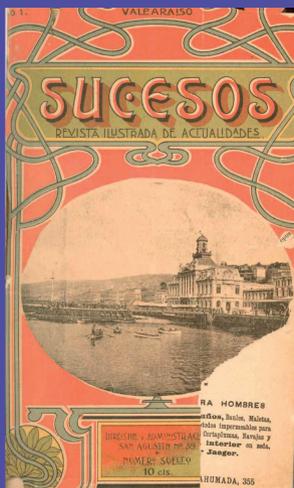

EL CÓMIC Y LA ILUSTRACIÓN EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Orígenes de la industria gráfica

En 1859, Guillermo Helfmann funda en Valparaíso la imprenta Universo, tras fusionar dos de las más prestigiosas imprentas de la época, las litografías Gillet y la Sud-Americana. Universo fue una impulsora fundamental en el desarrollo de la gráfica en la naciente industria editorial local, ya que trajeron al país a técnicos gráficos especialistas, principalmente alemanes, así como nuevos tipos, máquinas e implementos importados de última generación.

El 1902, Universo publica el primer número de la revista *Sucesos*. La calidad de las reproducciones gráficas, el papel, muy superior a las de sus competidoras, y sus llamativas portadas a todo color, hicieron de *Sucesos* un éxito inmediato. La revista incluía reportajes de actualidad y caricaturas políticas. La imprenta Universo además publicó las revistas *La comedia humana* de 1904, *Chicos i Grandes: Revista Infantil Ilustrada* en 1908, *Monos y Monadas* en 1910, donde se podían encontrar caricaturas y tiras cómicas en las que aún no se utilizaban los globos de texto del cómic moderno (Díaz, 2002).

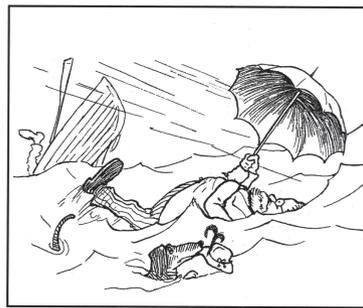

★ **Primer número de la revista Sucesos en 1902.** Fuente: Memoria Chilena.

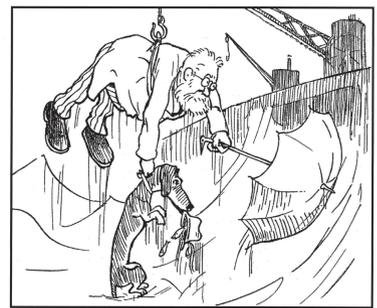
★ **Von Pilsener en revista Zig-Zag en 1906.**

Fuente: Montealegre (1993).

Debido al tremendo éxito de *Sucesos* es que en 1905 Agustín Edwards Mac-Clure, dueño de *El Mercurio*, lanza al mercado santiaguino la revista *Zig-Zag*, adoptando un novedoso y moderno formato “magazinesco”. Es en esta revista donde debuta el personaje Von Pilsener, primer personaje de la historieta chilena, dibujado por Pedro Subercaseaux, “Lustig”. Ya en la primera página de esta historieta se puede apreciar cómo el personaje llega a las costas de Valparaíso. Así aparece retratada esta ciudad desde los orígenes mismos del cómic chileno. En 1919, Agustín Edwards llega a un acuerdo con Gustavo, hijo de Guillermo Helfmann, para venderle la empresa editora de *Zig-Zag* con sus máquinas, instalaciones y derechos sobre sus revistas, a cambio de acciones de la empresa. La fusión de ambas empresas hace que *Zig-Zag* no tenga competencia durante muchos años. Gustavo Helfmann se hace cargo de la editorial hasta el día de su muerte.

