualquiera si no uno especial y único, con sus características y detalles.

Entrevistas a Artistas

Durante este periodo de preparación de Tesis, me comuniqué con algunos artistas que trabajan a partir de materiales y problemáticas que me interesan mucho y que he estado investigando por mi cuenta. Dentro de ellos hay historietistas, dibujantes, pintores. Los entrevisté para poder entender mejor la manera en la que ellos ven su obra, como la realizan y de qué manera se comunican a través de su trabajo con el espectador. Todos, en mayor o menos medida, fueron referentes para mí en cuanto a su trabajo pictórico como también en la problemática a la que se ajusta su obra.

A continuación, algunos extractos de aquellas entrevistas.

Entrevista a Marcela Trujillo (Maliki)

Marcela es una artista Chilena licenciada de Artes Plásticas mención Pintura en la Universidad de Chile en el año 1993. Es también Diplomada en Bellas Artes en la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York en el 2001, y Diplomada de Animatics & Storyboards en SVA en Nueva York (2002). Ha expuesto su obra en varias partes de Chile y el extranjero. Actualmente trabaja en su primera novela gráfica “*Extasis*” que será publicada por Random House Mondadori en 2016 y en la serie “Pinturas veganas” para ser expuestas en el 2017. Se desempeña como académica de pintura en la Universidad Diego Portales y como académica de ilustración y cómic en el diplomado de ilustración de la Universidad ARCOS.

Su obra, tanto en cómics como en pinturas, es bastante extensa. Comenzó a exponer en Chile poco después de salir de la universidad con una muestra titulada “*Brillo*” en el año 1993. Dentro de sus cómics autobiográficos destaca su obra “*Maliki 4 Ojos*”, el cuál publicó en el diario The Clinic de manera semanal en viñetas titulado “*Crónicas íntimas de una chilena en la gran manzana*”

Consuelo Bartolomé: Según tu experiencia, ¿es más difícil escribir y dibujar a partir de momentos de tu propia vida que de historias inventadas?

Marcela Trujillo: Me resulta mucho más difícil trabajar con historias inventadas porque soy una admiradora de cómo sucede la vida, de cómo yo quiero creer en la ilusión de que lo tengo todo controlado y de darme cuenta de que las cosas suceden de manera orgánica e impredecible, igual como cuando uno mira un organismo vivo al microscopio, todo vibra. Así es que cuando he tratado de inventar historias me valgo más de mi razón que de mi instinto y me salen duras y cuadradas, como maquetas de cartón, aburridas, predecibles, aparatosas y desechables. Pero cuando uso las historias que ya me han pasado tengo relatos orgánicos, absurdos, divertidos y llenos de sentido. No hay comparación.

CB: Según mi experiencia en cuanto a las cosas que he leído y visto de otros artistas, y también en las cosas que he creado, es muy importante la empatía que se tiene al crear una obra y también al leerla o verla, ¿Sientes tú que es un concepto importante en tu obra? ¿Tienes algún concepto importante para ti al generar tus cosas?

MT: Yo veo la empatía como una consecuencia de mantener una relación honesta con el trabajo que hago. Si mi relación con la pintura o la historia que estoy dibujando no es realmente importante para mí, no me vale la pena hacerla. He dejado proyectos inconclusos porque he perdido mi conexión instintiva y emocional, mi empatía con el tema, que no tiene que ver con que un tema sea bueno, o comercial o que funcione. Si no funciona emocionalmente para mí, no va a funcionar para el lector o el espectador.

CB: ¿Cuánto de ficción hay en tu relato autobiográfico? ¿De qué depende que cambies o modifiques algunos puntos de tu relato?

MT: Trato de que no haya ficción. Trato de acordarme lo más fidedignamente lo que ocurrió y si no me acuerdo de algo le invento los pedazos que faltan, pero solo por razones de estructura. En el fondo quiero contar lo que me pasó sabiendo perfectamente cuál es la emoción que está asociada a esa historia, y trato de transmitir esa emoción con honestidad y humor. Si me acuerdo de algo es porque emocionalmente me marcó. Si no me acuerdo es

porque no me importó tanto. Me gusta dibujar historias que me marcaron emocionalmente, que marcaron un cambio en mi vida, que me hicieron pensar algo importante y ojalá momentos donde mi vida cambió un poco de rumbo. En la vida pasan tantas cosas pero solo algunas representan puntos de inflexión, las historias son cambios, y las mejores son cambios inesperados que nadie te avisó ocurrirían.

CB: ¿Qué significa el dibujo para ti?

MT: El dibujo es un lenguaje de comunicación, el más primitivo, el que me resulta más instintivo y ancestral.

Entrevista a Liz Prince

Liz es una chica dedicada actualmente de lleno a ser historietista. Atendió en la School of the Museum of Fine Arts, ubicada en Boston, y luego de salir realizó su primer trabajo de cómic titulado “*Will You Still Love Me If I Wet the Bed*” en el año 2005, por el cual recibió varias nominaciones y un premio. Su último trabajo “*Tomboy*” ha tenido muy buenas críticas, y es su primera obra de novela gráfica o “graphic memoir”

Consuelo Bartolomé: ¿Qué te motivó a trabajar con tu propia historia, tu autobiografía?

Liz Prince: No me considero alguien que sea buena en la “construcción de mundos”, o sea a inventar personajes y situaciones y todo lo necesario para contar una narrativa de ficción creíble. Me gusta descubrir las verdades en mis experiencias reales y luego traducirlas al mundo del cómic. Nunca me ha interesado mucho la ficción, incluso como consumidora de cultura que soy, así que la autobiografía me hizo mucho sentido; es lo que me gusta leer y lo que me gusta escribir.

CB: ¿Cuánto de ficción hay en tu trabajo autobiográfico? ¿Qué determina que cambies o modifiques tu historia de alguna manera?

LP: Soy una firme creyente de que no hay nada que pueda certificar como 100% real, porque nuestras experiencias ya están teñidas de nuestra propia perspectiva. No hay dos personas que vivan una misma situación de la misma manera, así que no hay realmente una verdad absoluta en la autobiografía. Pero lo que trato de hacer es nunca inventar una situación, si no combinar varias situaciones en una, como lo que hice con mi libro *Tomboy*, muchos de los personajes eran realmente una amalgama de varias personas, no gente específica. Esto fue para mantener la cantidad de personajes en un número bajo (considerando que son veinte años de mi vida en el libro, fácilmente podrían ser cientos de personajes) y para proteger la identidad de los personajes reales. Nunca haré un cambio que altere el resultado o final de la narrativa, solo haré cambios que hagan la lectura más fácil de entender para los lectores dejando el mensaje completo intacto.

CB: Con respecto a tus libros, ilustraciones, exhibiciones e historias, ¿Qué es lo que te interesa provocar en los lectores y espectadores cuando ven y leen tus obras?

LP: Me satisface mucho cuando los lectores se conectan con mi experiencia, pero nunca me propongo algo diferente a contar una historia. Creo que es mucho mejor entrar en el mundo del arte, independiente de cual tipo sea, sin tener expectativas del resultado que tendrás o de las maneras en la que se pueda ver tu obra.

CB: ¿Qué significa para ti (tanto en el uso de materiales, cómo utilizas la línea, lo que quieres mostrar) el concepto del dibujo? ¿Qué significa para ti dibujar?

LP: Dibujar es para mí simplemente el acto de poner un lápiz sobre un papel y traducir lo que tengo en mi cabeza, en mi mente, hacia el papel a través de mi mano. Dibujar es a veces el resultado de un final, y en algunos casos no es mi parte favorita del proceso de hacer un cómic. A lo largo de mi vida he tenido diferente relación con el dibujo y lo que quiero conseguir con él, de momento estoy menos interesada en dibujar y más en contar historias.

Entrevista a Javier Rodríguez

Artista visual Chileno nacido el año 1981, se tituló como Licenciado en Educación de las Artes Plásticas y Pedagogía en Artes Plásticas, en el Departamento de Artes Visuales, Universidad Metropolitana De Ciencias de la Educación, Santiago, Chile. Viajó a España en el año 2007 para realizar, gracias a una beca, un Máster en Producción Artística y luego un doctorado de Arte, ambos los obtuvo en la Universidad Politécnica de Valencia. Su obra destaca por mostrar personajes anónimos en situaciones ordinarias, los cuales destacan por distintos detalles y ajustes que hace el autor en la escena. Trabaja principalmente con dibujo de imágenes fotográficas y también con el relato para unirlos.

Consuelo Bartolomé: ¿En qué momento decidiste dedicarte al arte que realizas actualmente, los dibujos y el relato?

