

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**LA DELGADA LINEA, LO QUE LA MENTE CUENTA
ENSAYO FOTOGRÁFICO**

T E S I S I N A:

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ESPECIALIDAD EN PUBLICIDAD
P R E S E N T A:
ALMA ESTEFANÍA RICARDO HIPÓLITO

ASESORA: LIC. LUZ ADRIANA EGAN CASTILLO

CIUDAD UNIVERSITARIA

MARZO 2011

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

-Pero, Escarlata, ¿No se te ha ocurrido nunca pensar que el amor más infinito puede disiparse?

Ella le miro atónita, con la boca abierta

-El mío se ha disipado –continuo Rhet-

*MARGARET MITCHELL, **Lo que el viento se llevo.***

Se marchó a escape a la estación, y no sé lo que allí vería; pero al volver parecía un cadáver andando. Se quedó como mudo, paralizado, consumiéndose a ojos vistas. Cada hora que pasaba, envejecía años. Creía que perdía la razón que iba a volverse loco o idiotizado.

*LEÓN TOLSTÓI, **Ana Karenina.***

La muerte le había arrancado a su hijita y a su madre, y de Okí se había separado en forma definitiva. Sin embargo los tres seguían viviendo dentro de ella. Pero solo Otokó les otorgaba esa vida. La imagen que había conservado de Okí había flotado con ella junto con la corriente del tiempo y quizás los recuerdos de su amor estuvieran teñidos por los colores de su amor por sí misma. Quizás hasta se hubieran transformado. Nunca se le había ocurrido pensar en que los recuerdos son sólo fantasmas y apariciones.

*YASUNARI KAWABATA, **Lo bello y lo triste.***

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar quiero agradecer a mi familia por estar siempre a mi lado, por haberme enseñado tanto, por soportar mi carácter y por nunca dejarme caer. Le agradezco a mi madre Fidelfa Hipólito de la Merced por luchar incansablemente para darnos una mejor vida a mis hermanos y a mí, le agradezco a mi padre Ignacio Ricardo Hernández porque me enseñó el México antiguo y por dejarme una parte de ese mundo que ya no existe. En especial a mi hermano Isaac quien es y seguirá siendo mi segundo padre y una brújula importante en mi vida, a mi hermana Alejandra por estar ahí y defenderme a pesar de mis errores, a Paulina por ser mi cómplice, casi mi hermana gemela y porque si no hubiera seguido su ejemplo no habría llegado hasta aquí, y por último a mi hermano Ulises, el más pequeño, por ser como es único e irremplazable,

Es segundo lugar a Ruth y su familia porque con el paso de los años se han convertido en otra familia para mí, sin importar que no tengamos ningún lazo sanguíneo, por enseñarme tantas cosas, por apoyar a mi familia en los momentos más difícil y por tenderme siempre la mano.

También quiero agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular a las que considero mis centros del conocimiento, al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur por hacer que crecieran mis alas dejarme libre y permitirme escoger el camino a seguir y a la Facultad de Ciencia Políticas y Sociales, donde se me brindaron los conocimientos suficientes para saber conducirme en el campo profesional y en la vida real.

Un especial agradecimiento a mi Asesora de tesis: Adriana Egan por todo lo que me enseñó y por guiarme en este ensayo. De la misma forma agradezco a mis sinodales: Federico Dávalos, Griselda Lizcano, Luis Alberto Fonseca y Noé Santos por aceptar acompañarme en este último trayecto de la carrera y por haber formado parte de mi formación académica, porque muchas de sus enseñanzas han sido y seguirán siendo importantes para mí.

A mis modelos Celeste Mosqueda, Ricardo Flores y T.O.N.A., porque también son mis amigos, gracias por estar ahí, ya que sin su ayuda, colaboración y comprensión en las sesiones fotográficas esto no hubiera sido posible. En especial a Celeste por soportar las sesiones fotográficas. A Julieta y Javier por evitar que mi cámara y yo nos ahogáramos en Colima.

Por último pero no menos importantes mis amigas con los cuales he formado buenas y perdurables amistades. A Cintia, Flor, Gaby, Jennifer, Nancy y Rocío porque hemos estado juntas durante gran parte de este camino, por ser un ejemplo para mí y porque siempre me animaron. Sabemos que van y vienen personas pero nosotras siempre hemos estado ahí y siempre tendremos reencuentros para disfrutar.

A mis amigos de la Facultad de Medicina de los departamentos de: Actividades Deportivas y Recreativas, Medios de Difusión y a la Coordinación de Servicios a la Comunidad por brindarme un lugar para realizar este trabajo y por soportar mis interminables visitas.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	05
PRÓLOGO.....	09
I SIN RAZÓN Y FIN.	11
• Vivir de amor.....	14
• Vivir sin amor.....	23
• Morir por vivir.....	27
• Morir de amor.....	34
• Conclusión.....	41
II LA EXPRESIÓN DE LAS POLARIDADES.....	42
• El mismo fin.....	44
• Viñetas en el espejo	51
• Conclusión.....	61
III LA FATALIDAD DEL TRÉBOL DE CUATRO HOJAS.....	63
• Breve historia de un encuentro con oriente.	64
• Una mirada a la creación de cuatro mujeres.....	70
• La triste poesía de los tréboles.....	76
• Conclusión.....	84
CONCLUSIONES.....	87
ANEXOS	
• Cronología.....	91
• Poemas de <i>Clover</i>	94
FUENTES DE INFORMACIÓN.....	102
PORTAFOLIOS FOTOGRÁFICO.	
• Introducción.....	108
• <i>Fichas técnicas</i>	136

INTRODUCCIÓN

Después de transitar un largo camino para realizar este ensayo por fin concluyo, lo cual no sólo representa el final del trabajo sino que significa el cierre de una época en mi vida y el principio de otra. Ahora solo queda la incógnita de si mis palabras e imágenes logran provocar sensaciones y emociones en las personas que lo lean y vean.

Para terminar esta obra comenzaré con las razones que me llevaron a su creación. En gran medida tiene que ver con el gusto adquirido por la lectura del cómic y el manga, el cual fue incrementándose con el paso del tiempo; al leer estas historias puedo encontrarme en lugares solo posibles en la imaginación, pero al leer cómics como *Superman*, *El hombre araña*, *Los cuatro fantásticos* u otros sentía que ya todo estaba contado, la historia casi siempre era igual, el héroe luchaba, era lastimado y aunque parecía que iba a perder, al final había una continuación o terminaban con el triunfo del personaje principal. En cambio, con los relatos del manga me doy cuenta que los caminos que puede tomar la historia son casi infinitos, además los protagonistas no siempre son héroes.

Una razón más para la creación de este ensayo responde a la inquietud que surgió a lo largo de la carrera, de Ciencias de la Comunicación, por titularme con un trabajo que tuviera que ver con algo que me gustara y se relacionara con la comunicación, con el tiempo esta inquietud creció y después de algunos intentos la idea se concretó. Otro de los principales factores que ayudaron a que este trabajo se llevara a cabo fue haber cursado las materias optativas de *Introducción a la Fotografía y Fotografía Publicitaria*, a pesar de saber ya algunas cosas sobre fotografía, cuando cursé estas clases me di cuenta de que no bastaba con obturar y escuchar el clic de la cámara, sino que también interviene la creatividad y los sentimientos del autor, así como un acto de pensamiento, en ese momento descubrí que la fotografía realmente me gustaba y que podría convertirse en mi modo de vida.

Semestres después me tope con el hecho de elegir un tema para titularme, y después de mucho pensar decidí hacerlo sobre un manga, para ser exactos *Clower*, el cual retrata la relación que existen entre el amor y la muerte, de ahí tomaría sus poemas como base para realizar fotografías. Para ser más precisa después de un largo camino en la facultad surgió la oportunidad de vincular el amor y la muerte con la comunicación, el manga y la fotografía, por esta razón decidí titularme por medio de un Portafolios fotográfico.

Durante el proceso creativo del presente ensayo me encontré con diferentes autores que tratan el tema y sin embargo al ir recolectando citas e historias descubrí que no sería tan sencillo recabar información sobre Japón y el manga, ya que no es fácil encontrar textos de dicho país, pero después de mucho esfuerzo todo resultó interesante y constructivo.

Hablando sobre el ensayo escrito, este trata del amor y de la muerte como polaridades y de cómo han servido de fuente de inspiración para varios autores, en distintas épocas y en diferentes lugares. Tomé el caso concreto de las poesías de un manga, para mostrar lo antes señalado.

Con respecto a la poesía he retomado ejemplos de la cultura occidental para explicar las cualidades de la poesía japonesa, mientras que del manga hablo brevemente de su historia, así como de sus elementos característicos y su relación con la comunicación.

La estructura del ensayo se divide en tres apartados, partiendo de lo general con los conceptos de amor y muerte, para llegar a lo particular con el manga *Clower* del cual se retoman los poemas que son el eje de la historia y fueron usados como referencia para el ensayo fotográfico.

El objetivo principal del que parte esta investigación es *Crear imágenes a través de los poemas contenidos en el comic Clower, que comuniquen como el amor y la muerte se encuentran dentro de estos poemas y así mostrar la polaridad de ambos sentimientos*, pero también se tomaron en cuenta dos objetivos particulares que fueron, primero: *Hacer una investigación documental*

sobre el amor y la muerte como dos concepciones universales en la cultura japonesa y occidental y, por último: Realizar producciones fotográficas que den como resultado imágenes que muestren al amor y la muerte.

El primer capítulo del trabajo lleva por nombre ***Sin razón y fin***. En él hago referencia a diferentes conceptos del amor y de la muerte por separado para después hablar de la relación entre ambos, aunque también los abordo desde la perspectiva de la cultura japonesa y hago una comparación entre la celebración del Día de Muertos mexicano con una celebración japonesa. Así el capítulo transita por cuatro caminos que son *Vivir de amor, Vivir sin amor, Morir por vivir y Morir de amor*.

El segundo capítulo lo nombro ***La expresión de las polaridades***, aquí hablo de cómo el amor y la muerte pueden ser fuente de inspiración para diferentes autores, pero me centro en dos formas de expresión, por un lado la poesía de la cual doy ejemplos de obras que muestran esta relación y explico las características de la poesía en Japón. Por otro lado abordo el manga, de este explico brevemente su historia, características, géneros y usos que se le dan en Japón, para al final de este capítulo hablar del manga y la comunicación.

El tercer apartado tiene por nombre ***La fatalidad del trébol de cuatro hojas***, en este capítulo me centro en todo lo que gira alrededor de *Clover*, comenzando con la trayectoria de sus creadoras, siguiendo con el manga en concreto y, para terminar, hablo de la poesía de *Clover* como el hilo conductor de la historia y de la relación que se muestra dentro de ella sobre el amor y la muerte.

Este trabajo tiene como finalidad mostrar al amor y a la muerte como polaridades, y al mismo tiempo señalar cómo han sido y son fuente de inspiración para los creadores de manga, desde la antigüedad ya que están muy ligados a la historia Japonesa. También tiene como intención mostrar que si bien el manga puede ser percibido por algunos como un cómic, va más allá de eso por sus orígenes y la relación que este mismo guarda con los medios masivos de comunicación.

Finalmente en el ensayo se expuso cómo el amor y la muerte, sin importar la cultura o el lugar en donde se encuentren los individuos, han sido fuente de inspiración para muchos autores sin importar su origen y que durante mucho tiempo y aun en estos tiempos tienen una relación muy estrecha la cual puede ser representada por medio de la poesía o el manga. Por último, también trata de mostrar como el manga con el paso del tiempo se ha convertido en un medio de comunicación masivo que ha logrado divulgarse por diferentes partes del mundo.

ALMA RICARDO.

Noviembre 2010

PROLÓGO

Adentrarnos en la lectura de cualquier autor, implica necesariamente empezar a conocerlo y reconocerlos en sus más simples y profundos pensamientos, en sus inquietudes, en las conceptualizaciones, en todas las fantasías y realidades, en la forma de aprender o negar la vida, pero siempre guardando cierta distancia, dándonos una mínima parte su universo personal, no por codicia ni mucho menos reserva alguna, sino más bien por tratarse de una temática en particular sobre la cual se vierten y enlazan otras más en un momento determinado de su historia personal.

Los enunciados y reflexiones de Alma Estefanía Ricardo Hipólito, no son la excepción este adentramiento de sus temáticas particulares, fruto de la significación humana de una joven ávida de respuestas, preguntas, conflictos, vivencias, fantasías y golpes de realidad en búsqueda de una solución para una contradicción aparentemente encontrada entre amor y odio.

¿Cómo hablar de amor y muerte, temas tan controversiales y de diversas significaciones según sea el emisor de dicha reflexión? Por medio de ensayo y error, de afirmaciones y deconstrucciones, de un estira y afloja entre conceptos verdaderamente duros e ideales con la subjetividad reclamante de las sensaciones manifiestas en un cuerpo, que sólo en el sentir mismo de su fragilidad halla su existencia y razón de ser.

Así ***La Delgada línea, lo que la mente cuenta***, nos muestra el mundo virtual y real de Alma Estefanía Ricardo Hipólito, sus concepciones sobre las polaridades amor-odio, las preguntas alrededor de éstas grandes vivencias de la vida renovadas constantemente, incluso de una reflexión a otra mostrándonos la inmensa dificultad de entendimiento y acuerdo entre dos grandes significaciones de la existencia humana.

¿Qué podría ser el amor? ¿Un acto de fe? ¿Una realidad? ¿Una sensación, motivo de vida? ¿Un anhelo real o platónico? ¿Una razón de perfección? Y la muerte ¿Sería su antagonismo? ¿Su hermano bastardo? ¿La contrariedad?

¿El final o el principio? ¿La salvación o la desgracia? Las páginas suceden alrededor de estas cuestiones, y muchas más vertidas dentro de la experiencia y lucidez de la autora, relacionándolas con una producción cultural de origen Japonés: El Manga.

El Manga como fuente de expresión poética y artística entre las polaridades mencionadas, hace surgir una forma particular de comunicación por parte de una cultura en específico; retratando sus concepciones, mitologías, creencias, tradiciones e inquietudes acerca de lo más básico en la vida humana: su inmediata existencia.

Alma Estefanía nos lleva de la mano por una cultura aparentemente lejana, y sin embargo terriblemente cercana a nuestra esencialidad como especie, logrando encantarnos con sus historias y dibujos sencillos o complejos, compartiéndonos la posibilidad de reducir fronteras y de conocernos por medio sus creaciones artísticas, ya no como actores ajenos sino como protagonistas de tramas desgarradoras o felices guardando en su expresión un apego realista desconcertante por ser tan crudo y maravilloso, a la vez por brindarnos la magia de concepciones fantásticas.

Por medio de una mirada y una inteligencia inocente y a la vez profundamente enraizada con la realidad humana, la autora nos muestra cómo piensa esa delgada línea entre amar y morir, cómo es el entendimiento particular sobre cuestiones eternamente discutidas y seguramente en constante renovación, según entendamos y signifiquemos con más objetividad y menos aprensión términos que nosotros mismos decidimos pensar y repensar, dándole un significado distinto a la vida, un significado humano demasiado humano.

23 de Febrero del 2011

T.O.N.A.

AMOR...

*todo el mundo dice esa palabra, pero nadie conoce
el verdadero significado, el cual no puede ser comprendido
por sólo una sola persona, por eso quiero comprenderlo a tu lado...¹*

I. SIN RAZÓN Y FIN

Habitamos una ciudad que se caracteriza por el ajetreo en el que vivimos aceleradamente todos los días. Vamos de un lado a otro sin tomarnos un tiempo para mirar a nuestro alrededor, todo es tan vertiginoso que es difícil recordar cuándo fue la última vez que nos detuvimos a contemplar la naturaleza o a mirar el cielo. Podemos dar miles de razones por las cuales no pudimos hacerlo, aunque al final es una consecuencia de estar tan sumergidos en la vida diaria

Hoy en día el sopor en el que vivimos está lleno de momentos y vivencias distintas, pero existen dos experiencias de las cuales no podemos escapar y estas son: amar y morir; ambas distintas y a la vez tan cercanas, son polaridades a las cuales prestamos atención sólo cuando están frente a nosotros. No podemos saber cuándo o cómo encontraremos el amor y la muerte, pero sí estamos seguros de que algún día se cruzarán por nuestro camino, son encuentros ineludibles. A pesar de ser inevitables; las personas suelen rehuir a la muerte e intentan pensar que ella no llegará, en cambio pueden estar esperando que el amor aparezca y así encontrar la felicidad.

No obstante en ese constante ir y venir diario, todos necesitamos comunicarnos con otras personas, en todo momento, en cualquier lugar y a través de los diferentes medios, que están a nuestro alcance. Por esta razón, la comunicación está presente en muchos sentidos, hasta el amor está relacionado con ella, ya que cuando nos adentramos en una relación ponemos algo en común, además se trata de un tipo de comunicación bidireccional, donde los individuos involucrados intercambian emociones así como sentimientos y de la misma forma que en el proceso comunicativo dependiendo

¹ CLAMP, **Clover**, México, Grupo Editorial Vid, Tomo 3, Solapa trasera.

del ruido o la interferencia que exista la recepción de los mensajes será buena o mala.

Las personas se enamoran y mueren a cada instante en todo el planeta, aunque para cada individuo la forma de comportarse ante el amor y la muerte puede variar dependiendo de la cultura a la que pertenezcan, y aunque algunas sociedades estén separadas por inmensos mares pueden existir similitudes dentro de sus concepciones, Japón puede ser un claro ejemplo ya que sus habitantes no están exentos de enamorarse o de morir.

Cuando pensamos en Japón lo primero que nos puede venir a la mente son sus grandes innovaciones tecnológicas, con las que asombran al mundo; kimonos vistosos de distintos colores, con diseños de diferente significado según la ocasión en que se utilice cada uno; Geishas, consideradas como una noble profesión hasta nuestros días; la bomba atómica, por ser el único país atacado con ésta arma de destrucción masiva en la Segunda Guerra Mundial e incluso hoy en día muchos jóvenes identifican a este país por el manga, que se ha difundido por diferentes lugares del planeta, a pesar de esto pocas veces se piensa en los relatos que han pasado a través de su historia y que han conformado la civilización que hoy conocemos .

A pesar de que la cultura japonesa puede parecer lejana y hasta indiferente para nosotros, pues a simple vista es tan distinta a la cultura mexicana, que bien podríamos pensar que no existe punto de comparación, pero si la observamos detenidamente nos daremos cuenta que:

“Japón es [...] un país donde se alternan de manera admirable una de las más auténticas tradiciones orientales con el más avanzado modernismo a la occidental, el más sofisticado complejo industrial, y la más tradicional de las actividades aldeanas”².

² Toledo, J. Daniel, et al. **Japón su tierra e historia**, México, El Colegio de México, 1991, pp. 10.

Japón ha pasado por diferentes momentos que han formado la sociedad que es actualmente. Además es interesante por el espacio geográfico que ocupa ya que es una isla cubierta de montañas que cambian constantemente, por las tradiciones que tienen los pobladores e incluso por algunas de sus concepciones del mundo.

Las historias que se pueden encontrar sobre la cultura Japonesa son abundantes, en cualquiera de ellas se habla sobre el amor, la traición, la muerte, encuentros con seres del más allá y la profunda relación que tiene esta cultura con la naturaleza. Algunas de estas historias se encuentran tan arraigadas en este pueblo que tienen sus celebraciones y festivales.

Ya sea en México o en Japón estamos propensos a enamorarnos y morir, son situaciones inevitables; cuando menos lo pensamos podemos hallarlos al dar la vuelta en la esquina, en ese momento la reacción ante ellos dependerá de las experiencias acumuladas durante nuestra vida. Ninguna persona reaccionara igual ante el amor y la muerte, porque la existencia de cada persona es diferente. Podemos interactuar con otras personas dentro de un mismo contexto y tener pensamientos afines, pero somos únicos y cada pensamiento o concepción que salga de nuestra cabeza será diferente.

No existe un concepto único sobre el amor y la muerte por ejemplo: en la cultura griega eran dioses y cada uno tenía un nombre diferente, al primero lo nombraban Eros y al segundo Tánatos. Aunque actualmente, por el ajetreo de la vida moderna, solemos recordarlos sólo cuando se llegan a cruzar en nuestro camino y en ese momento nos acordamos de su existencia y quizá de su significado.

Probablemente, el significado del amor y de la muerte que tiene cada individuo sea un concepto personal construido a través de sus experiencias, pero muchos escritores desde la antigüedad han dejado plasmado en diferentes obras la percepción que tienen sobre ellos y aunque esta puede diferir, en esencia son los mismos.

- **Vivir de amor**

Eros era una figura mitológica en Grecia y para *Hesiodo* éste era una entidad anterior a los dioses, según él existía antes que los dioses principales hicieran su aparición, una vez que estos se hicieron presentes se le consideró como hijo de Ares y Afrodita.

En algunas ocasiones Eros³ se presenta al lado de Afrodita, lanzando flechas a sus víctimas sin un objetivo concreto, por esto se le tenía como causantes de las rupturas matrimoniales en los mitos.

“Una versión antigua lo da como el primer nacido del Tártaro y la madre tierra. No tuvo por tanto padre ni madre que puedan señalarse. Más tarde se hace hijo de Afrodita, [...] En otra versión es hijo de Iris y del Viento del Oeste. Se le pinta loco, travieso, que hiere sin ton ni son. Es un bello chico de brazos, luego un niño retozón y al fin en la época alejandrina, un lindo efebo de los que tanto gustaban los griegos de la decadencia”⁴.

Desde la perspectiva mitológica, las personas no decidían de quien enamorarse todo obedecía a los designios de Eros, por lo tanto, el amor dependía de las travesuras de éste. Aunque desde otra perspectiva, la religiosa, el concepto que aparece en el Nuevo Testamento es el siguiente:

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”⁵.

³ En Roma era llamado Cupido.

⁴ Garibay K., Ángel Ma. **Mitología griega, dioses y héroes**, México, Porrúa, 2003, pp.148.

⁵ **Nuevo Testamento**, 1 Corintios 13:4-7.

Este concepto me hace recordar un relato que escuché en la radio, sobre una mujer que había dejado a su marido después de que este la había golpeado, estando ella embarazada, a pesar de esta situación ella lo extrañaba y seguía esperando que la buscara. Quizás este amor se apegue al concepto anteriormente mencionado, ya que como lo dice el concepto ella soporta todo en nombre del amor que sentía hacia su pareja, pero desde mi punto de vista esto no es amor porque ella debería de ser feliz y no lo es. Este concepto es un poco impositivo, ya que marca como debería de ser el amor, quizás estas características podrían hacer feliz a cualquier ser humano, pero las personas no suelen ser perfectas, además si se tratara de conseguir un amor como lo describe el concepto bíblico seguramente nadie lo encontrará.

El amor en algunos conceptos posee características que bien podrían hacer feliz a un hombre hasta el final de su existencia, pues provoca sensaciones y sentimientos que nunca antes se habían experimentado, porque el amor tiene la cualidad de volver nuestro mundo de cabeza por la persona que amamos. El amor es quizá una de las posibilidades que se le presentan al ser para encontrar la felicidad. Ante esto Erich Fromm apunta un concepto para comprender mejor dicho sentimiento y quizás este se adecue a lo que es el amor en realidad.

“El amor es un poder activo en el hombre; un poder que atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes y los une a los demás; el amor lo capacita para superar su sentimiento de aislamiento y separación, no obstante le permite ser él mismo, mantener su integridad”⁶.

Desde el punto de vista del autor el amor puede proporcionar felicidad, pero también permite que las personas se sientan incluidas y parte de algo. En mi opinión lo que el autor dice se adecuaba más a un concepto de amor ya que no incluye características tan perfectas, simplemente nos describe al amor como algo más universal que todos podemos entender.

⁶ Fromm, Erich. **El arte de amar**, Barcelona, Paidós, 1980, pp. 30.

Según mi punto de vista, cualquier persona está en posibilidades de enamorarse, no importa el lugar en donde se encuentre o la cultura a la que pertenezca, se trata de afinidades entre seres. El amor conlleva plenitud y felicidad, te hace sentir parte de algo y puede que nos lleve a realizar acciones que nunca imaginamos podríamos hacer.

Para Erich Fromm existe un desarrollo de la capacidad de amar donde se siguen diferentes principios: El primero que menciona es el *Amor infantil*, donde “Amo porque me aman”, el niño al sentirse amado por sus padre les devuelve ese amor; en segundo lugar está lo que él llama *Amor maduro* donde, “ Me aman porque amo”, aquí la persona ama y espera algo a cambio, en este caso el amor de la otra persona, por el hecho de estar dando algo o “Te necesito porque te amo” el amor ya es una necesidad y dependencia total, quizá en este punto ya no sea amor y, por último, se encuentra el *Amor inmaduro* “Te amo porque te necesito”, dónde quizá las personas al compartir tantas cosas juntas han convertido en una necesidad la presencia del otro.

El desarrollo de estas capacidades de amar está relacionado con los tipos de sujetos que se aman y según Fromm son las siguientes:

- *Amor fraternal*, es aquel amor que sentimos por otros individuos, ya que según el autor todos somos uno, este tiene que ver con la responsabilidad, cuidado y respeto a cualquier otra persona, es estar en armonía con todos los que conforman nuestro entorno. Este tipo de amor lo puedo ejemplificar con mi vida diaria dentro de mi comunidad, ya que diariamente convivo con diferentes personas, pero este sentimiento surge en la medida que simpatizo con ellas, a partir de cómo es el trato y la empatía que tenemos puedo sentir este amor fraternal, pero se intensificará en la medida que se desarrolle mi relación con los otros.
- *Amor materno*, aquí una madre ama a su hijo por el sólo hecho de serlo sin esperar nada a cambio, *Fromm* señala que a diferencia del amor fraternal y el erótico este es desinteresado y, por eso, lo coloca como la forma más elevada del amor. El amor de una madre quizá no tenga límites ni barreras ya que entre ambos existe un lazo que los une, haciendo memoria alguna vez haciendo una

travesura fui reñida fuertemente por mi madre en ese instante sentí que eso significaba que no me quería, pero después entendí que todo era parte del amor que siente por mí, y así deduje que casi todas las madres, se enojan, regañan, pegan, gritan, lloran, maldicen, pero a pesar de todo lo más importante para ellas son sus hijos y harán lo que sea por ellos.

- *Amor erótico*, a diferencia de los dos anteriores en los cuales el amor está destinado a diferentes personas en ésta ocasión sólo se centra en uno sólo, ya que al amar a alguien dedica la existencia a éste. Para comprender mejor este tipo de amor me viene a la mente la historia de una amiga y la ruptura de su relación amorosa, ella se encontraba destrozada ya que su mundo giraba en torno a su novio, por ende, le había dedicado su existencia, pero él había decidido romper con la relación ya que de alguna forma ya no centraba su mundo solamente en ella. Este tipo de amor supone un estira y afloja durante la relación ya que los individuos pueden estar seguros de que son el uno para el otro, pero esto no bastará por esto cada uno requiere esforzarse constantemente para que el amor no perezca.
- *Amor a sí mismo*, en este punto Fromm nos dice que si amamos a otras personas debemos ser capaces de amarnos a nosotros, mismos y si somos capaces de amar a otros, pero no a nosotros en realidad no amamos entonces. Quizás este tipo de amor tiene que ver con la autoestima de cada individuo, esto es, cuando me siento a gusto conmigo misma es más fácil aceptar lo que sucede a mi alrededor y hasta las dificultades que se presentan no parecen tan graves porque tengo la confianza de poder enfrentarlos, yo me amo y ese amor hacia mí me hace sentir que soy capaz de hacer muchas cosas entre ellas amar a otras personas.
- *Amor a Dios*, es amar lo que éste representa en cada sujeto, con esto se busca una unión entre todas las personas. Desde mi punto de vista no creo que este amor sea posible ya que siempre buscamos ser mejor que otros y solo en ciertas circunstancias nos unimos. Esto me recuerda la comunidad en la que vivo, las personas que viven en ella puede juntarse para hacer una manifestación, pero es poco probable que una sienta amor por la otra ya que en un día normal no se saludan o hablan entre ellos.

