

MUSEARI, estudios visuales y activismo LGTBQ+ en el cómic y el álbum ilustrado

MUSEARI, VISUAL STUDIES AND LGTBQ+ ACTIVISM IN COMICS AND PICTURE BOOKS

ABSTRACT

The hypothesis of this paper is to demonstrate the motivation of LGBT+ art to transform society, so we focus on the social contributions, policies and culture of the selected artists. We take as its axis the exposed art in the permanent collection of *MUSEARI, Museum of the Imagine*. We visit this online museum, focusing only on the six authors related to the comic and the picture book that have been exhibited to date. We discuss with Sara Colaone, Sebas Martín, Juan Sepúlveda, Nazario Luque, Laerte Coutinho and Victoria Rubio. Six projects of MUSEARI for meeting first hand, their visual narratives, their personal and artistic contributions, to art and life. Art it's a social reflex, it promotes reflection, it influences and brings about changes in society. The art that emanates from activism LGTBQ+ is made up of committed people, and their motivation is essential to stimulate changes in different orders.

Keywords

LGBTQ+; comic; diversity; picture book; MUSEARI

RESUMEN

La hipótesis de este trabajo es demostrar la motivación del arte LGTBQ+ para transformar la sociedad, y para ello nos centramos en las aportaciones sociales, políticas y culturales de los ilustradores e ilustradoras seleccionadas. Tomamos como eje al arte expuesto en la colección permanente de *MUSEARI, Museu de l'Imaginari*. Visitamos este museo online, centrándonos únicamente en los seis autores relacionados con el cómic y el álbum ilustrado que han expuesto hasta la fecha. Conversamos con Sara Colaone, Sebas Martín, Juan Sepúlveda, Nazario Luque, Laerte Coutinho y Victoria Rubio. Seis proyectos de MUSEARI para conocer de primera mano sus narrativas visuales, sus motivaciones personales y artísticas, a favor del arte y de la vida. El arte es el reflejo social, promueve la reflexión, influye y provoca cambios en la sociedad. El arte que emana del activismo LGTBQ+ está formado por personas comprometidas, y su motivación resulta imprescindible para estimular cambios en diferentes órdenes.

Palabras clave

LGBTQ+; cómic; diversidad; álbum ilustrado; MUSEARI

1 INTRODUCCIÓN

*Museari, Museu de l'Imaginari*¹ es un museo virtual, con una exposición permanente para servir a la sociedad, sin ánimo de lucro, que se amplía mensualmente y pone en valor su colección. Los objetivos principales de MUSEARI son la promoción de la educación artística y de la historia como instrumentos fundamentales para la defensa de los derechos humanos, con especial atención al respeto de la diversidad sexual y los colectivos LGTBIQ+. Se trata de un museo diferente, con una perspectiva diversa, tanto por los artistas que exponen como por las técnicas utilizadas, por el mensaje que nos quieren hacer llegar, así como por el medio para mostrarse: Internet.

La gestión de bienes artísticos y culturales va destinada a la construcción de significados sociales (Huerta, 2019). Desde las perspectivas feministas y queer, estudiamos seis autores que tienen como nexo, en primer lugar, el álbum ilustrado o el cómic como medio de expresión artística, y en segundo lugar, la selección de sus trabajos y exposición en *MUSEARI Queer Art* a cargo de su gerente Germán Navarro y su director Ricard Huerta.

En el campo científico, son varios los artículos que divulgan el quehacer educativo de MUSEARI en revistas de investigación, medios de comunicación generalistas y otros canales (Huerta, 2020). Como museo online, ofrece al claustro de profesores nuevas propuestas, herramientas gratuitas y accesibles para fomentar y poder profundizar en el arte de los colectivos LGTBIQ+. Reivindican el uso de Internet, las artes y las humanidades, para favorecer resultados formativos con propuestas que van a influir en la sociedad, la política y la cultura, en defensa de los derechos humanos y de una mayor información veraz y rigurosa.

En MUSEARI encontramos cerca de un centenar de exposiciones para conocer y profundizar en propuestas LGTBIQ+, interpretando la obra de artistas de distintos países. El proyecto cuenta con una ayuda del SFPIE de la UV, proyecto de innovación “Second Round: Arte y lucha en Secundaria con cómic, ilustración y videojuegos, ayudas al desarrollo de proyectos de innovación educativa para el curso 2020-2021 del Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos de la Universitat de València” (Huerta, 2021, p. 542).

Las artes visuales han abrazado todas las manifestaciones artísticas que no tenían cabida en las Bellas Artes tradicionales y han adoptado entre otras disciplinas, el cómic y los álbumes ilustrados. El arte *queer*, extraño o raro, los artistas LGTBIQ+ que exhiben su modo de vida, están íntimamente relacionados con la identidad sexual disidentes de aquel modelo normalizado. Mayo del 68 significa el punto y aparte de una juventud que va a empezar a oponerse a los principios, modelos y valores fascistas, como veremos en las historias de Juan Sepúlveda y Sara Colaone. La motivación es un conjunto de fuerzas internas, que responden a determinadas conductas, establecidas por diferentes espacios y dogmas.

La motivación al tener la propiedad de movernos y mantenernos para realizar una actividad precisa energía para realizarla. Esta disposición para la acción produce en el individuo un estado de vigilia, de estar alerta, se trata de un estado corporal con manifestaciones físicas que implican al sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico y a los órganos por ellos inervados. (López-Manrique, San Pedro-Velero, de Mesa, 2014, p. 202)

Las y los ilustradores expuestos en MUSEARI son artistas comprometidos cuya motivación resulta imprescindible para provocar cambios en la sociedad. Dependientes de la introspección personal, formación artística, educación cultural, ambiente social, equilibrio emocional, y de tantas variables como personas pretendamos abarcar, el producto que elaboran y exhiben es, en cada ocasión, una pieza única. Esa pieza inicia diferentes caminos, el estético, el mercantil, el social, y la adoptamos en mayor o menor medida en nuestras vidas.

Los cómics y los álbumes ilustrados con sus reediciones y, en muchos casos, las traducciones a otros idiomas, llevan su mensaje a diferentes públicos, e incluso en algunas ocasiones traspasan las fronteras de los siglos sin perder frescura y vigencia, alicientes que se suman a la motivación del artista. Soler-Quílez coincide con la necesidad de motivar y favorecer cambios en la sociedad apoyándose en el cómic, ya desde las aulas de Educación Primaria.

