

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

LA OTRA LITERATURA, HISTORIETAS MEXICANAS, SU TRAMA
COMO UN ACERCAMIENTO A LA LECTURA.

E N S A Y O

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO.

PRESENTA:

CLAUDIA ELIZABETH RIO FABELA

ASESOR:

LIC. SALVADOR DOMÍNGUEZ CORONA

SAN JUAN DE ARAGÓN, ESTADO DE MÉXICO, 2016.

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.

Creo que se ha entronizado al libro como el único medio de lectura y eso me parece un error, la prensa, la revista y otros medios son caminos hacia la lectura.

Ricardo Cayuela

Director General de Publicaciones del
Consejo para la Cultura y las Artes
(CONACULTA)

Agradecimientos

A mis padres el Lic. José Alejandro Rio Villavicencio y a mi madre, María Eugenia Fabela, por ser pacientes e incondicionales.

A cada uno de los entrevistados que menciono a lo largo del trabajo, caricaturistas, dibujantes y escritores, este trabajo no habría sido posible sin sus valiosas aportaciones.

A César por creer en mí y darme siempre su apoyo económico y moral durante todo el proceso.

A mis asesores los maestros Salvador, Gaby, Andrea, Claudia y Edgar, por indicarme el sendero correcto para lograr mi meta.

Finalmente dedico este ensayo al amor de mi vida, mi hijo Jorge Alejandro Velázquez Rio, por darme la bendición de hacerme crecer.

Índice

LA VIDA EN UNA IMAGEN: INTRODUCCIÓN

1.	LA HISTORIETA COMO UN MEDIO DIDÁCTICO; ANTES QUE LAS PALABRAS ESTÁN LAS IMÁGENES	1
1.1	Sentimientos de un lector; porque los gustos comienzan por la vía emocional	4
1.2	De la caricatura a la historieta	7
1.3	La historieta como un acercamiento a la lectura	22
2.	MITO Y REALIDAD SOBRE LA VIDA DE YOLANDA VARGAS DULCHE	24
2.1	Aromas del tiempo vida de la escritora	24
2.2	Contadora de historias, de lágrimas a risas con amor	29
2.3	Sueños de cristal, de la historieta al filme	50
2.3.1	María Isabel	50
2.3.1.1	Reflexión sobre el filme de María Isabel	53
2.3.2	Rubí	58
2.3.3	Yesenia	59
2.3.3.1	Reflexión sobre el filme de Yesenia	61
2.3.4	Paralelamente en los tres filmes	63
3.	DEL DRAMA A LA ACCIÓN, SERENIDAD Y PACIENCIA... MUCHA PACIENCIA, KALIMAN EL HOMBRE INCREÍBLE	65
3.1	Un hombre de asombrosa belleza varonil, Kalimán	65
3.2	Un largo camino se inicia con el primer paso; de la radio a la historieta	74
3.3	Quien siembra vientos cosecha tempestades; de la historieta al filme	81
3.3.1	Kalimán el hombre increíble	82
3.3.2	Kalimán y el siniestro mundo de Humanón	84

SIEMPRE HAY UN CAMINO PARA ALCANZAR LA LIBERTAD, SI SE SABE USAR LA MENTE: CONCLUSIÓN

GLOSARIO

ENTREVISTAS

FUENTES DE CONSULTA

LA VIDA EN UNA IMAGEN: INTRODUCCIÓN

Como cualquier medio de expresión la historieta es un medio de entretenimiento masivo con carácter didáctico al igual que el cine, la radio o la televisión; su finalidad es la de transmitir un mensaje de manera directa, concreta y sencilla. La naturaleza de su estructura podrá parecer sin seriedad por su manera de presentar el mensaje sin embargo; este medio de comunicación masivo de narrativa sencilla, explica de manera breve y concisa una trama. Que sea de lectura sencilla no significa que su estructura original lo sea también, ya que a diferencia de una novela escrita, requiere de un proceso de adaptación (al igual que el cine) lo que le da un mayor valor, igual que el literario. La diferencia con este último género es que basa su sencillez en un apoyo visual que es la imagen y el dibujo; la primera, es una ilustración que permite describir una figura, y el segundo, es una serie de trazos que representan la imagen descrita.

Mirar los hechos desde otra perspectiva no es una imposición, sino una alternativa. Plantearlos de un modo sencillo es tener accesibilidad con el lector. Mientras más simple sea la manera de transmitir el mensaje, mayores son las posibilidades que lleven a su comprensión. Con el paso del tiempo todo cambia, las tendencias, las circunstancias, las opiniones. Es cuestión de seguir el curso. Así, la lectura no es unidireccional, sino que se puede seguir de varias formas y podemos estar inmersos en las imágenes, ya que se encuentran implícitas en la mente.

El relato de una historieta gira en torno al concepto que se liga de la experiencia, por lo que va supeditada a la capacidad de criterio, tanto del lector como del argumentista, la imagen se teje entonces de la propia vivencia. En cada época se viven experiencias nuevas, siempre con la imagen de frente. Los cambios nuevos del tiempo infinito evolucionan el entorno sociocultural.

Desde esta perspectiva, el presente trabajo pretende mostrar que la historieta mexicana es un subgénero del tipo didáctico de la literatura, por su naturaleza sencilla, y calidad adaptativa al explicar un tema complejo, ya que cuenta con la capacidad de hacer uso de cualquier género literario, como el didáctico, lírico, épico

o dramático, lo cual hace de este subgénero un recurso importante para el fomento del hábito de la lectura.

El objeto del presente estudio es exponer a la historieta mexicana como una alternativa didáctica de acercamiento a la lectura, dada la falta de interés ante ella. Desafortunadamente, la historieta es un medio de comunicación subestimado y hasta un género literario menospreciado. Erróneamente se cree que la única forma válida de aprendizaje son las obras literarias escritas, porque su narrativa requiere de esfuerzo mental sin embargo en este ensayo se demuestra que es posible aprender con poco esfuerzo por medio de la historieta mexicana.

Debido a la simplicidad de su estructura, el mensaje de una historieta llega de una forma directa, sin necesidad de explicación detallada puesto que utiliza lo que Umberto Eco llama el “olvido necesario”, no ahonda en detalles para explicar un hecho; no requiere de una narrativa extensa y la imagen es la parte dominante, por lo que la parte escrita funciona como un complemento de la idea. Es por ello que la historieta resulta ser de fácil lectura. Incluso si la persona no sabe leer o apenas está aprendiendo, el mensaje sigue siendo accesible, pues las imágenes conservan la esencia del argumento que se quiere plantear, al lado dominante de la estructura narrativa. La sencillez de este tipo de lenguaje se mide en su capacidad de adaptación, por lo que el mensaje será más digerible.

La historieta tiene a su favor varios factores: la forma de emitir el mensaje, así como el dinamismo y versatilidad de su contenido. En la mayoría de los casos suele ser entretenida por la forma de manifestar el mensaje mediante los dibujos y las onomatopeyas (inflexiones de dolor, sorpresa, contundencia de un golpe, etcétera) y, en ocasiones, el uso humorístico del argumento, debido a que puede utilizar de cualquier género literario, su lectura es tan válida como la de cualquier tipo de narrativa. Por otra parte, la naturaleza de su estructura le otorga maleabilidad, ubicándola como un subgénero de la literatura didáctica.

La función de la historieta se puede definir en cuatro propósitos: entretener, divertir, criticar y educar. Algunos historietistas han empleado este medio de comunicación para hacer adaptaciones de personajes célebres de la historia o, incluso, de reconocidas obras de la literatura, tal es el caso de las publicaciones

“Joyas de la Literatura” y “Hombres y Héroes”, o recientemente “La Leyenda del Popoljuh”, publicada por la Fundación Dondé, en 2012.

Este trabajo definirá qué es la historieta y cómo está estructurada; se explicará el modo en que con una serie de dibujos se construye un relato, con o sin texto, así como el medio de comunicación en su conjunto, que suele realizarse sobre papel o en forma digital. Además se mencionará que en algunos países hispanoparlantes se utiliza el término coloquial de “monos”, de donde se deriva la palabra “monero” para designar a quien los dibuja. La historieta es una narración gráfica desarrollada mediante una concatenación de dibujos, cada cuadro o viñeta debe estar relacionada de algún modo con el siguiente y con el anterior. La historieta se vale de las artes plásticas, de ahí que se le considere como el “Noveno Arte.”

Este subgénero tiene relación con la cinematografía; en este sentido, el cineasta Federico Fellini manifestaba que los cómics se parecen mucho a la técnica cinematográfica, por lo que merecen consideración, ya que fueron éstos los que inspiraron la creación del cine y no al revés. En cuanto a su cobertura, este trabajo se enfoca en historietas mexicanas, específicamente a tres de sus principales autores: Yolanda Vargas Dulché, creadora de innumerables obras del género cómico-dramático, y los argumentistas Cutberto Navarro y Modesto Vázquez, creadores de la historieta Kalimán; asimismo, las historietas a abarcar son aquellas que se trasladaron a las pantallas de cine en su momento: “Yesenia”, “Rubí”, “Ma. Isabel” y “Kalimán.”

Lo que aquí se busca darle otra cara a la forma de leer. Como se ha mencionado, estas publicaciones han ayudado a combatir el analfabetismo de la población en México. Por ello el interés de exponer a la historieta como un punto de partida hacia la lectura, las novelas y los libros de texto no son vía única, existen las revistas y las llamadas novelas gráficas.

“Es un error pensar que la lectura es sólo el proceso de leer libros de texto,

cuando existen otros medios como las revistas”¹, afirma Ricardo Cayuela, Director General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), en el periódico digital *El Informador*.

La tendencia de esta nueva forma de lectura, convertirse en una vía informativa de mayores alcances por su fácil acceso, precio y contenido. No presenta la complejidad narrativa ni las estrictas formas gramaticales, la historieta cuenta con dos elementos: la síntesis narrativa y el elemento gráfico, ayudado en algunos encuadres por las vírgulas o los cuadros de diálogo mejor conocidas como “globitos”, que incluyen tanto los parlamentos de cada personaje, como los efectos de “sonido” u onomatopeyas que se insertan para darle dinamismo a la historia, lo cual permite mirar desde otra perspectiva el medio de acción en que se desenvuelve la trama.

Con este ensayo se pretende probar la idea de que si anteriormente la población se acercó a la lectura por medio de la historieta mexicana, entonces la actual lo hará nuevamente. Pruebas existen acerca de que muchas personas comparten esta tendencia, aquellos que encontraron en la historieta su medio de expresión e, incluso, su modo de subsistencia.

Para contextualizar se dará la definición de ensayo, es un escrito de carácter personal donde se hace una aportación por medio de la apropiación del tema y cuya finalidad es exponer el mismo a manera de error. Es decir que el ensayo es un intento de redacción, que requiere de la especialización en el tema, y se expone subjetivamente; el estilo que se eligió es el narrativo donde se describe el objeto de estudio por medio de la narración y dentro de la cual se pueden emplear figuras retóricas, así como jugar con los pronombres y utilizar un lenguaje que sea sencillo, claro y conciso como el coloquial.

Este se emplea por el tema sugerido, ya que es del conocimiento popular que en la mayoría de sus expresiones se utiliza con mayor frecuencia. La base de este

¹Ilse Martínez, “Conaculta anuncia Encuesta nacional sobre lectura”, en el periódico digital *El informador*, <http://www.elinformador.mx/cultura/2014/528601/6/conaculta-anuncia-encuesta-nacional-sobre-lectura.htm>, consulta: 18 de mayo de 2014.

razonamiento es que el entretenimiento y la diversión son cultura; por lo tanto no deben estar reñidos, se pueden combinar para enfatizarlos, priorizarlos y ¿por qué no? delimitarlos dentro de la idiosincrasia del mexicano de clase baja y media: “Si la gente leyera más historietas tendría otra forma de pensar.”² Para realizar un estudio de este tipo, se debe diseccionar el objeto; estudiar la ideología del mexicano, “comerse” su espíritu, esto permitiendo que el lector se vuelva una porción del análisis, para formar una parte de sí mismo; un estudio es una operación, es desarmar, deshacer y destruir. Como la analogía de una mujer que se entrega al acto sexual, permite que la otra persona forme parte de su propio ser; es una forma de destruirse construyéndose en alguien más.

Como una forma de introducción *a-priori*, se presenta un contexto histórico de los autores mencionados, para conocer de dónde surge la trama y, posteriormente, se le da a conocer la misma, para ser analizada mediante el conteo de sus elementos. Es indispensable saber el porqué del éxito de las publicaciones y su vigente transmisión de sus versiones fílmicas en canales abiertos. A pesar de que actualmente muchas personas desconozcan alguna de estas historietas, su vigencia se refleja en los filmes que aún se proyectan.

Al presente estudio también le interesa probar que la historieta mexicana es una vía hacia la lectura, por formar una parte fundamental de la cultura del mexicano, sus autores, que de manera indirecta narraron sus vivencias y las de la gente que los rodeaba, plasmando estas experiencias en hojas impresas.

En suma, este trabajo es un compendio de experiencias de algunos entrevistados conocedores del tema, como caricaturistas, historietistas, escritores, aunando a la investigación bibliográfica, videográfica y museográfica. A pesar del tiempo transcurrido, sus obras siguen vigentes como un estudio social donde, en su momento, se identificó a la población de los años 40; se estudia la trama de las historietas que llegaron a la pantalla no por su contenido, sino como un factor de

² Luis Borgia, caricaturista entrevistado por la autora de esta investigación el 7 de agosto de 2013, en el Museo Nacional de la Caricatura.

interés para la población de esa época y de la actual. Para entender una ideología se debe estar conectado a ella.

El primer capítulo incluirá una sinopsis de la caricatura, pasando por las tiras cómicas, una definición sobre qué entendemos por historieta, su proceso y estructura, para poder entenderla como tal. También cómo se plasma la vida cotidiana en distintos medios de comunicación, desde su forma psicológica, hasta una perspectiva pedagógica y sociológica. Además, se aborda a la historieta como un medio didáctico, como un acercamiento a la lectura, manejando cifras de los años en que fueron impresas de manera general e igualmente se plantea la teoría de que el argumento es un factor de interés en el proceso de lectura.

El segundo capítulo, está dedicado a la vida y obra de la que se conoció como “La Reina de las Historietas en México”, Yolanda Vargas Dulché. Se relatan tanto sus vivencias como un factor importante de influencia en sus creaciones y cuyas historietas fueron un elemento formador de lectores. Al paso del tiempo materia prima para sus guiones al medio electrónico, como la televisión consolidando el interés del público.

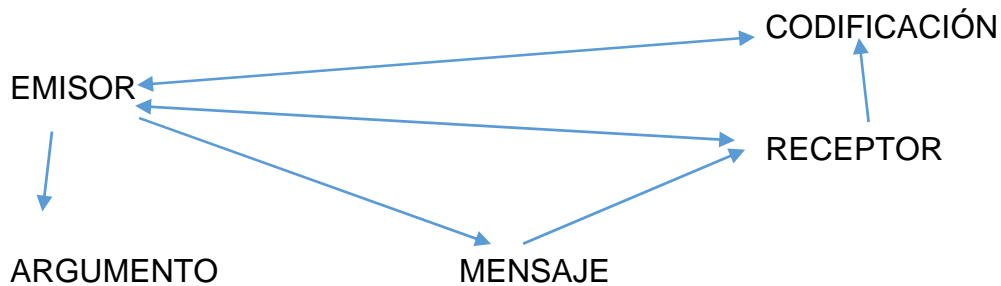
Se estudian los argumentos narrativos que atrapó a millones de lectores. Su consumo tuvo un beneficio laboral para quienes colaboraron en la editorial que ella fundó, para la sociedad en el ámbito cultural. Se ofrece también una recopilación de las historietas que llegaron a la pantalla. Se estudia el contenido de la trama, la cual funcionó como vía de entretenimiento y por lo tanto de consumo.

En el tercer capítulo, se da paso a la historieta Kalimán, mediante guiones de radio y, posteriormente historieta impresa, para finalmente llegar a la pantalla grande, donde se explica de manera concreta la historia de su creación y al personaje como tal, el tipo de impacto que tuvo con su público y cómo a pesar de los años transcurridos, sigue interesando a las recientes generaciones.

Al final del trabajo, a manera de conclusión, se expone lo aprendido durante el proceso de investigación por medio de las aportaciones vivenciales que hicieron los entrevistados, el resultado de la investigación documental. Se retoma también, de manera general, la función de las historietas y por qué merecen un estudio concienzudo. Mediante ellas se aprende por medio del entretenimiento, teniendo como principal arma la jocosidad e irreverencia didácticas.

1. LA HISTORIETA COMO UN MEDIO DIDÁCTICO; ANTES QUE LAS PALABRAS ESTÁN LAS IMÁGENES

El problema radica en la forma de plantear una idea. Mientras mayor libertad se tenga, mayores son los detalles que llevan a la explicación de un dogma. Esto significa que si se amplía en ellos para explicar una postura, su contenido tendrá mayor consistencia, por lo cual será más sencillo de entender para el receptor. ¿Cómo expresar una idea? ¿Cómo saber si la otra persona recibió el mensaje igual que como yo lo quise decir? La clave está en los detalles, éstos son la enumeración de los elementos aunado a la comparación de un todo expresado en una metáfora que parodia el escenario. La metáfora es la máscara de lo que en realidad se quiere decir disfrazando la realidad, para un mejor entendimiento. Entonces el ejercicio de la comunicación queda planteado con los elementos básicos, que son:

Lo difícil es saber si el receptor captó el mensaje de la misma forma en que el emisor lo transmitió, para que exista una verdadera comunicación, se necesita tener los mismos códigos que permitan la fidelidad del mensaje y éste sea interpretado de manera fidedigna.

Entonces el enlace comunicativo del lector al escritor sirve para que el primero codifique algunas ideas retomadas del texto y las fusione en una idea generalizada, que bien se pueden expresar por medio de una nueva escritura o algún otro tipo de expresión, que no necesariamente sea el lenguaje escrito.

La actividad lectora requiere de esfuerzo para que el aporte del autor quede plasmado dentro del inconsciente del receptor. "Todo acto de lectura es una transacción difícil entre la competencia del lector (su conocimiento enciclopédico) y el tipo de competencia que un determinado texto exige para ser leído de manera económica"³ Actualmente en México la lectura es una actividad escasamente practicada y raramente rentable; la mayoría de las personas prefieren actividades que impliquen poco esfuerzo y que estén apegadas al campo visual, como el internet o la televisión. Es decir, cuando la imagen de una pantalla entra por los ojos, se ahorra el esfuerzo de la interpretación del mensaje, porque prácticamente es la pantalla la que piensa por ti.

No se estigmatiza al dibujo como algo insano o las obras literarias como único medio de adquirir conocimiento, existen diferentes clases de lectura que no necesariamente deben supeditarse a las exigencias gramaticales. Antes de explicar estas alternativas, se muestran los resultados de una serie de encuestas realizadas por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), con el fin de manifestar en donde está parado el mexicano en cuanto a niveles de lectura.

¿Qué lee el mexicano y en qué porcentaje?

En febrero del año 2015 el INEGI levantó el módulo de lectura para generar información estadística sobre cuánto, qué y porqué leen los mexicanos. La metodología se basó en la desarrollada por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América latina y el Caribe, de la UNESCO. La encuestas se realizaron a mexicanos de 18 años en adelante, en 2,336 viviendas de 32 ciudades del país.⁴

³ Eco, Umberto, *Cultura y semiótica*. Ensayo, Editorial Periférica, Buenos Aires Argentina, 2007, 67p.

⁴ "Sólo 8% de los mexicanos leen comics," *Gamedots*, <http://www.gamedots.mx/cuantos-mexicanos-leen-comics>, consulta: 23 de abril de 2015.

¿Cómo leen los mexicanos?

Encuesta de INEGI aplicada a mayores de 18 años

¿Qué los motivó a leer?

61% En casa había libros diferentes a los de texto
 54% Veía a sus padres leer
 24% Lo llevaron a librerías o bibliotecas
 33% Los leían sus padres

¿Cuántos libros hay en casa?

Los datos anteriores llevan a una conclusión, no se lee por falta de tiempo sino por falta de interés. “Pienso que la situación actual del lector es de mucho apoyo, gracias a los medios que se tiene acceso, pero nos hace falta como sociedad ante cualquier tipo de obra, el interés; se lee más en una computadora en las redes sociales que un libro; hay acceso pero no interés.”⁵

La lectura ha sido estigmatizada como una actividad aburrida y de mucho esfuerzo mental; es más sencillo que las imágenes se presenten por sí solas, sin la necesidad de que exista esfuerzo. “Cuanto más complejo es un texto, más compleja aparece la relación entre expresión y contenido”⁶ cuando sólo está el arquetipo del proceso de lectura, el interés es nulo.

⁵ Alan Gayoso, escritor independiente, entrevistado por la autora de esta investigación el 20 de junio de 2014, en la Colonia Narvarte.

⁶Eco, Humberto, *Cultura y Semiótica. Ensayo*, Editorial Círculo de Bellas Artes, Madrid España, 2009, 12 p.

Así que para generar interés, se requiere del proceso de identidad del lector hacia el autor; un ejemplo son las telenovelas. ¿Por qué su éxito? Funcionan por dos cuestiones: el público al que van dirigido son mujeres en su mayoría y presentan una influencia colectiva por el grado de identidad en el que se encuentra el espectador. La serie de conflictos en que se envuelve el protagonista por una situación planteada, es lo que atrapa al espectador, y la forma en cómo se resuelve aunque a veces sea de manera ilógica, es lo que genera el interés.

1.1 Sentimientos de un lector; porque los gustos comienzan por la vía emocional.

¿Cómo se da el interés de alguna actividad? Hay factores para que se dé el gusto por algo, todo radica en aprender a manipular los sentimientos, evocar algún recuerdo es lo que genera el gusto por algo, depende mucho de las circunstancias que se hayan vivido, si al transmitir un mensaje se apela al afecto, se tendrá el gusto por el mensaje.

Por eso es que funcionan los melodramas o programas dramatizados, regularmente conocidos como telenovelas. Por sentimientos no me refiero exclusivamente al amor, el cual es la base de cualquier melodrama, sino a los que todos experimentamos en algún momento el odio, la tristeza, el enojo, la incertidumbre, la felicidad; las emociones, son el factor preponderante para que la lectura interese.

Dicha teoría de que los sentimientos tienen mucho que ver con las tendencias y gustos de cada persona, encuentran su origen desde el yugo familiar; como prueba de lo antes mencionado algunos entrevistados tuvieron como acercamiento a la lectura la influencia de un familiar.

Cada uno de ellos se inició en la lectura gracias a un pariente: “Mi primer acercamiento a la lectura fue con una tía mía la cual me lleva siete años; le dejaron leer un texto en preparatoria y ella compartió conmigo de lo que habla el libro, de sus emociones, mi influencia fue oral-generacional.”⁷

“Mi primer paso a la lectura de acuerdo con el recuerdo más antiguo que tengo, fue a temprana edad, a los cuatro años, la lectura nocturna previa a dormir, cuando mi mamá me arropaba, era lectura no apta para niños como: Las mil y una noches, Los bandidos de Río Frío y las obras de Julio Verne. Mi gusto por la lectura fue siempre inducido, debido a que los libros estuvieron a mi alcance.”⁸

“El desinterés en la lectura se da desde la casa, si tus hijos no te ven leyendo, obviamente no adquieren el hábito, si desde la escuela lo haces por obligación no te interesa, debe ser desde la familia en un sentido personal.”⁹

“Aprendí a leer por ósmosis a los 3 o 4 años, mi mamá era maestra y la escuchaba leer en el jardín de niños, mi lectura fue de tipo oral, me inicié con la lectura de poemas, el que más me gustó fue ‘El Álbum del corazón’ de un poeta maldito, se lo leía a mi mamá cuando sufrió de una embolia.”¹⁰

Cada uno de ellos tuvo la suerte de que un familiar los acercara a la lectura como una forma de brindar cariño, ese apego sentimental es lo que en ellos tejió el interés por la lectura. A partir de este principio es que se sugiere una forma distinta de crear este hábito, se requiere de dos principios: la identidad que apela a los sentimientos humanos y el apoyo visual. “El apoyo visual gráfico es importante, lo que llama la atención de un libro es su portada para que tenga una mayor difusión, depende en gran medida del público si es serio se sentiría incluso ofendido si ven ilustraciones.”¹¹

⁷ Alan Gayoso. *loc. cit.*

⁸Ana Margarita Sánchez, maestra de historia, entrevistada por la autora de esta investigación el 20 de junio de 2014, en la UAM Iztapalapa.

⁹ Luis Xavier Sáenz de Miera Santana, caricaturista, entrevistado por la autora de esta investigación el 7 de agosto de 2013, en el Museo Nacional de la Caricatura.

¹⁰Oscar de la Borbolla, maestro en la FES Acatlán, entrevistado por la autora de esta investigación el 24 de junio de 2014, en la cafetería El Péndulo de Polanco.

¹¹ Alan Gayoso, *loc.cit.*

El lenguaje escrito no tiene por qué jugar exclusividad en la lectura cuando se puede hacer uso de elementos que lo apoyen, como el gráfico, ya que la propia imagen por sí sola tiene la capacidad de transmitir el mensaje sin el recurso de la palabra.

“La interacción del texto con la imagen es de la menor cantidad de palabras posibles, es lo más difícil porque los verdaderos genios son quienes dicen mucho en una imagen sin el recurso de la palabra.”¹²

Crear imágenes dentro la vida real, es vivir inmersos en ellas; ver una imagen y plasmarla en tu mente es lo que te forja la idea. Su forma se relaciona con la manera de digerirla o incluso asimilarla, esa misma virtud la tiene el dibujo, sólo dista en su nivel de nobleza, es maleable “El dibujo es tan noble que se adapta simultáneamente, es dar un punto de vista con mucha sutileza sobre algún acontecimiento que no te parezca, no quieres quedar bien con los políticos sino con el pueblo.”¹³ Se puede criticar si se plantea la realidad a manera de sorna; es la forma en cómo se entiende un hecho, cuando se plasma en una imagen, ésta se vive en forma entendida.

Se puede leer sin palabras cuando un dibujo es lo suficientemente consistente. Se logra el objetivo de la transmisión del mensaje, porque presenta las mismas características que la televisión, a diferencia del que está en un medio impreso. La alternativa que sugiere el presente trabajo es la historieta mexicana. El motivo la intensa carga estructural de su contenido iconográfico y simultáneamente su lenguaje característico (coloquial) que convierte el mensaje en una idea sencilla y por lo tanto fácil de entender.

¹² Alfredo Guasp, caricaturista, entrevistado por la autora de esta investigación el 7 de agosto de 2013, en el Museo Nacional de la Caricatura.

¹³*Idem.*

Su consumo resulta benéfico para aquellos que no se encuentren familiarizados con el texto literario, ya que la naturaleza de su sencillez le permite adaptar alguna obra literaria sustituyendo el lenguaje escrito por caricaturas. La historieta mexicana no sólo emplea lenguaje sencillo, sino que en su contenido se observa el reflejo de la sociedad mexicana; entonces, si la historieta mexicana es el reflejo de la cultura mediática, al ser un subgénero del género didáctico de la literatura para su creación hace uso de cualquier género de la literatura como la didáctica, épica, lírica y dramática, por lo que no únicamente adapta, sino que se le puede dar tanta validez como cualquiera de los géneros mencionados.

1.2 De la caricatura a la historieta.

El punto de partida de la historieta es la caricatura. De ahí deriva su origen. La definición es con el fin de contextualizar el objeto de estudio “La caricatura es una editorial, opinión es análisis completo de todo un complemento de noticias, es un género de opinión.”¹⁴

“Para mí la caricatura es un editorial, un medio gráfico, un medio de expresión.”¹⁵ Recopilando, la caricatura es la representación gráfica de una idea que se quiere presentar por medio de un dibujo humorístico, cuya intención es la crítica sobre algún evento que aqueje dentro de la sociedad y su mayor apelativo argumental es la risa, la cual surge como una respuesta instintiva inconsciente, como producto de la identidad del emisor hacia la caricatura.

