

Citation: Hinojosa Lobos, H., Domínguez Jeria, P., & Sánchez Sánchez, J. (2023) El cómic latinoamericano en escena. *Quaderni Culturali IILA* 5: 5-13. doi: 10.36253/qciila-2471

Received: June 15, 2023

Accepted: October 10, 2023

Published: December 15, 2023

Copyright: © 2023 Hinojosa Lobos, H., Domínguez Jeria, P., & Sánchez Sánchez, J. This is an open access, peer-reviewed article published by Firenze University Press (<http://www.fupress.com/qciila>) and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Data Availability Statement: All relevant data are within the paper and its Supporting Information files.

Competing Interests: The Author(s) declare(s) no conflict of interest.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views or positions of the editors.

ORCID:

HHL: 0000-0003-3028-4617
PDJ: 0000-0002-1020-9209
JSS: 0000-0001-7115-6916

El cómic latinoamericano en escena

Latin American Comics stepping in

HUGO HINOJOSA LOBOS¹, PALOMA DOMÍNGUEZ JERIA², JORGE SÁNCHEZ SÁNCHEZ³

¹ *Universidad Academia de Humanismo Cristiano*

² *Universidad Diego Portales*

³ *Universidad de Santiago de Chile*

E-mail: hugo.hinojosa.l@gmail.com; paloma.dominguez@mail.udp.cl; jorge.sanchez.s@usach.cl

Quando la Secretaría Cultural de la IILA (Organización Internacional Italo-Latino Americana) nos invitó a participar como editores del número cinco de *Quaderni Culturali*, sobre el cómic en América latina, uno de los primeros aspectos que reflexionamos es sobre lo necesario que es mostrar aquello que se está realizando, tanto a nivel artístico como académico. Las historietas latinoamericanas llevan más de un siglo de desarrollo continuo en la mayoría de sus territorios, sin embargo, como suele ocurrir con otras áreas disciplinares, ha sido invisibilizada ante la producción europea o norteamericana, dejando desplazadas sus obras, así como sus reflexiones teóricas. En efecto, es habitual encontrar afirmaciones como lo señalado por Jan Baetens y Hugo Frey, quienes sostienen que:

En cuanto a las variaciones espaciales, el campo de los cómics/novelas gráficas sigue tres grandes modelos o tradiciones: el modelo estadounidense (con distinciones bastante claras entre caricaturas, cómics y novelas gráficas), el modelo europeo (en el que estas distinciones son más difusas; el modelo europeo podría llamarse modelo bande dessinée o BD, aunque es mucho más amplio que sólo el corpus francés), y el modelo japonés (dominado masivamente por el equivalente local de los cómics, es decir, los mangas)¹ (Jan Baetens y Hugo Frey, 2015, p. 22).

En dicha afirmación, como ocurre con otros campos del saber, se invisibiliza o subalterniza la posición del cómic en Latinoamérica (y de otras latitudes como África, Medio Oriente, India, etc.), dejando solo algunos pocos

---

¹ «Regarding spatial variations, the field of comics/graphic novels follows three great models or traditions: the U.S. model (with rather sharp distinctions among cartoons, comics, and graphic novels), the European model (in which these distinctions are more blurred; the European model might be called the bande dessinée or BD model, although it is much broader than just the French corpus), and the Japanese model (massively dominated by the local equivalent of comic books, namely mangas)» (Traducción de los autores).

autores y autoras con sus obras dentro de lo que podríamos denominar un canon universal del cómic, y asumiendo que dichas obras no lograrían tener ni el impacto, ni el nivel de desarrollo de otras latitudes. Un buen ejemplo de esta situación es el clásico de la historieta latinoamericana *El eternauta* de Oesterheld y Francisco Solano López publicado originalmente entre 1957-1959 en Argentina, el cual recién el año 2015 fue editada en inglés por Fantagraphics books, y cuya versión obtuvo un Premio Eisner a *Best Archival Collection/Project-Strips* el año 2016.

Esta situación de relegación es conflictiva, porque de ellas derivan ciertas construcciones ideológicas y que pueden dar pie, por ejemplo, a la generación de estereotipos o concepciones erradas sobre las historietas de este lado del globo. Este aspecto es muy importante, porque justamente en ella se percibe una decisión que no es sólo estética, sino también política.

Por otro lado, un aspecto interesante a considerar es que, a la par de la creciente producción de cómics, se ha ido gestando un auge de los estudios del cómic en Latinoamérica, los cuales son cada vez más frecuentes y fructíferos. Congresos y seminarios como *Dibujos que hablan* (Chile, 2015-), *Viñetas serias* (Argentina, 2010-2014), *Entreviñetas* (Colombia, 2010-), *Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos* (Brasil, 2011-) o el lóngo *Viñetas con alturas* (Bolivia, 2003-); libros recientes como *Non Sequitur. Variaciones de las historietas en Chile* (Domínguez, Hinojosa y Sánchez, 2022) o *Burning Down the House: Latin American Comics in the 21st Century* (Fernández, Gandolfo y Turnes, 2023), son ejemplos claros de un interés creciente desde la academia latinoamericana por pensar las producciones desde su propio territorio. Sin embargo, considerar únicamente las lecturas actuales y asumirlas como novedosas, implicaría una lectura equívoca y desinformada.