Además de propuestas de lecturas con estos contenidos, resulta adecuado generar la reflexión en torno a estas realidades, propiciando la creación de espacios y tiempos donde la palabra, el diálogo se abra paso. En una sociedad audiovisual, en la que la imagen y la palabra se han consolidado como el motor de la comunicación, parece que tanto el álbum ilustrado como el cómic pueden resultar un vehículo óptimo para motivar y favorecer el cambio en la percepción del alumnado. Así como para acercar la figura de literatos famosos ilustres cuyas interesantes vidas les han permitido convertirse en personajes ilustrados, en este sentido, destaca especialmente en el ámbito de las letras castellanas la figura de Federico García Lorca. (Soler-Quílez, 2020, p. 177.

2 MÉTODO

Para el presente estudio, tomamos como base la correspondencia epistolar para conocer en cada caso la motivación de los artistas: Sara Colaone, Sebas Martín, Nazario Luque, Laerte Coutinho, Victoria Rubio, y Juan Sepúlveda –historicista que encargó las ilustraciones a Marina Cochet (Aix-en-Provence, 1981) licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, y trabajó el guión junto con Antonio Santos. Los autores y autoras de cómics y álbumes ilustrados de MUSEARI, además de conocer y escoger sus trabajos publicados, llevan varias décadas trabajando sus narraciones gráficas y audiovisuales en álbumes ilustrados impresos y distribuidos por importantes grupos editoriales –Astiberri Ediciones, ECC Ediciones, Panini Cómics, Panini España, Planeta Cómic, Marvel Comics, DC Comics, Norma Editorial, Autsaider Cómics, Karras Cómics, Unbrained Comics– en revistas y periódicos impresos y digitales, y tienen en común la voluntad de contribuir con sus propuestas artísticas a conseguir una sociedad que fomente la pluralidad y visibilizar colectivos invisibilizados.

La selección de cómics y álbumes ilustrados expuestos en MUSEARI invita a adentrarnos en temáticas diferentes sin dejar de mantener las reivindicaciones LGTBIQ+ señaladas. Laerte Coutinho, desde su trabajo como viñetista en varios rotativos brasileños, al igual que los cómics de Victoria Rubio, natural de Chile, recogen y dan a conocer sus experiencias trans y lésbicas personales, sus humillaciones, degradaciones, amenazas y temores. En el aspecto formal, ambas ilustradoras comparten preferencia por el trazo negro sobre blanco, y pocas veces recurren al color, de manera que resaltan el discurso narrativo.

En los cómics desenfadados y joviales de Nazario Luque y Sebas Martín, las historias eróticas-sexuales *gays-queer* imaginadas, vividas en su totalidad o en parte, nos descubren un mundo de chulos, prostitutas, *gays*, lesbianas, travestidos, transexuales, que en la noche, dan vida a lugares de ambiente, reconocibles muchas veces en Barcelona o Sitges. Formalmente, los personajes siguen la estética propia del cómic, caricaturización y expresividad de los personajes, generosidad cromática y abundancia coral de personajes. Hay otras dos historias, las narradas por Juan Sepúlveda y Sara Colaone, que recuperan y reconstruyen una historia común de opresión *gay* ante las dictaduras española e italiana, respectivamente. No son experiencias personales, sino reconstrucciones en el intento de crear una historia común y evitar el olvido. En ambos casos prevalece la narrativa sobre las ilustraciones, que refuerzan con elegancia el hilo de la historia.

Los y las dibujantes seleccionadas por MUSEARI evidencian la presencia de la diversidad en sus narraciones gráficas. Se valen de su creatividad en la ilustración y en la animación actual, como recurso comunicativo de gran potencial frente a las desigualdades sociales. Con todo ello, contribuyen -y con la difusión de sus trabajos, nos sumamos- a los ODS sociales de la Agenda 2030, especialmente en lo que respecta a algunos de sus pilares, como la salud, el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género y el trabajo decente para facilitar el crecimiento profesional y personal.

3 CONVERSAMOS CON AUTORES DE CÓMICS Y ÁLBUMES ILUSTRADOS EXPUESTOS EN MUSEARI

En el propósito de MUSEARI de servir a la sociedad incluye entre sus obras expuestas autores y autoras de cómics y álbumes que publican sus trabajos con un nexo en común, la diversidad, la libertad sexual y la reivindicación de los derechos humanos. A diferencia de los colectivos vulnerables por razones de género, edad, discapacidad o clase social, los y las protagonistas LGBTQ+ son la base de las historias ilustradas, de la comunicación gráfica y audiovisual para transmitir con imágenes mensajes que potencian el valor de la diferencia. Como hemos apuntado anteriormente, MUSEARI es un museo online, y su proyección es universal. La selección de los y las artistas sigue también criterios de internacionalización con el propósito de conocer a tiempo real, estudiar ampliamente y mostrar el quehacer de artistas de diferentes territorios, influenciados por sus ámbitos, las restricciones políticas, las libertades sociales o los progresos culturales.

Desde Sara Colaone (Italia), con sus trabajos expuestos en MUSEARI desde noviembre de 2017; pasando por Sebas Martín (Barcelona) desde abril de 2019; Juan Sepúlveda (Valencia) con Antonio Santos y Marina Cochet desde mayo de 2019; Nazario Luque (Barcelona) desde julio de 2019; Laerte Countinho (Brasil) desde octubre de 2020, hasta Victoria Rubio (Chile) expuesta desde marzo de 2022, recorreremos la actualidad del cómic y el álbum ilustrado que proyectan y favorecen otras perspectivas de la diversidad sexual desde una perspectiva alejada solo geográficamente.

Hemos observado la facilidad del medio del cómic o álbum y sus códigos para la visibilidad de esta diversidad y también para adquirir la competencia lectoliteraria. Fomentar la lectura de esta forma nos asegura que podemos lograr desmentir prejuicios y estereotipos de género o visibilizar más fácilmente a ciertas personas. (Latorre, 2021, p. 80)

3.1 Sara Colaone

Sara Colaone, (Pordenone, Italia 1970) es la primera dibujante de cómics que expone en MUSEARI, desde noviembre de 2017 (Figura 1). Encontramos algunas ilustraciones de su libro *En Italia son todos machos*, publicado por Norma Editorial en 2011. Un álbum con dibujos de Colaone y textos de Luca de Santis (Campobasso, Italia, 1978), escritor y ensayista. En la Italia fascista de Mussolini, en la segunda mitad de los años veinte, un grupo de hombres fueron llamados “degenerados”, expulsados de sus hogares e internados en una isla, donde se les mantuvo bajo un régimen carcelario. Sin embargo, este reclutamiento forzado lo transformaron en una experiencia liberadora, y se convirtió en la primera comunidad italiana abiertamente homosexual a partir de aquellos primeros trescientos presos.