En Japón cuando se habla de amor, algunas personas se refieren a la leyenda del *Hilo rojo (Akai Ito)*. Esta leyenda dice que las personas predestinadas a estar juntas se hallarán unidas por un hilo rojo atado al dedo meñique; el cual

nunca puede romperse, es una conexión invisible. La historia también dice que dos personas desconocidas pueden reunirse por casualidad, pero si vuelven a encontrarse se trata entonces del destino. La leyenda del hilo rojo es de origen Chino, pero con el paso del tiempo se ha adaptado al contexto japonés, en ella se puede apreciar la creencia sobre las almas gemelas las cuales están predestinadas a estar juntas en esta vida. No importa qué suceda el ser que te complementa está en algún lado y siempre estará atado a ti por el hilo rojo del destino. También se hace referencia a ella cuando los niños japoneses se hacen promesas. A esto se le llama La *promesa de meñique (Yubi Kiri)*, acto con el cual cierran algún juramento.

Muchos de los rasgos de la cultura japonesa están ligados a sus dos religiones principales: la sintoísta y el budismo; la primera compara la vida con la naturaleza puesto que es breve, pero les enseñaba a los japoneses que antes que otra cosa estaba su emperador; la segunda les instruye que todas las cosas ligadas a lo terrenal causan dolor, por eso deben desligarse de todo para después de la muerte ascender al siguiente plano, una de las creencias fundamentales de esta religión es la reencarnación (el alma ocupa un nuevo cuerpo después de la muerte).

Al adentrarnos en una relación amorosa con la persona que nos complementa somos felices, pero puede ser sólo un espejismo que te engaña, porque realmente no se sabe que pasará en el futuro ni estamos seguros de su duración ya que no podemos afirmar que ese ser es nuestra alma gemela, no podemos predecir el futuro y saber de quién nos enamoraremos. Todo comienza a partir del encuentro con esa persona y de la relación que inicia en ese momento; al final los dos deciden si se atreverán a compartir su amor o se distanciarán para no hacerlo; todo pasa por una elección. Un antiguo mito dice que sólo somos la mitad de otro buscando irremediamente nuestro complemento del cual hemos sido separados, aunque al final si llegáramos a encontrar a ese ser sería nuestra decisión estar con él para toda una vida.

El amor erótico en algunos conceptos tiene muchas cualidades que lo convertirían en algo perfecto e inalcanzable, por esta razón si estamos

buscando que se adecue a cierta concepción seguramente no lo hallaremos tal y como se describe en un libro. Cuando nos encontremos frente al amor será una experiencia diferente a lo que nos describen, porque cada persona ha vivido cosas diferentes.

El amor erótico actúa sigilosamente. Todo comienza cuando se conoce a alguien entonces se entabla una relación o amistad y se encuentran afinidades con respecto a ciertos temas, claro también puede que se la idealice, entonces se comienza a sentir algo diferente; es ahí cuando el amor arremete contra nosotros y entonces nos damos cuenta que estamos enamorados. En ese momento hemos elegido a la persona, pero falta que ella también nos elija a nosotros para que el amor sea completo. Esta elección se encuentra vinculada con la comunicación ya que para conseguir que ambas personas tengan una relación primero tienen que interactuar, por otro lado en una relación se asumen riesgos, pero también se ponen en común muchas cosas, para lograr un buen resultado y entonces :

“La comunicación comprende costos y beneficios. Cuando elegimos interactuar con alguna persona, somos completamente libres de elegir aquellos comportamientos que nos resultarán más adecuados y que nos proporcionarán un resultado positivo”⁷.

Nadie puede ver el futuro y, por esta razón, jamás podremos saber de quién nos enamoraremos antes de conocerlo, pero de pronto cuando menos lo pensamos nos encontramos enamorados y no podemos evitarlo. Quizás a más de uno nos ha pasado que conocemos a un individuo entonces, a primera vista nos parece que no coincide con nosotros y, por ende, creeríamos que no saldríamos nunca con él, pero entonces sucede que los polos opuestos se atraen y aunque no nos parezcamos en nada comenzamos a salir, quizás sea irrisorio, pero es verdad, ya que son ese tipo de cosas que entre más se evitan más propenso se está a que sucedan.

⁷ Pearson, Judy C., *et al.*, **Comunicación y género**, Barcelona, Paidós, 1993, pp.38.

En algunas culturas se acostumbra arreglar matrimonios, los padres concertaban uniones desde que los hijos nacían sin que estos se conocieran, ellos no tenían elección y debían contraer matrimonio con la persona designada; entonces la unión se llevaba a cabo en un momento dado. Si la pareja se enamoraba corría con suerte, pero no siempre sucedía así ya que las personas nunca han podido predecir de quién se enamorarán.

El amor erótico es ciego por el hecho de no ver condición social, económica o racial; simplemente te enamoras porque te enamoras, cuando esto sucede deseáramos que todo resultara como en los cuentos de hadas, pero es más complicado de lo que parece pues en un libro puede ser perfecto, pero en la vida real no suele serlo.

A pesar de que el amor erótico no es perfecto cuando se está bajo los influjos de él se pueden realizar cosas que nunca se pensaron, porque el amor erótico algunas veces confiere el valor que antes no se tenía. Platón se refiere a esto en *El Banquete* “*Sólo los amantes saben morir el uno por el otro [...] las mismas mujeres han dado su vida para proteger a quienes aman*”⁸, sí no se ama a nadie no se arriesga la vida por otro ser; pero entonces, cuando hay compenetración con el ser amado, no importan las consecuencias: se arriesga todo para protegerlo.

Ahora el concepto del amor erótico como tal sólo nos marca el principio para entenderlo, ya que el amor va más allá de un simple término. En el momento que dos personas lo encuentran ya no bastan las palabras para su comprensión, el amor erótico ya no sólo es una visión lejana o un supuesto sino que se convierte en algo real.

El amor erótico surge cuando dos personas se sienten atraídas, no nace de la nada sino que va cultivándose. Todo depende de que esos dos seres decidan si este crecerá o morirá, si deciden que el amor florezca entonces se enfrentarán a muchas situaciones y sentimientos diferentes. En el momento

⁸ Platón. **Diálogos “El Banquete”**, México, Porrúa, 1991, pp. 355.

que el amor se presenta es como si viviéramos dentro de una burbuja, todo parece posible y nada puede hacernos daño, quisiéramos que ese sentimiento nunca terminara y seguir así por mucho tiempo.

Una relación amorosa empieza con pequeñas muestras de cariño, regalos o presentes entre las parte que quizás no tengan valor monetario, pero sí un gran valor sentimental. El tiempo parece detenerse cuando ambos se encuentran juntos, pero cuando están separados se hace eterno, nada importa más que estar con el ser amado, sin importar la opinión de los demás, entonces se presenta el momento preciso en que las dos personas se vuelven una sola por unos instantes. Durante el acto sexual sucede esto pues en ese momento se rompen las barreras divisorias entre ambos, los dos son uno mismo, unidos por el goce que les provoca esta unión; las sensaciones son incomparables, nada puede superar este momento, los dos amantes deberán estar conectados entre sí para poder disfrutar plenamente ese instante. Ellos se dejan llevar por todo lo que gira a su alrededor: las caricias, los besos, los olores, el sonido de su respiración, todos los sentidos entran en acción. De esta forma ambos sienten y expresan su amor en un acto de dar, recibir, disfrutar y gozar, cada uno le da algo al otro.

En este momento de la relación, la comunicación que existe en la pareja es buena, no hay interferencias y para que continúe de esta forma se necesita que ambas personas estén dispuestas a que funcione, referente a esto Pearson y Spitzberg (apud Pearson, Judy) señalan que:

“Para desarrollar una relación íntima son necesarias cuatro etapas, cada una de las cuales requiere de una habilidad comunicacional concreta. Estas etapas son las siguientes: 1) compartir el self (sí mismo), 2) afirmar y ratificar al otro sujeto, 3) convertirse en “uno” solo y 4) trascender o superar este “uno”, esta “unidad.”⁹

⁹ Pearson, Judy C. y Brian Spitzberg, **Interpersonal Communication: Concepts, Components, and Context**, Iowa, William C Brow Company, 1990, *apud*. Pearson, Judy, *op. cit.*, pp. 296

Los amantes deberán poner de su parte para que la relación funcione, la comunicación será importante para lograrlo y tendrán que interactuar de muchas formas tratando de volverse uno solo, pero al mismo tiempo ser diferentes.

Según el modelo de comunicación de Shannon-Weaver los componentes de la comunicación incluyen: 1) una fuente 2) un transmisor, 3) una señal, 4) un receptor y 5) un destino. Los componentes pueden variar, aumentar o disminuir, pero siempre habrá una constante entre ellos. Si adaptamos algunos de estos componentes al contexto de una relación amorosa, la cual se basa en dos personas: una de ellas sería la fuente de comunicación, la cual transmitirá un mensaje por medio de un canal el cual puede ser cualquiera de los cinco sentidos (la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto) y el otro individuo será el receptor. El amor erótico está relacionado con la comunicación interpersonal ya que es *bidireccional*, se lleva a cabo entre dos personas las cuales transmitirán sus emociones y sentimientos mediante los mensajes.

La comunicación será buena mientras ambas partes estén cegadas por el amor, esto sucederá durante el proceso del enamoramiento, pues todo lo que observamos sobre nuestra pareja es perfecto, nos encontramos hipnotizados por ella y no permitimos que nada ni nadie nos increpe algo en contra de ella, pero:

“Una vez librados de la ceguera del amor, tendremos que enfrentarnos a la realidad de que otros compañeros también podrían inspirar tal gratitud, de que otras relaciones matrimoniales también podrían satisfacer nuestras necesidades, quizás inclusive mejor.”¹⁰

Este periodo de enamoramiento no durará por siempre como en los cuentos de hadas, donde las personas podrían ser felices, pero pensándolo bien cuando algo se vuelve rutinario y común suele perder la magia que tenía en un principio y dejamos de prestarle atención, entonces para que no pase esto es

¹⁰ Viorst, Judith. **El precio de la vida. Las pérdidas necesarias para vivir y crecer**, Buenos Aires, Emecé Editores, 1990, pp. 23.

necesario que algunas veces las cosas salgan de la rutina, quitarnos la venda del amor para ver lo que hay detrás de ese velo y así darnos cuenta que el amor es real o no lo es.

- **Vivir sin amor**

Hasta este momento hemos visto que el amor erótico no es perfecto como en los cuentos de hadas, pero aún así las personas lo siguen esperando aunque puedan perderlo, ya sea por la muerte del otro ser o, porque uno de las dos decide abandonar la relación, en ambos casos existe un duelo ante esta separación.

Después de encontrar a la persona amada podemos creer que ella es nuestra alma gemela y por esta razón deberá permanecer a nuestro lado, pero puede ser que alguno de los dos decida tomar un camino diferente entonces ¿cómo podemos comprender que nuestro destino no es estar juntos? Todo puede parecer complicado puesto que durante los años se han acumulado buenos y malos momentos, difíciles de olvidar en un segundo, ya que después de todo *“El amor es una tentativa de penetrar en otro ser, pero sólo puede realizarse a condición de que la entrega sea mutua”*¹¹ Por eso la conexión entre ambas partes es importante y si no se logró es entonces cuando todo se fractura y va a pique. Para mantener una relación y no dejar que el amor muera se necesita que las dos personas involucradas pongan de su parte porque es cosa de dos, una sola no la puede mantener a flote.

A veces no podemos resistir quedarnos sin nuestro ser amado, pero esto puede ser causado por nuestra culpa, ya que ocasionalmente ponemos altas expectativas en ese individuo y le conferimos cualidades que quizás no tenga, ya que tratamos de hallar a un ser para compartir nuestros ideales y cuando creemos encontrarla quisiéramos fuese perfecta. Durante la carrera conocí a un hombre que a simple vista parecía inteligente y gracioso esto me agradó, pero conforme pasaba el tiempo me di cuenta que la imagen prediseñada que

¹¹ Paz, Octavio. **El laberinto de la soledad**, México, FCE, 1995, pp. 46.

había hecho de él se alejaba de la realidad, era muy diferente a como lo imaginaba entonces comprendí que realmente “*Se ama en virtud de perfecciones a que se ha aspirado para el yo propio y que ahora a uno le gustaría procurarse, para satisfacer su narcisismo.*”¹² Ni siquiera nosotros somos perfectos, muchas veces quisiéramos alcanzar el propio ideal del Yo pero no podemos. Si nosotros mismos no logramos alcanzarlo será difícil que esa otra persona cubra todas nuestras expectativas, ya que cada uno tiene una personalidad distinta y persiguen diferentes cosas, los intereses que tienen ambos podrán ser afines, pero raramente iguales.

Cada individuo reaccionará diferente al ser abandonado por su ser amado, pero algunas preferirían dejar de existir antes enfrentarse otro día sin esa persona especial. Probablemente si cada uno pudiera elegir preferiría que todo fuera para siempre, pero cuando el otro ser decide partir entonces no es posible que suceda. *Igor Caruso* en su libro *La separación de los amantes* habla de los mecanismos de defensa que ponemos en acción en cuanto nos enfrentamos a una separación los cuales son: *la agresividad*, donde se desvaloriza al ser amado para que se logre una desidentificación y así seguir viviendo; *la indiferencia*, donde la persona rechaza lo que le está pasando y que el autor resume con la frase “*me importa un bledo*”; *la huida hacia delante*, el individuo busca un sustituto del objeto amado y, por último, *la ideologización* donde se favorece a la actividad intelectual.

Si comparamos la separación amorosa con la comunicación ésta se da en el momento en que el ruido interfiere con el mensaje y si no se puede eliminar esa interferencia será imposible continuar con la comunicación, por eso estará rota y ya no podrán seguir poniendo en común nada. Este ruido puede ser causado por muchas cosas, pero si no se elimina inevitablemente terminará en la separación la cual será dolorosa para ambas partes.

¹² Freud, Sigmund. **Obras completas. Vol. XVIII. “Más allá del principio del placer. Psicología de las masas y análisis del yo y otras obras”**, Buenos Aires, Amorrourtu editores, 2004, pp. 106.

Durante el proceso de la separación sucede todo lo contrario que en el enamoramiento, la estancia con esa persona se vuelve intolerable, todas las cosas que llegaron a compartir ahora parecen insoportables y si pudieran le infringirían el mayor daño posible, pensando que de esta forma podrán superar el dolor que sienten.

La separación no es nada fácil ya que implica un duelo. Tu vida cambiará por completo a partir del momento en que esa persona deje de estar a tu lado, tu continuidad será diferente ya que las cosas que estabas acostumbrado a realizar diariamente dejarán de ser las mismas. Al haber compartido tantos momentos, lugares y cosas juntos será difícil no hallar en ellos un recuerdo o un fantasma de esa persona, pero también se vuelve difícil porque durante la relación nos hemos identificado con su Yo y al perderlo también perdemos de alguna forma nuestra propia identidad esto puede ser como la muerte, ya que no podemos desidentificarnos y dejar de amar a esa persona en un instante.

Las pertenencias, el lugar donde convivieron, los presentes que se llegaron a dar e intercambiar, la cama que compartieron y hasta las caricias que aún perduran en los cuerpos de cada uno están impregnados de la esencia de cada persona. *Freud* llamaba a esto *libido* la energía vital de cada persona, e *Igor Caruso* dice que “A mayor enamoramiento corresponde mayor cantidad de *libido* mantenida por el objeto amoroso”¹³, la persona ha centrado la *libido* en un Yo idealizado del objeto amoroso, y al separarse necesitará desligarse de este ideal. Pero es difícil lograrlo ya que el Yo se ha unido a éste por mucho tiempo y todo pareciera confabularse para que la presencia del objeto amoroso siga presente como un espejismo.

Cuando se produce la separación, toda esta energía acumulada en la otra persona que representa el ideal del Yo puede que se traslade a una imagen de la persona ausente, la cual recordaremos aunque ésta no esté ahí, pero para que el Yo se reestructure necesitará desligarse de esta imagen para poder crear nuevos ideales.

¹³ Caruso, Igor. **La separación de los amantes. Una fenomenología de la muerte.** México, Siglo XXI, 1982, pp. 107.

Aunque quizás la separación más dolorosa no sea la causada por la muerte de la persona amada, sino el alejamiento de ese individuo que podría ser comparado con el divorcio de una pareja casada.

“El precio del divorcio tanto físico como el emocional, puede ser más elevado que el que debemos pagar después de la muerte del cónyuge [...] El problema con el divorcio es que ambos están vivos, a pesar de que el matrimonio ha terminado”¹⁴ .

Hace tiempo conocí a una mujer. Ella tenía un novio y pensaba que el amor que sentía por él era mutuo. Un día al regresar de su trabajo descubrió que su novio le había robado todo; ella ante la desesperación por la separación se encerró en su cuarto y cuando se dio cuenta de que él no regresaría decidió quitarse la vida lanzándose desde el tercer piso de un edificio. La muerte no tiene remedio, no puedes volver el tiempo atrás, pero cuando la otra persona aun sigue con vida, es difícil vivir sin pensar que no puedes hacer nada para remediar la situación.

Parece ser un poco fatalista esta visión, porque el amor no suele ser como en los cuentos de hadas nada es tan rosa como se pinta, pero aunque sabemos que no es perfecto seguimos buscándolo, todo dependerá de las elecciones que tomemos. Podemos intentar encontrar la felicidad en el amor sabiendo que algún día terminará, pero no perdemos nada con intentarlo.

En Japón existe un festival que recuerda una antigua leyenda sobre la separación de unos amantes y se lleva a cabo cada año en el séptimo día del séptimo mes, su nombre es *Tanabata*. En este festejo las personas acostumbran mirar el encuentro de dos estrellas (*Vega y Altair*) y en pequeños pedazos de papel escriben deseos que después colocan en árboles de bambú. Existen diferentes versiones de esta historia, pero la idea general y el final son siempre el mismo. La historia trata de cómo la hija de un dios, que era tejedora,

¹⁴ Viorst, Judith, *op. cit.*, pp. 274.

se enamora de un mortal, que era boyero, y en un momento dado de la relación son castigados y separados uno del otro pudiendo verse solo una vez al año, durante esta fecha cruzan la *Vía Láctea* y se reúnen. *“Esa noche los pájaros acuden a volar sobre el Río Celeste y con las alas totalmente desplegadas forman un puente por el que el boyero cruza el río camino de los brazos de su amada”*¹⁵. Es en este momento cuando las estrellas se aproximan.

En esta celebración se puede apreciar como los japoneses festejan el encuentro de las dos almas de los amantes, representadas en las estrellas, que si bien se quisieron mucho sólo les está permitido reunirse una vez al año. La distancia es sinónimo de muerte, ya que, representa la ausencia del ser amado y el dolor que se siente es a causa del duelo amoroso; en esta historia esto sólo puede aliviarse una vez al año y aunque los amantes ya no están, las estrellas muestran como el amor puede unir a dos personas, porque estas así lo desean aun después de la muerte.

El amor erótico, es una elección, cruza fronteras y nos puede hacer sentir parte de un todo. Es una posibilidad para encontrar la felicidad, pero ésta es perecedera ya que no podemos vivir para siempre para disfrutarla y puede terminar si la pareja deja de poner interés en la relación. Al final el amor puede ser todo menos perfección.

- **Morir por vivir**

Nadie quisiera desaparecer repentinamente, pero sabemos que es imposible vivir eternamente y evitar la muerte, la cual está separada de la vida por una delgada línea. En esencia la muerte es estado, al morir desaparecemos, dejamos de existir, nuestro cuerpo podría estar presente, pero ya no respira, ni piensa y se mantiene inerte, es todo lo contrario a la vida y llega de manera sorpresiva. Nadie sabe con certeza cuanto tiempo estaremos vivos, o si después de dejar nuestro cuerpo exista algo más. Algunas religiones creen en la reencarnación, otras en la resurrección y otras en la vida después de la

¹⁵ Caeiro, Luis. **Cuentos y tradiciones japoneses 1. El mundo sobrenatural**, Madrid, Hiperión, 1993, pp. 51.

muerte, sin embargo, hasta ahora no sabemos si existe algo después de la vida.

En contradicción con Eros se encuentra la muerte o Tánatos concebido en la mitología griega como una creación de la noche, hijo de *Nix* (la noche) y hermano gemelo de *Hipnos* (el sueño). Era la personificación de la muerte no violenta “*Tánatos, la muerte personificada. Es la hija de la noche y la hermana del sueño. Es más abstracción que un ser preciso. Ella cura todos los males, custodia los sepulcros es el único dios que no admite dádivas*”¹⁶. La muerte siempre ha estado presente desde que existe el hombre, es percibida en algunas culturas como algo trágico, quizás uno de los peores males para el ser humano, aunque esto también podría significar la cura o el fin de las dolencias que le acechaban.

En el *Kojiki (Crónica de antiguos hechos de Japón)*, libro donde se recogen algunos relatos sobre la historia antigua de Japón se explica por qué el género humano es mortal, en este relato el *Dios Ninigi*¹⁷ se casa con *Ko-no-hana-no-saku-ya*¹⁸, pero rechaza a su hermana *Iwa-naga*¹⁹ por su fealdad entonces el padre de ambas se indignó y dijo:

*“[...] al conceder la mano de Iwa-naga la vida del augusto hijo de los dioses del Cielo permanecería perpetuamente inmóvil y dura como una roca inalterable a la nieve que cae o al viento que sopla. Por otra parte, al concederle Ko-no-hana-no-saku-ya el augusto hijo de los dioses del Cielo gozaría de una prosperidad semejante a la de la flor en el árbol”*²⁰.

Desde la percepción de la cultura japonesa los seres humanos mueren, porque el dios Ninigi prefirió lo bello, antes que algo duradero, se dejó llevar por lo que aparentaba una de las hermanas, entonces la muerte es ocasionada por una decisión basada en las apariencias, sin meditarla con detenimiento. Este relato

¹⁶ Garibay K., Ángel Ma, *op. cit.*, pp. 330.

¹⁷ Nieto de Amaterasu y padre del primer emperador.

¹⁸ Princesa que florece como un árbol en flor.

¹⁹ Princesa duradera como una roca.

²⁰ Rubio, Carlos. Rumi Tani Moratalla (traductores). *Kojiki. Crónica de antiguos hechos de Japón*. Madrid, Trotta, 2008, pp. 112.

tiene que ver con la concepción que tienen de la vida la cual suelen compararla con la flor, por su poco tiempo de existencia, dándose cuenta de que nada es eterno, pero también está relacionado con la aparente felicidad que implica elegir a la esposa más bella, sin saber que la belleza será efímera.

Para Epicuro la muerte es la dispersión de los átomos, es simplemente el dejar de estar aquí, según su concepción al dejar de ser y pertenecer a este mundo los átomos se dispersan y se deja de tener contacto con las demás personas. Respecto a lo que Epicuro menciona sobre la muerte esta descripción está de acuerdo a la vida real, después de morir el individuo muere y deja de existir, deja de ser, ya no puede interactuar con las demás personas.

En la idea que se tiene sobre la muerte se encuentra explícito que el cuerpo deja de funcionar y dejamos de estar presentes, no sabemos con exactitud cuándo sucederá porque en cualquier momento de la vida nos podemos enfrentar a ella, además es temida y rehuída puesto que la muerte representa todo lo contrario al amor. Cuando la muerte se presenta no hay vuelta atrás, ella nos aleja de nuestros seres queridos y a veces por su pronta aparición no podemos despedirnos de ellos, por esa razón pocas veces hablamos abiertamente de nuestra muerte y evitamos ponernos a pensar en su llegada creyendo que así postergaremos su aparición, pero sólo logramos dejar de pensar en ella momentáneamente aunque muy en el fondo sabemos llegará.

Con respecto a la concepción de la muerte en la cultura mexicana, el primero y dos de noviembre de cada año las personas montan altares en sus casas celebrando el regreso de los fieles difuntos. Mientras, otras van a los cementerios a realizar la *alumbrada* acto en el cual llenan de veladoras la tumbas, colocan ofrendas y prenden incienso para guiar a sus muertos en el camino de retorno. A pesar de ser una ceremonia solemne los mexicanos se burlan de la muerte o *La Catrina*, como ellos la llaman, creando divertidos versos llamados *calaveras* donde juegan a que la muerte se lleva a cierta persona, pero también con las *calaveritas de dulce* las personas se comen al muerto.

José Guadalupe Posada grabador mexicano convirtió a la muerte en la *Catrina* y la describió con cierto toque cómico:

“El paso fatal de los mortales a las fronteras de la muerte no debe intimidar al hombre que sabe cómo le late el corazón. Morir en la cama, rodeado de Ángeles y demonios que, como en los libros xilográficos del siglo XV, argumentan y pesan las acciones: morir en los descarrilamientos famosos; morir con un puñal clavado en el pecho, mirando con los ojos empañados las atropelladas historias de nuestras vidas; morir de veras, habiendo conocido el amor, el cielo y el vino porque el más allá es un montón de huesos en la sexta clase de los cementerios . ¡Que siga la fiesta y que venga más vino!, gritan dos esqueletos de mondas calaveras, mientras un difunto arpista desgrana el preludeo del jarabe que dos buenos compadres alegres por haberse encontrado en ultratumba van a festejar”²¹.

La gente suele burlarse de ella, se ríe, festeja y se alegran de la visita de los fieles difuntos, pero no por ello dejan de guardarle respeto y temor.

Aunque no sabemos lo que exista después de la muerte, la mayoría de las personas esperan encontrarse en el más allá, guardamos la esperanza de que esto suceda y así volver a estar junto a nuestros seres queridos. Mi madre fue separada de sus padres a los once años, ella le tenía un gran cariño a su padre al cual sólo pudo verlo una vez más, después el murió, sin que ella pudiera consolarlo en sus últimas horas, desde entonces sólo tiene el consuelo de que cuando le llegue la hora de partir podrá encontrarse con él para decirle todo lo que no pudo en vida.

Las concepciones que se tienen en Japón sobre la muerte suelen diferir un poco a las nuestras, pues ellos toman con calma y resignación su llegada y hasta podría decirse que la consideran un medio para limpiar los pecados que cometieron durante su vida. El concepto que tienen de la vida lo relacionan con

²¹ Díaz de León. **Francisco Gahona y Posada: grabadores mexicanos**. México. F.C. E., 1968, pp. 44.

la duración de las flores, pues los japoneses saben es corta y, por lo tanto, no son inmortales, por ello esperan la muerte con calma.

A pesar de esto dentro de la cultura japonesa existe una celebración muy parecida al Día de Muertos mexicano y esta es *El Festival Bon*.

“El Festival Bon, que se celebra a mediados de verano, [...] la gente visita su lugar de nacimiento y las tumbas de sus antepasados y reza por el descanso de sus almas [...] se dice que los espíritus de los muertos regresan a sus lugares ancestrales para ver cómo están sus parientes”²².

La distancia entre la cultura mexicana y la japonesa es inmensa, pero los parecidos entre estas dos festividades son increíbles. El *Festival Bon* nos muestra la manera en que los japoneses perciben la muerte, ellos la tratan como un asunto que forma parte de la vida familiar. Además, la muerte es parte de su vida, veneran a sus muertos con altares dentro de sus casas y platican con ellos como si estuvieran presentes.

La muerte es parte de la vida de Japón, ellos creen que los espíritus viven entre los habitantes y no le temen realmente a morir saben que el tránsito de la existencia humana es corto, que algún día terminará. Por consiguiente, no se preocupan por huir de ella, es por ello que el sepulcro de sus muertos tiene gran importancia en su vida.

La muerte puede ser un tema común mientras ésta se encuentre lejos de nosotros, pero cuando se acerca se habla de ella con respeto. Si alguien cercano a nosotros o nuestro ser amado deja atrás la vida algunas ceremonias de despedida suelen ser acompañadas de lágrimas y lamentos por la pérdida de ese ser querido. Mientras el cuerpo yace inerte dentro de un féretro los familiares y amigos se reúnen para velarlo, durante este momento la muerte no es increpada por el fallecido sino por los que le sobreviven, quienes no pueden

²² Hofman, Yoel. **Poemas japoneses a la muerte: escritos por monjes Zen y poetas haiku en el umbral de la muerte**. Barcelona, DVD ediciones, 2001, pp. 32.

creer que esa persona haya desaparecido y los haya dejado, en ese instante se dan cuenta de la fragilidad de la vida de cada uno y se enfrentan al hecho de que también ellos morirán algún día. Además, solemos reclamarle a la persona fallecida por haberse ido antes que nosotros y nos negamos a comprender que algún día pasará y que el difunto nada podía hacer en contra de la muerte.

Dentro de un pasaje del *Kojiki*, se encuentra una descripción de las ceremonias funerarias en Japón ahí se relata cómo tras desobedecer a la diosa *Amaterasu*²³ y al dios *Takagi*²⁴ *Ame-no-waka-hiko* muere tras este hecho y se cuenta como transcurrió su funeral.