Javier Rodríguez: Yo partí con pintura cuando salí de la escuela, siempre de manera hiperrealista, a partir de la fotografía. Aunque fui más dibujante siendo chico, todos mis recuerdos eran de eso, de copiar imágenes, dibujarlas, y recién me pongo a dibujar como proyecto de trabajo en la Tesis final del Magister que hice en España. Pero siempre sentí que la obra que realizaba estaba media forzada, así que finalmente empecé a aprender a disfrutar lo que estaba haciendo, no porque quisiera meterme en un circuito o para conseguir algo, sino simplemente porque me gusta hacerlo. Y fue un proceso muy potente, obligarme a entender qué es lo que disfruto hacer, para lo que durante un año dejé las exposiciones de lado y me dediqué a hacer una especie de trabajo de cómic. De repente me di cuenta, gracias a trabajar constantemente, que esto era lo que quería hacer, así nació mi trabajo “*Caravana de la Muerte*”, donde, por así decirlo, vi la luz en cuanto lo que me sentía bien haciendo, que es copiar imágenes.

CB: ¿Cómo eliges la temática con la que trabajas? ¿Tiene que ver con una cosa personal, de historia, por la imagen?

JR: Más que trabajar con un tema específico, yo trato de que mi trabajo no se simplifique en eso. No me gusta que una exposición esté muy tematizada porque hace que se instrumentalicen ciertos temas. Pero descubrí finalmente que lo que yo hago es que ese tipo

especial de imágenes me cautiva. He trabajado mucho con el archivo fotográfico, con imágenes que se relacionan entre sí debido a su extrañeza, a su factura. Por ejemplo en una muestra del 2012 trabajé dibujos a gran escala de retratos con el archivo fotográfico de un asesino norteamericano llamado Ted Bundy, y eso me dio claves para desarrollar el trabajo que realizo ahora, eran del mismo tipo de imágenes policíacas de la DINA, la CNI, una cosa media terrorífica y siniestra, la imagen del mal. Finalmente me daba lo mismo Ted Bundy, lo que me interesa en definitiva es la imagen y lo que ésta muestra.

CB: ¿Qué es lo que te interesa de realizar estos trabajos a partir de un relato, generando así una línea temporal tipo cómic?

JR: Es para darle un sentido a los dibujos que hago. A mi me gusta copiar imágenes, pero no hacerlo al azar, para copiar por copiar. Aparte se mezcla mucho con mis intereses que he desarrollado por la filosofía y la historia, los que he descubierto a lo largo de mi trabajo como artista. Gracias al trabajo de “La Caravana de la Muerte” surge otro que me permitió unir todas estas cosas que me interesan, el pensamiento político que tengo con respecto a las cosas, la historia y filosofía como dije antes, el dibujo... Y es un dibujo muy particular, su forma tiene que ver con un tipo de gráfica que desde mi punto de vista está relacionado mucho con la gráfica política latinoamericana que es el grabado, entonces todos mis cómics tienen como esa factura, de grabado en metal.

CB: ¿Por qué es tan importante para ti trabajar desde el dibujo?

JR: Desde una perspectiva media filosófica el dibujo lo tengo vinculado a la idea de lo artesanal, pero no por el valor un tanto fetiche de lo hecho a mano, sino por el oficio mismo que vincula al artesano con su vida. Al dibujar entro en una conexión conmigo mismo, me concentro mucho y esa conexión es muy bonita, me parece que eso tiene que ver con el lado artesanal que tiene el dibujo. Otra perspectiva que también me interesa del dibujo es la política, ya que en esta época de la hipervisualidad y de la rapidez de las imágenes. John Berger tiene una frase muy interesante que dice “La pintura hoy en día satisface una necesidad generalizada de resistencia, frente a la inmediatez de las cosas”, y con el dibujo pasa lo mismo, creo que yo salgo mucho perdiendo en el sistema de arte porque mi trabajo

es muy lento, pero por lo mismo es mi necesidad de alejarme de lo inmediato. Y por un lado menos cabezón, tiene que ver con el deseo de encapsular una imagen. Una alumna me dijo una vez con respecto a una pintura que había realizado a partir de una fotografía que le gustaba tanto la imagen, que hacerla en pintura es como crearla ella misma, como hacerla de nuevo. En mi caso cuando veo una imagen, por ejemplo de un chico oscuro, violento, con una bomba incendiada en las manos, me fascina tanto que quiero dibujarla. Es una forma de verlo súper simple y no necesita explicación.

Marco Teórico:

Este trabajo va a adentrarse en el tema ilustrativo de las narraciones y de la forma en la que los escritores y dibujantes crean sus relatos, y quiero destacar que el hilo conductor de todos los conceptos tratados en esta tesis es el dibujo mismo. Cómo las distintas líneas pueden generar un dibujo que emocione, que intrigue; qué significa el uso o ausencia de color en las imágenes; cuál es la relación que tenemos estos autores y yo con el dibujo. Teniendo en cuenta que vamos a trabajar desde estos dos grandes elementos, que son la autobiografía y la ficción dentro de las publicaciones gráficas, mejor conocido como novela gráfica, memora gráfica o *graphic memoir*, debemos partir por definir qué es lo que quiere decir cada uno dentro del contexto en el que los estamos investigando. También es necesario mencionar que las obras a analizar son –la mayoría– realizadas por mujeres, ilustradoras y escritoras. Al enfocarnos de manera un poco más extensa en el género femenino no se pretende llegara un enfoque feminista o por qué se tenga algún reparo con la literatura y gráfica masculina, simplemente es debido a que el interés de esta tesis es visualizar como se expresan estas autoras en un mundo dominado por el género masculino, y los recursos que utilizan para ser tomadas en cuenta y llegar a ser artistas de renombre.

En cuanto al espacio temporal en el que se encuentra inscrita esta investigación, tenemos que destacar de cuándo data el término de novela gráfica como tal. Se dice que la primera novela de este estilo es “*El Eternauta*” de H. G. Oesterheld, la cual salió a la luz en el año 1957. Se considera más que un cómic debido a su contenido un poco más adulto, tiene características de libro más de que historieta, posee sólo un autor y su trama suele estar inscrita en una historia. Luego se da un salto hasta el año 1979, en el cual se publica la novela gráfica “*Contrato con Dios*” de Will Eisner, la cual da paso a artistas como Art Spiegelman con su obra MAUS (es interesante destacar que ambas novelas mencionadas anteriormente tienen matices muy claros de autobiografía), la cual es una de las más renombradas, por no decir la más, de este género literario.

Aparte de la ya mencionada *Persépolis*, hay pocas obras de éste género realizadas por ilustradoras y escritoras, aunque gracias a Satrapi, quien ha sido la más renombrada dentro del género y una de las pioneras, de un tiempo a esta parte las exponentes femeninas del

rubor han tenido más voz y tribuna. Tenemos artistas en Latinoamérica como Power Paola y Marcela Trujillo, en Norte América con Julie Doucet y Jessica Abel entre otras.

Siguiendo con los conceptos, una autobiografía es, tal como lo dice su nombre, una biografía de una persona contada por esa misma persona. En el ámbito de la escritura, los libros, las novelas gráficas y las demás narrativas, los autores trabajan desde diferentes ángulos para contar su propia historia, puede ser como un diario narrando los eventos que le han ocurrido a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Aparte de solo en la literatura, este género se puede encontrar en distintas representaciones tales como el cine, la música y el teatro, los cuales por lo general están basados inicialmente en alguna obra literaria como una novela, la cual se adapta al nuevo género en el que se está trabajando. La ficción es, según la RAE, la acción y resultado de fingir, inventar algo, una cosa imaginada. Es, finalmente, permitirle la existencia a algo que no existe en el plano real que conocemos. La diferencia que se tiene entonces entre una obra de ficción, ya sea literaria o cinematográfica, con un trabajo periodístico, de crónica o documental, es que estos últimos relatan hechos que sucedieron en la realidad, mientras los de ficción tienen elementos que el autor ha sacado de su propia imaginación, es decir los ha inventado. Cabe destacar que también existen obras que resultan de una mezcla entre ambos estilos, un híbrido entre ficción y realidad. De hecho, en relatos históricos se puede apuntar algún elemento de ficción, lo que no hace menos real el acontecimiento, no hace que se transforme en fantasía. En ambos casos, el lector o espectador debe recibir esta historia sin cuestionar los hechos en ella relatados, por muy fantásticos que le resulten, ya que plantearse dudas con respecto al tema de ficción es prácticamente lo mismo que no leer la obra en un comienzo.

