

LA DOBLE ALTERIDAD DE LAS HISTORIETAS DE RALF KÖNIG: EL CÓMIC GAY Y SU IRRUPCIÓN EN LO MAINSTREAM

Facundo Nazareno Saxe
(IdIHCS-FaHCE-UNLP-CONICET)
facusaxe@yahoo.com.ar

I. INTRODUCCIÓN

El estudio de la diversidad sexual y sus múltiples manifestaciones en la cultura humana nos introduce en un campo de acción e investigación complejo. Es en la historieta y en otros materiales culturales como la literatura donde la marca de subjetividad de los sujetos que presentan identidades apartadas de la norma se presenta con mayor énfasis y libertad. Como dice el escritor español Eduardo Mendicutti, “la literatura escribe la historia de los silenciados, de las voces oprimidas”. Es en ese sentido que al adentrarnos en el campo del homoerotismo y sus relaciones con la historieta, y en un sentido amplio con el campo cultural en general, se vuelve sumamente complicado no hacer hincapié en las subjetividades que se encuentran en los agentes de este grupo en particular. Las personas que presentan identidades humanas que se pueden incluir en lo que se denomina diversidad sexual armarían un entramado de relaciones que los hace estar unidos bajo una subjetividad afín.

Este trabajo busca articular diferentes fenómenos en torno a la proyección de la diversidad sexual en productos propios de la industria cultural. Me refiero a la obra del historietista alemán Ralf König y el surgimiento de personajes queer en el comic mainstream. Es interesante ver cómo esta creciente tematización cobra fuerza en géneros consagrados en otras artes, como puede ser el caso de la novela en el campo literario, pero también, en Alemania, se produce un fenómeno que lo tematiza en un género siempre considerado menor dentro del canon: el cómic. La tematización gay en los cómics de Ralf König logra un éxito masivo en el mercado alemán que luego se proyecta a otros países con suma rapidez.

II. RALF KÖNIG Y LA HISTORIETA MASIVA

¿Cómo explicar el éxito masivo de Ralf König en Alemania y fuera de este país? König ha vendido aproximadamente cinco millones y medio de ejemplares de sus

diferentes obras y ha sido traducido a once idiomas, estadísticas asombrosas para tratarse de un cómic de temática gay en lengua alemana. Mirando brevemente a la historia del cómic, los materiales culturales de este género con temática gay siempre se han proyectado a cómics underground o propios de la comunidad gay. La masividad nunca fue un aspecto a resaltar de los cómics de esta temática. El cómic mainstream nunca se destacó por su inclusión de temáticas queer. König es un caso particular, porque rompe con esa regla. König es un material cultural que trasciende la comunidad gay y logra arribar a un mercado universal. E incluso trasciende las fronteras nacionales alemanas.

Principalmente debemos recordar que durante la década de los setenta (período de formación e inicio de Ralf König como creador) estamos en los comienzos de lo que se denomina modelo gay (en Alemania debemos mencionar el término Schwul, como una resignificación positiva de un insulto, algo similar a lo que ocurre con el término queer). El deseo y la corporalidad física homosexual/gay/Schwul se ficcionaliza en la literatura y otros materiales culturales, y 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 ochenta¹ la presencia de la cuestión gay en lo ficcional se hace determinante, y en muchos casos escapando a imágenes construidas de forma externa a lo gay.

III. EL TEMA GAY

¿Qué está ocurriendo?, ¿por qué surge el tema gay? Es claro que nos encontramos ante una consecuencia de la liberación producida durante los años setenta. En ese marco de liberación y ficcionalización de lo que voy a llamar identidad afectiva queer (con las problemáticas y especificidades de la subjetividad del amor entre individuos del mismo sexo), 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 claro respecto a épocas anteriores donde

¹ Ronald Schernikau, Detlev Meyer, Christoph Geiser, Napoleón Seyfarth, Friedrich Krönke, Ralf König, en el ámbito de habla alemana, conforman ejemplos paradigmáticos de la tematización específica de lo

lo gay era lo marginal o lo que acarreaba la muerte (recordemos a Gustav Von Aschenbach en Muerte en Venecia). Es importante mencionar que estamos hablando de un fenómeno de características globales: el surgimiento de una cultura de temática gay-lésbica no es un fenómeno propio de Alemania. Me interesa mencionar como una proyección de toda esta cuestión a un autor que funciona como paradigma de lo que ocurre en Alemania: Ralf König.

