

Segundo Congreso Internacional Viñetas Serias: narrativas gráficas: lenguajes entre el arte y el mercado (Buenos Aires, Argentina, 26 al 28 de septiembre de 2012, Biblioteca Nacional).

Libro de actas

ISBN: 978-987-26204-2-4

<http://www.vinetasserias.com.ar/actas2012.html>

Sexualidades disidentes e historieta: De lo gay a lo queer en Ralf König

Facundo Nazareno Saxe

Pertenencia Institucional: Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS-UNLP-CONICET), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cátedra de Literatura Alemana.

facusaxe@yahoo.com.ar

Resumen

Las historietas de Ralf König se construyen desde el margen canónico y sexual. En ese sentido, son una muestra contundente de la irrupción de lo queer en la normalización del colectivo gay-lésbico. En la evolución cronológica de sus tendencias y problemáticas, las historietas del artista alemán construyen un proyecto creador que se articula como una confrontación queer contra la heteronorma y la normalización de lo gay. El presente trabajo busca analizar el modo en que la obra de König se posiciona como la expresión de una sexualidad disidente y abyecta que lucha por conservar su queerness.

Palabras clave: *queerness – König – historieta alemana – sexualidad disidente*

Abstract

Ralf König's comic-books are built from the canonical and sexual edge. In that sense, they are a major show of the emergence of queer in the normalization of gay and lesbian. In the chronological evolution of König's trends and issues, the comics of the German artist build a creative project that is structured as a queer confrontation against the normalization of gay. This paper analyzes how König's work stands as a queer expression of abject and dissident sexuality.

Key-words: *queerness – König – German comic-books – dissident sexuality*

1. INTRODUCCIÓN

Durante la década de los setenta (período de formación e inicio de Ralf König como creador) nos encontramos ante los comienzos de lo que se denomina modelo gay-lésbico:¹

¹ En Alemania debemos mencionar el término *schwul*, como una resignificación positiva de un insulto, algo similar a lo que ocurre con el término *queer* en el inglés.

el deseo y la corporalidad física *gay/schwul* se ficcionalizan en la literatura y otros materiales culturales. Por lo que la temática gay se presenta de forma diferencial respecto a períodos anteriores. Ya lo gay no es lo diferente/otro/juzgable/pecaminoso, sino que nos encontramos ante lo gay como principio estructurador y articulador de ficciones que presentan lo gay-lésbico como un elemento más de la diversidad humana. En muchos de los autores que comienzan a publicar en los años ochenta,² la presencia de la cuestión gay como temática se hace determinante, de forma tal que escapa al estereotipo de imágenes sobre la diversidad afectivo-sexual construidas externamente desde la sanción, la represión y la heteronorma.

En ese marco de liberación, surgen una gran cantidad de autores gays y lesbianas que ficcionalizan sus identidades sexuales sin obviar la visibilización de la relación afectiva ni dejar de lado el objeto de género de su sexualidad. El cambio es contundente respecto a épocas anteriores donde lo gay era lo marginal o lo que acarrearía la muerte.³

2. KÖNIG Y EL MODELO QUEER

El éxito de König, quien comienza a publicar a fines de los años ochenta y cuya popularidad se consolida durante los años noventa, se logra en torno a una obra que es diversa en intereses y temáticas, siempre vinculadas a la cuestión gay y al mundo de la comunidad gay alemana desde una mirada crítica muy tierna y, sobre todo, una mirada interna. No estamos ante un autor que escribe desde lo externo o juzga, estamos ante un creador que se coloca a sí mismo dentro de su temática y habla desde dentro de la comunidad gay hacia la sociedad toda. En ese sentido, es interesante remarcar que la crítica que puede realizar Ralf König a los movimientos que lucharon por los derechos de la

² Ronald Schemnikau, Detlev Meyer, Christoph Geiser, Napoleón Seyfarth, Friedrich Krönke, Ralf König, entre otros, conforman ejemplos paradigmáticos de la tematización específica de lo gay/schwul.

³ Recordemos, por ejemplo, a Gustav Von Aschenbach en *Muerte en Venecia*.

diversidad sexual es una crítica orientada desde un sujeto autobiográfico, realizada desde el interior del movimiento gay-lésbico. Podría decirse que lo que está haciendo König es ficcionalizar en sus obras, en cierta medida, el surgimiento de lo abyecto como opción: contra la normalización de lo gay-lésbico y la crisis del sida, a fines de los años ochenta, surge en el campo académico y en el movimiento activista norteamericano lo queer (Butler, 1990 y Jagose, 1996). El modelo queer es una crítica contundente a la normalización y una defensa radical de la diferencia como opción. Ya no es la búsqueda de la normalización o la aceptación, sino que se celebra la diferencia radical y disidente. Estas cuestiones se perciben en la obra de König y gracias a las mismas se podría decir que el sentido que le da el historietista alemán a lo gay se perfila como queer. Es decir, en König se encontraría una visión gay mucho más cercana a lo queer que a lo gay “normalizado”, de forma que creo poder afirmar que las historietas de König están mucho más cerca del S/M foucaultiano⁴ como opción de vida y resistencia, que de la alternativa “gay friendly”, mucho más cercana a una visión de tolerancia de ciertos modelos desde la hegemonía heteronormativa.

Las obras de König nacen como parte de la historieta gay, un mercado con doble marginación, en primer lugar la historieta como género considerado menor, y en segundo lugar su inclusión en el mercado puramente “gay”. Pero ¿qué ocurre cuando un subproducto aparentemente creado para la comunidad gay alemana vende más de cinco millones de historietas en todo el planeta? ¿Qué ocurre cuando historietas “gays” son adaptadas en cuatro producciones cinematográficas diferentes? ¿Es el apogeo de lo gay friendly? ¿Qué hay en las historietas de König que atrae al público “normativo”? No son preguntas que se puedan responder con facilidad, pero si uno hace una mirada panorámica sobre la obra de König escrita hasta el momento encuentra que las cuestiones más críticas e

⁴ Cfr. Halperin (2007) para la cuestión del S/M foucaultiano.

interesantes de la sexualidad disidente se encuentran presentes: los errores de la militancia en los setenta, la resignificación de estereotipos negativos desde lo normativo, la defensa de la promiscuidad como posibilidad de vida, la normalización de lo gay desde el sistema de dominio, el matrimonio como cuestión problemática para el movimiento queer, la infancia queer, la invisibilidad lésbica, el silenciamiento del pasado queer, el sadomasoquismo gay, los cruces geopolíticos de la sexualidad disidente, la heterosexualidad queer, entre otros. En el cruce entre obra, vida y posicionamiento creador de König existe una clara conciencia de ir más allá de la cultura gay como espacio y lugar que el sistema permite ocupar a un creador gay. König confronta contra la sexualidad normativa y muestra lo “peor” de la sexualidad disidente desde el lugar de la tolerancia y la corrección política. König aboga por la diferencia, por la incorrección queer y la visibilización de los colectivos marginados dentro de la creciente normalización de lo LGBTI. Y desde el interior del colectivo. En König lo *Schwul* nunca es el otro, lo *Schwul* es uno y el universo es *Schwul* y se convierte en hegemónico, dominante y reinante. La sanción anda dando vueltas por ahí, pero es parte de los grupos más conservadores y caricaturizados. El humor está siempre presente, pero nos reímos desde dentro, desde el lugar de creador y desde la sátira de la vida íntima autoficcionalizada. König, desde mi concepción de lo queer, se trata de un creador queer en el sentido más subversivo de la palabra.

3. *SIE DÜRFEN SICH JETZT KÜSSEN* Y LA NORMALIZACIÓN DE LO GAY

Como primer ejemplo me interesa mencionar *Sie dürfen sich jetzt küssen* [Figura 1], una historieta del ciclo de Konrad y Paul: una serie de obras en las que König desarrolla la vida de estos dos personajes y sus problemas de pareja y vida en común. En el volumen mencionado, se produce un hecho en particular con el debate del matrimonio para personas del mismo sexo en Alemania. A partir de un registro de parejas gays y lesbianas que se

comienza a implementar por parte del estado (situación real que ocurre en Alemania a principios del siglo actual) se concreta en el mundo del colectivo LGBTI alemán la posibilidad de que Konrad y Paul tengan un reconocimiento legal de su vínculo. A partir de esto König trabaja sobre el vínculo de Konrad y Paul, que confronta contra el estereotipo de pareja estable aceptado por la normalización gay. Konrad y Paul están lejos de una asimilación de lo gay a lo heterosexual hegemónico. Su vida en común tiene poco de los vínculos binarios de género aplicables al modelo gay normalizado que deviene una mera “imitación” de los lugares binarios del modelo heterohegemónico. No existe fidelidad física en su vínculo, no hay una defensa de la corrección política ni de los roles establecidos. Paul es promiscuo y frecuenta la escena “leather” alemana, Konrad se enamora de sus alumnos de piano. En el tomo que menciono ya no existe sexo entre ellos. Pero sí existe amor. Y ante la posibilidad del casamiento deciden hacerlo. Pero hay algo más, ese vínculo no tiene que ver con el matrimonio legal, este vínculo se construye de otra forma, frente a cierto modelo, frente a la normalización de lo gay. En ese modelo no hay normalización, y es por eso que finalmente, más allá de lo positivo de la igualdad ante la ley que implica el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, Konrad y Paul deciden no casarse [Figura 2]:

¡Es una lástima, pero Paul y yo acabamos de decidir interrumpir la ceremonia! Lo sentimos mucho, gente.../ Lo... lo que pasa es que ... Hace quince años que vivimos juntos y... en lo referente al cariño y al cuidado, no necesitamos que nadie nos enseñe. ¡Y en el fondo no necesitamos la bendición del estado para eso! / O sea... Que antes de emprender algo innecesario o completamente erróneo... Sí, claro, aceptación social... Estamos de acuerdo y tiene sentido hacerlo...;No estamos haciendo una crítica de la situación! / ¡Quién quiera hacerlo tiene que poderse casar, y está muy bien que se realice a nivel político!;Hip hip hurra por los rojos-verdes, por Volker Beck y Gerhard Schröder! Pero Paul y yo... no lo necesitamos. ¡Por eso no vamos a hacerlo! (König, 2003: 135)

El matrimonio, la legalización de la posibilidad puede ser un gesto y un avance político,

pero ciertos vínculos están fuera de la normalización que implica el matrimonio para un sector del sistema. El matrimonio visto como un reconocimiento de un vínculo imitativo del vínculo hegemónico hombre-mujer en el sentido binario del tema se convierte en uno de los reduccionismos más fuertes de la corrección política que homogeneiza las sexualidades disidentes bajo la figura de lo gay-friendly. Konrad y Paul, ante esta posibilidad, se paran y dicen no. Está bien la potencialidad, pero no en términos de normalización, no para homogeneizarse y traicionar la queerness que cada uno posee.

4...UND DAS MIT LINKS!

König construye una figura autobiográfica que atraviesa todas sus obras y que tiene su mayor proyección en la obra que me interesa abordar a continuación, *...und das mit Links!*, una suerte de entrevista ficcional en la que se produce un efecto muy interesante en la aparición del propio König como personaje entrevistado. En esta obra se puede observar cómo visualmente el autor recurre a elementos ajenos a la historieta pura, desde la inclusión de cartas del lector hasta fotografías personales, obras tempranas e inéditas o sucesos reales que acontecieron en su vida.⁵

En el caso puntual de *...und das mit links!*, la construcción de lo ficcional y lo autobiográfico como disparador de la alteridad dominante en un universo diferente-otro queda en primer plano. *...und das mit links!* es una historieta extraña (¿una historieta queer?), una suerte de entrevista realizada en un modo televisivo pero tremendamente consciente de su construcción artística como artificio y de su lectura como historieta. Pese a ser una entrevista que parecería televisada, los personajes, el entrevistador y König son conscientes de que van a ser “leídos” y no “vistos”. Siguiendo esa línea, nos encontramos

⁵ Por ejemplo, el episodio en que en 1992 fue a recibir el premio Max y Moritz en el Salón Internacional del *Comic* de Erlangen de las manos del alcalde de la ciudad y se presentó travestido.

con una entrevista que podríamos llamar autoficcional, que juega con la estructura autobiográfica de la obra de König [Figura 3]. Por ejemplo, la celebración del nacimiento masculino por parte del padre es parodiada, casi en un sentido performativo, por el propio König. El flashback nos traslada del momento de la entrevista a otro en el que aparece un padre romano, una suerte de Julio César, festejando el nacimiento de un hijo varón. El contraste entre la celebración de la masculinidad heterosexual por parte del progenitor y la masculinidad queer que König articula en la descripción de su infancia complejizan, problematizan, en un punto derrumban, las estructuras de la masculinidad heterosexual [Figura 4].

König-infante rompe los límites de la heteronorma y su primer contacto sexual resulta ser una felación realizada a su padre mientras éste duerme. De algún modo, la destrucción de la infancia como espacio de la heterosexualidad obligatoria y la construcción de la misma como una ficción abyecta/queer, demuestra que todas las masculinidades podrían ser construcciones sociales, que los espacios sacralizados por la heteronorma pueden ser deconstruidos y resignificados como espacios queer [Figura 5].

Para avanzar en el análisis de la historieta de König, me interesa mencionar y complejizar a continuación ciertas ejemplificaciones de los recursos a los que el autor apela para la construcción de una suerte de ficción queer.

En primer lugar, el disparador-juego con lo autobiográfico y lo raro/diferente/otro/queer como principio estructurador está presente desde el inicio mismo de la entrevista (que se plantea a sí misma como “basada” en una entrevista real). La historieta plantea una construcción cronológica que comienza en la infancia de König, con elementos que son claramente biográficos y otros que buscan jugar con el límite del verosímil de esa autobiografía. La novela gráfica contiene varios flashbacks que, formalmente, se presentan

como historietas enmarcadas dentro de la entrevista autobiográfica a la que König se ve sometido porque sus “fanáticos” quieren saber de su vida privada. El reportaje sirve de hilo estructurador en el que se presentan recursos ficcionales que sirven tanto para narrar supuestos hechos autobiográficos de la vida de König como para otros claramente artificiales: la historia prehistórica sobre lo gay o las historietas de König creadas durante su infancia/adolescencia (que paradójicamente son también construcciones ficcionales de esa supuesta infancia/adolescencia que busca llegar al límite tolerable por un público heteronormativo).

En segundo lugar, me interesa mencionar que König utiliza recursos como la construcción de una infancia queer o la inclusión de fotografías, cartas personales o historietas intercaladas. Estos recursos sirven para hacer avanzar el relato de la historieta y deconstruir ciertas concepciones en torno a la figura autobiográfica de König. Es así como encontramos, por ejemplo, la presencia de lo fálico en el uso del biberón por parte del König-infante hasta los seis años, y el efecto paródico-humorístico que resulta del ardid que utiliza la madre para que el niño abandone el biberón. Estos episodios son ejemplos de cómo König deconstruye los espacios de la infancia heteronormativa y los lugares binarios de niño-varón y niña-mujer [Figura 6].

En tercer lugar, un momento clave de la historieta es la presencia de un flashback a la discusión paterna en el momento en que descubren la queerness de König. La pregunta sobre el origen de la sexualidad de König termina siendo respondida con acusaciones cruzadas por parte de los padres, con respuestas como que König podría ser “gay” gracias a la masculinidad “peluda y sudorosa” del padre o a los recursos para terminar con el deseo fálico de König por parte de la madre (la “caca de gallina”, que termina siendo mostaza, puesta en el biberón para que el König-niño deje el mismo) [Figura 7].

En cuarto lugar, un recurso utilizado y repetido a lo largo de la entrevista ficcional es la corporización, con el entrevistador o el mismo König sufriendo diversas metamorfosis que alteran el sentido de la entrevista. Por ejemplo, cuando el entrevistador asume la forma del tipo de hombre por el que König siente una atracción descomunal (un hombre latino, musculoso y velludo) y la entrevista se paraliza y da lugar a un episodio sexual y a reflexiones sobre el pasado de König y su dificultad para lidiar con ese tipo de hombres. [Figura 8].

Lo autoficcional juega con el sentido de construcción de sí mismos que tienen los personajes: el mismo entrevistador reflexiona sobre cómo lo construye el König-creador, por qué no es el tipo de hombre que puede atraer a König y por qué lo convierte en un estereotipo de hombre poco atractivo a los ojos de lo “gay friendly”. König se ríe de lo gay, de lo alemán, de lo heterosexual, en resumen se ríe de sí mismo y de todos los que lo rodean, tanto los que lo aplauden como los que lo critican. Estos y otros recursos juegan con la verosimilitud, incluyendo momentos reales de la vida de König junto a ficciones autobiográficas que se legitiman en las pruebas reales de que “ese” König es el König “íntimo”.

En definitiva, en la apropiación que hace König de recursos y tópicos como la infancia o la primera relación sexual (como pueden ser los ejemplos de la felación incestuosa que realiza al padre y la versión pornográfica de Blanca Nieves que escribe durante su infancia), se observa claramente una deconstrucción de los mismos para lograr llevarlos al espacio de lo abyecto. König se está apropiando de los prejuicios para resignificarlos: convierte lo promiscuo/abyecto en un lugar de autodefinition positiva y en un espacio para confrontar la heteronorma.

Llegar al límite de lo políticamente tolerado y correcto por el público lector

heteronormativo parece ser uno de los principios que estructura toda la obra de König, *...und das mit links!* ofrece ejemplos paradigmáticos de ese objetivo. Siguiendo esa línea, se podría decir que König juega con los límites de lo “tolerado”, es decir se apropia de lo abyecto/queer, se identifica con los estereotipos menos tolerados por la heteronormatividad y juega a construirlos en una ficción autobiográfica de su propia persona. König es el ser sexualmente promiscuo, degenerado, el individuo “perverso y enfermo” desde la heteronorma hegemónica. A partir de ese estereotipo König construye lo políticamente incorrecto como norma. De forma tal que König confronta el estereotipo de lo gay políticamente correcto y lo destruye, buceando en el lugar abyecto, en el lugar en el que lo gay deviene lo queer, abandona la búsqueda de tolerancia y se define por su diferencia en sí mismo. En ese lugar abyecto es que König construye su autobiografía ficcional y hace de la misma una suerte de obra queer autoficcional. En el universo ficcional de König todo lo incorrecto del estereotipo gay, lo abyecto, lo oculto por el paradigma de lo “gay friendly” ocupa el espacio de lo hegemónico-dominante. König constituye una imagen de sí mismo en su construcción autoficcional, en el estereotipo de lo abyecto, lo degenerado. König se apropia de los prejuicios y así encuentra la forma más subversiva de destruirlos. Si lo promiscuo es lo intolerable por el modelo “gay friendly” y la heteronorma, lo promiscuo se convierte, entonces, en una herramienta para definir lo abyecto, lo que es dominante en el universo autoficcional (y ficcional) de König. En otras palabras, la disidencia sexual en los textos culturales de Ralf König confronta tanto con la normalización gay-lésbica como con la heterosexualidad obligatoria. No hay asimilación ni normalidad, estamos en el terreno en el que lo disidente, el otro-diferente, se convierte en libre de expresar su diferencia en la realidad ficcional toda. O en otras palabras, estamos ante un grito de rebelión queer.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Para concluir, creo que las historietas del alemán Ralf König constituyen un claro ejemplo del avance de la historieta sobre el canon artístico más tradicional. En el caso particular del historietista alemán existe, en principio, una posible doble marginación por parte del canon y la cultura tradicional. En primer lugar, nos encontramos ante un género considerado durante mucho tiempo un género “menor” como puede ser la historieta. En segundo lugar, nos encontramos ante un producto escrito y tematizado en el marco de la cultura gay alemana. Pero las historietas de König avanzan sobre la cultura mainstream, atravesando la marginación a la que son sometidos gran parte de los materiales culturales propios de la diversidad afectivo-sexual. De modo tal que proyectan temáticas consideradas marginales por el sistema hegemónico y el canon tradicional en el espacio de la difusión masiva. La obra de König trasciende estas barreras y se convierte en un material cultural que realiza una radiografía interna del colectivo gay alemán, con sus contradicciones y su humanidad en el sentido más esencial de la palabra. Nos encontramos ante un creador queer que escribe historietas sobre sí mismo y el mundo en el que vive con una libertad clave para realizar la pintura de las identidades apartadas de la norma.

BIBLIOGRAFÍA

BUTLER, J. (1990): *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, New York, Routledge.

HALPERIN, D. (2007): *San Foucault. Para una hagiografía gay*, Buenos Aires, el cuenco de plata.

JAGOSE, A. (1996): *Queer Theory: An Introduction*, New York, New York UP.

KÖNIG, R. (1994): *...und das mit links!*. Berlín, Janssen.

_____ (2004 a): *con la mano izquierda*, Barcelona, La cúpula.

_____ (2004 b): *Konrad und Paul Remake: Konrad und Paul 01. Big Dick*, Berlín, Carlsen Comics.

_____ (2005 a): *Konrad und Paul Remake: Konrad und Paul 02. Overkill*, Berlín, Carlsen Comics.

_____ (2005 b): *Konrad und Paul Remake: Konrad und Paul 03*, Berlin, Carlsen Comics.

_____ (2003): *Sie Dürfen sich Jetzt Küssen*, Berlín, Carlsen Comics.

POPP, W. (1992): Männerliebe. Homosexualität und Literatur, Stuttgart, Metzler.

RALF KÖNIG
**«SIE DÜRFEN SICH
JETZT KÜSSEN»**

ro
ro
ro

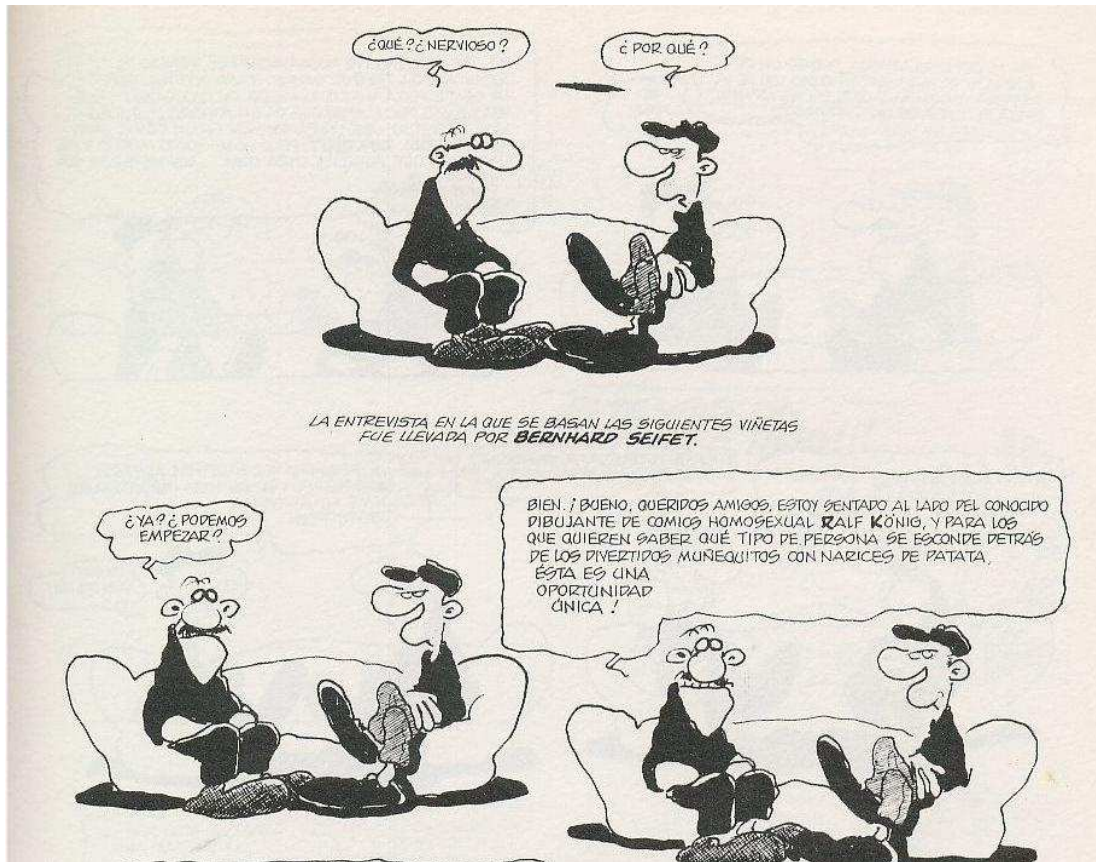

[Figura 1] (König: 2003, tapa)

132

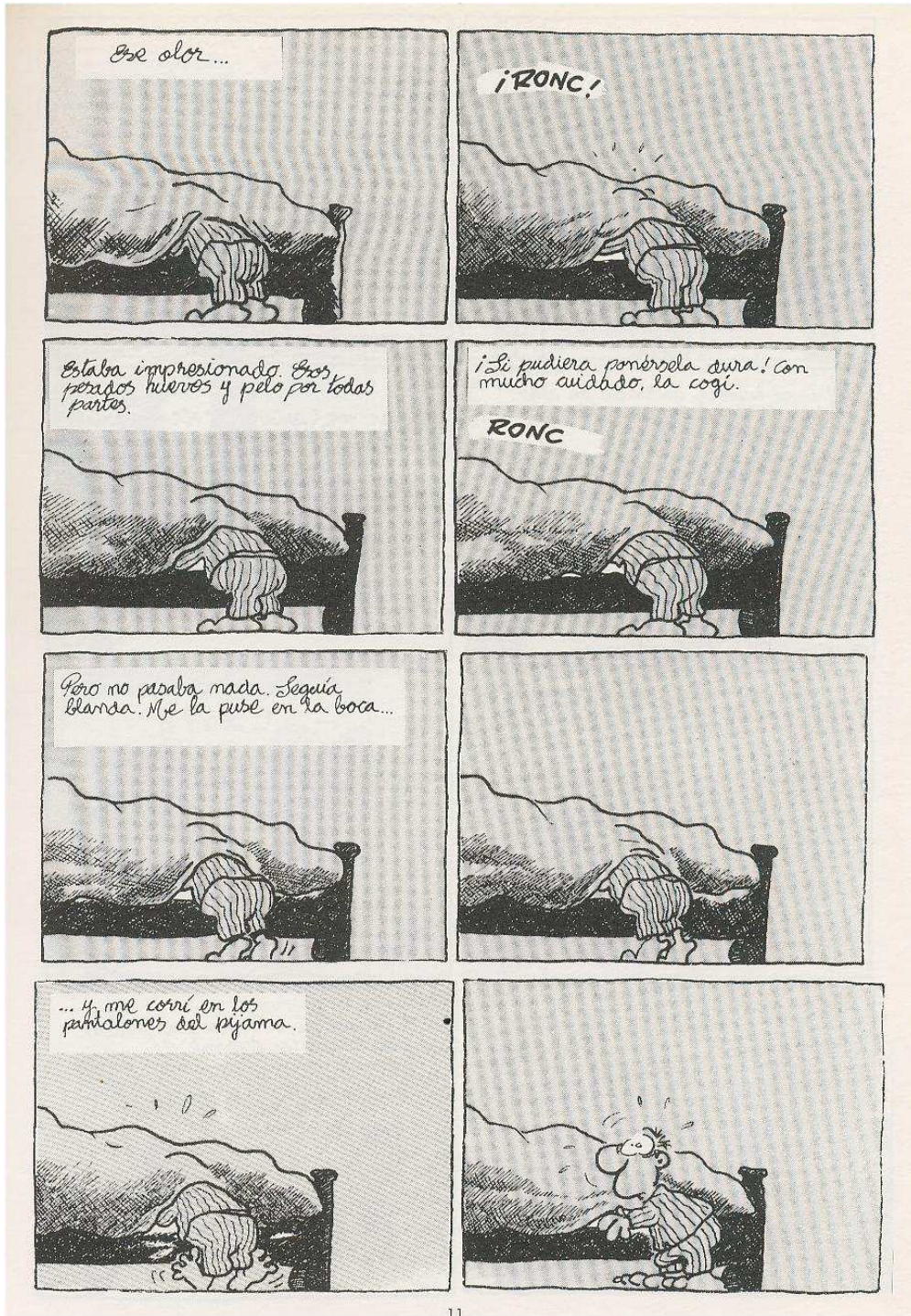
[Figura 2] (König: 2003, 132)

[Figura 3: Recurso de entrevista ficcional] (König: 2004 a, 5, detalle de viñeta)

[Figura 4: flashback ficcional] (König, 2004 a, 7, detalle de viñeta)

[Figura 5: infancia queer] (König, 2004 a, 11)

[Figura 6: deconstrucción de la infancia] (König, 2004 a, 7, detalle de viñeta)

[Figura 7: discusión de los padres/humor] (König, 2004 a, 46, detalle de viñeta)

[Figura 8: recurso de corporización] (König, 2004 a, 44)