Sara Colaone, Luca de Santis, Norma Editorial © 2011

Figura 1. Sara Colaone. *En Italia son todos machos*, Norma Editorial, 2011.
Imagen cedida por MUSEARI.

Recuperar la memoria y, sobre todo, de una forma tan bella y creativa como en los álbumes ilustrados, evita la superficialidad del juicio, y fortalece el encontrarse consigo mismo. Las ilustraciones de Sara Colaone visibilizan la llegada del fascismo al gobierno italiano en 1922, con el objeto de imponer a la mayor brevedad posible la idea del *uomo nuovo*. Las leyes de *pubblica sicurezza* de 1926 y 1931 significaron una auténtica caza de colectivos diferentes, extremadamente sexista por parte del régimen fascista. Para la perspectiva ideológica impulsada por Mussolini, la homosexualidad significaba una amenaza para la integridad de la raza a la que aspiraba, e impedía cimentar un hombre nuevo, merecedor de la nueva civilización para combatir la debilidad liberal y el caos comunista.

Excluidas las mujeres por completo de los ámbitos públicos, y revalorizados los hombres como reproductores y luchadores, quedaba excluido cualquier género no convencional. Convertidos ambos, el varón y la mujer, simpatizantes del fascismo, en ejemplos del modelo que pretendía el gobierno italiano, cualquier otra opción se consideraba traición y amenaza del orden fascista. Desde esta perspectiva, la homosexualidad fue involucionando frente a la ideología totalitaria.

El Estado totalitario se obcecó en perseguir todo aquello que se apartaba de la heterosexualidad y el concepto cristiano-católico de la familia y, por tanto, significaba una amenaza a la idea de construir esa nueva identidad machista basada “en el valor de la raza, en la obediencia, en la sumisión al régimen y en una permanente y manifiesta disposición a dar hijos y a entregar la vida por éste” (Natolo, 2007, p. 9).

Desde 2011, la ilustradora Sara Colaone es profesora de Diseño en la Licenciatura en Cómics e Ilustración de la Academia de Bellas Artes de Bolonia (Italia). Desde 2019 también imparte Maquetación y Visualización de Imágenes en el Bienio de Ilustración para Editoriales.

3.2 Sebas Martín

Sebas Martín, (Poblenou, Barcelona, 1961) es el siguiente ilustrador a Sara Colaone en MUSEARI desde abril del año 2019, con una selección de obras en las que muestra la homosexualidad cargada de ironía con un trasfondo social, dejando de lado la diversidad afectivo-sexual y de género. Su amplio catálogo de hombres peludos o depilados, esculturales o fuertecitos, tanto jóvenes como mayores, ha prolongado la madurez desde la desbordada adolescencia de Sebas Martín, como persona y como dibujante, sin perder un ápice de su ilusión por dibujar cómics, descubierta en su infancia.

Fue allí donde aparecieron mis primeros personajes gays, envalentonados por las primeras historietas de Nazario y, sobre todo, por la descarada carnalidad de Den (Toutain Editor, 1978), personaje de Richard Corben que me había impresionado de manera especial. Todo en él era enorme y aparecía en pelotas en todas y cada una de las viñetas de sus historias. Tenía yo los biorritmos a punto de nieve”. (Martín, 2009, p. 215)

En los cómics de Sebas Martín hay un paralelismo creativo y personal que recorre su evolución y la progresiva voluntad de desnudarse como dibujante y como homosexual. Desde su infancia, Sebas Martín se recuerda como narrador de historias y dibujante a partes iguales. Entre sus novelas gráficas cabe destacar como más recientes *Ideas de bombero*, *Kedada*, *No debí*

enrollarme con una moderna, El corazón entre las piernas y la serie sobre Salvador; *Estoy en ello, Aún estoy en ello, Los chulos pasan pero las hermanas quedan, Yo lo vi primero, Demasiado guapo*, y *Mi novio, un virus y la madre que me parió*. Desde sus inicios en la Revista *Felator* encontramos títulos como *Sor Clítoris y otros personajes perversos. Serenata a la luz de la luna, Kentucky Sex Chicken, En la granja los recluidos follan como descosidos y Écheme un... polvo, general Caster*. (S. Martín, comunicación personal, 17 junio 2022).

Poco después me propusieron un segundo número especial y ya, con éste, me atreví a salir a cara descubierta. Bueno, casi, ya que lo titulé *Historias Guays* (1992), como si esa “u” que disimulaba el título, fuera a engañar a alguien sobre el contenido, dado lo explícito de la portada, que consistía en dos chulazos en una piscina. (Martín, 2009, p. 217)

Figura 2. Sebas Martín. *La siesta. Todos los hombres del dibujante*. Edicions Cal·lígraf, 2020.
Imagen cedida por MUSEARI.

A finales de los noventa ilustra *Los Viajes de Coco Jones* (1992), historias en clave de humor para la revista *El Barragán*, y *Mandonna, noia petarda*, para el suplemento de *El Observador*. La siguiente década la inicia con *Històries de barons* (2000), *Historias de Sitges* (2000); *069, licencia para...* (2000-2001), *Vacaciones en Ibiza* (2003), *Las aventuras de Karmaa* (2002-2004), *Estoy en ello* (2005) (Figura 2) y *Todos los hombres del dibujante* (2020). Le preguntamos por correo electrónico qué le motivó a escribir/ilustrar cada trabajo o alguno de ellos. Nos responde con diligencia y muy amablemente:

Ante todo intento ilustrar el mundo que me rodea. Por ejemplo, mi serie sobre el personaje de Salvador va desde sus inicios en *Historias de Sitges*, donde el personaje rondaba la treintena, hasta *Mi novio, un virus y la madre que me parió*, donde el personaje ya ronda los sesenta. Entre una y otra, y en cada novela gráfica he querido reflejar el tiempo y espacio real en que han sido escritas y dibujadas, reflejando desde las concentraciones de skins en los 90 en Sitges, las manifestaciones del Foro de la Familia, la aprobación del matrimonio igualitario, el hecho de casarse, adoptar, la separación, cuidar de una madre enferma y el nuevo y triste resurgir de las agresiones homofóbicas. (S. Martín, comunicación personal, 17 junio 2022)

Ex profeso para este artículo, Sebas Martín nos valora su responsabilidad como ilustrador comprometido.