En efecto, ya existe una importante tradición de abordajes críticos y teóricos sobre las historietas, la que también ha sido invisibilizada, generando un doble efecto: por una parte, construir lecturas e interpretaciones desde modelos foráneos, descontextualizados a los modos de creación, distribución y recepción de nuestros territorios, con lo cual se pueden levantar miradas poco situadas o equívocas (en relación a los fenómenos particulares que pueden observarse en nuestras historietas) y, por otra parte, desconocer el potencial interpretativo de las propuestas teóricas construidas desde Latinoamérica, las cuales en muchos casos se asumieron como contrahegemónicas y propusieron abordajes que intentaron renovar de alguna u otra manera las formas en que habían sido leídos los cómics, tanto extranjeros, como de los diversos países que componen el continente.

Desde dicha perspectiva, si volviéramos a considerar lo planteado por Baetens y Frey, Latinoamérica es y ha sido un gran polo de producción, aunque más complejo de distinguir como una unidad homogénea. En ese sentido, podemos reconocer grandes centros de producción, los cuales van asociados también a los primeros abordajes teóricos, entregando textos referenciales para las generaciones posteriores. Como una manera de iluminar esta afirmación, daremos una breve mirada a estas propuestas.

Como primer indicio, Argentina y Brasil han sido claves para entender el desarrollo teórico de los estudios de historieta desde este lado del mundo. En el primero, uno de los nombres claves será Oscar Masotta, quien co-dirigió y participó en la Primera Bienal Mundial de la Historieta, celebrada entre el 15 de octubre y 15 de noviembre de 1968, organizada conjuntamente por el Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella y la Escuela Panamericana de Arte. Ese mismo año, en noviembre, será el impulsor de la revista *LD: Literatura Dibujada: Serie de Documentación de la Historieta Mundial* (1968-1969). Posteriormente, publicará el emblemático *La historieta en el mundo moderno* (1970). Del mismo modo, son relevantes trabajos como *Leyendo historietas. Estilos y sentidos de un "arte menor"*, de Oscar Steimberg (1977) y retitulado *Leyendo historietas. Textos sobre relatos visuales y humor gráfico* (2013), o *Historia de la historieta argentina* (1980), de Carlos Trillo y Guillermo Saccomanno.

Ya más contemporáneos, tenemos los interesantes trabajos editados entre el 2011 y el 2021 por el grupo Estudios y Crítica de la Historieta Argentina (ECHA), de la Universidad Nacional de Córdoba, con estudios de investigadores como Lucas Barone, Sebastian Gago, Iván Lomsacov, Pilar Heredia, Roberto Von Sprecher, entre otros/as, destacando *La fundación del discurso sobre la historieta en la Argentina: de la «operación Masotta» a un campo en dispersión* (2011), de Lucas Berone; *La historieta argentina. Una historia* (2000), de Judith Gociol y Diego Rosemberg; *El exilio de las formas. Alack Sinner de José Muñoz y Carlos Sampayo* (2007) y *La Excepción en la Regla: La Obra Historietística de Alberto Breccia* (2019), de Pablo Turnes; *La historieta salvaje. Primeras series Argentinas (1907-1929)* (2012), de Judith Gociol y José María Gutiérrez; *Historieta y resistencia. Arte y política en Oesterheld (1968-1978)* (2012), de la investigadora y artista Laura Cristina Fernández; *De Satiricón a HUM®: Risa, cultura y política en los años setenta* (2017), de Mara Burkart.

Todas estas investigaciones dan cuenta de una importante progresión de los estudios de cómic en Argentina, así como la emergencia de académicos/as

que han hecho eco de su propia tradición historietística, entrelazándose con obras más actuales. Así resuenan los ya nombrados y nombradas, junto a otros como Laura Vásquez, Mariela Acevedo, Amadeo Gandolfo, Facundo Saxe, entre otros/as. Algunos de estos mismos investigadores e investigadoras han desarrollado interesantes proyectos como *Kamandi*, revista digital creada por Pablo Turnes y Amadeo Gandolfo, o el grupo de investigación *Rorschach*, desarrollado en la UNLP (Universidad Nacional de La Plata), quienes además han creado el Congreso Universitario de Historietas (CUH), que a la fecha ya cuenta con cinco versiones.

Por su parte, Brasil también tiene una amplia historia de indagaciones sobre el campo de la historieta. Probablemente, uno de los hitos más importantes del continente se encuentra en la realización de la *I Primeira Exposição Internacional de Histórias em Quadrinho* (Exposición Internacional de Historietas), llevada a cabo en 1951, organizada por el grupo compuesto por Álvaro de Moya, Jayme Cortez, Reynaldo de Olivera, Syllas Roberg y Miguel Penteadó, quienes exhibieron originales de cómic antes que cualquier otra exposición de historietas lo hiciese en el mundo, marcando un precedente para eventos posteriores (como la bienal argentina de 1968). Dentro de este mismo grupo destacan los importantes aportes posteriores del paulista Álvaro de Moya en obras como *Shazam!* (1970); *História da história em quadrinhos* (1996), y *Anos 50/50 anos. São Paulo 1951/2001* (2002), una edición conmemorativa de la Primera exposición internacional.

Por su parte, en Río de Janeiro, la revista de cultura *Voices*, dedica dos números a la historieta el año 1969. Es aquí donde emerge la figura de Moacyr Cirne, profesor de la Universidad Federal Fluminense, y otro de los nombres clave en el desarrollo de los estudios de historieta en Brasil. Entre sus diversos aportes destacan *A explosão criativa dos quadrinhos* (Editora Voices, 1970) y *Para ler os quadrinhos* (1972). Será en el mismo período donde serán elaboradas algunas tesis que luego darán pie a libros esenciales como *Os quadrinhos* (1975), de Antonio Luiz Cagni, e *Histórias em quadrinhos e adolescentes* (1975), de Zilda Augusto Anselmo, dando cuenta de la efervescencia de la época.

