

Explorando la evolución del cómic argelino: Un viaje entre el pasado y el presente

Exploring the evolution of Algerian comics: A journey between past and present

MAHI Wisem

Universidad Abou Bakr Belkaid de Tlemcen, Argelia
Laboratorio de Estudios Literarios y Lingüísticos Andalusíes
wisem.mahi@univ-tlemcen.dz

Recibido:05/06/2024,

Aceptado:25/12/2024,

Publicado:31/01/2025

RESUMEN: Este trabajo tiene la vocación de explorar el cómic como un medio destacado para expresar dinámicas sociales y como un espejo fiel de la cultura e identidad. Entretanto, el cómic argelino ha enfrentado desafíos a lo largo de su historia, con momentos de crecimiento y declive desde los años noventa. Destacan autores como Brahim en el pasado y Kamel Khélif en la actualidad, quienes han aportado originalidad y diversidad al género. Cuando obras como “Cartas desde Argel” exploran temas políticos, mientras que un cómic reciente aborda la independencia de Argelia a través del fútbol, reflejando la lucha por la causa independentista. Este estudio tiene como objetivo principal analizar la evolución del cómic argelino a lo largo del tiempo, explorando cómo ha pasado de ser un medio de entretenimiento a una forma de expresión artística y cultural significativa en la sociedad argelina. Mediante un análisis histórico detallado, se examinará cómo el cómic ha evolucionado desde sus primeras manifestaciones hasta la actualidad. Además, se prestará especial atención a cómo los eventos históricos, sociales y políticos del país han influido en el contenido y la forma del cómic, así como al papel de los autores y artistas destacados en su desarrollo.

PALABRAS CLAVE: El cómic argelino, Reflejo socio-político, Perspectiva nacional, Visión extranjera, Restricción.

ABSTRACT: This work has the vocation of exploring the comic as a prominent means to express social dynamics and as a faithful mirror of culture and identity. Meanwhile, the Algerian comic has faced challenges throughout its history, with moments of growth and decline since the 1990s. Notable authors such as Brahim in the past and Kamel Khélif in the present, who have brought originality and diversity to the genre. When works like “Letters from Algiers” explore political issues, a recent comic book addresses Algeria’s independence

through football, reflecting the struggle for the independence cause. The main objective of this study is to analyse the evolution of Algerian comics over time, exploring how it has evolved from a medium of entertainment to a form of significant artistic and cultural expression in Algerian society. Through a detailed historical analysis, it will examine how the comic has evolved from its first manifestations to the present. In addition, special attention will be paid to how historical, social and political events in the country have influenced the content and form of the comic, as well as the role of outstanding authors and artists in its development.

KEYWORDS: The Algerian comic, Socio-political reflection, National perspective Foreign vision, Restriction.

Introducción

En Argelia, el cómic había recuperado su estatus tras la independencia en los años setenta. Mohammed Aram, considerado el padre del cómic argelino, desempeñó un papel fundamental en la supervivencia y desarrollo del género durante este periodo. Aram creó personajes emblemáticos como “Kiko” y “Ouahib”, que reflejaban la realidad social y política del país.

Sin embargo, la década de los noventa trajo consigo nuevos desafíos para el cómic argelino. Dibujantes como Brahim Gerroui (Gébé), Mohamed Dorbane y Said Mäkbél fueron asesinados durante este periodo convulso, lo que afectó gravemente al desarrollo del género. A pesar de ello, la industria editorial y su producción se han desarrollado notablemente en los últimos 12 años, con reconocimiento internacional por sus temáticas y estilo de dibujo. Editoriales como Dalimen Editions se han convertido en líderes en la publicación de ilustradores y creadores de novelas gráficas.

Entonces, el objetivo de este trabajo es presentar cómo el cómic ha sobrevivido en Argelia gracias a pioneros como Mohammed Aram, y abordar la visión extranjera al respecto. De hecho, el primer thriller

político ambientado en la Argelia actual se titula “Cartas desde Argel”, presentado por el español Agustín Ferrer Casas. Esta obra reflexiona sobre los problemas políticos que padece Argelia, explorando la lucha armada del FLN y la posterior guerra civil.

En este sentido, los autores de cómics de origen argelino, como Farid Boudjellal, han demostrado una gran originalidad en sus obras gráficas, reflejando la identidad dividida de la región. Personajes como Pequeño Polio representan la lucha por la identidad y la pertenencia en una sociedad dividida. (Uribe, 2015). Nos preguntamos, entonces, ¿qué papel podría tener el cómic en plasmar la identidad de los argelinos y si tiene futuro en el país?

