

¿Que representan los cómics mexicanos? (What do Mexican Comics Represent?)

Barbara Samaniego

82-345: Hispanic Literary and Cultural Studies:
Reading Hispanic Comics: Superheroes and Beyond

Los cómics pueden servir como una representación del pensamiento de algunos grupos sobre los géneros, la sexualidad, la raza, la etnia, y de las clases sociales. Cómics como *El Bulbo se acerca* o *Mortadelo y Filemón* usaron un estilo paródico para representar y criticar estas ideas. Otros, como *Fantomas* o *Kalimán*, representaban la opinión cultural sobre estos aspectos involuntariamente. Con un análisis de tales cómics, podemos ver como representan todas estas ideas. *Kalimán* es un buen ejemplo de un cómic que refleja todas estas características de la época y el pensamiento sobre cada uno. *Las Aventuras de Kalimán* trata de un superhéroe la misión del cual es salvar el mundo con la ayuda de su amigo, Solín. No es una crítica directa, ni una parodia de la época en la cual fue escrita, pero con un análisis podemos ver los ideales más fuertes del tiempo. *Kalimán* sirve como una buena representación de unas ideas populares mexicanas sobre los géneros, la sexualidad, la raza, y la etnia.

Los cómics sobre las aventuras de *Kalimán* nos muestran los roles de género y el significado de la sexualidad. En su artículo, “Not just for Children” que fue publicado en 1992, Hinds y Tatum explican que *Kalimán* es un ejemplo de un hombre mexicano ideal. Dicen, “*Kalimán*, como el macho ideal, es agresivo e intransigente en sus relaciones con otros hombres. *Kalimán* es despectivo del comportamiento cobarde, no va a retirarse de una situación peligrosa, y piensa que el enemigo debe ser abordado en su propio terreno” (Hinds y Tatum 43 mi traducción). *Kalimán* representa el macho ideal, y tras eso, también el rol del hombre en la sociedad mexicana. Hinds y Tatum también describen el rol de la mujer en conjunción con el rol del hombre. Como escriben Hinds y Tatum, *Kalimán* es un ejemplo de “machismo saneado” (Hinds y Tatum 43, traducido). Eso quiere decir que representa la superioridad y poder del macho mexicano en todos los

aspectos discutidos excepto en el aspecto sexual. Esta idea de la superioridad de los hombres que representa Kalimán se discute más en la reseña de Hinds y Tatum. Ellos explican que Kalimán representa la superioridad masculina en el mundo fuera de la casa. Escriben, “[Kalimán] les aconseja a las mujeres que no participen en el mundo exterior. Cuando ignoran sus instrucciones, les regaña por no darse cuenta del peligro en que se han puesto” (43). Esto demuestra el pensamiento de la época sobre el rol de la mujer afuera de la casa. Kalimán, quien está representado como el hombre ideal y honorable, se enoja con las mujeres cuando luchan y les aconseja quedarse en su mundo interior. Los cómics sirven como buenos ejemplos de la representación de las mujeres durante la época en la cual eran escritos porque tratan de mostrar la superioridad masculina tras las imágenes. En el cómic *La serpiente humana*, que ilustra el viaje de Kalimán a la selva para encontrar la cura para el cáncer, las mujeres están representadas como animales o como objetos muy sexuales. En la última página del cómic, Kalimán lamenta la muerte de la “hermosa nativa” y dice que ella era “devorada por el fanatismo” (González 80). En este cómic en general, las mujeres están representadas como “locas” o “fanáticas” e incapaces de hacer lo que puede hacer el hombre, representado por Kalimán. Todos estos ejemplos demuestran el pensamiento hacia la mujer en esta década, los roles de género, y el significado de la sexualidad.

En este cómic también se puede ver claramente aspectos influidos por el pensamiento hacia la raza y la etnia. Kalimán, el protagonista, aunque exhibe muchas características del macho estereotípicamente mexicano, tiene características físicas de un hombre caucásico. Como escribe Fernández L’Hoeste, esto aparece porque *Kalimán* refleja la estructura social de la época, “en la que los descendientes de piel más clara de los conquistadores españoles suelen ser más educados y disfrutan de un perfil social más elite, y también una posición económica más favorable” (Fernández L’Hoeste 223, traducido). Tras eso, *Kalimán* representa muy bien los problemas sociales y raciales de la época. Se puede ver claramente que todavía los caucásicos tenían un perfil social más alto, y aunque “la cultura oficial celebraba el mestizaje y destacó el pasado, contribuyó poco a la condición de vida de los millones de ciudadanos de ascendencia amerindia” (220). Kalimán también muestra el pensamiento mexicano sobre la gente nativa. Fernández L’Hoeste escribe, “Los nativos se retratan a menudo en una luz negativa,

como matones, ladrones y tiranos, o simplemente como salvajes nobles ... a diferencia de sus amigos británicos, que se representan como honorables y bien intencionados” (225). En *Kalimán*, Todos los personajes “buenos” del cómic también parecen caucásicos. Los personajes malos o animalizados son nativos de un país lejos de México y también no parecen caucásicos, sino una raza nativa. Esto representa muy bien la opinión sobre los británicos y los caucásicos, y de los nativos. Esto demuestra como la gente pensaba sobre la raza. Por eso, *Kalimán* sirve como buena representación del pensamiento dominante de las elites sobre la raza y la etnia en México.

Kalimán sirve como una buena representación de muchos aspectos de la sociedad mexicana. Sirve como ejemplo de la opinión mexicana sobre los roles de géneros, la sexualidad, la raza, y la etnia. Otros cómics también reflejan el desarrollo del pensamiento de la época en la cual se escribieron. *El Bulbo se avecina* ofrece una crítica directa de la cultura y la sociedad mexicana, pero a diferencia de *Kalimán*, lo hace tras parodiar el “superhéroe mexicano”. Estos comics reflejan el cambio de la sociedad y del pensamiento mexicano, y también sirven como una crítica de la misma.

Bibliografía

Vázquez González, Modesto, y Rafael Cutberto Navarro. "La serpiente humana" Cómico *Las Aventuras de Kalimán*. México: Promotora K, 1989. N. pag. Print.

Hinds, Harold E Jr. & Tatum, Charles M. “Kaliman”. En: *Not Just for Children: The Mexican Comic Book in the Late 1960s and 1970s*. México pp. 32-52. 1992

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