Este impulso no será aminorado en los años venideros, por el contrario, se verá reforzado gracias al trabajo de académicos/as como Waldomiro Vergueiro o Sonia Bibe Luyten, quienes han empujado a nuevas generaciones de investigadores, teniendo como centro la Escuela de Comunicaciones (ECA), de la Universidad de São Paulo, donde en 1990 se creó el Núcleo para la Investigación de Historietas, y que actualmente se ha convertido en el Observatório de Histórias em Quadrinhos de

ECA-USP, ente que está detrás de la organización de las *Jornadas Internacionais de HQ*. Para comprender mejor el aporte de estas investigaciones y académicos/as, un buen punto de partida son el artículo *A história em quadrinhos no âmbito acadêmico: 35 anos de pesquisas realizadas na Universidade de São Paulo* (2009), de Waldomiro Vergueiro y Roberto Elísio dos Santos, publicado en la Revista *Caderno*, y el libro *Os Pioneiros no Estudo de Quadrinhos no Brasil* (2015), de Paulo Ramos, Nobu Chinen y Waldomiro Vergueiro.

Sin embargo, el crecimiento de los estudios de historieta en Brasil no solo se ha concentrado en São Paulo o Río de Janeiro, sino que ha ido expandiéndose al resto del país. Ejemplo de esto está en la formación de entes como Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial (ASPAS), ubicado en la ciudad de Leopoldina, Minas Gerais, que además han editado volúmenes colectivos como *Arte sequencial e suas sarjetas metodológicas* (2018), coordinado por Iuri Andreas Reblin y Natania A. S. Nogueira, o *Gênero, sexualidade e feminismo nos quadrinhos* (2020), coordinado por Natania A. S. Nogueira y Amaro X. Braga Jr., siendo análogo al trabajo elaborado por ECHA en Argentina. Del mismo modo, en iniciativas más individuales, encontramos trabajos como *Os Novos Homens do Amanhã* (2018), de Ivan Lima Gomes, académico de la Universidad Estadual de Goiás, donde establece interesantes encuentros de algunas historietas producidas en Brasil y Chile entre 1960 y 1970. No obstante, a pesar del gran aporte de estas investigaciones, siguen siendo mayormente desconocidas por el mundo hispano hablante, por lo tanto, aún queda el desafío de superar la barrera idiomática, y que muchas de estas indagaciones logren ser traducidas y circulen con mayor fuerza en los diversos países.

Siguiendo con otras latitudes, quizás no con el mismo nivel de impacto e historia que sus pares, Chile también ha aportado con trabajos pioneros publicados durante la década del setenta. Entre estos, el más emblemático, sin duda es *Para leer al Pato Donald* escrito por Armand Mattelart y Ariel Dorfman (1971), más allá de las tensiones que plantea su análisis de las historietas de Disney, se ha convertido en una obra de consulta obligada para todo/a aquel que quiera comprender una mirada situada desde nuestro continente y su conflictiva historia.

En el mismo período encontramos *Caricaturas de ayer y hoy*, de la periodista Luisa Ulibarri (1972), publicado en el número 28 de la colección *Nosotros los chilenos*, de Editorial nacional Quimantú; *Superman y sus amigos del alma*, de Ariel Dorfman y Manuel Jofré (1974), publicado en Buenos Aires; “Historia de la Historieta”, del periodista José Pérez Cartes, artículo realizado como parte de una tesis en 1972, y que se publicará

posteriormente en 1977 en la “Revista de la Universidad de Chile”, N° 46 y 47. Es interesante indicar que parte de esta “historia” de la historieta, ya estaba siendo serializada en la revista de corta duración *Rakatan*, de Editorial Zig-Zag, durante la década del sesenta.

Posteriormente, en la década del ochenta, encontramos los trabajos *La historieta en Chile en la última década* y *Publicaciones infantiles y revistas de historietas en Chile: 1895-1973* (aunque en portada aparece como *Las historietas en Chile 1895-1973*), del mismo Manuel Alcides Jofré, publicadas en la revista del Centro cultural de indagación y exploración cultural y artística (CENECA) en los años 1983 y 1986, respectivamente.

Es así como llegamos a los últimos años, donde algunos estudios han intentado establecer una mirada histórica y crítica de la historieta del país. Así tenemos el caso de Udo Jacobsen (2001), investigador y docente de la Escuela de cine de la Universidad de Valparaíso, quien edita *Leyendo Cómic. Una guía introductoria al lenguaje de la historieta*. Por su parte, Cristián Díaz, dibujante, guionista y coleccionista chileno, realizará la investigación *La historieta en Chile* (2002-2005) en la *Revista Latinoamericana de Estudios sobre la historieta*, donde aborda la historia del cómic en el país a través de 10 números. Luego tenemos el trabajo de Jorge Montea-legre, poeta, periodista y académico de dilatada trayectoria, quien ha realizado una serie de trabajos en donde rescata parte de la historia del cómic nacional, así como la importancia de algunos de sus autores. Entre ellos se destacan *Prehistorieta de Chile, del arte rupestre al primer periódico de caricaturas* (2003); *Historia del Humor Gráfico en Chile* (2008); *Nato, la sonrisa imborrable* (2012), junto a Claudia Andrade; *Rodrigo Lira, un poeta en la tierra del cómic* (2014); *Carne de estatua: Allende, caricatura y monumento* (2014); y finalmente *Von Pilse-ner, primer personaje de la historieta chilena* (publicado en 1993 y reeditado durante el 2016), entre otros.