Tal como se menciona anteriormente, esta tesis va a realizar un análisis que se enfoca en los temas de Autobiografía y ficción dentro del ámbito de la novela gráfica, para lo cual vamos a enfocarnos principalmente en la relación que se establece entre la historia y el lector. En orden de generar esta relación, el autor del relato debe construir una historia convincente y real, donde el protagonista sea alguien con quien podemos relacionarnos e identificarnos, “al presentar al protagonista de manera honesta y real, no siempre como el héroe, el lector siente más conexión con él (...) escribir de la experiencia humana es sobre

incluir lo bueno y lo malo”¹. Para completar un poco esta cita de la autora norteamericana, los autores de novelas gráficas tienen un plus al poder contar su historia no solo de manera escrita, si no también con imágenes que ayudan al lector a hacerse una idea mucho más completa de lo que les presenta el creador de la obra. La autora de “*Persepolis*”, Marjane Satrapi, nos dice algo muy similar en una entrevista del 2004 para Bookslut, “(con respecto a su libro y sus personajes) el mundo es complejo, mucho más de lo que uno cree, hay cosas malas en lo bueno y cosas buenas en lo malo”². Se entiende entonces con la honestidad que ella escribe, no generalizando ni dejando cosas de lado para obtener un mejor resultado para otros.

Como se dijo anteriormente en el tema de ficción, el autor tiene la libertad de crear o “inventar” algo que no existe para hacer más interesante el trabajo y que los lectores se sientan atraídos. Esto es lo que las autoras de novelas gráficas que he mencionado hacen a la perfección, ya que a menos que alguna escena sea demasiado dudosa, todos los detalles, conversaciones y personajes se sienten tan reales que efectivamente son parte de la trama. Tenemos como ejemplo el caso del libro “*Diario de Ana Frank*” (Ana Frank, 1947), en el cual la protagonista relata los crueles momentos sufridos por ella y su familia durante la Segunda Guerra Mundial. En particular este libro no fue creado por su autora con la intención de publicarlo, pero las circunstancias de su muerte llevaron a su padre, el único sobreviviente de su familia, a mostrar el diario de su hija como una prueba de los horrores de esta época.

Otro tipo de publicación autobiográfica es la que incluye ilustraciones para narrar la historia, lo que vendría siendo una memoria gráfica, como lo es el trabajo de la historietista iraní Marjane Satrapi que mencionamos hace anteriormente titulado “*Persépolis*” (cuatro tomos, 2000). Esta obra, escrita e ilustrada por la misma Satrapi, relata cómo fue el haber crecido en un régimen fundamentalista islámico, lo cual la llevaría a irse del país siendo mayor. En este caso, la autora nos relata sus experiencias desde pequeña junto a su familia desde la perspectiva de una pequeña niña, para ir evolucionando en cada tomo del libro.

¹ Extracto de entrevista personal a Liz Prince, 2015

Esta publicación fue llevada al cine como una película de animación en el año 2007 por Satrapi junto al director Vincent Paronnaud.

Ambas autoras recién mencionadas trabajan su autobiografía de una manera que incluye por completo el contexto histórico y político en el que están inscritas, de hecho, de no ser por la situación que se estaba viviendo sus respectivos países en ese momento, probablemente, ellas no habrían escrito esas autobiografías. Aclaro que la línea referencial que se crea entre mi trabajo y el de ellas tiene que ver más con la manera en que relatan sus experiencias (el punto de vista que se tiene siendo más pequeño y mientras van creciendo) que con la situación bélica que viven durante el relato.

Sus historias tienen una esencia similar al partir desde la base que son relatados desde de la experiencia de chicas muy jóvenes (por completo el de Ana Frank, mientras el de Marjane Satrapi comienza con ella de diez años y va avanzando en el tiempo hasta que tiene sobre treinta), por lo que la visión que tienen del mundo y de las dificultades que están pasando en sus respectivos países son bastante alejadas de la realidad, debido a que suelen agrandar lo que aprenden de sus padres o generar sus propios argumentos dentro de lo que ellos ven y escuchan.

En una entrevista realizada a Marjane, ella se refiere específicamente a lo que significa ser una autora mujer en su país, y de lo que ha cambiado su vida viviendo en Francia y trabajando ahí “el problema de mi país (...) es la cultura patriarcal, las mujeres son más sensibles, las mujeres tenemos el cerebro más pequeño, todo es en contra de ellas (...) Me considero una humanista, creo en los seres humanos”³. Lo interesante de esta cita es que se relaciona mucho con el interés de esta tesis al proponer investigar únicamente autoras mujeres, ya que se les exige más en esta sociedad.

Otro ejemplo interesante en el ámbito de las autobiografías ilustradas es el de la caricaturista estadounidense Liz Prince, a quién entrevisté hace un tiempo como mencioné

³ Extracto de entrevista realizada a Marjane Satrapi, Yáñez, M., Pereda, O., Brito, S., Picatoste, J. (2007-2008). *Persépolis Prensa*. Noviembre 8, 2015, de Editorial Norma Sitio web: <http://www.normaeditorial.com/prensa/PersepolisPrensa.pdf>

anteriormente, con su memoria gráfica “*Tomboy: A Graphic Memoir*” (2014). Dentro de su libro se encuentra el relato de una Liz bastante pequeña con problemas de identidad de género, y unos padres amorosos que la apoyan en su búsqueda y dudas. En ella relata las dificultades de aceptar la manera en la que el entorno toma esta situación más que las dificultades propias, ya que ella en ningún momento siente rabia con sus sentimientos ni con su condición. Es la primera obra autobiográfica de Prince en la que relata sobre su condición sexual como tema principal, el recorrido de su infancia hasta la adultez con aquel tema sobre los hombros.

En una entrevista que realicé en noviembre a la autora, explicó lo que es para ella la relación que se genera entre la obra y el lector es lo que a ella le interesa plasmar dentro de sus obras, “lo más atractivo de los cómics autobiográficos es poder conocer la experiencia del autor a través de su escritura, y también puedes ver el mundo que ellos ven a través de sus dibujos”⁴. Lo interesante aquí es que a pesar de que la autora es abiertamente homosexual y el libro al cual me refiero trata sobre aquel tema, no es un impedimento para que cualquier persona pueda leerlo y generar un sentimiento de cariño con el personaje, o de sentirse identificado con las situaciones que vive a lo largo de la historia. El planteamiento de Judith Butler en su libro “*Género en Disputa*” que dice lo siguiente “tanto el género como el sexo son construcciones que se dan en un espacio, tiempo y entorno social concretos”⁵, se relaciona con esta correspondencia que logra generar Liz Prince entre su historia (tanto su relato, la manera en la que lo cuenta y las imágenes que nos entrega), ya que actualmente se viven tiempos de cambio y de sociedades incluyentes, lo que permiten una mayor aceptación y respeto a diferentes situaciones humanas.

Con respecto al tema de la ficción, podemos mencionar un párrafo encontrado en el libro “*El Crimen Perfecto*” de Jean Baudrillard, el cual dice, refiriéndose a los reality shows “hay que llevar al espectador no delante de la pantalla, si no al interior de la pantalla, al otro lado de la información (...) creando así una ambigüedad definitiva entre el arte y lo real”⁶. En esta cita se puede entender la manera en la que debe operar un programa de televisión

⁴ Extracto de entrevista personal a Liz Prince, 2015

⁵ Butler, J. (1990). *Género en Disputa*. Estados Unidos: Routledge

⁶ Baudrillard, J. (1996). *El Crimen Perfecto*. España: Anagrama.

enfocado en meter al telespectador dentro del mismo para generar una relación con los personajes y las historias que están viviendo. Y al igual que en ese ejemplo, la ficción que se crea en las novelas gráficas deben apelar a que el lector deje de situarse como solo un ente externo de la historia. Gracias a la gráfica, las imágenes, los objetos que hay en cada viñeta, la historia que se cuenta, los personajes y sus vivencias, se trata de llegar al lector a tal punto de que pueda imaginarse en esas situaciones, compartiendo con los demás protagonistas del libro.

Dentro del ámbito local tenemos a una gran historietista Chilena Marcela Trujillo, quien no solamente tiene varias novelas gráficas a su haber, si no que también ha realizado varias exposiciones en Chile y el extranjero de sus viñetas y también de sus cuadros, pinturas y acuarelas. Su obra, también autobiográfica, relata su vida desde que comenzó a vivir en Nueva York, del cual tiene una publicación, y a partir de ese momento comenzó a ilustrar las distintas etapas de su vida, los lugares donde residía, la gente que la rodeaba y sus experiencias personales. En su trabajo podemos encontrar similitudes claras con las demás exponentes, no solo por referirnos a un mismo estilo literario, si no que al ser mujeres tienen una esencia para relatar sus experiencias, algo que hacer que a pesar de venir de tres lugares diferentes, Irán, Estados Unidos y Chile, las tres generan esa misma sensación de cercanía y ganas de leer sobre sus vidas.