Por lo que, los alcances sociales del cómic van más allá de la fantasía narrativa. Su representación puede invitar al imaginario colectivo a relacionarlo directamente con un género infantil, despertando el espíritu crítico de los lectores con una visión más aguda al respecto. Entre lo nacional y lo internacional, el cómic argelino se abre paso como un medio de expresión y reflexión sobre la realidad del país. (Separata árabe, 2020)

Igualmente, obras como “Cartas desde Argel”, de Agustín Ferrer Casas, exploran temas políticos y sociales en la Argelia actual, como la lucha armada del FLN y la posterior guerra civil. El autor se basa en un exhaustivo trabajo de documentación para crear una mezcla de realidad y ficción en su cómic.

Además, el cómic argelino ha experimentado un ciclo de crecimiento y declive, pero en la actualidad, se han producido avances significativos en términos de originalidad y diversidad, abordando temas políticos y sociales relevantes.

1. Breve recorrido por la historia del cómic

El cómic, como forma de arte narrativo, tiene sus raíces en representaciones gráficas desde la antigüedad, donde la pintura, las vasijas griegas y la columna trajana de Roma servían como medios de contar historias. En la Edad Media, las catedrales e iglesias utilizaron relieves para acercar relatos bíblicos a un público analfabeto. Sin embargo, el término “cómic” comenzó a popularizarse en el siglo XIX, con la aparición de personajes como *The Yellow Kid* en los periódicos neoyorquinos de la mano de Richard F. Outcault en 1895. Estas primeras representaciones consistían en viñetas simples sin bocadillos ni globos de diálogo.

A partir de la década de los años 30, el cómic se expandió y se popularizó a nivel mundial con la creación de personajes icónicos como *Mickey Mouse*, *Flash Gordon*, La pequeña Lulú y el Pato Donald. En los años 50, surgieron en Estados Unidos personajes como Snoopy y Charlie Brown, así como historias de terror y cuentos de la Cripta. De ahí que, la década de los 60 marcó la llegada de la era de los superhéroes con la creación de personajes emblemáticos de Marvel como X-Men, Spiderman, Hulk y los Cuatro Fantásticos. Posteriormente, en los años siguientes, se destacaron las novelas gráficas de Frank Miller, como *Hellboy* y *Sin City*, así como la obra de *Art Spiegelman*, quien, con un estilo más realista, plasmó los horrores del holocausto nazi en su serie *Maus*. (Domestika, 2024)

Estas obras, junto con otras de gran relevancia, han contribuido a la evolución del cómic como un medio de expresión artística y narrativa. A través de sus viñetas, los autores han logrado transmitir emociones, ideas y reflexiones sobre la sociedad y la condición humana. Así pues, el

cómic ha demostrado su versatilidad al abordar una amplia gama de temas, desde la fantasía y la aventura hasta el drama social y la crítica política. (Gil Benumeya, 2015)

Además de su valor artístico, el cómic ha tenido un impacto significativo en la cultura popular. Muchos de sus personajes se han convertido en íconos reconocidos a nivel mundial, trascendiendo los límites del medio y adaptándose a diferentes formatos, como películas, series de televisión y videojuegos. Esta popularidad ha contribuido a la democratización del arte y ha permitido que el cómic llegue a un público más amplio y diverso.

En la actualidad, el cómic continúa evolucionando y adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos. Nuevos autores y estilos han surgido, explorando temas contemporáneos y experimentando con formas narrativas innovadoras. Desde luego, el cómic se ha convertido en un medio de expresión para voces marginadas y ha servido como herramienta para la denuncia social y la reivindicación de derechos. (Gil Benumeya, 2015)

En Europa, el cómic se popularizó a partir de la publicación de Las aventuras de Tintín en 1929 en Bélgica. De ahí surgieron otros personajes emblemáticos como Lucky Luke y Los Pitufos. En España, la historieta tuvo sus inicios en 1917 con la publicación de la revista infantil TBO. Más adelante, surgieron personajes icónicos como “Mortadelo” y “Filemón”, creados por Francisco Ibáñez, y Zipi y Zape, ideados por Escobar. España también se destacó por el cómic de aventuras, con personajes como “El Guerrero del Antifaz” y “El Capitán Trueno”. (Uribe, 2015)

En resumidas cuentas, el cómic es una narración que combina

imagen y texto, diferenciándose de las películas en que las imágenes o viñetas son fijas. Es muy frecuente encontrar cómics en los periódicos, donde se utilizan para reflejar la realidad actual de forma humorística. En donde, los personajes son el pilar fundamental del cómic. Al crearlos, es crucial prestar atención a su aspecto, expresividad y función, así como a sus motivaciones y pasado. Dotarlos de una gestualidad que exprese estados de ánimo como alegría, aburrimiento, enfado, indiferencia, envidia o avaricia, entre otros, es esencial para darles vida y profundidad. (S.a)