Creo que con mi trabajo hago una crónica del tiempo que me ha tocado vivir y, modestamente, contribuyo a la normalización del hecho LGTBI, hablando de cosas que considero muy serias desde una perspectiva de humor. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en una historia que sucede durante los últimos meses de la República Española, explicando cómo debía de ser la vida de los homosexuales, pero huyendo, por un lado, del discurso de una clase acomodada que es quien tenía los medios para relatar su caso, si lo era, pero también de la sordidez de los bajos fondos. Hablo de cómo debían de vivir dos gays de clase obrera en un tiempo en el que ni tan solo se había acuñado esta palabra. (S. Martín, comunicación personal, 17 junio 2022)

Martín es de los dibujantes que necesita trabajar con originales sobre papel.

Suelo trabajar a lápiz, sobre papel abocetado, para entintar luego sobre papel vegetal de gran gramaje. Una vez listo, escaneo y le añado grises de manera digital, que le dan mucho volumen a las viñetas. He intentado trabajar digitalmente desde el principio, pero no me gusta el resultado. Considero que el dibujo queda muy plano. (S. Martín, comunicación personal, 17 junio 2022)

3.3 Juan Sepúlveda

Juan Sepúlveda es el escritor de *El Violeta* (2018). Expone desde mayo de 2019 en MUSEARI una selección de dibujos de Marina Cochet (Figura 3) encargados para su álbum. Recomendada, entre otras obras, dentro del trabajo de investigación de Aurore Ducellier, *La represión franquista en el cómic español: cárceles, campos y ejecuciones en la novela gráfica española*.

Juan Sepúlveda nos manifiesta que escribió su novela gráfica porque sentía que la historia LGTBI durante el franquismo era desconocida y no había ninguna voluntad política para que saliera a la luz. Pensó que una novela o cómic ayudaría al público en general a conocer la historia y los acontecimientos biográficos trágicos que sufrieron durante este periodo. Finalmente se decantó por escribir un cómic considerando las posibilidades de expresión artística, que sería más implícito y podría ofrecer imágenes reales para crear las viñetas que le encargaron a Marina Cochet, además de dirigirse a una población más joven y receptora de los cómics. La historia de *El Violeta* está acompañada de otros personajes, testimonios de los maltratos personales y psíquicos llevados a cabo durante el régimen de Franco, frecuentemente silenciados. La

obra, sin caer en el dramatismo fácil, nos traslada al ambiente familiar de un matrimonio de conveniencia moral, que acaba protagonizando una experiencia traumática (J. Sepúlveda, comunicación personal, 25 abril 2022).

Figura 3. Marina Cochet y Juan Sepúlveda. *El Violeta*, 2018. Imagen cedida por MUSEARI.

El Violeta se presenta como un excelente ejemplo de lo que puede llegar a ofrecer un cómic para jóvenes en lo artístico, con ilustraciones minuciosamente realistas, enfatizadas con cromatismos impregnados de grises y gran cantidad de escenas en la penumbra de las calles, de los calabozos, aureolados de soledad, reivindicando constantemente la recuperación de la memoria histórica de una forma tan amena, visual, que nos recuerdan las palabras de Sapiña y Míguez “al generar

una experiencia colectiva homosexual del franquismo que resulta especialmente oportuna en el contexto de debate en torno al pasado reciente que vive la sociedad española en la actualidad” (Sapiña, & Míguez, 2020, p. 155).

La historia de Juan Sepúlveda nos traslada a la consolidación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial controlados por un mismo gobierno autoritario y dictatorial encabezado por Franco. Más concretamente, nos describe el funcionamiento de la administración política y policial de finales de los años cincuenta en Valencia. En vigor y en cumplimiento de la Ley de peligrosidad social, Bruno es detenido en una de las muchas redadas policiales. La mayoría de edad en España se rebajó de 21 años a los 18 años en noviembre de 1978. A pesar de ello, y amparándose en la mencionada Ley, los detenidos entraban en la cárcel con tan solo 18 años, la edad que tenía Bruno como protagonista principal de la trama. La dictadura franquista, que comulgaba y reforzaba institucionalmente la religión y moral católica, influía radicalmente en estas cuestiones, señalando y menospreciando al reo y su familia, reforzando decisiones que marcaban el resto de sus vidas.

El Violeta es un cómic en el que queda claramente recogida una de las hipócritas salidas, prácticamente la única que tenían los homosexuales, es decir, casarse y mantener una doble vida, que al ser impuesta, acaba resultando incómoda e insostenible tanto para el matrimonio que amagaba en su seno al homosexual, como al hombre que amaba a otro hombre con el que tenía que encontrarse a escondidas. Las viñetas de Marina Cochet ponen rostro y escenografías a la historia escrita por Juan Sepúlveda, adentrándonos en las salas de interrogatorios y torturas de las comisarías y los campos de concentración alentados por el gobierno franquista, y desarrollados por personajes con caracteres seleccionados por su homofobia, dureza y exceso de celo. Cabe señalar el evidente paralelismo con las historias anteriormente mencionadas de Sara Colaone, que coinciden con un régimen fascista que pretendía exterminar a los homosexuales.

Juan Sepúlveda es Licenciado en Ingeniería Electrónica y Máster en Literatura Española, y combina su trabajo de carácter técnico con su vocación de escritor. Con anterioridad a *El Violeta*, Sepúlveda publica *Las seis caras de un dado* en 2013 con cuentos en los que el azar lleva de cabeza a los personajes. *Diario de un español por el mundo* (2018) es un libro donde Juan Sepúlveda narra sus aventuras de estudiante con el único propósito de entretener y divertir al lector. Un diario de viajes cómico desde la perspectiva de un español fuera de su tierra, Rumanía. Por último, y comprometido en otras causas, con la novela gráfica *Juan Latino*, 2021. Juan Sepúlveda quiere sacar a la luz uno de los personajes más apasionantes y desconocidos de la historia de España. Sepúlveda quiere fomentar la visibilidad y animar a investigadores a indagar más sobre la verdadera historia de este personaje, ya que hay muchas incógnitas en su biografía.