Me interesa hacer una analogía entre un párrafo del libro de Baudrillard y la tarea que tiene el autor de novelas graficas en pos de encantar al lector y hacer que sea parte de la historia. La cita dice, a partir de dos términos en alemán para referirse a la relación con el otro “VERFREMDUNG es el devenir-otro, extraño a uno mismo, la alienación en sentido literal”⁷, aquí me detengo para poner en esa categoría (de la correspondencia entre el lector y la obra) a las personas que no generan una relación importante con el libro que están leyendo, o que quizás ni siquiera les interesó adquirir, es distanciarse, alienarse. Ahora bien, la cita sigue “ENTFREMDUNG, en cambio, significa la desposesión del otro, la pérdida de toda alteridad (...) es mucho más grave ser desposeído del otro que de uno

⁷ Baudrillard, J. (1996). *El Crimen Perfecto*. España: Anagrama.

mismo”⁸. En este término se debe poner necesariamente a alguien que genera una relación casi dependiente de la obra que tiene en las manos, hasta el punto de sentirse desprotegido y sin sentido cuando se finaliza la lectura. Eso es, en esencia, lo que el autor de una novela busca generar en sus lectores.

⁸ Baudrillard, J. (1996). *El Crimen Perfecto*. España: Anagrama.

Capítulo I: Relato e Ilustración

En este capítulo vamos a unir los dos conceptos claves que abarca esta tesis, los cuales son el relato y la ilustración. En cuanto el tema del relato, hablaremos por cuanto al tema de la empatía, de lo que significa trabajar para que otros aprecien tu obra y para poder entregarles un trabajo que les genere emociones diversas independiente de la problemática del mismo, investigaremos acerca del cómo los artistas narran las experiencias que quieren dibujar, tanto propias como inventadas o sacadas de algún otro lugar ya existente. Finalmente tomaremos las diferentes experiencias de cada uno de los artistas que se han entrevistado y se mostrará la manera en la que ellos trabajan el dibujo mismo, para así un poco entender a partir de la forma de realizar sus propios trabajos los pasos que siguen y los caminos que toman para llegar a la imagen final que los convence por completo

1. Concepto de Empatía Dentro de una Narración

La definición de esta palabra que nos arroja la Real Academia Española dice “Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro”, lo cual se refiere básicamente a la capacidad que tenemos los seres humanos de ponernos en el lugar de las demás personas, nuestra habilidad cognitiva para comprender el universo emocional de otro ser.

Este término es específicamente dirigido hacia el área de la psicología, en donde no debemos de confundir el termino empatía con el de simpatía, ya que mientras el primero se refiere a la capacidad de entender, diferenciar y comprender los estados de ánimo del otro, el segundo solo nos permite percibirlos, más no hacernos parte de ellos.

LA SEPARACIÓN

La Separación, Marcela Trujillo, 2008 (1)

La empatía es la quinta habilidad dentro del concepto Inteligencia Emocional, esfera del sistema que engloba nuestras habilidades de comunicación. Las otras cuatro son la autoconciencia, la cual nos permite comprender el origen de nuestros propios sentimientos; el control emocional, que nos sirve para aprender a canalizar positivamente nuestras emociones; la motivación, donde encontramos las razones y caminos para llegar a la superación propia y también nos permite tener la capacidad para motivar a otros a llegar a su mismo camino; y por último el manejo de las relaciones, y tal como lo dice su nombre

hace que podamos interactuar sanamente, respetar a los demás y haciéndonos respetar nosotros mismos.

En cuanto a la empatía, no es una habilidad o don con el cual podamos nacer de y de manera automática saber cómo utilizarlo, pero si se puede desarrollar con el tiempo fijándonos en la manera en la que los demás perciben la vida, no solamente desde nuestro punto de vista ya que de esa manera nos cerramos a nuestra perspectiva.

En cuanto al campo del arte y de la estética, el filósofo y psicólogo alemán Theodor Lipps (1851-1914) reformuló el término *Einfühlung* (anteriormente utilizado por Robert Vischer en el campo de la estética), en su libro *Estética* (1903-1906), el cual se refiere a la empatía estética como un proceso de afinidad entre sujeto y objeto, en el cual el sujeto se reconoce a sí mismo y solidariza con el objeto, aprendiendo también cosas que desconocía de su propio ser.

Para poder comprender de una mejor manera la forma en la que ven los artistas seleccionados esta capacidad de ponerse en el lugar del otro y de entender sus emociones, les hacemos la siguiente pregunta, ¿de qué manera se puede lograr que el espectador de la obra (en este caso enfocándonos en la novela gráfica, en la ilustración y la narración) genere una relación con el personaje y con el contenido de la obra? Dentro de las respuestas, vamos a comenzar con la siguiente: “al presentar al protagonista de manera honesta y real, no siempre como el héroe, el lector siente más conexión con él (...) escribir de la experiencia humana es sobre incluir lo bueno y lo malo”⁹.

La artista en cuestión habla de algo que suena muy simple, no inventar un personaje fantástico que sortee todo tipo de dificultades como un súper héroe, si no que tenga características humanas, emociones a flor de piel y que le sucedan cosas normales como a cada uno de nosotros, donde a veces no sepa cómo reaccionar y sufra de malentendidos, donde cometa errores. Aquí lo que hace la autora es utilizar la empatía de dos formas; la primera, es generando ella un relato y un dibujo que sea humano, que sea real, que logre comportarse como alguien que el lector quiera conocer, de esta manera nuestro protagonista

⁹ Extracto de entrevista personal a Liz Prince, 2015

apela a la humanidad de quien comienza a leer su historia. La segunda es, teniendo ya esta conexión entre ambos, apelar a este mismo sentimiento de empatía del lector haciendo que el personaje de la obra pase por momentos difíciles, por situaciones reales tan cotidianas que no pueden pasarse en alto sin tener la sensación de haberlas vivido uno también en su vida.

Crappy Valentines, Liz Prince, 2014 (2)

2. Ficción y Autobiografía inscritos en el campo artístico

La primera vez que se acuñó el término de Autobiografía fue en el año 1809 por el poeta inglés Robert Southey para un periódico de Inglaterra. Sus raíces griegas dicen lo siguiente: autos, significa por sí mismo; bio, quiere decir vida, ver; por último grafía se refiere a la escritura y al ver. En ese entonces la palabra biografía ya era utilizada para referirse a un libro que contaba la historia de alguna persona, por lo que Southey solo le agregó el prefijo auto para generar este concepto de este relato biográfico escrito por la misma persona que lo vivió.

Pero una autobiografía no tiene que ser necesariamente presentada en el formato de libro o novela al que generalmente se está acostumbrado, si no que también podemos hablar de este tipo de relato en cualquier ambiente de las artes. Un buen ejemplo que se puede tomar del área musical es el del álbum *Clutching at Straws* (1987) de la banda británica Marillion. En este, su cuarto trabajo de estudio y último con la banda, el vocalista Derek William Dick (más conocido como Fish), cuenta la historia de un músico perdedor el cual pasa el tiempo bebiendo en bares, habitaciones de hotel y avenidas para amortiguar el sufrimiento que siente al ser un padre irresponsable, con un matrimonio que se va a pique y que no puede sacar adelante su banda. Tal como explica el mismo Fish en unas notas dentro de la reedición del álbum en el año 1999, “el concepto fue quizás demasiado cercano a casa (refiriéndose a su misma experiencia de vida)”¹⁰. De hecho, debido a sus propias adicciones y problemas, los cuales eran demasiado similares a los del protagonista de las canciones en el álbum, el vocalista dejó la banda en el año 1988 para rehabilitarse y hacer su carrera de solista.

En este ejemplo se utiliza mucho material de la vida real del autor de las canciones, así como también él lo mezcla con matices de ficción. Dentro de esta misma relación que tiene un autor con su propio trabajo y de qué manera mostrarlo, tomamos de manera especial una

¹⁰ Extracto de una entrevista al vocalista de Marillion, Derek William Dick. Dolan, J., Epstein, D., Fischer, R., Gehr, R., Geist, B., Grow, K., Hermes, W., Reed, R., & Weiderhor, J. (2015). *50 Greatest Prog Rock Albums of All Time* Noviembre, 1, 2015, de Rolling Stones Sitio web: <http://www.rollingstone.com/music/lists/50-greatest-prog-rock-albums-of-all-time-20150617/marillion-clutching-at-straws-1987-20150617>

cita de la artista estadounidense Phoebe Gloeckner, en la cual dice “mientras más expones, menos personal se vuelve”¹¹. La dificultad de exponer demasiado es algo que se encuentra presente en todos los artistas, independiente de que pueda ser en torno a lo que gire nuestro trabajo, las probabilidades de que se cuestione la obra siempre existen, y de momento que la obra habla de contenidos personales es más difícil manejarlo. Entonces es un arma de doble filo, ya que de alguna manera tener todo el material a mano, que vendría a ser la propia experiencia de vida del artista, resulta cómodo para trabajar, pero al mismo tiempo es difícil encontrar el límite entre mostrar lo justo o demasiado.