Más reciente está *Las historietas en Chile. 1962-1982 Industria, ideología y prácticas sociales* (LOM, 2016), de Jorge Rojas Flores, uno de los libros más documentados sobre un período específico de la historia del cómic nacional. También encontramos el trabajo de recuperación histórica de Moisés Hasson, coleccionista e investigador independiente, quien a través de su propia editorial Nauta colecciones ha publicado una serie de obras de consulta y catálogo, de gran relevancia para la investigación sobre cómic en Chile. Estos son: *Comics en Chile. Catálogo de Revistas. 1908-2000* (2014), *Pin-Up. Comics Picarescos en Chile* (2015) y *Sátira Política en Chile* (2017) y *Precursores del cómic chileno de ciencia ficción – 1890-1960* (2019). El mismo 2019 aparece publicada *El Arte de la Historieta*, del guionista y divulga-

dor Carlos Reyes, en donde reúne entrevistas a variados artistas del cómic nacional e internacional, realizadas a lo largo de los años.

También podemos señalar el trabajo de Claudio Aguilera Álvarez, investigador, autor, y actual director del Archivo de Láminas y Estampas de la Biblioteca Nacional de Chile, quien ha editado interesantes estudios recopilatorios sobre historieta e ilustración chilena, entre los que podemos destacar *Ilustración a la chilena: Illustration the Chilean way* (2013), *Antología visual del libro ilustrado en Chile* (2014), y *Viborita por Pepo* (2020).

Como podemos ver, estas son solo algunas de las investigaciones producidas en el contexto reciente. Todas ellas se suman al trabajo individual y colectivo de investigadores e investigadoras como Paloma Domínguez Jeria, Jorge Sánchez Sánchez, Javiera Irribarren, Hugo Hinojosa Lobos, Claudia Andrade, Mariana Muñoz, Victoria Jiménez, Julio Gutiérrez, María Rivera, entre otros/as, quienes han intentado profundizar tanto en la historia y desarrollo del cómic nacional, como también en los temas tratados por las diversas publicaciones que están circulando, a través de la divulgación de estudios, artículos, etc., sobre la historieta del país.

Muchos de ellos/as se han hecho parte activa de la Red de investigadores e investigadoras de narrativa gráfica en Latinoamérica (RING), iniciativa fundada en conjunto el año 2017, bajo el apoyo de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que ya cuenta con una activa red de especialistas de todo el continente. A pesar de que estos esfuerzos se vean todavía como marginales e insuficientes, ya podemos comenzar a hablar de un espacio de investigación en proceso de construcción y bien articulado. Ejemplo de esto, es el lanzamiento de *Non sequitur. Variaciones de las historietas en Chile* (2022), texto coordinado por Paloma Domínguez Jeria, Jorge Sánchez Sánchez y Hugo Hinojosa Lobos, en el que se dio cuenta de la panorámica actual de producción, no solo de los autores y autoras actuales, sino también de algunos de los intereses de la investigación sobre cómic en Chile.

Finalmente, para concluir esta revisión, nos gustaría comentar brevemente las experiencias de algunos otros países latinoamericanos. En el caso de Perú, aunque no son tantas sus investigaciones sobre cómic, encontramos *Para hacer historietas* (Editorial popular, 1978; Instituto de estudios peruanos, 2019), de Juan Acevedo, una de las obras más importantes publicadas en el continente, un reconocido autor, quien propone una forma de abordar los cómics desde una perspectiva situada y consciente de nuestra realidad, y que afortunadamente cuenta con varias reediciones. Posteriormente, en la década del

2000, se lanza *Los primeros ochenta años de la historieta peruana (1887-1967)* (2003), de Carla Sagástegui, y *De Supercholo a Teodosio: Historietas peruanas de los sesentas y setentas* (2004), de Melvin Ledgard. Por último, podemos señalar a *Búmm! Historieta y humor gráfico en el Perú, 1978-1992* (2016), de Alfredo Villar (editor), un cuidado estudio donde aborda algunos de los autores más importantes de la gráfica peruana.

Por otra parte, tenemos a Colombia, uno de los países con mayor crecimiento de la historieta en las últimas décadas, aunque todavía carece de estudios más amplios o detallados sobre sus publicaciones. Entre los trabajos que encontramos está *Panorama de la historieta en Colombia* (2001), de Daniel Rabanal, que al igual que Cristián Díaz, fue presentado en la Revista Latinoamericana de Estudios sobre la historieta. También está *Historieta colombiana de prensa* (2014), de Pablo Guerra, la que actualmente cuenta con una versión revisada en el sitio El Globoscopio. Algo más actual encontramos *Del cómic a la novela gráfica: mutaciones editoriales de la historieta colombiana en el siglo XXI* (2019, Vol. 20, pp. 61-77), artículo publicado en la revista académica *Mitologías* hoy por Juan Conde Aldana. Por último, encontramos el proyecto del *Museo virtual de la historieta*², desarrollado por Bernardo Rincón, aunque no ha sido actualizado desde 2018.

