

PREMIOS, ANTOLOGÍAS DE MUJERES... ¿TODAVÍA NECESARIOS?

Revista MAGINARIA nº 6 Sevilla 2010

Es un viejo y viciado debate: ¿Son o no necesarias las antologías, colecciones, selecciones y premios sólo de mujeres? ¿Están ya superadas etiquetas como literatura femenina o cómic de mujeres?

Viejo porque las antologías y premios llevan ya más de tres décadas en el mundo de la creación; Viciado porque una parte presenta siempre la situación como si la igualdad ya fuera un hecho, la crítica tradicional no fuera machista e incluso en muchos casos, misógina; términos como "intimista" "sentimental" o "femenino" no tuvieran una carga peyorativa cuando no claramente despectiva y las mujeres creadoras no estuvieran invisibilizadas en los manuales y libros de texto de todas las enseñanzas.

En la segunda década del siglo XXI, la igualdad en cualquiera de los ámbitos de la creación artística, que es la que nos ocupa, está muy lejos de haberse logrado. Podríamos poner infinidad de ejemplos, como el caso de la narrativa vasca, donde en el año 2009 las mujeres eran tan sólo el 15%, pero en esta ocasión vamos a analizar el ámbito del cómic.

Que el mundo del cómic siempre ha sido y es muy masculino y sexista es una afirmación que casi nadie pone en duda. En él, las mujeres creadoras han tenido siempre que luchar contra los estereotipos sexistas, demostrar una alta calidad para poder tener acceso y pocas han sido las que han logrado mantenerse muchos años en lo más alto. Con todo, en contra de lo que pudiera pensarse, las mujeres hace mucho que llegaron para quedarse y demostrar la calidad, originalidad y personalidad de sus creaciones. Para respaldar esta afirmación tenemos, precisamente, **las antologías de mujeres creadoras**, imprescindibles para poder llevar a cabo cualquier investigación de pasado, de genealogía femenina.

Las mujeres arribaron de manera masiva en el cómic en la década de los 70 del siglo XX, en el cómic underground norteamericano más concretamente. Estas mujeres, provenientes en su mayoría de las filas del feminismo, enseguida se dieron cuenta de que las revistas underground masculinas, por muy contraculturales que fueran, seguían siendo muy sexistas en imágenes y contenidos. Ante esto decidieron crear su propia revista, la mítica WIMMEN'S COMIX que durante décadas visibilizó nombre femeninos como Trina Robins, Aline Kominsky, Nancy "Hurricane" Kalish, Lee Marrs, Diane Noomin, Willy Mendez, Lisa Lyons, Carole, Michelle Brand Wrightson, Meredith Kurtzman, Joyce Farmer y Lyn Chevely, Sharon Rudahl... Dado que la única condición para tomar parte era ser mujer muchos fueron los nombres y trazos que se fueron sumando: Roberta Gregory, Mary Fleener, Melinda Gebbie, Phoebe Gloeckner... de las cuales muchas continúan en activo. En castellano solo podemos acceder a una antología donde están parte de estas autoras, una desafortunada antología, debemos avisar: *Sexy chix* Glenat, 2006

La extensa antología WIMMEN'S COMIX es, a día de hoy, un material referencial e imprescindible para cualquier persona que quiera analizar la historia del cómic femenino. Acercarse a sus contenidos demuestra que el cómic es un

inmejorable género para enseñarnos cómo ven el mundo las mujeres ya que al estar narrado en imágenes, éstas expresan claramente nuestra mirada. No sólo cómo vemos y reflejamos el mundo sino también *hacia donde* miramos. Es decir, qué temas nos interesan y nos afectan profundamente, algo que no suele aparecer en el cómic masculino. La maternidad, la sexualidad y erotismo femenino, los abusos sexuales, el aborto, la menstruación, el machismo, la complejas relaciones con nuestros cuerpos, nuestras madres y amigas, nuestras parejas, tanto hombres como mujeres, la lucha feminista... forman parte de los temas que las mujeres abordan en sus creaciones, por cierto, con mucha más ironía y humor que el "intimismo, sentimentalismo, subjetividad..." con el que la crítica tradicional adjetiviza las temáticas de las mujeres.

Las propuestas y logros del WIMMEN'S COMIX enseguida encontraron eco en las artistas europeas y a lo largo de los 70 se pusieron en marcha infinidad de revistas de cómic exclusivamente femeninas: Ah, NANA! en Francia, EFFE y STRIX en Italia... Precisamente de Italia y Francia provenían gran parte de las autoras que aparecen en la primera antología de cómic femenino del Estado Español; el TOTEM EXTRA nº 2 ESPECIAL MUJERES publicado en el año 1977, un magnífico ejemplo de la altísima calidad y variedad que las mujeres ya habían logrado. A las autoras extranjeras como Annie Goetzing, Claire Bretecher, Cecilia Capuana, Cathy Millet, Kelek, Chantal Montellier, Nicole Claveloux, Mariel Soria, Cinzia Ghigliano, Margherita Vaiante y Maristella Borotto se unían las obras de las españolas Maricarmen Villa (Marika) y Montse Clave. Siendo la gran Claire Bretecher, Annie Goetzing y Chantal Montellier las que mayor éxito y reconocimiento han conseguido.

Este ESPECIAL MUJERES es de obligada consulta y análisis para todas las personas interesadas en la historia del cómic, ya que facilita una amplia panorámica del momento.

Habrà que esperar 15 años para la siguiente antología, ésta en torno a LOS DERECHOS DE LA MUJER Ikusager, 1992. Volvemos a encontrar la alta calidad y expresividad de los trazos de Annie Goetzing, Cinzia Chigliano, Mariel y Marika a los que se unen los de Chantal de Spiegeleer, Laura, Maria Alcobre. Casi todas las historias cortas son en color, lo que las hace muy atractivas, y gracias a este album podemos comprobar que las autoras habían mantenido e incluso aumentado la calidad de su trabajo.

La siguiente antología que conocemos es del año 1993 y es exclusivamente de autoras españolas: CAMBIO POLVO POR BRILLO en Virus editorial. Esta antología es de contenido y denuncia feminista, un buen ejemplo de las distintas maneras de tratar cualquier tema desde una mirada feminista, y a su vez las distintas miradas y sensibilidades feministas que conviven en este movimiento. De nuevo un material muy variado, lleno de humor e ironía. En él se unen autoras muy conocidas como las mencionadas Marika y Montse Clavé, Pilarín, Laura... y otras menos conocidas, muchas de ellas bajo pseudónimo: M. Dorada, Pilar, De la Torre, Peyote, Emboscada, Elisabeth Medina, Lusmore, MCano, Irene Bielsa, Marie Beelaerts, Gema, Ermengol, RMR, Loloba Swik, Patricia, Pérez Masañau, Exuperia, Magali Colomer, V. Martos y Corine Clerez y dos hombres: Olivé y Azagra.

En torno a este material comentaremos algo que ya hemos afirmado en otras ocasiones, que ha sido su feminismo y el trabajar en grupo lo que ha dado fuerza y seguridad a muchas de estas autoras para adentrarse y mantenerse en este mundo tan masculino, por no decir hostil.

La siguiente obra a comentar es mucho posterior, se trata del ESPECIAL AUTORAS, nº6 de la revista de cómic DOS VECES BREVE editado por Ariadna en año 2005.

Este monográfico de mujeres tiene como principal virtud que agrupa a la nueva generación de autoras, los nuevos trazos, nombres y trabajos del panorama español: Raquel Alzate, Luci Gutiérrez, Carla Berrocal, Lola Sánchez, Elena Cabrera, María Núñez, Esther Gili, Emma Ríos, Lola Lorente y Olga Carmona. Estas mujeres jóvenes tienen muchas características comunes: Una gran preparación, un pasado de publicaciones cortas en fascines y revistas, una gran versatilidad, y familiaridad con el manejo del color. Algunas de ellas tienen álbumes propios e incluso las hay con proyección internacional. El relevo está garantizado.

La última antología de la que hemos tenido noticia es ...DELLAS promovida por el Instituto de la mujer de Murcia y editado por Edicions de Ponent en el año 2006. Editado con gran calidad, incluye la antes autora de cómic y la ahora ilustradora más internacional Ana Juan, la ya fallecida ilustradora Asun Balzola, y Maria Alcobre, Victoria Martos, Laura, Gabriella Giandelli, Marta Guerrero, Mª Antonia Santolaya, Cintia Bolio, Raquel Alzate, Mª Delia Lozupone, Nicole Schulman y Mª Isabel Carvalho. Un extenso y variado panorama internacional. Imprescindible

Y es que esa es una de las muchas razones a favor de las antologías femeninas, que posibilitan acceder a muchos nombres y trabajos femeninos a la vez, algo muy práctico cuando las autoras si son de distintos países, o ya no están en activo; o una vez conocidas seguir sus itinerarios y evoluciones individuales, valorar sus contribuciones al mundo del cómic en general, así como todos los estereotipos que estas antologías rompen.

No somos las únicas a favor de las antologías o premios femeninos, una rápida y eficaz manera de visualizar a las mujeres, absolutamente necesarios mientras se consigue esa supuesta pero falsa igualdad. En concreto, Chantal Montellier con experiencia de más de tres décadas en este mundo, ha creado la asociación y el blog ARTEMISIA (www.associationartemisia.blogspot.com) con el fin de estimular el encuentro de autoras de todo el mundo, foro de denuncia y debate y espacio donde dar a conocer sus propuestas. Igualmente, Chantal, a la que la experiencia le ha enseñado lo irregular que puede ser la producción o recepción femenina, quiere como mínimo mantener el nivel alcanzado y sensibilizar a las editoriales para que cada vez incluyan mayor número de autoras en sus catálogos, así como promover estudios críticos hacia el variado cómic femenino actual.

También ha promovido el PREMIO ARTEMISIA, en el que un jurado mixto selecciona (y visibiliza) varios

albumnes femeninos y premia al mejor creado por una o varias mujeres. Desde el año 2008 han destacado la gran calidad y originalidad de muchas autoras mundiales y premiado a Johanna Schipper en el 2008, Lisa Mandel y Tanxxx en el 2009 y el 9 de enero (día del nacimiento de Simone de Beauvoir) falló el del 2010: Laureline Matiussi.

Inteligente y reivindicativamente, la asociación entrega el premio durante la feria de Anguleme, la más importante del mundo que se celebra a finales de Enero asegurando, de este modo, un premio a una obra femenina. Un dato más, para finalizar. De los 58 títulos seleccionados para los distintos premios por la Feria de Anguleme de este año tan solo 11 son de autoría femenina, es decir, un 19%.

Así que sí, las antologías, colecciones y premios femeninos siguen siendo, por desgracia, tan necesarios como cuando se pusieron en marcha.

SKOLASTIKA
www.skolastika.net