“Entre lágrimas de tristeza construyeron una cámara funeraria, asignaron a un ganso la misión de llevar comida al difunto, a una garza la de barrer una casa de luto, a un pájaro guardarrío lo pusieron como cocinero del difunto, a un gorrión como encargado de moler el arroz y al faisán como plañidera. Después, durante ocho días con sus noches estuvieron velando al difunto y tocando instrumentos de música luctuosa”²⁵.

En este pasaje se puede observar cómo eran las costumbres de venerar a los muertos en Japón. De una forma solemne acompañaban al cuerpo de la persona que ya se encontraba en el país de las tinieblas. Se lamentan por la pérdida, pero también lo aceptan, por esta razón había un ambiente de celebración; la presencia de distintos pájaros en el funeral tiene que ver con la creencia de que los difuntos se convertirían en estos animales o que las aves los transportarían al mundo de los muertos.

El duelo es a lo que guardamos respeto, no tanto a la palabra muerte, porque cuando la nombramos muchas veces es para reírnos, pero cuando nos encontramos con ella el dolor que nos invade es inmenso y todos nuestros

²³ Gran deidad que ilumina el cielo, es el ascendiente remoto de la familia imperial japonesa.

²⁴ Augusta deidad y espíritu creador de las cosas.

²⁵ Rubio, Carlos. Rumi Tani Moratalla, *op. cit.*, pp. 101-102.

temores se vuelven reales, y nos enfrentamos a la realidad de que no podemos detener a la muerte y que la vuelta atrás es inevitable.

“El duelo por la persona ausente es difícil de sobrellevar. Tememos la aniquilación, el no ser. Tememos entrar en lo desconocido. Tememos un más allá en donde tengamos que pagar por nuestros pecados. Tenemos miedo de la impotencia a la soledad. Hay muchos, al parecer, que temen la agonía de la enfermedad decisiva, que temen el morir, no la muerte”²⁶.

Lois-Vincent Thomas, en su libro *La muerte*, habla de dos tipos de muerte en relación con la duración de esta: en primer lugar la *muerte lenta*; ya sea por la enfermedad que padece la persona, o debido a un coma; en segundo lugar la *muerte súbita*, ésta aparece cuando menos se la espera y se divide en *violenta* provocada por algún accidente o el suicidio y *natural* consecuencia de alguna causa médica que produce un infarto. Con respecto a los tipos de muerte si bien guardamos respeto al duelo, a lo que tememos es a la agonía ya que ella es simplemente una antesala de la muerte, nadie quiere sufrir, quizás sería mejor morir sin enterarnos, el miedo al sufrimiento de la agonía es mayor que el recelo a la palabra muerte.

La muerte llega de pronto y no sabemos el momento exacto en que sucumbiremos. Aunque a veces su aparición se convierte en un proceso gradual, ya sea por la vejez o la presencia de alguna enfermedad; de esta forma nuestro fin comienza a aproximarse, pero la incertidumbre de no saber cuándo pasará es quizás el mayor sufrimiento, porque a pesar de que vivamos dentro de una comunidad la muerte es algo particular nadie puede ocupar nuestro lugar.

Según el ciclo de la vida morir es algo natural el problema es que nadie desea hacerlo. Ninguna persona ansía terminar con lo que ha construido a lo largo de su vida, nos gusta atarnos a cosas materiales a las cuales les damos más valor

²⁶ Viorst, Judith, *op. cit.*, pp. 326.

del que realmente tienen. Quisiéramos vivir eternamente y no enfrentarnos al dolor que supone la separación de nosotros con nuestros seres queridos, entonces ¿qué hay de natural o de bueno en que suceda algo que no se desea? No hay nada de bueno en esto, pero sí es natural que suceda. Todo depende del punto de vista que se adopte frente a la muerte puede que la pérdida de un ser querido a manos de ésta sea algo malo para nosotros, pero para ella quizás es todo lo contrario. No deseamos morir, pero hay puntos sin retorno cuando nos damos cuenta que la vida se acerca a su fin y después de cruzar esa línea ya no existe nada, aunque nos resistamos a esa idea. Sobre esto Simone de Beauvoir escribió en *Una Muerte muy dulce*: “*Todos los hombres son mortales: pero para todos los hombres la muerte es un accidente y, aun así la conoce y la acepta, es una violencia indebida.*”²⁷ A veces cuando nos enfrentamos a la muerte nos damos cuenta que nuestra existencia tiene un límite, no importa cuánto nos aferremos a la vida, la muerte de manera violenta termina con ella. Al final no es posible huir de ella lo único que nos queda es vivir sabiendo que algún día dejaremos de hacerlo.

A pesar de que la muerte tiene diferentes clasificaciones desde mi punto de vista morir es un estado donde se deja de existir en este plano. Nadie está seguro de si existe algo después de la vida, lo único que sabemos a ciencia cierta es que la muerte puede llegar sin avisarnos o paulatinamente, pero es un encuentro desagradable e inevitable, no importa cuánto amemos la vida y que tan aferrados estemos a ella no podemos permanecer vivos por siempre.

- **Morir de amor**

El amor como sentimiento y la muerte como estado se encuentran en polos opuestos, se vive o se muere. Algunos piensan que no pueden estar en el mismo lugar, pero llega un momento donde pueden unirse: como cuando el día se junta con la noche en un eclipse, de esta misma manera estos dos se unifican.

²⁷ Beauvoir, Simone. **Una muerte muy dulce**, México, Hermes/Sudamericana, 1987, pp. 122.

Se puede creer que el amor sólo nos traerá suerte y felicidad, pero la muerte le pone fin a ésta, ya que si la persona amada deja de existir es imposible continuar con lo que se tenía hasta ese momento. Pero no necesariamente esta necesita estar muerta, si deja de querer al otro ser entonces el desamor podría abrir una puerta a la muerte como sentimiento, ya que no se querrá vivir sin la persona amada y simplemente pretenderá desaparecer, porque el amor aleja de la soledad, mientras que la muerte nos acerca a ella. Hace poco el hijo de una amiga falleció y si bien él vivió con una discapacidad su madre no podía creer que hubiera muerto. Se había acostumbrado tanto a vivir con él que el dolor por su muerte se veía reflejado en su cara, ella quería morir con él, no quería sentir la soledad del duelo.

Con respecto a la relación que tienen entre sí el amor y la muerte en la cultura japonesa, quizás el primer referente que podemos encontrar es otra historia que se encuentra registrada en el *Kojiki*, ahí se cuenta como surgieron los primeros dioses. En este relato se narra como la diosa *Izanami* muere después de dar a luz al dios del fuego, tras este hecho baja al *Yomotsu kuni*²⁸ hasta donde es seguida por *Izanagi*, su esposo, quien al ver lo deteriorada que estaba salió huyendo y bloqueó la puerta a este lugar. Por esta razón *Izanami* prometió dar muerte a mil personas todos los días e *Izanagi* que daría vida a mil quinientos. “La muerte de la diosa madre es el comienzo de la antítesis entre la vida y la muerte y de los demás ciclos de similares contrastes”²⁹.

La historia anterior en primer momento es de amor. *Izanagi* no soporta la idea de que su esposa *Izanami*³⁰ esté muerta, por eso la sigue hasta el lugar de los muertos sabiendo el peligro que correría. Al final, el dolor más grande es observar que su esposa amada ya no fuera lo que era, pues cuando una persona deja de vivir lo único que queda son el despojos de su cuerpo. Al verse rechazada su esposa desea la muerte de los vasallos, entonces podemos ver como del amor la historia torna al deseo de muerte. En este relato se puede

²⁸ Tierra de la oscuridad.

²⁹ Anesaki, M. **Mitología japonesa**, Barcelona, Edicomunicación, 1996, pp. 27-28.

³⁰ Ambas deidades aun son recordadas en Japón y cada cinco de enero se celebra una ceremonia cerca de la bahía de *Ise*, donde se casan dos rocas las cuales son unidas por una inmensa sogá de paja cada una representa a estos dioses.

vislumbrar como los japoneses desde un principio y en sus relatos más antiguos perciben el amor y la muerte. El relato muestra como la muerte separa a los dos amados sin que esto tenga remedio.

Podemos encontrar el amor, pero la muerte puede terminar con él, aunque no necesariamente tenemos que llegar al final de nuestra existencia para morir. En ciertas ocasiones sufrimos tanto que preferiríamos estar muertos en esos instantes, porque:

“[...] la muerte no necesita confrontarnos en la pérdida de una persona con la que hayamos compartido gran parte de nuestra vida; la muerte nos confronta en cualquier momento que experimentamos una amenaza radical a la continuidad de nuestra existencia”³¹.

Cuando perdemos a un ser amado, ya sea que este nos abandone o desaparezca de la faz de la tierra, todo cambia, ya nada es igual y la continuidad se destruye, entonces puede ser que nos enfrentemos a la muerte.

Si el ser amado deja de estar con nosotros porque ha muerto o ha decidido abandonarnos, el dolor que se siente puede ser tan grande que deseamos dejar de existir. No soportamos estar sin su compañía, la soledad es tan grande que oprime, dejamos de respirar poco a poco hasta dejar de recordar todo lo que nos hacía felices, es ahí cuando el amor se confronta con la muerte

Otra historia japonesa que viene a colación es *La flauta*. En este relato podemos comprender cómo el perder el objeto amado, conduce al deseo de muerte. Trata sobre el sufrimiento de un hombre al perder a su esposa, lo cual lo acerca a la muerte. *“El dolor volvía loco al padre de O’Yoné. Gritaba, se golpeaba el pecho, se revolcaba sobre la tierra, y no aceptaba ni compasión ni ayuda; durante muchos días no rompió su ayuno ni su vigilia”³²*. En un principio el amor llena toda la vida del personaje, este piensa que su felicidad puede ser

³¹ Carse, James P. **Muerte y existencia: Una historia conceptual de la mortalidad humana**, México, FC E, 1987, pp. 23.

³² **Cuentos de hadas japoneses**, Barcelona, Obelisco, 1999, pp. 61.

total y de pronto su vida y la continuidad de esta se ven fracturada con la pérdida del ser amado, se encuentra al borde de la muerte lo único que lo salva de morir es el hecho de tener una hija, es como la substitución del objeto amado el cual será remplazado después por otra mujer.

Las personas se sienten vivas al estar enamoradas porque piensan que el otro les responde de la misma manera; se sienten amadas cuando existe una correspondencia mutua de estos sentimientos, pero cuando se dan cuenta que no es verdad, los acometen sentimientos destructivos dirigidos a ellas o al otro. Muchas veces es incomprendible que se deje de amar y es en ese momento donde se hace presente la muerte, lo único que importa es dejar de sentir dolor ya sea destruyéndote a ti o a la persona que ha infringido un gran daño al propio ser.

Cuando amamos elegimos a una persona pensando que es igual a nosotros, si después de un tiempo nos percatamos que no es verdad, deberíamos de poder abandonarla o dejar que ella se vaya, pero si no lo hacemos seguro que acabaremos lastimados y heridos; entonces la muerte sería la única que podría terminar con todo esto aunque elegir a la muerte también puede ser una elección, por ejemplo en *La sonata de Kreutzer* de *León Tolstoi*, el autor expone como el amor lejos de ser la preferencia exclusiva de una persona es más un espejismo que puede engañarte si tú te apresuras a elegirla. Dentro de esta novela Posdniev asesina a su esposa tomando como excusa los celos. En realidad la mata porque la convivencia con ella se había vuelto infernal al darse cuenta que no eran el uno para el otro. El amor es ciego por esta razón al principio la pareja cree ser feliz, pero en el momento en que ambos se quitan la venda del enamoramiento se dan cuenta que no están hechos el uno para el otro y esto los lleva directamente a la muerte de uno de ellos, por no entender a tiempo que era mejor la separación. Al seguir juntos la muerte se acercaba lentamente hacia ellos.

Nos enfrentamos desde dos perspectivas a la muerte: cuando nosotros morimos y cuando alguien a quien queremos deja de existir. En un primer momento la sustitución del ser amado es inconcebible nada puede remplazarle,

el dolor es tan grande que nos carcome desde dentro sin poder hacer nada. El amor al confrontarse con la muerte nos acerca más a ella, sin que nos demos cuenta ya que sería preferible morir a seguir sintiendo lo mismo.

Al morir se deja de existir y de sentir, desaparecemos y nunca hablamos con nuestros seres queridos, pero a veces cuando el amor nos deja vacíos y sin ánimo de seguir adelante parecería que la muerte es la mejor opción, ya que no sólo se pierde a la persona amada, sino que perdemos una parte de nosotros, sin poder recuperarla.

El amor y la muerte están más unidos de lo que parece, Freud los llamaba *instintos de vida y de muerte* y decía que: “*El primero tiene como fin construir y conservar unidades cada vez mayores, es decir, tiende a la unión; el instinto de destrucción, por el contrario, persigue la disolución de las vinculaciones, la aniquilación*”³³. A pesar de esto ambos se equilibran y coexisten. Cuando amas tratas de unirte en uno sólo con tu pareja, se fusionan durante el acto sexual, pero durante esa fusión es como si agredieras a la otra persona, tratando de ocupar su lugar, la amas y al intentar romper las líneas divisorias para que sean un solo ser es como si tratarás de destruirla y terminar con ella.

Las personas aman, pero al verse despojadas de su ser amado o al darse cuenta que este las ha abandonado desearían dejar de existir, ya que de esta forma podrían regresar a un estado anterior donde todo era paz y quietud, es aquí donde se acercan tanto amor y muerte. Al tener una gran pérdida el consuelo no es suficiente quizás la muerte es lo único que pueda calmar el dolor.

Con respecto a la muerte en la cultura japonesa un aspecto que guarda un lugar muy importante es *el suicidio del samurái*, el cual en la antigüedad era perdonado cuando los involucrados se encontraban en un problema sin salida.

³³ Freud, Sigmund. **Esquema del Psicoanálisis**, México, Paidós, 2006, pp. 16.

“La conocida forma de suicidarse de los samuráis, el seppuku o harakiri [...] este tipo de suicidio puede incluso denotar iluminación, puesto que alguien que no da ninguna importancia a la vida y la muerte probablemente se libere del ciclo karmático del nacer y morir”³⁴.

Los samuráis sacrificaban la vida por su señor o por su clan, esta acción exaltaba al grupo al que pertenecía, porque mediante este tipo de muerte la persona se purificaba de las malas acciones que había cometido durante su vida. Aunque en la antigüedad en Japón no sólo los samuráis eran leales hasta la muerte a su señor, también las mujeres preferían morir al saber que la persona que amaban había muerto o que ambos no podían estar juntos por alguna razón, entonces el amor en dicho país bien merecía morir por él, porque los amantes creen que se encontrarán en otra vida.

Cuando nacemos, morimos a la vida que teníamos en el útero, pero nacemos al amor, ya que a pesar de causar un gran dolor a nuestra madre ella lo acepta por este gran sentimiento que tiene hacia nosotros, entonces al final la muerte es amor y el amor es muerte.

Amor y muerte pueden seguir caminos diferentes en una relación, pero en un punto de esta sus trayectorias se cruzan. Si dejamos de cuidar al amor en las diferentes etapas que se nos presenten podemos encontrarnos con que: al quitar la venda del amor, todo lo que aparezca dejará de ser rosado y se convertirá en gris. Pues el amor en un principio está relacionado con la vida, con todo aquello que hace sentir bien a la pareja, pero conforme transcurre el tiempo, se comienza a acercar sigilosamente a la muerte. Al amor hay que nutrirlo para que siga existiendo o puede marchitarse.

El amor no es para siempre la muerte podría ser su límite, bien dice el cura cuando casa a una pareja *“hasta que la muerte los separe”* porque después de ese punto sin retorno no podrán estar juntos, pero la muerte también puede

³⁴ Hofman, Yoel, *op. cit.*, pp. 39.

significar amor, ya que se puede elegir el camino que tomaron Romeo y Julieta, morir ambos para poder continuar su amor, sin que nada ni nadie se los impida.

El amor también puede morir, nada garantiza que sobreviva a una relación. Todo es perecedero en esta vida por eso tenemos que poner atención en las transformaciones que tiene con el paso del tiempo, las mutaciones que sufre y tratar de adaptarnos a su nueva forma. Aunque, si llegara a morir no desaparecería del todo se quedaría impregnado por todas partes, se convierte en una especie de espejismo de la imagen ausente, pero ahí se queda.

Las historias japonesas que hablan sobre el amor y la muerte y que nos muestran la conexión que existen entre ambas no sólo existen en su pasado, en la actualidad algunos de sus autores más conocidos hablan sobre estos temas, *Haruki Murakami* nos da un ejemplo de esto en su libro *Sputnik mi amor*.

“Y este amor me conducirá a algún sitio. No puedo impedir que esta fuerte corriente me arrastre. Ya no tengo elección. Tal vez me lleve a un mundo especial que jamás he conocido. A un lugar lleno de peligros, quizá. Donde se esconda algo que me inflija una herida profunda, mortal. Pero ya no puedo volver atrás. Solo puedo abandonarme a la corriente que discurre ante mis ojos. Aunque me consuma entre las llamas, aunque desaparezca para siempre”³⁵.

Una vez más el amor está ligado a la muerte. No importa que tanto sufrimiento implique vivir enamorados, ni el fin que se tenga, siempre y cuando se encuentre en compañía del ser amado. Cuando encuentras a esa persona no importa nada más que estar con ella el futuro parece muy lejano y las consecuencias no importan siempre y cuando seamos felices por unos instantes.

³⁵ Murakami, Haruki. **Sputnik mi amor**, 2ª edición, México, Tusquets editores, 2007, pp. 33.

- **Conclusión**

El amor erótico en algunos conceptos puede ser perfecto e inalcanzable como tal, pero en la vida diaria es ese sentimiento que nos une a otro, al cual preferimos por encima de los demás. Al mismo tiempo es ciego, pero no permanecerá así por siempre en algún momento desaparecerá la venda lo cual nos permitirá vislumbrar como es realmente eso que llamamos amor. En este punto sólo quedará nutrir diariamente la relación para que aunque cambie no muera, ya que la muerte nos representa el fin de algo sin que exista una vuelta atrás, es una separación que implica mucho dolor por los ideales que habían sido colocados en la otra persona y cuando todo termina es como si perdiéramos una parte de nosotros, es como si nosotros estuviéramos muertos con esta separación.

Acerca del amor y de la muerte han escrito muchos autores de diferentes lugares, y la cultura japonesa no es la excepción. Estos son temas recurrentes dentro de sus historias desde las más antiguas hasta las actuales. Entonces, ¿qué hace especial a la cultura japonesa? Su lejanía con respecto a México es quizás lo que la vuelve especial, ya que es sorprendente que algunas de sus concepciones no estén tan alejadas de las nuestras y en ciertos puntos, encierran ciertas similitudes. Al final, el amor y la muerte están unidos en un punto de nuestra vida, no importa el lugar en donde vivamos todos los encontraremos en algún momento.

*Las aves cantan,
en un lenguaje desconocido
y aunque poseen alas,
jamás alcanzarán el cielo.³⁶*

II. LA EXPRESIÓN DE LAS POLARIDADES

El hombre siempre ha encontrado la manera de representar al amor y a la muerte, así como las emociones que tienen hacia ellos, ya sea temor, miedo, alegría, desconsuelo, entre otras. Para crear sus obras ha utilizado diferentes materiales que usualmente son elementos: plásticos, lingüísticos o sonoros. Ya con el paso del tiempo algunas de éstas se han convertido en arte.

Para Heidegger *“La obra de arte es en verdad una cosa confeccionada, pero dice algo otro de lo que es la mera cosa”³⁷*. Para llegar a crear una verdadera obra de arte se debe de comenzar por elegir los materiales adecuados que serán trabajados, embellecidos y confeccionados, porque como lo maneja el filósofo se parte de la cosa para obtener una obra de arte, pero según él mismo las mismas obras crean lo bello, estas ponen los estándares para que otros autores los sigan.

Los estándares para que una obra sea considerada arte dependen del contexto en que se formaron, ya que las sociedades cambian a través de los tiempos, sin embargo, aunque no provengan del mismo lugar con el paso de tiempo algunas pasan a ser obras reconocidas a nivel mundial. Gracias a esto podemos conocer como era concebida la vida de las sociedades antiguas desde la mirada de su autor, pero también encontramos elementos y características que describen estas épocas.

Quizás por esta razón, es que, cuando leo un libro, veo una pintura, escultura, algún cómic o *manga*³⁸, logro transportarme a la época en que se crearon, recreo en mi mente las circunstancias que se describen y esto me hace

³⁶ CLAMP, **Clover**, México, Grupo Editorial Vid, Tomo 1, Solapa trasera.

³⁷ Heidegger, Martín. **Arte y poesía**, México, FCE, 2005, pp. 41

³⁸ La palabra está compuesta por dos ideogramas *Man* (ejecutado con rapidez y ligereza) y *Ga* (dibujo), tiene diferentes significados algunos son: Dibujo sencillo, humorístico y exagerado; caricatura o sátira social; sucesión de imágenes que constituyen una historia: “Cómics” y, por último, imágenes insignificantes.

comprender que desde tiempos antiguos el hombre ha representado su entorno de diferentes maneras: pintura rupestre, escultura, poesía o música y por estos medios ha logrado expresar sus sentimientos, los cuales nos trasmite al momento de admirar sus obras.

La poesía quizás sea el arte que mas recurre al tema del amor, para inspirarse. Sin embargo, no se limita a este argumento, también puede hablar de la muerte, de la naturaleza y otros temas, ya que el poeta plasma sus sentimientos sobre diferentes momentos de la vida, ya sean alegres o tristes, mediante las palabras.

A pesar de que el arte puede tener diferentes manifestaciones todas estas pueden coincidir en un punto, la poesía. Respecto a esto *Octavio Paz* se refiere al artista como productor de imágenes, pues trasforma la materia prima que tiene ante él y de esta forma sus creaciones pueden ser consideradas poemas puesto que:

“La poesía convierte la piedra, el color, la palabra y el sonido en imágenes. Y esta segunda nota, el ser imágenes y el extraño poder que tienen para suscitar en el oyente o en el espectador constelaciones de imágenes, vuelve poemas todas las obras de arte”³⁹.

Entonces cualquiera que sea el tipo de arte, al final es poesía.

El arte está disperso por todas partes del mundo y Japón no es la excepción, la misma escritura hecha a base de ideogramas resulta cautivadora y hasta fue considerada como el arte de la escritura en tiempos remotos, pero quizás una de las aportaciones más importantes sobre este aspecto hacia el mundo occidental es la *xilografía ukiyo-e*; grabados que retrataban la vida de este país, pero que al difundirse en Europa sirvieron de inspiración para pintores como *Edgar Degas*, por otro lado dichos grabados son el principal antecedente del manga.

³⁹ Paz, Octavio. *El arco y la lira*, México, FCE, 2000, pp. 22-23

El manga es resultado de la influencia de diferentes formas artísticas de oriente, así como de algunos elementos de occidente; en él sus creadores plasman (al igual que en la poesía, pero en este caso auxiliados de imágenes y texto) lo que piensan o sienten del entorno y las situaciones que viven, entre ellas el amor y la muerte. En un principio la estructura del manga puede resultar inusual y confusa, ya que proviene de un país lejano a México, pero esto deja de importar en el momento que resultamos seducidos por los argumentos que las historias manejan, ya que los lectores suelen sentirse identificados con los relatos.

El hombre escoge caminos insospechados, para representar al amor y la muerte, pero siempre con el fin de expresar su sentimiento hacia ellos e intentar conseguir que quien los ve, lee o escucha sienta lo mismo que quien los creó.

- **El mismo fin**

Existen diferentes tipos de poemas y por esta razón son como las gotas de agua o los copos de nieve, cada poema es único, pueden existir dos que hablen del mismo tema, pero serán diferentes, ninguno puede opacar al otro, por tanto son irremplazables, sólo pueden ser admirados y comprendidos por las múltiples imágenes que forman con las palabras.

Los griegos pensaban que la poesía era obra de la inspiración de los dioses, los hombres sólo eran el conducto de ellos, puesto que eran personas torpes al realizar otras actividades, pero en cuanto a la poesía eran hábiles al momento de transmitirlos, al respecto de esto Aristóteles en su *Poética* señalaba que *“El poeta ha de serlo más bien de tramas o de argumentos que de métricas, que es poeta en cuanto y por cuanto reproductor por imitación, e imitación precisamente de acciones”*⁴⁰. Aquí podemos comprender que eran hombres comunes que se dedicaban a exaltar las hazañas de los héroes relatando hechos de la vida diaria, pero además dice que los poemas más que parecerse

⁴⁰ Aristóteles. *Poética*, México, UNAM, 2000, pp. 15

uno con otro por la métrica del relato se relacionan por ser imitaciones de la vida, por esta razón dentro de los diferentes poemas de esta cultura encontramos plasmados a los conceptos del amor y de la muerte ya que son parte de la existencia del ser humano. Ejemplos de poesía griega son:

- *La Odisea* de Homero donde se narra cómo Odiseo regresa a su hogar después de la guerra de Troya; este es un poema épico ya que se hace una narración sobre lo que le sucede al personaje principal cuando regresar a su hogar.
- *Medea* también es un ejemplo, esta es una tragedia escrita por Eurípides que retoma la historia de la mitología griega.
- Por último, tenemos los epigramas aquí un ejemplo de ellos, el autor es Calimaco:

*“XLI Una mitad de mi alma es lo que aun alienta, la otra no sé si
Eros, si Hades rapto, salvo que es invisible.”⁴¹*

La poesía siempre me ha parecido hermosa, sin embargo, casi siempre es más fácil leerla que crearla pues resulta complicado entender los elementos que la componen: la rima, la prosa, la métrica o el ritmo. A pesar de esto nunca han dejado de maravillarme los diferentes temas que trata, desde historias épicas hasta relatos de amor, de la naturaleza o de la muerte.

Actualmente podemos encontrar traducciones de poemas que provienen de diferentes partes del mundo, los cuales tienen una estructura diferente a la que conocemos, pero esto no es un impedimento para disfrutar y apreciar lo que escribió el autor. Quizás, para nosotros la estructura y los elementos del poema como lo conocemos son importantes para su creación, pero si lo pensamos detenidamente son más significativos los sentimientos de su autor que trataran de introducirse en el alma del lector y hacerse una con esta para intentar provocar lo mismo que sintió al momento de crearlo, ya que está

⁴¹ Calimaco. **Himnos y Epigramas**, México, UNAM, 1984, pp. 54

repleta de metáforas que en la traducción tienen que ser imágenes las cuales pueden ser comprendidas aunque sean traducidas.

Al encontrarnos con una idioma diferente quizás nos confundamos, puesto que todo es diferente a como lo conocemos, por tanto, la forma de hacer poesía también puede cambiar, pero sólo el cascarón no el fondo ni los sentimientos que se encuentran sumergidos en este, un ejemplo claro puede ser el *haiku* japonés, el cual está dividido en tres versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente, esta es la forma de poema más usada en Japón a continuación un ejemplo:

<i>Mitaki kana</i>	<i>Este otoño</i>
<i>Kotshi ho hasu wa</i>	<i>Ver el loto</i>
<i>Kano kishi ni</i>	<i>Al otro lado</i>

Jakura⁴²

También está el *waka* que consta de cinco versos divididos en 5, 7, 5, 7 y 7 sílabas cada uno. Ejemplo:

<i>Kasubi Tachi</i>	<i>Se levanta la neblina</i>
<i>Ko no me mo ha no</i>	<i>Y entre los brotes de primavera</i>
<i>Yiki fureba</i>	<i>Al caer la nieve,</i>
<i>Hana naki sato mo</i>	<i>Hasta en los pueblos sin flores</i>
<i>Hana zo chirikeru</i>	<i>Las flores se derraman</i>

Ki no Tsurayuki⁴³

Ambas formas poéticas no son como las que conocemos, estas son breves y concisas. Simplemente se cuentan las sílabas que aparecerán en cada verso, además de que no cuentan con rimas como en los versos castellanos, pero esto no impide que los autores nos transmitan lo que sintieron al momento de escribirlos o como era el entorno en el que vivían.

⁴² Hofman, Yoel. *op. cit.*, pp. 171

⁴³ Duthie, Torquil. **Poesía clásica japonesa (KOKINWAKASHU)**, Madrid, Trotta, 2005, pp. 47

El poeta debe de poseer una gran imaginación para plasmar los hechos de su vida cotidiana de una forma hermosa y al mismo tiempo trata de mostrarnos una imagen fiel sobre su realidad; aunque a veces suele ser una interpretación de esta, porque el autor embellece todo con metáforas y así logra transportarnos a otro mundo. El poeta describe la realidad y para esto utiliza las palabras que todos conocemos, para darle otro significado a nuestro entorno que a veces parece tan plano, pero todo cambia cuando lo vemos a través de los ojos del poeta.