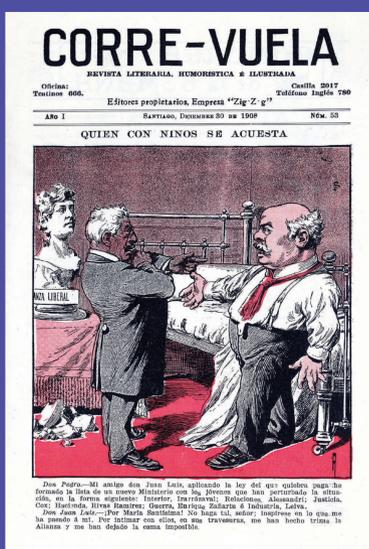
2. Llega a Valparaíso y, al bajarse del vapor, el distinguido sabio, que pesa 107 kilos y 6 gramos, desequilibra el bote y cae al mar. No se inmuta por eso, sino que abriendo su paraguas se sirve de él como vela, y es llevado por el viento con toda suavidad hasta el Muelle Fiscal.

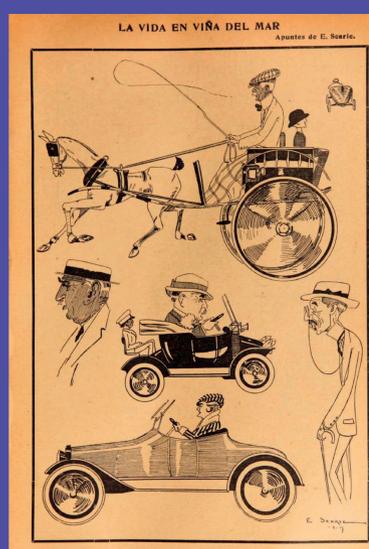
3. Donde es desembarcado con el mismo cuidado como si fuera un toro fino importado.

Primeros autores de la región

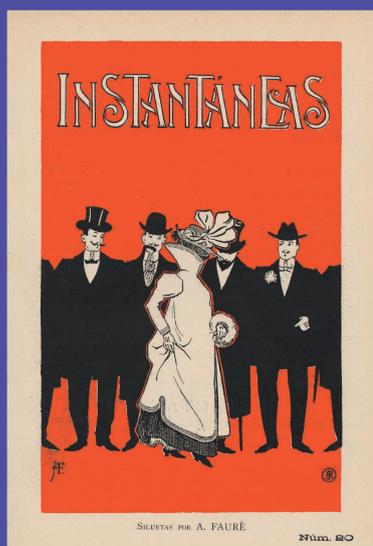
De entre los artistas de la época destaca Luis Fernando Rojas (1857-1942), quien firmó sus trabajos en *Sucesos* y *Zig-Zag* como “Marius”. Nacido en Casablanca, en un hogar humilde, es considerado el primer profesional de la ilustración chilena por lo prolífico de sus trabajos, su talento para el dibujo y porque varios historiadores buscaron sus servicios al ver sus fantásticas ilustraciones de héroes patrios. Así ilustró álbumes de historia de Benjamín Vicuña Mackenna, Diego Barros Arana y José Toribio Medina.

★ **Caricatura de Luis Fernando Rojas para la portada de la revista Corre-Vuela, 1908.** Fuente: diseñonacional.cl. Archivo Biblioteca Nacional de Chile.

★ **Caricaturas de Edmundo Searle para la revista Sucesos, 1907.** Fuente: Memoria Chilena.

El porteño Alejandro Fauré (1865-1912), diseñador gráfico, fue uno de los más avezados representantes del Art Nouveau y el primer gran afichista nacional. Realizó tiras cómicas para *El payaso* y portadas para las revistas *Pluma y lápiz*, *Instantáneas*, *Noticias gráficas*, *Chile ilustrado* y *La ilustración*.