Si el caricaturista se relaciona con la gente sabrá entonces lo que ésta necesita, porque la fuente es directa, otra de las formas de crearla es mediante la información, tanto de primera como de segunda mano, estar en el lugar de los hechos y enterarse de lo que acontece. “Para la creación de una caricatura es

¹⁴ Luis Xavier Sáenz de Miera Santana, *loc.cit.*

¹⁵ Alfredo Guasp, *loc.cit.*

importante tener conocimiento de la sociedad, al platicar debes obtener información de primera mano, saber identificarte con la gente.”¹⁶

Su estructura es muy consistente porque te da una visión completa en un solo dibujo, en la mayoría de los casos sin palabras, se juega un papel de información por medio de la síntesis de una nota periodística “la meta del caricaturista es digerir la nota, es cuestión de práctica y experiencia.”¹⁷

Es una manera de sintetizar la realidad sin el uso de las palabras. Cuanto más escasa sea la manera de representar una idea, la codificación de los signos es más fuerte, porque en el caso de la caricatura la imagen tiene el peso completo del mensaje informativo. También es un género periodístico tan sólido como una nota, es explicar lo que sucede desde la perspectiva del monero, con una enorme capacidad de resumen.

Retomando lo anterior, la caricatura es un género de opinión que explica en un solo dibujo la realidad social y también una forma de criticar el sistema, ya sea político, social, económico o de cualquier ámbito, lleno de irreverencia, sin tabúes y con la jocosidad que requiere un mensaje para que se transmita a completo entender del receptor lo que se quiere plantear. “Tiene el objetivo de que les recalque, les enseñe algún hecho social, la gente se identifica a través de la risa.”¹⁸ y esa identidad sobre algún hecho social es lo que da el interés para su consumo.

Su naturaleza es la solidez por el contenido del argumento y al mismo tiempo su maleabilidad permite que cualquier tema, por complejo que sea, quede en el entendido colectivo del lector, su carácter hilarante es lo que llama la atención de quien hojea un periódico.

Es una serie de dibujos cuya intención es transmitir un mensaje sin necesitar las palabras, más que en raras ocasiones. Su principio básico es la observación

¹⁶ Luis Xavier Sáenz de Miera Santana, *loc. cit.*

¹⁷ *Idem.*

¹⁸ Alfredo Guasp. *loc.cit.*

del propio entorno, a veces se escuchan las conversaciones de la gente y alguna frase que se escribe con una imagen adecuada para lo que se expone.

Finalmente; se aplica el ingenio para que el resultado sea divertido, el uso del dibujo es algo realmente delicado, porque si se coloca por ejemplo el cuerpo de un cerdo y la cabeza de un político se debe justificar el porqué, de no ser así, la caricatura sencillamente no funciona. “La intensión de la caricatura es ridiculizar una figura pública con algún cuerpo, tal vez de un animal; pero hallarle el significado del por qué eliges esa imagen.”¹⁹

Si hay personas que están al día con las noticias son los caricaturistas; su labor es más ardua, porque no se escribe una nota, sino que se emite un punto de vista y se justifica esa postura con un dibujo, es con la gente con la que se quiere quedar bien por medio de la crítica y se debe tener una amplitud mental para lograrlo. “Para que el escrito pueda pasar al medio gráfico es una cuestión de práctica, necesita gustarte, prepararte para estar al día porque una nota vuela y si no la pescas se te va, también hay un truco tomar notas que sabes que va a durar días de ahí tienes mucha tela de donde cortar y material para rato.”²⁰

Su estructura es por medio de trazos, trazar algún personaje que se quiere criticar. El recurso más empleado es la parodia, se hace evidente con algún rasgo que sobresalga del personaje para tener material de trabajo y sobre eso, ambientarlo, dependiendo de lo que se quiera criticar.

La contextualización de la caricatura es la propia crítica. Su ventaja es la actualidad que comparte con el lector y lo entiende por su inmediatez y el propio lenguaje gráfico e icónico “El proceso de un escritor es tomar la nota de una figura pública importante, si llega a decir alguna tontería o incluso a acomodar sus palabras, buscar el tema buscando el momento paródico.”²¹

¹⁹ Luis Xavier Sáenz de Miera Santana, *loc. cit.*

²⁰ Alfredo Guasp, *loc. cit.*

²¹ Luis Xavier Sáenz de Miera Santana, *loc. cit.*

²² Fuente: “La Morralla de Alarcón;” en *el Financiero en línea*, elfinanciero.com.mx, consulta: 04 de junio de 2015.

En la ilustración anterior tenemos una crítica hacia la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), respecto a la cual existen opiniones divididas entre la clase trabajadora sobre esta agrupación, dando a entender quiénes son los poderosos, ésta es una crítica generalizada, que no requiere de una gran cantidad de textos, porque en el mismo dibujo está implícita la explicación.

Esta caricatura de Alarcón plasma su forma de pensar con la sátira que necesita una nota manifestada con humor. Para plantear una idea se requiere de una secuencia de imágenes; una sola caricatura es la idea completa en una imagen. Pero si se le da secuencia se crea la trama de la misma idea. Esta tendencia de dibujo se llama tira cómica o cómic. La tira cómica es una serie de dibujos plasmados en diferentes encuadres con leves diferencias en cada uno para darle secuencia a la trama.

Al igual que la caricatura, su mensaje es inmediato y directo por lo que la historia debe ser corta. Tiene las mismas características que una caricatura, en cuanto a irreverencia y burla se refiere, pero la tira cómica presenta alguna aventura

de manera breve y concisa y no requiere de un seguimiento porque el episodio abarca una hoja.

Fuente: “Fábulas de policías y ladrones por Trino”; en *El financiero en línea*, elfinanciero.com.mx, consulta: 04 de junio de 2015.²³

Cuando la historia que se desea contar es más larga, se recurre a la historieta. Crear una historieta es tan arduo como novelizar, la diferencia es por el uso de sus dibujos, requieren de mayor síntesis que un texto literario. El principio de la historieta parte de la observación, como en el caso de la caricatura, es darle vida dentro de una hoja para que los demás, al leerla, se sientan identificados y por lo tanto se genere el interés. Es la vida de cualquiera en una hoja de papel. “La historieta es el reflejo de nuestra cultura, es como una serpiente que se muerde la cola, tiene influencia sobre el público y éste repite frases de lo que lee y simultáneamente el dibujante escribe lo que escucha del público.”²⁴

La historieta es una publicación que lleva implícito un tema que se quiera plantear, relatando una historia de manera secuencial; a veces en una sola revista se cuenta una historia completa y no lleva ninguna secuela en el siguiente número, por ejemplo tenemos el caso del Libro semanal, donde se relatan historias de corte melodramático sobre situaciones contemporáneas de acuerdo con la problemática que se vive en esta época. Los personajes son parecidos a la gente común, pero cada historia lleva un final en la misma publicación.

²⁴ Alfredo Guasp, *loc. cit.*

En ocasiones, cuando la historia es muy larga, se divide en tomos que llevan un seguimiento de acuerdo con el anterior. Es un tipo de telenovela gráfica pero de dimensiones multiculturales por la enorme variedad de géneros que se pueden explotar; por ejemplo el manga japonés es una combinación de acción con arte melodramático expresado en caricaturas estilizadas. La intención de la historieta es relatar por medio de una secuencia de imágenes ubicadas en diferentes encuadres para darle un seguimiento, su ventaja es que se emplean enunciados cortos que son completados con el dibujo; se requiere de estudio gráfico para su elaboración ya que su proceso es largo y minucioso.

El primer paso es tener la idea del personaje, convertirlo en una figura geométrica para que éste se vuelva la parte central de la trama. Posteriormente viene la regla dramática de contenido que es el espacio-tiempo, saber bajo qué características ambientales se desenvuelve el personaje, y el complemento son las circunstancias por las que atraviesan. Un vez que ya se tenga la idea se pasa al argumentaje o guionización, se escribe un relato, para posteriormente adaptar el escrito al medio gráfico.

Para su adaptación se requiere de especificaciones técnicas, como un storyboard; dependiendo de la intención de cada encuadre, es como se utiliza el recurso de los planos, como la fotografía y para lograrlo se recurre al bosquejo, ideas previas al diseño definitivo para que éste bosquejo le dé la fuerza a la historieta.

"El principio de una historieta es a partir de tener una idea, anotar esa idea y darle vida. Para darle auge necesitas voluntad, darla a conocer. Las etapas de un dibujo son: bosquejo (idea inicial), los bocetos (que dan la definición de la idea) y el detalle (acabado de la idea). Para el éxito de una historia es crear personajes comunes y corrientes como Borola o El charro Negro, muy humanos."²⁵

Como no es una sola persona la que interviene en este proceso creativo, sino varias, debe haber una coordinación entre los dibujantes para que no se pierda la intención de la trama. Que cada encuadre lleve un leve seguimiento y

²⁵ Ramón Valdiosera, *loc. cit.*

simultáneamente una diferencia con el cuadro anterior, con la intención de darle secuencia.

Tras cada encuadre primero, se dibuja el ambiente y se repite varias veces; para realizar una toma como si fuera una telenovela, se dibuja a los personajes que “actúan”, por decirlo de alguna forma, y se ubican según el mensaje. Para contextualizar, se escribe alguna oración corta que explique la situación.

El personaje principal se encuentra presente en cada encuadre o por lo menos es mencionado para no perder la esencia de la historia. La historieta se lee de izquierda a derecha, cada encuadre lleva una secuencia con leves diferencias en el ambiente para que tenga seguimiento, no puede congelarse en una imagen porque sería una caricatura.

Para darle dinamismo se utiliza la onomatopeya, cuando se traducen en texto los sonidos para no sólo imaginarlos, bang, pown, pas, etcétera. Esta parte sustituye al sonido que tendría cualquier medio electrónico. Pero no es desventaja, la estructura de su diseño es lo que causa el impacto requerido.

Del encuadre se pasa a la tinta; antes, las historietas utilizaban los colores sepia. Actualmente salen a colores, aunque algunas como *El Libro Semanal* utilizan todavía el sepia. Al estar el ambiente y los personajes en cada encuadre con sus enunciados, se procede al armado, dependiendo el número de páginas, a fin de dar una portada al número a publicar. Para que se difunda, es preciso recurrir a algún distribuidor.

La historieta tiene la intención de entretener, al resumir historias de cualquier tipo; es un medio de comunicación que siempre termina aportando algo sin importar el tipo de lenguaje o el formato que tenga. Su naturaleza sencilla despierta el interés del lector, incluso de algún iniciado en las letras, al predominar el dibujo. El texto escrito es sólo un complemento. “Como cualquier obra de arte, cada uno le puede

dar la interpretación que le sirva la historieta. Es una lectura de medio visual ayudado por el medio para identificarte con las frases.”²⁶

“La historieta mexicana es un buen referente de la cultura mexicana, vemos el ejemplo de la Familia Burrón, refleja a la sociedad mexicana, al hacer buenas críticas, a Gabriel Vargas lo considero un sociólogo ya que conocía bien la dinámica del mexicano urbano.”²⁷ Para que la historieta mexicana tenga una estructura definida, se requiere de un estudio *a-priori* sobre el comportamiento de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en el que están inmersos, a la vez que se deben predeterminedar las posibles reacciones que los personajes tendrían de acuerdo con la situación que viven. Para integrar el argumento, el historietista debe conocer la época que busca contextualizar en su historia y posteriormente darle pie al relato. Éste se compone del tiempo, es decir la época en que se basa, el espacio o lugar donde se desarrolla la trama, la situación que se vive y, finalmente, la posible reacción del personaje que más se acerque al conflicto sugerido.

La trama no se crea en el vacío, se debe tomar algún punto de referencia para que tanto los personajes como la situación tengan fuerza; cuando se habla de una historieta no es de uno sino de varios personajes que intervienen en las aventuras, aunque la trama tenga mayor peso sobre el protagonista; para que se desenvuelva de manera adecuada, requiere de la intervención de varios personajes.

Por citar un ejemplo *La familia Burrón* es una familia de cinco miembros, cada uno tiene una función y una personalidad. Se ubican en un ambiente y presentan reacciones de acuerdo a la situación que viven. Esta citadina familia de clase baja, que vive en una vecindad, cuyo eje central es la mamá Borola quien establece las situaciones de cada aventura por su contexto sociocultural. Borola es una mujer de

²⁶ Alan Gayoso, *loc. cit.*

²⁷ Ana Margarita Sánchez, *loc. cit.*

carácter emprendedor, peleonera, ambiciosa y con cierto sentido de justicia para con el débil; ella busca sacar a su familia de la miseria con ingeniosos planes que terminan en desastre, ya sea por su codicia o su manera tan alocada de llevarlos a cabo. A partir de este eje, se desenvuelven los demás personajes y actúan de acuerdo con la época y la situación.

Desde la ideología de Gabriel Vargas, creador de esta historieta, a la protagonista se le da un carácter revolucionario, si se toma en cuenta el año en que esta historieta fue creada durante los años 40. Otro ejemplo es *Memín Pinguín* un niño de color, de carácter alegre e inocente, flojo para el estudio, tiene valores bien cimentados sobre el amor a su mamá y el sentimiento de amistad con sus camaradas de la primaria. “La trama del Memín era muy boba, pero muy entretenida, utilizaban el recurso del chantaje sentimental, por lo mismo es que tuvo ese impacto social. Los valores que se manejan son realmente ñoños, los niños deben ser buenos con la mamá, eran solidarios, emitían pequeñas enseñanzas. La lectura me gusta, porque sus historias son agradables, la mejor manera de que te guste es compartiendo tus experiencias con el lector.”²⁸

En esta historieta se rompe con el paradigma de la estructura familiar predefinida Mamá-Papa-Hijo. Los protagonistas viven en su mayoría circunstancias distintas. Memín es hijo de una mujer viuda y de condición humilde, quien a pesar de estar sola emplea una educación de amor y palo con su hijo, cuando ella se molesta por alguna travesura; en la mayoría de los casos debido a las malas notas de su hijo; el regaño conduce a una serie de nalgadas que finalmente se convierten en besos y arrumacos.

Otro de los personajes es Carlangas un niño con el físico de Tom Sawyer, de carácter agresivo, quien vive en una vecindad con su madre, una mujer divorciada quien trabaja en un cabaret. Por su parte Ernestillo es un niño de baja situación económica, hijo de un carpintero viudo y enfermo de alcoholismo, el niño pese a su situación de pobreza, es de nobles sentimientos y de excelencia académica.

²⁸ Alfredo Guasp, *Loc. cit.*

Finalmente, Ricardo, un niño de clase alta de carácter soberbio y solitario, quien cambia su forma de pensar cuando su papá lo inscribe a una escuela pública y traba amistad con los demás niños. En esta historieta predominan los valores morales a pesar de la situación económica de cada uno, y las circunstancias por las que pasan mezclados con una serie de conflictos que logran vencer.

“Durante la segunda etapa de Memín, la niñez se volvió algo imperecedero, no tenía chiste hacer crecer a los personajes, porque para eso se tendría que cambiar el contexto de la historia, además de la psicología de los mismos.”²⁹La psicología de un personaje depende mucho de su situación, su historia es decir la serie de factores intrínsecos y extrínsecos que llevan al personaje a su carácter, volvemos al ejemplo de Borola ¿por qué su obsesión por salir de la pobreza?

Ella desde su niñez era de clase alta, acostumbrada a vivir bien, pero su amor por Regino no le permitió ver la situación que viviría con él a futuro. No ve en su esposo a un hombre conformista, sino a alguien que puede sacar a flote. Su carácter agresivo se debe a que el ambiente de vecindad en el que se encuentra inmersa le exige aprender a defenderse a sí misma, a los suyos, su naturaleza aguerrida es lo que le da el propósito de defender al débil.

El contexto social del México en los años 40, es lo que le brinda a la protagonista pauta para tomar determinadas actitudes. Por ejemplo: hay un episodio donde ella se organiza con vecinos para robar una carnicería y darle de comer a los niños. Cuando es descubierta convence a los policías para que les dejen lo robado. No es dinero lo que hurtan, sino alimento, ella en medio de la injusticia pretende redituvar en especie, por una sola vez, la carencia básica de alimentación que los niños tienen. La personalidad de Borola surge entonces por dos factores: su infancia y su situación adulta. El afán por salir adelante ante una situación de pobreza, puede ser el reflejo de cualquier mujer mexicana (sin importar la época), el personaje de Borola es un ejemplo.

La historieta va más allá de una serie de recuadros que relatan una historia, se requiere de un estudio para su elaboración, por lo que su lectura además de

²⁹*Idem.*

entretener y distraer, puede tener otros usos, como el pedagógico. Si una persona desea conocer la historia, el entorno socio-cultural de alguna época en específico, basta con leer alguna publicación para que literalmente se ilustre y contextualice sobre el tiempo en que fue elaborada. La historieta, como los periódicos, las caricaturas, las fotografías o los filmes, son un legado de imágenes que reflejan en su trama el entorno existencial de la época.

La cualidad de las historietas mexicanas, es que su contenido es sencillo, concreto y directo. No requieren de grandes descripciones para dar una idea, su base es el dibujo y su fundamento la conexión con el pueblo, su estructura es tan rica que tiene dos ventajas: no sólo entretienen sino que pueden educar e incitar al ejercicio de la lectura, porque no requieren de ningún esfuerzo, utilizan elementos como la ironía, el sarcasmo y la burla “Una risa humorística por la vía del absurdo o de la ironía nos ahorra largos y penosos procesos del aprendizaje acerca de la realidad del mundo, por eso también es una risa cognitiva, que puede hacernos conjeturar y vivir algunos instantes la experiencia de algo sublime.”³⁰ Se puede considerar como una narración sencilla y ágil por la inmediatez de su contenido. “La historieta se puede considerar como un arte masivo, menor y barato.”³¹

Es ver reflejada la realidad de tu propio entorno y compartirlo con los demás, por ello es que a la historieta también se le puede considerar un sub-género del género didáctico de la literatura, sobre todo ahora con las modificaciones que se dan en los diversos medios de expresión. En cuanto al proceso de aprendizaje, resulta sencillo e inmediato para el lector, el historietista tiene la capacidad de emitir el mensaje de forma clara, sencilla y directa; en algunos casos su finalidad es educar por medio del entretenimiento, apelando a la diversión como símbolo de inteligencia. Es demandar a la inteligencia del público, actualizar a la población y en cierta forma alertarla de los hechos presentes, sintetizándola través de la simplificación de las notas.

³⁰Burucúa, José Emilio, *La imagen y la risa*, Editorial Periférica, Buenos Aires Argentina, 2007, 51 p.

³¹Adriana Coscarelli, “La historieta como recurso didáctico en la enseñanza de ELE”. Puertas Abiertas, núm. 5, 2009, http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4356/pr.4356.pdf, consulta: 20 de abril de 2015.

Educar y entretener es uno de los objetivos de la historieta, poseen una carga de crítica social dentro de una expresión cultural y dinámica. La risa posee una carga de crítica en la sociedad, la comedia es situacional, por medio de la burla se expone una crítica al sistema, emplea la sátira que es una imitación de la realidad del hecho que viven las personas.³²

La diversión es la parte olvidada del aprendizaje, porque ambos se pueden disfrutar, desde una conversación aderezada con bromas y buen humor, hasta un programa de televisión de buena calidad. Y aunque sea de comedia, no significa que le deba faltar al respeto a la inteligencia del espectador. El aprendizaje se da en la medida del interés que se tenga por él y éste surge si es dinámica la forma de presentar el conocimiento; el contenido de la televisión comercial tiene éxito porque no requieren de gran esfuerzo para ser entendidos, lo mismo sucede con la historieta; por lo tanto, es un buen medio de enseñanza. La Fundación Dondé es un ejemplo, pues mediante historietas repartidas en las escuelas primarias, sintetizaron y difundieron la obra literaria El Popolvuh.

El proceso de aprendizaje se da mediante un código de razonamiento implícito en la parte educadora, pero como en toda práctica, se requiere de ejercitación para su completo dominio; compendiar la creencia de los demás, es tejer el conocimiento que sirve para ellos; retomar la idea fuera de redundar lo ya conocido es aprender sobre lo que por lógica se deduce, facilitar el lenguaje es garantía de un mejor aprendizaje.

El cerebro tiene que pensar y necesita el lenguaje escrito, mientras que el dibujo tiene un lenguaje subterráneo que llega a través de los ojos, el mensaje que el dibujante envía es un mensaje escrito, en código cifrado, que va de dibujante al cuerpo a las sensaciones. Pero a la conciencia, la razón tiene que ser educada para poder descifrarlo según una lógica que vaya más a la de las sensaciones

³²*Idem.*

inconscientes.³³

A su favor se encuentra el contenido de su tema que funciona como una forma de representar la realidad por medio de su cultura, dependiendo del espacio en que se desenvuelve. Como género híbrido, hay una intersección entre lo visual, literario, lo culto y lo popular, a través del enfoque comunicativo de la palabra escrita y el medio gráfico.

El prejuicio fue creer que la historieta alejaba a los jóvenes de la *verdadera literatura* en vez de considerarla una forma de acercarlos a la lectura desde otra perspectiva o de motivarlos, usándola como complemento de otros textos. La historieta como recurso didáctico más allá de su aparente simplicidad, supone un proceso complejo de abstracción y síntesis por parte del lector y permite acceder desde otro lugar al discurso narrativo.³⁴

La historieta, como un acercamiento a la lectura, genera un medio de aprendizaje lúdico en un sentido pragmático, porque la base de sus historias son en realidad contextualizadas de la propia vida cotidiana, esto se logra por medio de sus códigos lingüísticos característicamente iconográficos que facilitan la transmisión del discurso narrativo que el historietista plantea.

Genera un entorno de aprendizaje más lúdico y divertido al incluir el humor y remitirnos a nuestro mundo infantil; mientras, por otra parte, posibilita el acceso a una lectura crítica, la gráfica ayuda a la comprensión y estimula la memoria. Leer la imagen implica convertir lo gráfico en conceptual, integrar los diferentes planos: el visual y el textual.

³³“Historieta en México”, Enciclopedia *Wikipedia*, http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta_en_M%C3%A9xico, consulta: 15 de Junio de 2014.

³⁴Adriana Coscarelli, “La historieta como recurso didáctico en la enseñanza de ELE”, *Puertas abiertas*, núm. 5, 2009, http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4356/pr.4356.pdf, consulta: 20 de abril de 2015.

Desde el punto de vista lingüístico, permite diferenciar elementos varios: fonético fonológicos (onomatopeyas, aliteraciones), morfosintácticas (estructura de las oraciones, uso de sustantivos, verbos, adjetivos), léxicos (niveles y registros), y pragmáticos (el componente lingüístico del texto, la coexistencia espacial iconográfica, la temporalidad, el encuadre, los gestos, la metáfora visualizada). En lo semántico, permite, al mismo tiempo, ver la ideología del autor, los valores que se propone transmitir.³⁵

Por ejemplo, una forma de comunicación hacia la población infantil es mediante los cuentos, los llamados cuentacuentos realizan una exposición donde por medio de dibujos relatan una historia. Una especie de teatro, en el que se imprime dinamismo a la historia que se relata. Es la misma estructura que se emplea en la historieta, la diferencia es el grado de voluntad que hay para que se transmita el mensaje. La historieta es un vínculo importante a la temática de la cultura popular y contemporánea, por medio de ella se aprende sin esfuerzo.

Tiene como fin exponer el curso de la historia, dar el comentario final y explicitar las secuencias retrospectivas (*flashback*) necesarias para la comprensión de la trama. Gráficamente tiene la forma de un espacio rectangular, casi siempre de un solo color, la transición entre texto e imagen, lenguaje e ícono está cubierta por las onomatopeyas. Estas son las letras gigantescas por lo regular multicolores que caen en forma de diálogos sobre el campo visual; dentro de las narraciones, estos textos tienen la función de dinamizar la acción. Con ayuda de ellos a través del texto y de la imagen, se logra crear sonido sin el medio acústico.³⁶

Al utilizar el recurso de la lectura voluntaria, se facilita el método de aprendizaje, porque ésta se vuelve un pasatiempo y no una obligación. Dar el paso de la educación al entretenimiento está al alcance de un dibujo. Los cómics son un punto importante de conocimiento; se puede aprender no sólo acerca de historia,

³⁵*Idem.*

³⁶*Idem*

ciencia, y de otros temas, sino también acerca de otras culturas e incluso otros idiomas. Tal vez una de las mejores cosas, es que puedes, a pesar de la temática o estilo, ejercitar tu imaginación.

Los cómics te llevan a la cultura, a los libros, al cine, a las artes. Son un vínculo importante a temáticas de cultura popular y contemporánea. Al combinar texto e imagen, el apoyo en lo visual, facilita la comprensión aun en aquellos niveles donde todavía no se ha avanzado demasiado en el conocimiento de los diferentes aspectos lingüísticos. Por otra parte, el efecto humorístico que produce, estimula la participación de los alumnos al liberarlos de ciertas inhibiciones que a veces sienten en presencia de otro tipo de textos.³⁷

El cómic tuvo su aportación a la alfabetización en México, se aprende por medio de la asociación de ideas, si se relacionan entre sí, hay un acercamiento a la lectura y por lo tanto se facilita el proceso de aprendizaje. Si la lectura es vista como un pasatiempo, es cuando se lee con gusto y no por obligación, de ahí radica el interés. “Sus editores utilizaron la libertad inherente a una forma nueva para experimentar con la narrativa, la imaginaria y el formato hasta dar con fórmulas genéricas, estrategias para crear las historias, personajes, anuncios y concursos que prometían formar y mantener un público lector.”³⁸ Estas estrategias funcionaron porque convencieron a los consumidores de que había ninguna o poca diferencia entre los lectores, los creadores y los personajes de los cómics; fueron los que

³⁷ Adriana Coscarelli, *loc. cit.*

³⁸Rubenstein, Anne, *Del Pepín a los agachados. Cómics y censura en el México Posrevolucionario*, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2004, 37 p.

contribuyeron a incrementar el número de lectores potenciales, no sólo en calidad de compradores, sino como lectores secundarios. Si antes las familias eran numerosas, los lectores por obviedad también, leer por imitación es una característica del vínculo familiar que se mencionó al principio; apelar a los sentimientos por medio de un familiar, es lo que da el acercamiento a la lectura. Digerirla es lo que produce el interés.

El contenido de la historieta no sólo se ubicaba como una industria, sino como un tipo de influencia con respecto a la ideología que predominaba en el mexicano; era como una ventana hacia una nueva literatura. Lo importante eran los valores que fomentaban, los cuales se veían reflejados en la sociedad de aquel entonces; Se podría hablar de la época de oro, entre los años 30 y 40, cuando se criticaba a la sociedad desde cualquier ámbito.

La historieta mexicana no únicamente funcionaba como un medio de entretenimiento, sino como una forma indirecta de enseñanza por medio del apoyo visual, además de ser un medio de influencia. También este medio de comunicación impreso, servía incluso como storyboard para filmes televisivos; prueba de ellos es que algunas antiguas películas utilizaron este recurso para su filmación, su referente fue la trama de la historieta, pero se hablará de ello en los siguientes capítulos.