La poesía es un arte a través del cual sus creadores pueden representar los sentimientos que tienen con respecto a cierto tema, en ella se toca constantemente el tema del amor ya Schopenhauer habla de la relación que existe entre ambos y dice:

“La pintura del amor es el principal asunto de todas las obras dramáticas, trágicas o cómicas, románticas o clásicas, en las Indias lo mismo que en Europa. Es también el más fecundo de los asuntos para la poesía lírica como para la poesía épica”⁴⁴.

Para Schopenhauer el concepto de amor es bien entendido en diferentes lugares del mundo, cuando se habla de este, las personas saben de qué se trata, por esto es más recurrente encontrar escritos acerca de él en la poesía, pero también se manejan otros sentimientos o situaciones que tienen que ver con la muerte.

Un ejemplo de cómo el amor y la muerte se ligan está dentro del poema épico *El viaje de los Argonautas* de Apolonio de Rodas, donde se narra cómo tras ser flechada por Eros Medea realiza acciones inconcebibles por el amor que siente por Jasón, pero las cuales le traerán la desdicha y un trágico final:

“¡Funesto amor, enorme calamidad, gran azote de la humanidad! De ti proceden las rencillas malditas, las quejas y llantos, y otros dolores, infinitos sobre estos. ¡Ojalá te encrespes airado sobre los hijos de

⁴⁴ Schopenhauer, Arthur. **El amor, las mujeres y la muerte**, Madrid, Edaf, 2005, pp. 41

*nuestros enemigos del mismo modo como inspirases la feroz locura en el pensamiento de Medea!*⁴⁵.

Otro ejemplo aparece en el poema de Dante Alighieri *La divina comedia*, en esta obra se menciona como muchas de las almas que fueron seducidas por el amor había realizado acciones que las condujeron directamente al segundo círculo del infierno:

*“Y a más de mil sombras me fue enseñando y designando con el dedo, a quienes amor había hecho salir de esta vida. Cuando oí a mi sabio nombrar las antiguas damas y los caballeros me sentí dominado por la piedad y quedé como aturdido”*⁴⁶.

Sor Juana Inés de la Cruz nos da otra muestra al hablar sobre el dolor comparable con la muerte que produce estar lejos del ser amado en uno de sus Romances Amorosos:

*“Mira cómo el cuerpo amante,
rendido en tanto tormento,
siendo en lo demás cadáver,
sólo en el sentir es cuerpo”*⁴⁷.

Si bien el concepto de amor puede ser entendido en diferentes partes del mundo y plasmado en poemas, no en todos los lugares la poesía es igual ya que los idiomas no son los mismos ni las formas de escribir. En Japón la poesía ha estado estrechamente relacionada con el amor, por una lado en la antigüedad la mujeres de la aristocracia no podían ser vistas, entonces para que una pareja pudiera entablar una relación, primero se conocían ella estando detrás de un biombo e intercambiaban cartas dentro de las cuales se

⁴⁵ De Rodas, Apolonio. **El viaje de los argonautas**, Madrid, Editora Nacional, 1975, pp. 192-193

⁴⁶ Alighieri, Dante. **La divina Comedia**, México, Porrúa, 1989, pp. 13

⁴⁷ De la Cruz, Sor Juana Inés. **Obras Completas de Sor Juana Inés de la Cruz. I Lirica Personal**, México, FCE, 1951, pp. 24

encontraban escritos poemas. La capacidad para transmitir los sentimientos por medio de estos era un factor clave para que después se concretara un matrimonio; por otro lado no sólo expresaban los deseos de concretar un amor sino que también se plasmaban los anhelos de una relación no realizada.

Aimizu wa
Koishiki koto mo
Nakaramashi
Oto ni zo hito o
Kiku bekarkeru

Si no la hubiera visto
Estas penas del querer
No las tendría.
¡Ojalá le conociera
Solamente de oídas!

Autor desconocido.⁴⁸

A pesar de que no es un poema como los conocemos, la inmensa tristeza que transmite el poema es innegable, el sentimiento, las imágenes que transmiten son claras y convincentes, no importa el idioma o su estructura, lo relevante es el fondo del poema.

En la cultura japonesa la muerte merece un poema, ellos saben que el tránsito por la vida no es eterno y al esperar con tranquilidad la muerte quizás sean las únicas personas en dedicar un poema a su propia muerte.

Itomagoi
wagayo-no-haru no
kitarikeri

La primavera ha llegado
a mi mundo:
¡Adiós!

Bainen⁴⁹

Aunque también los poemas japoneses estaban dedicados a la naturaleza y a las estaciones del año. La poesía en este país era digna de que los mismos emperadores dedicaran algo de su tiempo a crear algunas de estas obras, pero también era un componente estratégico en la política ya que por medio de la poesía se realizaban matrimonios para que las familias allegadas a familia imperial obtuvieran poder político.

⁴⁸ Duthie Torquil, *op. cit.*, pp. 119.

⁴⁹ Hofman Yoel, *op. cit.*, pp.119

La poesía ya sea en occidente o en oriente siempre tiene el mismo fin tratar de plasmar mediante palabras los sentimientos del autor ante cierto tema e intentara por este medio que las personas que los leen sientan lo mismo que él. Aunque no todas las experiencias de su vida sean gratas siempre tratará de retratarlas de la forma más bella, por su parte Schopenhauer dice que *“La vida nunca es bella, solo son bellos los cuadros de la vida cuando los alumbrá y refleja el espejo de la poesía, sobre todo en la juventud, cuando no sabemos aun que es vivir”*⁵⁰. El poeta se encarga de crear esos relatos magníficos que parecen sacados de la imaginación, pero procura reflejar cómo es la realidad para que las personas queden embelesadas con sus palabras y a la vez impactadas por la circunstancias. La vida no es perfecta y muchas veces las personas se niegan a admitirlo, quizás por eso escapan a relatos más confortables de esta como los poemas.

El poeta nos siempre muestra o representa la realidad como lo propone Schopenhauer, la realidad es un buen modelo para realizar este tipo de arte, pero también suele surgir de la imaginación, creando nuevos mundos, donde, todo es posible y así lo propone Heidegger quien señala que: *“La poesía despierta la apariencia de lo irreal y del ensueño, frente a la realidad palpable y ruidosa en la que nos creemos en casa. Y sin embargo, es al contrario, puesto que el poeta dice y toma por ser es la realidad”*⁵¹. En este concepto engloba los dos aspectos, la realidad y lo irreal, por lo cual el verdadero poeta se debe de basar en diferentes aspectos de la vida para que así pueda crear verdaderas bellezas del arte donde sea posible identificar la época en que fue escrito.

El poeta debe de tomar todos los recursos necesarios, para que al final el resultado sea digno de una obra de arte, por lo tanto, se debe valer de las cosas que pasan en la vida real, como también de lo imaginario y hasta de sus sueños, porque al final la obra de arte resultante podrá ser una característica de la sociedad en que vive o vivió el autor.

⁵⁰ Schopenhauer, Arthur, *op. cit.*, pp. 145

⁵¹ Heidegger Martin, *op. cit.*, pp. 143

El poeta puede crear verdaderas obras de arte, en las que se habla de diferentes temas entre ellos el amor y la muerte y durante este proceso nos transmitirá imágenes a través de su obra, “*El poeta crea imágenes, poemas; y el poema hace del lector imagen, poesía*”⁵², estas imágenes nos transportan a cierto lugar, ya que depende del contexto en que fueron escritas, sin embargo, pueden guardar diferentes significados para cada uno.

El arte representa en ocasiones al amor y a la muerte. La poesía no está exenta, pero al usar la palabra para propagarse nos encontramos con que existen diferentes idiomas, si bien en algunos lugares se utilizan ciertas convenciones a la hora de su creación, en otras partes es muy diferentes. Pero esto no importa porque lo que prevalece al momento de traducirlos son las imágenes que el autor dejó plasmadas en él, las cuales trataran de hacernos percibir sus sentimientos.

- **Viñetas en el espejo**

En todo el mundo las personas se enamoran y algún día mueren, quizás por esta razón ambos temas son tratados por diferentes autores, a veces son temas centrales de algunas obras de arte, hasta en el manga los podemos encontrar como tema central.

Encontrarse con el mundo del manga es algo confuso, ya que proviene de una cultura totalmente diferente a la mexicana. Su primer acercamiento con nuestro país fue por medio de las animaciones o *anime*⁵³ basadas en dichas historias, sin embargo, no es hasta la década de los noventa que llegan los primeros mangas a nuestro país. Entonces cuáles son las bases y cuál es su origen, cuales son el tipo de historias que relatan y como se relacionan con el amor y la muerte.

Según cuenta la historia el primero que utilizó por primera vez la palabra manga fue *Katsushika Hokusai*, pero no con la connotación actual sino que lo

⁵² Paz, Octavio, *op. cit.*, pp. 25

⁵³ Versión en animación del cómic japonés

utilizaba para nombrar a sus colecciones de dibujos dirigidas a discípulos y aficionados de la *xilografía ukiyo-e* en el siglo XIX. Esto sólo es el primer antecedente de esta palabra, que actualmente es utilizada en occidente para denominar a las historietas de origen japonés, sin embargo, los antecedentes de este son más antiguos.

Las primeras referencias que se tienen del manga son los *emakimono* o rollos ilustrados, los cuales solamente estaban dirigidos a los aristócratas o a los religiosos. Consistían en largos rollos de papel con escenas que narraban distintas historias, que podían constar de diversos rollos pero que podían ser apreciadas desde diferentes perspectivas, *Takahata Isao* dice que:

“[...] los emaki, que se desarrollan poco a poco para descubrir cada escena, crean la sensación del paso del tiempo y de la progresión de la acción, como los mangas, que desglosan la historia en viñetas, y como, por supuesto, los dibujos animados”⁵⁴.

Algunos de estos rollos fueron creados en el templo budista de *Kozanji* que se encuentra en el valle de *Kioto* y su creador fue el bonzo *Myoe*.

El siguiente referente antiguo del manga son las estampas *ukiyo-e*⁵⁵ que florecen como parte del complejo cultural *Chonin* durante 1660-1868. Estas representaban actividades cotidianas de la vida social así como placeres efímeros; tenían diferentes funciones: publicitarias, medio de comunicación, fines pedagógicos, enciclopedias, juegos o postales.

El personaje más representativo de este tipo de estampas es *Katsushika Hokusai* y su obra más conocida quizás sea *La gran Ola de Kanagawa*. En esta obra se puede apreciar la grandeza y furia del mar al momento de levantarse la ola gigantesca que él retrata. Este artista y otros autores tuvieron gran influencia en artistas occidentales. Todas las estampas japonesas tuvieron un gran impacto en la cultura occidental por la composición y por sus colores. Por

⁵⁴ Koyama-Richard, Brigitte. **Mil años de manga**, Eslovenia, Electa, pp. 11-12

⁵⁵ Imágenes del mundo flotante

esta razón. “Los impresionistas fueron los primeros en inspirarse en ella, seguidos de cerca del neoimpresionismo, los nabis, el Art nouveau, el Art déco, el Modern style,, hasta el mundo del cartel y la publicidad”⁵⁶. Paralelamente, a pesar de que el mundo occidental se comenzó a interesar por las obras niponas y se vio influido por ellas, fue a mediados del siglo XIX cuando Japón comenzó a abrirse comercial y culturalmente a Europa y Estados Unidos.

La apertura de Japón hacia occidente trajo un intercambio entre el arte japonés y el cómic, ambos se vieron beneficiados y se impregnaron unos de otros, el resultado fue benéfico para ambos. Un ejemplo curioso sobre esto es la tira cómica *Bringing up Father* (Educando a Papá), de Mc Manus, el cual según Brigitte Koyama se realizó bajo la influencia del arte japonés, pero al mismo tiempo fue la primera tira cómica en ser traducida al japonés por el periodista Suzuki Bushiro lo cual representó un cambio en la realización de caricaturas ya que se introdujeron nuevos elementos como las viñetas, así que se nutrieron mutuamente oriente y occidente en cuanto al cómics y *mangas* se refiere.

Siguiendo con los antecedentes del manga, dos personajes son considerados como los principales precursores de la historieta japonesa moderna, el primero fue *Kitazawua Rakuten*, quien tras descubrir en la revista *Shokokumin* las tiras norteamericanas se vio influido por ellas. En un principio las imitó y fue el primer caricaturista japonés que dividió la historia en seis viñetas; el otro personaje fue *Okamoto Ippei* que trató de dar a conocer los *cómics strips* o tiras cómicas norteamericanos y creó un nuevo concepto: el de *manga kisha* que significa periodista de manga.

Las caricaturas, que en un principio se publicaban en los diarios, tenían el fin de criticar al gobierno o comentar algunas situaciones sociales, pero con el paso del tiempo se fue orientando hacia un sector más joven y se crearon revistas manga dirigidas al público infantil. Esto cambiaría tiempo después en vísperas de la guerra puesto que los personajes principales fueron utilizados para exaltar el espíritu nacionalista entre la población de este país.

⁵⁶ *Ibid.*, p.73

Después de la guerra volvió a florecer la industria del manga. La ocupación de los Estados Unidos prohibió muchos de los temas, como los referentes a los samuráis, por el miedo a reavivar el espíritu combativo de los japoneses y esto provocó la adopción de personajes norteamericanos, con lo cual se perdería la esencia del manga. No es hasta la década de los cincuenta que ésta sociedad recupera sus raíces y su cultura tradicional, esto da la pauta para la proliferación de las revistas manga para jóvenes, los periódicos satíricos y las tiras cómicas. El manga resurge con innovaciones que son la base del manga que conocemos hoy en día.

Uno de los autores que surgieron después de este periodo de guerra fue *Osamu Tezuka*, quien, es considerado el padre del manga y una de sus obras más representativas es *Astroboy*, de 1952. En un principio fue criticado por considerar a su obra como una mala influencia, quizás por la forma futurista de retratar al mundo, ya que, al final *Astro* era un niño robot que volaba. A pesar de lo anterior, cada una de sus obras incluía mensajes sobre los valores humanos; trataba, de alguna forma, de neutralizar dentro de sus viñetas la violencia y los horrores que sufría diariamente la humanidad. Una de sus aportaciones más características para el manga son los grandes ojos de los rostros con que dibujaba a sus personajes; los cuales fueron resultado de la influencia de los dibujos animados de Walt Disney y de las representaciones del grupo teatral *Takarazuka* que vio en su niñez. Algunos otros rasgos que han adoptado las nuevas generaciones de dibujante son: “[...] *los grandes ojos que otorgaron expresividad a los personajes, la cualidad cinematográfica de sus series gráficas, los acercamientos en los planos, la diversidad de temas y los finales no siempre felices* [...]”⁵⁷. Tezuka, también escribió el primer *Shōjo manga* *La princesa caballero* en 1953, fue un gran precursor de esta industria y propicio su evolución se convirtiera en lo que es hoy en día, un elemento característico de Japón y una gran industria.

⁵⁷ Papalini, Vanina A. **Anime. Mundos tecnológicos, animación japonesa e imaginario social**, Tucumán, La crujía ediciones, 1999, pp. 32

Actualmente podríamos decir que el manga narra una historia por medio de imágenes y texto, lo cual en su conjunto le confiere cierta temporalidad y, aunque, comparte muchas características con el cómic occidental incluye otras diferentes como la forma en que se lee, los temas que trata, así como el formato, las ilustraciones y los finales poco convencionales.

Los temas que eligen los autores de manga para sus historias a veces dependen de los intereses o gustos del grupo objetivo al que van dirigidos. De esta forma se logra una identificación con ellos. A pesar de esto los relatos reflejan el punto de vista de sus creadores; en ocasiones el contexto sociocultural en el que viven o la visión del futuro que tienen de su sociedad. En la actualidad los mangas se clasifican de diferentes formas, pero quizás la más utilizada es la que hace referencia al grupo social al que van dirigidas y son:

- *Shōnen manga* dirigido a chicos adolescentes.
- *Shōjo manga* destinado a chicas adolescentes.
- *Seinen manga* orientado a hombres y jóvenes adultos.
- *Josei manga* para a mujeres y jóvenes adultas.

La clasificación se debe a que las tramas de los mangas son diversos y estos pueden ir desde temas infantiles, históricos, fantasiosos, futuristas, *mechas*⁵⁸, *magical girls*⁵⁹, deportivos, entre otros. La intensidad de las acciones o de la historia puede variar, ya que en algunos pueden existir escenas llenas de sangre o con sexo explícito, por esta razón se secciona al público.

Un aspecto que se retrata constantemente dentro de los argumentos del manga es la homosexualidad, ya que en algunos de estos suelen aparecer personajes con esta preferencia sexual. Aunque en occidente puede parecer un tema para escandalizarse, pareciera que en este país no tiene gran importancia, quizás esto se deba a que:

⁵⁸ Término que se deriva del inglés *mechanics* y que tiene que ver con aquello parecido a un robot.

⁵⁹ Niñas con poderes para combatir el mal

“La mayor parte de los japoneses, con todo, aceptan pasivamente la homosexualidad, con tal que los individuos implicados cumplan con sus obligaciones sociales y familiares. La presión hacia el matrimonio es muy fuerte, pero una vez cumplida esta obligación, la sexualidad personal de cada uno se convierte en un asunto privado”⁶⁰.

Existe gran diversidad con respecto a los temas que maneja el manga y actualmente son cinco grandes editoriales japonesas que se encargan de publicarlos y distribuirlos, estas son: *Kōdansha*, *Shueisaha*, *Shogakukan*, *Akita Shoten* y *Hakusuisha*, las tres primeras se reparten el setenta y cinco por ciento del mercado, según datos del libro *Mil años de manga*.

Estas editoriales primero publican los mangas en gruesos tomos, donde están incluidos varios capítulos de diferentes historias. Los tomos son de gran tamaño y el papel en el que están impresos no es de la mejor calidad, ya que, en algunas ocasiones son leídos solo una vez. Las historias más populares han pasado por las páginas de estas publicaciones, cuando se vuelven famosas se imprimen en volúmenes más pequeños a color, en ediciones de lujo, llamados *tankobon*, los cuales contienen más de un capítulo, estas publicaciones son coleccionados por los aficionados a estos relatos.

Dos temas que se retratan frecuentemente en estas historias son el amor erótico y la muerte, y aunque en algunas el final es feliz y la pareja protagonista queda unida, en otros ambos amantes o uno de ellos muere. Ejemplos de este tipo de tramas son:

Magic Knight Rayearth (Las guerreras mágicas) es un manga creado por el estudio CLAMP, donde se narra cómo tres niñas son llamadas a un mundo mágico para salvarlo y encontrar a la reina que ha desaparecido. Después de una serie de peleas encuentran a la soberana de dicho lugar y matan al que creen es su captor, para después enterarse que él y la reina estaban

⁶⁰ Ihara, Saikaku. **Historias de amor entre samuráis**, Barcelona, Laertes, 1985, pp. 21

enamorados. Esa era la razón para que las niñas estuvieran en ese lugar, pues al ser un amor prohibido la reina necesitaba que la mataran para no seguir sufriendo la ausencia del ser amado. Al saber que había muerto la acometieron sentimientos de venganza y destrucción hacia sus salvadoras, teniendo como resultado su propia muerte.

En *Candy Candy* creación de *Kyoko Mizuki* y *Yimiko Igarashi* se nos cuenta la historia de una niña huérfana así como los obstáculos que debe de enfrentar en su vida, pero quizás el más grande es perder al ser amado, ya que, este muere tras caer de un caballo. El tiempo le da una nueva oportunidad para enamorarse, aunque, en esta ocasión su amado no muere ambos se ven obligados a separarse, la jovencita nunca puede estar con su ser querido pero se resigna con estar cerca de sus amigos.

Nana es obra de *Ai Yazawua* es un manga que relata la historia de dos jovencitas con el mismo nombre, las cuales se conocen en un tren rumbo a Tokio, cada una tiene un carácter diferente, una sueña con encontrar el amor verdadero y vive en un mundo de fantasía, en su búsqueda encuentra a su persona amada, pero lo deja ir para que el otro sea feliz, realice sus sueños y no se vea atado a ella por un embarazo; la otra quiere volverse una cantante famosa de punk, siempre ha vivido y mantenido una relación amorosa con el mismo hombre, pero este inesperadamente muere en un accidente, al sentirse sola decide desaparecer de la vida de sus amigos. El amor está todo el tiempo alrededor de ellas y aunque las dos lo encuentran lo pierden por diferentes circunstancias y cada una lo enfrenta de distinta forma, la historia tiene pocos momentos felices para cada personaje, aun así es cautivadora porque es muy similar a la vida real.

En las tres historias anteriores se ve reflejado como el amor y la muerte se relacionan y aunque algunas pueden ser muy fantasiosas nos muestran como los personajes se equivocan al tomar decisiones, pero también que al entrar en una relación asumen riesgos y que el amor puede terminar con la muerte del ser amado, sin embargo, quizás esta última sea la única opción para continuar

con esta persona. Los personajes no son tan diferentes de nosotros, pasan por situaciones parecidas a las que vivimos diariamente.

El manga es muy popular entre los japoneses, ya que, están acostumbrados a leerlos desde muy temprana edad como parte de su vida diaria.

“El manga es una forma de expresión generalizada, un gran medio de la industria cultural, cuya producción abarca todos los géneros, todos los grupos de edad y todos los gustos. Está presente en la vida de la ciudad para dar información e indicaciones de todo tipo. Se utiliza como elemento didáctico y decorativo”⁶¹.

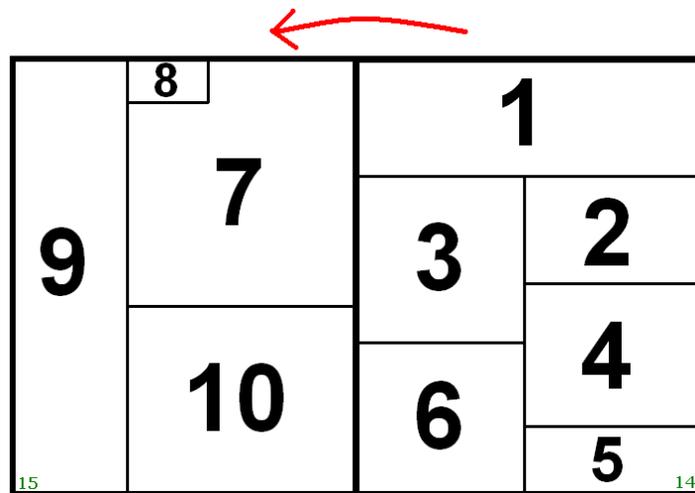
Quizás ver a jóvenes leyendo mangas en el metro de la CD de México resulte extraño y hasta para algunos raro, pero verlo en el metro de Japón (no solo leyendo, sino que también vestidos de sus personajes preferidos realizado un *Cosplay*) es algo normal ya que se han hecho parte de su vida diaria. Cabe resaltar un dato que aparece en el libro *Los mundos manga* donde se afirma que cada año se venden más de mil millones de mangas en Japón y a pesar de que muchas personas los adquieren, otras tantas acuden a cafés abiertos las 24 horas, llamados *Mangakissas*, donde se rentan mangas.

La mayoría de las historias manga suelen sobrepasar los diez volúmenes. En general son muy largas y, si tienen éxito, suelen extenderse mucho más. En el momento en que se posicionan en el gusto del público se crea toda una industria alrededor de los personajes como muñecos de colección, peluches, estampas, tarjetas, llaveros, ropa, discos de música, películas, caricaturas y muchos otros productos.

En ocasiones su éxito es tal que se crean las versiones animadas llamadas *anime* y al mismo tiempo o después se realizan las versiones cinematográficas, con personajes llamadas *live action*. También Corea y los Estados Unidos han incursionado en este campo.

⁶¹ Papalini, Vanina A., *op. cit.*, pp. 35.

Para una persona que lee por primera vez un manga puede resultar algo complejo entenderlo. A pesar de utilizar un código similar al del cómic occidental existen algunas variantes que pueden confundir al lector, en primer lugar encontramos la forma en que debe leerse, ya que en occidente estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, pero un manga reproducido de manera fiel a su original se lee de derecha a izquierda, todo es de forma invertida, las viñetas, los diálogos, la Voz en OFF. En seguida se presenta un diagrama de dos páginas de un manga y la forma en que se leen.

Aunque el manga proviene de Japón esto no es un impedimento para comprenderlo, ya que al final es un medio de comunicación masivo, (por el numeroso público al que llega el cual se encuentra disperso en diferentes lugares) según Marshal McLuhan está dentro de lo que él considera medios fríos por su baja definición, o sea, por la poca información visual que aporta permite que el receptor no sea pasivo y tenga una mayor participación. Como medio de comunicación los cómics y el manga tienen su propio código y según Humberto Eco es:

“[...] un « género literario » autónomo, dotado de elementos estructurales propios, de una técnica comunicativa original fundado en la existencia de un código compartido por los lectores y al cual el autor se remite para

articular, según leyes formativas inéditas, un mensaje que se dirige simultáneamente a la inteligencia, la imaginación y al gusto de los propios lectores”⁶².

Además, este código es una combinación de elementos gráficos y verbales los cuales en su conjunto narran una historia con cierta temporalidad, algunos de los elementos que se pueden encontrar dentro de él son: por la parte visual viñetas, encuadres, planos, ángulos, líneas cinéticas, metáforas visuales, ideogramas, el diseño de los personajes, el montaje, fondos y perspectivas; mientras que por la parte verbal estarían las *onomatopeyas*, los textos narrativos, los diálogos los cuales están dentro de globos, bocadillos o cartuchos, el argumento, el tema, el espacio-tiempo.

La lectura de los cómics y del manga, así como la decodificación de sus mensajes dependen del aprendizaje previo del código que maneja, o de comenzar a conocerlo y entenderlo. A pesar de que estas afirmaciones se basan en cómics occidentales bien pueden ser aplicadas a la lectura del manga, ya que comparten muchos elementos e incluyen ciertas variaciones de algunos, como el hecho de que se lee de forma invertida a la acostumbrada, provocando cierta confusión en el receptor que está acostumbrado a un código ya establecido, aunque, con el paso del tiempo se adecuara y podrá finalizar de comprender el manga.

Otro aspecto que puede confundir al lector es que los finales no son convencionales, en algunas historias el héroe o alguno de los personajes principales muere. La muerte del personaje principal puede resultar estremecedor, quizás es uno de los puntos que ha permitido se popularice en occidente *“No se trata de gente increíble haciendo cosas extraordinarias, sino de gente común haciendo cosas normales en un marco imaginativo y lleno de misteriosas referencias a develar, con toda complejidad de las acciones en donde los malos no lo son tanto ni los buenos son perfectos; el bien no siempre triunfa y los finales pueden no ser felices”⁶³*. A pesar de provenir de un país tan

⁶² Eco, Umberto. **Apocalípticos e integrados**. México, Tusquets, 1965, pp.160

⁶³ Papalini, Vanina A., *op. cit.*, pp. 43-44

lejanos los personajes parecen mirarnos desde un espejo, no son tan diferentes a nosotros y esto nos permite identificar con ellos.

La evolución del manga ha sido tan grande que dejaron de ser simples historias para divertir a los niños y se convirtieron en el entretenimiento de chicos y grandes. Del Japón ha logrado expandirse por diversas partes del mundo y cautivar a muchas personas; tanto por el diseño de los personajes, como por las historias, dentro de las cuales pueden aparecer casi siempre reflejado el amor y en algunas ocasiones la muerte, pero cuando ésta es introducida se entremezcla con su sentimiento polar, de manera que los finales no siempre sean felices, son inciertos, estrujantes, infelices, poco convencionales y como en la vida real nunca se sabe que sucederá.

- **Conclusión**

La poesía es un arte que utiliza la palabra como medio para transmitir lo que el poeta siente ante ciertas circunstancias, con sus palabras crea imágenes que pueden ser percibidas por quien las escucha, si no está escrita en nuestro idioma natal seguramente no la entenderemos y necesitaremos traducirla, pero esto no importa porque las imágenes que el autor plasmó están ahí y podremos captarlas de la misma forma.

Dentro de los temas a los que más recurre el poeta están el amor y la muerte, ya que siempre y en todo momento han estado ligados a los seres humanos. Ninguna persona está exenta a encontrarse frente a ellos, por eso son quizás de los temas más utilizados por los artistas y es que no sólo los poetas los ocupan también los creadores de manga suelen poner especial atención en ambos.