A pesar de que la cantidad de trabajos no es tan amplia, el mismo auge de la historieta colombiana está generando la aparición de miradas renovadas desde el ámbito académico, permitiendo además la irrupción de miradas menos hegemónicas. Entre esta destacamos algunos proyectos como *Revista Blast*³, publicación digital fundada el año 2019 por Mario Cárdenas y Liz Osorio, y que ha sido un importante motor para la difusión del cómic colombiano; *Los cómics son buenos*⁴, canal de youtube creado el año 2018 por María Camila Núñez y Juan Manuel Rey; *Altais cómics*⁵, sitio web dedicado a la difusión e investigación del cómic colombiano, creado por Pablo Pérez y Lina Flores. Esta última además, en conjunto con Estefanía Henao, han desarrollado el proyecto *Incógnitas: mujeres en el cómic colombiano de ayer y hoy*.⁶

La situación de México es un poco más llamativa (y también difusa), porque aún cuando es ampliamente reconocido como uno de los polos más relevantes de creación de historietas en el continente, no cuenta con

trabajos mayormente representativos o de impacto continental como los de Masotta o Dorfman y Mattelart, sin embargo, podemos destacar algunos estudios. Entre las obras precursoras hallamos, *La historieta como experiencia didáctica* (1978), de la socióloga Elisabeth K. Baur, y *Mitos y monitos. Historietas y fotonovelas en México* (1979), de Irene Herner

Pero, sin duda, la obra más importante en torno a la historieta mexicana es *Puros Cuentos. La Historia de la historieta en México* (1988, 1993 y 1994), monumental estudio llevado a cabo por Juan Manuel Aurrecochea y Armando Bartra, y que cuenta con tres volúmenes que abarcan desde el 1874-1934 en el Tomo I, 1934-1950 en el Tomo II, y un tercero hasta la época de su publicación. También está la colección de ensayos en *Pepines. Catálogo de historietas de la Hemeroteca Nacional de México*⁷, que han abordado algunos de los cómics más populares de su historia, como *Memín Pingüín* o *La familia Burrón*.

En el ámbito más contemporáneo encontramos *El mundo imaginario de la historieta*. (2005), de Genaro Zalpa y, principalmente el destacado trabajo de investigadoras como Thelma Camacho, *Las historietas de El Buen Tono (1904-1922): la litografía al servicio de la industria* (2013), o Laura Nallely, quién ha sido organizadora de varios coloquios como *Huellas de la Historieta Mexicana* (2019) o *La historieta en las Bibliotecas* (2021), realizados en la Hemeroteca Nacional de México, y es además la actual *chair* del *Comic Art Working Group* de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social IAMCR.

Como última parte de esta revisión, quisiéramos detenernos en Cuba. Este país, sin ser uno de los países centrales en la creación de historieta en Latinoamérica, si ha aportado algunos proyectos de interés y relevancia a nivel continental. Primero encontramos *C-linea. Revista latinoamericana de estudio de la historieta* (1973-1977), publicación que en sus catorce números abordó diversidad de artículos de divulgación y crítica sobre cómic cubano y latinoamericano; También las diversas publicaciones desarrolladas por Editorial Pablo de la Torriente, tales como la *Guía incompleta de la historieta* (1988), del gran humorista gráfico mexicano Rius; *Historietas. Proyecciones y reflexiones* (1989) e *Historieta cubana. sesenta narradores gráficos contemporáneos* (1990) del autor y teórico Cecilio Avilés; la colección *Historieta* (1991), que a través de seis cuadernillos, abordó diversos aspectos del cómic; *La vida en cuadritos* (1993), de la periodista Paquita Armas Fonseca.

Finalmente, uno de los proyectos más ambiciosos en torno a la investigación de historieta en el continen-

² <http://artes.bogota.unal.edu.co/a/muvirt/museovhc.html>

³ <https://revistablast.com/>

⁴ <https://www.youtube.com/@loscomicssonbuenos>

⁵ <https://www.altais-comics.com/>

⁶ <https://www.altais-comics.com/incognitas-mujeres-en-el-comic-colombiano-de-ayer-y-hoy/>

⁷ <https://pepines.iib.unam.mx/ensayo>

te. Nos referimos a la *Revista latinoamericana de estudios sobre la historieta* (abril 2001- junio de 2009). Los números 35 al 37, ya finalizados, no pudieron imprimirse debido al cierre de la publicación, dependiente del Observatorio permanente sobre la historieta latinoamericana. Desarrollada por Irma Armas Fonseca, junto a Darío Mogno, Manuel Pérez Alfaro, y con cerca de una cincuenta de colaboradores/as a través de sus números, ya en su primera editorial afirman, “la información y el análisis de la producción de historietas en los países de América Latina resultan escasas y fragmentarias –excepto en Argentina, Brasil y México–, hasta inexistentes o de todas formas no emergentes más allá de los confines nacionales.” (Vol.1 número 1, p.1). En ese sentido, hubo una labor de reconstrucción del desarrollo de la historieta a través de todo el continente, logrando revisar no solo los grandes polos de producción del continente (Argentina, México, Brasil y Chile), sino también las experiencias de países como Cuba, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Nicaragua en la zona caribe, y Paraguay, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en el cono sur. Sin duda, una labor que lograron en gran parte en su casi década de existencia, generando un aporte invaluable para la investigación de historieta latinoamericana, pero que dada la distancia temporal, ahora debe ser actualizado y complementado.

En esta perspectiva, esta edición especial de nuestra revista, centrada en la Historieta Latinoamericana, explora algunas de las miradas teóricas que están impulsando este resurgimiento, así como la ampliación del corpus de cómic que lo acompaña y la crucial importancia de visibilizar estos estudios. Asimismo, si buscamos dar relevancia a ese camino teórico y crítico del que son herederos los y las investigadores de la actualidad.