Extracto “Persépolis”, Marjane Satrapi, 2000 (3)

En la conversación que tuve con Liz Prince salió el tema de lo autobiográfico, de qué es lo real y lo que se puede retocar dentro de la obra, “no hay nada que pueda certificar como 100% real, porque nuestras experiencias ya están teñidas de nuestra propia perspectiva (...) Pero lo que trato de hacer es nunca inventar una situación, si no combinar varias situaciones en una”¹², gracias a esta cita logré comprender un poco que finalmente, todas las cosas con las que trabajamos que son personales, tienen una gran parte de intervención personal, porque después de todo el tiempo hace que los recuerdos se vean modificados, aparte claro de las cosas que uno desea intencionalmente cambiar un poco. En cuanto a la

¹¹ Orenstein, P. (2001). *Phoebe Gloeckner Is Creating Stories About the Dark Side of Growing Up Female*. Noviembre 5, 2015, de New York Times Sitio web: <http://www.nytimes.com/2001/08/05/magazine/05COMICS.html?pagewanted=all>

¹² Extracto de entrevista personal a Liz Prince, 2015

historia en sí, Liz me comentó lo siguiente “Nunca haré un cambio que altere el resultado o final de la narrativa, solo haré cambios que hagan la lectura más fácil de entender para los lectores dejando el mensaje completo intacto”¹³, lo que quiere decir básicamente que mientras la historia sea interesante y de lectura agradable, se pueden considerar algunos ajustes, pero que la parte central del relato, los sucesos importantes que hicieron que se llevara cabo la historia, tienen que ser inalterables.

Detalle “Fantasma”, Javier Rodríguez, 2014

En cuanto al qué dibujar, en el caso de la artista Marcela Trujillo es bastante simple, ya que ella se guía por lo que ha hecho eco en su vida, lo que recuerda, “Me gusta dibujar historias que me marcaron emocionalmente, que marcaron un cambio en mi vida, que me hicieron pensar algo importante y ojalá momentos donde mi vida cambió un poco de rumbo”¹⁴. Claro, de ahí a que tenga la idea en mente y sea capaz de transcribirla al papel con tanta facilidad como con la que tiene ese recuerdo, es otra cosa. Pero es, al menos, un paso muy importante tener claridad sobre lo que quiere mostrar. Los momentos que la marcaron y recuerda con mayor cantidad de detalles, que dejaron huella y que lograron que su vida tomara rumbos definidos. Mostrar un recuerdo que es irrelevante para el artista, será

¹³ Extracto de entrevista personal a Liz Prince, 2015

¹⁴ Extracto de entrevista personal a Marcela Trujillo, 2015

irrelevante también para quien esté viendo la obra, el amor por esos momentos y recuerdos se transmite en el trabajo.

En cuanto a la ficción, tal como hemos explicado anteriormente, es una rama literaria y cinematográfica en la cual se presentan situaciones alejadas de la realidad, las cuales son inventadas por sus mismos creadores a partir de un evento ocurrido en la realidad o también sacadas de su propia imaginación.

En cuanto a su definición como palabra según lo que se puede encontrar en la RAE, tiene varios significados tales como “acción y efecto de fingir”, “invención, cosa fingida”, “clase de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y personajes imaginarios”.

Según lo que conocemos de historia, el ser humano es un personaje bastante dado a inventar cosas, ya sea tanto objetos que le permitan realizar su vida de una manera más simple, como el automóvil, el lápiz, las cocinas a gas, los ascensores y un largo etc. De esta misma manera, es comprensible que también sea muy experto en cambiar la historia y la realidad de las cosas para ilustrar mejor un evento, enseñar a las demás personas o incluso para su propia conveniencia. El libro de ficción y también de mitología más vendido en el mundo es, de hecho, La Biblia, y teniendo en cuenta que no es el libro más antiguo (hay que considerar también los escritos egipcios, griegos, romanos entre otros), se puede decir que llevamos bastante tiempo utilizando la invención para crear nuestros relatos. Dicho esto, se puede mencionar un sinnúmero de autores que han trabajado la ficción en menor o mayor medida en sus obras, destacando a Verne y Wells, quienes son considerados los precursores de este género literario; Orwell, el cual trabaja desde su propia experiencia temas como la política y la justicia social, Huxley, Clark y Bradbury en el ámbito más futurista, científico y de terror, y hasta llegando a la obra de Stephen King, la cual abarca muchas aristas de la literatura tales como la ficción, la fantasía y sobre todo el terror, cuyas obras han sido llevadas al cine en numerosas oportunidades. Dentro del universo femenino, no existen tantas exponentes que trabajen la ficción como los hay en hombres, pero aun así son destacadas dentro de la literatura y se dedican a relatar novelas historiadadas o libros más

fantasiosos, en los cuales un poco de ficción hay mezclada con experiencias propias y con sueños de las mismas autoras. Entre ellas destacan Emily Brontë, Anne Rice, Virginia Wolf dentro de las más antiguas y J.K. Rowling, Suzanne Collins, Danielle Steel en la categoría de las actuales, e incluso una exponente local como lo es Isabel Allende, la cual ha ganado un sinnúmero de premios por las obras que ha escrito.

En cuanto a la ficción que quisiera generar, es una muy sutil, imperceptible por así decirlo. Al trabajar con historias basadas en hechos reales, y sobre todo en situaciones vividas por el mismo autor, a veces es necesario modificar algunos elementos para que se ajusten a la historia de manera más real (tal como dicen, la realidad puede superar la ficción, por lo que hay que aterrizar ciertas cosas a un plano más creíble). Lo importante es no perder el hilo conductor que haga creíble e interesante la historia y también que sea verosímil, esta palabra se refiere a algo verdadero para quien lo aprecia, independiente de que se trate o no de una situación real, está inscrito dentro de un contexto determinado en el cual se respetan las reglas del mismo (por ejemplo, en el Best Seller de la escritora británica J. K. Rowling “*Harry Potter*”, es una historia de fantasía, de ficción, con magos, dragones y ogros, pero dentro de su propio contexto, hay cosas que son muy verosímiles y reales en la propia historia). Esto es, coherencia con su universo propio, lo que no tiene que ver con lo verdadero o lo real, ya que el lector de una novela o el espectador de una película u obra de arte con trazos de ficción, sabe que no es del mundo real, pero sí cree que es congruente con el contexto del trabajo.

Volviendo al tema de mi obra y la relación con la ficción, trato de ser lo más honesta posible con los detalles del relato que estoy escribiendo, y que sean lo más ajustados a la realidad posible. Más adelante explicaré de manera más extensa el cómo llego a trazar esta delgada línea entre la realidad y la ficción en mi propia historia, pero básicamente se trata de cuánto es lo que estoy dispuesta a revelar, ya que al momento de contar una experiencia propia, esta deja de ser personal y pasa a ser parte de los demás también.

3. Dibujo e Ilustración

Luego de haber tratado todos los temas que tienen que ver más con el lado teórico de la novela gráfica, de la narración y de los motores que mueven a estos autores, vamos a adentrarnos en el lado práctico de la obra, que es el dibujo en sí.

Siendo una de las primeras maneras que consigue el hombre primitivo para plasmar sus recuerdos, el dibujo ha sido parte de la humanidad desde el comienzo de la historia. Aunque esto suene un tanto pauteado, no podemos negar que ha sido una de las prácticas que más altibajos ha tenido y la que, finalmente, siempre sobresale en la gran mayoría de las prácticas, sean vinculadas con el arte o no. Por ejemplo, el dibujo se utiliza para hacer los planos de un edificio, para hacer los moldes de las prendas de vestir, para graficar el funcionamiento de la corriente eléctrica en las máquinas, para ilustrar las distintas partes del cuerpo de los seres vivos... En todas partes la gente utiliza mediante diferentes materiales y soportes, el dibujo, la acción de crear una imagen.

Dicho esto, las conversaciones que tuve con los artistas me acercaron mucho a comprender la razón por la cual una persona utiliza esta práctica para mostrar su arte, en vez de trabajar con materia de escultura, con videos o incluso la pintura que es más cercano. Una de las respuestas más cercanas a lo que se explicó anteriormente es la de Javier Rodríguez, de la que extraigo lo siguiente: “(...) el dibujo lo tengo vinculado a la idea de lo artesanal, pero no por el valor un tanto fetiche de lo hecho a mano, sino por el oficio mismo que vincula al artesano con su vida”. Es, como dice Javier, un trabajo vinculado a lo artesanal, a la vida misma del artesano. Se genera una especie de reacción automática entre el autor y los materiales, la de tomar un lápiz y simplemente dibujar.

La historietista chilena Marcela Trujillo concuerda con Javier en eso, ya que ella habla del dibujo como algo instintivo y ancestral, y al igual como se plantea en un principio, esto tiene que ver con la inmediatez que se tiene para realizar un dibujo, se puede realizar en la tierra con la propia mano, esa conexión es puntual y relevante dentro de los dibujantes.

