

PRIMAVERA GRÁFICA

REDES COLECTIVAS, FEMINISMOS Y HUMOR GRÁFICO

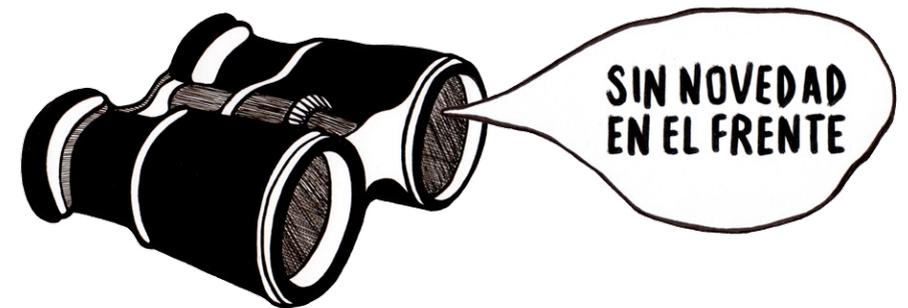

PRIMAVERA GRÁFICA: REDES COLECTIVAS, FEMINISMOS Y HUMOR GRÁFICO

Raquel Gu y Elisa McCausland

La presente exposición tiene como objetivo poner en valor el trabajo feminista llevado a cabo en común durante la última década por el Colectivo de Autoras de Cómic. En particular, rememora el activismo gráfico surgido como respuesta al sexismo en el mundo del cómic y las redes sociales (*Sin novedad en el frente*) o la regresiva reforma de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo planteada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2014 (*Wombastic*), así como su apoyo artístico a partir de 2018 a las multitudinarias celebraciones anuales del Día Internacional de las Mujeres. Estas iniciativas, y el conjunto de la labor aglutinada por el Colectivo de Autoras de Cómic, nos recuerdan el poder de expresar visiones críticas de la realidad a través de viñetas que nos hacen reír y, de inmediato, reflexionar, denunciar, contemplar en definitiva el mundo que nos rodea desde perspectivas subversivas.

Logo de la iniciativa *Sin novedad en el frente*.

La iniciativa *Wombastic* en el anuario de *Pikara Magazine* (2015)

El recorrido expositivo hace por tanto un repaso elocuente a los esfuerzos gráficos durante el periodo citado de las redes colectivas feministas, que se sustentó además en colaboraciones con la revista *Pikara Magazine*, la asociación *Herstóricas: Historia, Mujeres y Género*, o la Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid; un repaso que no solo es cronológico sino que da cuenta también de los cambios lógicos en las perspectivas y las estrategias adoptadas ante las problemáticas citadas. Desde el entusiasmo y carácter *amateur* de muchas de las creaciones surgidas en un primer momento, hasta el compromiso progresivo de las artistas con el medio y el desarrollo de sus potenciales como creadoras.

DIEZ AÑOS DEL COLECTIVO DE AUTORAS DE CÓMIC

Hace una década, el feminismo de cuarta ola nos impulsó a unirnos, a crear redes, a la sororidad: en 2013 alumbrábamos el Colectivo de Autoras de Cómic. Con el tiempo, hemos sido cada vez más conscientes de la importancia del humor gráfico como recurso expresivo, y muchas de nosotras hemos accedido a las esferas editoriales y mediáticas como profesionales; pero eso no nos ha hecho perder de vista en ningún momento nuestra aspiración a horizontes de futuro más justos, participativos y horizontales para el sector del humor gráfico y para el conjunto de la sociedad.