2. El cómic en Argelia: Un vistazo a su evolución y desafíos

La editorial argelina Dalimen Editions, fundada en 2001, se destaca como una de las principales editoriales de cómic e ilustración en Argelia. Su fundadora, Dalila Nedjem, ha abordado los desafíos y oportunidades del trabajo gráfico. Inicialmente, la editorial se centraba en las artes y el legado artístico, pero tras unirse a la comisión del Festival Internacional de Cómic de Argel (FIBDA) en 2008, Dalimen amplió su línea editorial para incluir cómics y novelas gráficas, reflejando así su pasión por la ilustración de t e x t o s . (G h a n e m , 2 0 2 0)

En Argelia, la escena del cómic ha enfrentado desafíos significativos, especialmente con la trágica pérdida de destacados caricaturistas como Mohamed Dorbane, Brahim Guerroui (Gébé) y Said Mekbel en la década de los 90. A pesar de las coacciones impuestas durante la colonización, artistas como Ismail Ait Djafer ya estaban comprometidos con esta forma de arte, ilustrando la historia en la prensa colonial en los años 50. Tras la independencia, el cómic argelino comenzó a florecer en las páginas de la prensa nacional, adoptando noticias y

narrando historias auténticas. Destacados artistas como Mohamed Aram, considerado el “padre de los cómics argelinos”, junto a Ahmed Haroun, Rachid Ait Kaci, Maz y Slim, fundaron revistas emblemáticas como *M’quidesh*, *El Manchar* y *Bendir*, creando nuevas historias y personajes. (Ghanem, 2020).

Mohammed Aram, pionero del cómic argelino, publicó en 1967 la primera serie de cómics en el semanario “Argelia Noticias”, introduciendo el dibujo fantástico con Nâar, una sirena en Sidi Ferruch, inspirada en el personaje de Superman. Graduado de la Escuela de Bellas Artes de Argel, Aram trabajó en la televisión pública como autor y realizador de dibujos animados, produciendo más de 80 películas animadas. A lo largo de su carrera, Aram ha publicado álbumes de cómics que abordan temas diversos, desde aventuras infantiles hasta la lucha de liberación argelina y reflexiones sobre la naturaleza, como en “Les aventures de Seroûn, ¿Quién robó los colores de la mariposa?” (Aps.dz, 2020).

3. C a r t a s d e s d e A r g e l

Agustín Ferrer Casas; un autor de cómic con un estilo único, nacido en Pamplona en 1971, es uno de los autores más interesantes del cómic español actual. Conocido por sus obras que mezclan historia y ficción, como *Cazador de sonrisas* y *Arde Cuba*, publicadas por Grafito Editorial, Ferrer Casas ha demostrado su habilidad para crear historias que están ambientadas en la historia reciente, como “*Cartas desde Argel*”, que obtuvo el Premio Manchacómic 2016 y ahora edita West Indies Publishing Company. (Jiménez, 2018)

Por lo tanto, “*Cartas desde Argel*” es un thriller político ambientado en la Argelia de hoy en día, coincidiendo con los

acontecimientos de la Primavera Árabe. La trama sigue a un personaje que regresa a Argelia después de cincuenta años para buscar su pasado. Ferrer Casas ha optado por este período histórico en particular porque le gusta ambientar sus historias en momentos históricos conflictivos, para no cometer el error de volver a tropezar en la misma piedra. Por eso, conviene no olvidar el pasado para aprender la lección, porque la mayoría de los problemas actuales provienen del pasado. (Jiménez, 2018)

Efectivamente, los cómics de Ferrer Casas mezclan la realidad y la ficción. En “Cartas desde Argel”, el trasfondo histórico es real y se sitúa en el contexto de la lucha armada exportada por el FLN, todo ello contado en la boca de colonos franceses. La trama se mueve en la ficción, con el personaje de Denisse, hijo mayor de la familia Raynaud, que nació en Argelia y se considera francés. Durante la batalla de Argel emigra a Marsella junto con sus padres. Denisse decide retornar a Argel para retomar las riendas de su pasado con la esperanza de recuperar una parte de una vida nunca olvidada y que dejó atrás con amargura, lo que hizo rememorar su adolescencia a comienzos de los años 60, recordando igualmente el amor de su adolescencia y lo peor que fue el abandono que se produjo en tierras argelinas. Entonces, viajó acompañado de su nieta favorita Gisèle indagando sus raíces familiares. Entre los personajes, tenemos a Amal, supuesta hija de nuestro protagonista, entre compasión y empatía, Denisse se convierte en un héroe. (Ferrer, 2018)

Sin lugar a dudas, Ferrer Casas solía consultar enciclopedias en papel y visionó un documental de France Télévision con grabaciones tomadas por franceses. Asegura Ferrer: “Cartas desde Argel fue mi primer cómic largo (data de 2012) y ciertamente no sabía qué hacer. Era una

prueba de “a ver qué me sale”, pero era demasiado corto para que se entienda como novela gráfica” (Jiménez, 2018).