Tal como ya discutimos, una de las razones para destinar este número a la historieta latinoamericana, es que durante mucho tiempo el cómic ha sido una forma de expresión artística que circula en las comunidades, pero subestimada en América Latina por la academia hegemónica. Sin embargo, en las últimas décadas, ha emergido como un objeto de estudio adecuado para reflexionar sobre la memoria, los feminismos, los cuerpos y la identidad, entre otras temáticas que suelen estar marginalizadas. Esta transformación ha sido impulsada por una generación de artistas talentosos, académicos comprometidos con el cómic que han ampliado los límites del medio.

En esta edición, se podrán encontrar análisis que, justamente, exploran cómo el cómic se entrelaza con la política, la historia y la cultura popular. Las autoras han adoptado enfoques interdisciplinarios para analizar cómo los cómics reflejan y moldean la identidad latinoamericana,

abordando temas como la migración, la diversidad étnica y la resistencia cultural. Específicamente, los artículos que forman parte de esta nueva edición dan cuenta de las miradas actuales teóricas que están primando en los estudios latinoamericanos de la historieta: temáticas como el racismo, los feminismos, enfoques históricos y literarios, e incluso periodísticos, son algunos de los aportes que realizan las distintas autoras de este número.

Sobre estudios relacionados con el racismo, Malena Bedoya devela diversas estrategias del cómic de la primera mitad del siglo XX, los cuales permiten el establecimiento y normalización del sistema de creencias de la blanquitud. En su artículo *Chinos and Palomillas: Comics, Childhood and Race in Colombia and Perú (1920-1940)*, Bedoya analiza dos tiras cómicas *Para los niños Mojicón* and *Pedrito* publicado en Bogotá y *El indiecito estudiante* de Lima, publicadas entre los años 1920 y 1940. En ambas obras, Bedoya logra evidenciar cómo la noción de inocencia se liga a niños blancos, ya que generalmente son estos personajes los que ayudan a “educar” a los personajes racializados.

Desde los feminismos, Maria da Conceição Francisca Pires aborda en su artículo *O Corpo que menstrua: contravisualidades no humor gráfico produzido por Fabiane Langona (2014-2021)* uno de los temas tabú sobre los cuerpos de las mujeres cisgénero: la menstruación. A partir del análisis de tiras cómicas y webcómic de Fabiane Langona, Pires analiza el discurso contrahegemónico realizado por la autora bajo el concepto de “contravisualidades”, el cual se lleva a cabo a través de representaciones grotescas, con la intención de mostrar y exacerbar lo incómodo, como es la sangre o los dolores menstruales. Lo que rescata la investigadora al respecto es que, al abordar estos temas desde la ironía, también permite informar a muchas mujeres sobre los padecimientos e inconvenientes de la menstruación, lo que es un aporte en una sociedad latinoamericana donde aún falta mucho por hacer en temas relacionados a una educación sexual de calidad.

Desde una perspectiva historiográfica, Haziel Scull Suárez y Francesca D’Andrea realizan una investigación sobre la historieta cubana. En los primeros dos apartados, la autora hace una revisión de los inicios de la historieta de ese país, con una alta influencia de España y describe el surgimiento de la Escuela Cubana de Cómic. En la última parte, escribe sobre el nacimiento, desarrollo y fin de la *Revista latinoamericana de estudios sobre la historieta (2001-2010)*, una de las más importantes publicaciones teóricas especializadas en la cultura latinoamericana. Aquí se le dio espacio a diversas y diversos investigadores del continente para pensar Latinoamérica desde el propio continente.

Desde los estudios literarios, Lya Brasil Calvet, Thiago Henrique Gonçalves Alves, Thainá Marques Moreira, Marcos Paulo de Freitas Rodrigues, en *Intertextos dos quadrinhos brasileiros: diálogos possíveis*, dan cuenta de los intertextos con mangas de cuatro cómics brasileños: *Auto da Barca do Inferno* (Ferreira e Viñole, 2011); *Vingadoidos: A Era de Sanson* (2017); *Luzia* (Santos e Wellington, 2021). Lo interesante de la propuesta es generar un vínculo entre producciones aparentemente lejanas, mas, como se desarrolla en el escrito, hay hilos rojos que permiten generar una lectura transcontinental.

Por último, Susana Escobar en *Periodismo en historieta en el contexto de movimientos sociales y resistencias latinoamericanas*, se enfoca en las publicaciones de cómic realizadas en la prensa. En su artículo da cuenta de cómo la historieta se ha vuelto un medio idóneo para abordar cuestiones relevantes para las sociedades latinoamericanas, en particular, referente a activismos, movimientos sociales, o acontecimientos traumáticos vinculados a lo político, pudiendo enfocarse desde el relato periodístico, documental o de no ficción dibujado. Del mismo, presenta el análisis más pormenorizado de obras pertenecientes a México, Perú y Colombia, y que dan cuenta del buen momento de la historieta periodística en Latinoamérica.

