

Rachel Gomez

Ensayo 1

82-455 Topics in Hispanic Studies

Comics, Community and Coding:

Electronic Textuality and Culture in Latin America

Hombres, mujeres, y sociedad:

Como dos cómics hispanos representan los temas de género, sexualidad, y clase social en sus épocas respectivas.

Cuando pensamos en un cómic, ejemplos de nuestra sociedad como *Peanuts*, *Superman*, o *Batman* vienen a la mente. Al principio, consideramos estas historias como cuentos con imágenes para el entretenimiento de niños o jóvenes. Pero, si examinamos los temas, personajes, y escenarios de estos cómics, es claro que ellos tienen importancia más profunda. *Peanuts* cuestiona normas de sociedad desde punto de vista de los niños; *Superman* refleja los valores de valor y justicia; y *Batman* muestra el poder de tecnología para salvar a la sociedad. Los factores de los cómics latinoamericanos también se aplican a los del mundo hispano- como dice Merino: “entiéndolos, por un lado, como parte del proceso de modernización y, por otro, como una respuesta humorística (o irónica) a los problemas de representación a los que se enfrenta una sociedad en transición” (Merino, 19). Unos que hemos leído incluyen *Kalimán: el hombre increíble* de México, y *Mafalda* de Argentina. Ambos cómics expresan temas sociales y políticos de su tiempo y lugar. Alguno de estos temas que es muy prominente es la representación de los géneros, la sexualidad, y las clases sociales. Aunque presentan escenarios y normas de vida muy diferentes, ambas historias de *Kalimán* y *Mafalda* ocurrían durante periodos de cambio en sus sociedades respectivas, y por eso los dos reflejan las complicadas contradicciones de estos

aspectos sociales que existían durante estas épocas. *Kalimán* demuestra y apoya la preocupación de sus autores sobre mantener papeles más regresivos o estereotípicos de las clases en argentina, mientras *Mafalda* refleja la modernización de los papeles de los géneros y las clases de estos grupos.

Kalimán presenta una visión regresiva de mujeres, como seres muy débiles y sexualizadas, como figuras que necesitan ser salvadas por un hombre fuerte. En este sentido, *Kalimán* sirve como su salvador. En *La Serpiente Humana*, hay una indígena quien se llama Tamara. Ella representa tentación claramente; lleva poca ropa, y manipula a *Kalimán* para quedarse en su casa por la noche (*La Serpiente Humana*, K-2-48). Ella está dibujada posando en una manera muy sexualizada y exagerada, que vemos en la imagen a la izquierda (*La Serpiente Humana*, K-2-47). Ella es también, al fin, una villana que trata de matar a *Kalimán*. Tamara sirve como ejemplo que, en *Kalimán*, las mujeres son símbolos de sexo o de tentación, y no tienen agencia ni valor profundo. La manera en que *Kalimán* muestra a las mujeres es regresiva, y por eso implica apoyo para su papel tradicional como objetos de sexo.

Si analizamos las éticas enfatizadas en la historia, *Kalimán* también refleja estructuras sociales regresivas de la clase media de México durante este tiempo. Al mismo tiempo que las mujeres están sexualizadas, *Kalimán* no tiene tiempo para sexo,

entonces las mujeres representan una tentación que interrumpe su propósito más grande. En su análisis del identidad y raza de *Kalimán*, Fernández L’Hoeste explica que “*Kalimán* represented an attempt to produce for the masses with concern for a higher quality and, regressively, a return to a more noble, honorable role model-- above all, within the traditionally moralizing scope of the middle class...exempt of profanities, sex, and brutality, yet particularly supportive of oligarchic and patriarchal structures” (Fernández L’Hoeste, 226). La cultura popular mexicana había estado cambiando y vulgarizando con la modernización de los años 1960, que causó una llamada para regresar a la vida más conservativa. (Fernández L’Hoeste, 226). *Kalimán* como héroe es puro, y no participa en las malas tentaciones que lo afrontan. De esta manera, su personaje es una representación de las morales selectivas que sostenían dominación cultural dentro de sociedad mexicana. Como dice Fernández L’Hoeste, los creadores de *Kalimán* “by way of consent enact the structures of domination that sustain Mexican society” (Fernández L’Hoeste, 220). *Kalimán* se identifica con una clase media de México en los 1960s y 70s que estaba preocupada con el concepto de clase- una de estas estructuras. Como dice L’Hoeste: “Mexico is a class-oriented society. Racism is rampant, but it is undoubtedly second in rank to class discrimination” (Fernández L’Hoeste, 227). El personaje de *Kalimán* iba dirigido a la clase media, que es una clase trabajadora (Fernández L’Hoeste, 225). *Kalimán* atrae lectores de clase media en México que se identifican con las estructuras de sociedad tradicional. Una de estas estructuras es el dominio de las mujeres por los hombres, y el cómic refleja estos sentimientos.

Al contrario, mujeres y hombres en *Mafalda* sí tienen papeles distintos, aunque no es obvio cuál tiene el puesto más importante o dominante necesariamente. La historia de *Mafalda* “trabaja sobre las contradicciones sociales, políticas y culturales que afectaban a dicha clase

social...en particular, con las mutaciones en las relaciones familiares, la condición femenina...” (Cosse). *Mafalda* presenta una familia nuclear, en donde “la construcción de género tenía diferente sentido en relación con la figura masculina. El padre de Mafalda representaba un proveedor moderno: un oficinista, de vida hogareña, que cuidaba las plantas y leía libros sobre crianza” (Cosse, 62). Entonces, la representación del hombre ha modernizado; todavía tiene responsabilidad como el cabeza de la familia, pero también está involucrado con costumbres más sentimentales o tradicionalmente femeninas. El padre es un proveedor y protector, pero de una manera muy diferente a Kalimán. Kalimán juega el papel del héroe, mientras los hombres en *Mafalda* llevan seguridad económica y paternal a sus familias - que era la realidad de la clase media de este tiempo. La llegada de la nueva clase en México asimismo llevaba un cambio de expectativas en los papeles de mujeres y hombres. En *Mafalda*, observamos tensiones sociales a través del personaje de la madre. Por ejemplo, en una tira, Mafalda cuestiona por qué su madre ha dejado su carrera (*Selecciones de Mafalda*, 542). Al principio, la madre está triste sobre este asunto, pero al fin ella justifica su sacrificio porque llevó Mafalda a su vida. Aquí es claro el valor de familia en sociedad argentina, que es muy relacionado al papel de la familia nuclear. En la tira debajo, vemos un ejemplo de como el papel del padre está cambiando en sociedad moderna argentina, y la controversia que este cambio lleva:

Del tema de sexo, *Mafalda* muestra una familia nuclear en donde los padres están juntos. Eso implica que hay una relación sexual normal entre ellos. La mujer, la madre de Mafalda, no es una tentación o distracción como en *Kalimán*, sino es parte de una pareja que trabaja juntos para criar sus hijos. En este sentido la mujer forma parte de una sociedad productiva- aunque todavía hay desigualdad de expectativas para las mujeres, en *Mafalda* ellas tienen papeles positivos. Por ejemplo, la madre de Mafalda siempre está tratando de animar a su hija a comer la sopa porque es bueno para la salud, aunque Mafalda no quiere comerla. Las mujeres están representadas en una manera similar a los hombres visualmente, cuando notamos su ropa y

rasgos físicos.

Aquí, vemos que la madre de Mafalda lleva ropa conservativa- típica de una mujer que está limpiando la casa. Ella también impone valores positivos y sanos a su hija, como tener una casa ordenada. Aunque de un lado eso refuerza el papel estereotípico de una mujer de “ángel de la casa”, por otro lado es un papel más importante en la vida diaria que solo un objeto del sexo como en *Kalimán*. Ni hombres ni mujeres en *Mafalda* están hiper-sexualizados en una manera como están en *Kalimán*.

Aunque ambos cómics *Mafalda* y *Kalimán* reflejan un cambio de temas sociales en sus sociedades respectivas, la manera en que representan los géneros y su sexualidad, y las morales más enfatizadas de la clase media son muy diferentes. *Kalimán* representa la mujer con un papel fundamental como objeto de sexo. *Kalimán* mismo no quiere sexo, sus morales reflejan las más puras o conservativas de una sociedad estratificada mexicana. Por eso, en *Kalimán* las mujeres son objetos que traen disrupción a esta estructura de valores conservadores, donde hombres tienen control. *Mafalda* demuestra temas de la clase media argentina, que son generalmente más progresivos que los que *Kalimán* ejemplifica. Aunque mujeres juegan papeles típicos de su género, ellas tienen agencia y propósito en la familia nuclear- que fue muy valorada en la clase media argentina durante este tiempo. Es interesante notar que estos dos cómics fueron populares durante casi la misma época, pero reflejan valores muy diferentes de su sociedad, implicando la diferencia cultural entre las dos.

Bibliografía

Cosse, I. "Marcas de origen: clase media, modernización y autoritarismo". *Mafalda: historia social y política*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica, 2014: 53-81.

Fernández L'Hoeste, Héctor: "The Mystery of Kalimán, el Hombre Increíble: Race and Identity in Mexican Comics". México: *IJOCA* 5.1, Spring 2003: 220-230.

"La serpiente humana". *Kalimán, el hombre increíble*. México, 1963: Parts I-III.

Merino, Ana. *El cómic hispánico*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2003.

Quino. "Mafalda (2)- Tiras de Mafalda." Argentina, Septiembre 1964: *Taringa!*,
www.taringa.net/posts/humor/13202423/Mafalda-2---Tiras-de-Mafalda.html.