A través del manga sus autores muestran al lector miles de mundos, pueden ser futuristas, del pasado o del presente, pero desde su punto de vista presentan al público situaciones que no están tan alejadas de la realidad, los personajes son tan humanos que no esperan la inmortalidad sino que mueren y se enamoran de la misma manera que nosotros.

El manga, posee al igual que el cómic occidental su propio código, el cual pueden entender los lectores por el los conocimientos previos que tienen y su entendimiento mejorara entre más lo conozcan.

El manga es el resultado de la innovación de muchos dibujantes que se han nutrido tanto de los rollos ilustrados, de la *xilografía ukiyo-e* y de la influencia de occidente, para al final dar como resultado obras diferentes a las que estábamos acostumbrados tanto en la trama como en el dibujo. El manga pasa de ser solamente un medio de entretenimiento para convertirse en un elemento de la vida cotidiana de Japón, pero también se ha transformado en un medio para difundir los valores y la forma de ver la vida de esta cultura en diferentes partes del mundo, para al final volverse en una industria en todos los sentidos.

*El ave que está dentro de la jaula,
que no puede volar,
que no puede llorar,
que siempre está en soledad.⁶⁴*

III LA FATALIDAD DEL TRÉBOL DE CUATRO HOJAS.

El manga de una forma indirecta se introdujo en la cultura mexicana desde hace mucho tiempo, por medio de la animación japonesa. Si bien este no es el tema principal del presente capítulo es el punto de partida y un elemento importante en este viaje para conocer el manga del Sol Naciente, ya que gracias a este tipo de animación el manga se ha dado a conocer en diferentes partes del mundo.

A partir de que el *anime* o animación japonesa se difunde y transmite, las historias originales que les dieron vida, los mangas, así como sus creadores comienzan a popularizarse entre los jóvenes.

Las versiones originales suelen diferir de las animaciones, esto es comparable con la adaptación de un libro a una película, casi nunca se representa fielmente lo que está escrito, se suelen cambiar situaciones, aumentarlas o eliminarlas y por causa de esto se puede alterar el mensaje original del autor. La versión original siempre estará repleta de circunstancias por las cuales sus autores transmiten los sentimientos que poseen con respecto de ciertas situaciones, además, suelen reflejar cómo es la sociedad en la que viven y los problemas que la aquejan.

Los creadores del manga no son diferentes de nosotros y sus personajes tampoco, esto lo podemos ver reflejado en las personalidades que les confieren a sus creaciones y en las situaciones por las que atraviesan, lo cual al final es un reflejo de cómo perciben su realidad.

Las historias del manga son diversas y en la gran mayoría se pueden hallar al amor y a la muerte, ambos se encuentran casi de la mano dentro de los

⁶⁴ CLAMP, **Clover**, México, Grupo Editorial Vid, Tomo 2.Solapa trasera.

argumentos. Un ejemplo de esto es *Clover*, una creación de un grupo de cuatro mangakas⁶⁵ llamado CLAMP.

- **Breve historia de un encuentro con oriente.**

Algunos de nosotros podemos recordar caricaturas como *Don Gato y su pandilla*, *Los Picapiedra*, *Los Supersónicos* o algunas producciones de Disney, todas estas son de origen estadounidense. Sin embargo, algunos también podrán recordar caricaturas como *Heidi*, *Las aventuras de Tom Sawyer*, *Mujercitas*, *Remi*, *Candy Candy* o *Mazinger Z*, todas éstas son animaciones que provienen de Japón y, algunas de ellas, están basadas en mangas. Así que de cierta forma, hemos estado en contacto con el manga sin darnos cuenta.

Según datos de la revista *Virtual Kids*, publicada en octubre de 2005, el *anime* entra en contacto con nuestro país en la década de los sesenta, con la aparición en la pantalla chica de *Astroboy* de Osamu Tezuka; después en los setenta se transmitieron series como *Kimba: el león blanco*, *Meteoro* (Mach GoGoGo), *Remi*, *Heidi*, *La princesa caballero* (Princesa caballero) y *Candy Candy*; ya a mediados de los ochenta hizo acto de presencia *Mazinger Z* basado en el manga de *Go Negai*, el cual es de los primeros del género *mecha*. Sin embargo, es hasta los noventa que este tipo de caricaturas tuvieron mayor impacto en los jóvenes espectadores. En esta época llegaron a México: *Los Caballeros del Zodiaco* (*Saint Seiya*), *Las aventuras de Fly* (*Dragon Quest*), *Sailor Moon*, *Dragon Ball*, *Magic Knight Rayearth* (*Las guerreras mágicas*), *Ranma ½*, *Card Captor Sakura*, entre otras.

En un principio, la mayoría de estos títulos estaban dirigidos a un público infantil de entre ocho y doce años, pero con el paso del tiempo su público se ha diversificado y algunas de las historias que llegan a nuestro país también están dirigidas jóvenes, hombres y mujeres entre 15 y 20 años.

⁶⁵ Dibujante de Mangas

En la década de los noventa la animación japonesa logró capturar la atención y el interés de muchos jóvenes que deseaban saber de dónde provenían las historias que les dieron vida y quienes eran sus creadores. A partir de estos años las empresas se dieron cuenta de que tenían un mercado muy fructífero del cual se podían vender todo tipo de productos y obtener jugosas ganancias.

En esa época me encontré, en primer lugar, con el mundo del anime por medio de muchos de los títulos que mencioné con anterioridad; pero cuando conozco la versión animada de *Sailor Moon* me enteró que detrás de ésta existía un manga, la historia original, con aspectos interesantes que no se mostraban en dicha adaptación, así como de miles de productos que salieron al mercado que hacían alusión a dicha serie. A pesar de mi gran interés por conseguir información sobre el manga resultaba un tanto complicado y una de las herramientas que en la medida de lo posible me permitió enterarme de más cosas sobre dicho tema era la Internet, pero conseguir los mangas solo era posible en tiendas especializadas a precios muy elevados.

Sailor Moon tuvo gran éxito en México siendo la razón por la que TV Azteca repetía constantemente los capítulos y hasta llegó a adquirir todas las temporadas. La televisión se inundaba de anuncios sobre artículos relacionados con ella y se realizó la adaptación de la caricatura a un cómic (aunque su origen es un manga), respecto a esto *Jérôme Schmidt*⁶⁶ dice:

*“El éxito de Sailor Moon es impresionante: decenas de millones de mangas vendidos (reagrupados en cincuenta y dos volúmenes), una serie animada simultánea que llegará a tener doscientos episodios, y sobre todo, cosa excepcional, una elogiada serie con actores reales para la televisión”*⁶⁷.

⁶⁶ Es coautor del libro **Los mundos manga** en el cual trata sobre algunas de las series más representativas del género, así como autores, cuenta con fotografías e ilustraciones, también, es autor de la guía **Generation Manga** en 2004.

⁶⁷ Schmidt Jérôme y Hervé Martín Delpierre. **Los mundos manga**. Barcelona, Océano, 2007, pp. 174.

Aún en la actualidad existe toda una industria alrededor de este manga, a pesar de que su transmisión fue hace varios años aun se pueden encontrar objetos relacionados con ella.

Quizás la razón del encanto y de la buena recepción que tuvo *Sailor Moon* se deba a su argumento, con el que las niñas podían identificarse. Muestra a una niña que no es buena en los estudios, no saca buenas notas, tiene problemas con su madre y tiene un hermano molesto, cosas habituales en la realidad. Su vida cambia cuando encuentra un gato negro que habla, este le dice que ella es una guerrera que debe luchar contra el mal y tiene que buscar a la princesa de la luna⁶⁸.

En esos años yo estudiaba la primaria y estaba a un paso de entrar a secundaria, al encontrarme con *Sailor Moon* me sentí identificada con el personaje por las situaciones comunes por las que pasaba en su vida diaria. Es entonces que decidí buscar la versión original, pero sólo era posible encontrar algunas imágenes y revistas de aficionados que relataban algunas anécdotas o datos curiosos sobre estos mangas, sin saber a ciencia cierta si eran reales.

En esa misma década existieron tres convenciones de cómics: *La MECYF*, *La Conque* y *La Mole*, aunque su tema principal era el cómic norteamericano también trataban temas sobre el manga, a estas acudían escritores y dibujantes, se daban conferencias y se proyectaban películas, eran quizás los tres únicos sitios donde se podía conseguir información real sobre el manga y sus autores, con el paso del tiempo las dos primeras convenciones dejaron de existir.

En cambio *La Mole* cumplió 13 años en 2009. En el 2000 surge otra convención llamada TNT la cual se celebra tres veces por año. A diferencia de las convenciones desaparecidas, que tenían como fin proporcionar información y dar a conocer otras series, ahora su propósito es vender, ya que al haber

⁶⁸ Esta serie comenzó a transmitirse por TV Azteca en febrero de 1996.

crecido el mercado los productos que llegan a México sobre estas historias son diversos.

En 1999 *Grupo Editorial Vid*⁶⁹ al ver el creciente interés por el manga decide publicar las versiones originales traducidas al español de los mangas: *Video Girl Ai*, *D-N-A*, *Magic Knight Rayearth* y *Sailor Moon* las dos últimas en la revista llamada *M/XX ZINE* publicación mensual que incluía ambas historias en un mismo tomo. A partir de este momento y hasta la fecha la editorial ha continuado publicando periódicamente diversos títulos de manga. Hasta el 2009 lleva 62 títulos aproximadamente.

Cuando, por fin, llega a México el manga de *Sailor Moon* cuento con 12 años de edad, estaba entrando en la adolescencia, una época complicada para mí por todas las cosas que me sucedían. El manga me sirvió como un aliciente, ya que al momento de leerlos me pasaba como cuando entro en contacto con un libro: lograba transportarme a lugares distantes, a los cuales no he podido viajar o a sitios que sólo existen en la imaginación; así el tiempo parecía detenerse y envolverme en una burbuja que me aislaba de las preocupaciones de la vida diaria.

Las páginas del manga están repletas de imágenes sorprendentes que muestran lugares fantásticos, esto me permitió encontrar un mundo donde olvidaba mis problemas, por esta razón comencé a apasionarme por el manga, ya que algunas de sus historias muy aparte de ser fantasiosas retratan diversas situaciones de la vida real, con las que me veo reflejada.

A pesar de que *Sailor Moon* era la principal razón para comprar la revista *M/XX ZINE* dentro de ella también se publicaba la historia de *Magic Knight Rayearth* una creación de CLAMP. Ésta me dejó cautivada por el diseño de los

⁶⁹ ° Editorial Argumentos, fue fundado en 1955 por Guillermo de la Parra y Yolanda Vargas Dulché, con el tiempo se convertiría en *Grupo Editorial Vid*, bajo este sello se publicaron títulos como *Memín Pinguin* y la revista *Lágrimas, risas y amor* dentro de la cual se publicaron obras como *Rubí*, *María Isabel*, *Yesenia*, entre otras. A pesar de que desde sus inicios se publicaron historietas, con la quiebra de *Editorial Novaro* expande su mercado y con el paso del tiempo *Grupo Editorial Vid* publicó obras de Marvel y DC, para después incursionar con diferentes títulos de manga.

personajes, las líneas que conforman las imágenes, los ojos tan expresivos, el argumento y, por último, un final diferente. La última imagen de este cómic presenta a las protagonistas abrazándose mientras derraman lágrimas. Por estas razones comencé a indagar sobre este grupo y otras de las obras que había creado.

Si bien el mercado y las personas que gustan de leer manga en México han aumentado, siguen existiendo ciertos estereotipos en cuanto a las historias, ya que a veces se les relaciona con la pornografía, la violencia a niveles muy altos o con historias para niños. Algunos mangas tocan estos temas, pero por esta razón y de forma similar a lo que se hace con las películas, son clasificados según su contenido y por la edad a la que van dirigidos.

Con el paso de los años seguí interesada en el manga, pero por los deberes escolares el tiempo que tenía para buscar información se fue reduciendo, así como el dinero y no es hasta 2005 que me reencuentro con otra obra de CLAMP llamada *Chobits*, al mismo tiempo me entero que *Grupo Editorial Vid* ha seguido publicando más historias de este grupo y a su vez de otros autores, además que dicha editorial abrió diversas sucursales para adquirir sus publicaciones.

Desde que *Grupo Editorial Vid* decidió apostar por este mercado conseguir versiones en español de diversos mangas es más sencillo. CLAMP es posiblemente de los autores más redituables para la empresa ya que gozan con cierto público cautivo de sus historias, quizás esta sea la razón de que hayan publicado algunos títulos de este grupo de *mangakas* como: *Magic Knight Rayearth* en 1999; *X* en 2004; *Gakuen Tokkey Duklyon*, *Clover*, *Angelic Layer* y *Chobits* en 2005; *XXX Holic* y *Tsubasa Reservoir Chronicle* en 2006 y, por último, *Miyuki-chan in the Wonderland* y *Wish* en 2007.

Me considero una gran admiradora del trabajo de CLAMP y no por ello he dejado de apreciar a otros *mangakas*. Otros autores que también me han cautivado y algunos de ellos son: Rumiko *Takahashi* creadora de historias como *Inuyasha* el cual trata de un ser mitad demonio mitad humano quien se

enamora de una sacerdotisa, pero son separados por su enemigo quien les hace creer que ambos se han traicionado. Ella muere no sin antes encantar a este ser mediante una flecha que se clava en su pecho para que duerma atado a un árbol, la única con poder de deshacer este hechizo es la reencarnación de ella quien por alguna razón ha sido transportada al pasado. Otra de sus creaciones es una historia un tanto controvertida en México ya que trata de cómo un hombre se convierte en mujer cuando su cuerpo entra en contacto con el agua. El nombre de este manga es *Ranma ½*. También está *Ai Yazawa* autora del manga *Nana* que cuenta la historia de dos jovencitas con el mismo nombre pero diferente personalidad, quienes vivirán diversos acontecimientos en buscando el amor. *Lovely Complex* de *Aya Nakahara* quien nos cuenta como una niña muy alta se enamora del niño con menor estatura de su escuela y todas las cosas que debe hacer para que él se fije en ella. Otro ejemplo es *Neon Genesis Evangelion*, serie que muestra de una manera ficticia como el Japón del futuro se ve asediado por monstruos llamados ángeles que buscan destruir a la humanidad los cuales son combatidos por robots llamados *Eva* comandados por jóvenes, esta es una creación de *Yoshiyuki Sadamoto*. El último ejemplo es una serie conocida en México como *Los Caballeros del Zodiaco* cuyo nombre original es *Saint Seiya* creado originalmente por *Masami Kurumada*, QUE narra una serie de peleas para proteger a la tierra y a la diosa Atenea por los caballeros de bronce.

El manga en Japón en el pasado se utilizó como medio propagandístico para exaltar el espíritu japonés, pero actualmente cumple otras funciones como dar información, educar, dar indicaciones, divertir y hacer reflexionar a su público sobre ciertos temas. El mensaje que transmite algunas veces se relaciona con leyendas, historias y creencias de su cultura o de otras culturas que algunos autores retoman, aunque otros hablan de la visión que tienen sobre el futuro de la humanidad y las consecuencias de las acciones de los seres humanos.

Cada una de los mangas que he leído me han permitido conocer algunas de las creencias y costumbres japonesas, por ejemplo: En *Inuyasha* se habla sobre la reencarnación y se mencionan a muchos de los demonios de esta cultura; en *Nana* se habla del *Tanabata* y de la leyenda del *Akai Ito*; en *Lovely*

Complex se muestra la gran presión que se ejerce sobre los jóvenes para ingresar al nivel superior y *XXX Holic* nos muestran algunas de las leyendas de este país, así como algunos seres que según creencias japonesas vagan entre las personas sin que estas se den cuenta.

Actualmente sigo comprando mangas, aunque son un poco costosos ya que los precios se encuentran entre 60 y 80 pesos mexicanos, pero valen la pena ya que son una ventana a un mundo diferente, donde puedo asomarme y conocer aspectos de la cultura japonesa así como las actitudes que toman ante ciertas situaciones como el amor y la muerte.

Me parece admirable como casi todos los autores de manga suelen incluir en sus obras una historia de amor, en algunas el final puede ser feliz, aunque para llegar a este punto los protagonistas deben de librar muchos obstáculos, pero en otras la conclusión es diferente ya que los amantes no pueden estar juntos en vida y la muerte es la única opción que tienen para unirse. También reflejan el padecimiento de un personaje al enfrentarse al duelo por el ser amado. La relación entre amor y muerte es más constante en estos relatos por su cultura de origen.

- **Una mirada a la creación de cuatro mujeres.**

La industria del manga es muy competitiva, por esta razón muchos dibujantes se esfuerzan año con año, para cautivar al público con sus historias y cuando llegan a conseguirlo, el manga es impreso en pequeños tomos de mejor calidad, que incluyen varios capítulos e ilustraciones a todo color, sin embargo, si son muy populares entre los jóvenes se realizará una versión animada.

CLAMP ha realizado diversas historias y con el paso del tiempo lograron darse a conocer, consolidarse y seguir adelante; la mayoría de sus obras han tenido éxito en sus diferentes formatos, como manga o como *anime*, ya sea que consten de varios capítulos o de pocos minutos.

El colectivo CLAMP surge como dibujantes aficionados de *dojinshi*⁷⁰ y es descubierto en la Comiket⁷¹ en la década de los ochenta. En un principio el grupo estaba conformado por once integrantes, pero con el paso del tiempo algunos de ellos abandonaron el equipo, hasta que en 1992 sólo quedaron cuatro integrantes que siguen trabajando hasta hoy en día ellas son: *Nanase Ohkawa* es la escritora de los guiones, también concibe los caracteres de los personajes según la fecha de nacimiento y su signo zodiacal, se encarga de diseñar las portadas y realiza un plan de *marketing*⁷² para venderlos. *Mokona Apapa* es la principal dibujante de las historias y líder del grupo. Se encarga de la composición, de colorear algunas imágenes y lo más importante de llevar al papel el guión de la integrante anterior. *Satsuki Igarashi*, describe y diseña los escenarios donde se desarrollará la historia y, por último, *Mikku Nekoi* la segunda artista del grupo, se encarga de los fondos, así como de los personajes más *kawaii*⁷³.

Estas cuatro mujeres han logrado mantener el sueño que tenían desde que eran estudiantes y lo han hecho durante varios años, esto se debe a la gran imaginación y al trabajo en equipo de todas. Otra parte importante para lograr el triunfo de sus mangas tiene que ver con el hecho de que han decidido vivir de una forma aislada en un departamento con la compañía de su gato, nunca dan entrevistas y usan seudónimos, este modo de vida es probablemente lo que les ha permitido mantenerse concentradas y crear sus mangas. Su crecimiento y la aceptación que han obtenido en diferentes partes de mundo es gracias a que han sabido usar los diferentes medios que tienen a su alcance, saben cómo vender sus mangas a través del uso del *marketing*.

A diferencia de otros autores ellas trabajan en grupo y no delegan su trabajo a ayudantes desconocidos. CLAMP se encuentra trabajando constantemente y

⁷⁰ Su traducción literal es "revistas de la gente", pero son fanzines o publicaciones de aficionados.

⁷¹ Abreviatura del Inglés Cómics Market

⁷² El Marketing es un proceso mediante el cual se planea y ejecuta la concepción, asignación de precios y distribución de ideas, bienes o servicios, para lograr intercambios que satisfagan objetivos individuales u organizacionales.

⁷³ Bonito, dulce, infantil y conmovedor, el personaje más representativo de este término es Hello Kitty.

esto se ve reflejado en la evolución de su trabajo. Algunas de las obras que han publicado son:

AÑO DE PUBLICACION	NOMBRE DE LA OBRA
1987	Shining Star
1988	Shoten
1989	Derayd
1990	RG Veda Cluster 20 Mensoo ni Onegai!
1991	Tokyo Babylon Combination
1992	Gakuen Tokkey Duklyon Shin Shunka Den X o X/1999 Shirahime Syo
1993	Rex
1994	Magic Knight Rayearth
1995	Magic Knight Rayearth 2 Miyuki-chan in the Wonderland Watashi no suki na hito
1996	Wish Card Captor Sakura
1997	Clover
1999	Suki Dakara Suki Angelic Layer
2001	Chobits Lawful Drug
2003	XXXHolic Tsubasa Reservoir Chronicle
2004	Kobato ⁷⁴

Estos títulos son de obras que se han recopilado en tomos que constan de más de un capítulo e imágenes a color, también han hecho obras cortas que constan de pocas páginas, las cuales son recolectadas en libros de arte. Como material extra en algunos de sus mangas ellas se dibujan con un cuerpo muy pequeño y una cabeza muy grande⁷⁵ en páginas especiales donde hablan sobre como realizaron dicha historia y los problemas con los que se toparon durante el proceso.

⁷⁴ La mayoría de estas obras de CLAMP pueden ser consultadas de manera digital en <http://rokudenashi-tsuki.blogspot.com/>

⁷⁵ Esta forma de dibujar es muy usada en sus obras y se denomina *superdeformed* o SD

CLAMP se ha mantenido en el gusto de sus lectores por la forma en que tratan cada historia y los elementos que incluyen en ellas como poemas o ensayo sobre el amor.

La mayoría de las obras de CLAMP son del género *Shōjo* que va dirigido a chicas adolescentes, pero no solo ellas leen estos mangas, también los hombres lo hacen. Un *target* más delimitado para los seguidores de este grupo de *mangakas* es 50% mujeres y 50% hombres que han dejado de ser niños y se encuentran entrando en la adolescencia, quienes gustan de historias con toques románticos, de suspenso y de horror.

Las historias de CLAMP no siempre son dulces, a veces son oscuras y violentas, ya que “*Sus obras, pensadas en un principio para un público femenino, se enriquecieron para llegar a un público lector más variado.*”⁷⁶ Cuando variaron el contenido de sus mangas lograron llegar a un público más amplio. Sus historias tratan de magia, asesinatos, leyendas, mundos sobrenaturales, muerte, amor y también retoman elementos de otras culturas, algunos ejemplos de esto son las siguientes historias:

- *RG Veda (1990)*, la cual está basada en los libros Veda de la India, en esta se relata la historia de Ashura hija del rey Ashura y la reina Shashi, es adoptada por Yasha quien la libera de un profundo sueño. Junto con él emprende la búsqueda de las Seis estrellas, pero sin saberlo ella les dará muerte y hará renacer en su cuerpo al Dios de la destrucción.
- *Shin Shunka Den (1992)*, esta toma de referencia la leyenda coreana de Chun-hyang quien era una joven humilde que se enamora del aristócrata Mongryong y para lograr estar juntos pasan por muchas peripecias. El manga cambia un poco la historia ya que la protagonista se encarga de proteger a los aldeanos de las injusticias del gobernador, hasta que un día llega al pueblo un joven llamado Munron, quien la ayudará en su lucha.

⁷⁶ Koyama-Richard, Brigitte. **Mil años de manga**, Eslovenia, Electa, pp. 174

- *Miyuki-chan in the Wonderland* (1995) en el caso de este *manga*, como su nombre lo indica, se trata de una parodia de los libros de *Lewis Carroll*, *Alicia en el país de las maravillas* y *Alicia a través del espejo*. La trama no es tan compleja como en otros trabajos, pero en ella hay un aspecto que será repetitivo en muchos de los trabajos de CLAMP, la referencia constante sobre la obra de dicho autor.

CLAMP al igual que muchos otros autores toma como fuente de inspiración al amor y la muerte, ambos son una constante en sus relatos y en la mayoría de estos existe un romance concretado o fallido. Cuando se trata de un romance fallido quien se interpone ante la felicidad completa de la pareja es la muerte. Frente a esta situación el dolor que embarga a los protagonistas sólo es calmado por el sacrificio del amante vivo o por la venganza, aunque en algunos mangas poco importa morir si de verdad conocieron el amor. En el siguiente apartado trataré este asunto en concreto con una obra de CLAMP de nombre *Clower*.

Al final el amor representa en los mangas de CLAMP, como en la vida real: una elección, la posibilidad de ser feliz, las afinidades que se tiene con el otro ser, así como un sentimiento que une a los protagonistas a pesar de que existan en mundos ficticios. De igual forma nos presentan como este amor es percedero, ya que la muerte le pone fin en el momento en que la pareja es separada y nos enseñan cómo sus protagonistas son capaces de arriesgar su propia vida por el otro o dejar de existir ante la perspectiva de un mundo sin amor para compartir con su complemento.

No importa si los personajes habitan en un mundo fantástico, del pasado, del presente o futurista; si son viejos o jóvenes, en cualquiera de los casos casi todos los personajes encuentran el amor en algún punto de la historia y también se llegan a encontrar con la muerte; la cual puede ponerle fin a la felicidad que comparten con el otro ser que los complementa y los adentra en la soledad. La pérdida del ser amado representa la muerte de una parte de

ellos, ya que “*La separación es una amenaza para la vida, porque es una catástrofe para el Yo (identificado con el objeto)*”⁷⁷.

Otro aspecto que hace interesante el trabajo de CLAMP es la forma de dibujar sus mangas, ya que cada uno tiene un toque distinto y ellas “*(...) en unos años han conseguido revolucionar las reglas del dibujo y del discurso del Shōjo manga*”⁷⁸. Gracias a esta evolución logran transmitir emociones mediante las imágenes por el montaje y la distribución de estas dentro de las páginas, ya sea utilizando viñetas o sin ellas. Con las ilustraciones que marcan el inicio de cada capítulo ellas juegan a fundir las figuras que las conforman con los fondos de éstas. Sus personajes son muy estilizados, altos, delgados, las mujeres tienen cabello largo, algunas con grandes peinados; los ojos parecen desproporcionados comparados con los rostros, pero a través de ellos logran reflejar los sentimientos que quieren transmitir, tristeza, alegría, odio, entre otros. La ropa suele ser fastuosa, largos vestidos y capas, con muchos accesorios. Los fondos están compuestos de flores, plumas, copos de nieve y mariposas.

Ciertos mangas de CLAMP se conectan con otras de sus historias un ejemplo de esto son: *XXXHolic* y *Tsubasa Reservoir Chronicle* ambas tienen historias distintas cada una sigue un camino diferente, pero al final del primer tomo se devela que en realidad son relatos paralelos y al transcurrir los capítulos se estrechan más; el segundo título es un gran crossover⁷⁹ ya que trata de mundos alternos donde aparecen muchos de sus personajes de otros cómics, pero en diferentes lugares y contextos en los que existían antes. Aunque pareciera que reciclaron los personajes para crear un nuevo manga, realmente los rediseñan, son los mismos pero les confieren características diferentes a cómo eran antes.

⁷⁷ Caruso, Igor. **La separación de los amantes. Una fenomenología de la muerte.** México, Siglo XXI, 1982, pp. 75.

⁷⁸ Schmidt Jérôme, *op cit*, pp. 138.

⁷⁹ Crossover es la interacción de personajes pertenecientes a diferentes lugares, universos o mundos, en una misma historia.

CLAMP ha realizado mangas cortos que constan de un sólo tomo, extensos los cuales están reunidos en más de diez y otros que se encuentran inconclusos. La constante en todos ellos es que cuando estamos seguros de qué camino tomarán dan un giro de 180° y, entonces empieza el suspenso, pero la realidad sólo es develada hasta el final.

Cada manga de CLAMP tiene la capacidad de transportarnos a lugares lejanos y a mundos que quizás no existen. Los argumentos de estos son únicos y tienen la capacidad de atraparte hasta la última página, ellas te sorprenden con giros inesperados de sus historias y con sus imágenes mediante las cuales logran transmitir sus emociones.

- **La triste poesía de los tréboles.**

Muchas de las obras de CLAMP son conocidas en distintos países, porque las editoriales se han encargado de traducirlas y publicarlas, o porque los animes basados en ellas son transmitidos en distintos lugares y ahora gracias a la Internet podemos leerlos o verlos sin tener que adquirirlos. Cada historia tiene su propio encanto que logra cautivar al público y una de ellas es *Clover*.

Clover es una obra inconclusa de CLAMP que se publicó por primera vez en enero de 1997, en el primer número de la revista *AME* de editorial *Kodansha* y terminó de divulgarse con la cancelación de esta en 1999; después se recopiló en cuatro volúmenes de lujo que están recubiertos con papel vegetal, donde se encuentran impresas imágenes que sobrepuestas con las de las pastas coinciden perfectamente; además, en la solapa de cada uno está impreso un poema, se incluyen además en las primeras y últimas páginas imágenes a color.