Considerando lo anterior, estos artículos dan cuenta de los movimientos teóricos del cómic latinoamericano del presente, con la aparición de nuevas miradas teóricas que están permitiendo una comprensión profunda y matizada del medio. Los estudios sobre el cómic ya no se limitan a la mera crítica literaria o el análisis visual, sino que abarcan una gama diversa de enfoques y disciplinas. Por lo mismo, esperamos que esta muestra sea un aporte al diálogo equitativo entre Latinoamérica y Europa, tanto a nivel artístico como a nivel académico en el área de los estudios de la historieta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acevedo, Juan. 1978. *Para hacer historietas*. Madrid, Editorial popular.
- Acevedo, Juan. 2019. *Para hacer historietas*. Lima, Instituto de estudios peruanos.
- Aguilera, Claudio, et al., editores. 2013. *Ilustración a la chilena: Illustration the Chilean way*. Santiago, Ocho Libros.
- Aguilera, Claudio. 2015. *Antología visual del libro ilustrado en Chile*. Valparaíso, Quilombo.
- Aguilera, Claudio. 2020. *Viborita por Pepo*. Puerto Varas: Mac-Kay.
- Anselmo Zilda, Augusto. 1975. *Histórias em quadrinhos e adolescentes: uma pesquisa junto a ginásios da cidade de Santo André*. Petrópolis, Vozes.
- Armas Fonseca, Paquita. 1993. *La vida en cuadritos*. La Habana, Editorial Pablo de la Torriente.
- Aurrecoechea, Juan Manuel y Armando Bartra. 1988. *Puros cuentos. La historia de la historieta en México 1874-1934*. Ciudad de México, CONACULTA-Grijalbo.
- Aurrecoechea, Juan Manuel y Armando Bartra. 1993. *Puros Cuentos. Historia de la historieta en México 1934-1950*. Ciudad de México, CONACULTA-Grijalbo.
- Aurrecoechea, Juan Manuel y Armando Bartra. 1994. *Puros Cuentos III*. Ciudad de México, CONACULTA-Grijalbo.
- Avilés, Cecilio. 1990. *Historieta cubana. sesenta narradores gráficos contemporáneos*. La Habana, Editorial Pablo de la Torriente.
- Avilés, Cecilio. 1989. *Historietas reflexiones y proyecciones*. La Habana: Editorial Pablo de la Torriente.
- Baetens, Jan, y Hugo Frey. 2015. *The graphic novel: an introduction*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Baur, Elizabeth. 1978. *La historieta como experiencia didáctica*. Ciudad de México, Editorial nueva imagen.
- Berone, Lucas. 2011. *La fundación del discurso sobre la historieta en la Argentina: de la «operación Masotta» a un campo en dispersión*. Córdoba, Escuela de Ciencias de la Información, Universidad Nacional de Córdoba.
- Burkart, Mara. 2017. *De Satiricón a HUM®: Risa, cultura y política en los años setenta*. Madrid, Miño y Dávila editores.
- C-linea Revista latinoamericana de estudio de la historieta (1973-1977) 14 números, Talleres Prensa latina.
- Cagnin, Antonio Luis. 1975. *Os quadrinhos*. São Paulo, Ática.
- Camacho, Thelma. 2013. *Las historietas de El Buen Tono (1904-1922): la litografía al servicio de la industria*. Ciudad de México, IIE-UNAM/UAEH.
- Pérez Cartes, José. 1977. "Historia de la Historieta". *Revista de la Universidad de Chile*, n° 46 y 47.
- Cirne, Moacy. 1970. *A explosão criativa dos quadrinhos*. Petrópolis, Vozes.
- Cirne, Moacy. 1972. *Para ler os quadrinhos*. Petrópolis, Vozes.
- Conde Aldana, Juan. 2019. "Del cómic a la novela gráfica: mutaciones editoriales de la historieta colombiana en el siglo XX". *Mitologías hoy*, vol. 20, pp. 61-77.
- Díaz, Cristián. 2002-2005. "La historieta en Chile". *Revista latinoamericana de estudios de la historieta*, n.º 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 17