IV. RALF KÖNIG Y SU OBRA

Ralf König es considerado hoy en día el autor gay más famoso de Alemania: como ya mencioné, ha vendido aproximadamente cinco millones y medio de ejemplares de sus diferentes obras y ha sido traducido a once idiomas. Tal vez la respuesta a esta proyección masiva responda a circunstancias especiales que se dan en Alemania respecto a sus creaciones. Pero es innegable remarcar que el éxito de König trasciende las fronteras de lengua, nacionalidad y género gracias al retrato costumbrista y humorístico que realiza de los seres humanos y su sexualidad. Ralf König se define como artista gay, y como tal su obra apunta a lectores de la comunidad gay alemana, pero la excede. Con deseos claros de visibilizar los estereotipos presentes en la Alemania de los años ochenta y noventa, la obra de König comienza tímidamente con las tiras cómicas publicadas en Schwulcomics (1981). Luego vendrán Der bewegte Mann (1987), Lysistrata (1987) y Kondom des Grauens (1989), entre otras. Con la segunda de las obras mencionadas, en la que realiza una parodia muy fuerte del mundo heterosexual, König se convierte con suma rapidez en bestseller y referente del cómic para todos los públicos y sexos. Luego, con la adaptación cinematográfica de Der bewegte Mann² (una de las películas más exitosas del cine alemán), su fama se consolida y se convierte en el gran cronista de la vida cotidiana del colectivo gay alemán.

El éxito de König, que 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

homosexual.

² Cuatro obras de König han sido llevadas al cine. En la mayoría de los casos, el autor se ha manifestado desencantado respecto de la adaptación cinematográfica de sus cómics. En la mencionada, su crítica fue respecto al cambio de focalización de la pareja gay a la pareja heterosexual como protagonista. Otras obras

comunidad gay alemana desde una mirada crítica muy tierna y, sobre todo, una mirada interna. No estamos ante un autor que escribe desde afuera o juzga, estamos antes 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 diversidad sexual es una crítica orientada desde un sujeto autobiográfico, es una crítica desde el interior de los movimientos a los errores de la militancia en los comienzos del modelo gay. König publica obras clasificables en una serie de tópicos: brevemente podemos referirnos a obras de temática literaria (Lysistrata, Yago, Kondom des Grauens, la serie de Dschinn Dschinn, Prototip), obras autobiográficas (...und das mit Links!), obras que parodian el mundo heterosexual (Pretty Baby, Wie die Karnickel), las serie de obras sobre la pareja de Konrad y Paul y otras obras que no entrarían en esta clasificación. Dentro de este último grupo se encuentra la obra Heisse Herzen. Liebeslesebuch, una obra escrita en colaboración con el escritor alemán Detlev Meyer en 1990. Esta obra híbrida entre el cómic y el libro de poemas y narraciones contiene una recopilación de dieciséis historias cortas y diecisiete ilustraciones de König que se mezclan con veintidós poemas y diecisiete narraciones cortas de Meyer.

IV. EL APARTADO GRÁFICO EN KÖNIG

La obra de König no destaca por apartado gráfico. Su dibujo es de trazos simples y fácilmente identificables porque sus personajes tienen lo que se ha dado en llamar Knollenasen³. Los rasgos destacables son las historias y el manejo de la comedia. Con una importancia radical del diálogo y la inclusión de grandes párrafos que satirizan a la sociedad. König construye una figura autobiográfica que atraviesa todas sus obras y que tiene su mayor proyección en la obra ...und das mit Links!, una suerte de entrevista ficcional en la que se produce un efecto muy interesante en su aparición como personaje entrevistado, con materiales y referencias biográficas que el mismo König decidió incluir en la historieta. En esta obra a nivel visual se puede observar cómo recurre a elementos ajenos a la historieta pura, desde la inclusión de cartas atacando y defendiendo a König

adaptadas han sido Lysistrata, Kondom des Grauens y Wie die Karnickel.

³ En referencia a la forma en que dibuja las narices König, “narices de papa”, o también llamado narizones.

(se le reprocha a menudo una cierta tendencia misógina en el retrato de las mujeres, cosa que él rechaza) hasta fotografías personales, obras tempranas e inéditas o sucesos reales que acontecieron en la vida del autor (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). Él reconoce que el matiz autobiográfico es inseparable de su obra creativa. Narra su vida y la de sus amigos y quienes lo rodean.

V. RALF KÖNIG, EL GRAN CRONISTA DEL COLECTIVO GAY ALEMÁN

Los mismos temas que la literatura gay alemana convierte en tópicos durante los ochenta y noventa se encuentran en König: La reescritura queer de los clásicos o las tradiciones universales, el activismo alemán respecto a las cuestiones de género, la catástrofe del sida y el matrimonio gay se filtran en sus obras, siempre como tópicos tamizados por el matiz autobiográfico.

Ralf König se convierte en una suerte de gran cronista de la vida del colectivo gay masculino alemán, siempre anclado en la historieta (o género híbridos), cuyo principal interés es contar simples historias de amor (y sexo) con todo lo sublime y lo bajo del amor, en sus diferentes facetas y estados. Pero siempre hablando del amor gay, y escapando al amor gay “socialmente aceptado”. Historias que cuentan el momento del amor (y del amor sexual-físico) con visibilidad y al mismo tiempo evitando caer en una obra pornográfica. La obra de König se caracteriza por tener momentos de descripción de la sexualidad altamente explícitos. El estilo gráfico de König evita que se caiga en un producto visual más cercano a lo explícito/pornográfico. Quiero decir el estilo visual de König hace que lo sexualmente explícito llegue a todos los lectores sin que los mismos puedan considerar la crudeza visual de König como un elemento de corte pornográfico. Los Knollenasen de König son sexualmente activos y altamente explícitos pero su conformación visual los acerca más al estilo humorístico/tierno que a lo pornográfico. Nos encontramos ante historias de amor vinculadas a la vida cotidiana y simple, tanto en lo emocional como en lo sexual.