En estos diez años se han sucedido revoluciones políticas y acontecimientos globales tan graves como la pandemia de COVID-19, que han condicionado en buena medida la labor del Colectivo de Autoras de Cómic y nos han impulsado a reforzar la idea del compañerismo entre nosotras, a tomar conciencia de que la comunidad creativa — historietistas, ilustradoras, diseñadoras gráficas, editoras— es parte fundamental a la hora de participar del presente y el futuro, bien sea a través de sus redes de conocimientos, cuidados y afectos o de su creciente implicación en las dinámicas académicas e institucionales. En este sentido las últimas generaciones de artistas y, en especial, las nacidas en el periodo de entresiglos han encontrado en los colectivos de índole feminista y sus estrategias asociativas, articuladas en gran medida a través de Internet, herramientas de análisis idóneas para entender e intervenir los mecanismos del poder. Como muestran la exposición y este catálogo, su labor a partir de ese despertar se ha sustentado mediante campañas, publicaciones, exhibiciones y reivindicaciones públicas que apuntan al presente y el futuro y, lo más emocionante, que han acertado a situar en primera línea a varias generaciones de autoras del ayer merecedoras de una reivindicación plena.

Carteles de los premios honoríficos de 2013, 2016, 2022 y 2024 por el Colectivo de Autoras de Cómic firmados por Raquel Gu, Belén Ortega, Aneke y Ana Miralles, respectivamente.

En esa línea hay que entender los diez premios honoríficos concedidos desde 2013 por el Colectivo de Autoras de Cómic; premios que no han aspirado únicamente a honrar a veteranas del cómic olvidadas o menospreciadas en las historias oficiales del medio, sino también a relacionarlas con las comiqueras y humoristas gráficas de hoy a través de los pósteres conmemorativos de los premios, o de exposiciones como *Presentes: Autoras de tebeo de ayer y hoy* (2016). El diálogo entre las artistas del pasado y las del presente, la reflexión en torno a lo que une y separa a unas y otras, es fundamental para articular el concepto de genealogía, un entendimiento de las condiciones artísticas, culturales y sociales en que desempeñaron su labor nuestras antecesoras que se revela extraordinariamente fructífero para entender y entendernos en las actuales circunstancias de producción del cómic y el humor gráfico.

HERMANDAD TRANSOCEÁNICA

Entre las circunstancias positivas figuran la internacionalización de las redes feministas de cómic y humor gráfico, una comprensión de la sororidad que ha trascendido fronteras y ha propiciado vínculos de carácter híbrido, donde se han dado nuevamente la mano lo institucional, lo activista y lo académico. Ya hemos hablado de *Sin novedad en el frente*, iniciativa que respondía desde la creación humorística y feminista al machismo desatado en Internet —reflejo del que acontece en la vida real— contra las mujeres que se expresan artísticamente; pues bien, el *Collectif des Créatrices de Bande Dessinée*, ponía sobre el tapete en 2015 la misma cuestión, abogando en sus proclamas por el cómic como espacio más igualitario de lo que ha sido tradicionalmente en Francia. El *Collectif des Créatrices de Bande Dessinée* ha hecho hincapié además en la discriminación de comiqueras y humoristas gráficas en las instituciones culturales galas y sus distinciones. También resulta obligado citar el hermanamiento del Colectivo de Autoras de Cómic con las historietistas italianas, que en 2020 pusieron en marcha *MOLESTE*, colectivo por la paridad de género en el *fumetto* que exige que las artistas sean juzgadas en exclusiva por la calidad de sus trabajos.

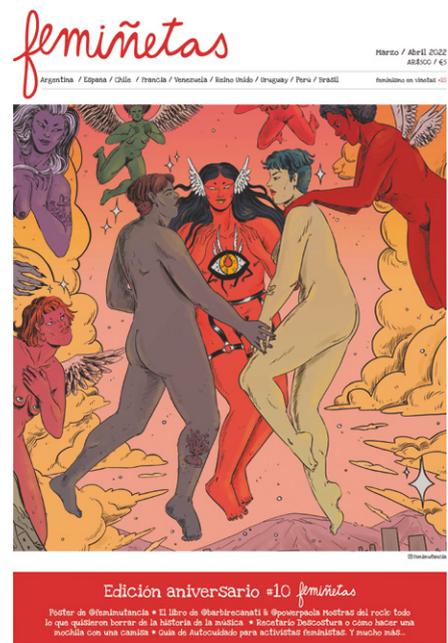
SALUT, SOEUR!

NOS
HERMANAMOS
CON EL COLLECTIF
DES CRÉATRICES DE
BANDE DESSINÉE

Ilustración Raquel Gu

Por otro lado, el énfasis de la plataforma *online* de ilustraciones y humor *Wombastic* en el derecho a la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país fue replicado por las activistas chilenas de *Gráficas Pro Aborto Chile* para reivindicar los mismos derechos en aquellas latitudes. En cuanto a las colegas argentinas, orquestaron en *La Línea Peluda*, campaña *online* activa aún hoy en Instagram, sus reivindicaciones a favor del aborto en su país; en paralelo, surgían proyectos periodísticos como *Femiñetas*, “periódico colectivo y autogestionado, feminista e ilustrado”, que ha cumplido también una década.

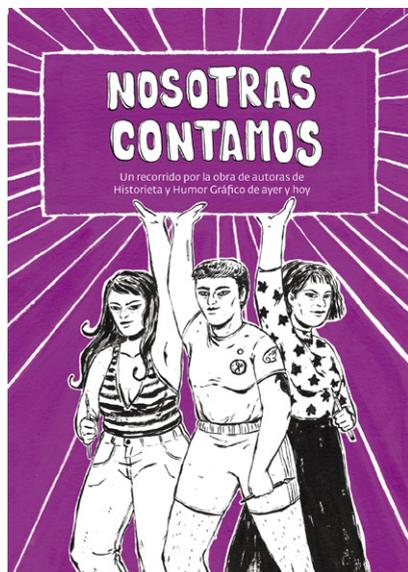

Portada de un ejemplar de *Femiñetas*, 2022. Gráfica Pro Aborto Chile. *La Línea Peluda* (abajo).

La reivindicación de la genealogía ha traspasado asimismo fronteras: en 2020 surgía *Coordenadas Gráficas*, exposición virtual que podrá verse hasta 2025 y que relacionaba a más de cuarenta autoras procedentes de España, Argentina, Chile y Costa Rica a fin de dar voz a problemáticas comunes, sin importar el país de que procedieran: el machismo, la violencia de género, la discriminación, la diversidad corporal, o los derechos sexuales y reproductivos. *Coordenadas Gráficas* no ha sido la única iniciativa inspirada por *Presentes: Autoras de tebeo de ayer y hoy*.

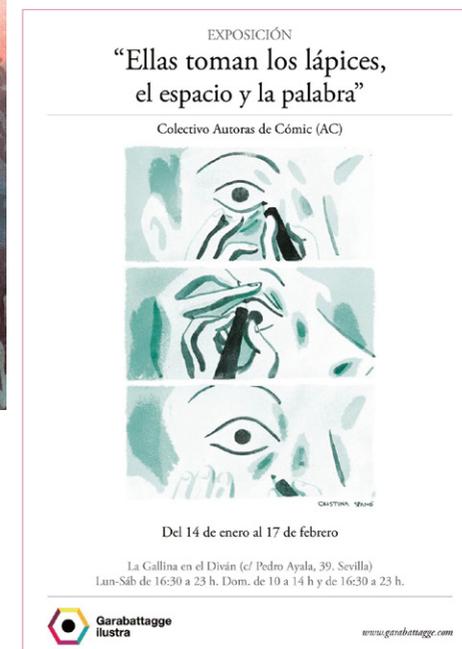
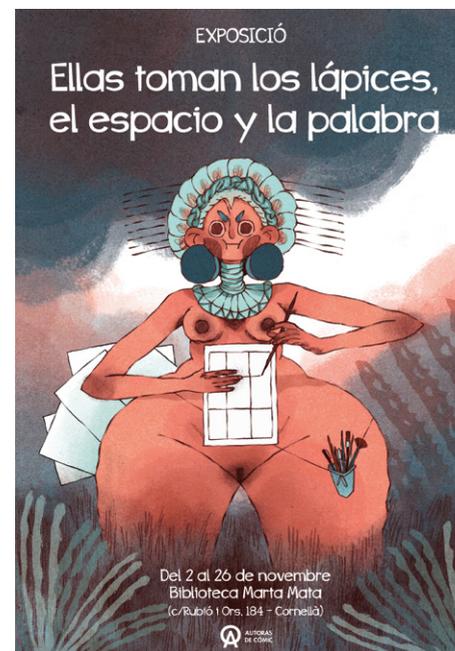
Hay que destacar también *Nosotras contamos. Un recorrido por la obra de autoras de Historieta y Humor Gráfico de ayer y hoy* (2019), que descubría y realizaba el papel de las autoras en el mundo de la historieta argentina, y proyectos como *Incógnitas* (2022), *work in progress* virtual en torno al pasado y el presente del cómic y el humor gráfico realizado por artistas colombianas.