3.4 Nazario Luque

Nazario Luque (Sevilla 1944) es posiblemente la persona y artista que mejor representa “el arte como modo de vida y no como medio de vida”. Pintor español, más conocido como dibujante y padre del cómic *underground* español, a la altura en calidad y mensaje de los trabajos de Tom of Finland y Ralf König. Desde julio de 2019 podemos visitar en la colección permanente de MUSEARI (Figura 4) una representativa selección de trabajos que son perfectamente identificativos de su original forma de ver y retratar los maricones, chaperos, trans, putas y otras

personas que se mueven por los submundos de las grandes capitales. La motivación política de la obra de Nazario Luque es también su compromiso por representar aquello que era invisible, luchar con sus cómics y las historias de sus personajes –amigos y vecinos– contra la represión, la censura y el puritanismo. “Curiosamente es ahora cuando veo coartada mi libertad en las redes sociales al haber sufrido sanciones en diversas ocasiones por lo que procuro reprimirme y no publicar determinadas fotos y dibujos” (Nazario Luque, comunicación personal, 5 junio 2022).

Figura 4. Nazario Luque. *Collages 11*, 2019. Imagen cedida por MUSEARI.

Hasta los 28 años en su Sevilla natal, estudia filosofía y letras, y ejerce como Maestro Nacional de adultos en Morón de la Frontera. Artistas de la época y personajes de su ámbito territorial, como el guitarrista gitano de flamenco Diego del Gastor, le descubren el mundo bohemio y la vida nocturna que forman familia entre artistas y vividores, llegando a formar parte de una comuna de *hippies* californianos, a los que enseña a tocar la guitarra. “Desde el 72 empecé a publicar y siempre intenté crear historias libremente sin preocuparme de que pudieran o no pasar por la censura” (Nazario Luque, comunicación personal, 5 junio 2022).

Nazario Luque se instala en Barcelona a principios de los años setenta, y decide dedicarse progresivamente a la ilustración de álbumes en los que atrapa los gestos, los movimientos y las miradas de personas desconocidas, espontáneos protagonistas, ajenos completamente al objetivo fotográfico, que les va a convertir en personajes de sus cómics. Porque Nazario es

un conocido reportero *voyeur* de las grandes ciudades en las que ha residido. Su oficio como dibujante, que se apoya en su cosecha fotográfica, parece a veces seguir los pasos de Joan Colom fotografiando el Barrio Chino barcelonés. Nazario nos recuerda otros personajes cinematográficos como aquel de *El infierno* de Henri Barbusse, que observaba por un agujero a los inquilinos de la habitación de al lado y James Stewart desde La ventana indiscreta de Hitchcock. Nazario tiene su orificio, y dirige su objetivo a todo lo que se mueve en los alrededores de la Plaza Real y sus recónditos pasajes, que como túneles del tiempo, trasladan al lector a la Barcelona *underground*.

En la correspondencia mantenida al tiempo que le da forma al presente artículo, Nazario comenta:

Mis historias son muy variadas en cuanto a temática, aunque hubo una primera época en la que intenté denunciar la represión que había sufrido como homosexual tanto por parte de la familia, la sociedad o la iglesia. Hay un par de estudios muy interesantes del profesor Eliseo Trenc Ballester para la universidad de Lyon en los que se estudian mis historias, *Tentación, martirio y triunfo de San Reprimonio virgen y mártir* que publiqué primero en Francia, luego clandestinamente en La Piraña Divina y hoy en día se encuentra expuesto en la sala Nouvelle de la colección permanente del Centro de Arte Reina Sofía. (Nazario Luque, comunicación personal, 5 junio 2022)

Nazario dibuja por aquellos mismos años la historia *La visita* (1975), en la que retrata en un par de páginas las relaciones sexuales explícitas de dos hombres, mientras la esposa de uno y la novia del otro se ausentan para ir de compras. Fiel a su generación de dibujantes, crea todos sus guiones y realiza sus historias de cómic a lápiz y tinta china, y algunos los colorea con acuarela. Su álbum *Ali Baba y los cuarenta maricones* (2021) se publicó en Francia y en las revistas *Makoki* y *Vibora*, sufriendo durante un tiempo los ataques enconados de la derecha, tanto en España como en Latinoamérica, por un bulo que decía que dicho libro se mostraba en las escuelas como libro pedagógico promovido por los socialistas. Una vez pasada la época de denuncia de la represión, decidió retratar la vida de los homosexuales con total libertad como han hecho todos los heterosexuales con sus relaciones. Tanto el mencionado álbum como los volúmenes y el libro *Anarcoma* (1983), no reivindicán nada, sino que retratan la vida de los homosexuales con total libertad, al igual que los tres volúmenes publicados con su autobiografía. Entre todos los personajes de Nazario Luque, *Anarcoma* es su figura poliédrica y heterogénea, como entidad *queer*, “y profundiza en su papel como transformista o travesti, en el vínculo entre el folklore, la cultura popular y Andalucía presentes en la obra” (Ruiz, 2021, p. 371).

Las influencias durante el *boom* del cómic adulto “fueron de ida y vuelta y afectaron a varias manifestaciones expresivas. Los casos de *Scaramuix* y *Calonge* muestran que existen muchas trayectorias por explorar durante el auge del cómic adulto desde los años ochenta” (Lana, 2019, p. 463).

3.5 Laerte Coutinho

Laerte Coutinho (São Paulo, Brasil, 1951) es una de las dibujantes de cómics más conocidas en Brasil, por sus trabajos publicados en *Folha* de São Paulo. Su dilatada carrera como dibujante de cómics, con temática social y reivindicativa de la diversidad sexual y por los derechos humanos,

está recogida en el film *Laerte-se* (2017), dirigido por Lygia Barbosa y Eliane Brum.

Figura 4. Laerte Coutinho. *Historias de Muriel*, 2020. Imagen cedida por MUSEARI.

En MUSEARI se expone desde octubre de 2020 la historia de Muriel (Figura 5), subrayando en clave de humor la voluntad de prostituirse. Laerte Coutinho nos presenta la experiencia de una transexual que logra la transición al cumplir los sesenta años. Rememora, especialmente, su primer paseo desde su casa al bar de la esquina vestida con falda y blusa. Además de un acto de liberación sexual y superación personal, debemos situarnos sobre su terreno de batalla, para comprender que con aquella actitud, Laerte conseguía traspasar la línea de fuego enemiga. Según la ONG *Transgender Europe*, entre 2008 y 2014 fueron asesinados en Brasil 689 transexuales. Cuando Coutinho decidió su metamorfosis estaba en el momento de más popularidad, en el *Folha* de San Pablo y sirvió para afianzarla y proyectarla a nivel internacional junto con otras empresas personales como la Asociación Brasileña de Transgénero, de la que es cofundadora.