1.3 La historieta como un acercamiento a la lectura

El compromiso del gobierno con la educación también favoreció a los editores de historietas, porque causó un aumento asombroso del alfabetismo. El censo de 1930 registraba una tasa de alrededor del 33 por

ciento entre los mexicanos de más de 6 años. En 1940 la cifra subió a 42 por ciento y llegó al 5 por ciento en 1950. El censo de 1970 al final del periodo encontró una tasa de alfabetismo del 76 por ciento en mayores de 10 años³⁹

Si la población mexicana pudo ser alfabetizada durante la época de oro de la historieta, se debió a que por sus imágenes despertó el interés por su contenido. Con base a lo anterior se realizó una actividad con los niños de una institución de educación básica, la Escuela Primaria Profesor Rubén Moreira Cobos, turno vespertino, la cual consistió en que a cada niño se le entregó una hoja con viñetas impresas de las historietas Yesenia, María Isabel y Rubí en formato de Pepín, sin diálogos ni narraciones; únicamente los dibujos.

El resultado fue que la secuencia de las imágenes les permitieron usar la imaginación, al observarlos crearon situaciones que no se veía en la imagen, inventaron nombres a los personajes e incluso mencionaron personajes que nunca se vieron en los encuadres. Con el uso de sustantivos es que lograron establecer situaciones solo existentes en su mente.

Esto comprueba que la creación literaria está implícita en los estudiantes de nivel básico quienes sin tener una base de lo que significa la literatura, con un elemento tan sencillo como una historieta, son capaces de crear otros mundos y acercarse a la lectura sin necesidad de la estricta carga gramatical.

³⁹*Idem*, 39p.

Y como una observación adicional, algunos de los estudiantes presentaban algún tipo de discapacidad intelectual, lo cual no fue impedimento para que los dibujos presentados les permitieran usar su imaginación y crearan una historia en su mente, la cual escribieron a su entender con frases incomprensibles pero que surgieron de ellos.

Fuente: Juan Manuel Aurrecochea Hernández "Catálogo de historietas de la hemeroteca nacional" <http://www.pepines.unam.mx/serie/show/id/186>

2. MITO Y REALIDAD SOBRE LA VIDA DE YOLANDA VARGAS DULCHÉ

2.1 Aromas del tiempo, vida de la escritora

El tiempo, es el espacio interlineal entre la realidad y el momento, es la forma como se mide la magnitud física de un suceso, se acomodan los hechos y conforme corre, las personas se adaptan, tan lentamente que no se percatan del cambio, es tan fugaz que no se siente, y a la vez tan inexorable que se resiente. El aroma es la huella indeleble de una presencia transitoria, no precisamente el perfume ficticio, sino lo que hay detrás de él y que permite sentir la presencia de cualquiera, lo particular es que todos tenemos un perfume, pero el aroma es distinto para cada quien, no tanto por las feromonas que suscitan la atracción, sino el carácter que se conoce como esencia.

Mirar el entorno es viajar a otras épocas, salir a la calle y observar detalles como la naturaleza, las avenidas, los puestos, gente alrededor, irremisiblemente evocan los recuerdos, una melodía, una fotografía desconocida, cualquier estímulo remonta al pasado. Cuando el pasado llama a la puerta, el álbum de los recuerdos transita la mente y todo parece familiar, sin importar que sea desconocido, cada persona tiene su propia historia de vida, lo extraordinario es que con base a ella se refleje en las más bellas creaciones escritas. Muchos autores utilizan este método con el fin de que sus historias sean del agrado del público, no es la historia sino la manera de contarla lo que atrae, la narración de un tema suena interesante cuando el público se conecta con ella, bajo la lógica secuencial que una trama requiere.

El sustento de esta lógica radica en la credibilidad de la trama, donde muchas veces la realidad supera la ficción; el ingrediente que da el interés es esa conexión que hay con la realidad del autor que escribe una historia. Contadora de historias, como la llamaron en su homenaje en el Museo de Arte Popular, donde en cada exposición le dieron de manera representativa un recorrido, completamente dedicado a su trayectoria como argumentista.

La escritora Yolanda Vargas Dulché, envolvió al público presencial, no sólo con sus creaciones, sino con lo que hay detrás de ellas, por ejemplo para que pudiera darle vida al famoso Memín, ella en la realidad vivió en los barrios bajos y conoció a todo tipo de gente, sobre todo de condición humilde.

Yolanda Vargas Dulché, nacida el 18 de julio de 1919, hija del periodista Armando de la Maza y la señora Josefina Dulché, de ascendencia francesa, de quien se rumora también fue periodista, hermana menor de Elba Vargas, tras las intensas discusiones por las desavenencias entre Josefina y Armando, seguidas de un inminente divorcio, ambas hermanas se criaron sin el resguardo de su madre. A pesar de que ella ganó la custodia de ambas, las mantuvo, mas no se hizo cargo de ellas.

Entre esos andares, Yolanda desde su infancia conoció a diversos personajes del ambiente de los arrabales, por sus paseos con las que fueron sus

niñeras; la primera, una mujer negra de compleción robusta, quien para visitar a su novio, un carbonero, se llevaba a la pequeña Yolanda a los trenes donde él trabajaba, a escondidas de su madre, quien inmersa en sus problemas no se percataba de lo que vivía su hija.

La segunda niñera, una mujer delgada, que gustaba de recorrer las pulquerías en compañía de la ahora contadora de historias; esta vivencias en su infancia le permitieron conocer a todo tipo de gente, lo que le daría la información necesaria para disfrazar estas experiencias en historias, donde la escritora sin que supiera sobre géneros literarios, empleó la metáfora como una forma de manifestar su vida. Cuando llegaron a su fin los problemas de Josefina con su esposo, en su separación se lleva a ambas niñas a Estados Unidos, para probar mejor suerte, el destino no las favoreció, y con el fracaso a costas regresa a México para ubicarse dentro de la Colonia Guerrero, donde vivían en condiciones sencillas, su madre consiguió empleo como telefonista en la Secretaría de Gobernación.

Posiblemente por la soledad que sufrió Josefina tras su divorcio, es que vio en su hija un apoyo moral masculino, y en ese afán es que muchas veces la vestía como tal; lo que no se imaginó Josefina es que estas acciones tendrían consecuencias en su hija. La mamá de Memín en alguna ocasión relató que quiso jugar con unas niñas y ellas la rechazaron, porque creían que era un varón: “Niños no aceptamos” y esto lejos de frustrarla, en años posteriores le dio la idea de crear una historia llamada Gabriel y Gabriela, donde una joven se hace pasar por hombre. Esta historia, al igual que la mayoría de sus obras, fue llevada a la pantalla con resultados favorables, por la aceptación del público, y severamente criticada por su contenido, ya que para muchos no era creíble la situación.

Durante su niñez en la etapa escolar se enfrentó a innumerables situaciones que encaraba con sus compañeros de escuela, por la difícil situación económica que los padres de todos estos niños no podían ocultar; los problemas eran diversos, desde aquel que no les alcanzaba para la comida, hasta las madres que debían tomar cualquier oficio con tal de que salieran adelante. La situación no les impedía vivir su infancia con juegos y travesuras. Recorrió varias escuelas de gobierno, por su condición económica, y no solo se trató de escuelas, sino de viviendas, en casas

de huéspedes o en una vecindad; cada vez más pobre, pasando por las calles de Magnolia, Mina, Mosqueta, Moctezuma y Violeta, hasta finalmente instalarse en la Colonia Guerrero.

Esta etapa también le dio una lección sobre el esfuerzo que mujeres indígenas realizaban con el fin de tener algo qué comer, nombres como Pancha, Macia, Gudelia se asociaban con estas mujeres de condición humilde que efectuaban labores domésticas por comida, para la escritora ellas fueron ejemplos que más admiró, al grado de fusionar estas historias en una sola, y que le dio el éxito que actualmente se conoce en la pantalla, bajo un solo nombre: María Isabel.

Ya entrada su adolescencia, conoció a una mujer que nunca le agradó, por su carácter frívolo, egoísta y superficial pero que al mismo tiempo utilizaba su belleza para seducir a los hombres. Esta mujer generó el concepto en la escritora de lo que una mujer no debería ser, y que años después le sirvió para otro de sus personajes, una fémina guapa y coqueta, llamada Esmeralda a la que posteriormente nombró Rubí.

Al ver la precaria situación de su madre, quien por más esfuerzos que hacía, no lograba satisfacer por entero las necesidades de sus hijas, tomó entonces la iniciativa de escribir. Su primer intento, a los 16 años, fue un ensayo de secundaria llamado *Cristal*, pero lo realmente destacado fue su primer encuentro con el entonces escritor Eduardo Zamacois (*Memorias de un vagón de ferrocarril*) a quien mostró sus primeros borradores. “Porque la joven Yolanda le presentó muy emocionada los recortes de sus primeros cuentos y él, gran figura del folletín de 1944, se identificó plenamente con su entusiasmo y la motivó a que escribiera hasta el cansancio.”⁴⁰El escritor la animó para que no dejara de escribir, ya que a su

⁴⁰Álvaro, Cueva, “Vida y obra de Yolanda Vargas Dulché”, <http://foro.univision.com/t5/Comunidad-de-Telenovelas/ALVARO/CUEVA-Vida-y-Obra-de-YOLANDA-VARGAS-DULCHE/td-p/316136018>.
Consulta:07 de abril de2014.

consideración, no debía pasar inadvertido su talento, y esto le dio su primer empleo, con el que pudo ayudar a su madre.

Escribió sus primeros cuentos cortos y novelas en el periódico *El Universal*, además de reportajes en el *Esto, Chamaco Chico, Pepín*, de la Cadena García Valseca, publicaciones de periodicidad diaria que no sólo aparecían los siete días de la semana sino que incluso llegaron a tener dos ediciones dominicales, cada una para Editorial *Novedades* y Colaboraciones en la revista *Siempre*.⁴¹

Su talento lo volvió algo rentable; no sólo en el medio impreso es donde vendía sus escritos, también incursionó en la radio “trabajando en la creación de radioteatros dentro de las estaciones XEB y XEBT,”⁴² de cuyos argumentos se hablará posteriormente; quién diría que la creación de melodramas funcionarían como un arte lucrativo, donde la necesidad de expresión se puede canalizar como un negocio, si se vende la oportunidad al público de expandir sus ideas e interesarlos por el argumento; negociar con la idea es materializar dentro de un sueño y sacar el objeto de tu imaginación onírica para convertirlo en material de uso.

La familia Vargas, aunque ya tenía la entrada económica que requería, no era suficiente y con lo que ganó de sus escritos, animó a su hermana para que audicionaran en la estación radiofónica XEW. Una tarde, Yolanda, con algunos ahorros, llevó a Elba a una tienda a comprar unos abrigos de piel de conejo; con su nuevo atuendo se llevó a su hermana a la XEW, y por su talento para cantar fue que lograron ser conocidas como el dueto “Rubia y Morena”, la rubia era Elba; sus

⁴¹ Yolanda Vargas Dulché. Contadora de historias (exposición temporal), Museo de Arte Popular, México, DF, 24 noviembre de 2013.

⁴² *Idem*.

actuaciones como relleno para el programa de Agustín Lara, su papel consistía en algunas intervenciones, donde presentaban al “Flaco de Oro”.

Tal fue el éxito de este dueto que realizaron diversas giras artísticas en calidad de cantantes, visitando ciudades como Los Ángeles California, en Estados Unidos y La Habana, Cuba, donde se percató de que la raza negra era lo que predominaba. Le pareció simpático el carácter de los niños, por el recibimiento que ellos en específico le daban, y dentro de sus creaciones le dieron la inspiración para su emblemático personaje: Memín.

Pese a su fama, todavía no ganaban suficiente para cubrir sus gastos, a sus 18 años, por sus aportaciones en el periódico *ESTO*, conoció al caricaturista Antonio Gutiérrez, quien a su vez le presentó al Coronel García Valseca, dueño del periódico y éste último le dio oportunidad de trabajar como reportera de espectáculos, por lo que durante dos años ejerció como periodista, hasta que García Valseca por la enfermedad de su entonces argumentista Carlos del Paso, quien se encargaba de la historieta Don Proverbio, le dio una oportunidad creando el argumento de esta historieta, por la enfermedad de Carlos del Paso y la recomendación de Antonio Gutiérrez es como Dulché comenzó a trabajar para la sección Rutas de pasión de Chamaco Chico, formando una exitosa pareja laboral a lado del dibujante.

Por los resultados de su trabajo Valseca le pidió escribir para el Pepín (historietas de aventuras Pepines o Paquines) historia combinada con imagen, también creando para Don proverbio cuyo personaje se expresaba con proverbios y dichos relatados cada semana mediante una historia, la primera llamada “Un paso en falso” y luego siguió “Evocación”.⁴³

⁴³Idem.

Paquines o *Pepines* era el nombre con el que se llamaba antes a las publicaciones gráficas que ahora conocemos como historietas; la cualidad de ellas no era sólo su sencillez de contenido, sino el alcance económico que tenían, por ello el éxito de estas publicaciones. La escritora, a partir de esta oportunidad, fue que pudo dar a conocer sus creaciones, y a ella misma como argumentista; La Contadora de Historias había surgido.

2.2 Contadora de historias, de Lágrimas a risas con amor.

Soy de varios, pero no pertenezco a ninguno
Claudia Rjo

Por su creciente necesidad artística y económica fue que La Contadora de Historias se vio en la necesidad de ofrecerse laboralmente ante varios postores, sin tener estabilidad con alguno; la lealtad no era un lujo que podía darse cuando la necesidad era apremiante. La semilla estaba germinando para la escritora, a partir de la oportunidad que tuvo para trabajar en *el Pepín*; simultáneamente en su estadía dentro de la editorial de Valseca, realizó argumentos no sólo para los *Pepines*, también incursionó en la realización de radioteatros y programas dramatizados.

Entre 1943 y 1946 se dio a conocer en el mundo de la radio por sus tres historias: *Celos*, la historia de un escritor quien se siente frustrado porque su hijo trasciende más allá de lo imaginado con una novela por la cual es galardonado para un concurso literario. *Madres Puras*, una comedia sobre ocho mujeres que huyen de sus esposos y *Ocho en París* la contraparte argumental de la misma historia.

Durante su periodo como argumentista para el coronel Valseca, conoció a un bailarín llamado Guillermo de la Parra Loyola, quien trabajaba como extra para películas de cadetes y surgió una relación entre ambos, la cual al principio inspiró desconfianza para ambas familias, ya que en la década de los años 40, ser bailarín significaba, prostitución y ambientes de cabaret, por lo que la familia de Dulché se oponía a dicha relación.

Aunado a la inseguridad física que la escritora siempre tuvo, en palabras de Emoé de la Parra hija de la argumentista, su madre fue una mujer que siempre tuvo la autoestima baja, no se sentía bella físicamente, y cada vez que tenía una relación sentimental, sus novios fallecían; por ello el temor con este nuevo amorío; sin embargo tras 5 años de noviazgo, finalmente se casaron y procrearon cinco hijos: Iddar, Tonatiuh, Manelik, Cristal y Emoé.

En 1945 la escritora dio vida a una de sus emblemáticas creaciones que le daría empuje a la Editorial de Valseca: *Memín Pinguín* “Nacido en 1945 tomado del sobrenombre que le pusieron a su esposo Guillermo de la Parra, Pinguín por pingo, cuyo título original era *Alma de niño*, Editada en El Pepín, de esta historieta se escribieron 372 capítulos reeditados, en 1932, 1961 y 1988, esta última a color.”⁴⁴

Algunos críticos dicen que está basada en *Corazón, diario de un niño*, la estructura pudiera ser parecida a la novela escrita por Edmundo de Amicis pero su modelo de comedia, aunado a la forma de manejarlo, conlleva a ser una historia original, “El Memín era a medio tono, los 5 muchachos se presentaban en la historieta, Yolanda metía en el argumento unos libros de texto, adaptó *Diario, corazón de un niño*.”⁴⁵

El señor Valencia dentro de su experiencia como colaborador de la escritora acotó que el Memín no fue totalmente una idea original sino una adaptación

⁴⁴Yolanda Vargas Dulché. Contadora de historias (exposición temporal), Museo de Arte Popular, 24 noviembre de 2013.

⁴⁵Sixto Valencia Burgos, dibujante, entrevistado por la autora de esta investigación el 17 de agosto de 2013, en el VIPS de San Cosme.

novelística; *Memín Pinguín* presenta la realidad de un niño mexicano de esa época, y cuyas aventuras se basaron en la serie de vivencias que tuvo la escritora en sus incontables escuelas, donde cada caso se vio plasmado en sus historietas.

Tanto el texto literario *Diario corazón de un niño* como la historieta *Memín Pinguín* expresan la misma idea que es la nobleza innata de la inocencia infantil, aunado a una fidelidad patriótica y manejo de valores, sólo que a diferencia de la novela gráfica, Memín tiene el carácter de la picardía mexicana; en la historieta del niño bullicioso de color cuenta las aventuras del protagonista y su palomilla, conformada por Carlangas, Ernestillo y Ricardo, desarrolladas en un ambiente de barrio, donde las travesuras y vivencias son el pan de cada día.

Por entonces la competencia era por parte del empresario Gonzalo Herrerías quien había captado la fórmula perfecta de consumo, por medio de la adaptación de las cartas que le llegaban donde se narraba las historias de vida de los lectores. “En ese entonces para 1937, el eje competitivo quedaba entre Chamaco y Pepín.”⁴⁶Herrerías, como buen hombre de negocios, estaba consciente del tiraje que tenía Memín, por lo que vio una fuerte competencia en los Pepines y tomó la determinación de ofrecer a Yolanda un sueldo más ponderoso a cambio de su colaboración en la Editorial, “ofreciéndole 70 mil pesos a la semana, el triple de lo que ganaba; Valseca no se dejó y para recuperarla le brindó la dirección del Pepín y 6 mil pesos mensuales.”⁴⁷

Sin embargo, el regreso de la escritora fue por poco tiempo; el carácter de una persona se va formando conforme a las experiencias vividas, Yolanda no tuvo una vida fácil, pues durante toda su existencia se abrió brecha por dos tipos de necesidad: la expresiva y sobre todo la económica, el coronel “era difícil, como un coronel lógicamente tendría que ser, ya que sus órdenes eran cuartelarias.”⁴⁸

⁴⁶ Leyenda Urbana. *Yolanda Vargas Dulché*, documental, DVD, 27 minutos, productor: Iván Méndez, México, Azteca Proyecto 40, 5 de enero de 2013.

⁴⁷ Yolanda Vargas Dulché. Contadora de historias, *loc. cit.*

⁴⁸Ramón Valdiosera, maestro de dibujo, entrevistado por la autora de esta investigación el 19 de agosto de 2013, en la Academia de Arte secuencial.

Aunque logró su objetivo que era recuperar a la escritora, el carácter de ambos provocó un choque, pues Yolanda también tenía lo suyo, como ejemplo el trato que tuvo durante la segunda etapa del Memín, cuando el dibujante Sixto Valencia trabajó a su lado comentó: “Yolanda era de carácter enojón, yo ya sabía darle por su lado, respetaba mi trabajo siempre, mi estilo de dibujar.”⁴⁹

Sólo era cuestión de tiempo para que ambos temperamentos en un momento determinado chocaran, visto desde ambas perspectivas: feminista de carácter fuerte y determinado, frente a un machista, cuartelario y dictatorial, en esa lucha de poderes el coronel optó por imponer a la autora un jefe, quien según versiones, resultó alguien déspota y si le agregamos el difícil carácter de ella, provocó una irremediable ruptura con la Editorial. Tras la salida de la editorial, en 1947, la escritora con su esposo se abrieron una oportunidad creando una nueva casa editorial llamada *Argumentos* (EDAR), con los pocos ahorros que ambos lograron juntar como producto de su trabajo (pues la mayoría lo gastaron en paseos y cuestiones banales).

Como su nombre lo indica, sería una “Fábrica de Argumentos” ya que a través de ella fundaron su primera revista llamada precisamente *Argumentos*, la cual fue publicada gracias al distribuidor de revistas Everardo Flores, quien inicialmente los había apoyado para crear su propia editorial y quien posteriormente los animó para continuar con ella, tras su primer fracaso; “la que tiempo después se convirtió en Grupo Editorial Vid en 1998, el cual agrupa a EDPA-Editorial de la Parra CITEM S.A. (Empresa que se dedica a la distribución de la editorial)”⁵⁰

Durante esta su primera etapa como dueña de su propia empresa, la Contadora de Historias y su esposo Guillermo de la Parra, quisieron dar a conocer a su hijos como punto de arranque; mezclaron la parte personal con la creativa; Editorial *Argumentos* abrió creando fotonovelas, cuyos personajes eran sus hijos: “Iddar, Tonatiuh, Manelik, Emoé y Cristal. ‘El charrito de Oro’ basado en Manelik;

⁴⁹ Sixto Valencia Burgos, *Loc. cit.*

⁵⁰ Yolanda Vargas Dulché. Contadora de historias, *loc. cit.*

Bizbirendo el compañero de Charrito, era Tonatiuh, y la compañera de Bizbirendo era Alma, basada en Emoé.”⁵¹

A la única que no incluyeron fue a Cristal, la cual obviamente al sentirse rechazada se molestó con sus padres; ellos inmediatamente para contentarla crearon una fotonovela exclusivamente basada en ella; *Cristal* cuyo personaje era Cristalina. “Los primeros 12 números fueron creados bajo una estructura, pero el número 13 conservó la fisonomía para futuras historietas las cuales fueron dibujadas por Antonio Gutiérrez.”⁵²

Aunque no tuvieron éxito con estas publicaciones, no perdieron las esperanzas, sabían que debían crear algo que se conectará más con las necesidades del público consumidor, “Para que algo te guste, eliges siempre algo que te jale.”⁵³ El matrimonio de La Parra se dio cuenta que no sólo bastaba con decirle a los demás quién es nuestra familia, sino crear el vínculo para que la población en general se sintiera identificada, se creara el interés y por lo tanto el consumo; “Para contar una historia, debe existir una interacción entre el medio gráfico y la imagen.”⁵⁴

Este mismo principio fue empleado para crear la historieta “*Historias de la vida real*” y partiendo de esa misma idea, *Editorial Argumentos* tuvo indicios de lo que fuera el formato actual de la historieta que conocemos como: “*Confidencias de un chofer*” que relataba cada semana casos diferentes; aunque aceptada por el público, no tuvo la suficiente rentabilidad, por lo que intentaron con otra edición: *Vidas Paralelas*, que no tuvo éxito “*Confidencias de un chofer* fue un éxito, pero la que no pegó fue *Vidas paralelas*.”⁵⁵ Basándose en la serie radiofónica *La Doctora Corazón*, crearon *Ayúdeme Doctora Corazón* que a diferencia de *Confidencias de*

⁵¹ Leyenda Urbana, Yolanda Vargas Dulché, *loc. cit.*

⁵² *Idem.*

⁵³ Luis Xavier Sáenz de Miera Santana. Caricaturista, entrevistado por la autora de esta investigación el 7 de agosto de 2013, en el Museo Nacional de la Caricatura.

⁵⁴ *Idem.*

⁵⁵ Sixto Valencia, *loc. cit.*

un chofer no sólo presentaba los casos, sino que ayudaba a resolverlos desde su *Clínica de Almas*.

Esta fórmula actualmente es utilizada en la televisión, en programas de corte melodramático como: “Lo que callamos las mujeres”, “La Rosa de Guadalupe”, “Cada quien su Santo”, entre otras que, presentan casos con los que la gente se siente conectada, al ver la vida plasmada en la pantalla, por lo que funcionan, y lo mismo sucedió con *Doctora Corazón*. Gracias al ingenio y originalidad de la escritora fue que reunió todos los elementos para lanzarse a crear más.

Historias originales publicadas bajo el sello de EDAR y su colección de *Lágrimas, Risas y Amor: Yesenia, María Isabel, Rubí, Gabriel y Gabriela, El pecado de Oyuki, Casandra, ¿Quién?, Ladronzuela, Encrucijada, Sangre esclava, Geisha, Umbral, Vagabundo, Noche y el Atardecer de Ana Luisa* y otros títulos fuera de esta colección como: *Doctora Corazón, Memín Pinguín, El alma de las cosas*, conformación de sus cuentos publicados en *El Universal*.⁵⁶

La argumentista conocía la fórmula perfecta tras varios errores, experimentaciones fallidas y caídas irremisibles; con esta seguridad trazó su camino, siguió bajo la misma vía que le dio el triunfo al principio al Coronel Valseca, y se dio la oportunidad para que afloraran sus historias y que éstas sirvieran como punto de partida para futuros generadores de narraciones, a quienes ella impulsó desde el principio.

Fue tal la aceptación de la publicación *Doctora Corazón* que el matrimonio de La Parra buscó colaboradores, y su estrategia fue combinar lo nuevo con lo antiguo, es decir se unieron al antiguo grupo para el que trabajaban durante su estadía con el Coronel Valseca en el *ESTO, Novedades y Chamaco*; “argumentistas como Carlos del Paso de la historieta *Rutas de pasión* quien trabajó al lado de Carlos del Paso, Alberto Cabrera y Sixto Valencia.”⁵⁷

⁵⁶ Yolanda Vargas Dulché, Contadora de historias, *loc. cit.*

⁵⁷ *Idem.*

Este último realizó comics educativos para indocumentados e historietas para Vicente Fox, también colaboró a lado de José G. Cruz (El Santo), “fundador y presidente en 1970 de la sociedad mexicana de historietas, así como socio activo de la sociedad nacional de caricaturistas; dibujó en una segunda etapa a Memín, el portadista Luis Rey.”⁵⁸

Con su antiguo equipo de trabajo y ya consolidada su “Fábrica de Argumentos”, la responsabilidad se convirtió en una labor conjunta; la escritora sabía que se podría trabajar con aquellos a quienes ya conocía, y su presagio fue atinado, no sólo se consolidaron en el mercado de las historietas a través de la producción creación y distribución en México, sino en varios países, como Estados Unidos y Colombia, incluso llegaron a Asia, en los países de Filipinas y Japón.

Como buena empresaria y matriz de las historietas incitó a su esposo para que creara las propias: “*Te quiero, lluvia, Nosotros, El gitano* (versión masculina de Yesenia), *Alborada, Kendor, Canalla, Fuego y Rarotonga*.”⁵⁹; la última quizás la más conocida, al llegar a la pantalla chica y ser interpretada por la vedette Gloriella, actriz también de filmes mexicanos de corte erótico y cuya última película fue al lado de Gaspar Henaine “Capulina”; la historia fue inspirada en un viaje que tuvieron Guillermo y Antonio por el mar Caribe, donde conocieron a una oaxaqueña bien formada, de pelo chino y cuya imagen captó bien Antonio; durante el camino de regreso, acordaron que la llamarían “Rarotonga”.

La familia de La Parra fue de la pocas que en ese entonces no sólo vieron a la lectura como un factor de interés, sino como un medio de entretenimiento, convirtiéndolo en el más rentable de los negocios, aunado al impulso que daban a varios genios creativos, demostraron que la cultura sí se puede convertir en una inversión tanto intelectual, como económica, promoviendo a su vez el interés por la

⁵⁸*Idem.*

⁵⁹*Idem.*

lectura; “la propia historieta es una vía para el interés en la lectura, al abrir Yolanda su Fábrica de Argumentos buscaba quién se los creara.”⁶⁰

Como producto de esta fuente de historias es que surgió *Yesenia*, para la cual la familia De la Parra no sólo creó, sino que compró argumentos. El conocimiento y la imaginación se ayudan de manera recíproca, en un mercado de ideas rentables, se requiere de un ejercicio mental; la escritora tuvo una gran imaginación, la amoldó y afianzó con la experiencia, aunado al aprendizaje, que tuvo con la creatividad de las personas con quienes llegó a colaborar, integraron una sopa de historias entremezcladas. El aprendizaje sobre la creación de narraciones fue una parte fundamental también para Guillermo de la Parra, durante los mejores años de EDAR, ya no sólo eran argumentos de ella, sino de él; de hecho sus capacidades redactoras y su confianza recíproca como pareja y compañeros laborales, la reflejaron en sus argumentos compartidos. En ocasiones era tanta la carga de trabajo, que se ayudaban mutuamente, Dulché intervenía en el trabajo de su esposo y viceversa.

Como toda familia unida, la pareja de La Parra no sólo compartió su vida sino que se apoyaron como pareja y compañeros laborales; así fue el caso del señor Sixto Valencia ya que su hija Mónica se encargaba de su agenda y sus exposiciones, incluso le ayudaba en sus entrevistas, lo cual demuestra la unión que existe en esa familia; Sixto Valencia, un hombre delgado y con su característico sombrero, totalmente sencillo y accesible junto con su esposa Victoria Nogués demostraron que a pesar de los años formaban un gran equipo y una bella familia.

Los colaboradores cuando llevan una buena relación en su trabajo se les puede definir como una familia, incluso se podría aplicar el término a los dibujantes, argumentistas, letristas y portadistas como autores anónimos, al ser ellos partícipes del proceso de creación de la historieta.

⁶⁰ Sixto Valencia Burgos, *loc. cit.*

Cuando la hojeas, tomas en cuenta el argumento más no lo que hay detrás de ella, es decir que en una historieta no están siempre los que son, ni son todos los que están. El problema autoral era por la cantidad de colaboradores que intervenía durante el proceso, como sucedió con el matrimonio de La Parra durante sus primeros trabajos, ya que no se les otorgaba el crédito autoral de sus historias. El negocio de las historietas finalmente había rendido los frutos esperados, fue entonces que la vida empresarial fue más allá del mercado de historietas.

Con 50 títulos y sus 3 millones de ejemplares semanales, emplean de diez a doce argumentistas y alrededor de 30 dibujantes y periodistas, por otro lado, representó el comienzo de una vida empresarial exitosa, que más tarde fundó la cadena de Hoteles Cristal. Producciones Guillermo de la Parra por mencionar algunos ejemplos. Yolanda fue la principal creadora de las historietas, EDAR, fue lanzada al mercado encontrando el éxito de sus primeras publicaciones: *Chispita*, *Doctora Corazón*, *Memín Pinguín*, la colección *Lágrimas*, *Risas y Amor*, donde se publicaron gran parte de las historietas que hicieron historia llegando a la T.V. y cine.⁶¹

Gracias a la colaboración de antiguos compañeros de trabajo y ante la creciente demanda de nuevas historias fue que la editorial tuvo su punto de arranque alto para continuar con esta fuente de empleo; la forma de trabajar de Dulché era muy particular y al mismo tiempo ardua, la inspiración para un escritor o para cualquier idea surge siempre de noche, tal vez por ello el irremediable insomnio permite al cerebro actuar de manera involuntaria, el horario de la escritora era de 22.30 a la 3 A.M. y en el caso de su cónyuge desde las 6 A.M. Editorial Argumentos tenía su sede dentro del edificio Rioma ubicado en Insurgentes, el cual rentaban, ya que pertenecía a Mario Moreno “Cantinflas”, quien se dio a conocer más por sus películas que por su serie animada Cantinflashow y cuyo personaje fue tomado de la historieta *El Chupamirto* esto demuestra que cualquier filme o programa televisado tendrá sus orígenes en un medio impreso.

⁶¹La historia detrás del mito de Yolanda Vargas Dulché, documental, DVD, 60 minutos, productor: Paty Chapoy, México, Azteca Trece, 22 de diciembre de 2007.

En 1957 un terremoto provocó la caída del Ángel de la Independencia y del edificio Rioma, quedando destrozado la mayor parte de sus trabajos. En medio del caos, Yolanda lloraba al ver su esfuerzo hecho trizas, jalando pedazos de papel y máquinas de escribir, perdieron mucho capital en cartones, Guillermo se acercó a ver el edificio de 8 pisos y buscó dentro de un cajón encontrando el número que seguía de *La Doctora Corazón*.⁶²

No es lo mismo escribir un drama, que vivirlo, esta experiencia les enseñó tanto a Yolanda como Guillermo que debían salir adelante, como en sus historias enfrentar el conflicto, porque tenían un motivo, a pesar de que literalmente como dice el refrán: “El techo se les había venido abajo”; su voluntad y necesidad de continuar se las dio su propia familia, se enfrentaron a la adversidad, la superaron, guardaron la máquina de escribir como prueba de que realmente lo habían logrado: “Esto pasó aquí, esta es la evidencia más notable y, sin embargo, salimos adelante.”⁶³

Si hay algo que llama la atención de una trama, es el dramatismo, mientras mayores sean los niveles de conflicto la trama tendrá mayor sensibilidad por lo que será más tangible para el público por los grados de sentimentalismo que se generan, fenómeno que provoca una conexión con el público y el segundo que sea tal el grado de identidad de la gente que se sienta conectado a la trama. Esta situación por la que el matrimonio de La Parra atravesó, les permitió no sólo escribir melodramas, sino vivirlos de manera recíproca, el sufrimiento compartido es lo que les dio el valor necesario para continuar.

Editorial Argumentos tuvo la fortaleza necesaria para enfrentar la adversidad con resultados positivos, con el número de la Doctora Corazón enfrentaron el aprieto y Editorial Argumentos siguió adelante, demostrando como en las telenovelas, que

⁶²*La historia detrás del mito de Yolanda Vargas Dulché, loc. cit.*

⁶³ Yolanda Vargas Dulché. Contadora de historias, *loc. cit.*

si se sabe superar la adversidad se puede permanecer, ellos literalmente resurgieron de las cenizas; la máquina de escribir que rescataron tras el terremoto quedó exhibida dentro de la exposición del Museo de Arte Popular, la cual en esos tiempos les sirvió como muestra de que podían continuar.

Para construir algo se necesita destruir primero, porque no tendrías por dónde iniciar; una historia de amor se define por surgir de un conflicto, este punto de partida da el interés necesario para que la historia sea lo que quiere el público y como en sus historietas “el amor triunfaba una vez más, así se logró el milagro de que Editorial Argumentos volviera a renacer, literalmente de sus escombros; regresó la rutina y con ella, más trabajo.”⁶⁴

Una vez que retomaron su ritmo de labores, la creación por la que Gonzalo Herrerías sudó frío en alguna ocasión y también la que le dio trascendencia al *Pepín*, nuevamente salió del cajón para ser reeditado con un estilo de dibujo diferente; en 1961 *Memín Pinguín* y su pandilla con sus lecciones y valores, rompió con la portada para saltar nuevamente al gusto del público.

Ese niño negrito dibujado por Alberto Cabrera, quedaría finalmente por el resto de su existencia en manos de otro gran dibujante, Sixto Valencia. *Memín* con su mamá, Yolanda Vargas Dulché, su papá Sixto Valencia y el nombre o sobrenombre de Guillermo de la Parra, *Memín Pinguín* que “ya había sido reeditado en 1952, volvió a iniciar el recorrido de sus 372 capítulos, y fue una de las bases fundamentales de Editorial Argumentos.”⁶⁵

⁶⁴*Idem.*

⁶⁵*Idem.*

Pero su mundo editorial no sólo giraba en torno a éste emblemático y entrañable niño de color, simultáneamente Yolanda reunía en *Lágrimas, Risas y Amor* los argumentos que previamente había publicado con Valseca, entre ellos: “*María Isabel, Encrucijada, Vagabundo, Rubí, El pecado de Oyuki, Sangre Esclava, Gabriel y Gabriela, Carne de Ébano y Alondra*. En su haber se contemplan más de 60 historias, la mayoría de las cuales aparecen en *Lágrimas y Risas*.”⁶⁶

Las nalgadas de Doña Eufrosina hacia su inquieto hijo Memín Pinguín, resonaron en los lugares más recónditos, en Filipinas esta historieta se convirtió en lectura obligatoria, para las escuelas, por su calidad moral y sus enseñanzas, además de ser leídas en Estados Unidos.

Alcanzando tirajes de una cifra récord de 21 mil ejemplares semanales, distribuidos en toda la República Mexicana. Este tipo de distribución de índole internacional le permitió al matrimonio de la Parra a capitalizar su fortuna y la creación de varias empresas como “la cadena de Hoteles Cristal en las ciudades de Cancún, Ixtapa, y México.”⁶⁷

Cuando la fórmula del éxito es sobreexplotada, la idea funciona en principio y cierto número de veces, pero cuando el público cambia en formas de pensar, se recurre a la misma idea expresada de diferente manera. Recurrir a la repetición como un medio continuo de éxito para no desatinar en un cambio que cueste un posible fracaso, es una fórmula que actualmente utilizan muchos guionistas con el fin de continuar triunfando, implica actualizar de acuerdo con la época en que se vive. Al respecto el caricaturista Sixto Valencia sabía que el hacer crecer a los personajes de Memín, les costaría un cambio radical tanto en estructura como en psicología de los personajes, así que debía dejar la historia tal cual, aunque esto implicara la no actualización en aquellos tiempos.

⁶⁶*Idem.*

⁶⁷*Idem.*

Cuando el argumento es bueno, el interés florece; bueno, más no suficiente, te das cuenta que lo que aprendes en la escuela es tan sólo el 10 por ciento de lo que verás en tu vida, que debes volverte tolerante a la frustración y que la mayoría de las veces el trabajo duro sobre un proyecto determinado puede quedar en nada, si no le das el seguimiento adecuado o incluso, y lo más importante, si no tienes el apoyo que requieres, tener todo en las manos para que termine en nada, es una de tantas frustraciones que jamás te enseñan en la escuela o en cualquier carrera. Debemos amoldarnos a las circunstancias y adaptarnos siempre, antes de dar un paso hacia adelante, saber lo que hay de frente, a esto se le llama actualización. Sabes que para lograr el apoyo debes amoldarte a las circunstancias, fingir acuerdo, aunque no sea tu parecer.

La televisión utiliza el recurso del chantaje sentimental, es la mejor manera de manipular los sentimientos de la gente
Luis Xavier Miera Sáenz

El mecanismo de manipulación masiva comprende la compasión, la lástima y la ternura, si se saben utilizar estos ingredientes, logramos un éxito irremisible; también sabemos que la tecnología utiliza estos elementos y que la gente va avanzando en ideas, adaptándose a los cambios, pero muchos se resisten a ellos aunque pero la mayoría de las veces son necesarios para subsistir.

La clave de la supervivencia es la adaptación, conforme se va evolucionando; la tecnología, es un claro ejemplo para lucrar con ella, se debe aprender a manejarla, no sólo en el medio impreso o la radio. “Al llegar la TV a México su influencia se da porque cubre una necesidad emocional; ejecutivos, técnicos, locutores y artistas se sumergieron en este medio de comunicación masiva.”⁶⁸

Al ser partícipes del mismo, penetró en el público, dio a conocer a las estrellas de cine y permitió a los historietistas fungir como argumentistas, al llegar sus

⁶⁸ Yolanda Vargas Dulché. Contadora de historias, *loc. cit.*

creaciones a la pantalla chica “a través de la creación de teleteatros y programas dramatizados.”⁶⁹

Experimentar y arruinar es aprender, destruir y reiniciar es construir; cuando se hizo la transición del medio impreso a la pantalla, muchos se resistieron al cambio, experimentaron el miedo al fracaso por estar acostumbrados a una sola fórmula, sin tomar en cuenta que la diversidad te permite aprender a buscar y renovarte, la renovación fue tecnológica: de la historieta a la televisión.

La tecnología va avanzando, cabe la disyuntiva de saber si este avance tecnológico evolucionó en comodidad hacia el lector para involucrarlo en esfuerzo; con este punto de vista no se juzga a la televisión como medio de entretenimiento, se toma en consideración que es buena, más no debe ser tomada como única opción, sino que debemos diversificarnos, transformarnos y ser críticos para distinguir la apertura de temas, sin caer en lo vulgar o en la falta de respeto, saber que puede ser una influencia positiva si sabemos tomar lo bueno sin dejar manipularse.

Con la llegada de la televisión muchos fanáticos de *Lágrimas y Risas* se dieron la oportunidad de conocer a sus personajes en un sentido más real e incluso para aquellos que no los conocían, ahora fue posible gracias a la pantalla chica; sus argumentos debían adaptarse del medio impreso al medio electrónico, historias como: *María Isabel, Yesenia, Rubí, El pecado de Oyuki, Gabriel y Gabriela, Alondra, Encrucijada, ¿Quién? y Ladronzuela*, exigían una narrativa diferente, las condiciones que estableció la autora fueron respetar siempre la esencia de sus personajes con el mismo valor literario que en la historieta.

El amor vende, es cubrir una carencia afectiva para sustituir el sentimiento faltante al convertir esa laguna en una necesidad abstracta, la fortaleza de cada ser humano se mide en la capacidad de admitir sus debilidades, sobre todo en los sentimientos; cuando la mente es limpia, es atractiva para los demás y se forma el carisma, por ser una persona positiva, esa es la pureza de la bondad. “El ser

⁶⁹*Idem.*

humano es débil sentimentalmente, siempre esperando el amor perfecto, la gente es soñadora, la gente que lee historietas es la más limpia y sana mentalmente, se entretiene e incluso llora y se desahoga. Cuando trabajé en *Novedades* la novela más vendida era *El Libro Semanal* porque hablaba de romances.”⁷⁰

La aventura del amor como un romance efímero, caprichoso, lleno de pasión en todo sentido por la vida, el destino que se teje con base en las experiencias vividas y deseadas en torno a un solo pensamiento, la capacidad de amar y ser correspondido, la argumentista vertió todo esto en una sola historia, donde el amor fue un eje que le dio equilibrio a la existencia de Ricardo, quien aprendió a amar y a entregarse a cada uno de sus romances, en conmemoración a dichos recuerdos, su entrega se resumió en una época vivida y reflejada en una misiva anónima que llegó a sus manos, donde una mujer lo cita para un encuentro, evocando en sus memorias a “*Cinco rostros de mujer*” un filme dirigido por Gilberto Martínez Solares, cuyo argumento estuvo a cargo de la Contadora de Historias, quien utilizó el suspenso a través de la música interpretando a

*Ricardo (Arturo de Córdoba), y las emblemáticas bellezas: Miroslava, Rita Macedo, Carolina Barret, Rita Serrador, Tita Marelló y Ana María Campoya. En 1948 nuevamente se le pide un argumento cinematográfico sobre el personaje de la historieta Zorina, estrenada en septiembre de 1949 en el entonces cine Encanto, ubicado en la colonia San Rafael, interpretando al personaje principal la actriz Leonora Amar.*⁷¹

Para que una trama funcione, se deben englobar dos elementos básicos: el romanticismo el cual abarca su capacidad de manipulación, y el suspenso, que tanto en dramas como en acción funcionan para captar adeptos. En un mundo de

⁷⁰Luis Borgia, caricaturista, entrevistado por la autora de esta investigación el 7 de agosto de 2013, en el Museo Nacional de la Caricatura.

⁷¹ Yolanda Vargas Dulché. Contadora de historias, *loc. cit.*

probabilidades si se sabe utilizar la lógica se logra una buena trama, más si sabes explotar el *alter ego* de un personaje, aflorando los deseos de la gente, creas un éxito; eso la escritora lo entendió desde el principio ya que su “arma principal” era el suspenso, aplicándola como los deseos más íntimos del ser humano. Ramón Valdiosera entiende esta fórmula del suspenso de esta forma “si Yolanda no hubiera utilizado el recurso del suspenso, no hubiera podido vender el próximo número.”⁷² El suspenso es la adrenalina que te provoca la incertidumbre, por necesidad de satisfacer la curiosidad que te embarga sobre una situación inconclusa. Como un medio de entretenimiento familiar, al igual que lo eran las historietas, la T.V. tuvo gran penetración en las familias mexicanas, los argumentistas debían adaptarse a esta nueva tendencia de entretenimiento masivo, cada día el mundo de la historieta se acercaba más al trabajo creativo, como los dibujantes que se convirtieron en una pieza importante para la publicidad mostrada en la pantalla, al realizar los cartones con los que se anunciaban patrocinios comerciales. Era el preámbulo del storyboard, la historieta ya no sólo funcionaba como una vía de entretenimiento, sino como una guía para los anuncios comerciales.

En 1966 llega a la pantalla la historieta *María Isabel* en formato de telenovela, cuyo título original era *Indita*. ¿Cómo llegó a la pantalla? Cuando conoces algo te interesa, cuando te involucras, te agrada, y cuando mezclas el gusto con el negocio, surge la idea de vender, así sucedió con Silvia Derbéz, quien en uno de sus viajes hospedada en una casa no tenían actividad por realizar, entonces la actriz buscaba algo que leer, y en medio de su búsqueda encontró a su sirvienta leyendo: *Lágrimas y Risas*; entonces la protagonista del filme “*Cruz de Amor*” le pidió prestada la historieta y en cuanto terminó de leerla, le gustó tanto la trama, que se interesó en ella, tuvo la idea de llevarla a la pantalla, así que buscó a Dulché para pedirle que adaptara esa historia, logrando el protagónico “Dicha telenovela fue producida por Valentín Pimstein en 1967, continuando con *Rubí, Yesenia, Gabriel y Gabriela, El pecado de Oyuki y Casandra*, adaptada bajo el nombre de *Alondra*.”⁷³

⁷² Ramón Valdiosera, *loc. cit.*

⁷³Yolanda Vargas Dulché. Contadora de historias (exposición temporal), Museo de Arte Popular, 24 noviembre de 2013.

En 1967 se estrenó el filme *María Isabel* y en 1969 la segunda parte *El amor de María Isabel*, ambos protagonizados por Silvia Pinal, los cuales fueron filmados en el interior de su casa; Pinal, como muestra de su versatilidad actoral y profesionalismo, actúa en una faceta distinta a lo que es su realidad; comienza por ser una sirvienta de la casa donde labora para terminar como la dueña, cuando en realidad lo era desde el principio. La actuación es tomar como realidad un hecho falso y hacer creer a los demás que es cierto, es la habilidad de mentir utilizando el disfraz de la capacidad histriónica para convencer a los demás de que tu mentira es verdadera.

Años más tarde, en 1997, en formato de telenovela *María Isabel* es protagonizada por Adela Noriega, cuyo título se había planeado como *Si tú supieras*, actuada, entonces, por Emoé de la Parra, hija de la escritora Yolanda Vargas, en dicho argumento, la productora Carla Estrada tuvo problemas con la argumentista por cuestiones de adaptación. De acuerdo con Estrada, Vargas Dulché era una persona sumamente difícil, pese a las críticas, por su carácter fue algo que la llevó al triunfo, debido a sus niveles de exigencia y su constante perfeccionamiento.

La férrea necesidad de Yolanda por su idea de querer conservar a los personajes, la condujo a muchas dudas sobre las protagonistas, quienes prácticamente llegaban a la autora y cuyo afán era formar parte del acervo que Vargas Dulché había forjado. Para ella no era tarea fácil, dar el salto del medio impreso al electrónico, sin embargo, accedió y logró un resultado casi satisfactorio; aunque actualmente se les conoce más por los filmes que por la historieta, la escritora en su momento notó que con las actrices obtuvo lo deseado: tener al personaje vivo, sin perder la esencia del mismo.

¿Cuál es la clave del éxito? El interés común, el arte de la creación es la capacidad de mostrar a los demás lo que existe en tu mente, es la coordinación entre la demanda de tus ideas con las exigencias del público consumidor, si conoces

cuál es el interés, te conviertes en creador, si te gusta tu trabajo y tu manera de convertirlo en arte, obtienes un doble beneficio, que es dar a conocer tus ideas y lucrar con ellas. El dibujante Sixto Valencia consideró este doble papel como un arte “El puro hecho de ser creador, diseñador, todo lo que conlleve la historieta, en el fondo en conjunto la expresión ya es arte.”⁷⁴ La Contadora de Historias no sólo fue una mujer creativa y empresaria exitosa, ella mostró a la población su forma de enfrentar al mundo y fue reconocida en varias ocasiones.

Por su trabajo en la industria editorial, la televisión y el cine, recibe diversos galardones. En 1939 su obra *Alma Mexicana* le otorga la presea en un concurso de cuento organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1948 por parte de la academia mexicana de ciencias y artes cinematográficas, recibe el Ariel por mejor argumento original de la cinta *Cinco rostros de mujer*; en 1990 es galardonada con la medalla “Presidente Miguel Alemán” por su labor como argumentista⁷⁵

Los reconocimientos hacia la Contadora de Historias por su labor como argumentista le dieron la satisfacción personal y profesional como mujer creativa, quien siempre se enfrentó a una sociedad machista, cuyas ideas se tradujeron en premios y galardones, manteniendo como eje ideológico el de la mujer que lucha y sale adelante pese a todo, seductoramente, manipuladora por naturaleza y aguerrida por convicción. “La creación se da a través de la observación de tu entorno, como de tu familia. El secreto del éxito de Yolanda era que creaba historias desde la perspectiva femenina, no como un hombre la tiene: machista.”⁷⁶

Ramón Valdiosera quien a pesar de crear las historietas desde una perspectiva masculina, entendió que el mercado al que se dirigía la escritora, era el

⁷⁴ Sixto Valencia Burgos. Dibujante, entrevistado por la autora de esta investigación el 17 de agosto de 2013, en el VIPS de San Cosme.

⁷⁵ Yolanda Vargas Dulché. *Contadora de historias, loc. cit.*

⁷⁶ Ramón Valdiosera, *loc. cit.*

de las mujeres y aceptó la esencia de sus historietas al ser conocedor desde la estructura iconográfica hasta las características psicosociales.

Dulché como buena historietista tuvo que involucrarse con el pueblo para conocer sus gustos, preferencias y tendencias del mismo, con estos elementos le fue posible realizar las historias que reflejaban las preferencias del público; sus guiones tuvieron el impacto que, mercadotécnicamente hablando, funcionó y como consecuencia la telenovela se inserta en la gente, ya que “en 1962 Canal 2 se convirtió en la base y cabeza de toda una cadena nacional, basada en el entretenimiento dando un lugar preferencial en su programa a la popular telenovela, que en los años 70 y 80 se había convertido en el refugio de los actores que huían del cine de cabareteras.”⁷⁷

Si por algo se caracteriza este país es por la creación de telenovelas o melodramas, los cuales llevan una trama con una estructura o con una lógica secuencial, al llevar una idea a una situación determinada para convertirse en el punto de opinión de algunos espectadores. El éxito de una telenovela es porque se conecta con los sentimientos del público adaptando su propia vida en la pantalla, lo cual provoca que una vez enganchado, siga la secuencia de la trama “Interesados en dar vida a personajes que despertaron el sentimiento popular, todos estos elementos se conjuntaron para que con el tiempo se reconociera a México como el principal creador de telenovelas y no sólo para el mercado hispanoparlante, sino para países lejanos, como la entonces Unión Soviética y China.”⁷⁸

La formación, influencia y evolución mediática (historieta, televisión, cine) de sus narrativas dieron a Dulché el crecimiento intelectual y el carácter moral para que sus obras escritas fueran reconocidas, tanto por el público como por la crítica cinematográfica, su don manipulador lo utilizó perfectamente en sus argumentos literarios con los filmes *Cinco rostros de mujer*, *Ladronzuela* y *Zorina*.

⁷⁷ Yolanda Vargas Dulché. Contadora de historias, *loc. cit.*

⁷⁸ *Idem.*

En 1947 Yolanda Vargas Dulché incursionó en el cine con la producción de su obra *Cinco rostros de mujer*, y más tarde, en 1949 *Ladronzuela*, dirigida por Agustín P. Delgado, y *Zorina*, dirigida por Juan J. Ortega. Esta cinta le dio el premio Ariel de la Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas al mejor guión original en 1948, además de los premios proyección y cuadro femenino; fue dirigida por Guillermo Martínez Solares, pero fue hasta los años 60, con la creación de Guillermo de la Parra que produjo el éxito de sus historietas y telenovelas.⁷⁹

Sus historietas y telenovelas llegaron al cine bajo la adaptación de diferentes argumentistas y directores, seguidos de cerca por Yolanda Vargas Dulché: *Yesenia*, *María Isabel*, y *El amor de María Isabel*, *Ladronzuela* y *Rubí*. La memoria colectiva aún tenía el gusto por ver y disfrutar historias románticas con finales felices.

Durante los años 60 y 70 la mentalidad de la población había cambiado, por los acontecimientos de índole social, a este cambio también debían adaptarse los cineastas, tomando un ritmo diferente a lo que estaban acostumbrados. La creación de estudios independientes aportaron una salida para temáticas y narrativas diferentes de la época de oro.

No sólo eran personajes de ficción, sino reales; las películas basadas en las historias de Yolanda serían producidas por la propia casa productora de la pareja, en conjunto con películas Rodríguez, con esta misma productora es que se filmó *María Isabel*.

Este elemento como el alter ego de la contadora de historias sirvió para la trama de su creación más polémica para esa época, *Rubí*; si actualmente vemos la trama nos parecerá un poco más normal pero para esos tiempos, era mal vista. En 1968 se estrenó *Rubí*, cuyo título original era *Esmeralda*, actuada por Fanny Cano, inspirada en una amiga que conoció durante su etapa adolescente, la cual era muy guapa y coqueta. “En 1969 este filme lo interpretó Irán Eory, la actuación era buena, pero el acento se escuchaba demasiado extranjero, por lo que fue doblado por

⁷⁹*Idem.*

Norma Lazareno.”⁸⁰ Cabe destacar que lo dirigió Carlos Enrique Taboada, quien en este rodaje le dio un giro a sus tendencias artísticas, pues lo suyo siempre fue el género de terror (*Hasta el viento tiene miedo, Veneno para las Hadas, El libro de piedra, etcétera*) podría ser que impregnó un poco de su esencia en Rubí, sólo que en este caso se dedicó al melodrama con buenos resultados.

Para 1970, la bella actriz Fanny Cano, al lado del galán Jorge Lavat, quien también participó en filmes de María Elena Velazco “La India María” protagonizaron la película *Yesenia*, basada en la historieta *Gitana*. Un año después, este mismo filme bajo otra versión fue adaptado nuevamente por Jorge Lavat y Jackeline Andere; antes de considerar a la protagonista de *La casa del pelícano*, se contempló a Silvia Pinal, pero finalmente se optó por la anterior. En 1988 se realizó una adaptación para telenovela de la misma trama de *Yesenia* y *El capitán Le Duc* tocaron puertas en los hogares mexicanos para que finalmente Adela Noriega fuera quien representara a esta hermosa e intrépida gitana, una telenovela producida por Irene Sabido.

El último proyecto de la escritora fue la telenovela “Alondra, protagonizada por Ana Colchero, basada en su historieta *Cassandra*,”⁸¹ cuya adaptación presentó una serie de problemas, pues por ser una persona de edad avanzada, no tenía la capacidad requerida para darle continuidad a su historia, y tenía que regresar capítulos para saber dónde se había quedado. Su talento y capacidad de transformación daban sus patadas de ahogado con esta última producción, no obstante, su larga trayectoria le valió muchos premios.

En 1996 obtiene el premio Tv y Novelas a la mejor adaptación, por Alondra, en 1997 en la primera convención nacional de comics de ciencia ficción del DF se reconoce

⁸⁰La historia detrás del mito de Yolanda Vargas Dulché, *loc. cit.*

⁸¹ Yolanda Vargas Dulché. Contadora de historias, *loc. cit.*

su impulso a la historieta mexicana. El 8 de agosto de 1999 Yolanda redactó una autobiografía llamada Aromas del Tiempo, la cual no terminó por su muerte. Escribió cartas y pensamientos, padecía del corazón, murió de una embolia pulmonar masiva.⁸²

Fue una mujer de carácter fuerte, con grandes capacidades de transformación, quien supo plasmar su historia mediante la vivencia de aquellos que le rodearon; su capacidad narrativa le dio la habilidad de escribir, utilizando el elemento del suspenso en sus melodramas. Su forma de redactar no fue lo único que la caracterizó, tuvo la avidez de impulsar a muchos escritores, como su esposo. Una mujer multifuncional y polifacética, quien no sólo se dedicó a la creación de historias interesantes y acaparadoramente adictivas, sino una buena administradora, que legó sus negocios a sus hijos, quienes heredaron de ella el gen mercantilista y creativo.