Los poemas enmarcan el inicio de cada volumen de *Clover*. El primero de estos se encuentra repartido entre los tomos uno y dos, el segundo y tercer poema están en el tercer y cuarto volumen respectivamente. Los poemas serán repetidos constantemente a lo largo de la historia, esto la vuelve confusa

puesto que al introducirlos en las páginas se entremezcla con los diálogos de los personajes y los subtítulos.

Clover es diferente de otras creaciones de CLAMP, ya que todos los sucesos giran en torno a las tres canciones o poemas, además, la estructura del manga es peculiar ya que en los dos primeros tomos nos relata la historia eje y el encuentro de los personajes principales, pero esta es en realidad la parte final de la historia, mientras que en los tomos restantes se relatan los hechos anteriores a su encuentro.

Las imágenes y los escenarios que se encuentran en *Clover* están basados, según sus autoras, en antiguas películas y fotografías europeas para conseguir un ambiente decadente.

Esta creación de CLAMP no retrata un mundo feliz lleno de colores donde todos los deseos pueden volverse realidad, sino que nos presenta un lugar futurista donde los humanos han terminado con mucha de la fauna terrestre y todo es gobernado por un consejo de hechiceros, quienes han buscado a niños dotados con “poderes” sobrenaturales, para mantenerlos ocultos y vigilados. Los niños son conocidos como *tréboles* y para clasificarlos según la intensidad de sus poderes se les ha tatuado cierto número de hojas de trébol.

Todo comienza cuando a *Kazuhiko Fayeryu*, un comandante retirado del ejército, le encomiendan la misión de transportar algo al *Parque del las Hadas*, en un principio se niega, pero cuando el General *Koh* le recuerda lo que había hecho por él en el pasado decide aceptar. *Kazuhiko* se lleva una gran sorpresa cuando descubre que no es algo lo que tiene que transportar sino a alguien, una jovencita menuda de cabello corto llamada *Suu*.

Suu ha permanecido encerrada gran parte de su vida en el mismo lugar sin la compañía de seres humanos, es custodiada por robots de combate, quienes parecen sacados de *Alicia en el País de las Maravillas*. No siempre ha vivido en ese lugar, quien la condujo a ese sitio fue su madre a cambio de dinero. La soledad en la que se encuentra es la responsable de que ella prefiera dormir la

gran parte del tiempo pues así olvida el lugar en donde está y la situación en la que vive.

Suu vive aislada del mundo exterior porque es un trébol de cuatro hojas, por lo tanto es muy poderosa. El consejo de hechiceros la mantienen lejos de los demás ya que temen que si algún día cayera en manos extrañas podría ser manipulada y acabaría con ellos.

El trébol de cuatro hojas logra salir de su encierro como el último deseo de su existencia, sabe que siempre vivirá sola y, por consiguiente, nunca entenderá lo que significa el amor. Entonces toma la decisión de dejar esta vida si le es concedido su último deseo, conocer a alguien de quien pueda enamorarse para dejar de sentirse sola aunque sea por un instante, sin importar su destino.

En los dos primeros tomos CLAMP nos muestra como *Kazuhiko* conoce a *Suu*, la travesía que emprenden y los problemas a los que se enfrentan para llegar a su destino, puesto que existen personas que quieren apoderarse de la jovencita considerándola un arma que pueden utilizar en su beneficio. En este camino contarán con la ayuda de un coronel de alto grado del ejército llamado *Gingetsu* y del compañero sentimental de este de nombre *Ran*, quienes son tréboles de dos y tres hojas respectivamente. El final del segundo tomo muestra el precio que paga *Suu* por su deseo, cosa que no le importa ya que vivir sola es como estar muerta porque nadie sabe que existes. Cuando el trébol de cuatro hojas conoce el amor se siente feliz por unos instantes, porque ya es parte de algo, se sentía incluida, entonces el precio que pagó no importa porque logró vivir. Al final muere para poder preservar su amor y se sacrifica por este, entonces la muerte significa amor y el amor muerte.

El tercer volumen trata sobre *Oruha*, un trébol de una hoja quien era cantante en un bar y novia de *Kazuhiko*. Ella conoce a *Suu* por medio de una llamada telefónica, a partir de ese momento y sin haberse visto en persona se convierten en amigas y crean una canción juntas, entonces se devela el secreto del trébol de una hoja y de su habilidad, la cual consiste en saber el día que morirá, se lo cuenta a *Suu* por teléfono y después sale a cantar; mientras

interpreta la melodía compuesta por ambas es asesinada frente a los asistentes del bar y ante los ojos de su novio, en ese momento vuelve la soledad al mundo del trébol de cuatro hojas y *Kazuhiko* decide dejar el ejército para encontrar al asesino de *Oruha*. A pesar de que *Oruha* sabe en qué momento exacto dejara de existir esto no le impide continuar con su vida como si no supiera nada hasta ese momento al fin y al cabo todos estamos consientes de que moriremos por esto "[...] yo vivo mi vida sabiendo que mi muerte es inevitable, pero la vivo, normalmente, como si ella no estuviera inmediata o próxima"⁸⁰. En este tomo podemos percatarnos como la muerte pone fin al amor, hunde en la soledad al otro ser y representa la muerte de este; entonces él buscará consuelo arriesgando su vida al intentar encontrar a quien mató a su amada ya que la felicidad que compartían terminó cuando ella desapareció. Sólo la muerte es una posibilidad para volver a estar juntos.

En el cuarto tomo se cuenta la historia de *Ran* quien antes era llamado *C* por ser un trébol de tres hojas, Él vivía dentro de un laboratorio junto con su hermano gemelo *A*, quien posee el mismo número de hojas. Un día decide escapar porque la única razón para estar encerrados él y su hermano es que ambos suman seis hojas de trébol y si conjugan sus habilidades serian más poderosos que el trébol de cuatro hojas. Al momento de su huida es detenido por personas del ejército, pero logra acordar con el parlamento que no regresará al laboratorio, aunque esto signifique que morirá prematuramente. *Ran* conoce a *Gingetsu* quien lo acoge en su casa, pero él posee dos hojas por lo cual juntos suman cinco así que para no representar ningún peligro le es colocada una bomba en la cabeza y en caso de que ambos quieran revelarse *Gingetsu* morirá. Esta acción podría considerarse como un acto de sacrificio por la persona amada, ya que no importa lo que les suceda siempre y cuando el otro se encuentre a salvo, es un sacrificio de amor, Ninguno sabe que pasará en el futuro, pero ambos harán todo lo posible por lograr la felicidad propia y la del otro.

⁸⁰ Nicol Eduardo. **Psicología de las Situaciones vitales**.3ra reimpresión, México, FCE, 1996, pp.76.

La historia eje gira en torno al trébol de cuatro hojas el cual puede darte suerte y felicidad, pero en la historia este no puede ser poseído por nadie y si alguien lo encontrara no podría permanecer con él o de lo contrario cosas muy malas le pasarían.

Durante todo el cómic figuran tres poemas, pero se da a entender que son canciones ya que *Oruha* es cantante en un bar, además los gestos y ademanes que se muestran cuando los interpretan nos dan a entender esto. Estas se repiten constantemente y de alguna forma son quienes dan sentido a la historia y son la clave para comprenderla.

Tras conocerse por medio de una llamada telefónica *Oruha* invita a *Suu* a crear una canción juntas, de esta forma logran unir sus voces y pensar que están una al lado de la otra para después quedar separadas definitivamente con la muerte de la primera. Esta canción aparece desde el principio de la historia en los primeros dos volúmenes, pero es compuesta hasta el tercero.

Ahora ¿por qué considerar las canciones como poemas? En primer lugar aunque se da a entender en el manga que son canciones, estas no están musicalizadas y a pesar de que existe un video donde se puede escuchar cómo suena una de ellas, esta no se presenta en su totalidad sólo son fragmentos de ella mientras que las demás no aparecen.

En segundo lugar la poesía lírica es llamada así, porque cuando se interpretaba en la antigua Grecia podía ser cantada por una persona o con la compañía de un coro así como de la lira y la flauta, mientras se realizaban algunas danzas, estos eran cánticos que expresaban los sentimientos de los creadores hacia cierto tema o a sus pasiones.

Y en tercer lugar, consideramos artes a la escultura, la pintura, la arquitectura, la música y a la poesía, todas ellas están unidas por un sentimiento poético, ya que por medio de ellas se crean imágenes, respecto a esto Octavio Paz menciona que aunque el artista cree obras plásticas o musicales estas pueden ser consideradas poesía ya que *“El artista es creador de imágenes: poeta. Y su*

calidad de imágenes permite llamar poemas al Cántico espiritual y a los himnos védicos, al hai-ku y a los sonetos de Quevedo⁸¹. Un ejemplo de esto es el siguiente haiku de Akiko Yosano:

<i>Hito hana wa</i>	<i>Ojala encuentres</i>
<i>mizukara tani ni</i>	<i>otra flor en tu valle</i>
<i>moto mekimase</i>	<i>busca en la nieve de wakasa</i>
<i>wakasa no yuki ni</i>	<i>una flor roja</i>
<i>taemu kurenai</i>	<i>que sobreviva.</i> ⁸²

La autora de este poema crea una imagen donde podemos vislumbrar a una persona intentando buscar una flor en medio de la nieve, quizás no de muchos detalles de cómo es el lugar o la persona, pero con las pocas palabras del poema podemos observar la imagen que ella creo. Aunque en *Clover* se hable de canciones al final son poemas porque a través de ellos se nos presentan imágenes relacionadas con el amor y la muerte.

La poesía de *Clover* nos permite conocer como las autoras perciben el amor y la muerte, algunos de los fragmentos de los poemas servirán para ejemplificar esto. Los poemas no tienen título, por lo tanto, les he dado el nombre del tomo en que aparecen.

Clover Uno, es escrito según el argumento del manga por *Suu* y *Oruha*, en este se muestra como ambas desean la felicidad, la cual es posible al estar junto al ser amado, pero también están conscientes que no será por siempre y por eso desearían huir junto a esa persona a un lugar donde esto sea eterno, pero es imposible. En este punto la muerte puede significar amor ya que algunos amantes creen que al morir juntos nadie podrá separarlos, y de esta forma podrán ser felices por la eternidad.

*Quiero estar en un lugar distinto,
tómame y llévame lejos de aquí.*

⁸¹ Paz, Octavio. *El arco y la lira*, México, FCE, 2000, pp. 23

⁸² Yosano Akiko. *Poeta de la Pasión*. Madrid, Hiperión, 2007, pp.70

*Un lugar donde jamás termine la magia.
donde los besos duren una eternidad.
un sueño del cual jamás despertaremos.
donde la felicidad siempre esté presente.*

Este poema también refleja el deseo de estar junto a la persona amada y llegar al punto donde se conviertan en uno solo ser y así ser felices, esto haría referencia al acto sexual, ya que en ese momento se rompen todas las barreras divisorias y ambos se convierten en uno solo.

*Por eso llévame,
a un lugar lejano y distinto.
Donde las alas se mojan,
donde los dedos se entrelazan,
donde nuestros cuerpos se derritan
fusionando nuestras mentes.*

Clover Dos aparece en el segundo volumen es la continuación del anterior, pero en la primera parte se expresan los sentimientos de alguien que ha encontrado el amor, así como la felicidad y por esta razón no quiere que termine, aunque esta consciente que su muerte le pondrá fin, es entonces que desea vivir en un mundo donde puedan estar los dos eternamente, mientras que la segunda son los sentimientos de alguien en busca del amor.

En esta parte se muestra como el personaje que lo escribió quiere ser la felicidad de otra persona, pero aún no la ha encontrado, ya que habla de la soledad en la que se encuentra puesto que se compara con un ave encerrada.

*El ave que está dentro de la jaula,
que no puede volar,
que no puede llorar,
que siempre está en soledad.*

En ese momento el poema da un giro y muestra como este personaje encuentra a su ser amado, pero hace su aparición la muerte ya que expresa su último deseo, el de permanecer e ir con él a un mundo donde sean felices por siempre, he aquí otra vez que la muerte puede separar o de alguna forma unir a los amantes.

*Por eso llévame.
Para olvidar la realidad,
y quedarme en ese mundo lleno de ilusiones.
Donde puedo pensar en ti para siempre.*

En *Clover Tres Oruha* concibe al amor como un sueño indestructible y apasionado del que solo podemos comprender su verdadero significado hasta que encontramos al ser que nos complementa. En este poema el amor es la esencia de la vida, ella lo ha encontrado y por eso expresa lo que significa para *Oruha*.

*AMOR...
todo el mundo dice esa palabra, pero nadie conoce
el verdadero significado, el cual no puede ser comprendido
por solo una sola persona, por eso quiero comprenderlo a tu lado...*

Antes habíamos dicho que el amor es una elección que se toma después de conocer a una persona, pero todo evoluciona en función de las cualidades que pongas en el otro ser, por esta razón es ciego, pero no permanecerá así para siempre y entonces cuando la venda desaparece se puede vislumbrar si en realidad es amor, en este poema *Oruha* nos habla de esto mismo, pero ella no lo compara con quitar una venda sino que nos habla de escuchar al corazón.

*AMOR...
Escucha los susurros de tu corazón, me refiero a la verdadera
voz de tu interior... escúchala con atención,
ella te dirá en dónde se encuentra
ese amor verdadero que buscas, y quien te lo ofrecerá...*

Desde mi punto de vista *Clover Cuatro*, muestra una profunda desesperación y tristeza, por no poder estar al lado de la persona amada, aquí se hace presente un rasgo de la cultura japonesa, que es la reencarnación, ya que la única forma para estar con la persona amada es la de volver a nacer. La muerte los separara pero el amor que los une es tan fuerte que sus corazones y caminos no puede apartarse y por eso lograran reencarnar y estar juntos.

*Volveré a nacer, por ti, convirtiendo la dicha que
tuve al conocerte, en un tenue resplandor de luz...
y aquella triste despedida que se transformara en suave lluvia...
como aquella flor de color añil que florece
entre las tenues sombras...*

También, muestra como el amor nos aleja de la soledad, pero al enfrentarse con la posibilidad de perder al ser amado se experimenta un gran dolor, que será peor si esto llegará a pasar.

*Volveré a nacer por mí. La razón por la que no me
sentía sola, era porque no valoraba la felicidad de
tenerte a mi lado... pero comprendí el dolor de
la soledad hasta que experimenté el temor
de perderte.*

Al final los tres poemas de *Clover* nos hablan del amor, la felicidad que se obtiene cuando se encuentra, pero el inmenso dolor que provoca la posibilidad de perderlo, aunque cuando la muerte se hace presente significa el fin de todo o desde otro punto de vista la continuación del amor, la única forma para poder estar juntos.

- **Conclusión**

El manga es una historia narrada por medio de imágenes y texto, tiene cierta temporalidad y los temas que trata son variados dependiendo de los intereses o gustos del grupo objetivo al que van dirigidos, para que estos se sientan

identificados. El manga en Japón tiene diferentes objetivos como informar, divertir, dar indicaciones, los temas abordados por los autores reflejan su punto de vista y a veces el contexto sociocultural en el que viven o la visión que tienen del futuro del mundo.

Actualmente la industria del manga ha crecido y ha logrado salir de Japón para dispersarse por muchas partes del mundo, además estas historias no se han conformado con quedarse en tinta y papel, sino que lograron llegar tanto a la televisión como a la pantalla grande y se han creado diversos artículos sobre ellos como: como muñecos, estampas, llaveros, etcétera.

México es uno de los países donde ha ido adentrándose, mediante de su programación televisiva, donde ha existido el anime desde la década de los ochenta. Poco se sabía que muchas de estas historias estaban basadas en mangas y es hasta los mediados de los noventa que comienzan a popularizarse en nuestro país, a partir de ese momento muchos jóvenes mexicanos se han aficionado a estas historias ya que retratan un mundo como el que vivimos diariamente y a personajes más como nosotros, más humanos.

Con la comercialización de estas historias la industria del manga se ha vuelto muy competitiva y los *mangakas* tienen que trabajar duro para lograr posicionar alguna de sus historias, para que después estas sean un éxito y lleguen a otros países.

Sin embargo, el éxito de los mangas no se debe exclusivamente a la suerte, depende tanto del argumento, como de la calidad de las imágenes y también es importante que sus creadores se adapten a la época actual y sepan cómo vender sus creaciones como producto, un grupo que ha logrado esto con muchas de sus historias es CLAMP.

Las historias de CLAMP han llegado a diferentes personas por el hecho de que sus argumentos son diferentes, estos pueden ir desde lo más inocente, gracioso y dulce hasta lo más cruel y despiadado, ninguna es igual a otra cada una tiene su encanto y aunque en ocasiones retoman algunos personajes estos no son iguales, porque crean mundos y personalidades diferentes para ellos.

Clover, como creación de CLAMP tiene un encanto que cautiva desde la primera página es confuso de principio a fin, pero todo tiene una respuesta. Los poemas que se encuentran dentro de él son la columna que enlaza los sentimientos de las autoras con respecto al amor y la muerte, lo que ellas plasman en estos es su concepción del amor, como algo que puede ser comprendido por dos personas y para saber si es amor hay que escuchar al corazón; también nos dicen que el no estar con tu ser amado puede provocar un profundo dolor el cual podría hacer que desees la muerte, ya que al estar muertos no podrán ser separados y en el caso de que uno siga con vida no importará porque el amor permitirá que cuando ambos renazcan su amor estará intacto y podrán estar juntos de nuevo.

A pesar de que con el paso de los años el manga se ha transformado en una industria que reditúa mucho dinero, no significa que las historias hayan dejado de tener grandes cualidades, el manga ha logrado sacar lo mejor de esta situación ya que sus creadores transmiten algunos rasgos de su cultura y los sentimientos que tienen ante situaciones, como el amor y la muerte. al mundo occidental. Y al final parece que aun tenemos manga para rato.

CONCLUSIONES

Desde hace mucho tiempo amor y muerte han sido la fuente de inspiración para artistas de diferentes partes del mundo. En ocasiones se piensa que son totalmente distintos, no obstante están más unidas de lo que creemos, pues existen algunos momentos en que ambos se acercan y hasta pueden encontrarse.

Al momento de nuestro nacimiento morimos a la vida que teníamos en el vientre de nuestra madre y nacemos a una nueva vida. Esta muerte, en casi todos los casos, es un acto de amor de la madre hacia el bebé, sin importa el dolor físico que causa y en algunos casos la muerte, en este caso la muerte es amor y el amor puede resultar muerte.

Cuando conocemos a otra persona puede que la idealicemos y le pongamos un traje hecho a la medida según como nosotros esperamos que sea; así nuestro Yo se comienza a identificar con el otro o con quien creemos es el otro. En el momento que nos damos cuenta que este ser no tiene dichas características sufrimos un gran daño a nuestro Yo, ya que después de haber puesto tantas esperanzas y anhelos en este espejismo es difícil desidentificarnos de él. Después de descubrir esto nuestra existencia se ve afectada y nos encontramos con la muerte, ya que toparnos con la muerte no solo significa llegar al final de nuestra vida, sino que también implica enfrentarnos a una situación que ponga en peligro nuestra existencia.

La continuidad de nuestra existencia también se pone en peligro cuando el ser amado nos deja o muere, ya que la vida a la que estábamos acostumbrados cambia completamente. Al haber compartido muchas cosas y lugares su libido queda impregnada y de la misma forma nosotros dejamos nuestra libido en esa persona. Por lo tanto cuando el ser amado desaparece, una parte de nosotros se va con él, es como si un fragmento importante nos faltara y sin ese pedazo estaríamos como muertos, es como si la parte que nos queda quisiera morir para poder calmar el sufrimiento.

Cuando nos encontramos en una relación en la que el amor es recíproco este no siempre será el mismo, ya que con el paso del tiempo ambas partes descubrirán nuevas cualidades y defectos, los cuales les gustarán o disgustarán, por esta razón el amor muere después de cierto tiempo y renace de manera distinta y con más fuerza. Entonces en este caso es necesario que el amor muera para que renazca, evolucione y surja como algo diferente.

El momento en que deseamos ser parte del otro y volvernos uno mismo es durante el acto sexual, ya que en este momento los dos se convierten en uno, es como si se fusionaran, pero al mismo tiempo es como si una quisiera ocupar el lugar del otro y quisiera desaparecerlo, como si tratarás de destruirlo y terminar con él.

Al momento de encontramos ante la muerte de nuestro ser amado el gran amor que le tenemos nos puede llevar a tomar diferentes decisiones y algunas de ellas pueden estar ligadas con la muerte. Alguno preferirían morir con su ser amado para poder estar junto a él; aunque otros eligen pensar que cuando a nosotros nos llegue la hora de partir podremos encontrarnos, o que la muerte sólo es parte del proceso de reencarnación la cual nos permitirá volvernos a encontrar en una nueva vida y que nuestro amor se conservará ya que los sentimientos no cambiarán y seguirán siendo los mismos.

Anteriormente expresamos que el amor y la muerte son temas constantes en el mundo y en diversas obras, de esta forma el manga y la poesía también abordan estos temas y ambas se conjugan en *Clover* de CLAMP.

El manga posee rasgos característicos como los grandes ojos de sus personajes, los pocos finales felices, el formato de impresión, la forma en que se leen y las personalidades de los personajes que intervienen en ellas, los cuales son parecidos a nosotros. Sin embargo al final narra una historia por medio de imágenes y texto, tiene cierta temporalidad y los temas que trata son variados dependiendo de los intereses o gustos del grupo objetivo al que van dirigidos, para que estos se sientan identificados. Además el manga posee, al igual que el cómic occidental, un código propio que puede entender los lectores

por los conocimientos previos que tienen y por la familiarización que tengan con él posteriormente.

Y la poesía es un arte que utiliza la palabra como medio para transmitir lo que el poeta siente ante ciertas circunstancias, con palabras crea imágenes que pueden ser percibidas por quien las escucha, si no está escrita en nuestro idioma natal seguramente no la entenderemos y necesitaremos traducirla, pero esto no importará porque las imágenes que el autor plasmó en un principio estarán ahí y podremos captarlas de la misma forma. En japonés, español, inglés u otro idioma la poesía siempre tendrá el mismo fin, transmitir los sentimientos del autor hacia cierto tema.

El manga es el resultado de la innovación de muchos dibujantes que se han nutrido tanto de los rollos ilustrados, de la *xilografía ukiyo-e* y de la influencia de occidente, para al final dar como resultado obras diferentes a las que estábamos acostumbrados tanto en la trama como en el dibujo. El manga es un elemento de la vida cotidiana de Japón, pero también se ha convertido en un medio para difundir los valores y la forma de ver la vida de esta cultura en diferentes partes del mundo, para al final convertirse en una industria que reditúa grandes cantidades de dinero.

Una de las aportaciones más importantes de Japón a los medios de comunicación masiva es el manga, ya que sus antecedentes como medio de comunicación, se remontan casi mil años atrás. Desde la aparición de los rollos ilustrados o *emakimono*, la cultura japonesa ha narrado historias por medio de imágenes y texto que unidos conferían la impresión de temporalidad. Sin embargo, no puede negarse que el manga ha evolucionado y durante este proceso se ha nutrido de otras culturas para convertirse en lo que hoy conocemos. El manga es un medio de comunicación masiva que con el paso del tiempo está logrando llegar a un público más amplio.

CLAMP decidió integrar como hilo conductor de su manga *Clover* tres poemas en ellos las autoras retratan como es la concepción que tienen sobre el amor y la relación de este con la muerte.

Si bien las autoras crearon *Clover* como una canción, se les menciona como poesía, porque existe la poesía lírica la cual es acompañada por música, además se toma en cuenta lo que afirma Octavio Paz cuando se refiere al artista quien es poeta porque crea imágenes, entonces a través de los poemas de *Clover* las autoras crearon imágenes que tienen que ver con el amor y la muerte.

En el argumento del manga CLAMP muestras como los protagonistas reaccionan ante la búsqueda y el encuentro del amor y frente a la pérdida de este y en los poemas describen los sentimientos, deseos y esperanzas de sus personajes respecto a estos temas.

CLAMP habla del amor como algo que sólo puede ser compartido por otra persona, que elegirás escuchando a tu corazón, además dicen que es el sentimiento más bello y que proporciona felicidad, aunque también describen como la muerte le pone fin a este sentimiento y cuando esto suceda queda la esperanza de renacer para poder compartir la felicidad en esa nueva vida, también refleja el sacrificio por amor que se puede hacer para que la otra persona esté bien.

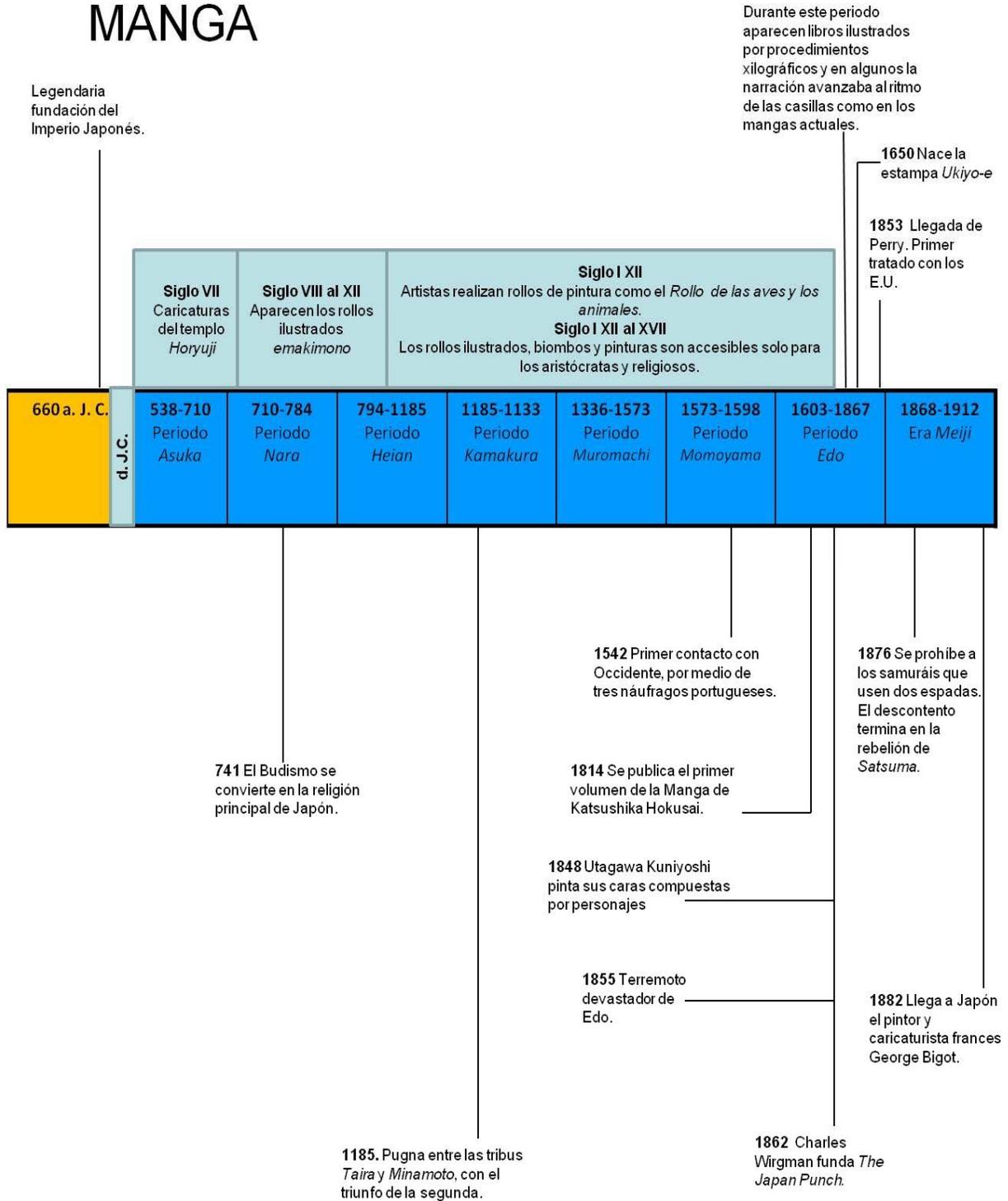
La relación que existe entre amor y muerte ha estado ahí todo el tiempo, pero nos negamos a verla, porque esto significaría pensar en el final definitivo, preferimos vivir creyendo que durará toda la vida. No es que le tengamos miedo a la muerte, en realidad tememos a la agonía y al sufrimiento que implica el duelo, porque después de eso no hay vuelta atrás, aunque creamos en la resurrección, reencarnación o en la vida después de la muerte, no tenemos pruebas de que existan.

