

Faire corps ? Representaciones y reivindicaciones de las creadoras de cómics en Europa y América

22 de septiembre de 2022 en la MSH Paris Nord | 23 de septiembre de 2022 en la BnF

Este coloquio está organizado por Les Bréchoises (asociación La Brèche) y cuenta con el apoyo de las siguientes instituciones: EUR ArTeC, Universidad de París 8, MSH Paris Nord, Universidad de París Nanterre, Universidad de Bordeaux Montaigne, asociación Archives du Féminisme, asociación EFiGiES, LEGS/CNRS, Universidad de Lausana, Universidad de Génova y Universidad de Valencia.

Argumento

Las mujeres son un grupo discriminado dentro de la industria francesa del cómic. El informe del *Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes* (2018: 50), señala que las creadoras de cómic son menos publicadas y tienen más dificultades para acceder al ámbito profesional, a pesar de su presencia mayoritaria en los banquillos de las escuelas especializadas. Este informe también señala que las mujeres reciben menos subvenciones y ayudas a la publicación, son menos reconocidas por la crítica, por sus pares (premios y eventos culturales) y por las instituciones (no hay presencia en los museos, no hay exposiciones dedicadas exclusivamente a las mujeres, muy poca presencia en la literatura especializada, etc.). De esta manera se ha excluido a una gran proporción de mujeres profesionales, entre ellas guionistas, dibujantes, coloristas, editoras y maquetadoras. Las dificultades para ser reconocidas como profesionales y para cimentar una carrera dentro del mercado laboral del cómic, conllevan otra consecuencia material importante: la precariedad de las creadoras de cómics en comparación con los hombres que trabajan en este campo. La asamblea de los *États Généraux de la bande dessinée* destacó así que las autoras de cómic constituyen la categoría social más precaria dentro de esta industria. Esta precariedad lleva a muchas creadoras a abandonar su vocación, contribuyendo así a la escasez de mujeres en el sector cultural.

En respuesta a la necesidad de combatir el sesgo sexista que experimentan las mujeres en la industria del cómic, nace en el 2015 El Colectivo de Mujeres Creadoras de Cómics contra el Sexismo (*Collectif des créatrices de BD contre le sexisme*). Estas nuevas formas de compromiso se nutren de la constitución, igualmente lenta y compleja, de una comunidad profesional (como atestigua la tesis doctoral de Pierre Nocérino - 2020). Uno de los avances notables de esta comunidad en Francia fue la creación de una rama sindical dedicada específicamente al cómic dentro del Sindicato de Autores y Compositores (SNAC) en el 2007. En España, el Colectivo Autoras de Cómic (AC), asociado al *Collectif des créatrices de BD contre le sexisme* en Francia, surge también de la necesidad de unir fuerzas para luchar por la igualdad real y efectiva en el mercado del cómic. Sus miembros insisten en la necesidad de reconocer a l@s autor@s por su trabajo, por sus méritos, sin referencia a su sexo y/o género, o a una supuesta "sensibilidad" femenina. El contexto socioprofesional de las creadoras de cómics en España es similar al francés: la precariedad y las dificultades

para acceder a la edición de cómics son uno de los principales motivos que inducen al abandono de la profesión (cf. Pérez-Ibáñez, M., & López-Aparicio, I. [2019]).

El Colectivo francés estableció el nacimiento de un verdadero movimiento reivindicativo de las mujeres creadoras en Francia. Se trata de la continuación de una historia de luchas por el reconocimiento y la visibilidad de las mujeres en el mundo del cómic que se desarrolla desde los años setenta: la publicación de *Ah! Nana* (1976-1978), revista producida casi en su totalidad por autoras e implicada en los debates feministas de la época; la publicación de tribunas en la prensa nacional (*Le Monde*), entre las cuales destaca el manifiesto "Navrant" (1985), firmado por Nicole Claveloux, Florence Cestac, Chantal Montellier y Jeanne Puchol, que denuncia la violencia sexista dentro de la industria del cómic; la creación del premio Artémisia, que desde 2007 recompensa una obra de cómic de una o varias autoras.

En este contexto, se considera urgente cuestionar las relaciones de poder basadas en el género y que están en juego en el sector del cómic, [uno de los mercados más lucrativos](#) de la edición francesa según la encuesta de GfK "[La Bande Dessinée: quels profils, quelles opportunités?](#)" - [2019]¹. El objetivo de este coloquio es reunir enfoques de diferentes disciplinas de las Ciencias Humanas y Sociales con el fin de contribuir a completar las carencias de la investigación sobre las mujeres en el cómic. Al centrarnos en las acciones, publicaciones y reivindicaciones de las mujeres en este ámbito cultural y disciplinario, pretendemos destacar el papel que estas han desempeñado en él. De este modo, nos proponemos realizar este estudio dentro de dos áreas culturales, Europa y América, siguiendo tres líneas principales. Los siguientes ejes son propuestas no limitativas.

Ejes temáticos

1) Europa y América, un estudio comparativo

La exclusión de las mujeres en la industria del cómic va más allá de las fronteras de Francia y Europa. La historia de las mujeres dentro de la industria del cómic estadounidense ha sido ampliamente explorada por Trina Robbins. Aparte de esta contribución central, el tema sigue siendo poco explorado en los estudios sobre el cómic. Aunque las autoras llevan publicando historietas desde finales del siglo XIX, a menudo se han limitado al sector juvenil o al llamado sector femenino (Robbins; 2013). Hoy en día, a pesar de un claro aumento del número de mujeres en el ámbito del cómic y de una descompartimentación de los puestos que eran inaccesibles para ellas, siguen siendo minoritarias y están confinadas a puestos menos visibles, como coloristas, editoras o maquetadoras. Dentro de otros países del continente americano se hace

¹ "Con un crecimiento del +20% de su facturación en 10 años, el cómic se ha convertido en el tercer segmento del mercado del libro [en 2017]" [traducción propia]. "El cómic, una práctica cultural de primer orden: ¿quién lo lee, quién lo compra?", *Syndicat National de l'Édition - SNE*, marzo de 2018. En línea. URL: <https://www.sne.fr/actu/la-bande-dessinee-une-pratique-culturelle-de-premier-plan-qui-en-lit-qui-en-achete/>

la constatación: las mujeres están subrepresentadas en este ámbito (y dentro de esta producción), pero han actuado por modificar este *statu quo* en los últimos veinte años.