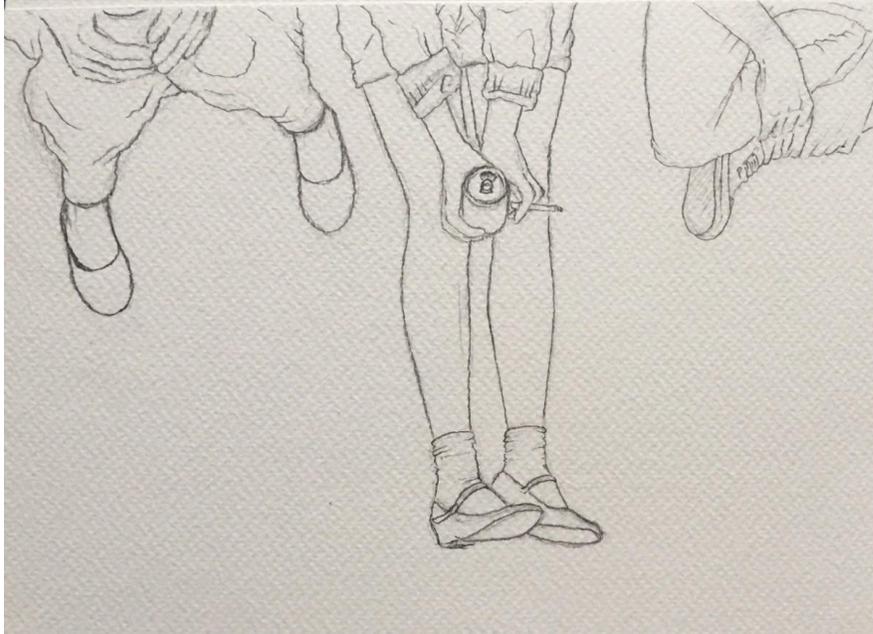
Para mí el dibujo es todo lo que dicen estos referentes y más. Es la manera de empezar algo, cualquier cosa; un proyecto, una obra, una idea, hasta una lista de supermercado. Lo importante de los dibujos es volver a ellos, trabajar con el registro como hacía Marcel Duchamp en sus inicios, donde guardó absolutamente todos sus bosquejos e investigaciones, los cuales le permitieron crear hasta el último trabajo. Para otros el dibujo puede ser una mera forma de expresarse, sin darle demasiadas vueltas, como lo es para la artista Liz Prince, quien dice: “Dibujar es para mí simplemente el acto de poner un lápiz sobre un papel y traducir lo que tengo en mi cabeza, en mi mente, hacia el papel a través de mi mano. (...) A lo largo de mi vida he tenido diferente relación con el dibujo y lo que quiero conseguir con él, de momento estoy menos interesada en dibujar y más en contar historias”. Inicialmente esta chica era dibujante, y con el paso del tiempo se considera a sí misma como más una contadora de cuentos, para lo que le sirve el acto de dibujar así poder ilustrar de mejor manera sus historias. Independiente de que su relación se haya ido enfriando, la conexión nunca se pierde, y a la hora de comenzar un proyecto, una historia, una obra, el dibujo siempre va a ser el lugar común entre todos.

Capítulo II: La Interdependencia entre Narración u Dibujo en mi propuesta autobiográfica

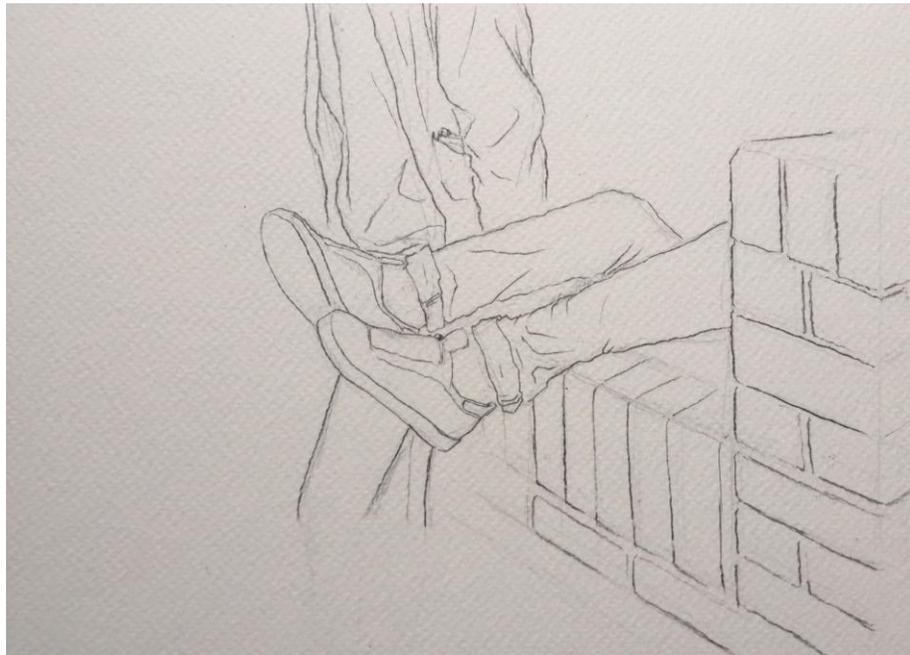
En este capítulo relacionaré los temas principales de la tesis con las obras que he realizado a lo largo de mis estudios en la carrera de Artes Visuales, destacando por supuesto los trabajos que pavimentaron de alguna u otra manera el camino para llegar hasta aquí.

Desde un principio la obra que he creado se ha relacionado directamente con la figura humana, con la imagen realista que se puede llegar a crear a partir de pintura y lápices. A partir de eso, comencé a generar un trabajo específico este último año, el cual tenía que ver mucho más con la imagen que con el motivo por el que la estaba haciendo, la problemática de mi trabajo. No haber tenido una razón ni una excusa para crear estas obras me permitió simplemente hacerlas, dibujar y pintar imágenes de figuras humanas en diferentes momentos, distintas posiciones y expresiones. Después me despojé de la pintura. El color y la materia no eran necesarios en lo que quería mostrar de mi imagen, lo que quería ver era suficiente en grafito, blanco y negro. Sentía que me estaba acercando mucho a un detalle de la imagen que me dejaba conforme, pero que de alguna manera no estaba completo del todo. Así, cuando copiar imágenes al azar comenzó a ser algo monótono y absurdo, traté de encontrarle sentido a las cosas que estaba copiando, por lo que estudié las cosas que había hecho el último tiempo, las cuales pensaba habían sido sin ninguna intención ni rumbo. Ahí encontré una conexión entre todas ellas, que radicaba no solo en el tipo de imagen, sino también en que todas ellas parecían haber sido sacadas de una misma historia, de un mismo momento. Esto me dio la idea de comenzar a hacer relatos a partir de estas imágenes, generar personajes, lugares y atmósferas para cada una de ellas, lo que culminó en una serie de ilustraciones basadas en imágenes de fiestas. En ellas volví a trabajar con el color pero de manera más sutil, solo en algunos puntos para destacar los elementos en la imagen.

Luego de esta entrega, seguí con la misma “historia” de fiesta adolescente, pero esta vez prescindiendo no solo del color en la imagen sino también de las caras de los personajes. De esta manera, sentía que el espectador se relacionaba más con el momento que yo estaba dibujando, sin ver una situación tan ajena debido a los personajes.