Laerte Coutinho no ha dejado de ser lo que siempre fue. Sigue siendo conocida como viñetista, un periodista varón que a partir de los 60 años decide mostrarse, desenvolverse y comportarse como una mujer, sin dejar de ser una persona transexual que también es periodista y viñetista. No le incomoda su pasado masculino, solo que ahora prefiere desenvolverse desde la feminidad. Cada vez más es importante que existan modelos positivos. Laerte lamenta que nunca los tuvo de joven. Existir de forma tranquila, asumiendo identidades antes prohibidas, es transgresor y produce resultados.

Brasil es un buen ejemplo de hipocresía institucional. Es complicado entender su entramada corrupción partidista y actual conservadurismo autoritario sin remontarse al menos a los años ochenta. Resulta evidente la ingobernabilidad de Brasil con una población de más de 213.993.441 habitantes. Es un país desmedido y limita con todos los países de América del Sur, excepto Chile y Ecuador. Brasil es también una mezcla de culturas y religiones indígenas invadidas desde el s. XV por los europeos.

Para Laerte, las personas transgénero se enfrentan repetidamente a la normalización de género y sexualidad, que se guían por marcos binarios. Cuando las quebrantan, se revuelven y motivan con ímpetus metafísicos y físicos, tendentes al silencio y la invisibilidad. Su recuperación dependerá de la susceptibilidad de cada persona y lo violentada que se sienta al ser privada de sus derechos como persona (Theodoro, 2016).

El caso de Laerte Coutinho es objeto de varios estudios como el que analizó Theodoro, H. en 2016.

Las categorías de género, cuerpo, sexualidad que mutan en el tiempo y en determinados ámbitos, transformando así las subjetivaciones de los sujetos trabajados, transgénero. De este modo, Laerte Coutinho problematizó la identidad subjetiva y las transformaciones corporales a las que se someten y someten los sujetos trans, así como las condiciones necesarias y las barreras que encontró para que esos procesos sucedieran. Así, se dialogó con el marco teórico de la Teoría Queer, en especial con Judith Butler, para pensar las cuestiones de género y la abyección de tales sujetos. (Theodoro, 2016, p. 31)

Entre los propósitos de MUSEARI está la educación artística, para trabajar la visibilidad y el respeto a la diversidad con varios ejemplos, entre los que cabe señalar el de Laerte. En esta línea se expresan el consejo asesor y el comité científico, pero sobre todo los gerentes de MUSEARI, Ricard Huerta y German Navarro:

Las características de los lugares donde se educa, ayudan a determinar qué elementos provocan situaciones de homofobia y transfobia. La falta de ajuste entre los espacios tradicionales y las urgencias formativas actuales se comprueban también, al conocer la falta de lugares permeables que realmente consiguen integrar la diversidad, en los lugares en los que se educa al igual que en los entornos virtuales. (Huerta, 2015, p. 10)

Entre las acciones paralelas de MUSEARI, tendentes a trabajar contra la homofobia, conocer y entender las diversidades sexuales, recordamos la instalación en el Museo de Historia de la ciudad de Valencia en mayo de 2019 *Metamorfosis*, realizada por el equipo Almudena Lobera (Lourdes Ferrer, Paula González, Almudena Martínez, Eva Pérez, Adrián Soriano), en el cual presentaban el proceso de transición por cambio de sexo. *¿Por qué vivir en un cuerpo en el que no te reconoces?, ¿Por qué privarte de ser quien eres?* Con una escalera nos presentaban los pasos a seguir y la posibilidad de superar dificultades. Recogía algunos nombres, reivindicando a las personas valientes que defienden su identidad, *modelos positivos*, como señala Laerte, para mostrarse tal y como son. En la misma muestra dentro de las prácticas del Grado de Maestro/a en Educación Primaria de la Universitat de València, también recordamos la instalación *Memoria Trans* del grupo Marlene Dumas (Zoila Cerna, María García, Andrea Méndez, Sheila Moril) que planteaba la transexualidad, entendida como una forma de expresarse las personas con su cuerpo, desde una transición al género con el cual se identifican: “La lucha de estas personas por su incorporación a la sociedad sin tabúes ni prejuicios nos invita a crear un ambiente inclusivo para este y para todos los colectivos”. (Huerta, 2022)

3.6 Victoria Rubio

Victoria Rubio (Nancagua, Chile, 1984), dibujante de cómic, es una apasionada de su trabajo. Expone en MUSEARI desde marzo de 2022 (Figura 6). Los títulos de sus libros reflejan claramente sus propósitos y sus contenidos. *Lesbilais, orgullosamente lesbiana, orgullosamente periférica* (2014), recopila los primeros 70 cómics publicados en internet de Lesbilais desde 2009 hasta 2014. La gran mayoría fueron dibujados nuevamente, e incluye cómics que nunca fueron publicados. *Loreto poco hétero: soy hétero... solo que a veces se me olvida* (2018), es la recopilación de todos los cómics de la serie llamada *Loreto poco hétero*, y que se publicaba

en diferentes medios virtuales. Igual que el libro de *Lesbilais*, incluye cómics que no fueron publicados en la red. *Lesbilais: como diría Shakira, una antología* (2019) es la recopilación de los mejores cómics de *Lesbilais*, elegidos por la autora, desde el 2009 hasta el 2019.

“Después de más de 10 años de trabajo, para mí si es un trabajo reivindicativo, intento con él ser un aporte a este mundo tan lesbofóbico” (V. Rubio, comunicación personal, 24 junio 2022).