Poster *Presentes* de Roma. Imagen de *Nosotras contamos*. Imagen de *Coordenadas Gráficas* (abajo).

Estamos ante un proyecto transoceánico en común que representa una apología de la voluntad de ser y estar en el mundo. Como recogía el catálogo de uno de los primeros proyectos expositivos del Colectivo de Autoras de Cómic, la muestra itinerante *Ellas toman los lápices, el espacio y la palabra*, “creemos firmemente en que tomar los lápices, el espacio, la palabra responde a una voluntad de resistencia y necesidad de cambio, ambas acciones encarnadas por aquellas creadoras que siempre luchan por el conjunto, en sororidad: aquellas que jamás se conforman, ni se someten”. Una apuesta por un feminismo transformador que, desde la esencia misma de la gráfica, revolucione el lenguaje y el pensamiento.

HUMOR GRÁFICO FEMINISTA

«El humor viene a ser para mí como una especie de defensa ante la dureza con la que percibo lo que me rodea... Además, con humor se dicen las cosas de una manera más civilizada», declaraba Núria Pompeia en 1973, entrevistada por Fernando Lara para la revista *Triunfo*. A partir de 2013, con la aparición del Colectivo de Autoras de Cómic y gracias a la creación de redes, la unión y la sororidad entre las autoras, el humor gráfico feminista vuelve a surgir como defensa, y lo hace con una fuerza inusitada, porque hasta entonces no se había dado un movimiento tan amplio, tan completo y tan contundente en el mundo del cómic. Cuarenta años separan estos dos momentos, el de una Pompeia sola ante la viñeta y el de un colectivo de autoras que, tras su estela, sigue expresando su visión crítica de la realidad a través del humor en iniciativas gráficas como *Sin novedad en el frente*, que reúne viñetas y tiras humorísticas sobre la situación de las autoras en el mundo del cómic y el humor gráfico; en colaboraciones con medios diversos, como la revista *Pikara Magazine*, en las secciones «Las Tiradas» y «La Viñetera», o en las páginas de *Femiñetas*; y que se expande más allá de nuestras fronteras con el aleteo del efecto mariposa.

La caperucita con katana de Pikara Magazine, Emma Gascó.

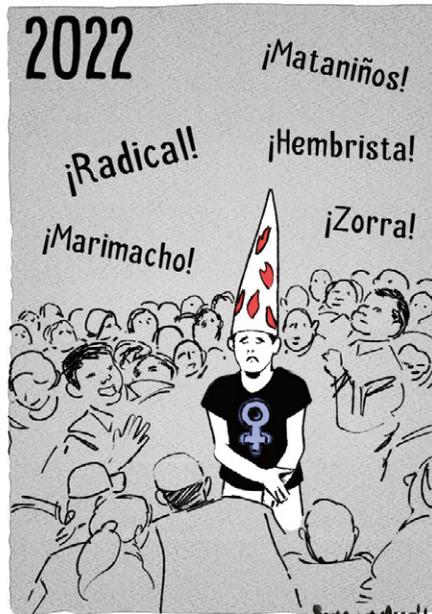

Pikara

MAGAZINE

(A partir del Capricho 'No hubo remedio' de Francisco de Goya).

SUSANNA MARTÍN

Viñeta de Zuz Martín para «La Viñetera», revista *Pikara Magazine*.

Emma Gascó

Viñeta de Emma Gascó para «La Viñetera», revista *Pikara Magazine*.

Póster desplegable para coleccionar

Mutantes para cambiar de piel y echar raíces
Hacemos fanzines y nos encontramos para seguir moviéndonos

Portada de un ejemplar de *Femiñetas*, 2023.