Al principio el comic fue editado por Zona 84 Ediciones y Serendipia Editorial en color y A4, en formato grapa, con distribución gratuita de 1000 ejemplares durante el III Salón del Comic de Castilla la Mancha. Posteriormente, fue editado por la edición de *West Indies Publishing Company*. (Jiménez, 2018).

Conclusión

Sin lugar a dudas, el cómic ha evolucionado para integrar nuevas funciones que van más allá del entretenimiento y la crítica, ampliando su alcance en la sociedad. Ahora, además de ser una fuente de entretenimiento y crítica social, el cómic se ha convertido en un medio para transmitir sentimientos, tradiciones, posturas, y reflejar la moda de la época. También motiva a tomar actitudes ante temas religiosos, sexuales y políticos, abordando una amplia gama de asuntos relevantes en la sociedad actual. Cada faceta de la sociedad encuentra su espacio en el cómic, convirtiéndose en un medio para transmitir información científica, teorías comprobables, difundir ideologías y poner a prueba otras.

El cómic no solo refleja el estado de un pueblo, sino que también puede idealizarlo, creando mundos y personajes que desafían las limitaciones de la realidad. Los personajes pueden no envejecer, morir o incluso trascender la muerte, desafiando las convenciones narrativas tradicionales. Las historias del cómic pueden transportar al lector a terrenos de lo fantástico, lo extraño y lo maravilloso, explorando diversos campos y géneros literarios al mismo tiempo que se enriquece con representaciones gráficas cada vez más diversas.

A través de estos ejemplos, se evidencia cómo el cómic se

convierte en un reflejo cultural, capturando la esencia de un momento social específico y reflejando las preocupaciones sociales e intelectuales de sus autores. Así, el cómic adquiere un rol significativo dentro de las expresiones artísticas contemporáneas, fusionando creatividad, crítica y entretenimiento para ofrecer una experiencia única y enriquecedora a sus lectores.

Como propuesta para futuras investigaciones, sería valioso realizar una comparación detallada entre la evolución del cómic argelino y la de otros cómics de la región del Magreb o del mundo árabe. Este enfoque permitiría identificar similitudes, diferencias y posibles influencias cruzadas entre los distintos contextos culturales y artísticos.

Se podría examinar cómo factores como la historia, la política, la religión y las tradiciones han moldeado la producción y recepción del cómic en cada país o región. Además, sería interesante explorar cómo los temas y estilos específicos se han desarrollado de manera similar o divergente en diferentes contextos culturales, y cómo han sido recibidos por el público local e internacional.

Referencias bibliográficas

Aps.dz, “Décès de Mohamed Aram, pionnier de la BD algérienne”, <<https://www.aps.dz/culture/102355-deces-de-mohamed-aram-pionnier-de-la-bd-algerienne>> (2020).

Ferrer Casas, Agustín, Cartas desde Argel, West Indies Publishing, (2018).

Ghanem, Nadia. “El desafío del cómic argelino y una bonita producción local”, Fundacion Al Fanar, (2020), <www.fundacionalfanar.org/el-desafio-del-comic-argelino-y-una-bonita-

produccion-local/>.

Jiménez, Jesús, “Cartas desde Argel”, un thriller político en la Argelia de nuestros días. RTVE.es, (2018), <https://www.rtve.es/noticias/20181017/cartas-desde-argel-thriller-politico-argelia-nuestros-dias/1817220.shtml>.

S.A, “Junta Andalucía, Educación para personas adultas. Nivel II”, (s.f.), <<http://www.MakeBeliefsComix.com>>.

Uribe Vélez, Álvaro, “El Noveno arte y la sociedad. El cómic como medio de expresión cultural de tópicos sociales. La técnica y la expresión contemporánea”, 1er. Congreso Internacional de Filosofía, Arte y Diseño, pp. 1-23, Universidad Autónoma del Estado de México: Researchgate, (2015).

Gil Benumeya, Daniel, “Identidad y cómic: Farid Boudjellal y la historieta transcultural en Francia”, REIM 18, pp. 74- 106, (2015).

Domestika, “De los murales a Marvel: La evolución del cómic a lo largo de la historia, (2024), < <https://www.domestika.org/es/blog/7247-de-los-murales-a-marvel-la-evolucion-del-comic-a-lo-largo-de-la-historia>>.

Separata árabe, Ghanem Nadia, “Los retos del cómic argelino y una bonita producción nacional”, Leer El Mundo Árabe, [entrevista], el 20 de abril de 2020, Disponibilidad y acceso, <<https://leerelmundoarabe.home.blog/2020/04/28/los-retos-del-comic-argelino-y-una-bonita-produccion-nacional/>>. [02 de mayo de 2021].