Detalle Serie fiesta, Sin Título, 2015

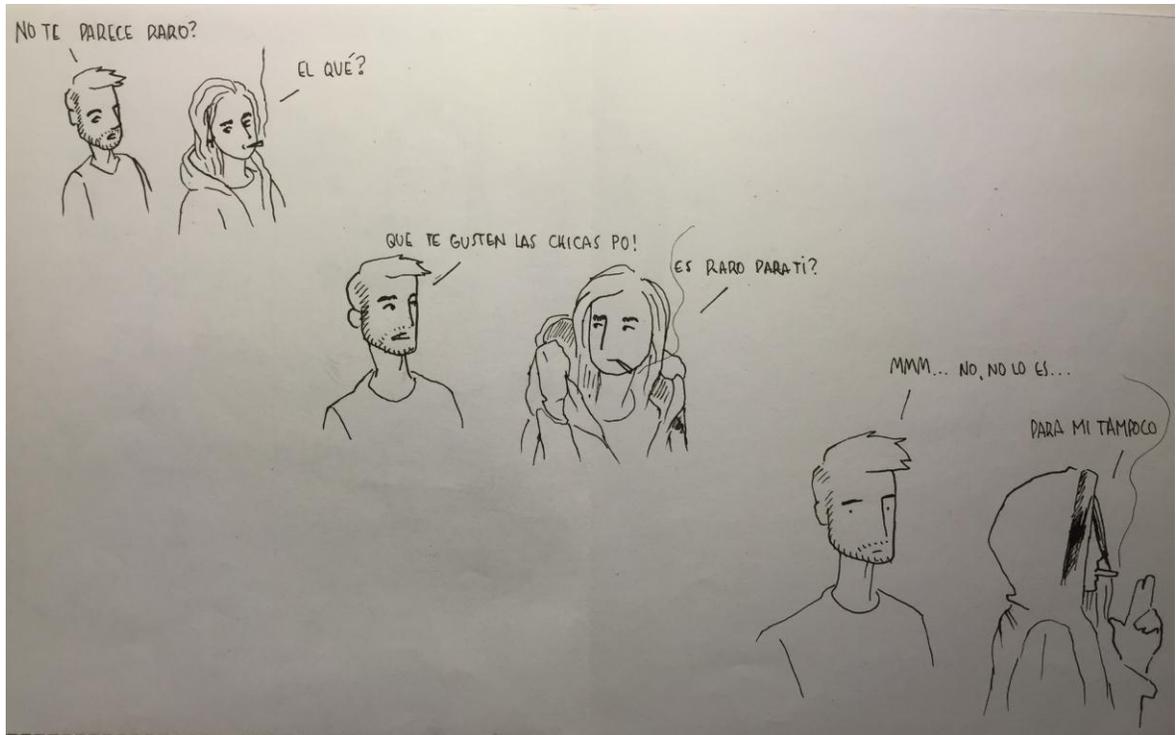

Detalle Serie fiesta, Sin Título, 2015

Detalle Serie fiesta, Sin Título, 2015

A partir de ese momento reciclé los escritos que había estado haciendo a lo largo de los años, pequeños relatos autobiográficos de situaciones importantes en mi vida, y se me hizo muy lógico trabajar mezclando estas dos cosas; mi interés por la ilustración, y las anécdotas e historias que había escrito a partir de mi propia experiencia con la vida. A medida que me interesaba más por mi propia historia, tomé la decisión de acotar un poco la autobiografía que iba a relatar, y finalmente mi obra se fue transformando en unas memorias que relatan mi vida dentro de la diversidad sexual. Trabajé inicialmente con cómics, pensando en realizar una novela gráfica, idea que me parece muy interesante y que de todas maneras realizaré algún día. En estas viñetas se relatan pequeñas anécdotas que suelen ser divertidas o dejan algo de que pensar.

Detalle de Cómics, 2015

Detalle de Cómics, 2015

En un momento decidí volver a implementar el color, sobre todo por lo que significan algunos matices como códigos dentro de las diferencias de género, tema del cual yo me sentía interesada en explorar. Sin dejar de lado la ilustración hice protagonista rotundo al color en una serie de trabajos que representan lo masculino y femenino en la etapa temprana del ser humano; la imposición del rosado y el celeste para niñas y niños.

Detalle Serie, Sin Título, 2015

Detalle Serie, Sin Título, 2015

Y en última instancia me dediqué de lleno a trabajar con la ilustración como la había realizado en un principio, simple y con más carácter, apuntando algunos matices de color que le dan otras lecturas a la imagen, pero que dejan que ambos mundos se complementen

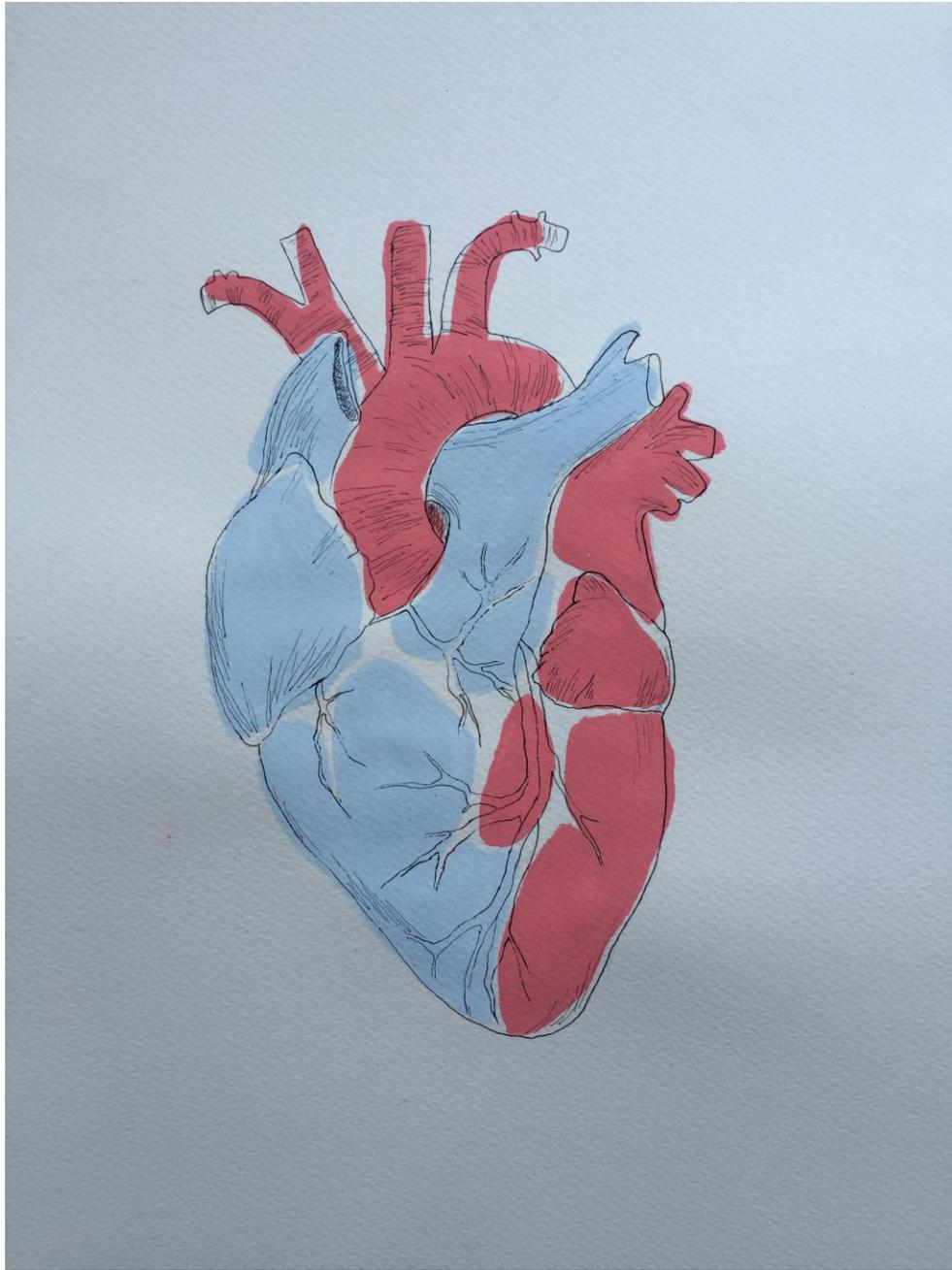
muy bien. Así también comencé a generar un relato más extenso, con imágenes relacionadas entre sí más que solo viñetas individuales, que es en lo que estoy trabajando actualmente. Me interesa hacer de mis experiencias una obra, lograr mostrar partes de mi vida de tal manera que cualquiera pueda sentirse identificado, relacionarse con ella y que sea interesante, misteriosa y con muchas aristas.

Manos, 2015

Autorretrato, 2015

Autorretrato, 2015

Capítulo III: Examen de Grado

El último capítulo va a consistir en explicar el trabajo que estoy realizando actualmente para el examen de grado, teniendo en cuenta desde lo material hasta la imagen y problemática. Sobre todo quiero reflexionar cómo se une todo mi trabajo actual con la investigación que realicé en esta tesis, y cómo, gracias a los referentes que consulté mediante libros o de manera personal, mi trabajo fue tomando más forma y le fui dando un sentido más claro para mí en el camino.

1. Descripción Examen de Grado

La obra que estoy realizando para mi entrega de Examen de Grado consiste en diversas ilustraciones y cuadros que relatan acontecimientos vividos por mí en los últimos cuatro años. Materialmente hablando, trabajo estas imágenes de manera muy sencilla, utilizando lápices grafito, tiralíneas de distintos grosores y en algunos casos acrílico o témpera de los colores celeste y rosa junto con sus derivaciones tonales. En cuanto al soporte, las obras están realizadas sobre papeles canson y también fabriano, en color crudo y también de las tonalidades que mencioné antes, celeste y rosa. Junto con estos papeles, hay otros soportes más como el cartón piedra previamente tratado con *gesso*, y la madera, en los cuales se puede realizar un trabajo más tosco y utilizar la pintura de distintas maneras, ya que son más resistentes y amables a la hora de trabajar con variadas capas. Otro material presente en mi obra es el papel de color, pero no solo como soporte, si no como también como parte del dibujo mismo, donde utilizo recortes con formas específicas para generar una atmósfera diferente y permitir que se puedan generar distintas lecturas de la obra.

En cuanto al montaje, las obras estarán ubicadas en los muros de la sala formando un recorrido que se genera a partir de la historia que van relatando las ilustraciones. Las que están realizadas sobre papel van a ir en un marco de madera clara con *passepapier*, generando un vínculo entre los soportes más toscos y del mismo material que las enmarcaciones.