Muestra *Mujeres chilenas de la historieta*, Nati Chuleta.

Muestra Mujeres chilenas de la historieta, Alejandra Acosta.

Iniciativa Sin novedad en el frente, Irene Márquez.

CAMPAÑAS GRÁFICAS: WOMBASTIC Y 8M

Iniciativa *Sin novedad en el frente*, Flavia Banana.

La batalla colectiva del día a día nos ha enseñado que la unión hace la fuerza. El humor nos convierte en invencibles porque dispara la creatividad. Así lo demuestran iniciativas gráficas como *Wombastic*, *Sin novedad en el frente* y las sucesivas campañas del Día Internacional de las Mujeres, ya sea llamando a la Huelga Feminista de Cuidados (2018), o trabajando en sintonía con otros colectivos, como la Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid (2019).

Llamadas a la acción creativa que reúnen viñetas reivindicativas pensadas y ejecutadas desde lo más hondo –en muchos casos, desde las entrañas– y que responden a todo tipo de sensibilidades: las hay con un ingenio desbordante, las hay entrañables y mordaces, las hay hermosas, las hay duras, las hay tiernas e hilarantes...

La lucha por la igualdad efectiva del Colectivo de Autoras de Cómic se cifra en la búsqueda de experimentos formales, de palabras nuevas, de subversiones de sentido. En la siguiente selección encontramos respuestas a imposiciones demenciales, bofetones de realidad que solo el humor gráfico puede desvelar y representaciones de redes sororas que reconfortan.

Dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Nosotras estamos convencidas de que la mejor defensa siempre será el humor gráfico ya que, a diferencia de la guerra, el humor gráfico sí es arte.

Campana 8M, Ana Oncina.

Campana Wombastic, Atxe.

Campaña 8M, Bea Lema.

MI QUERIDA ESPAÑA

Las autoras de cómic en España se unen para reclamar reconocimiento.

Las autoras de cómic en Francia se unen para reclamar reconocimiento.

Susanna Martín 2016

Iniciativa Sin novedad en el frente, Zuz Martín.

Campana 8M, Laura Pérez Vernetti.

Campana 8M, Pepa Prieto Puy.

Campaña Wombastic, Cristina Durán.

EL DÍA EN EL QUE
el derecho a abortar...

no se cuestionará
P8LADAS

Campaña Wombastic, P8ladas.

DEL 30 DE MAYO AL 21 DE JULIO DE 2024
Sala de Exposiciones La Fábrica del Humor
Calle Nueva, 4 (28801) Alcalá de Henares

HORARIO

Martes a Sábado de 11 a 14 y de 18 a 21H

Domingos y Festivos de 11 a 14H

Lunes Cerrado

ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN:

Instituto Quevedo de las Artes del Humor (IQH) de la FGUA

COLABORACIÓN:

La Cátedra ECC-UAH de Investigación y Cultura del Cómic
El Colectivo de Autoras de Cómic

COMISARIADO:

Raquel Gu
Elisa McCausland

EQUIPO DEL IQH:

José Luis Martín Zabala (Director de Artes Audiovisuales)
Juan García Cerrada (Coordinador de la exposición)
Dina Oprea (Diseño y maquetación)
José Lorenzo Sánchez y Adrián Arriola Algaba (Montaje exposición)
Ana Mª Ripoll García, María Merinero Mesa, Eva María Pérez Verdú,
Francisco Plaza Bolaños y Alonso Gavela Yebra

AGRADECIMIENTOS:

Kiko Sáez de Adana, Diego Salgado y *Pikara Magazine*

+ INFORMACIÓN
IQH.ES
918797440
iqh@iqh.es

Redes y web del IQH

DL: M-8410-2024

Las opiniones reflejadas en las obras son responsabilidad de su autor/a.
La exposición puede sufrir cambios de fecha y horario, que se pueden confirmar en la web iqh.es
Suscríbete al boletín del IQH y recibe invitaciones y ofertas
para los próximos eventos e inauguraciones
www.iqh.es/suscríbete