¿Cómo han evolucionado las mujeres en la industria de los cómics en Europa y en América? ¿Es el noveno arte un espacio sin mujeres? ¿Cómo podemos escribir (¿reescribir?) la historia de las pioneras del cómic en ambos continentes? ¿A qué obstáculos se enfrentan las creadoras de historietas? ¿Cuáles son las limitaciones materiales a las que se enfrentan para ejercer plenamente la profesión de mujer creadora de cómics? Los enfoques comparativos son bienvenidos. Teniendo en cuenta la historia y el papel de las mujeres en la industria del cómic (que varían según el área cultural estudiada), este coloquio pretende reunir ponencias de diferentes épocas y países de ambos lados del Atlántico.

2) Estrategias y políticas desplegadas por las creadoras de cómics

Las creadoras de historietas son, de facto, minorías dentro de esta industria. Desde los inicios del medio, las mujeres han estado presentes y han movilizado estrategias para ganar aceptación en este sector creativo. Ellas van desde la negociación para esquivar la invisibilización (autoras que firman con seudónimos neutros o masculinos) hasta la colaboración en redes no mixtas (como la redacción de las revistas *Ah ! Nana*, *Wimmen's Comix*, *La Bûche...*), para así poder implantarse en esta industria. No todas estas acciones se reivindican como políticas y/o feministas, y habrá que cuestionar la relación de las creadoras con estos conceptos. Por eso, cabe preguntarse ¿Qué filiaciones nacen o pueden crearse en las redes y otros movimientos sociales resultantes de movilizaciones (o luchas) comunes? ¿Cuáles son las estrategias que nos permiten contrarrestar las desigualdades de género en el 9º arte? En cuanto a las luchas, la precariedad, las deserciones y reconversiones: ¿Cómo hacer carrera en esta industria y fuera de ella? ¿Cuáles son los medios que contribuyen al mejor despliegue de las voces minoritarias en la producción de cómics? La autoedición y los fanzines durante los años 70 en Estados Unidos fueron lugares de experimentación para los cómics comprometidos, pero a menudo resultaron ser ambientes muy masculinos. ¿Se refleja esta realidad en otra área cultural? ¿Qué sucede dentro del período actual? ¿Qué argumentos utilizan las voces minoritarias para justificar sus decisiones editoriales?

3) Representaciones de género

Este último eje se centra en las representaciones de género en los cómics, especialmente (pero no sólo) en los producidos por las creadoras. Fomentamos una lectura política de los cómics femeninos, incluso cuando no reivindican ninguna dimensión política en su producción. ¿Cómo se definen los personajes femeninos en las historias, visualmente o en las escrituras? ¿Cuáles son las formas de masculinidad representadas en las obras realizadas por mujeres historietistas? ¿De qué manera los cómics nos permiten cuestionar las nociones de género y sexo? ¿Las obras permiten criticar la bi-categorización social o plantean cuestiones de interseccionalidad, al integrar otros factores de opresión (género, clase, validismo, raza, etc.)?

¿Cómo contribuir?

Las propuestas deberán enviarse (en inglés, español o francés) en forma de resumen de no más de 200 palabras, junto con una breve nota bio-bibliográfica a la siguiente dirección: lesbrechoises@gmail.com

Está prevista una publicación tras la conferencia.

Calendario

- 22 de septiembre de 2021: publicación de la convocatoria de ponencias
- 7 de enero de 2022: cierre de la convocatoria
- Febrero-marzo de 2022: evaluación de las propuestas
- Abril de 2022: anuncio del programa definitivo
- Septiembre de 2022: coloquio

Comité organizador

- Sophie Bonadè, investigadora asociada al laboratorio SLAM
- Laura Caraballo, investigadora postdoctoral en la Universidad de Clermont-Auvergne
- Marys Hertiman, investigadora doctoral en la Universidad de París 8
- Marie-Paule Noël, traductora, editora, activista y gestora de proyectos de derechos de la mujer
- Johanna Schipper, autora, profesora e investigadora doctoral en la Universidad Bordeaux Montaigne
- Maëlys Tirehote-Corbin, investigadora doctoral en la Universidad de Lausana

Comité científico

- Christine Bard, Universidad de Angers
- Elisabeth Beguery, Biblioteca Nacional de Francia
- Elisa Bricco, Universidad de Génova
- Adela Cortijo, Universidad de Valencia
- Jean-Paul Gabilliet, Universidad de Burdeos Montaigne
- Anna Giaufret, Universidad de Génova
- Pascale Joncour, Biblioteca Nacional de Francia
- Jessica Kohn, Asociación para el Desarrollo de la Historia Cultural (ADHC)
- Gaëlle Kovaliv, Universidad de Lausana
- Françoise Laot, Universidad de París 8
- Isabelle Le Pape, Biblioteca Nacional de Francia
- Sylvain Lesage, Universidad de Lille
- Elisa McCausland, Universidad Complutense de Madrid
- Olivier Piffault, Biblioteca Nacional de Francia
- Marta Segarra, LEGS/CNRS - Universidad de Barcelona