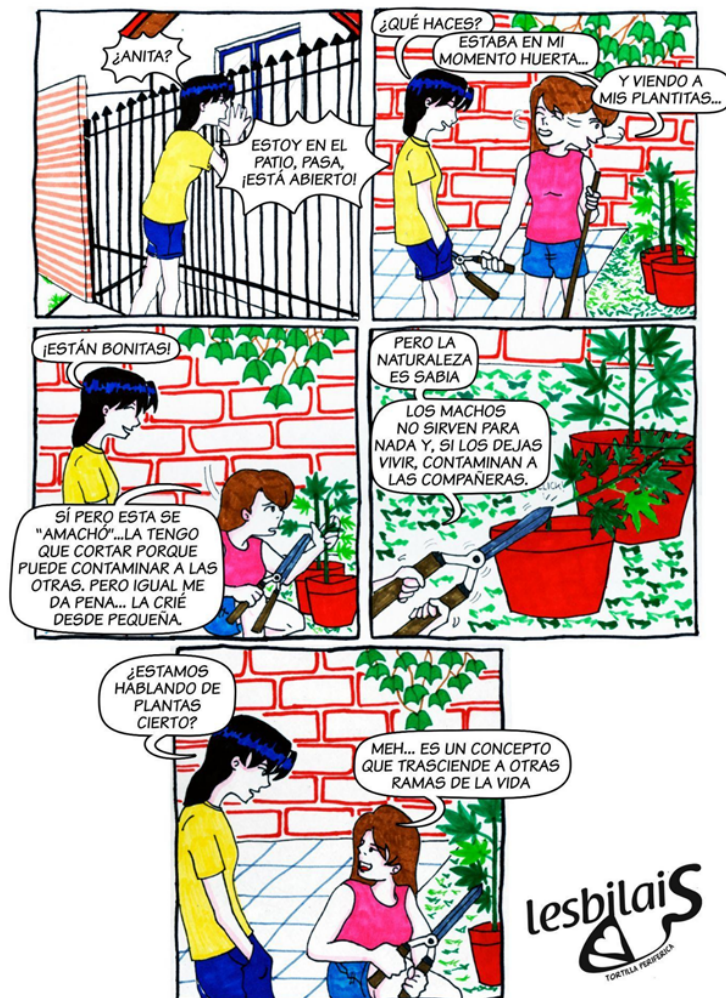

Figura 6. Victoria Rubio. *Lesbilais*. 2022. Imagen cedida por MUSEARI.

Victoria Rubio se siente motivada para visibilizar la realidad lésbica, comunicar, informar, crear: “Mostrar que estamos acá, que existimos, que a veces tenemos rabia, pero que hay alegría en existir siendo lesbiana”. Su trabajo es digital, pero en algunos periodos ha dibujado de manera tradicional, generalmente porque “no tengo a mano el ordenador o porque me criticaban mucho

porque no tenía originales. Ahora más que nada, dibujo cuando no tengo a mano el ordenador y agarro cualquier hoja y lápiz para realizar cómics” (V. Rubio, comunicación personal, 24 junio 2022).

El cómic ha sido hasta ahora un medio dirigido mayoritariamente a los varones, niños o adultos. Victoria Rubio considera que “es un defecto más de la sociedad machista en la que vivimos”, y señala que hay excelentes *comiqueras* con muy buenas historias, como Katherine Supnem, Caterina Salazar, Nikolo, Maia Venturini en Argentina, Beliza Buzollo en Brasil y Powerpaola en Colombia, entre otras. Alison Bechdel ha sido una de sus referencias como dibujante. Como escritoras, nos señala a Isabel Franc y Susanna Martin, ambas españolas. Las mujeres deben apropiarse de los espacios hasta ahora monopolizados por los hombres. “Hay mujeres que tienen espacios y para no perder sus privilegios *comiqueros* no los comparten”, -señala V. Rubio- “pero eso también es machismo y patriarcado interiorizado. Es el odio que nos enseñan a tenernos. Al sistema le conviene que las mujeres estemos separadas, que nos odiamos por cualquier motivo y más que nos odiamos por ellos”. Nos señala que “una de las frases más reivindicativas del feminismo, para todas esas mujeres que todavía tienen una venda en los ojos es: El amor entre mujeres es nuestra mejor arma contra el patriarcado, a(r)mémonos” (V. Rubio, comunicación personal, 24 junio 2022).

La emergencia de una escena femenina en la historieta chilena durante la última década y la nueva irrupción del feminismo en el espacio y el debate público movilizaron la inquietud por explorar los posibles efectos que tendrían las identificaciones y organizaciones feministas en el trazado de las trayectorias de autoras de historieta en Chile. (Carvajal, 2021, p. 5)

Como objetivo principal, Carvajal Navarro analiza la construcción de las carreras artísticas de dibujantes chilenas:

Prestando atención a la relación que las autoras que establecen etiquetas sociales hipotéticamente relevantes y con la escena tradicional de la historieta en Chile. La relación entre arte y feminismo y las prácticas artísticas feministas han tenido la capacidad de dar nuevos significados a un espacio subalterno como uno de subversión política y poner en circulación representaciones alternativas sobre el ser mujer, el cuerpo y el placer femenino. (Carvajal, 2021, p. 6)

Para Carvajal Navarro, En línea con esto último, es que la aparición de historietistas que han llevado, en distintos grados y formas, una mirada feminista a su obra nos advierte de una resignificación del oficio artístico y de una ruptura con las representaciones tradicionales de lo femenino dentro del medio. Dentro de las señales que han dado distintas autoras en esa dirección, están las nuevas representaciones de la maternidad (Salcedo de la O, 2020), la visibilidad lésbica (Rubio, 2020) y la crítica a las masculinidades (Muñoz, 2020), siendo una vía habitual (Domínguez, 2020) para el abordaje de estos temas la utilización de una mirada autobiográfica. (Carvajal, 2021, p. 10)

Desde hace unos meses, Victoria Rubio reside y trabaja en Valencia. Entre los principales motivos para abandonar su Chile natal está la falta de libertad de las mujeres para decidir. No se cuenta con ellas en la investigación, la ciencia, las artes, la historia, la política, ni siquiera en el periodismo. Pero sobre todo porque “nos matan por ser mujeres, y aún más, por ser lesbianas” (V. Rubio, comunicación personal, 24 junio 2022). Lo afirma con pena, con decepción,

con pesimismo, el desánimo que convierte diariamente en energía para visibilizar todo lo que considera social y culturalmente defectuoso.

4 DISCUSIÓN

Los dibujantes de cómic y álbumes ilustrados expuestos en MUSEARI no nos ofrecen héroes y heroínas al uso. Se alejan de aquellos personajes que nacieron acunados por la Guerra Fría, para impregnar sus protagonistas de calor, presentarlas cercanas, contarnos también en sus viñetas, que existen, que viven, trabajan, se enamoran y practican el sexo que les apetece y con quien quieren con el consentimiento del otro o la otra.

Son dibujantes que invitan a la reflexión, desean con sus lápices cambiar la sociedad, por ello insistimos, son personas comprometidas con sus principios que valientemente exponen públicamente su condición sexual. Su motivación es la de hacerse ver y popularizar sus historias para acortar las fases de discriminación, la negación, el rechazo, la ridiculización, el menosprecio, en Brasil y Chile donde residen y trabajan Laerte Cotinho y Victoria Rubio, en Italia donde reside y trabaja Sara Colaone, o España donde se sitúan las historias de los españoles Nazario Luque, Sebastián Martín y Juan Sepúlveda y obtener la dignidad social, el respeto y la admiración general.

Al finalizar la segunda década del s. XXI, el cómic se ha consolidado como un género literario con sus lectores, sus salones y mercado entre adultos, sin desdeñar su influencia y ventas entre el público infantil. Su estética seduce a pequeños y mayores y con productos adaptados y dirigidos a cada edad, ofrecen evasión y entretenimiento. En su mayoría, refleja la implícita didáctica de un método y desempeña un importante papel a favor de los relatos y valores actuales.

El cómic entretiene y divierte a quien se inicia en la lectura, y en el caso de los álbumes ilustrados y cómics expuestos en MUSEARI, se presentan como un instrumento eficaz para que el adulto continúe consumiéndolo, además de contribuir y sostener una empresa en auge si tenemos en cuenta los cuatro mil títulos publicados en España durante el pasado año, con un 80% traducidos de otros idiomas, con una media de 14 euros por ejemplar. El 20% son exclusivamente para adultos, sobre el 10% exclusivo para niños, y el 60% restantes son aptos para todos los públicos (Barrero, 2022).

El Arte Queer, los artistas LGTBQ+ que exhiben su modo de vida, están íntimamente relacionados con la identidad sexual que no concierne a las ideas establecidas de sexualidad y género. Con el arte expuesto en MUSEARI, la hipótesis general del presente estudio se fundamenta en una contribución oral a partir de las entrevistas personalizadas realizadas a cada uno de los dibujantes de cómic y álbum ilustrado que han expuesto en MUSEARI. La hipótesis de este trabajo es hacer más visible sus propuestas artísticas, y con ellas nos sumamos a sus propósitos para divulgarlos. El artista es una caja de resonancia de lo que percibe. En esa caja de resonancia, fluyen emociones y mucha creatividad para generar impacto en el espectador. Su producto, su obra, está destinada a movilizar a las masas, y fomentar la diversidad de pensamiento, porque el pensamiento y la actitud creativa ayudan a resolver problemas.

5 REFERENCIAS

Barrero, M. - Tebeosfera (publicado el 16/06/2022). Consultada el 29/08/2022 https://www.tebeosfera.com/documentos/la_industria_del_comic_en_espana_en_2020_y_2021.html

Carvajal Navarro, I. (2021). Construcción de carreras artísticas de autoras de historieta en Chile. 2010-2021. [Tesis de grado no publicada]. Universidad de Chile.

Cavalcante, L. M. (2014). Quero deixar de ser um menino dependente para ser uma mulher autônoma: os casos transgêneros nas tirinhas de Laerte Coutinho. [Tesis de post-grad no publicada]. Campus Campina Grande | Centro de Humanidades – CH Brasil.

Cavero Guerrero, J. L., & Lauro Tavorara, F. Representación de familias homoparentales en las traducciones al español de álbumes ilustrados para niños publicados desde el año 2000 hasta el 2019. [Tesis de grado no publicada]. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

De Santis, L., & Colaone, S. (2021). *En Italia son todos machos*. Norma Editorial.

Giner Latorre, A. (2021). El cómic y el álbum ilustrado como recursos para la educación en diversidad de género y afectivo-sexual. Educación Multidisciplinar Para La Igualdad de género, (3), 16. Recuperado de <https://monografias.editorial.upv.es/index.php/emig/article/view/280>

Gracia Lana, J. A. (2019). Buceando en el boom del cómic adulto. Dos artistas a recuperar: Scaramuix y Calonge. *El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto*. V. Carretero R., Castán A., y Lomba, C. (eds.) 453-464). Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Huerta, R. (2022) La Memoria. Investigación Basada en las Artes para la formación del profesorado. *Arte, Individuo y Sociedad*. 34 (1), 27-45.

Huerta, R. (2021). Incorporando la diversidad sexual mediante Museari a través en el proyecto “Second Round. Conference Proceedings CIVA 2021 (pp. 540-544). MusicoGuía.

Huerta, R. (2020). Educación artística para formar docentes en derechos humanos y diversidad sexual. *Pulso. Revista de Educación*. 43, 119-136.

Huerta, R. (2019). Educar en artes desde la perspectiva LGTB a

través de Museari, un museo online de la diversidad sexual. *Plurais Virtual*, 8(1), 160-180.

Huerta, R., & Alonso-Sanz, A. (Eds.). (2015). *Educación artística y diversidad sexual* (220). Universitat de València.

López-Manrique, I., San Pedro-Velero, J. C., & de Mesa, C. G. G. (2014). La motivación en el área de Expresión Plástica. *Arte, Individuo y Sociedad*, 26(2), 199-213.

Martín, S. (2009). Chulos y novios en viñetas. Cómo dedicarse al cómic (gay) y no morir en el intento. *Lectora: revista de dones i textualitat*, 15, 213-227.

Naranjo Ruiz, M.I (2021). El underground más castizo: transgresión y tradición en Anarcoma de Nazario Luque. *Kamchatka. Revista de análisis cultural*, 18, 371-397.

Natolo, A. G. (UBA). (2007). *El confino de los varones homosexuales del sur italiano durante el régimen fascista: una aproximación*. XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán).

ONG *Transgender Europe*. Consultada el 29/08/2022 <https://tgeu.org/>

Sapiña, J., & Cao Míguez, A. B. (2020). Cómic, memoria histórica y activismo LGTB en diálogo: el ejemplo de la novela gráfica *El Violeta*. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, 123, 155-171.

Stumpf González R., Baquero M. y Mello Grohmann L. G. (2020). ¿Nueva derecha o vino viejo en odres nuevos? La trayectoria conservadora en Brasil en el último siglo. *Política y Sociedad*, 57(3), 647-670. <https://doi.org/10.5209/poso.69210>

Soler-Quílez, G. (2020). Cómic y álbumes ilustrados sobre Federico García Lorca: obra y vida ¿gay? *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, 123, 173-184.

Theodoro, H. (2016). Visibilidades midiáticas e transgeneridade: apontamentos sobre um estudo de caso com Laerte Coutinho. *Dito Efeito-Revista de Comunicação da UTFPR*, 7(11), 30-42.

NOTAS

1. www.museari.com