Las imágenes están todas trabajadas con la intención de que el protagonista principal sea la simpleza de la línea. Realizo un trazo muy sutil, que a veces es contrastado con los colores que agrego para que resalte el dibujo y con el tema que estoy tratando, lo que crea una correspondencia interesante entre algo tan volátil como la delgada línea que genera un tiralíneas 0.05 con un texto que hable sobre las relaciones humanas y la pérdida de un ser querido. La escasa gama de colores que aparecen en mi obra es principalmente para resaltar las diferencias y problemas de género, haciendo también una crítica a la manera de usar estos tonos específicamente para un género u otro, por lo que se hace un juego mezclando los roles y los colores que se han impuesto socialmente.

Finalmente hay dos cosas que tienen importancia en mi obra, la primera es la imagen en sí, como la trabajo, la potencia que se genera entre las ilustraciones y los colores, la capacidad que tienen de generar preguntas en el espectador y que se les pueda encontrar más de un significado o sentido. La segunda es el tema, aun cuando la parte esencial de mi trabajo es lo que se ve, el significado de las obras de manera individual y en conjunto son mi propia vida, la cual trato de mostrar de manera más general para poder conectar con cualquier espectador y para que, al igual que con el dibujo y su técnica, el tema sea algo no explícito ni obvio, sino que se pueda descubrir lentamente.

Análisis Examen de Grado

La idea de este examen de grado comenzó a tomar forma hace poco tiempo, principalmente a partir de el estilo de dibujo que he estado desarrollando durante estos últimos meses. Inicialmente todos se basaban en la técnica que utilizaba, el estilo de línea y la atmósfera que creaba en los dibujos. Con el paso del tiempo fui creando un sello personal en mis ilustraciones, el que actualmente va de la mano con el desarrollo de una autobiografía realizada a partir de imágenes, colores y en algunos casos también textos. Este trabajo pretende investigar dos aspectos claves en mi obra, primero el dibujo y segundo la autobiografía.

Con respecto al tema del dibujo, mi intención principal es que la imagen hable por sí sola, sin necesidad de un texto que la acompañe ni de mi presencia para explicar su contenido. Lo que más me interesa es que tenga tantas lecturas como sea posible, no solamente el tema que estoy trabajando, por lo mismo cuando hago las ilustraciones trato de trabajar a partir de mi historia pero viéndola desde afuera, de esta manera los elementos que voy creando son parte no solamente de mi relato si no que también pueden extrapolarse hacia cualquier persona que esté viendo mi obra. Para lograr esto he tenido que investigar con respecto al dibujo en sí, la manera de utilizar la línea (gruesa, fina, segura o un poco torpe) para generar distintas emociones y atmósferas en la imagen. Para eso ha sido de mucha ayuda la artista chilena Marcela Trujillo, a la cual tuve la oportunidad de conocer y entrevistar, conociendo más de su trabajo y de cómo llegó a donde está ahora.

Una de mis preocupaciones principales es tener la capacidad de generar un relato propio y una imagen propia, lo que finalmente conllevaría a una obra que logre cumplir con todas mis expectativas y que aparte se comunique con el público como si fueran parte de una misma cosa. Al mismo tiempo que tenía estas entrevistas y reuniones con Marcela Trujillo, también tuve la oportunidad de comunicarme con una historietista norteamericana llamada Liz Prince, la cual ha publicado ya varios libros de novelas gráficas y ha colaborado para series de dibujos animados en la televisión. Dentro de las preguntas que le hice, conversamos acerca de la forma que ella tiene para acercar su relato al lector, para generar

empatía entre ambos actores y que finalmente estén comunicándose en un mismo canal. Para ella, el camino que hay que tomar es muy simple. Tiene que ver con la honestidad que se tiene tanto como escritor y como dibujante en los temas que se están tratando. Por ejemplo, quiero destacar una cita mencionada anteriormente de la entrevista a Liz con respecto a este asunto, dice: “al presentar al protagonista de manera honesta y real, no siempre como el héroe, el lector siente más conexión con él (...) escribir de la experiencia humana es sobre incluir lo bueno y lo malo”. En esta cita, la artista nos da a conocer cuál sería su manera de crear esa conexión con sus lectores, que es a partir de la honestidad y de mostrar al personaje como un ser humano común y corriente que tiene altos y bajos como todo el mundo.

En mi obra, he también trabajado con ese aspecto de los personajes que ilustro, de alguna manera trato de conseguir, a partir del dibujo y el color, que se vean cálidos y accesibles, aunque solo muestre una pequeña parte de la figura humana. Luego en cuanto a la historia que estoy narrando, me interesa crear una situación real, en la que no solo se vean mis vivencias, si no que puedan ser las vivencias de cualquier persona. Tiene todos los elementos necesarios para convertirse en una historia vivida por la mayoría de las personas, está netamente relacionada con el amor, lo romántico y todo lo que gira en torno a esto, la pérdida, angustia, el sufrimiento y la esperanza.

Al hablar de estas cosas tan personales, de alguna forma pasan a otro plano, ya dejan de ser personales para ser cosas que todos manejan. Desde mi punto de vista, es una especie de catarsis, desprenderse de las cosas que significan mucho en tu vida para mostrarlas al mundo y darle paso a experiencias nuevas. Lo interesante es saber hasta qué punto dejar ir estos recuerdos, si es que todos merecen ser mostrados o no, por que como mencioné antes, en el momento que decido ilustrar estas vivencias ya dejan de ser solo mías. Por lo mismo me es muy importante fijar un límite entre las cosas que digo y las que guardo, las que son completamente reales y la ficción que también incluyo para poder cambiar la historia a mi gusto o para proteger algunos recuerdos.

Conclusión

Después de un largo proceso de autoconocimiento e investigación, he llegado a comprender cada vez más los caminos que hay que tomar para realizar el trabajo que uno quiere.

Independiente del tipo de materiales que se utilicen o la problemática con la que se está trabajando, la obra en sí debe venir desde un sentimiento de afecto. Los artistas con lo que tuve la posibilidad de conversar me enseñaron a, sobre todo, respetar el trabajo que se está realizando y entregar todo lo que uno sabe, sin esperar algo a cambio más que la felicidad y el orgullo propio del resultado.

En cuanto al tema del dibujo, es algo que debo explorar mucho más, pero he llegado a entender que cualquier tipo de arte es igualmente válido que los denominados de las “Bellas Artes” si la obra en sí es buena y tiene fundamentos que la sostengan.

A partir de mis relatos, mis historias y cuentos, he desarrollado una mejor comprensión de las cosas que quiero mostrar al espectador, de qué manera puede entenderlo y cómo generar con cada imagen un sentimiento especial que cautive a quien lo vea.

Finalmente no se trata de utilizar el dibujo para mostrar mi historia, sino más bien de trabajar a partir de mis experiencias para que éstas, junto con el dibujo, generen un todo, donde la suma de ambos no es dos, sino solo uno, mi obra.

Bibliografía

Baudrillard, J. (1996). *El Crimen Perfecto*. España: Anagrama.

Butler, J. (1990). *Género en Disputa*. Estados Unidos: Routledge

Dolan, J., Epstein, D., Fischer, R., Gehr, R., Geist, B., Grow, K., Hermes, W., Reed, R., & Weiderhor, J. (2015). *50 Greatest Prog Rock Albums of All Time*. Revisado: *Noviembre*, 1, 2015, de Rolling Stones, Recuperado de: <http://www.rollingstone.com/music/lists/50-greatest-prog-rock-albums-of-all-time-20150617/marillion-clutching-at-straws-1987-20150617>

Orenstein, P. (2001). *Phoebe Gloeckner Is Creating Stories About the Dark Side of Growing Up Female*. Revisado: *noviembre* 5, 2015, de New York Times, Recuperado de: <http://www.nytimes.com/2001/08/05/magazine/05COMICS.html?pagewanted=all>

Yáñez, M., Pereda, O., Brito, S., Picatoste, J., (2007-2008). *Persépolis Prensa*. Revisado: *Noviembre* 8, 2015, de Editorial Norma, Recuperado de: <http://www.normaeditorial.com/prensa/Persepolispresta.pdf>

Bibliografía Imágenes

1. MALIKI V/S TRUKILLO, 2008-2009, Marcela Trujillo
<http://galeriagm.cultura.gob.cl/exposicion/1996/04/42>
2. ‘Alone Forever: The Singles Collection’, 2014, Liz Prince
<http://www.multiversitycomics.com/columns/artist-august-liz-prince-art-feature/>
3. Persépolis, 2000, Marjane Satrapi
<http://kousouria.blogspot.cl/2011/06/persepolis.html>
4. Exposición “Fantasma”, 2014, Javier Rodríguez
<http://artelsewhere.tumblr.com/post/101205422624/fantasma-javier-rodr%C3%ADguez-pino-at-flora>