V. HEISSE HERZEN Y LA CIRCULACIÓN DE KÖNIG EN ESPAÑA

En el caso de *Heisse Herzen. Liebeslesebuch* se podría interpretar que al tratarse de un libro con una especificidad genérica híbrida entre la historieta y el libro de relatos o poemas está ocurriendo algo diferente al resto de las obras de König. ¿Existe una operación política en este libro? La colaboración de König con un novelista y poeta como Detlev Meyer podría estar hablándonos de un deseo de legitimar su obra (como puede ocurrir en las versiones en clave queer que realiza de diferentes obras canónicas). Creo personalmente que la intención político-social de ambos autores escapa a esta obra y es parte estructural de la visibilidad gay presente en ambos. Más allá de que la principal intención de ambos autores es generar arte, la intención política se encuentra subyacente en la ficcionalización de lo gay.

Brevemente, quisiera mencionar algunos aspectos de la circulación específica de König en el mundo hispánico: sus historietas se publican en España por Ediciones La Cúpula, que edita desde los noventa la obra completa de Ralf König, con un gran éxito de ventas (por ejemplo, en las novedades de mes septiembre de 2009 de La Cúpula encontramos dos o tres obras de König sobre un total de seis editadas). La obra de Ralf König traducida al castellano implicaría una alta influencia de la vida cotidiana del colectivo gay alemán en el colectivo español (König es muy popular en España).

El caso del autor alemán Ralf König presenta un ejemplo de la interrelación entre las comunidades alemanas y españolas respecto a la identidad gay y la cultura. Siguiendo esta línea, la obra *Heiße Herzen. Liebeslesebuch*, funcionaría como un ejemplo paradigmático de la circulación de autores y creadores alemanes de temática gay en el mundo de lengua española. De forma tal que esta tematización en sí genera un entramado de relaciones que derivaría en una suerte de material transcultural, cuyo eje vinculante sería la diversidad sexual. La influencia entre unos y otros se lograría como en cualquier espacio cultural más allá de la sexualidad, pero el tema gay haría subyacentes relaciones más profundas, similares a las existentes entre los materiales culturales de un mismo idioma. Relaciones que existirían gracias a la presencia de subjetividades afines entre los diferentes creadores de temática gay.

V. 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 gay 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.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- Jagose, Annamarie (1996): *Queer Theory: An Introduction*. New York: New York UP.
- König Ralf/Meyer, Detlev (2002): *Corazones calientes, historias de amor*. Barcelona: La cúpula.
- , (1990): *Heisse Herzen Liebeslesebuch*. Hamburgo: Rowohlt.
- König, Ralf (1987). *Der bewegte Mann*, Hamburgo, Rowohlt.
- , (1981). *SchulComix I*. Berlin, Verlag rosa Winkel.

- , (1987). Kondom des Grauens. Berlin, Vogel Verlag.
- , (1990). Zitronenröllchen und andere Schwulcomix. Berlin, Carlsen Comics.
- , (1991). Silvestertuntenball und andere Schwulcomix, Berlin, Carlsen Comics.
- , (1992). Dicke Dödel 1: Bullenklöten!, Hamburgo: Männerschwarm.
- , (1994). Beach Boys, Hamburgo, Rowohlt.
- , (1997). Safere Zeiten und Macho Comix, Ralf-König-Classics, Berlín, Männerschwarm.
- , (1998). Jago, Hamburgo, Rowohlt.
- , (2003). Wie die Karnickel, Hamburgo, Rowohlt.
- , (2004). Konrad und Paul Remake: Konrad und Paul 01. Big Dick, Berlín, Carlsen Comics.
- , (2004). Suck My Duck!, Hamburgo, Männerschwarm.
- , (2005). Konrad und Paul Remake: Konrad und Paul 02. Overkill, Berlín, Carlsen Comics.
- , (2005). Konrad und Paul Remake: Konrad und Paul 03, Berlin, Carlsen Comics.
- , (2005). Lysistrata, Hamburg, Rowohlt.
- , (2006). Die besten Sahneschnittchen. Berlin, Carlsen Comics.
- , (2007). Kondom des Grauens / Bis auf die Knochen. Hamburgo, Rowohlt.
- Popp, Wolfgang (1992): Männerliebe. Homosexualität und Literatur. Stuttgart: Metzler.
- Zervigon, Andrés Mario, "König, Ralf". En *gltq: An Enciclopedia of Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, and Queer Culture*. www.gltq.com/arts/konig_r.html (10 de junio de 2009)