2.3 Sueños de cristal, de la historieta al filme.

⁸² *Idem.*

*A mis cinco hijos, con su infancia he vuelto a recordar la mía,
que a través de los sueños se volvieron cristal.
Yolanda Vargas Dulché.*

2.3.1 María Isabel

*Ya no soy ni de los de arriba, ni tampoco de los de
abajo, como quien dice, me he quedado sola.
María Isabel*

La historieta de *María Isabel*, favorita de la escritora de acuerdo con su hijo Manelik de la Parra, actual director de Grupo Editorial Vid, tenía como título original el de “Indita”, que relata la historia de una niña de raza indígena, quien vive con su padre Pedro y su madrastra Asunción, a quien llama Chona, dentro de un jacal, ambientada en un pueblo Huichol del Estado de Nayarit; la protagonista es víctima de maltrato por parte de su madrastra, por recordarle a la esposa anterior de su marido, dado su parecido físico.

En ese ambiente María Isabel traba amistad con Graciela, a quien su padre no permitía la convivencia con los niños indígenas, los cuales pululaban en la región; Graciela, una niña de clase alta pero de carácter sencillo, y débil de salud, hija de un hacendado y prácticamente dueño de toda la región, Don Félix Pereira. Ambas conviven pese a la desaprobación del padre de Graciela; al final es separada de su amiga por su padre, quien la interna en un colegio de la capital.

Para despedirse, Graciela le regala una muñeca a María Isabel, a la cual llaman Rosa Isela, cuyo símbolo permanece posteriormente. Con el paso de los años, María Isabel se convierte en una joven, al igual que su amiga, y a su regreso se da un reencuentro entre ambas, retomando su amistad de infancia. Don Félix le presenta a su hija un joven con quien había sido comprometida por acuerdos económicos, Graciela desaprueba esta relación, mas no contraría a su padre. Por la construcción de una autopista en las inmediaciones del estado, es que Graciela conoce a un ingeniero de nombre Leobardo Rangel y con él tiene encuentros escondidas de su progenitor. La intermediaria es María Isabel, quien a causa de ser una Celestina es malinterpretada en sus actos de bondad, considerando sus actos

como un comportamiento indecente para una jovencita; los rumores le cuestan la relación con su novio Andrés, quien creyó más en lo que decía la gente, que en su prometida.

Graciela tiene una hija con el ingeniero, quien muere a causa de una explosión; Graciela y María Isabel le ponen por nombre a la bebé Rosa Isela, mismo que usaron para nombrar a la muñeca que alguna vez tuvieron en su época de infancia; posteriormente la señorita Pereira, por su estado de salud y después de dar a luz, muere, encomendando a su amiga el cuidado de su hija; María Isabel por su noble naturaleza acepta, enfrentándose a una ciudad por completo desconocida y sin tener las armas necesarias para defender a su hija adoptiva.

María Isabel, ya instalada en la capital, conoce en una iglesia a un sacerdote llamado Dionisio, quien le da alojamiento y algunas cartas de recomendación para entrar a laborar; María Isabel expuso su honra y decencia al hacer pasar a Rosa Isela por su hija; la protagonista trabaja de sirvienta en dos diferentes casas, donde es víctima de discriminación y acoso sexual. Nuevamente las malas interpretaciones por su carácter inocente la conducen a ser víctima de marginación.

En la primer casa trabajaba para dos mujeres solteras de edad madura, quienes se aprovechan de su condición analfabeta para explotarla laboralmente; la despiden por creer que ella es una ladrona, al encontrar entre su ropa una medalla que Graciela le regaló para su hija, antes de morir.

En la segunda casa, y bajo la recomendación de una amiga suya que es mesera, trabajaba para una madre soltera cuyo hijo es estudiante de Medicina, acosa sexualmente a María Isabel; ella en varias ocasiones evade al estudiante de nombre Rubén, tiempo después, la mamá del joven estudiante debe hacer un viaje por lo que deja a María Isabel a merced de su hijo, él al intentar aprovecharse de ella, provoca que en medio de la desesperación María Isabel le rompa un florero en la cabeza, ella cuando intenta huir con su hija, se percata de que su hija se encuentra enferma y por el malestar de Rosa Isela, María Isabel le pide ayuda al

Doctor y está dispuesta a acceder ante él, quien recapacita y tras atender a su hija la corre de su casa para no caer en la tentación.

Finalmente, llega a una residencia donde el dueño es un hombre adinerado, viudo y de buenos sentimientos, con una hija malcriada llamada Gloria. Ricardo, el dueño de la casa, le da una oportunidad de trabajo y María Isabel se acopla a su nueva vida; el dueño de la casa tiene dos criados, quienes le roban sin darse cuenta, y María Isabel al percatarse de la situación, alerta a su patrón.

Después de varios años de trabajar con su patrón Ricardo, y por los buenos tratos que él le da, se termina enamorando de él, quien tras un desengaño amoroso y el abandono de su hija, corresponde a los sentimientos de su sirvienta. María Isabel quien igualmente sufre del mismo tipo de abandono al enterarse Rosa Isela que no es su hija biológica decide irse con su abuelo Félix Pereira.

Se casan y se la lleva de luna de miel a diversos países de Europa, donde se convierte en una Dama de clase, mas no es suficiente; a su regreso, asisten a un concierto de ópera, donde Ricardo se reencuentra con Mireya, un viejo amor de juventud, pianista famosa de clase alta, y se da un romance entre ambos. María Isabel, al darse cuenta que no llena lo suficiente a su esposo, decide abandonarlo, para que haga su vida con la mujer que ella cree que su cónyuge prefiere, se va a Europa donde se reencuentra con su hija Rosa Isela, quien tras un arrepentimiento por abandonarla le pide perdón.

María Isabel ya convertida en una dama de sociedad culta y refinada tras el reencuentro con su hija, es alcanzada por Ricardo, quien se da cuenta que en realidad a quien ama es a ella. Lo que siente por Mireya es el recuerdo de una pasión inconclusa y es lo que le permite que ambos se den cuenta de que un romance no es lo mismo que el amor. Para que la trama tenga cierto grado de credibilidad, necesita que la situación se adapte en espacio y tiempo, digamos que se actué con cierta lógica, de esta forma se convierte en una historia que atrape "Para que sea de interés, se necesita identificar la época, buscar la necesidad que

tiene el público, así como la forma de contar una historia, que sea atractiva, fácil y comprensible, que tenga veracidad, que sea creíble.”⁸³

2.3.3.1 Reflexión sobre el filme de María Isabel

Los elementos a enumerar son: la naturaleza de los personajes, el ambiente en el que se desenvuelven, la época de la trama, la situación que se desarrolla conforme a las circunstancias y el final en el que termina esta historia de amor. La protagonista es una joven de nobles sentimientos, por la humildad de su origen, y al mismo tiempo es una mujer de carácter agresivo, por el maltrato del que es víctima desde niña. Aquí hay dos contradicciones: ¿una mujer puede ser noble y agresiva? Las circunstancias la empujan a tener los rasgos que caracterizan esa personalidad, aunado al ambiente en el que se desenvuelve, por lo que María Isabel tuvo la necesidad de aprender a defenderse.

Su naturaleza fue la completa fidelidad por la amistad que tuvo con Graciela sin importar el costo. Graciela tuvo amistad con María Isabel porque como todo niño, buscaba la convivencia con infantes de su edad; aunque le era proporcionado todo lo materialmente necesario, su soledad era más fuerte por la prohibición de su padre para convivir con la raza indígena. María Isabel por actuar de buena voluntad, dio pauta a las malas interpretaciones de la gente, pues debido a la época y el lugar, la gente solía ser más conservadora; es como si una mujer casada pasa la noche con un hombre y entre ellos no hay nada, pero alguien que la conoce la ve salir del departamento e inmediatamente le da la nota a su esposo.

La inocencia y las buenas intenciones son desfavorables cuando la mala interpretación de los hechos predomina, sobre todo si es en un pueblo que carece de apertura ideológica porque el analfabetismo y el trabajo físico son los factores que predominan en su estructura social. Andrés, el prometido de María Isabel, sin

⁸³ Entrevista con Rolando Morales Esteves, caricaturista entrevistado por la autora de esta investigación el 17 de agosto de 2013, en el Vips de San Cosme.

tener pruebas, acusa de manera injusta a su novia, y por la serie de rumores es que la deja; fue más poderoso el rumor que el hecho en sí.

La rebeldía de Graciela hacia su padre se ve reflejada en su relación con el ingeniero Leobardo; con quien tiene una hija, la cual le encomienda a su amiga. María Isabel quien acepta el encargo de su amiga, exponiendo su honra y decencia. Enfrentando esta situación se va a la ciudad para asegurarse que no la encuentre Don Félix. El ambiente es por completo distinto al de su tierra natal. Por ser una persona iletrada de lo único que puede trabajar es de sirvienta.

La iglesia juega un papel de esperanza, por la fe, cuando ella pide ayuda a la imagen de la virgen de Guadalupe, su plegaria se ve contestada con la ayuda del padre Dionisio, quien le brinda ayuda por medio de cartas, dinero y hospedaje por un tiempo, para posteriormente trabajar en una casa; es el único lugar donde no es víctima de la discriminación.

En la primer casa, ella es víctima de maltrato y explotación por parte de dos mujeres de edad madura; la cuestión cultural es el factor por el que se dan las ideologías de discriminación, ellas, al ser las dueñas de la casa y cubrir la necesidad laboral y económica de una indígena, es que se sienten con la potestad de ejercer su voluntad y su soberbia la cual expresan sobre quien trabaja para ellas; explotando a María Isabel, de quien abusan, en el sentido económico.

Cuando una mujer está sola, sin familia, sin hijos, sin esposo, genera un sentimiento de frustración, dependiendo de los valores en que se formen con el paso de los años, y los factores extrínsecos que viven día con día; por lo que si ven a alguien más joven, les puede causar envidia, sobre todo si es guapa y tiene un

hijo, la situación es frustrante si alguien de condición humilde logró lo que ellas quienes a pesar de ser de clase alta, no pudieron.

En la segunda casa, es víctima de acoso sexual por parte del hijo de la dueña, un joven médico quien busca la menor oportunidad para abusar de ella. Rubén es un joven estudiante de medicina, con los ímpetus normales de cualquier muchacho, le atrae su sirvienta; por una cuestión machista, la ve como un objeto sexual; sin embargo recobra la conciencia cuando la ve sufrir por la enfermedad de su hija adoptiva Rosa Isela. Cuando finalmente llega a la última casa, con lo primero que se tropieza es más discriminación, no con el dueño de la casa, sino por parte de los sirvientes, quienes tras trabajar por años para Ricardo, se sienten dueños de la casa, solo por atender las necesidades de quien les paga; a María Isabel por su condición indígena la ven con inferioridad pero al mismo tiempo como una competencia, es decir como un rival que podría ganarse la confianza de su jefe. El trabajar por mucho tiempo para una empresa, proyecto o una casa, no te convierte en dueño, porque no eres propietario aunque el trabajador se sienta con derechos.

Ricardo se lleva la primer decepción por la falta de honradez por parte de quienes le sirvieron por años, pues son desenmascarados por María Isabel, y se da cuenta de que no puede confiar en nadie. La siguiente decepción es amorosa, se topa con Lucrecia, una mujer hermosa, joven y bien proporcionada, quien seduce al viudo el cual se ciega ante su cautivadora presencia, pero ella solo se encontraba con él por interés; el acto de seducción es distinto en los hombres que en las mujeres, pues para los hombres generalmente lo primero es la cuestión física, sobre todo si llena los estándares de belleza estereotipada; nuevamente María Isabel, quien está enamorada de su patrón, desenmascara a la seductora Lucrecia.

La última decepción que se lleva Ricardo es con su hija, una joven caprichosa y voluntariosa, sin respeto alguno por las personas de condición humilde; este carácter; como producto de una crianza superficial sin ningún sentido humano. Gloria en uno de sus arranques, se fuga con su novio, abandonando a su padre.

La única persona que lo atiende y acompaña en su soledad, es su sirvienta, por lo que se da una relación sentimental entre ambos, a Ricardo no le importa su

condición humilde o su origen sencillo, ya que con los años se acostumbró a la compañía de su sirvienta.

Por su parte, María Isabel es abandonada por su hija cuando se entera que María Isabel no es su madre biológica; hay dos cuestiones fundamentales en la situación de Rosa Isela, la primera es la influencia de Gloria, la hija de Ricardo, quien le muestra un mundo distinto al que está acostumbrada, cuando Rosa Isela es inscrita en una escuela particular y ve más allá de servirle a otras personas, es decir se deja seducir por un mejor estilo de vida. El segundo factor es enterarse de que no tiene necesidad de vivir en condiciones humildes, por lo que le gana la ambición por encima del amor a su madre terminando por abandonarla.

Como su pareja, Ricardo se lleva a María Isabel de luna de miel a Europa lo que le da cierto nivel de cultura, aunado a que ella se dedica a estudiar, lo que le da mayor clase y sofisticación, pese a su origen. El reencuentro que se da con su exnovia Mireya desata en Ricardo una relación inconclusa, que termina en un romance; le llama la atención Mireya, porque no la tiene, y ella representa lo que a María Isabel le falta. Ricardo, al darse cuenta que quien realmente le interesa es su esposa, por ser ella quien todo el tiempo estuvo con él y quien lo acompaña en todo momento, además de ser una mujer por completo leal a pesar de sus infidelidades con Mireya es lo que le da la conciencia para volver con ella.

Lo mismo sucede con Rosa Isela, quien años después, predomina el sentimiento de costumbre y cariño por su madre al regresar con ella; en el caso de Gloria le toca toparse con la realidad, que es vivir fuera de su casa sin comodidades o lujos, con un hijo y la obligación de atender a un hombre, lo que la motivó al arrepentimiento, por abandonar a su padre.

Hay dos finales para la trama en cuestión, el primero es la versión de la historieta, donde Ricardo alcanza a María Isabel hasta Europa, y ella está con su hija Rosa Isela; en el filme no se encuentran en Europa sino en casa de Gloria (Monterrey) y ahí están todos, Rosa Isela, Gloria, su esposo y María Isabel, esta es una adaptación y por la brevedad del momento, se cambia la locación.

Se debe tomar en cuenta que la trama está basada en algunas vivencias que tuvo Dulché en su época de infancia; el abandono involuntario por las personas que amas es algo que ella siempre experimentó, la soledad también fue algo que tuvo que enfrentar, y la discriminación hacia la gente de clase humilde, es una situación que aún prevalece, pero Dulché le quiso mostrar a la gente que sin importar la adversidad, se puede resurgir y que la bondad siempre es bien recompensada.

Claro que desde una perspectiva lógica, la discriminación hacia la raza indígena continua, por cuestiones de cultura muy arraigados; es enaltecer la superioridad al minimizar a otra persona; la tolerancia es algo que no se ha aprendido en términos reales, si una mujer de condición humilde trabaja como sirvienta de planta en una residencia, difícilmente el dueño la vería como mujer, cuando mucho tendrían un hijo, pero no se casarían; sin embargo existe otra disyuntiva, que sería si el dueño de la casa tuviera nobles sentimientos, entraría el juego de la seducción, ¿al hombre le importaría la mujer si físicamente fuera atractiva?

2.3.2 RUBÍ

*Ya no soy la misma de antes; lo que
tanto odiabas de mí no existe más.
Rubí*

Basado en la historieta *Esmeralda*; la trama de Rubí refiere que este personaje es una joven sin escrúpulos, de carácter ambicioso, cruel y egoísta de una gran belleza

y por lo tanto deseada por muchos hombres; una mujer de condición humilde, avergonzada de su situación económica; tiene una amiga de clase alta llamada Maribel, de personalidad contraria, bondadosa y altruista con una discapacidad en la pierna, porque de niña padeció poliomielitis.

Maribel, es envidiada por su amiga por no poseer lo que ella tiene, dinero y un pretendiente de igual posición, el Ingeniero César, quien está por contraer nupcias con la antagonista; el cual tiene un amigo que es estudiante de medicina, Alejandro, quien se percata de las intenciones de Rubí; intenta advertirle a César, pero no le cree.

Rubí, al percatarse de la situación económica del prometido de Maribel seduce al Ingeniero, el cual termina por dejar a su novia y juntos se van a Nueva York donde se casan, sin embargo, la ambición e irresponsabilidad de la protagonista, provocan que ambos terminen en la ruina, tras un accidente en un edificio César termina paralítico, enfermo, con una serie de maltratos por parte de su esposa, y finalmente, regresan a México.

En su regreso a México Rubí junto con su esposo y tras buscar ayuda con el ahora Doctor Alejandro, se da cuenta de que en realidad es a él a quien ama, por el hecho de que es el único que, en apariencia, no cae en sus redes de seducción. Tras la decepción amorosa de Maribel con César, termina relacionada con Alejandro, con quien se casa al final y este último termina por asesinar a la protagonista.

La trama de la historieta adaptada al filme difiere en el sentido de que Maribel y Alejandro no terminan enamorados sino cada uno por su lado, con parejas diferentes: en el caso del doctor con Eloísa, su enfermera de confianza y de toda la vida, y Maribel con un doctor a quien conoce cuando participa como dama voluntaria en la misma clínica donde trabaja Alejandro, en el pabellón infantil de discapacitados. En la película, se van de viaje a Puerto Rico y en la historieta se van a Nueva York, el final también difiere porque en la historieta, Alejandro mata a la protagonista, en el filme solo la hiere accidentalmente.

2.3.2.1 Reflexión del filme Rubí.

La historia fue escrita en 1941, y representó una apertura ideológica y al mismo tiempo de bonanza para el cine mexicano, época de cambios, de mostrar la fortaleza a través de la destrucción, de imponer ideologías mediante el poder de la influencia, porque justo en esa etapa es que surgieron los conceptos de: “medios de comunicación masiva” y “cultura de masas.”

La protagonista es una mujer muy hermosa, por lo tanto atractiva, aquí el juego de la seducción es preponderante dentro de la trama, porque ella al ser una mujer hermosa, sabe de su potencial y la forma de emplearlo a su conveniencia; a pesar de que se le inculcan valores de sencillez, su carácter es el de una persona ambiciosa y sin escrúpulos, quien busca salir de su situación económica. Su frustración se ve reflejada en la envidia que siente por su amiga Maribel, quien es una joven de carácter contrario y condición económica distinta. Rubí, en medio de la crueldad de su carácter, no mide los sentimientos de las demás personas, porque lo que prevalece en ella son sus intereses. A pesar de lo bondadosa que es Maribel con ella, Rubí no tiene conciencia sobre la persona que siempre le tiende la mano.

Por el contrario, le tiene envidia al tener lo que ella ambiciona: dinero, encontrando placer en sus intentos de destruir emocionalmente a su amiga; cuando se le presenta a la protagonista la oportunidad de cambiar su vida en lo que ella más desea, hace uso de sus armas femeninas para persuadir al que es prometido de Maribel; finalmente, gana la batalla porque es ahí donde aventaja a su amiga, por la malicia que posee.

César es un hombre de carácter noble, fácil de seducir, quien es manipulado por Rubí en dos sentidos: el primero, que rompe con su prometida, a quien sólo conocía de manera indirecta mediante cartas que ambos se mandaban, y en segunda instancia, le cree más a Rubí, al pensar que su amigo quiere abusar de ella, aquí se da un mal entendido que suscita la protagonista.

Una vez logrado el cometido de Rubí, y ya instalados en Nueva York, ella se siente sola, porque su esposo no la atiende por estar trabajando, así que ella opta

por organizar fiestas y juegos en su casa, con muchos invitados hasta que finalmente se aficiona al juego. Esta afición se convierte en adicción conocida como ludopatía lo que le cuesta la casa y el dinero de su esposo, quien tras el accidente, que lo deja invalido, es víctima de maltrato por parte de su esposa, quien al sentirse nuevamente sola, tiene un amante que la utiliza por un tiempo.

Esto crea en ella cierta conciencia con su esposo, para que busque ayuda con su amigo el Doctor Alejandro, el cual nunca pudo olvidarse de Rubí, por el enorme daño que causó tiempo atrás, tanto a Maribel como la amistad que tuvo con César. Hay resentimiento por parte de Alejandro hacia Rubí, pero su naturaleza y ética médica le dan la determinación de renovar su antigua amistad con César y atenderlo de manera profesional; el valor de la amistad se encuentra por encima de viejos malentendidos.

Sin embargo, Alejandro, a pesar del resentimiento que tiene por Rubí, siente atracción por ella, aun sabiendo lo dañina que puede ser su relación con ella; ahí predomina el instinto ante la razón, ella por su parte, se siente atraída por Alejandro al ser el único que no es caballeroso ni amable; ella está tan acostumbrada a los halagos que cuando se presenta alguien distinto, es prueba de que ella no tiene todo lo que quiere; así que seducir a Alejandro se convierte en un retador juego de seducción, donde ella es experta.

Finalmente, cuando Alejandro es atrapado por las redes de la seducción, al ceder ante Rubí existe un doble juego, por un lado está con ella y al mismo tiempo atiende a César, quien siente un remordimiento de conciencia, entonces existe la pasión por el sexo femenino y el sentimiento de amistad con el ingeniero. Cuando ella interviene antes de la operación del ingeniero para quedarse con Alejandro, César se siente decepcionado por dos cuestiones, la mujer que ama está con otro hombre, quien era su mejor amigo, así esta tristeza le vale lo suficiente para no vivir más, Alejandro, infructuosamente, intenta revivir a César pero durante la cirugía una serie de sentimientos encontrados le impiden actuar de manera eficiente ante la situación, lo que resulta en la pérdida de la vida del ingeniero.

Aquí hay un conflicto de emociones por parte de Alejandro tanto con César como con Rubí; dentro de la trama, el amor no existe, sino el deseo, la pasión y el

interés; son los factores que cocinan la historia. Al final cuando Alejandro explota con su amante, la mata, y aunque el final es distinto en la historieta y en el filme, el fin de la protagonista es parecido; a pesar de ser ambiciosa y egoísta hay un acto de redención, porque el arma (su belleza) con la que tanto daño provocó se desvanece al final.

2.3.3 Yesenia

*Él me quiere tanto como yo a él estoy
segura, lo leí en sus ojos.*

Yesenia

El título original es *Gitana*, la historia se remonta a la época de la intervención francesa, cuando El Archiduque Maximiliano de Habsburgo se autoproclama emperador de México, en un ambiente de libertad una joven gitana de 20 años hermosa y determinada, de carácter fuerte pero de nobles sentimientos llamada Yesenia, es criada por su madre y su abuela, conoce a un capitán del bando juarista llamado Oswaldo Le Duc, quien no toma en serio a las mujeres por sentirse galán y seductor; este juego termina cuando realmente se enamora de la gitana.

La relación de ambos está prohibida por pertenecer a razas distintas, pero es tan grande su amor que Oswaldo dispuesto a aceptar las condiciones que le impongan las leyes gitanas; pide autorización por parte del patriarca para casarse con ella; este último accede por la intervención de Trifenia la abuela de la protagonista quien le revela a el verdadero origen de su nieta, quien resultó no ser gitana sino hija ilegítima de una mujer de clase alta.

Cuando logran estar juntos aprehenden al capitán por desobedecer a su superior, en ese lapso Yesenia es llevada a un hotel de lujo donde es discriminada por la clase alta; como ella no permite que nadie la sobaje arma un escándalo, por lo que levantan el castigo del capitán y se mudan a una casa; donde le da a su esposa una vida más hogareña y lujosa.

Tiempo después al capitán le encomiendan una misión secreta para atacar al bando de Maximiliano pero es aprehendido por sus fuerzas hasta que Juárez gana

la batalla, Yesenia durante los meses en que se encuentra aprehendido su esposo se cree abandonada, por lo que vuelve con su gente. Cuando Oswaldo es liberado también se cree abandonado por Yesenia. El Capitán tiempo después conoce a Luisa la nieta de su padrino una joven de nobles sentimientos pero de frágil salud e hija de una familia acomodada, con quien se compromete y posteriormente se descubre que Luisa resultó ser hermana menor de la protagonista.

Yesenia se reencuentra por casualidad con Oswaldo en la catedral de la virgen, cuando Oswaldo va tras Yesenia se dan los reclamos y el capitán es alcanzado por su prometida, quien le da curiosidad la gitana. Luisa sigue a Yesenia para que le lea la palma de su mano, en eso se acerca la abuela de Luisa y le da una dirección a Trifenia para que vayan a su casa.

La abuela de Yesenia le rebela la verdad de su origen, ésta se va a casa de su verdadera madre con la intención de reclamar el amor de Oswaldo, bajo el pretexto de buscar cariño de hogar; sin embargo Yesenia se retracta de sus planes cuando conoce la bondad de su hermana aunado a su frágil estado de salud. Esta información le es proporcionada por su verdadera madre con la cual platica sobre sus sentimientos hacia el prometido de Luisa.

Sin que ambas se den cuenta de que su conversación es escuchada por esta última quien al descubrir el amor que siente Yesenia por Oswaldo y el hecho de estar condenada a muerte por un malestar en su corazón, decide dejar el camino a su hermana viajando a Europa con su abuelo; finalmente Oswaldo y Yesenia quedan juntos.

2.3.3.1 Reflexión sobre el filme Yesenia

Aquí tenemos la historia de una joven hermosa, intrépida, determinada y caprichosa, quien nunca resiente las carencias por estar acostumbrada a su ritmo de vida, es decir, que no podía extrañar lo que jamás conoció; su vida se movió desde el momento en el que conoció a Oswaldo. El tipo de vida nómada a la que la gitana está habituada y al ser víctima de discriminación por parte de la clase alta es lo que

forma su carácter salvaje y a la vez noble por ser instintivo; su necesidad de defenderse, es lo que la llevó a tener este carácter.

Su naturaleza noble se ve en su manera de comportarse con su madre adoptiva, y por la determinación que toma con su hermana. Yesenia es una mujer de nobles sentimientos, quien está resentida por dos cuestiones: la primera fue descubrir la verdad de su origen, sabiéndose abandonada por su madre, aquí nuevamente es el malentendido el que genera sufrimiento y la otra situación, es la decepción amorosa de la que fue objeto; solo que ambos caen en el malentendido, y por situaciones diversas ambos se sienten abandonados.

En este caso, sus desgracias son por motivo de confusiones, mas no por algún villano en específico y finalmente por la bondad de terceras personas, es que logran su propia felicidad; esto suele suceder cuando no aprendemos a escuchar sobre una situación determinada, el sufrimiento se da por malos entendidos que bien podrían aclararse si los seres humanos no fuéramos orgullosos por naturaleza, a veces sentimos que la debilidad es darle la razón a la otra persona sin importar si estamos equivocados y conscientes del error.

2.3.4 Paralelamente en los tres filmes

El factor común que se puede englobar en las tramas sería que las protagonistas son atractivas, físicamente hablando, tienen el carácter muy fuerte por la necesidad de aprender a defenderse, debido a su situación económica y sufren por amor. Lo que da a entender que el amor no existe sin sufrimiento, como una forma de merecer algo bueno, sin antes pasar por algo desfavorable, dicha estructura prevalece en las telenovelas, la protagonista regularmente debe sufrir antes de cumplir su meta

que es quedarse con el galán, quien está previamente establecido, lo mismo sucede con las tres tramas.

En el caso de los galanes, el factor común es que son presas de la seducción por la misma cuestión física de las protagonistas, tienen una profesión lo que les da cierto estándar en la sociedad. Digamos que las protagonistas son vulnerables económicamente y fuertes de carácter, por lo que ven cierta protección en su respectivo galán, es tanto como alcanzar lo que muchos desean, pero pocos logran. Las antagonistas son nobles, de situación económica elevada y de carácter sencillo, pero frágiles de salud.

Dentro de las tramas se ve reflejado el carácter de la creadora, se mezclaron tanto de las historietas como de los filmes, por ser el objeto de estudio, y para reiterar que la trama de la historieta es el punto de partida para el interés en la lectura, aunque se desconozca como fue en su formato original impreso, esta prevalece gracias a que las películas aún son transmitidas en la televisión, incluso para las generaciones actuales, las tramas son conocidas.

El estilo de vida que llevó, la escritora lo proyectó por medio de sus creaciones, las cuales vivió en parte a lado de su esposo a quien vio no sólo como una pareja sino como un respaldo y una protección; obviamente la escritora sufrió antes de conocer a su esposo, pero sus experiencias las supo plasmar a manera de literatura, porque es preciso afirmar que las historietas, por su calidad en el guion también se les puede considerar como otro tipo de literatura.

3 DEL DRAMA A LA ACCIÓN, SERENIDAD Y PACIENCIA... MUCHA PACIENCIA. KALIMÁN, EL HOMBRE INCREÍBLE

3.1 Un hombre de asombrosa belleza varonil, Kalimán

*Caballero con los hombres
Galante con las mujeres
Tierno con los niños
Implacable con los malvados
Así es kaa..liman
El hombre increíble*

Que fanático no recuerda en la voz de Isidro Olace, cuando al encender sus radios penetraban en los paisajes más inverosímiles y exóticos al que cualquier radioescucha podría viajar, sin necesidad de hacer maletas. La imaginación jugaba un papel fundamental para que este viaje gratuito remontara a millones de radioescuchas por conocer escenarios selváticos, bellos y nunca vistos, no con los ojos sino con la imaginación.

Viajar a otro mundo en un abrir y cerrar de ojos sin dejar su lugar, era algo posible para muchas familias mexicanas las cuales tomaban como punto de reunión esta serie sesentera radiofónica, para deleitarse con las aventuras de un hombre de asombrosa belleza varonil, cuyos dotes extrasensoriales le permitían salir de casos aparentemente sin solución y cuyos valores servían como ejemplo para millones de radioescuchas, quienes se interesaban en la trama no sólo por sus aventuras, sino por sus matices esotéricos. René del Valle, en entrevista dentro del Centro de Convenciones Tlatelolco, quien es actualmente dibujante de “el hombre increíble” compartió: “El personaje de Kalimán era de una filosofía muy esotérica, y era muy limpia porque nunca tuvo escenas de cama, aunque sí era muy coqueto, por ser un hombre atractivo, corpulento y sonriente.”⁸⁴

Ya fuera en países orientales u occidentales, las aventuras de este peculiar superhéroe enfatizadas en una narración descriptiva por parte de Olace, permitían al radioescucha escapar de la realidad, por una hora, sin el uso de una imagen en movimiento, debido a que la mente jugaba un papel preponderante en ese acto de comunicación indirecta del narrador al radioescucha, cumpliendo cabalmente con las exigencias de entretenimiento. Escuchar la serie radiofónica era como si alguien leyera para ti, por su forma de narrar, ésta se completaba con diálogos y efectos de sonido; esto demuestra que la inducción a la lectura no solamente surge de algún familiar o persona cercana a ti, sino que puede ser de la propia radio; los medios de comunicación, si se saben emplear adecuadamente, tienen la facultad de inducir de manera positiva a la lectura.

⁸⁴ René del Valle, dibujante, entrevistado por la autora de esta investigación el 18 de agosto de 2013, en el Centro de Convenciones Tlatelolco.

Comenzaron las transmisiones de la serie en la estación de radio RCN (Radio Cadena Nacional) un 16 de septiembre de 1963; esta serie comenzó con un capítulo llamado “El collar de Nefertiti”; lo particular de esa radionovela es que sus creadores emplearon un sistema de radio novedoso para esos tiempos, llamado Illsound surrender. Este tipo de tecnología permitió que una creación original llegara a millones de radio escuchas, quienes tuvieron la oportunidad de “vivir” las aventuras de un justiciero de vestimenta hindú con la mayor nitidez. Una vez que surgió esta serie de entretenimiento radiofónico, sirvió como punto de reunión para muchas familias mexicanas.

La imitación colectiva surge sin tener el primer análisis del porqué; sin necesidad de compartir su sentir o su gusto por *Kalimán*, el simple hecho de ver al público entretenido con sus historietas y en ocasiones cuando escuchaba la serie, fue como me entró la curiosidad por ese personaje. Este punto me llevó a conocer sus historietas, las cuales eran impresas en color sepia y la portada a color. Cuando por primera vez leí una de sus aventuras, entendí por qué para mi papá era un personaje admirable, es vivir a través de otro lo que quisieras ser (y no solamente yo), muchos seguidores quienes lo mantienen vigente en su página oficial de los amigos de *Kalimán* o René del Valle, quien actualmente lo dibuja dice: “la gente lo recuerda con mucho cariño, yo lo estuve dibujando, su escenografía. Los detalles sus paisajes.”⁸⁵

Conmemoran con cierta nostalgia lo que alguna vez fue novedoso para millones de mexicanos y que ahora sólo queda como un personaje ficticio de culto. El conformismo por el contenido de un programa se da por una imposición de carácter ideológico, dejando menos alternativas de elección al cubrir las necesidades informativas y de entretenimiento, imposibilitando la riqueza en el contenido que podría retroalimentarse mediante la participación del emisor, si no conoces algo diferente, sencillamente no lo quieres. Por ello es tan importante el uso de la

⁸⁵ René del Valle, *loc. cit.*

imaginación, porque no sólo fue dentro de la serie radiofónica, sino en el medio impreso, el cual jugaba no únicamente el papel de entretenimiento sino de forjadora de lectores; La historieta de Kalimán se publicó durante 26 años consecutivos sin interrupciones a lo largo de 1,351 números seguidos, lo cual arrojaba una considerable cifra de lectores.

El formato de *Kalimán* era parecido al de la Historieta “Hombres y Héroe,” por los niveles de dinamismo que requería una narración de aventuras, incluso se puede comparar con las cuestiones de adaptación, por el contexto histórico empleado, presentados de manera distinta. “Hombres y Héroe” era una historieta de tamaño media carta, impresa a color, la cual adaptaba la vida de personajes históricos en una biografía en formato de novela gráfica. *Kalimán* era una historieta de media cuartilla con la portada a color, sus páginas en sepia, aunque algunos números salieron en una edición especial llamada Kalicolor.

¿Por qué es interesante el contenido de la revista? Por su forma de presentarlo, el apoyo visual es un punto clave para interesar al lector en el contenido de algún escrito; lo mismo sucedió con la revista de *Kalimán*, la forma de presentar sus aventuras es lo que despierta el interés por ellas. El apoyo visual es un punto clave para interesar al lector en el contenido de algún escrito, para que un libro llame la atención se requiere de varios factores: alguien lo recomienda ya sea cercano o no, o bien la portada es llamativa. Estos mismos factores se reunían en las historietas de *Kalimán*, su lectura surgía por imitación y su portada eran llamativas. Si tienes curiosidad por algo aprendes a autosatisfacerte; “el hombre increíble”, enfrentaba todo tipo de aventuras, sumergiéndose en lo desconocido, lo mismo enfrentaba antiguos alumnos del Tíbet, que extraterrestres o hasta seres mitológicos como vampiros, hombres lobo o momias. Modesto Vázquez González brindó la pauta de hacer algo real y por lo tanto creíble, porque viéndolo desde la perspectiva del cubano, todos quisieran alguna vez en su vida tener súper poderes, pues se tiene la idea de que con eso quedarían resueltos los problemas, aunque dentro de la trama es el origen del mismo; el nacimiento de su imagen surgió “en su natal país, fue la idea de un héroe en traje blanco y esta idea la llevó a Cutberto Navarro, quien había tenido la escuela de Alonso Sordo Noriega, cuando trabajó

para él en la fundación de la X.E.X. en 1947, aprendiendo a no temer a sus competidores por fuertes que fueran.”⁸⁶

Modesto como hombre de radio, tenía doble papel, usar su imaginación para darle vida a su creación, al igual que el monstruo de Frankenstein necesitaba los elementos para lograrlo; en segunda instancia, llevar a los radioescuchas a los lugares que él quería fue todo un reto; nunca entró a ciegas, tenía experiencia, por eso supo cómo trabajar sobre el personaje, pues ya había participado en la producción de un programa de variedad llamado “La tremenda corte” cuyo protagonista era un personaje llamado “*Tres Patines*”, dicho programa fue de enorme aceptación por su giro hilarante, compitiendo con las comedias de la “W” y la “Q.”

La manipulación de las masas tiene su origen en un contenido que apela a los sentimientos humanos, como el amor o el odio, por lo que se crea una conexión del emisor al receptor y es cuando el argumento de un programa atrapa; es cubrir una necesidad de consumo, comprar sin pedir. Las radionovelas de Kalimán por apelar los sentimientos y ser de tipo melodramáticas, pero con narrativa épica logran dar ese impacto con sus guiones. El momento era decisivo, Modesto le dio nacimiento al personaje, Cutberto vida, el único punto era darle el arranque necesario para su empuje, así que le llevaron el personaje al entonces guionista televisivo de programas de comedia Héctor Martínez Dueñas; al fin los “tres patines” se habían unido; de acuerdo con René del Valle “tuvieron éxito porque desde su primera emisión a la gente le llamaba la atención las series orientales, los temas de ocultismo y toda la parafernalia.”⁸⁷ Y si tomamos en cuenta el contexto histórico cuando se desarrolló la serie, a ello se debe que logró el impacto requerido; sabemos que durante los años 60 y 70 se vivió bajo una tremenda represión dictatorial y al mismo tiempo una ola de protestas sangrientamente reprimidas, situación que exigía una distracción, algo que desviara la atención y levantara el ánimo, y qué mejor que una narrativa.

⁸⁶William de Jesús Vélez Ruiz, “La historia de la creación de Kalimán” kalima.biz/2010/07/la-historia-de-la-creacion-de-Kalimán.19.html, consulta:27 de mayo de 2013.

⁸⁷ René del Valle. Dibujante, *loc. cit.*

Nada alejado de lo que son los gustos actuales, a la gente le llama lo que es distinto, es decir, lo que no están acostumbrados a ver y al mismo tiempo se sienten identificados con las situaciones que les sean familiares, una empatía donde a veces uno se pregunta, ¿por qué el éxito de las series o películas extranjeras? Lo que llama en este caso y en la mayoría, es que a pesar de tener súper poderes, siempre hay algo que les rebasa en cuanto a fuerza, y su situación se vuelve irresoluble, por lo que su voluntad es lo que les permite sobrellevar el problema, e incluso remediarlo; pero siempre con una marca por el recuerdo de la batalla. Es una metáfora de las dificultades por las que pasamos los seres humanos a lo largo de la vida; siempre existirá una situación que rebase el ánimo por seguir adelante, convirtiendo este desaliento en una forma de hundirse voluntariamente; pero cuando uno decide salir a flote, las vicisitudes quedan en el pasado, por ello cuando vemos a un superhéroe no sólo afrontar sino solucionar el problema al que voluntariamente se metió por alguien más, es que surge la aceptación del público por la aventura.

La base de un superhéroe es el desinterés por su persona y su afán de pensar en el bienestar de los demás, es alguien con debilidades pero que actúa por otro sin esperar nada a cambio, un personaje prácticamente incorruptible, filantrópico y aguerrido, con un temple envidiable y sin sentimientos destructivos ¿En realidad existen este tipo de personas o es sólo un idealismo? Una vez que el superhéroe es creado, se le da vida por medio de la narrativa.

Para crear una narración, se debe recurrir a la sintaxis de tiempo y espacio, la cual pasa por un proceso de adaptación por parte del argumentista y para que se convierta en una historieta, se debe conservar el mismo esquema sintáctico. Llevar a un personaje de la imagen a la imaginación no es intrascendente, es una ardua labor adaptativa, constante actualización y estudio *a-priori*. Se requiere de información del pasado, “vestir” la historia para así saber lo que sucede en la trama. Para crear a *Kalimán* se requirió de algo más que buena imaginación, un sustento

basado en estudios históricos, seguir la regla de temporalidad espacio-tiempo, dándole la consistencia necesaria en una serie de aventuras épicas y filosóficas.

¿Pero, quién es *Kalimán*, de donde surgió, cuál es su historia?

De acuerdo con el investigador Ricardo Jiménez Todd, desde su página oficial de los amigos de *Kalimán*:

Kalimán es el séptimo hombre de la dinastía de la diosa kali; es un hombre justo, quien dedica su vida a combatir a las fuerzas del mal, siempre acompañado de un niño egipcio descendiente de faraones, llamado Solín. Basa su lucha en el dominio de la mente sobre el cuerpo, utilizando la razón sobre la fuerza bruta, aunque posee un físico impresionante y una fuerza física increíble, jamás sus manos se han manchado con la muerte de un semejante.⁸⁸

Un héroe no puede ser tal sino tiene carácter altruista y desinteresado, que bien podrían definirse como las virtudes de un ser humano, y si se toman como molde o ejemplo, logran tener seguidores; pero las virtudes de cada héroe es lo que hace la diferencia, es decir dependiendo de sus dones es como se desenvuelve dentro de la situación.

Habla con los animales y domina las ciencias de la telepatía, telequinesis, desdoblamiento, actus mortis (muerte fingida) y muchas otras. Lleva consigo una daga que utiliza para defenderse de sus enemigos y una cerbatana con dardos somníferos con los que provoca un sueño parecido a la muerte por seis horas, viene de una civilización subterránea conocida como el reino de Agharta.⁸⁹

⁸⁸Ricardo Jiménez Todd, www.kalimán.com.mx, consulta: 22 de abril de 2013.

⁸⁹*Idem*.

Estos son poderes metafísicos que la ciencia actualmente considera como un alto dominio de la mente sobre el cuerpo; para muchos escépticos es algo irreal y para algunos estudiosos algo realizable pero lejano; sería la parte que genere la curiosidad tanto por el personaje como por sus aventuras y como todo héroe, posee sus armas como defensa mas no de ataque, es el equilibrio ante la defensa y ataque; por ejemplo, si una persona es atacada ya sea física o verbalmente, por lógica éste responde ante la agresión; no obstante es difícil que ante el calor de un estado salvaje, el agredido recobre la razón para no lastimar a la persona que lo atacó en primer lugar, a esto se le llama balance entre la defensa y el ataque. Esa es la virtud principal de un héroe, su contención ¿será posible en la realidad?

Su vida en el mundo de la superficie se inicia cuando es encontrado por un rey hindú, en un río, dentro de un canasto, y lo hace su heredero. Por la ambición del supuesto heredero del trono, es abandonado a su suerte en la selva y vive muchas experiencias y peligros durante 21 años. Cambiando de escenario entre la selva, el monasterio Lama, la vida entre los Mongoles, en un barco pirata y finalmente en África, decide regresar a saldar cuentas en su pueblo.⁹⁰

Cuantas versiones o alusiones no hemos escuchado sobre la Biblia, las historias de cualquier texto de índole religioso son parecidas e imitadas; por ejemplo el Libro de la Selva, o Moisés y no tan lejano el Popoljuh. Ahí es donde entra la documentación histórica, con el fin de darle consistencia a sus aventuras. Para inventarle un origen creíble a este personaje de ficción, fue necesario hacer referencias históricas, para que sus aventuras se pudieran sostener, esto es el contexto histórico del que se habló.

⁹⁰*Idem.*

Al regresar a Kalimatán, el usurpador da muerte a su madre adoptiva, y éste a su vez, es muerto por una cobra. Kalimán decide repartir sus bienes y convertir el palacio en un templo. Regresa con los lamas y pasa cuatro años con su maestro Ralma, aprendiendo los secretos del dominio de la mente. Recibe altos honores y decide continuar su camino defendiendo causas justas.⁹¹

El desafío de crear a este héroe consistía en darle el interés necesario para que el público lo aceptara, pero si era un héroe sin súper poderes ¿de qué forma podría interesar al público? A través de la sustitución de los poderes, por los dones extrasensoriales, aunados al razonamiento deductivo, astucia, evolución cultural, inteligencia y sagacidad, combinadas con las entonces ciencias desconocidas, como la metafísica; el personaje era original, porque no poseía poderes inexistentes ni armas destructivas, era un ser humano con habilidades físicas que hacía uso de su inteligencia, por ello era más admirable.

Aunado el atractivo de ser un galán, sin uso de armas de fuego, el personaje utilizaba habilidades como las artes marciales y la meditación para resolver casos en apariencias sin solución. Sus aventuras tuvieron una aceptación inusitada, llamó la atención del público pese a su condición, en la mayoría analfabeta, comentó René del Valle “El motivo de que en esa época llamara la atención pese a que la población en su mayoría fuera analfabeta, es que el ocultismo ha existido toda la vida, las ciencias ocultas no como las conocemos actualmente, pero el interés en ellas sí.”⁹²

Si un tema, por complejo que parezca, se presenta ante los demás de manera sencilla, resulta interesante, el problema con el sistema educativo en México es que somos más teóricos que prácticos; si el conocimiento se aplicara a la práctica dentro de la realidad, el aprendizaje sería más simple. La naturaleza lúdica del aprendizaje se mide por medio de la experiencia, el error es la parte que permite entender lo aprendido como el dolor físico, es lo que al ser humano le permite saber que está vivo; bajo esta premisa, es que un superhéroe no funciona si se encuentra solo, es decir, que sin acompañante no funciona.

⁹¹*Idem.*

⁹² René del Valle, *loc. cit.*

Los dúos heroicos resultan así, alguien con experiencia y el que debe aprender, así que el joven en el proceso se mete en los conflictos que son corregidos por su guía; se trataba de un niño de 10 años llamado Solín, cuyo ímpetu por aprender le daba la inquietud necesaria que lógicamente un niño de su edad tendría; descendiente de Ramsés II (según la historieta). Kalimán aprovechaba cualquier ocasión para enseñarle que "con serenidad y paciencia" todo se lograba, añadiendo la importancia de "pensar antes de actuar", por lo que pasó a convertirse en una serie radiofónica blanca, muy bien recibida en todos los hogares y con un auditorio creciente cada día; Solín y Kalimán se conocen desde que empezó la serie.

Kalimán conoce a Solín en la primer aventura, denominada "Los profanadores de Tumbas", el niño es un descendiente directo de faraones y acompaña a nuestro héroe para detener a un malhechor, que desea apoderarse de los tesoros de sus antepasados. Al terminar esta aventura, Solín al igual que Kalimán, decide no vivir como rey y buscar aventuras en el mundo. Desde entonces son amigos inseparables.⁹³

Cutberto Navarro, ahora apoyado por Modesto Vázquez, generaban un sin fin de argumentos, que los llevaban lo mismo a Calcuta o Egipto, cuyos personajes siempre salían airosos, sin necesidad de violencia o sangre; la serie se transmitía por Radio Cadena Nacional (RCN).

Bajo la dirección de Rafael Cutberto Navarro Huerta, quien produjo la serie. Los guiones estuvieron a cargo de Víctor Fox (pseudónimo de Héctor González Dueñas)

⁹³Ricardo Jiménez Todd, *loc. cit.*

sobre argumentos de Rafael Cutberto Navarro Huerta y Modesto Ramón Vázquez González, y las voces de Luis Manuel Pelayo, como Kalimán; Luis de Alba como Solín, Rafael Luengas, como el Conde Bartok; Isidro Olace en la narración, bajo la dirección de Marcos Ortiz.⁹⁴

3.2 Un largo camino se inicia con el primer paso; de la radio a la historieta.

Cutberto y Modesto empezaron incursionando en la radio, ya que desempeñaron labores de locución, redacción y producción; lo mejor para un comunicador es enfrentar a la gente sin tener que dar la cara, emitir una opinión sin necesidad de que sepan quién lo hizo, los personajes era identificados por sus voces; mas eso no bastaba, la serie requería un peldaño adicional; Luis Borgia, quien era asiduo lector de historietas de acción mismas que influyeron y marcaron su vida desde el principio, señala esta línea divisoria y al mismo tiempo de enlace entre la serie radiofónica y la historieta “Lo que sucedió con *Kalimán* es que desde su serie radiofónica despertó el interés por sus argumentos y los radioescuchas querían ver en dibujo a su héroe.”⁹⁵

Es el tipo de evolución que requería el personaje, no bastaba con imaginarlo, el grado de dinamismo se podía medir en las páginas de una historieta. Dentro de mi experiencia con mis amigos los caricaturistas, me han enseñado que debes mostrar tus ideas ante la gente sin importar si parecen buenas o malas, pues a final de cuentas son ideas, no pasan del pensamiento y la crítica, o de que sencillamente no recuerdes lo que aprendiste, si es que en realidad lo hiciste. Tras dos años de exitosas transmisiones, Cutberto Navarro y Modesto Vázquez imprimieron al hombre increíble.

⁹⁴*Idem.*

⁹⁵ Luis Borgia, caricaturista entrevistado por la autora de esta investigación, el 7 de agosto de 2013, en el Museo Nacional de la Caricatura.

Convirtiéndose en 1965 en un personaje de historieta, con Víctor Fox a cargo de los guiones, producida a una sola tinta color sepia, alcanzando tirajes de hasta 2500,000 ejemplares semanales y en algunas de sus aventuras más exitosas como *Kalimán contra el Dragón Rojo*, 3 millones y medio; según un estudio realizado por Hinds, a finales de los años 70, entre el 3 y el 7% de la población mexicana leía Kalimán.⁹⁶

Como en todo proceso de transformación, la imagen que cada radioescucha tenía del héroe se convirtió en una realidad impresa, ayudándole a la mente para crear nuevas ideas. Roberto Márquez en su página “Crónicas de México”, donde no sólo investiga a estos grandes titanes ingeniosos del argumento, sino que al mencionarlos encomia su labor artística, comunicativa y hasta tecnológica; demostrando que esta historieta por su enorme aceptación y éxito, incitó a que parte de la población se acercara a la lectura, por la simple curiosidad de saber qué nueva aventura le deparaba al “hombre increíble”, explotando el recurso del suspenso. Por ser entretenida atrapó a muchos radioescuchas y posteriores lectores, aunque cabe preguntarse, si lo eran desde el principio; si lectura es entender un texto y ésta permite crear imágenes en tu mente, entonces ¿escuchar la radionovela te convierte en lector iniciado?

Es como para aquellos que en su época de infancia les leían para sólo tener el trabajo de imaginar. Lo que sí puedo asegurar es que, no únicamente los libros de texto o la literatura gramaticalmente estricta, te convierten en lector.

Cutberto y Modesto mostraron un carácter aguerrido y determinado para lanzarse al ruedo, evolucionaron al personaje de *Kalimán* por el medio impreso, logrando la aceptación del público por este nuevo formato de serie que era la historieta; como sabemos el galán de vestimenta Hindú no sólo fue conocido por lectores mexicanos, su fama dio un giro de manera internacional.

⁹⁶J. Roberto Márquez, “Crónicas de México,” CronicasDeMexico.com/readeews.asp?nid=44, consulta: 27 de mayo de 2013.

Popularizado en Quito, Ecuador, leves pininos en Argentina y Estados Unidos, la versión en inglés no se logró vender como se esperaba, por problemas de distribución (sólo la revista *Lágrimas, risas y amor* llegaba en ocasiones a sobrepasar los tirajes de *Kalimán*). Tiempo después, crearon una serie de radio y revistas llamada Star Warrior y Rayo de Plata.⁹⁷

El punto central de la temática de *Kalimán* es lo que ambos llamaron “violencia blanca” en torno a sus aventuras; él utilizaba siempre el arte del engaño (mente) para distraer a sus adversarios, y en caso de que no funcionara, entonces recurría a métodos más físicos, mejor conocidos como artes marciales, aunado a su frase: “Kalimán no mata”, (excepto en un episodio llamado “el extraño doctor muerte” donde Kalimán, asesina a su adversario con una flecha, cuando éste se transformó en un cóndor) servía como un verdadero ejemplo de filantropía y altruismo inherentes, que daban el toque de emoción necesario para que el público diera cabida a la emoción y al buen ejemplo, demostrando que se podía salir de un embrollo sin recurrir a las armas y por ende a la destrucción, era justo el toque.

René del Valle entiende a la violencia blanca “cuando se da motivada, no provocada, *Kalimán* actuaba de acuerdo con las circunstancias.”⁹⁸ Apelar a la violencia como último recurso, era lo que “el hombre increíble” practicaba como medio de defensa ante sus adversarios “la mejor defensa es el ataque.”

¿Desde cuándo la violencia es blanca? la trama de acción siempre dará pauta a situaciones de violencia, de no ser así perdería su esencia; sin embargo, para esos tiempos (en los años 60) de acuerdo con las situaciones que se manejaban efectivamente, sonaría mucho más blanco vencer a un enemigo con el poder de la mente o las artes marciales que con un arma; aunque *Kalimán* además de sus “poderes” poseía sus propias armas que, irónicamente no mataban pero le

⁹⁷J. Roberto Márquez, *loc. cit.*

⁹⁸ René del Valle. Dibujante, *loc. cit.*

servían para resolver dilemas, por lo que funcionaban como eje para sus singulares aventuras.

A veces deseas algo tanto, que en tu memoria se guarda una mentira como si en verdad hubiese sucedido, y posiblemente tras varios años de crear guiones para “el hombre increíble”, Víctor Fox se sintió dueño del personaje en su totalidad y lo demostró, vendiendo los derechos del personaje a la radio colombiana “La serie se transmite en dicho país convirtiéndose en un éxito: pero la empresa mexicana de Editorial Navarro advierte que Fox no era dueño de los derechos.”⁹⁹ Por lo tanto no podía vender algo que no fuera suyo en su totalidad. No se sabe si hubo demanda de por medio, pero fue tanta su popularidad, que no se pudo cancelar la serie, entonces entró a escena el argumentista Álvaro Ruiz Hernández, retomando los libretos radiofónicos y posteriormente el formato de historieta sellando el auge dentro del mercado colombiano. No obstante, pese a los problemas autorales, Víctor Fox ganó varios premios, no sólo es el origen de un personaje, sino darle vida al mismo, manejarlo y darle una dirección precisa; en sí, Víctor Fox le dio no sólo el arranque al personaje, sino la vida necesaria para generar el interés en el público, esta trayectoria como guionista, le dio el reconocimiento.

Premiado en numerosas ocasiones por sus guiones: Premio AMPRYT 1970 y 1972 como escritor sobresaliente, AMPRYT 1971 por sus guiones de radio de Kalimán, además de los premios 1969, 1970, 1971 y 1972 por su trabajo en las series de radio. También colaboró como escritor "fantasma" Modesto Vázquez hijo. En el equipo colaboran, o han colaborado: Jorge Díaz de León, en la supervisión del arte, y Modesto Vázquez Rodríguez en documentación y supervisión argumental; así como, Mario de la Torre (Maurice La Tour), Marcos Ortiz, padre e hijo, ya fallecidos. Jorge Díaz de León, Clem Uribe y Alfredo Goenaga, que también escribieron guiones o adaptaciones para radio o revistas de historietas, siendo el primero el autor de los guiones adaptaciones del inicio de la revista de historieta.¹⁰⁰

⁹⁹Ricardo Jiménez Todd, www.kalimán.com.mx, consulta: 22 de abril de 2013.

¹⁰⁰*Idem.*

La personalidad de un artista repercute por completo en sus obras, tal vez por ese motivo Víctor Fox le dio vida al personaje, aun sin que haya sido su idea original; bajo este contexto, cabe la disyuntiva de saber quién en realidad creó al personaje, si aquel que le dio nacimiento (Modesto) o el que le dio un desarrollo (Fox). En cuestiones autorales, el primero era el que verdaderamente estaba autorizado para realizar cualquier tipo de movimiento financiero con los derechos del personaje; sin embargo, la parte intelectual, es decir sus aventuras, corrían a cargo de Víctor Fox.

Si se toma en cuenta la parte literaria, no fue de una persona sino una labor conjunta; por un lado está la estructura principal de la idea, pero ésta no sirve de nada si no se cocina a fuego lento para lograr el resultado deseado, que en este caso eran las aventuras de “el hombre increíble”.

El pináculo de popularidad del personaje fue en la década de los setenta, tanto en su formato original de radio como el de historieta, por ser de carácter entretenido y encontrar la fórmula perfecta para atrapar a sus radioescuchas y posteriores lectores. Actualmente su popularidad aunque no tan fuerte como antes, continua vigente desde la perspectiva de sus seguidores e incluso en el mercado colombiano.

El nacimiento de un personaje surge de la imaginación creativa de un escritor, en el caso de *Kalimán* fue un collage de ideas entrelazadas y no me refiero solamente a los que son reconocidos, sino a los que tienen el valor necesario para extraer a ese personaje de su imaginación, dándole vida mediante un ambiente (espacio) y simultáneamente tejiendo una trama; no cualquiera puede ser escritor, y no cualquiera tiene el valor de aflorar ese personaje escondido, como resultado de una mezcla entre la realidad del escritor y la fantasía que surge de su propio entorno; mi admiración será siempre a aquellos que caminen en dirección recta esquivando toda barrera y mostrar a los demás de su existencia mediante sus propias creaciones.

Podría mencionar a escritores como Oscar Wilde, quien en sus cuentos mostró valores morales y reflexión, incluso algunos dicen que conoció el carisma de la insolencia inteligente; a Charles Dickens, quien fue un crítico de la sociedad y al mismo tiempo emisor de la filosofía humanista, en su concepto de bondad no importan las circunstancias, cuando tus valores están bien cimentados; Edgar Allan Poe, quien desde su perspectiva surrealista tejía sus más íntimos temores, como escribir una pesadilla y que todos se enteren de ella. Pero hay escritores más actuales, como Horacio Quiroga, un tipo Mowgli que se crió en un mundo salvaje al igual que Ramón Valdiosera, de esas vivencias es que surgen sus obras maestras, pero cada escritor reconocido es aquel que dejan huella indeleble en los corazones de un lector, que se debe enfrentar a la crítica y luchar por emerger sus ideas, como aquellas que materializaron y/o adaptaron los historietistas u hombres de radio, como Cutberto y Modesto; por lo tanto, reitero que la historieta funciona como un subgénero del género didáctico, por tener la cualidad adaptativa. Por un lado está la idea y por el otro la materialización de la misma, la vida de un dibujo es gracias al nivel de dinamismo que le da el caricaturista.

La Licenciada Ana Margarita sabe que la adaptación es lo que te conduce al hábito de la lectura “Si se pone al alcance del público la lectura, que sea de fácil acceso, contenido sencillo y atractivo, con ilustraciones adecuadas, se crea el hábito.”¹⁰¹ Todo tiene un origen y éste es el dibujo. Para ese proceso de adaptación, se requiere de un grupo de colaboradores, como Leopoldo Zea quien fue el primer dibujante, y que René del Valle concedor de la historieta como dibujante aclaró que sólo fueron 20 números los que dibujó Zea; su estilo, trazo, entinte, fondo y tono de sus portadas fueron a color, con el fin de que la lectura de sus historietas fueran más atractivas. En este punto los escritores entrevistados coincidieron en que el apoyo visual no sólo completa la historia sino que atrapa, llama la atención por su dinamismo y engancha a la lectura.

¹⁰¹Ana Margarita Sánchez, maestra de Historia, entrevistada por la autora de esta investigación el 20 de junio de 2014, en la UAM Iztapalapa.

El trazo fue de Jesús Ramírez, y le siguieron Arturo Dávila y Andrés Cisneros, con el entintado de Cristóbal Velasco (CRISVEL); y por último, el trazo y el fondo han estado a cargo de René del Valle, con el entintado del propio Cristóbal Velasco. En ocasiones también colaboraron en los dibujos de *Kalimán*, Pedro Cabrales, Arturo Velasco, Oscar Bermúdez y Arnulfo Sánchez Mora.¹⁰²

El interés por una revista de aventuras se da más por imitación que por promoción, te preguntas en ocasiones ¿cómo una serie de hace más de 30 años le interesa a generaciones actuales, quizás a personas de mi edad o hasta más jóvenes? La respuesta continúa bajo la misma explicación: en mi caso, me gustaba que mi padre compartiera las aventuras de *Kalimán*, tanto en historieta como en radio de forma indirecta.

Y ese mismo agrado fue lo que le dio éxito a sus publicaciones, por ello su demanda aumentó y se editaron colecciones a color, pasando del sepia. “Además de la revista original en sepia, se editaron otras colecciones, como la serie ‘Kalicolor’ y varios números especiales, como la edición en un solo número, de ‘Kalimán contra el Dragón Rojo’, que sirvió para celebrar la venta de mil millones de ejemplares.”¹⁰³ Aquí tenemos que el punto de partida hacia la lectura fue el interés en la trama, esta cantidad de lectores nada menospreciable demuestra que la historieta de *Kalimán* no sólo entretenía, sino que forjó lectores. Por la enorme aceptación que tuvo, reflejada en sus tirajes, sirvió para comprobar que su lectores se incrementaron, por su llamativo estilo de narración en las historietas a color.

¹⁰²Ricardo Jiménez Todd, www.kalimán.com.mx, consulta: 22 de abril de 2013.

¹⁰³J. Roberto Márquez, “Crónicas de México”, CronicasDeMexico.com/readeews.asp?nid=44, consulta: 27 de mayo de 2013.

Los tirajes seguían aumentando a medida que su circulación se extendía por todo el país, superando a los finos y elegantes cómics impresos a todo color, en papel Couché, con los personajes de Disney y Lantz. Para el año 2,000 y a 35 años de haber salido el primer número de Kalimán. "*La Jornada*", hizo un estudio con el experto investigador Ricardo Jiménez Todd, en donde asentó que cada ejemplar era leído por al menos cinco personas, lo que arrojaba una cifra de 750,000 lectores semanales.¹⁰⁴

3.3 Quien siembra vientos cosecha tempestades; de la historieta al filme.

*Jamás y siempre son palabras que no existen, sólo
pidamos al todo poderoso que en el mañana incierto
volvamos a vernos.*

Kalimán.

El tiraje de *Kalimán* continuaba en aumento, alcanzando la cifra de mil millones de ejemplares y por este éxito es que llevaron al justiciero de turbante en la cabeza a la pantalla grande. En 1969 se filma "Kalimán el hombre increíble", rodada en Egipto y dirigida por Alberto Mariscal, estelarizada por el actor canadiense Jeff Cooper, basada en la historieta: *Kalimán Profanadores de Tumbas*, al lado de bellezas como Susana Dosamantes y Adriana Roel, acompañados de Nino del Arco como Solín; respetando el doblaje de Luis Manuel Pelayo; por la brevedad no tuvo la oportunidad

¹⁰⁴*Idem.*

suficiente de mostrar la esencia completa del personaje y cabe destacar que este filme fue basado en la primer aventura radiofónica; basado tanto en la historieta como en la serie radiofónica.

3.3.1. Kalimán, El hombre increíble.

La aventura comienza en Egipto, donde el profesor Morgan arqueólogo eminente, viaja a lado de su hija Alicia; ellos hacen un gran descubrimiento sobre la tumba de Ramsés II, y encuentran un mapa que los lleva a un tesoro que esconde el secreto de dicho faraón; sin embargo, en el camino son atacados por unos bandidos comandados por AliFaraf, quien está al servicio de un traficante alemán Erik Von Krauze, quien por ambición asesina a los descendientes del faraón, secuestrando a una descendiente directa. Kalimán, junto con el profesor Morgan encuentran el lugar secreto donde Krauze descubrió la tumba de Ramses II; Krauze es derrotado por Kalimán, quien durante la película era seguido por un hombre extraño quien resultó ser un extraterrestre y sus intenciones eran de invadir la tierra por ser esta el producto de un experimento extraterrestre.

La diferencia entre la serie radiofónica y el rodaje, además de no dar una muestra completa de sus habilidades, es la forma en cómo el traficante es vencido, ya que para hacerlo en el caso del filme, sólo hace uso de su astucia y en el caso de la radio hizo uso del poder del transformismo, aunado a la manera en cómo Kalimán salva a Alicia, ya que en la serie radiofónica hace uso de sus poderes mentales con una máxima potencialidad espiritual, que termina por agotar físicamente al héroe, sin lograr resultados; en el filme, la situación es distinta, ya que Kalimán sí logra salvarla con inmediatez.

El rodaje muestra la belleza exótica de Egipto, desde sus paisajes hasta sus actrices, aquí no se requiere usar algún tipo de imaginación porque la imagen está implícita, pero sí del uso de encuadres que permitan la apreciación de los lugares filmados de acuerdo con las situaciones que se narran.

Su intención es darle una explicación al inicio de la historia de Kalimán, para los que no conocieron la serie radiofónica o la historieta; puede que por las escenas de acción, los paisajes y los efectos bien empleados sean suficientes, mas no lo es para quienes previamente ya lo conocían, y quienes en realidad son los que se interesarían por el título del filme.

Es decir que si una serie tiene un público, presentará interés por cualquier versión que hable de ella, así que “el hombre increíble” tenía seguidores tanto en el medio radiofónico, como el impreso, por lo tanto los fanáticos querrían verlo en la pantalla. Incluso la ventaja de la historieta sobre el filme es que puede funcionar como un elemento adaptador del argumento para el rodaje, como un *storyboard* de acuerdo con los dibujos y los paisajes que existen en la historieta, lo que ahorra en cuestiones técnicas y encuadres.

Una aventura no se puede considerar como tal si no está la parte estética de la belleza femenina que seduzca la pupila, generalizada con movimientos sensuales típicos del oriente como el Belly Dancing, éste es un elemento que se mostró también en la película. El descubrimiento de un arqueólogo es lo que le da pauta a la curiosidad científica, sin importar el riesgo que esto implique. En la mayoría de los casos no estamos acostumbrados a arriesgarnos, retomamos lo ya conocido por miedo a descubrir lo nuevo; en el caso del filme brinda la oportunidad de renovar mediante lo antiguo, llenando ese vacío aventurero que cualquier curioso con temor tendría.

*Tan solo un paso separa al genio del demente
El siniestro mundo de Humanon, Kalimán*

Cuatro años más tarde (1971) se exhibió un segundo filme, adaptando la historieta “Cerebros infernales”, bajo el título “Kalimán y el siniestro mundo de Humanón”, filmada en Brasil y actuada nuevamente por el mismo actor canadiense, al lado esta

vez de Manolo Bravo, por cuestiones de edad, Milton Rodríguez y Lenka Erdos. Ambos rodajes fueron bajo la dirección de Alberto Mariscal.¹⁰⁵

Basado en la historieta de “Cerebros infernales” observo lo siguiente, la trama de la historieta se encuentra en las redes y el filme existe, pero la serie radiofónica no se sabe con exactitud si alguna vez se grabó, porque su registro no existe, ni siquiera en la página oficial; sin embargo, su trama debió salir de ella si el origen fue la serie radiofónica.

En el segundo filme no se tuvo la oportunidad de mostrar en su totalidad la verdadera esencia de “el hombre increíble”, probablemente los fanáticos extrañaron tanto al personaje puramente dicho, como las actuaciones de Nino del Arco, quien por motivos lógicos de su crecimiento no se pudo incluir en éste.

El personaje de Solín creció durante la serie radiofónica, pero no en los filmes; es decir, que se le dio una secuencia, permitiendo que el joven ayudante pasara de la etapa de la niñez a la adolescencia; la pregunta es ¿por qué no aplicaron esta misma técnica dentro de los filmes, en lugar de cambiar al actor?

3.3.2 Kalimán y el siniestro mundo de Humanón.

Kalimán es llamado a un congreso de parapsicología por el profesor Rabadam a Río de Janeiro, Brasil; ahí conoce a su asistente la señorita Shamara, quien se cubre el rostro por motivos religiosos. El llamado resulta ser un complot bien fraguado por Humanón, quien mediante una serie de experimentos sobre la evolución humana tiene presos a la hija del profesor Rabadam y al esposo de Shamara.

Humanón tiene su escondite en el Amazonas, donde unas criaturas mitad humanas mitad robots llamadas zombitronics están bajo su mando y a las cuales

¹⁰⁵Ricardo Jiménez Todd, www.kalimán.com.mx, consulta: 22 de abril de 2013.

ordena destruir a Kalimán; el cual es traicionado por el profesor Rabadam, quien está bajo la amenaza de que Humanón tiene a su hija presa. En el escondite de Humanón existen varios experimentos, como las cabezas de varios científicos de quienes tiene la intención de implantar en cuerpos resistentes y sin sentimientos humanos, a los que él llama debilidades. Kalimán detiene a Humanón quien resultó ser un profesor especializado en la investigación de la evolución humana, el Dr. Luvianco, quien en su afán de buscar la superioridad de mente y cuerpo, derivó en la locura.

“Kalimán y el Siniestro mundo de Humanón” se filma en dos ambientes distintos, aunque ambos presentan cierta belleza calurosa y exótica, en la segunda parte de la escena, cuando Kalimán es traicionado y capturado, el ambiente se vuelve tropical y selvático, cambiando la civilización por un lugar natural. En comparación con la historieta, los esbirros de Humanón son distintos, no son zombitronics sino hombres-perro, criaturas con el cuerpo de un animal y la cabeza humana, quienes son obligados a obedecer, porque tienen implantado un chip en sus cabezas, el cual explota a la menor sospecha de desobediencia.

En el filme, Humanón tiene la firme convicción de acabar con las debilidades humanas, explotando la genialidad de los avances científicos en su propio beneficio, como todo un semi-dios que él se piensa; se siente dueño de la voluntad de quienes secuestra. En la historieta, al final, se descubre que su intención es más personal que científica, al ser él mismo preso de un cuerpo inerte, casi en su totalidad, pues su mente es lo único que aún le funciona, la cual da órdenes a un cuerpo resistente y artificial, es decir que su cuerpo era mecánico.

En esta parte, también estelarizada por Cooper, tuvieron que cambiar al coestelar por cuestión de edad, el papel de Solín lo dan a Manolito Bravo. Aunque esta versión tuvo el atractivo de haber incluido escenas de Brasil, ya no tuvo el éxito esperado, por lo que nunca más intentaron hacer otra película. La aportación más importante de dos hombres increíbles(Cutberto y Modesto) fue su ejemplo de creatividad, desempeño y sagacidad; yo los llamaría ingenieros sin título, por innovar en tecnología y comunicaciones sin tener estudios pero con experiencia, al ser hombres de radio, por dar vida a su creación y creer en sí mismos, Víctor Fox

fue quien les dio el empuje haciendo uso de su talento como guionista, el triunvirato estaba completo porque sus enseñanzas son la verdadera huella de una lección de humanidad.

Para concluir, dentro de la investigación sobre este personaje se mencionó varias veces la palabra “lectura”, lo que indica que sus aventuras gráficas también fueron formadoras de lectores voluntarios. Durante los años en que fue creada la historieta de Kalimán se debe tomar en cuenta que, el fenómeno de considerar a la historieta como un tipo de literatura, fue debido a su carácter narrativo dentro del contenido, es decir la trama.

SIEMPRE HAY UN CAMINO PARA ALCANZAR LA LIBERTAD, SI SE SABE USAR LA MENTE: CONCLUSIÓN.

El presente trabajo, tuvo la intención de mostrar a la historieta mexicana como una alternativa para el acercamiento a la lectura, en el caso específico de las obras de la escritora Yolanda Vargas y Kalimán, el punto de partida fueron las estadísticas que se mostraron durante la época de oro de la historieta que fue en la década de los años 30 y cuya referencia fue de la obra de Rubenstein. Se menciona que gracias a las historietas es que se pudieron lograr grandes avances para la alfabetización de la población mexicana.

Con base a lo antes mencionado es que este estudio intentó plantear la misma teoría, en la época actual ¿Qué tanto funcionaría una antigua fórmula para crear el mismo resultado? La respuesta se dio bajo la misma estructura que fueron los dibujos como punto de partida para el interés de algún tema.

La historieta mexicana, no solo es arte, cultura y entretenimiento, también es un medio didáctico y como medio de comunicación masiva, facilita el mensaje por su naturaleza sencilla y concreta, ya que la carga gramatical no la tiene la estructura narrativa escrita sino la imagen, la cual posee la mayor parte del peso del mismo.

Es posible generar interés en la lectura por medio de la diversión y el entretenimiento si se implementa el dinamismo en los métodos de aprendizaje. La forma de mostrar a la cultura a otras personas no tiene que ser aburrido si se emplean fórmulas de jocosidad, irreverencia y hasta burla, es decir si se combina la comedia con el aprendizaje éste último tendrá mayor interés.

Es justo el punto al que se llegó finalmente, no solo es la trama de la narración lo que crea el interés por la lectura, sino la forma de exponer una historia lo que acerca al lector, mientras más sencilla sea la forma de narrar una historia, mayor será el interés por conocerla. ¿Por qué mencionar obras clásicas? Sin importar la época en que se viva, es importante que las presentes generaciones tomen en cuenta que las ideas de los programas que actualmente se conocen no son nuevos, el contenido programático televisivo, tiene su origen en la historieta y para crear nuevas ideas se necesita tener una base, en este caso lo ya existente.

El problema que se planteó fueron los niveles de lectura que tiene el mexicano, antes oscilaba de 1.5 libros al año y ahora es de 3.5 libros al año; aunque alentador es insuficiente, si se tomara en cuenta que no únicamente las novelas escritas son lectura, se debe considerar que existen otras alternativas las cuales conducen al mismo fin.

El dilema con la historieta es la falta de apoyo económico, por varias cuestiones; a lo largo de la historia, al ser un medio de expresión lúdico y alfabetizador también era un medio de crítica social y política (como lo son ahora

las redes sociales), su mensaje era sencillo y claro, por lo que la población fácilmente absorbería el mensaje.

La historieta tuvo que enfrentarse a la censura bajo el argumento de ser moralmente incorrecto, es decir que atentaba contra las buenas costumbres, por no decir que atentaba contra el bienestar del gobierno represor. Si lo comparamos con la era tecnológica que se vive es algo similar, la reforma de telecomunicaciones plantea que el gobierno tiene el derecho de intervenir en páginas de internet que crean “moralmente” inconvenientes, al igual que blogs o cualquier red social.

En esta era digital de periodismo ciudadano con apertura ideológica, es necesario que existan alternativas supeditadas a transmitir cualquier mensaje sin caer en el rumor y el presente trabajo mencionó una.

Ahora que la libertad de expresión se encuentra en *standby*, es necesario buscar alternativas informativas que sirvan para una mayor apertura ideológica. Concluyendo, el problema al que se enfrenta la historieta es la falta de interés y aunque ya difícilmente se recurra al medio impreso, la alternancia de este medio jugará un papel preponderante. Lo importante es no cesar ante las nuevas ideas, que pueden ser el inicio de una verdadera libertad.

GLOSARIO

Argumentista.- Escritor creativo encargado de dar vida a una historia y en cuya trama se da seguimiento de acuerdo a la misma.

Caricatura.-Secuencia de trazos que definen una forma de algún personaje o paisaje con fin de crear una vía de comunicación hacia el receptor o explicar un tema de manera simple.

Comicteca.-Lugar de esparcimiento donde se pueden consultar diferentes publicaciones conocidas como historietas o comics de diferentes años; la finalidad de este sitio es el acercamiento a la lectura por medio del lenguaje gráfico. Su función no solo se basa en la lectura de comics si no de diferentes actividades culturales enfocadas al tema.

Contadora de historias.- Persona que da vida a sus creaciones mediante historias de su inventiva que relata a un público determinado.

Ensayo.- Tipo de texto que brevemente analiza, estudia, interpreta o evalúa un tema de manera oficial o libre, es la explicación o interpretación de un determinado tema humanístico, filosófico, político, social, etcétera.

Historieta.- Es una narración gráfica realizada mediante dibujos en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que se emplean pueden ser cómico, dramático, fantástico, policiaco de aventuras, ya sea con o sin texto, puede ser en papel o formato digital.

Historieta de acción.- Narración gráfica que relata una trama con elementos de suspenso, desventura en ambientes épicos o amazónicos.

Historieta mexicana.- Narración gráfica regularmente de proporciones críticas y satíricas de la realidad social y contextual de México.

Historietista.- Profesional quien guioniza, dibuja o rotula historietas.

Imagen.- Representación visual, mental de una cosa, situación o elemento que manifiesta la apariencia visual de un objeto.

Lectores voluntarios.- Persona cuya afinidad es el ejercicio de la lectura activa y en dicho gusto induce a los demás a practicar el mismo.

Literatura.- Acumulación de saberes para leer y escribir correctamente. El concepto posee una relación estrecha con el arte de la gramática, la retórica y la poética.

Melodrama.- Es un género que surge en el siglo XVIII que consiste en una obra en donde la música interviene en los momentos más dramáticos para expresar la emoción de un personaje silencioso.

Monero.- Es la forma popular en cómo se autonombran los caricaturistas en México, es otra forma de llamar a los que se dedican al dibujo humorístico.

Secuencia.- Serie o sucesión de cosas que representan cierta relación entre sí, de acuerdo con el contexto en el cual se emplee a la misma. Conjunto de elementos ordenados que conviven dentro de una línea argumental.

Onomatopeya.- Imitación lingüística o representación de un sonido natural o de otro fenómeno acústico no discursivo, son los efectos de sonidos que están implícitos dentro de una historieta a manera de globos, dependiendo de la intención que se tenga.

Pepín o Paquín.- Publicación semanal impresa surgida durante los años 30 cuyo costo oscilaba de los 10 centavos, de esta forma se le llamaba antes a las historietas.

Secuencia.- Serie o sucesión de cosas que representan cierta relación entre sí de acuerdo con el contexto en el cual se emplee la misma. Conjunto de elementos ordenados que conviven dentro de una línea argumental.

Storyboard.- Guion gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, pre visualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.

Suspense.- Recurso utilizado en obras narrativas en diferentes medios (cine, historieta, literatura) que tiene como objetivo principal mantener al lector a la expectativa generalmente en estado de tensión de lo que pueda ocurrirle a los personajes y por lo tanto atento al desarrollo de conflicto o nudo de la narración.

Tiraje.- Número de ejemplares que salen a la venta de una revista o periódico.

Trama.- Es un relato no necesariamente cronológico de diversos acontecimientos presentados por un autor o narrador a un lector. La trama se diferencia también de los argumentos en tanto busca establecer conexiones causadas entre los distintos elementos de la narración, más que sólo describir una simple sucesión de secuencia de acontecimientos. La trama es el cuerpo de la historia.

Viñeta.- Es el término que permite nombrar a los recuadros de una serie que con sus dibujos y textos forman una historieta. El concepto también refiere a la escena impresa en una publicación que puede ir acompañada de un comentario y que, por lo general tiene carácter humorístico.

ENTREVISTAS.

RAMON VALDIOSERA.

Caricaturista

El principio se debe basar en el interés que tengan los niños porque las primeras historietas fueron para ellos.

Los dibujos se crearon con figuras serias como el círculo, el triángulo y el cuadrado de ahí se dieron los principios de la prosopopeya.

Esto es el principio de un comic sea un anime, un dibujo simple se convierte en una animación cuando se le da movimiento.

El principio de una historieta es a partir de tener una idea, anotar esa idea y darle vida, para darle auge necesitas voluntad, darla a conocer, las etapas de un dibujo

son: bosquejo (idea inicial) los bocetos (que dan la definición de la idea) y el detalle (cavado de la idea). para el éxito de una historia es creando personajes comunes y corrientes como La Borola o El charro Negro muy humanas.

Se requiere tener empatía con la personalidad del lector, que se parezca al mexicano convencional.

La adaptación del dibujo al cine es porque el principio del mismo es el propio dibujo.

El primer comic de éxito fue El chamaco chico, después vino El Pepín con el Coronel García Valseca, el tipo de herramientas utilizadas fueron una maquinaria más moderna.

Su carácter era difícil, como un coronel lógicamente tendría, ya que sus órdenes eran cuartelarias

De Herrerías, quien se llamaba Ignacio, vino de los Ángeles para hacer un periódico, empezó a montar una estructura para el Novedades.

Las historias de mayor renombre fueron las románticas, las de lucha, se llamaban historias de bolsillo y su lectura era de mamá a papá.

La creación se da a través de la observación tanto de tu entorno como de tu familia.

El secreto del éxito de Yolanda era que creaba historias desde la perspectiva femenina, no como un hombre la tiene machista.

Don proverbio era una historieta donde un personaje del mismo nombre contaba historias, basadas en dichos y frases populares.

Yo pienso que el libro del futuro va a ser la historieta, la capacidad de un historietista se mide en su memoria y de ahí parte la capacidad de plasmarlo.

Si Yolanda no hubiera utilizado el recurso del suspenso no hubiera podido vender el próximo número.

La creación se da a través de la observación de tu entorno como tu familia.

ALAN GAYOSO

Escritor Independiente

Comencé a escribir a los 16 años como un Hobby

Lo que me animó a publicar es ver que las historias contadas tienen mayor estructura, mayor gramática, compartir la lectura.

La literatura como un medio de expresión más puro, y entrañable, en el que puedes ahondar, en el que desarrollas ideas, no es un arte rápido y efímero debes poner

empeño, no es como una obra o un texto, es una forma donde puedes expandirte tú mismo, puedes plantear los límites de tus obras.

La obra por la que me doy a conocer se llama “Crisol de sol” es una novela de ficción con una trama de suspenso y romance compartidos la cual es publicada a través de las redes sociales.

La combinación de romance y ficción se logra porque lo que se maneja son sentimientos humanos, es persistir ante las adversidades, está escrita en segunda persona, se usa la historia que el lector disfruta porque el sentimiento del amor es humano.

Pienso que la situación actual del lector es de mucho apoyo, gracias a los medios se tiene acceso pero nos hace falta como sociedad ante cualquier tipo de obra el interés, se lee más en una computadora, dentro de las redes sociales; que en un libro impreso, hay acceso pero no interés.

El interés depende del empuje que se le dé, si hubiera una presentación de libro con un espectáculo llamativo es fácil dejarse llevar por las emociones, es algo muy personal, si se crearan campañas más enérgicas, por ejemplo algún evento acompañado de un concierto, se lograría envolver al lector con dinamismo.

Mi primer acercamiento a la lectura fue con una tía mía la cual me lleva 7 años, le dejaron leer un texto en preparatoria y ella compartió conmigo de lo que habla el libro, de sus emociones, mi influencia fue oral-generacional.

El apoyo visual gráfico es importante, lo que llama la atención de un libro es su portada para que tenga una mayor difusión, depende en gran medida del público si es serio se sentiría incluso ofendido si ven ilustraciones.

La forma de llegar al público que no es asiduo a la lectura es mediante lecturas cortas, fáciles con vocabulario coloquial, directo, amigable gramaticalmente.

La historieta mexicana tiene mucho a favor, por su contenido enérgico ha llegado a ser tabú, siempre es una crítica, es una exposición abierta, su lectura desestrea, es como verse en un espejo.

Dentro de este género falta apoyo para su difusión.

Pienso que las antiguas publicaciones son motivo de orgullo nacional, es una buena exposición de nuestra propia condición.

Como cualquier obra de arte cada uno le puede dar la interpretación que le sirva; la historieta es una lectura de medio visual ayudado por el medio para identificarte con las frases.

La historieta es un medio de lectura es un buen incentivo, un buen arranque para las personas que no están familiarizadas con la lectura más formalizada, es darle vida y dinamismo a la historia que quieres contar.

LUIS BORGIA

Caricaturista

Trabajé en el departamento de Gabriel Vargas, ahí aprendí el arte de la historieta, es todo un proceso porque no es un solo dibujante en un recuadro son varios que manejan el trazo a lápiz y posteriormente emplean la tinta.

Lo que me llamó la atención de la historieta de Tarzán era el dinamismo, las aventuras, la moción, el trazo.

De la historieta era su humor tan fenomenal, le brotaban argumentos, conocí a German Butsé y Álvaro Ruiz.

La habilidad del historietista es dibujar con la memoria.

La gente nace con el humor, hay diferentes clases de humor: el ácido, el elitista el de García Cabral es extraordinario.

Historietas como los pepines, “El fufurufo” y argumentistas como Ramón Valdiosera. Para que exista el interés debe ser paralelo, un buen dibujo, una buena historia, un buen argumento.

La historieta es contar una aventura, es todo un proceso el escritor da el contenido.

Lo que sucedió con Kalimán es que desde su serie radiofónica despertó el interés desde la radio por sus argumentos, querían ver en dibujo a su héroe.

El interés tiene que ver con la educación.

La historieta puede ser un lavado de cerebro, es de influencia tremenda, recuerdo cuando era niño quise imitar al Santo quien supuestamente volaba me arrojé de unas escaleras con todo y mi capa y aún tengo la cicatriz.

La influencia de la televisión se da porque cubre una necesidad emocional

El ser humano es débil sentimentalmente, siempre esperando el amor perfecto, la gente es soñadora, la gente que lee historietas es la más limpia y sana mentalmente, se entretiene e incluso llora y se desahoga.

La historieta es un ejercicio psicológico para entender nuestra propia existencia.

Cuando trabajé en *novedades* la novela más vendida era el libro semanal porque hablaba de romances, nosotros no sabemos amar, no sabemos lo que es el amor.

El amor es respeto por tu pareja estar atento a sus necesidades.

La excelencia de dibujo como Antonio Gutiérrez; el dibujo es cautivador, la historieta se vuelve una necesidad, el realizador cautiva con sus historias, todo debe ser psicológico, tenemos necesidad de aprender a amar, vemos a los personajes ficticios que nos dibujan.

Si la gente leyera más historietas tendría otra forma de pensar.

La Historieta es una escala a los buenos libros, la historieta es actual, es ciencia ficción como los Avengers, ya pertenece a otro nivel de gente de acuerdo con cierta época como la música o las películas.

El arte de la historieta es todo un proceso, porque no es un solo dibujante en un recuadro, son varios los que manejan el trazo a lápiz y posteriormente emplean la tinta.

Prevalece la influencia del personaje ficticio a mí me llamó mucho la atención una historieta llamada Spirit, por ser antihéroe un personaje totalmente humano.

ANA MARGARITA.

Escritora y Docente en la UAM Iztapalapa

Yo pienso que la literatura es un compendio de cultura universal acerca de experiencias y conocimientos que el hombre ha producido a lo largo de la historia.

Mi primer paso a la lectura de acuerdo con el recuerdo más antiguo que tengo, fue a temprana edad a los 4 años, la lectura nocturna previa a dormir, cuando mi mamá me arropaba, era lectura no apta para niños como: *Las mil y una noches*, *Los bandidos de Río Frío* y las obras de Julio Verne.

Mi gusto por la lectura fue siempre inducido debido a que los libros estuvieron a mi alcance.

La lectura me llamó la atención por las imágenes, las obras pictóricas.

Lo que inspiraba era la constante de imagen que se producía en mi cabeza, el proceso imaginativo, las ganas de querer leer más.

Me daban ganas porque eran historias interesantes lectura corrida, fluida.

La obra que di a conocer es un artículo llamado “Brujería sexual” habla de cómo las mujeres de la Nueva España hacían brujería para la atracción sexual.

La respuesta de la gente fue favorable, llamó tanto la atención que la publiqué en línea.

Lo que llamó la atención es el tema del amor y los mecanismos de defensa de las mujeres que trataban de hacerlo de una violencia psicológica, física y sexual.

Y mi último trabajo es en la revista Signo# 28 que publica la UAM.

Pienso que la situación del lector es muy pobre, se lee cada vez menos, pese a tener buenas editoriales el problema radica en casa, al no ser promovido en las escuelas.

Si se pone al alcance la lectura, que sea de fácil acceso, contenido sencillo y atractivo con ilustraciones adecuadas se crea el hábito.

El respaldo visual es un buen ejercicio para acercar al lector.

Acercarte a la lectura mediante comics con imágenes con contenido escrito. Las editoriales deben dirigirse a un público no específico.

La historieta mexicana es un buen referente de la cultura mexicana, vemos el ejemplo de La familia Burrón, refleja a la sociedad mexicana, haciendo buenas críticas, a Gabriel Vargas, lo considero un sociólogo ya que conocía bien la dinámica del mexicano urbano.

La historieta es una forma de poner la literatura universal al alcance de una manera clara y legible, de esta forma se puede fomentar la lectura.

Estamos absortos por los medios masivos de comunicación, lo que nos dicen las grandes cadenas.

El comic es una buena alternativa para estar informados y no tan enajenados con lo que los medios nos quieren decir.

ROLANDO MORALES

Caricaturista

Antiguo presidente del círculo de tlacuilos.

Las primeras historietas nacieron como un trabajo en comunicación social, la historieta y el cine se dieron de manera simultánea ya que son figuras que se motivan.

El inicio de cómo se desarrolló la historieta fue a través de la observación, la retención, quitando temores, toda la vida se dibujaba, Adelaido el conquistador, El Chumparrito, Don Proverbio, Águila Roja de Leopoldo Zea Salas.

Una temática funcionaría si se la supiéramos explicar a los niños.

Para mí el cómic son dibujos cómicos, aventuras de dimensiones policiacas, es cultura visual gratis, por ejemplo nos gusta reunirnos en este lugar porque es como estar en un museo, esas pinturas son de un francés llamado Alfonso Muncha.

El comic viene propiamente de Alemania, el auge se dio porque el hombre necesitaba el entretenimiento.

Al darles teatro, cantantes, para que la gente no explotara en conflictos.

El Universal y *El Excelsior* sacaron convocatorias.

La historieta es una narración clásica que sirve para comunicar, el color es un factor preponderante.

El de interés por la cultura es debido a la falta de identidad y de respeto en los seres humanos.

El interés por parte del público por aprender, hay muchos jóvenes analfabetas, precisamente El Pepín contribuyó al alfabetismo, en su contenido se trataron temas como la medicina y lo llamativo fue el color.

La historieta se conecta con el público porque éste se identificaba con el personaje, desde la Iliada y la Odisea, funcionaba como algo didáctico y político, como una enseñanza.

Ante la falta de apoyo.

La forma en cómo Yolanda conoció a Antonio Gutiérrez fue en el Pepín, el director de ese entonces era Adolfo Ontiveros quien se relacionó con varios dibujantes.

Doctora corazón era de Roberto Romaya quien le cedió los derechos a Yolanda y ella trabajo con Antonio Gutiérrez, su especialidad de ella siempre fue el suspenso, un planteamiento, dos nudos y un desenlace.

Me interesé en la lectura por una necesidad de entretenimiento.

El desarrollo de una actividad se desempeña con la disciplina.

El comic fue un motivo en momentos cruciales de autores bajo su responsabilidad con cierta temática.

Para que sea de interés se necesita identificar la época buscar la necesidad que tiene el público, así como la forma de contar una historia, que sea atractiva, fácil y comprensible que tenga veracidad, que sea creíble.

Una temática funcionaría si se la supiéramos explicar a los niños.

LUIS XAVIER SÀENZ DE MIERA SANTANA
Caricaturista

La gente no lee pero entiende una caricatura, se entiende más un dibujo.

El artista nace, se desarrolla, como un don, los genes se heredan, en mi caso una prima es locutora de radio y mi familia está en el medio, incluso un primo de mi padre dibujaba letras góticas.

La caricatura es una editorial, opinión, es análisis completo de todo un complemento de noticias, es un género de opinión.

Me gusta porque desde niño hacía chistes, me encantaba el humor, la política me impulsó a terminar con mis estudios en Puebla y me coloqué en el *Excélsior* con Marino y Oswaldo.

A los 18 años me publicaron mi primera caricatura, medaban clases cada tercer día, tomando café con Manuel Buendía y Lázaro Monts.

Como referencia tengo 2 premios de periodismo entre varios.

La gente quiere saber lo que pasa en el mundo, mi manera de reflejar sus problemas es interactuando con el público.

La gente está sedienta de saber muchas cosas, de enterarse de lo que pasa.

La caricatura debe tener capacidad de síntesis, es necesario graficar, es básico.

Cuando ridiculizas a través de la imagen es más venenoso, es más golpeador que una nota.

La gente no lee; pero entiende más un dibujo.

Para que algo te guste, eliges siempre algo que te jale.

Para la creación de una caricatura es importante tener conocimiento de la sociedad, al platicar debes obtener información de primera mano, saber identificarte con la gente. Para contar una historia, debe existir una interacción entre el medio gráfico y la imagen.

La intensión de la caricatura es ridiculizar una figura pública con algún cuerpo, tal vez de un animal; pero hallarle el significado del porqué eliges esa imagen.

Los caricaturistas no tienen 5 sino 6 sentidos: oído, vista, tacto, olfato y el del humor.

Para la creación de una caricatura es importante tener conocimiento de la sociedad.

Al platicar debes obtener información de primera mano, saber identificarte con la gente.

Para contar una historia debe existir una interacción entre el medio gráfico y la imagen.

El desinterés en la lectura se da desde la casa, si tus hijos no te ven leyendo obviamente no adquieren el hábito, si desde la escuela lo haces por obligación no te interesa, debe ser desde la familia, en un sentido personal.

El interés es cuestión de compartir algo en común, hablando en el mismo idioma a la gente con los pies en la tierra, te contagian, te inoculan la lectura.

La televisión utiliza el recurso del chantaje sentimental, es la mejor manera de manipular los sentimientos de la gente.

El pueblo mexicano es muy sátiro: “un caricaturista en cada hijo te dio”, el humor lo tenemos innato.

La caricatura para nada está con la ley del mínimo esfuerzo, su creación es todo un proceso, necesitas ser un lector asiduo, la meta del caricaturista es digerir la nota, es cuestión de práctica y experiencia.

Para que la lectura interese debe haber identificación.

Estilos hay tantos como gustos en el mundo, es como hablar de la belleza, no sólo existe en el medio físico, lo puedes apreciar en la música o en la pintura.

El gusto lo tenemos innato, en mi caso la literatura fantástica.

El concepto de belleza la tenemos programada por los intereses del extranjero.

La clave del interés en la lectura está desde el seno familiar, acercándote a la gente y brindando el ejemplo.

ALFREDO GUASP

Caricaturista

Para mí la caricatura es un editorial un medio gráfico, un medio de expresión.

El elemento que se utiliza es exagerando la imagen para ridiculizar al político, te fijas en algún rasgo característico y lo llevas a la exageración; por ejemplo Peña Nieto su copete.

La caricatura tiene el objetivo de que les recalque, les enseñe algún hecho social la gente se identifica a través de la risa.

La obligación del caricaturista es hacer humor a través de la caricatura que la gente se divierta para que los problemas no los tomen tan a pecho.

Para que el escrito pueda pasar al medio gráfico es una cuestión de práctica, necesita gustarte, prepararte para estar al día porque una nota vuela y si no la pescas se te va, también hay un truco: tomar notas que sabes que va a durar días de ahí tienes mucha tela de donde cortar y material para rato.

El proceso de un escritor es tomar la nota de una figura pública importante, si llega a decir alguna tontería o incluso a acomodar sus palabras, busca el tema buscando el momento paródico.

El dibujo es tan noble que se adapta simultáneamente, es dar un punto de vista con mucha sutileza sobre algún acontecimiento que no te parezca, no quieres quedar bien con los políticos sino con el pueblo.

La historieta es el reflejo de nuestra cultura, es como una serpiente que se muerde la cola, tiene influencia sobre el público y este repite frases de lo que lee y simultáneamente el dibujante escribe lo que escucha del público

El estilo que utilizo para la imagen es que soy muy cabecero, lo copié de mi papá. Lo que me llama la atención de las historietas es el dibujo, los textos, el color cuando todavía utilizaban los colores sepia, la particularidad de sus historias es que cuando las lees es como verte en un espejo te refleja tu vida y al mismo tiempo tienes influencia sobre ella.

La interacción del texto con la imagen es de la menor cantidad de palabras posibles, es lo más difícil porque los verdaderos genios son quienes dicen mucho en una imagen sin el recurso de la palabra.

La trama del Memín era muy boba, pero muy entretenida, utilizaban el recurso del chantaje sentimental, por lo mismo es que tuvo ese impacto social.

Los valores que se manejan son realmente niños, los niños deben ser buenos con la mamá eran solidarios Emitían pequeñas enseñanzas. La lectura me gusta porque sus historias son agradable, mejor manera de que te guste es compartiendo tus experiencias como el lector.

OSCAR DE LA BORBOLLA

Escritor y Docente

La literatura es una forma de retomar la realidad mal contada, nosotros vivimos en la realidad que el lenguaje nos da, recordar sucesos sobre la vida, es contar una realidad que no tiene referente con mayor carga gramatical, somos lo que nos decimos con el lenguaje, todos hacemos literatura barata. Es todo eso pero bien hecho.

Aprendí a leer por ósmosis a los 3 o 4 años, mi mamá era maestra y la escuchaba leer en el jardín de niños, mi lectura fue de tipo oral, me inicié con la lectura de poemas el que más me gusto fue "El Álbum del corazón" de un poeta maldito se lo leía a mi mamá cuando sufrió de una embolia.

La vida es más complicada que las propias experiencias, quien sólo habla de eso se le nota su falta de cultura al sólo absorber su propia vida, de todo eso sacas los motivos que lleva a sus manifestaciones artísticas, uno aprecia la vida con base en la cultura que tengas, la realidad aparece mucho más nítida.

Todo mi trabajo de profesor es eso que gracias a la cultura se humanicen mediante la diversidad, mi intención es ayudarles a que se les quite lo silvestres.

La situación lectora en México es horrible, la gente no sabe de lo que se pierde todos tenemos la necesidad de nutrir la vida, uno necesita distraerse ya sea descubrir una revista hasta reunirse con los amigos, la educación te hace ser más selectivo.

Las campañas que hay en México no apoyan la lectura, toda la parafernalia es artificial no se les cree, maleducan con el ejemplo.

No hay una fórmula para que la gente se acerque a la lectura, los padres no pueden enseñar si no lo hacen, uno lee en horas que le roban otra cosa es exactamente igual a cuando uno está con la amante.

El apoyo visual puede que te acerque a la lectura como la portada de un libro.

Considero a la historieta como un género literario porque a pesar de ser publicaciones periódicas se retoman en editoriales, tenemos el caso de Gabriel Vargas y la Familia Burrón, o a Trino que considero sus publicaciones son de mejor calidad que incluso las Historietas de Mafalda.

En la actualidad se está dando el fenómeno de la novela gráfica, mezcla de la imagen y la palabra como Tim Burton.

Yolanda Vargas encontró la conexión con la gente en su momento llegando a unos tirajes millonarios, supo encontrar ese eco para despertar el interés, si el espectador

puede proyectar las emociones con su propia vida, se queda enganchado, de ahí el éxito de las telenovelas.

Kalimán era divertido, me gustaba desde que era serie radiofónica porque viajaba a otros paisajes, era como instalarse en un sueño, lo interesante era la trama por la acción que manejaban, por la parte de la aventura, lo que me atrapaba era el suspenso, la intriga, independientemente si se trataba temas esotéricos.

SIXTO VALENCIA

Escritor y Caricaturista

Para mí la historieta es el mejor medio de comunicación, la mejor manera de expresarse dibujando.

Mis inicios fueron junto a Abel Quezada donde él escribe “Los milagros de Cristo”, posteriormente la Doctora Corazón.

Para mí era interesante ver que la historieta hablaba de cualquier tema.

Durante la segunda etapa del Memín, la niñez se volvió algo imperecedero no tenía chiste hacer crecer a los personajes porque para eso se tendría que cambiar el contexto de la historia, además de la psicología de los mismos.

Sí tenía sus defectos pero la historia funcionaba porque sus argumentos no eran lineales, había entretenimiento en ellos.

A mí desde chico me gustó el Pepín, Paquito, Chamaco, los tomaba prestados, me gustaban sus descripciones.

El Memín era a medio tono, los 5 muchachos se presentaban en la historieta, Yolanda metía en el argumento unos libros de texto, adaptó *Corazón, diario de un niño*.

En su manera de redactar Yolanda era muy repetitiva.

Doctora Corazón se basaba en cartas que llegaban del público.

Yolanda era de carácter enojón, yo ya sabía darle por su lado, respetaba mi trabajo siempre, mi estilo de dibujar.

Lo importante de una adaptación es actualizarse en la época en la que se está viviendo.

Fue difícil conservar la historia de acuerdo con la época.

Sí, definitivamente hubo manejo de valores en la historieta, como el amor de Memín a su mamá además de que los valores prevalecen como ejemplo de esto a pesar de la diferencia de épocas.

Después de su salida, Guillermo y Yolanda capitalizaron su fortuna.

Su forma de crear a través de un estudio minucioso.

Guillermo hizo la adaptación de los gitanos, habló de la explotación hacia ellos, incluso hubo un número del Memín que jamás salió a la luz por un inconveniente ideológico con el patrocinador de ese entonces era sobre soldados iraníes, la cuestión era que no querían echarle tierra a la inversión judía.

Para mí la propia historieta es una vía para el interés en la lectura. Efectivamente Yolanda al abrir su fábrica de argumentos buscaba quien se los creara.

Pienso que la mejor forma de acercar a la población a la lectura es agarrarse de la propia historieta para enseñar a la población a leer y escribir.

Yo intervine en la adaptación de Periquillo Sarniento, pero mi trabajo no sólo fue el dibujo, también el argumento, incluso el final de Memín fue de mi autoría y la trama fue fielmente copiada por el actor Mel Gibson para su película El Rapto.

La inspiración para escribir surge escribiendo, retomarlo y construirlo.

La imaginación es ejercitar constantemente, en el caso del dibujo hay que memorizar los trazos.

El puro hecho de ser creador, diseñador, todo lo que conlleva la historieta, el fondo en conjunto con la expresión ya es arte.

Yolanda empezó en *Novedades* para El chamaco.

Después de *Doctora Corazón* siguieron con "Indita" (*María Isabel*)

Para la imagen de Memín, Yolanda había quedado prendada de los niños cubanos, en uno de sus viajes a ese país durante su gira (Rubia y morena).

Yolanda estuvo a cargo del dibujo de Don Proverbio.

Siguieron con: *Vidas paralelas*, *Gitana* (Yesenia) y *Esmeralda* (Rubí)

Yolanda los hacía en fotomontaje.

Guillermo y Yolanda ya eran matrimonio cuando trabajaban para el coronel.

Confidencias de un chofer fue un éxito, pero la que no pegó fue *Vidas paralelas*.

Hizo unos números de Pancho Flores de una rotativa se creaba un pliego, se cambiaron para San Lorenzo y Universidad.

El Memín se exportó en varios países, en Colombia se dio el problema porque allá Pinguín significa sexo masculino y se luchó para que se respetara el nombre de Pingüín al original ya que significa pingo, incluso hasta se creyó que era pingüino.

Durante la segunda etapa del Memín la niñez se volvió algo pederastro no tenía chiste hacer crecer a los personajes porque para esto se tendría que cambiar el contexto de la historia, además de la psicología de mismos.

RENÉ DEL VALLE

Dibujante

Kalimán ya no se publica, pero aún se sigue dibujando.

El personaje de Kalimán era de una filosofía muy esotérica y era muy limpia porque nunca tuvo escenas de cama, aunque si era muy coqueto, por ser un hombre atractivo, corpulento y sonriente.

La gente lo recuerda con mucho cariño, yo lo estuve dibujando, su escenografía. Los detalles, sus paisajes.

Leopoldo Zea fue el primer dibujante, pero tengo entendido que solo fueron 20 números.

Me presenté con Cristóbal Velazco a quien le gustó mucho mi trabajo y comencé a dibujarlo.

Víctor Fox era un guionista de televisión de chistes, le dieron la idea Cutberto y Modesto y creo entonces los guiones para la serie, las aventuras tuvieron éxito, porque a la gente le llamaban la atención las series orientales, los temas de ocultismo, toda la parafernalia.

La violencia blanca es cuando se da motivada mas no provocada, Kalimán actuaba de acuerdo con las circunstancias.

Cutberto y Modesto tengo entendido que se conocieron en Cuba.

Los derechos de Kalimán se vendieron a un grupo musical, pero ellos ¿qué saben del hombre increíble? no podrían manejarlo.

Se rumora que Marvel quiso hacer un filme; pero ellos ¿qué podrían hacer si no lo conocen?

Me llamó la atención porque comulgaba con las ideas que yo tenía y me pagaban por dibujarlo entonces era doblemente satisfactorio; sin embargo he perdido contacto con personas allegadas a la serie.

El motivo de que en esa época llamara la atención pese a que la población en su mayoría fuera analfabeta, es que el ocultismo ha existido toda la vida, las ciencias ocultas no como las conocemos actualmente pero el interés en ellas sí.

FUENTES DE CONSULTA

Referencias bibliográficas

Baúr, Elizabeth, *La historieta una experiencia didáctica*, Editorial Nueva Imagen, México, 1978.

Burucúa, José Emilio, *La imagen y la risa. Ensayo*, Editorial Periférica, Buenos Aires, 2007.

Eco, Umberto, *Cultura y Semiótica. Ensayo*, Editorial Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2009.

Giraud, Pierre, *La semiología*, Editores siglo XXI, México, 2011.

Hernández Carballido, Elvira, *Nosotras en el escenario. Una vida de monitos: Yolanda Vargas Dulché*. Ensayo, UNAM, México, sf.

Rubenstein, Anne, *Del Pepín a los agachados. Comics y censura en el México Posrevolucionario*, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2004.

Videografía.

Documentales

La historia detrás del mito de Yolanda Vargas Dulché, documental, DVD, 60 minutos, productor: Paty Chapoy, México, Azteca Trece, 22 de diciembre de 2007.

Leyenda Urbana. Yolanda Vargas Dulché, documental, DVD, 27 minutos, productor: Iván Méndez, México, Azteca Proyecto 40, 05 de enero de 2013.

Películas

María Isabel, director: Federico Curiel, DVD, 90 minutos, México, Películas Rodríguez, 1967.

El amor de María Isabel, director: Federico Curiel, DVD, 90 minutos, México, Películas Rodríguez, 1968.

Yesenia, director: Alfredo B. Crevenna, DVD, 90 minutos, México, Películas Guillermo de la Parra, Películas Rodríguez, 1971.

Rubí, director: Carlos Enrique Taboada, DVD, 90 minutos, México y Puerto Rico, Cinematográfica Filmex S.A., 1970.

Kalimán el hombre increíble, director: Alberto Mariscal, DVD, 90 minutos, México y Egipto, KALIFILMS, 1971.

Kalimán y el siniestro mundo de Humanón, director: Alberto Mariscal DVD, 90 minutos, DVD, 90 minutos, México y Brasil KALIFILMS, 1976.

Referencias de investigación de campo.

Entrevistas

Como autor

Oscar de la Borbolla, maestro en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, entrevistado por la autora de esta investigación el 24 de junio de 2014, en la cafetería El Péndulo de Polanco.

Luis Borgia, caricaturista, entrevistado por la autora de esta investigación el 7 de agosto de 2013, en el Museo Nacional de la Caricatura.

Alan Gayoso, escritor independiente, entrevistado por la autora de esta investigación el 20 de junio de 2014, en la Colonia Narvarte.

Alfredo Guasp, caricaturista, entrevistado por la autora de esta investigación el 7 de agosto de 2013, en el Museo Nacional de la Caricatura.

Rolando Morales Esteves, caricaturista, entrevistado por la autora de esta investigación el 17 de agosto de 2013, en el Vips de San Cosme.

Ana Margarita Sánchez, maestra de Historia, entrevistada por la autora de esta investigación el 20 de junio de 2014, en la UAM Iztapalapa.

Luis Xavier Sáenz de Miera Santana, caricaturista, entrevistado por la autora de esta investigación el 7 de agosto de 2013, en el Museo Nacional de la Caricatura.

Ramón Valdiosera, maestro de dibujo, entrevistado por la autora de esta investigación el 19 de agosto de 2013, en la Academia de Arte Secuencial.

Sixto Valencia Burgos, dibujante, entrevistado por la autora de esta investigación el 17 de agosto de 2013, en el VIPS de San Cosme.

René del Valle, dibujante, entrevistado por la autora de esta investigación el 18 de agosto de 2013, en el Centro de Convenciones Tlatelolco.

Exposiciones.

Temporal

Yolanda Vargas Dulché. Contadora de historias (exposición temporal), Museo de Arte Popular, México, DF, 24 noviembre del 2013.

Cibergrafía

Periódico en línea

Martín Arceo S., “Vida de cuadritos/ la primera comicteca mexicana”, en *La jornada* en línea, <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/09/vida-de-cuadritos-la-primera-comicteca-mexicana-8326.html>, consulta: 9 de septiembre de 2014.

Ilse Martínez, “Conaculta anuncia Encuesta nacional sobre lectura”, en el periódico digital *El informador*, <http://www.elinformador.mx/cultura/2014/528601/6/conaculta-anuncia-encuesta-nacional-sobre-lectura.htm>, consulta: 18 de mayo de 2014.

“La Morralla de Alarcón”; en *El financiero en línea*, elfinanciero.com.mx, consulta: 04 de junio de 2015.

“Fabulas de policías y ladrones por Trino”; en *El financiero en línea*, elfinanciero.com.mx, consulta: 4 de junio de 2015.

Revista electrónica

Adriana Coscarelli, "La historieta como recurso didáctico en la enseñanza de ELE"
Puertas abiertas, núm. 5,

2009, http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4356/pr.4356.pdf,
consulta: 20 de abril de 2015.

Portal de internet.

"Solo 8% de los mexicanos leen comics", Gamedots,
<http://www.gamedots.mx/cuantos-mexicanos-leen-comics>, consulta: 23 de abril de
2015.

Sitio Personal

Álvaro Cueva, "Vida y obra de Yolanda Vargas Dulché"
<http://foro.univision.com/t5/Comunidad-de-Telenovelas/ALVARO/CUEVA-Vida-y-Obra-de-YOLANDA-VARGAS-DULCHE/td-p/316136018>, consulta: 7 de abril de
2014.

William de Jesús Vélez Ruiz, "La historia de la creación de Kalimán."
kalima.biz/2010/07/la-historia-de-la-creacion-de-Kaliman.19.html, consulta: 27 de
mayo de 2013.

Hugo Escroto García, "La historieta del recuerdo"
<http://hugoescotogarcia.blogspot.mx/2007/04/la-historieta-del-recuerdo.html>,
consulta: 14 de junio de 2014.

Ricardo Jiménez Todd, www.kaliman.com.mx, consulta: 22 de abril de 2013.

J. Roberto Márquez, "Crónicas de México",
CronicasDeMexico.com/readeews.asp?nid=44, consulta: 27 de mayo de 2013.

Juan Manuel Aurrecoechea Hernández "Catálogo de historietas de la hemeroteca"
nacional <http://www.pepines.unam.mx/serie/show/id/186>, consulta: 3 de
septiembre de 2015

José Manuel Rodríguez Humanes "Tebeosfera": Lagrimas, risas y amor, EDAR,"
http://www.tebeosfera.com/obras/publicaciones/lagrimas_risas_y_amor_edar_1978.html, consulta: 3 de septiembre de 2015

Enciclopedia en línea.

Historieta en México", *Enciclopedia Wikipedia*,
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta_en_M%C3%A9xico, consulta: 15 de Junio de
2014.