Amor y muerte seguirán existiendo y estando presentes en la vida del ser humano, pero quizás seguiremos creyendo que no tienen nada que ver aunque esto sea incorrecto.

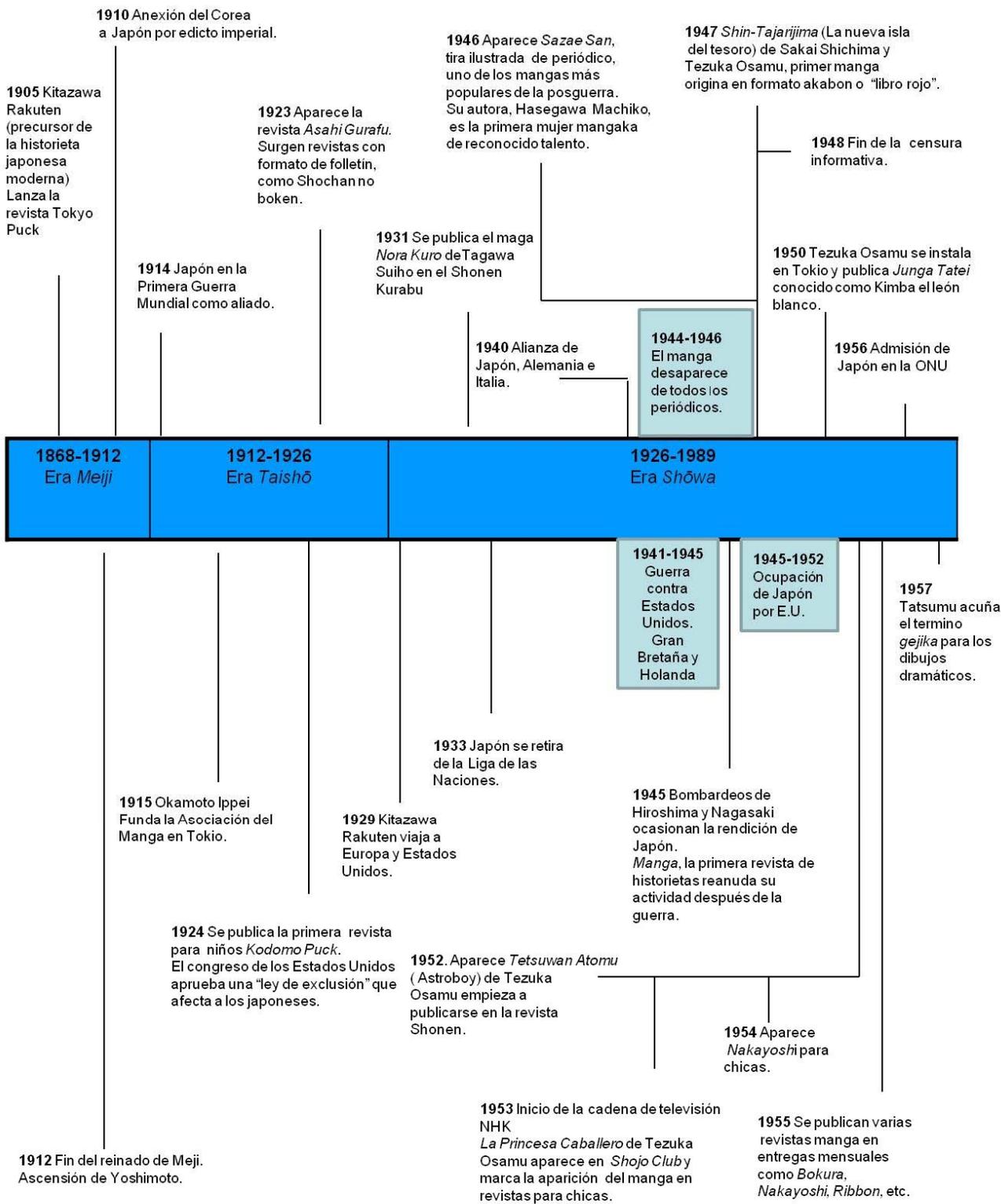
ANEXOS

I.- Cronología ⁸³

CRONOLOGÍA DEL MANGA

⁸³ Para realizar la presente cronología se reunieron datos de los libros que aparecen señalados con (*) en las referencias bibliográficas

1961 Tezuka Osamu funda la empresa de animación *Mushi Production*.

1973 Se publica *Black Jack* de Tezuka Osamu

1963 *Astroboy* es la primera serie de animación de veinte minutos para la televisión.

1972 Se incluye la *Rosa de Versalles*, de Ikeda Riyoko, en Margaret. Juegos Olímpicos de invierno en Sapporo.

1970 Funerales públicos del personaje *Rikiishi Toru* del manga *Ashita no Joe* (Joe de mañana) de Chiba Tetsuya y Kajiwara Ikki.

1980 Primeros mangas para mujeres. Las ventas totales de cinco semanales, *Shonen Magazine*, *Shonen Sunday*, *Shonen King*, *Shonen Jump* y *Shonen Champion*, superan los diez millones de ejemplares con el número especial de Año Nuevo.

1977 Se publican las obras completas de Tezuka Osamu en la editorial *Kodansha*.

1996 Inicio de los *Pocket Monsters*.

1990 Exposición dedicada a Tezuka Osamu en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Tokio. **CLAMP publica RG Veda.**

1997 Se publica *One Piece*, de Oda Eiichiro. Surgen las mangakissa.

2000 La música clásica se pone de moda con *Nodame no Cantabile*, de Ninomiya Tomoko. La universidad de Seika, en Kioto, abre el primer departamento de tiras cómicas.

2002 Se publica *Shonen Jump* en inglés y *One Piece* tiene una primera tirada de 2,6 millones de ejemplares.

2009 Se publica en versión manga del libro *Mi lucha* de Adolf Hitler. La película *Air Doll* dirigida por Hirozaju Kore-Eda y basada en el manga de Yoshiie Gouda participo en la sección oficial de Cannes y es proyectada en el festival de Toronto

1926-1989
Era Shōwa

1989-
Era Heisei

1966 La revista *Shonen Magazine* supera el millón de ejemplares. Se inaugura el museo del Manga de Omiya en la antigua casa de Kitazawua Rakuten.

1982 Surge el manga *Akira*, de Otomo Katsuhiro.

1985 Aparece el manga *Dragón Ball* Toriyama Akira.

1988 El *Shonen Jump* supera los cinco millones de ejemplares.

1989 Fallece Tezuka Osamu.

1964 Juegos Olímpicos en Tokio.

1971 Se firma tratado que restituye a isla de Okinawa a Japón

1975 Se publica *Candy Candy*, de Igarashi Yumiko.

1976 Primera edición del *Comicket*.

1992 Aparece *Sailor Moon* de Takeuchi Naoko tiene éxito.

1994 Apertura del museo Tezuka Osamu.

1999 Éxito de *Nana*, de Yazawa Ai. Surge *Naruto* de Kishimoto Masashi.

2003 Se reeditan las aventuras de *Shochan*. Se organizan diferentes actos para celebrar el año ficticio del nacimiento de *Astroboy*. *Spirit Away*, de Hayao Miyazaki gana un Oscar a la película de dibujos animados.

2004 Aparece *Death Note*, de Ohba Tsugumi y Obata Takesho. Se declara obsceno el manga *Misshitsu*

2006 Inauguración del Museo Internacional del Manga de Kioto

2007 Se celebran los funerales de Rao, personaje del manga *Hokuko no Ken*, en el Templo Koya de Takanawa. Se concede por primera vez el premio internacional del manga.

2008 La versión manga de la Biblia vende más de 30,000 copias en el Reino Unido.

2005 Se amplía la enseñanza del manga y los dibujos animados en las universidades japonesas.

II.- Poemas de Clover ⁸⁴

CLOVER 1

Quiero encontrar la felicidad...
Quiero encontrar la felicidad...

quiero ser feliz a tu lado,
quiero convertirme en tu felicidad.

por eso, llévame... llévame lejos de aquí.
Quiero estar en un lugar distinto,
tómame y llévame lejos de aquí.

Un lugar donde jamás termine la magia.
Donde los besos duren una eternidad.
Un sueño del cual jamás despertaremos.
Donde la felicidad siempre este presente.

Llévame,
a esa gran felicidad.

Las aves cantan,
en un lenguaje desconocido
y aunque poseen alas,
jamás alcanzarán el cielo.

Llévame a un lugar donde jamás estaré sola.

Por eso llévame,
a un lugar lejano y distinto.

Donde las alas se mojan,
donde los dedos se entrelazan,
donde nuestros cuerpos se derritan
fusionando nuestras mentes.

Así que, llévame.
Quiero ser feliz.

No busco tu pasado,
lo que me interesa saber es tu presente.

Tejiendo juntos aquel futuro frágil.

Llévame...

A una eterna felicidad...

⁸⁴ Al no tener nombre los poemas se les ha colocado el título del tomo en que aparecen respectivamente. Las traducciones de los poemas van seguidas de su original en japonés.

しあわせになりたい
しあわせになりたい

あなたとしあわせになりたい
あなたのしあわせになりたい

だからつれてって
遠くまでつれてって
ここじゃないどこかへ
つれてって私を

解けない魔法
終わらないキス
覚めない夢
消えない幸せ

私をつれてって
しあわせになりたい

鳥たちが唄う
知らない言葉の詩
翼があっても
届かない空

独りではいけない場所

だからつれてって
ここじゃないどこかへ

濡れた羽根
絡めた指
融けた絆
重ねた心

私をつれてって
しあわせになりたい

あなたの過去より
あなたの現在が欲しい

途切れそうな未来を手繰り寄せて

つれてって私を

しあわせになりたい

CLOVER 2

Quiero encontrar la felicidad...
Quiero encontrar la felicidad...

quiero encontrar la felicidad a tu lado,
quiero convertirme en tu felicidad.

por eso, llévame... llévame lejos de aquí.
Quiero estar en un lugar distinto,
tómame y llévame lejos de aquí.

El ave que está dentro de la jaula,
que no puede volar,
que no puede llorar,
que siempre está en soledad.

Llévame,
a esa gran felicidad.

Soy feliz,
con solo estar a tu lado.
Soy feliz,
con sólo verte sonreír.

Por eso llévame,
a un lugar lejano y distinto.

Llévame,
a esa gran felicidad.

Ese fue mi primer pensamiento,
y también mi último deseo.

Ahí donde las hadas nos esperan.
Una tierra prometida hecha para los dos.

Por eso llévame.

Para olvidar la realidad,
y quedarme en ese mundo lleno de ilusiones.
Donde puedo pensar en ti para siempre.

Llévame...

A esa gran felicidad...

しあわせになりたい
しあわせになりたい

あなたとしあわせになりたい
あなたのしあわせになりたい

つれてって
ここじゃないどこかへ
つれてって私を

鳥籠の中の鳥
飛べない鳥
泣けない鳥
独りきりの鳥

だからつれてって
しあわせになりたい

あなたといるだけで幸せな私
あなたが微笑むだけで幸せな私

だからつれてって
ここじゃないどこかへ

私をつれてって
しあわせになりたい

初めての私の想い
最後の私の願い

ここは妖精が祈りつ
二人だけの約束の地

だからつれてって

現実を忘れるように
夢幻にいられるように
ずっとあなたを想っていられるように

わたしをつれてって

しあわせになりたい

CLOVER 3

EL AMOR,
es mi sueño más grande.

Un sueño hermoso,
que nadie jamás haya visto.
una hermosa mentira...
de la que nadie se dará cuenta.
un hermoso amor,
qué jamás será destruido por alguien.

AMOR...
quizás te cause risa, pero se trata de la palabra
más hermosa que existe en todo el mundo.

AMOR...
quizás te cause risa, pero se trata de la palabra
más hermosa que existe en todo el mundo.

Anda, ven a mi lado, juntos cantaremos
una canción interminable. ¡Dios mío por, favor,
muéstrame el verdadero amor, más ardiente
que el mismo fuego!

Anda, abrázame y dame un beso,
muéstrame un amor interminable.
Dios mío por, favor, muéstrame el verdadero amor,
más azul que el mismo cielo.

AMOR ...
todo el mundo dice esa, pero nadie conoce
el verdadero significado, el cual no puede ser comprendido
por solo una sola persona, por eso quiero comprenderlo a tu lado...

AMOR ...
una encantadora persona, que hace voltear
a cualquiera. Es un momento maravilloso,
que todo el mundo quiere.
Un amor encantador,
todos soñamos con él.

AMOR ...
jamás podrá ganarle al verdadero amor.

AMOR ...
Quizá te cause risa, pero es una palabra
muy valiosa para nosotros dos.

AMOR ...
Escucha los susurros de tu corazón, me refiero a la verdadera
Voz de tu interior ... escúchala con atención,
Ella te dirá en dónde se encuentra
Ese amor verdadero que buscas, y quien te lo ofrecerá ...

AMOR ...
quizá te cause risa, pero se trata de la palabra
más valiosa que existe en todo el mundo.

LOVE

それは私の夢

綺麗な夢
誰も見たことがないくらい
綺麗な嘘
誰も気付かないくらい
綺麗な愛
誰も壊せないくらい

LOVE

あなたは笑うけど
きっと世界で一番綺麗な言葉

LOVE

あなたは笑うけど
きっと世界で一番大切な言葉

今すぐここにきてそばにきて
終わらない歌をうたうから
神様 どうか教えて
朱より紅い本当の愛

今すぐにキスをして抱きしめて
終わらない愛を見せて
神様 どうか教えて
青より蒼い本当の心

LOVE

みんな 言えるけど
誰も知らない本当の意味
一人じゃわからないあなたとわかりたい

LOVE

業敵な人
誰もが振り返るけど
業敵な時
誰もが欲しがらるけど
業敵な恋
誰もが夢見るけど

LOVE

きっとかなわない本当の愛には

LOVE

あなたは笑うけど
なくせばきっと戻らない

LOVE

あなたは笑うけど
きっと二人に一番大切な言葉

LOVE

心が騒ぐ声をきいて本当の声をきいて
耳をすまして
本当の愛はどこにあるのか
本当の愛は誰にあげるのか

LOVE

あなたは笑うけど
きっと世界で一番大切な言葉

CLOVER 4

Volveré a nacer, por ti. Mandare mi pasado en
pequeñas nubes ondulantes. Mientras que mi futuro,
dejare que el viento se lo lleve,
sin temor, sin prisas, sin detenerse...

Quiero volver a nacer entre tus brazos.

Volveré a nacer por mí. Una vez más,
esperando nacer, dentro del huevo dorado...
una vez más, volaré con mis hermosas alas plateadas.
Sin desesperación, sin resignación, seguiré aquí...

Quiero volver a nacer entre tus brazos.

Volveré a nacer, por ti, convirtiendo la dicha que
tuve al conocerte, en un tenue resplandor de luz...
y aquella triste despedida que se transformara en suave lluvia...
como aquella flor de color añil que florece
entre las tenues sombras...

Quiero volver a nacer entre tus brazos.

Dejo que te acerques a mí, y tomes mi mano...
nuestros caminos se enlazarán, como nuestros corazones,
de una manera tan fuerte que jamás se separaran...
volveré a nacer, por mí.

Quiero volver a nacer entre tus brazos.

Sin cerrar nuestros ojos, si soltarnos de las manos...
abrazando la fuerza del pensamiento y la
debilidad del deseo...

Quiero volver a nacer entre tus brazos.

Volveré a nacer por mí. La razón por la que no me
sentía sola, era porque no valoraba la felicidad de
tenerte a mi lado... pero comprendí el dolor de
la soledad hasta que experimenté el temor
de perderte.

Por eso volveré a nacer entre tus brazos.

Volveré a nacer por mí. Mientras viejas conchas
del mar se trozan, corren lágrimas por la mejillas
de un recién nacido... y mis alas te abrazan
fuertemente. Volveré a nacer por ti.

Quiero volver a nacer entre tus brazos.

Tus caricias y tu voz me harán olvidar todo,
rompiendo las cadenas que mantienen
atados a mi corazón y a mis pies.

Quiero volver a nacer entre tus brazos.

Volveré a nacer, por ti. Así como el color escarlata,
obtenido de una llamarada, que no debe extinguirse,
que no debe perderse... los pensamientos que se crean

en mi mente, no deben ser disipados,
ni tampoco destruidos... tú me vigilarás desde
esta pequeña cuna, comenzando desde el principio.

Volveré a nacer, por mí,
y naceré entre tus brazos.

生まれ変わるの 貴方のために
これまでの過去は千切れる雲に乗せて
これからの未来を流れる風に乗せて
恐れずに 止まらずに 焦らずに

生まれ変わるの 貴方の腕の中で

生まれ変わるの 私のために
もう一度 金の卵の中で目覚めを待って
もう一度 銀の羽根で飛び立てるように
慌てずに 諦めずに 離れずに

生まれ変わるの 貴方の腕の中で

生まれ変わるの 貴方のために
あの日出逢えた幸せを優しい光に変えて
いつか別れる悲しみを降りしきる雨に変えて
淡い影の中咲く 奮い小さな花のように

生まれ変わるの 貴方の腕の中で

貴方が私の手をとって 私がその手を振り解かずに
二人の路が溶けあう心のように 深く強く重なれば
生まれ変わるの 私のために

生まれ変わるの 貴方の腕の中で

その瞳を逸らさなくて この手を離さなくて
想いの強さも願いの脆さも すべて抱きしめて

生まれ変わるの 貴方の腕の中で

生まれ変わるの 私のために
独りでも寂しくなかったのは
貴方とられる幸せを知らなかったから
独りしているとこんなに辛いのは
貴方を失う怖さを知ったから

だから 生まれ変わるの 貴方の腕の中で

生まれ変わるの 私のために
剥がれ落ちる古い殻の欠片 頬に落ちる産まれたばかりの涙
貴方に抱かれてひらく 背中の薄い両の羽根
生まれ変わるの 貴方のためだけに

生まれ変わるの 貴方の腕の中で

忘れさせてすべて 貴方の声と貴方の指で
断ち切ってすべて 私の心と素足に繋がれた鎖

生まれ変わるの 貴方の腕の中で

生まれ変わるの 貴方のために
灯ったばかりの緋色の灯り 消さないように 無きさないように
産まれたばかりの私の想い 流れないように 壊れないように
貴方の見守るこの揺り籠の中で

〇から

生まれ変わるの 私のために
生まれ変わるの 貴方の腕の中で

FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía

- Alberoni, Francesco. **El misterio del enamoramiento**. Barcelona, Gedisa, 2004, 163 pp.
- Alegría, Margarita. et al. **Manual para el manejo de información en la investigación documental**. México, UAM-Azcapotzalco, 1994, 46 pp.
- Alfie, David. et al. **El cómic es algo serio**. México, Ediciones Eufesa, 1982, 197 pp.
- Alighieri, Dante. **La divina Comedia**. México, Porrúa, 1989, LXXX+304 pp.
- Anesaki, M. **Mitología japonesa**. Barcelona, Edicomunicación, 1996, 185 pp.
- Aristóteles. **Poética**. México, UNAM, 2000, CXXVIII+47+xxxvii pp.
- Aucoin, Kevin. **El arte del maquillaje**. Hong Kong, Ediciones Grupo B, 2000, 160 pp.
- Bailey, Adrian y John Hedgecoe. **El libro de la fotografía creativa**. Madrid, H. Blume Ediciones, 1974, 256 pp.
- Ballesteros, Antonio y Claude Duée. (coordinadores). **Cuatro lecciones sobre el cómic**. España, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, 139 pp.
- Barbieri, Daniel. **Los lenguajes del cómic**. Cuenca, Paidós, 1993, 281 pp.
- Barthes, Roland. **El imperio de los signos**. Madrid, Mondadori, 1991, 152 pp.
- Basave Fernández del Valle, Agustín. **¿Qué es la poesía? Introducción a la filosofía poética**. México. FCE. 2002. 359 pp.
- Beauvoir, Simone. **Una Muerte muy dulce**. México, Hermes/Sudamericana, 1987, 122 pp.
- Bécquer, Gustavo Adolfo. **Rimas**. Barcelona, Debolsillo, 2002, 222 pp.
- Berlo, David K. **El proceso de la comunicación: Introducción a la teoría y a la práctica**. México, El Ateneo, 1987, 239 pp.
- Buchholz, Elke Linda. **Leonardo da Vinci**. Italia, Könemann, 2005, 95 pp.
- Buchholz, Elke Linda y Beate Zimmermann. **Pablo Picasso**. Italia, Könemann, 2005, 95 pp.
- Buxton, Richard. **El imaginario griego: los contextos de la mitología**. Madrid, Cambridge University, 2000, 245 pp.
- Cabeza García, Antonio (trad.). **Manioshu. Colección para diez mil generaciones**. Madrid, Hiperión, 1980, 219 pp.
- Caeiro, Luis. **Cuentos y tradiciones japoneses. 1. El mundo sobrenatural**. Madrid, Hiperión, 1993, 224 pp.
- Calimaco. **Himnos y Epigramas**. México, UNAM, 1984, CLXXVI+61 pp.
- Carse, James P. **Muerte y existencia: Una historia conceptual de la mortalidad humana**. México, FCE., 1987, 497 pp.
- Caruso, Igor. **La separación de los amantes. Una fenomenología de la muerte**. México, Siglo XXI, 1982. 313 pp.
- CLAMP. **Clover**. México, Grupo Editorial Vid, 2005.
- ----- **Wish**. México, Grupo Editorial Vid, 2007.
- ----- **XXX-Holic**. México, Grupo Editorial Vid, 2006.

- Coma, Javier. **Los cómics un arte del Siglo XX**. Madrid, Ediciones Guadarrama, 1977, 204 pp.
- **Cuentos de hadas japoneses**. Barcelona, Obelisco, 1999. 126 pp.
- De la Cruz, Sor Juana Inés. **Obras Completas de Sor Juana Inés de la Cruz. I Lírica Personal**. México, FCE, 1951, 941 pp.
- * De la Mure, Frédéric y Marcel Pontillon. **Vivir en Japón**. Leon-España, Everest, 1981, 65 pp.
- De Rodas, Apolonio. **El viaje de los argonautas**. Madrid, Editora Nacional, 1975, 252 pp.
- Díaz de León, Francisco. **Gahona y Posada: grabadores mexicanos**. México, FCE, 1968, 157 pp.
- Dondis, D.A. **La sintaxis de la imagen**. Barcelona, Gustavo Gili, 1990, 211 pp.
- Dorfman, Ariel y Armand Mattelart. **Para leer al Pato Donald**. México, Siglo XXI Editores, 1978, 160 pp.
- Dumont, Henri. **Goya**. Italia, Hermes, 47 pp.
- Duthie, Torquil. **Poesía clásica japonesa (KOKINWAKASHU)**. Madrid. Trotta. 2005. 176 pp.
- Eco, Umberto. **Apocalípticos e integrados**. México, Tusquets, 1965, 362 pp.
- ----- **Como se hace una tesis**. Barcelona, Gedisa, 1993, 267 pp.
- Fränkel, Herman. **Poesía y Filosofía de la Grecia Arcaica**. Madrid, Visor, Colección la balsa de Medusa no 63, 1996, 515 pp.
- Freud, Sigmund. **El malestar en la cultura**. Madrid, Alianza Editorial, 2003, 259 pp.
- ----- **Esquema del Psicoanálisis**. México, Paidós. 2006 106 pp.
- ----- **Obras completas. vol. XVIII. "Más allá del principio del placer. Psicología de las masas y análisis del yo y otras obras"**. Buenos Aires, Amorrourtu editores, 2004, xiii + 303 pp.
- Fromm, Erich. **El arte de amar: una investigación sobre la naturaleza del amor**. Barcelona, Paidós, 1980, 128 pp.
- García Rodríguez, Amauri A. **Cultura Popular y grabado en Japón. Siglo XVII al XIX**. México, Colegio México, 2005, 151 pp.
- Garibay K., Ángel MA. **Mitología Griega, dioses y héroes**. México, Porrúa, 2003, 384 pp.
- Garza Mercado, Ario. **Manual de Técnicas de Investigación para Estudiantes de Ciencias Sociales**. México, El Colegio de México, 1981, 187 pp.
- Gasca, Luis y Roman Gubern. **El discurso del cómic**. Madrid, Cátedra, 1994, 709 pp.
- González, Ochoa César. **Apuntes acerca de la representación**. México, UNAM-Instituto de Investigaciones Filológicas, 2001, 91 pp.
- * Gravett, Paul. **Manga la era del nuevo cómic**. Madrid, H Kliczkowski, 2004, 175 pp.
- Gubern, Roman. **Comunicación y cultura de masas**. Barcelona, Ediciones Península, 1977, 300 pp.
- ----- **El lenguaje de los cómics**. Barcelona, Ediciones Península, 1981, 184 pp.
- Hall, Calvin S. **Compendio de psicología freudiana**. México, Paidós, 1999, 137 pp.

- Hearn, Lafcadio, **Kokoro, Ecos y nociones de una vida interior japonesa**. Madrid, Miraguano Ediciones, 1986, 157 pp.
- Hersey, John. **Hiroshima**. Madrid, Oceano/Turner, 2002, 184 pp.
- Heidegger, Martín. **Arte y Poesía**. México, FCE, 1988. 128 pp.
- Hofman, Yoel. **Poemas japoneses a la muerte: Escritos por monjes Zen y poetas haiku en el umbral de la muerte**. Barcelona, DVD Ediciones, 2001, 311 pp.
- Hooks, Margaret. **Aperture Masters of Photography. Tina Modotti**. China, Könemann, 1999, 95 pp.
- Hope, Terry. **Retratos como desarrollar un estilo**. Barcelona, Omega, 2002, 143 pp.
- Ihara, Saikaku. **Historias de amor entre samuráis**. Barcelona. Laertes. Segunda edición. 1985. 120 pp.
- Kawabata, Yasurani. **Lo bello y lo triste**. Buenos Aires, Emecé, 2007, 202 pp.
- Keene, Donald. **La literatura japonesa**. México, FCE, 1956, 135 pp.
- * Koyama-Richard, Brigitte. **Mil años de manga**. Slovenia, Electa, 247 pp.
- Langford, Michael. **La fotografía paso a paso**. Madrid, H. Blume Ediciones, 1980, 223 pp.
- McCloud, Scott. **Como se Hace un Cómic**. España, Ediciones B, 1995, 224 pp.
- McLuhan, Eric y Frank Zingrone. **McLuhan escritos esenciales**. Barcelona, Paidós, 1998. 492 pp.
- Mishima, Yukio. **El rumor del oleaje**. Barcelona, Alianza Editorial, 2007, 197 pp.
- Murakami, Haruki. **Sputnik mi amor**. México, Tusquets editores, 2007, 246 pp.
- Nakamura, Kiharu. **Kiharu. Vida de una geisha**. Barcelona, Plaza & Janez Editores, 2002, 438 pp.
- Nicol, Eduardo. **Psicología de las Situaciones vitales**. México, FCE, 1996, 165 pp.
- * Norton, Leonard. **Japón Antiguo**. Holanda, LIFE, 1981, 191 pp.
- O Beirne Ranelagh, John. **Historia de Irlanda**. Madrid, Cambridge University Press, 1999, pp. 302.
- Papalini, Vanina A. **Anime. Mundos tecnológicos, animación japonesa e imaginario social**. Tucumán, La Crujía ediciones, 2006, 219 pp.
- Paz, Octavio, **El arco y la lira**. FCE, México 2000, 305 pp.
- Pearson, Judy C., Turner Lynn H. y Todd- Mancillas W. **Comunicación y género**. Barcelona, Paidos, 1993, 440 pp.
- Pfeiffer, Johannees. **La poesía. Hacia la comprensión de lo poético**. México, FCE, 1979, 136 pp.
- Präkel, David. **Iluminación**. Barcelona, Blume, 2007, 175 pp.
- Raven, Arlene. **Kimono Japanese Design**. Australia. Könemann, 2005, 12 pp.
- Reyes, Alfonso. **Religión griega; mitología griega**. México, FCE, 1964, 614 pp.
- Rivara Kamaji, Greta. **El ser para la muerte. Una ontología de la finitud**. México. Ítaca. 2003. 131 pp.
- Rodríguez, Adrados Francisco. **El mundo de la lírica griega antigua**. Madrid, Alianza Editorial, 1981, 331 pp.

- Rojas Soriano, Raúl. **Guía para realizar investigaciones sociales**. México, Plaza y Valdes, 2003, 439 pp.
- Romero de Solís, Diego. **Poesis. Sobre las relaciones entre filosofía y poesía desde el alma trágica**. Madrid, Taurus, 1981, 350 pp.
- Rougemont, Denis de. **Amor y Occidente**. México, CONACULTA, 2001, 356 pp.
- Royo, Jordi. **La imagen Poética. Algunas consideraciones**. España, Ediciones Bassarai, 2004, 150 pp.
- * Rubio, Carlos. Rumi Tani Moratalla (traductores). **Kojiki. Crónica de antiguos hechos de Japón**. Madrid, Trotta, 2008, 282 pp.
- Ruiz Calderon, Javier. **Breve historia del hinduismo. De los vedas al siglo XXI**. Madrid, Biblioteca nueva. 2008, 232 pp.
- Sakade, Florence. **Historias de Japón para niños**. México, Selector, 2003, 145 pp.
- Sakiya, Taichi. **¿Qué es Japón? Contradicciones y transformaciones**. Buenos Aires, Andres Bello, 1996, 338 pp.
- * Schmidt, Jérôme. Delpierre, Hervé Martín. **Los mundos manga**. Barcelona, Océano, 2007, 184 pp.
- Schmitzer, Rita. **Ángeles del Amor**. Barcelona, Elfos ediciones, 1996, 103 pp.
- Schopenhauer, Arthur. **El amor las mujeres y la muerte**. Madrid, Edaf, 2005, 217 pp.
- ----- **Metafísica del amor. Metafísica da la muerte**. Barcelona, Folio, 2007, 63pp.
- * Seidensticker, Edward. **Japón**. México, Life, 1966, 160 pp.
- Strassburg, G. Von. **Tristán e Isolda**. Madrid, Siruela, 1987, 262 pp.
- Taine, Hipólito. **La naturaleza de la obra de arte**. México, Grijalbo, 1969, 152 pp.
- Takahashi, Rumiko. **Inuyasha**. México, Grupo Editorial Vid, 2006.
- Thomas, Louis-Vincent. **La muerte**. Barceloa. Paidos. 1991. 159 pp.
- Toledo J., Daniel. et al. **Japón su tierra e historia**. México, El colegio de México, 1991, 308 pp.
- Tolstoi, León. **La sonata de Kreutzer**. Barcelona, Océano, 2000, 171 pp.
- Tsurumi, Shunusuke. **Ideología y literatura en el Japón moderno**. México, El colegio México, 1980, 124 pp.
- Viorst Judith. **El precio de la vida. La perdidas necesarias para vivir y crecer**, Buenos aires, Emece Editores, 1990, 345 pp.
- Wakatsuki, Fukuyiro. **Tradiciones japonesas**. México, Espasa-Calpe. 1943. 154 pp.
- Yapp, Nick. **1950s. Décadas del siglo XX**. China, Könemann, 1998, 393 pp.
- Yates, Steve. **Poéticas del espacio**. Barcelona, Gustavo Gili, 2002, 311 pp.
- Yazawa, Ai. **Nana**. México, Grupo Editorial Vid, 2007
- Yosano, Akiko. **Poeta de la Pasión**. Madrid, Hiperión, 2007, 125 pp.
- Zarauz, Héctor. **La fiesta de los muertos**. México, Lindero ediciones-MVS Editorial, 2000, 62 pp.

Hemerografía

- **Antología. Galería de obras CLAMP. 1989-2004.** (España), 2005, núm 2, 32 pp.
- **Comikaze** (D.F. México), 2008, núm. 1, 48 pp.
- ◦ ----- (D.F. México), 2008, núm. 3, 48 pp.
- ----- (D.F. México), 2011, núm. 11, 48 pp.
- **Conexión Manga. Especial CLAMP.** (D.F. México). 2003, núm. 80, 32 pp.
- ----- **¡El boom del anime!** (D.F. México), nov. 2005, especial núm. 6, 32 pp.
- **Crónicas y leyendas. Especial Día de Muertos.** (D.F. México), sep. 1999, 79 pp.
- Márquez Barrera, Mario Andrés. "CLAMP ¡En el país de las maravillas!" **Virtual Kids.** (D.F. México), octubre 2005, núm. 27, pp. 24.
- **M/XX ZINE.** Carbajal Cuevas, Carlos. "Kokoro" (D.F. México), 25 de marzo de 1999, núm. 2, pp. 46-47.
- **M/XX ZINE.** Gómez Uribe, Yonatan. "Los juguetes de Zéfiro". (D.F. México), 24 de mayo de 2000, núm. 15, pp. 38.
- **M/XX ZINE.** "Las legendarias Guerreras Mágicas" (D.F. México), 1999.
- **M/XX ZINE.** Uribe, Mónica, "CLAMP no solo es Guerreras Mágicas" (D.F. México), 23 de octubre de 1999, núm. 7, pp. 28-29.
- -----, "De mangas y kimonos. La historia del manga parte 1." **M/XX ZINE.** (D.F. México), 04 de septiembre de 1999, núm. 6, pp. 77-78.
- **Virtual Kids.** Bundy Rebeca. "¡Los animes más populares de CLAMP en el mundo!". (D.F. México), marzo de 2005, núm. 22, pp.16-17.
- **Virtual Kids. Especial Shojo.** (D.F. México), marzo de 2005, núm. 4, 63 pp.

Páginas de Internet.

- Chiapas Gobierno del Estado. **Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.** México, 15-03-2011, http://www.conecultachiapas.gob.mx/publicaciones/descargas/la_muerte.pdf , Recopilación de varios poetas chiapanecos que le escriben a la muerte.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. **Visiting Japan Links.** Japón 22-11-09. <http://www.mofa.go.jp/link/visit.html> . Página con información de diferentes lugares de Japón.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. **Web Japan.** Japón 18-03-2011 <http://web-japan.org/plaza/sitemap.html> Página dedicada a Japón.
- Tsuki, **Rokudenashi.** Chile 20-11-09 <http://rokudenashi-tsuki.blogspot.com/> Página dedicada a las obras de CLAMP.
- ◦ Terra, **Terratv.** E.U.A. 23-08-09 <http://terratv.terra.com/Entertainment/Azteca-America/Entretenimiento-Azteca/La-Historia-detras-del-Mito/4801-79536/La-Historia-detras-del-MitoYolanda-Vargas-Dulche.htm>

- **The Japanese Page.Com**, E.U.A.-Florida 18-03-2011 <http://thejapanesepage.com/audio/yubikiri>. Página dedicada a la enseñanza del idioma Japonés.
- Universidad Nacional Autónoma de México. **Dirección General de Bibliotecas. Biblioteca Digital**. México. 20-09-2010. <http://www.tablada.unam.mx/paisol.pdf>, el recurso electrónico solo puede ser visitado en las computadoras de la Biblioteca Central.

Filmografía.

- **Byōsoku Go Senchimētoru** (5 Centímetros Por Segundo), Dir. Makoto Shinkai. Japón. 2007.
- **Clover**. Dir. Kitaro Kousaka. Japón. 1999
- **Donggamnaegi Gwaoehagi Reseun 2** (My Tutor Friend 2) Dir. Hyeon-seong Kim. Corea del Sur, 2007.
- **Fallen Angels**, Wong Kar Wai, Hong Kong, 1995.
- **Hana Ikusa**, (Guerra de flores). Dir. Hoshida Yoshico. Japón. 2007.
- **Hatsuyuki no Koi** (Virgin Snow). Dir. Han Sang-hye. Corea del Sur-Japón. 2007.
- **Hero** (Heroe) Dir. Zhang Yimou, China, 2002.
- **Inu to watashi no 10 no yakusoku** (10 promesas a mi perro). Dir. Katsuhide Motoki. Japón. 2008.
- ◦ **Lágrimas y Risas de Papel. México en su Memoria**. Dir. Felipe Oropeza. México.
- **Modigliani**. Dir. Mick Davis. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Rumania, Francia e Italia, 2004.
- **Memoirs of a Geisha** (Memorias de una Geisha) Dir. Rob Marshall, Estados Unidos, 2005.
- **Se jie** (Lust, Caution), Dir. Ang Lee, China- Estados Unidos, 2007.
- **Okuribito** (Departures). Dir. Yōjirō Takita. Japón. 2008.
- **Sen to Chihiro no Kamikakushi** (El viaje de Chihiro), Dir. Hayao Miyazaki. Japón. 2002.
- **Shichinin no samurai** (Los siete samurais), Dir. Akira Kurosawa, Japón, 1954.
- **Sympathy for Lady Vengeance** (Chinjeolhan geumjassi), Park Chan-wook, Corea del Sur, 2005
- **Tada, kimi wo aishiteru** (Heavenly Forest). Dir. Takehiko Shinjo. Japón. 2006
- **The Private Life of a Masterpiece, Katsushika Hokusai: The Great Wave**, Dir Jeremy Bluger, Londres, 2006.
- **The Forbidden Kingdom** (El reino prohibido) Dir. Rob Minkoff, Estados Unidos-China, 2008.
- **The last Samurai**, (El ultimo Samurai), Dir. Edward Zwick, Estados Unidos, 2003.
- **Take on Me**, Dir. Steve Barron, Londres, 1980.
- **What dreams way come** (Más allá de los sueños), Dir. Vincend Ward. Estados Unidos. 1998.
- **3 iron** (El espíritu de la pasión), Dir. Kim ki-duk, Corea del sur, 2004.
- **...Ing**. Dir. Eon-hie-Lee. Corea del Sur. 2003.

“Ai to shi”

PORTAFOLIOS FOTOGRÁFICO

Introducción.

Anteriormente he hablado del largo camino que emprendí para llevar a cabo este trabajo de titulación, si bien ambos ensayos tanto el escrito como el fotográfico son parte de la misma labor cada uno tiene sus propias dificultades. Ahora es el turno de introducirlos en el ensayo fotográfico. No pretendo explicar cada una de mis fotografías, simplemente quiero exponer las dificultades y razones así como el origen de cada producción.

Decir 40 fotografías puede sonar fácil, pero juntar este número es más complicado. Se necesitan reunir muchas cosas para que una fotografía resulte lo bastante buena, como para elegirla, siempre se busca la perfección, pero nunca se obtiene, sin embargo, pienso que es mejor así, ya que con base en errores e imperfecciones se crece y se crean mejores obras.

Mientras hacía las fotografías me di cuenta que no bastaba con hacer clic para tomar la fotografía, claro que se necesita de la técnica, pero más allá de eso también interviene la creatividad y los sentimientos del autor.

Todo el tiempo pensé en los sentimientos de los personajes de *Clover* y también en los que emanaban de los poemas, la desesperación, soledad, melancolía, esperanza, anhelo entre otros, al hacerlo me sentía parte de la historia y de esta manera era más fácil transmitirla a mis modelos. Ninguno de los que participaron en las producciones eran profesionales, eran amigos y conocidos que decidieron ayudarme y para que se adentraran en su personaje tuve que relatarles previamente de que se trataba *Clover*.

Había que intentar comunicar lo que transmitía el cómic, pero por medio de las fotografías y para lograrlo se necesitaban reunir diversos elementos. No fue sencillo ambientar las fotografías y darles un toque de manga, pero después de

muchos intentos las ideas fueron surgiendo y la creatividad también. Aunque todo está relacionado con las lecturas que se llevaron a cabo para el ensayo escrito, gracias a ellas se generaron algunos conocimientos que ayudaron en la incorporación de ciertos elementos que se relacionan con el manga como con la cultura japonesa.

Sobre la iluminación, se necesitaba que el diseño remitiera a un sueño y al manga, ya que la fuente de inspiración fueron los poemas de *Clover*, se buscó que las imágenes remitieran a esta idea y para eso se usaron juegos de zoom y procesos cruzados.

En cada una de las producciones se trato de retratar los poemas del manga *Clover* así como los sentimientos que están inmersos dentro de ella y lo más importante la relación que existe entre el amor y la muerte.

Ninguna de las producciones fue fácil, pero a veces lo difícil es más interesante, después de algunos tropiezos al final conseguí terminarlo, si bien lo importante es la imagen en esta parte del ensayo, solo me resta decir cuáles son las producciones que lo componen.

Este portafolios fotográfico se compone de ocho producciones que llevan por nombre: *Soledad*, *Desesperación*, *Atrapada*, *Sueño fortuito*, *Explosión*, *Reencarnando*, *Ausencia o presencia* y, por último, *Nueva vida*.

Espero que por medio de este trabajo los Comunicólogos se interesen más por el Manga, y lo lleguen a ver no como algo raro y difícil de entender sino como un Medio de Comunicación Masiva que tiene casi mil años de antigüedad.

1.-Buscándote.

2.-Purificando el alma

3.-Recreando el amor.

4.-A la espera de tu encuentro.

5.-El toque sensible de un ala.

6.- Si pudiera...

7.-Caída.

8.-Apariencias.

9.-El ave que quería ser libre.

10.- Realidad.

11.-Dolor.

12.- Destino.

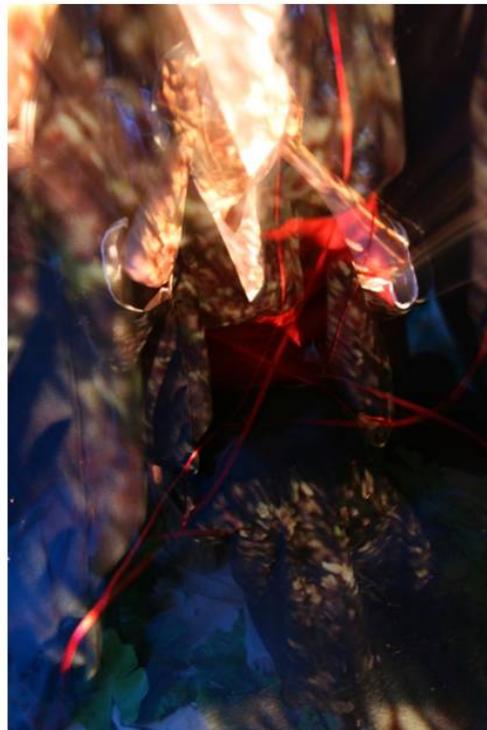
13.-Hilo rojo.

14.-Sentimiento.

15.-Salida.

16.-Solamente aquí

17.-El destino del trébol.

18.-Perdida.

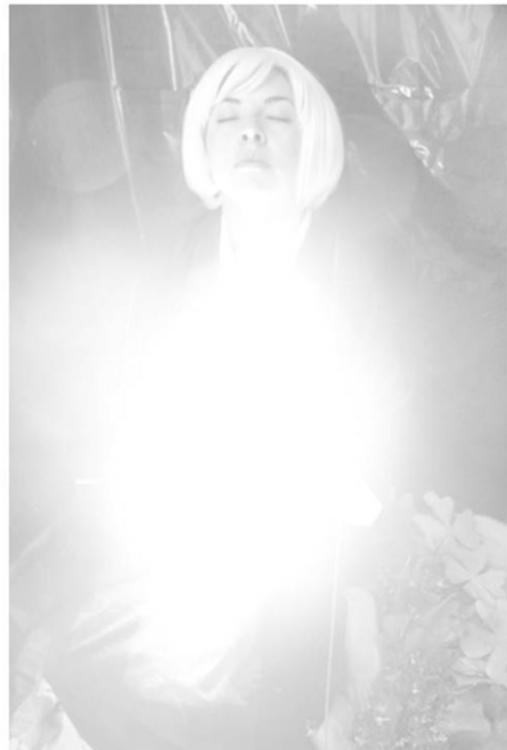
19.-El ave que sueña.

20.- Los colores de la felicidad aparente.

21.- Inicio.

22.- Casi inexistente.

23.- El fin del principio.

24.-Luz infinita.

25.- Los segundos restantes.

26. Sensualidad.

27.-Y si aun fueras tú.

28.-Siénteme

29.-Suerte.

30.- El Akai ito del trébol

31.-Déjame tocarte. .

32.- Volviendo a ti.

- 33.-Entre rejas.**
- 34.-Aleteo.**
- 35.-Ave cautiva.**

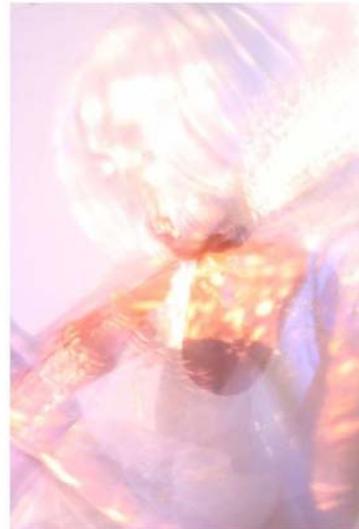
**36.-Sakura.
37.-Espera.
38.-Oculta.**

- 39.- Intento.**
- 40.- Búsqueda.**
- 41.- Resignación.**

42.- Lo que queda.

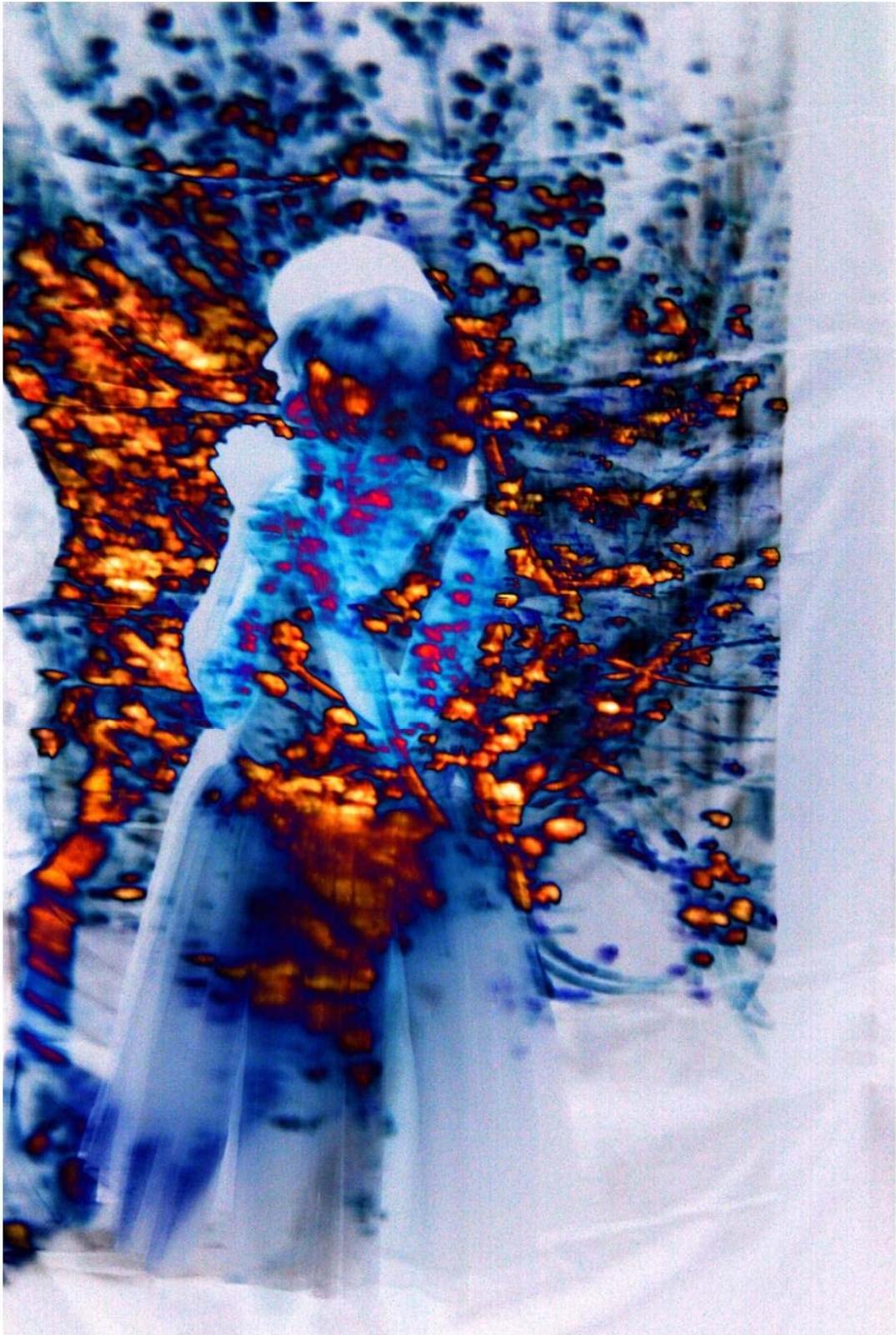
43.- Fuego

44.-Espera.

45.-Alas infinitas.

46.-Transición.

47.-Entre luz y sombra.

48.-Eternidad ausente.

49.-Aquí.

50.- La otra parte.

51.-Mariposa.

52.- El alma de Alma.

Fichas técnicas.

1. **Buscándote.** (Producción: Nueva vida, Modelo: Celeste Mosqueda) 2009 t 1/100, f 8 ISO 100. © Alma Ricardo
2. **Purificando el alma.** (Producción: Nueva vida, Modelo: Celeste Mosqueda) 2009 t 1/80, f 8 ISO 100. © Alma Ricardo
3. **Recreando el amor.** (Producción: Nueva vida, Modelo: Celeste Mosqueda) 2009 t 1/80, f 6 ISO 100. © Alma Ricardo
4. **A la espera de tu encuentro.** (Producción: Nueva vida, Modelo: Celeste Mosqueda) 2009 t 1/320, f 11 ISO 1600. © Alma Ricardo

5. **El toque sensible de un ala.** (Producción: Soledad, Modelo: Celeste Mosqueda) 2009 t 4", f 18 ISO 100. © Alma Ricardo
6. **Si pudiera...** (Producción: Soledad, Modelo: Celeste Mosqueda) 2009 t 20", f 18 ISO 100. © Alma Ricardo
7. **Caída.** (Producción: Soledad, Modelo: Celeste Mosqueda) 2009 t 4", f 18 ISO 100. © Alma Ricardo
8. **Apariencias.** (Producción: Soledad, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t .1/4, f 5.6 ISO 100. © Alma Ricardo
9. **El ave que quería ser libre.** (Producción: Soledad, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 1/250, f 7.1 ISO 1600. © Alma Ricardo
10. **Realidad.** (Producción: Soledad, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 1/4, f 5.6 ISO 1600. © Alma Ricardo

11. **Dolor.** (Producción: Desesperación, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 3"2, f 5.6 ISO 100. © Alma Ricardo
12. **Destino.** (Producción: Desesperación, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t .8", f 5.6 ISO 100. © Alma Ricardo
13. **Hilo rojo.** (Producción: Desesperación, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 1/13, f 5.6 ISO 1600. © Alma Ricardo
14. **Sentimiento.** (Producción: Desesperación, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 30", f 14 ISO 100. © Alma Ricardo
15. **Salida.** (Producción: Desesperación, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 1' f 5.6 ISO 100. © Alma Ricardo
16. **Solamente aquí.** (Producción: Desesperación, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 10", f 3.5 ISO 100. © Alma Ricardo

17. **El destino del trébol.** (Producción: Sueño fortuito, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 5", f 16 ISO 1600. © Alma Ricardo
18. **Perdida.** (Producción: Sueño fortuito, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 3"2, f 5.6 ISO 1600. © Alma Ricardo
19. **El ave que sueña.** (Producción: Sueño fortuito, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 13", f 5.6 ISO 100. © Alma Ricardo
20. **Los colores de la felicidad aparente.** (Producción: Sueño fortuito, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 13", f 5.6 ISO 100. Manipulación digital. © Alma Ricardo

21. **Inicio.** (Producción: Explosión, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 0"6, f 3.5 ISO 1600. © Alma Ricardo
22. **Casi inexistente.** (Producción: Explosión, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 2", f 3.5 ISO 1600. © Alma Ricardo
23. **El fin del principio.** (Producción: Explosión, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 4", f 5.6 ISO 200. © Alma Ricardo
24. **Luz infinita.** (Producción: Explosión, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 12", f 5.6 ISO 100. © Alma Ricardo
25. **Los segundos restantes.** (Producción: Explosión, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 4", f 5.6 ISO 800. © Alma Ricardo
26. **Sensualidad.** (Producción: Explosión, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 5", f 16 ISO 100. Manipulación digital. © Alma Ricardo

27. **Y si aun fueras tú.** (Producción: Ausencia o presencia, Modelos: Celeste Mosqueda y Ricardo Flores) 2010 t 12", f 5.6 ISO 100. © Alma Ricardo
28. **Siénteme.** (Producción: Ausencia o presencia, Modelos: Celeste Mosqueda y Ricardo Flores) 2010 t 7", f 5.6 ISO 100. Manipulación digital. © Alma Ricardo
29. **Suerte.** (Producción: Ausencia o presencia, Modelos: Celeste Mosqueda y Ricardo Flores) 2010 t 7", f 5.6 ISO 100. © Alma Ricardo

30. **El Akai ito del trébol.** (Producción: Ausencia o presencia, Modelos: Celeste Mosqueda y Ricardo Flores) 2010 t 4", f 18" ISO 100. Manipulación digital. © Alma Ricardo
31. **Déjame tocar.** (Producción: Ausencia o presencia, Modelos: Celeste Mosqueda y Ricardo Flores) 2009 t 20", f 15.6 ISO 100. © Alma Ricardo
32. **Volviendo a ti.** (Producción: Ausencia o presencia, Modelos: Celeste Mosqueda y Ricardo Flores) 2010 t 4, f 5.6 ISO 100. Manipulación digital. © Alma Ricardo
33. **Entre rejas.** (Producción: Atrapada o Las triadas, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 62", f 5.6 ISO 100. © Alma Ricardo
34. **Aleteo.** (Producción: Atrapada o Las triadas, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 57", f 5.6 ISO 100. Manipulación digital. © Alma Ricardo
35. **Ave cautiva.** (Producción: Atrapada o Las triadas, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 11", f 5.6 ISO 100. Manipulación digital. © Alma Ricardo
36. **Sakura.** (Producción: Atrapada o Las triadas, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 1/10, f 4 ISO 1600. © Alma Ricardo
37. **Espera.** (Producción: Atrapada o Las triadas, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 1/10, f 4 ISO 1600. © Alma Ricardo
38. **Oculto.** (Producción: Atrapada o Las triadas, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 1/10, f 4 ISO 1600. Manipulación digital. © Alma Ricardo
39. **Intento.** (Producción: Atrapada o Las triadas, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 30", f 22 ISO 1600. © Alma Ricardo
40. **Búsqueda.** (Producción: Atrapada o Las triadas, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 30", f 22 ISO 1600. Manipulación digital. © Alma Ricardo
41. **Resignación.** (Producción: Atrapada o Las triadas, Modelo: Celeste Mosqueda) 2010 t 60", f 22 ISO 1600. Manipulación digital. © Alma Ricardo
42. **Lo que queda.** (Producción: Reencarnando, Modelo: Celeste Mosqueda) 2009 t 10", f 16 ISO 1600. © Alma Ricardo
43. **Fuego.** (Producción: Reencarnando, Modelo: Celeste Mosqueda) 2009 t 6", f 16 ISO 1600. © Alma Ricardo
44. **Espera.** (Producción: Reencarnando, Modelo: Celeste Mosqueda) 2009 t 6", f 16 ISO 1600. © Alma Ricardo
45. **Alas infinitas.** (Producción: Reencarnando, Modelo: Celeste Mosqueda) 2009 t 6", f 32 ISO 1600. © Alma Ricardo
46. **Transición.** (Producción: Reencarnando, Modelo: Celeste Mosqueda) 2009 t 1/8, f 5.6 ISO 1600. Manipulación digital. © Alma Ricardo
47. **Entre luz y sombra.** (Producción: Autorretrato, Modelo: Alma Ricardo) 2010 t 1/8, f 22 ISO 400. © Alma Ricardo
48. **Eternidad ausente.** (Producción: Autorretrato, Modelo: Alma Ricardo) 2010 t 0"3, f 16 ISO 400. © Alma Ricardo
49. **Aquí.** (Producción: Autorretrato, Modelo: Alma Ricardo) 2010 t 1/100, f 3.5 ISO 200. © Alma Ricardo
50. **La otra parte.** (Producción: Autorretrato, Modelo: Alma Ricardo) 2010 t 1/5, f 5.6 ISO 200. © Alma Ricardo
51. **Mariposa.** (Producción: Autorretrato, Modelo: Alma Ricardo) 2010 t 1"3, f 5.6 ISO 400. © Alma Ricardo
52. **El alma de Alma.** (Producción: Autorretrato, Modelo: Alma Ricardo) 2010 t 1/6, f 16 ISO 400. © Alma Ricardo