★ **Alejandro Fauré, portada para la revista Instantáneas n°20, 1900.** Fuente: diseñonacional.cl

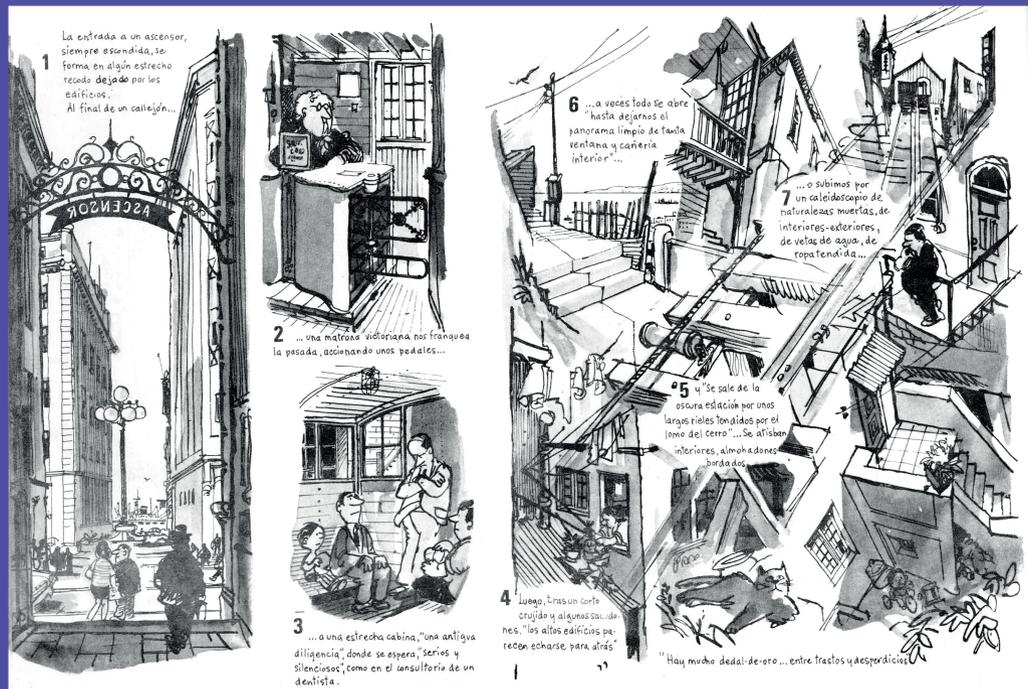
Pero para poder hablar sobre el imaginario porteño hay que considerar el trabajo de Carlos Hermosilla Álvarez (1905-1991). Tras una dura infancia de pobreza en Valparaíso, se convertiría en uno de los primeros grabadores modernos, a partir de los años 30. Hizo de Valparaíso y sus habitantes un tema central de su trabajo, lo cual le dio una dimensión social y popular. En 1971, durante el gobierno de Allende es reconocido como “artista del pueblo”. El trabajo de Hermosilla es uno de los primeros en darle un protagonismo a la representación del puerto en su trabajo.

Los 60 y la Unidad Popular

Sin duda de todos los artistas que retrataron Valparaíso, probablemente el que más se encuentre en la memoria colectiva es Renzo Pecchenino, alias “Lukas”. Sus primeras caricaturas aparecieron en 1957 en la página editorial del diario *La Unión* de Valparaíso. Su refinado estilo pronto se hizo conocido y a mediados de los 60 su trabajo se podía encontrar en varios periódicos como *El Mercurio* y *La Estrella* de Valparaíso, o en *La Segunda* y *El Mercurio* de Santiago. Arquitecto de formación, supo retratar los intrincados espacios porteños a través de sus viñetas y libros de humor.

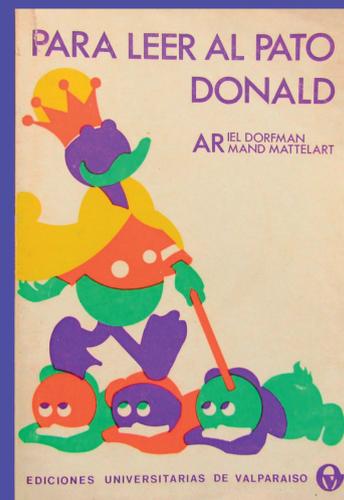
En 1970, como parte de los cambios de la llamada reforma universitaria, que partieron el año 67 en la Universidad Católica de Valparaíso, se creó su propio sello editorial, Ediciones Universitarias de Valparaíso. En sintonía con el espíritu de compromiso social de la época, no sólo se buscaba difundir el trabajo de los académicos, sino que también poder asumir la realidad cultural concreta de la región y el país. Es en este contexto que la editorial publicará notables ediciones dedicadas a la cultura, la historia, la sociedad y la educación, algunas de ellas valiéndose del cómic como medio para abordar estos temas.

Así se publican *Apuntes Porteños* en 1971, *Bestiario del Reyno de Chile* en 1972 y *Apuntes Viñamarinos* en 1974, de Lukas. En los *Apuntes* desplegó todos sus conocimientos sobre arquitectura e historia para crear relatos que son verdaderos ensayos gráficos sobre la historia de las ciudades.

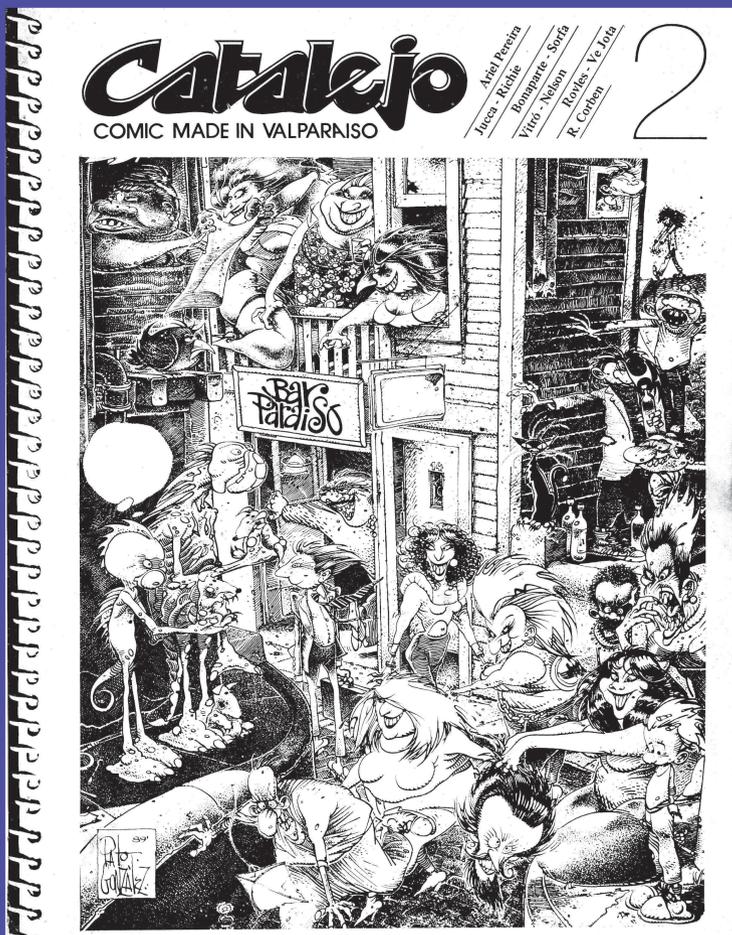

★ **Apuntes Porteños (1971) de Lukas, Ediciones Universitarias de Valparaíso.** Fuente: Memoria Chilena.

En 1972, Ediciones Universitarias de Valparaíso publica un libro clave para la literatura político cultural de la época, pionero en tomar al cómic como su objeto de análisis. Se trata de *Para leer al Pato Donald*, de Ariel Dorfmann y Armand Mattelart, hasta el día de hoy, un referente en los estudios culturales en todo el mundo. El libro es un análisis desde una perspectiva marxista de las historietas de Walt Disney, los cómics del *Pato Donald*. Plantea que dichos cómics no sólo serían un reflejo de la ideología capitalista de Estados Unidos, sino que ayudarían a mantener vigente y difundir dicha ideología.

★ **Para leer al pato Donald de Ariel Dorfmann y Armand Mattelart (1972), Ediciones Universitarias de Valparaíso.**

★ **Bar Paraíso, dibujo para la portada para el segundo número de la revista Catalejo (1989) por Pato González.** Este dibujo se transformaría en uno de los más emblemáticos del autor.

Fuente: Archivo de Radye Silva.

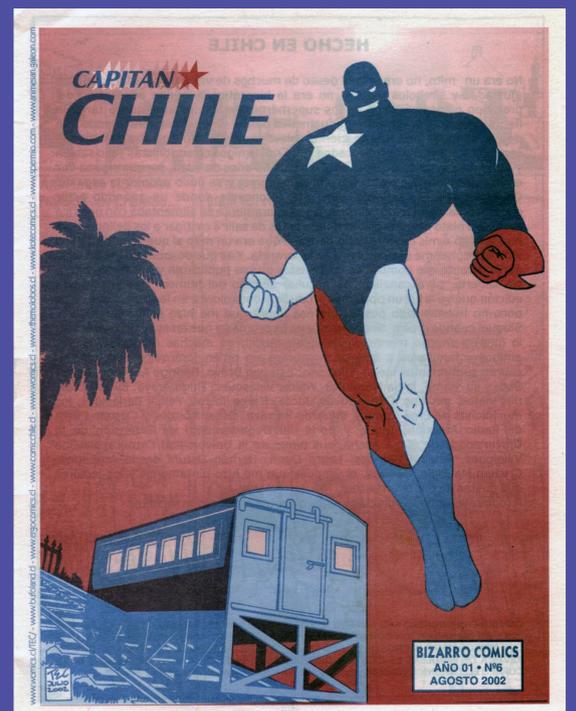
El año 1989 se publica la revista *Catalejo*, revista de cómic editada de forma independiente en Valparaíso por el llamado el Centro de Investigación y Artes Visuales, los autores Ariel Pereira, Radye Silva (“Bonaparte”), Jucca y Marcelo Novoa. Pereira, que hacía clases en la Universidad de Playa Ancha y había trabajado como animador en Alemania, junta a un grupo de jóvenes en torno a un taller de cómics, donde surge la idea de editar una revista. Para el segundo número, Pato González ilustra la portada, con el que será su dibujo más icónico, el “Bar Paraíso”, una representación sucia y bohemia de bajo fondo del puerto.

La llegada de la democracia

En 1987 sale a la venta la revista *Bandido* en kioscos de Santiago, publicación que combinaba historietas nacionales y extranjeras con noticias del mundo del cómic. Un año después aparece la revista *Trauko*. La publicación no sólo pretendía resucitar al cómic chileno, luego del “apagón cultural” que significó la dictadura, sino que además romper con el corte conservador de las publicaciones de la época. Pronto se suma al equipo de ambas un joven dibujante de Valparaíso llamado Pato González, que dos años atrás había llegado de Francia, donde había refinado su estilo. Pato imprime una fuerza expresiva y un nivel profesional a sus trabajos, creando las más memorables portadas e historietas del cómic “under” de la época, con sus alucinadas y retorcidas visiones del puerto y su gente (Ferreras, 2015).

Ese mismo año 88 aparecen editados en Valparaíso los fanzines *Thrash Cómics* y *Thrash Cómics* n°2, creación de Juan Carlos Cabezas, “Jucca”. Uno de sus personajes, el *Anarko*, toma tal protagonismo que a partir de la cuarta entrega de la revista esta pasa a llamarse *Anarko*. Nace de esta manera uno de los personajes más populares de los cómics chilenos de los 90, que supo reflejar el ambiente *underground* de esa época, y que imprimió a su personaje de una filosofía muy crítica a la conservadora sociedad chilena (Díaz, 2002).

En el año 1991 se edita la revista *Quinta Imagen*, auspiciada por el Seremi de Educación de la región, donde debuta un jovencísimo dibujante Marko Torres, con sólo catorce años, quien más tarde publicaría los recordados fanzines de *Los Hermanos Rata*. Ese mismo año debuta Cristián Díaz, “Tec”, con el fanzine *Katay* n°1, quien luego sería autor del *Capitán Chile*.

★ **Capitán Chile n°6 (2002) por Tec, Bizarro Comics.**

★ **Volantín Valparaíso, xilografía por Loro Coirón, 2016.** Fuente: Loro Coirón.

el Segundo Salón del Cómic y la Ilustración, esta vez en Viña del Mar, donde se expusieron trabajos del francés Jaques Tardi.

Los encuentros sin duda sirvieron de inspiración para una nueva generación de creadores. Pronto se suman otros jóvenes dibujantes porteños a editar sus propias revistas autogestionadas en la línea de Jucca, como Aldo Ruiz con su *Zoologiko planetario* y Renzo Soto con *Super Vaca*. Este grupo de autores forman Artistas Gráficos de Valparaíso, asociación que promueve la producción de cómic regional, realizando encuentros y exposiciones. Editan el libro *Valpografía* en 2009, con ayuda del Fondo del Libro.

De esta época destaca el trabajo del grabador francés Thierry Defert, más conocido como Loro Coirón. Luego de una extensa carrera en las artes gráficas en Francia, se radica en Valparaíso a partir del año 1995, donde comienza a retratar la ciudad y su gente utilizando la técnica del linóleo y la xilografía. Sus grabados rápidamente se vuelven populares y son considerados emblemáticas representaciones del puerto.

El año 1992 se realiza de forma inédita en Valparaíso el Primer Salón del Cómic y la Ilustración, con el auspicio de trece editoriales. Una muestra que se presentó en los tres pisos del Centro Cultural de Valparaíso, el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura y la librería Andrés Bello. Al encuentro llegaron los autores de las taquilleras revistas santiaguinas *Matucana*, *Trauko* y *Bandido*, y se expusieron originales, exhibieron videos, tocaron bandas musicales y se vendieron libros y revistas. En el encuentro se exhibieron por primera vez al público general originales del cómic *Roma la loba*, la historieta póstuma e inconclusa del poeta Enrique Lihn, y se lanzó el libro *Un Cómic* editado por Pablo Brodsky, con la historieta de Lihn y una entrevista a Alejandro Jodorowsky. También se lanzó el libro *Aprendamos Cómic* de Udo Jacobsen y Alfonso Godoy. Al año siguiente se realizó

La actualidad

Tras la desaparición de las revistas en quioscos y con la llegada de librerías especializadas, llega el fenómeno editorial de la novela gráfica, con temáticas más adultas y reflexivas. Estas historietas, de mayor extensión, se comienzan a publicar en formato de libro, por editoriales ajenas al mundo del cómic, las cuáles distribuyen en librerías. La ventaja de este sistema es que llega a otro tipo de lectores. De entre los autores jóvenes que han explorado estos formatos, probablemente uno de los más reconocidos es Gabriel Ebensperger, de Viña del Mar, autor de *Gay Gigante* en 2013, publicado por editorial Catalonia. El libro es un éxito de ventas, que renueva el interés por la historieta y acerca a nuevos lectores al cuestionar los valores morales y las relaciones sociales desde una mirada de disidencia de género. También han publicado sus trabajos en formato de libro autores actuales como Claudio Rocco con *Escalas* de 2015 y *4 esquinas* de 2016, ambos de Pánico Ediciones, Claudio Álvarez, “Alvarex”, con *Osos poéticos y filosóficos: Peligro, demolición* de Editorial Montacerdos de 2019, Pablo Delcielo y Günen con *Común y Silvestre* coeditado por Gran Negro y Nihil Obstat en 2020, y Majo Puga junto a Juan Yolín con *Ingenstrificables* de Libros del Cardo en 2022. De esta forma los autores de la Quinta Región han sabido combinar nuevas ideas y formas de enfrentar el medio con un rico legado de tradición gráfica que sigue cautivando lectores a lo largo de los años.

— Nicolás Pérez de Arce

★ **Gay Gigante (2013)** por Gabriel Ebensperger, Editorial Catalonia.

Bibliografía

Biblioteca Nacional de Chile. (s/f). Editorial Zig-Zag (1905-). *Memoria Chilena*. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-589.html>.

Biblioteca Nacional de Chile. (s/f). Imprenta Universo”, en: Sucesos (1902-1932). *Memoria Chilena*. Disponible en <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-97853.html>.

Biblioteca Nacional de Chile. (s/f). La ilustración editorial en Chile (1812-1920). *Memoria Chilena*. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31484.html>.

Biblioteca Nacional de Chile. (s/f). Sucesos (1902-1932). *Memoria Chilena*. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100809.html>.

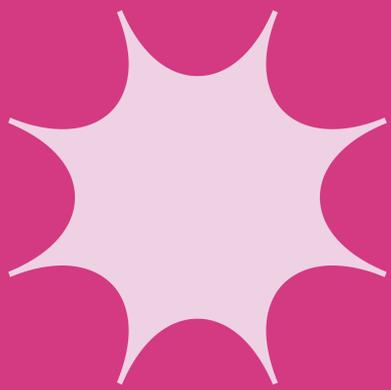
Biblioteca Nacional de Chile. (s/f). Revista Zig-Zag (1905-1964). *Memoria Chilena*. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3684.html>.

Díaz, C. (2002-2005). La historieta en Chile. *Revista latinoamericana de estudios sobre la historieta*, (6-17). Editorial Pablo de la Torriente, Cuba. <http://rlesh.mogno.com/>

Ferreras, J. (Ed.). (2015). *Pato González, libro de arte*. Editorial Visuales.

Montealegre, J. (1993). *Von Pilsener, primer personaje de la historieta chilena*. Ediciones Asterión.

Torres, M. (Ed.). (2009). *Valpografía. Artistas gráficos de Valparaíso*.

PARA UNA COMICTECA EN CONSTRUCCIÓN

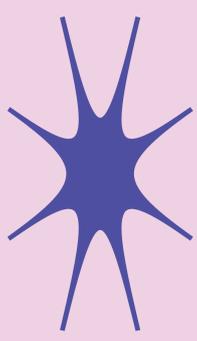
Considerando que una exposición de historieta no estaría completa sin una experiencia lectora, hemos compilado esta pequeña muestra de publicaciones de autorxs que provienen, habitan o han hecho labores significativas vinculadas a la región de Valparaíso. Así debuta esta comicteca ambulante en construcción que busca preservar la memoria e invitar a la lectura del cómic regional.

Los fanzines se caracterizan por la autoedición, por la inconmensurable variedad de formatos, temáticas y métodos de su producción. *Este lugar es otro aunque parezca el mismo*, de Melón y Otto Etraud, *Caléndula* por Gaspar Ortega, o la edición original risografiada (Perfectly Acceptable Press, 2017) de *Anarquía en el reino de los cielos* por Günen y Pablo Delcielo; destacan por la atención a cualidades matéricas que son indisociables de la propuesta estética de cada obra. Incluso encontramos novelas gráficas como *Ingentrificables*, por Majo Puga y Juan Yolin, cuya cercanía al bello libro podemos contextualizarla como informada por la cultura experimental del fanzine y de la autopublicación. El fanzine carece del imperativo de derivar en más obras que sí mismo, pero a veces puede conformar parte de un proceso por etapas, a modo de una publicación periódica de entregas generalmente irregulares, que posteriormente llega a ser publicada como libro compilatorio. Hemos intentado, en la medida de lo posible, que se encuentren presentes en la colección tanto zines como libros de una misma obra, pues las diferencias de formato y los cambios de cada edición atestiguan el proceso creativo y demuestran materialmente cómo los fanzines han llegado a ser un espacio de germinación indisociable de la historieta independiente de la región.

La compilación misma del material ha sido un proceso de investigación y de intentar comprender el cómic de Valparaíso, con interés particular en la obra contemporánea, independiente y autoeditada. Hay material que por la escasez, discontinuidad y o la fragilidad de los ejemplares obtenidos o prestados se ha ubicado exclusivamente en las vitrinas. Los fanzines pueden llegar a tener una cualidad efímera sujeta a su manufactura y tiraje generalmente bajo, que hace que publicaciones de más de década deban ser consideradas y conservadas con particular cuidado. Algunas de estas publicaciones han sido la *Revista Catalejo*, los números de *Anarko* de Jucca, los zines de *Zink* o *Los Fatales* de Vitro y Sebastián Castillo. No obstante, todo lo que ha sido posible traer para manipulación y lectura del público visitante, está disponible. Hay muchas obras significativas, particularmente de zines, que no han sido reimpresas y no pudieron estar presentes en esta muestra.

Es notable que hay una gran cantidad de migración interregional e intrarregional de parte de les historietistas e intercambios constantes con Santiago. Hay publicaciones vinculadas a Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Olmué, Villa Alemana, Concón, Los Andes, San Antonio, Putaendo, entre otras ciudades de la región. Si bien es una colección incompleta, esperamos siga creciendo y le invitamos cordialmente a gozar de la lectura que le ofrecemos.

— Noir Yaguará

VIÑETAS DE MAR Y VALLES

Historieta nueva de la Región de Valparaíso

Dibujos que Hablan a través de su historia ha realizado un esfuerzo por documentar, generar textos y registro de las narrativas gráficas en Chile y Latinoamérica, así como de los discursos en torno a ellas. Esta muestra se incluye dentro de esos esfuerzos, para visibilizar y dar valor a historietas y fanzines que se inscriben muchas veces al margen de lo formal.

Entendemos que una región —como división administrativa— no refleja las dinámicas de un territorio, pero aun así hay elementos en el paisaje y la geografía, como también subjetividades, imaginarios, conflictos y violencias en las ciudades/pueblos/puertos; que generan conexiones en la diversidad de producción reunida en esta muestra. Existe un vínculo entre la obra y el territorio, entre artista y territorio.

Esta vez damos una mirada a la Región de Valparaíso, con una curatoría desde su ciudad capital y desde Quilpué, que transita desde una visión histórica de la historieta en la región hacia una producción reciente, de carácter autoral. Recogemos una diversidad de formatos y producciones, respetando los límites naturales que les artistas dieron a sus obras, evidenciando la factura y la línea fantasma del lápiz grafito. También, proponemos un espacio lector, con una compilación de publicaciones vinculadas a la región, que invitamos a explorar.

Encontraremos autoediciones, editoriales independientes y fanzines, que se revelan como políticas al abordar problemáticas sociales, perspectivas de género y queer, disidencias, contracultura y medioambiente. Se reúnen historietistas que son parte de circuitos y escenas en su territorio, que activan espacios de formación, educación, autogestión, edición y circulación de historietas y fanzines.

Artistas |

Alvarex • Amonite.art • Günen • Juan Yolin • Majo Puga • Marcelo Mellado • Marcos Rojas • NecrotaX • Pablo Delcielo • Rocco • Shan (Shantal Andrada F.) • Toto Duarte • Verena Urrutia.

Colaboradores |

Biblioteca Nacional de Chile • Biblioteca LibroAlegre • Editorial Catalonia • Ediciones Universitarias de Valparaíso • Gaspar Ortega • Jorge Montealegre Iturra • Majo Puga, Pedro Lomboy • Radye Silva • Toto Duarte.

Curatoría |

Noir Jaguará • Nicolás Pérez de Arce • Vicente Plaza

Compilación de publicaciones |

Noir Jaguará • Nicolás Pérez de Arce

Coordinación y producción |

Nora Curín • Fabián Rosales

Montaje y enmarcaciones |

Brian Tapissier

Apoyo Montaje |

Alejandra Jaramillo

Diseño gráfico |

Fernanda Letelier

Comunicaciones |

Mariana Hales y Paulina Faúndez

Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura convocatoria 2022.