- Domínguez, Paloma, Hugo Hinojosa y Jorge Sánchez. 2022. *Non Sequitur: variaciones de las historietas en Chile*. Santiago, USACH.
- Dorfman, Ariel y Armand Mattelart. 1971. *Para leer al Pato Donald*. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- Dorfman, Ariel y Manuel Jofré. 1974. *Superman y sus amigos del alma*. Buenos Aires, Galerna.
- Fernández, Laura Cristina. 2012. *Historieta y resistencia. Arte y política en Oesterheld (1968-1978)*. Mendoza, EDIUNC.
- Fernández, Laura Cristina, Amadeo Gandolfo y Pablo Turnes. 2023. *Burning Down the House Latin American Comics in the 21st Century*. Londres: Routledge.
- Gociol, Judith y José María Gutiérrez. 2012. *La historieta salvaje. Primeras series Argentinas (1907-1929)*. Buenos Aires, Ediciones de la flor.
- Gociol, Judith y Diego Rosemberg. 2000. *La historieta argentina. Una historia*. Buenos Aires, Ediciones de la flor.
- Guerra, Pablo. 2014. *Historieta colombiana de prensa*. Biblioteca Nacional de Colombia / Festival Entreviñetas. Disponible en: <http://www.elgloboscopio.com/2017/04/historieta-colombiana-de-prensa-de.html> [Consultada el 19/10/2023].
- Hassón, Moisés. 2015. *Pin-Up: Comics Picarescos en Chile*. Santiago, NautaColecciones Editores.
- Hassón, Moisés. 2016. *Comics en Chile: catálogo de revistas 1908-2000*. Santiago, NautaColecciones Editores.
- Hassón, Moisés. 2017. *Sátira política en Chile (1858-2016): catálogo de 150 años de publicaciones de humor, sátira y política*. Santiago, NautaColecciones editores.
- Hassón, Moisés. 2019. *Precursores del cómic chileno de ciencia ficción: 1890-1960*. Santiago, NautaColecciones Editores.
- Herner, Irene. 1979. *Mitos y monitos. Historietas y fotonovelas en México*. Ciudad de México, Editorial Nueva imagen.
- Historieta*. 1991. La Habana, Editorial Pablo de la Torriente
- Jacobsen, Udo. 2001. *Leyendo cómics. Una guía introductoria al lenguaje de la historieta*. Santiago, Ediciones Ojo de Buey.
- Jofré, Manuel. 1983. *La historieta en Chile en la última década*. Santiago, CENECA.
- Jofré, Manuel. 1986. *Publicaciones infantiles y revistas de historietas en Chile : 1895-1973*. Santiago, CENECA.
- Ledgard, Melvin. 2004. *De Supercholo a Teodosio: Historietas peruanas de los sesentas y setentas*. Lima, ICPNA.
- Lima Gomes, Ivan. 2018. *Os Novos Homens do Amanhã*. Curitiba, Editora Prismas.
- Massota, Oscar. 1970. *La historieta en el mundo moderno*. Barcelona, Paidós.
- Montealegre, Jorge. 2003. *Prehistorieta de Chile: .del arte rupestre al primer periódico de caricaturas*. Santiago, RIL.
- Montealegre, Jorge. 2008. *Historia del humor gráfico en Chile*. Lérida, Editorial Milenio.
- Montealegre, Jorge. 2014. *Carne de estatua: Allende, caricatura y monumento*. Santiago, Mandrágora.
- Montealegre, Jorge. 2014. *Rodrigo Lira: poeta en la tierra del cómic*. Santiago, Asterión Ediciones.
- Montealegre, Jorge y Claudia Andrade. 2012. *Nato, la sonrisa imborrable: trayectoria y dibujos de Renato Andrade*. Santiago, Editorial Asterión.
- Montealegre, Jorge y Claudia Andrade. 2016. *Von Pilse-ner: Primer Personaje De La Historieta Chilena*. Santiago, Editorial Asterión.
- Moya, Álvaro de. 1972. *Shazam*. Sao Paulo, Perspectiva.
- Moya, Álvaro de. 1987. *Historia da historia em quadrinhos*. Sao Paulo, Editorial Brasiliense.
- Moya, Álvaro de. 2001. *Anos 50. São Paulo 1951/2001: Edição comemorativa da Primeira Exposição Internacional de Histórias em Quadrinhos*. São Paulo, Ópera Graphica.
- Nogueira, Natania A. S. y Amaro X. Braga Jr. coordinadores. 2020. *Gênero, sexualidade e feminismo nos quadrinhos*. Leopoldina, ASPAS.
- Oesterheld, H. G. y Solano López, F. 1998. *El eternauta*. Buenos Aires, Ediciones Record.
- Rabanal, Daniel. 2001. "Panorama de la historieta en Colombia". *Revista latinoamericana de estudios de la historieta*, n.º1.
- Ramos, Paulo, Nobu Chinen y Waldomiro Vergueiro. 2015. *Os Pioneiros no Estudo de Quadrinhos no Brasil*. São Paulo, Editora Criativo.
- Reblin, Iuri Andreas y Natania A. S. Nogueira, coordinadores. 2018. *Arte sequencial e suas sarjetas metodológicas*. Leopoldina, ASPAS.
- Revista latinoamericana de estudios sobre la historieta*. n.º 1-37, abril 2001 - junio de 2009. Disponible en: <http://rlesh.mogno.com/> [Consultada el 19/10/2023].
- Reyes, Carlos .2019. *El arte de la historieta*. NautaColecciones Editores.
- Rius. 1988. *Guía incompleta de la historieta*. La Habana, Editorial Pablo de la Torriente.
- Rojas Flores, Jorge. 2016. *Las historietistas en Chile 1962-1982- Industria, ideología y prácticas sociales*. Santiago, LOM.
- Sagástegui, Carla. 2003. *Los primeros ochenta años de la historieta peruana (1887-1967)*. Lima, Instituto Cultural Peruano Norteamericano.

- Steimberg, Oscar. 1977. *Leyendo historietas. Estilos y sentidos de un "arte menor"*. Buenos aires, Ediciones nueva visión.
- Steimberg, Oscar. 2013. *Leyendo historietas. Textos sobre relatos visuales y humor gráfico*. Buenos aires, Eterna cadencia.
- Trillo, Carlos y Guillermo Saccomanno. 1980. *Historia de la historieta argentina*. Argentina, Buenos Aires, Ediciones Record.
- Turnes, Pablo. 2007. *El exilio de las formas. Alack Sinner de José Muñoz y Carlos Sampayo*. Buenos aires, Tren en movimiento.
- Turnes, Pablo. 2019. *La Excepción en la Regla: La Obra Historietística de Alberto Breccia*. Buenos Aires, Miño y Dávila editores.
- Ulibarri, Luisa .1972. *Caricaturas de ayer y hoy*. Santiago, Quimantú.
- Vergueiro, Waldomiro y Roberto Elísio dos Santos. 2009. A história em quadrinhos no âmbito acadêmico: 35 anos de pesquisas realizadas na Universidade de São Paulo. Caderno.com: *caderno de pesquisa em comunicação e inovação*, vol. 4, n° 1, pp. 7-18.
- Villar, Alfredo, editor. 2016. *Búmm! Historieta y humor gráfico en el Perú, 1978-1992*. Lima, Reservoir Books.
- Zalpa, Genaro. 2005. *El mundo imaginario de la historieta*. Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes.