

Artículo de Investigación

Lo maravilloso y la estética del álbum en *Mis días contigo (y sin ti)* de Mizumel (2022)

The wonderfulness and aesthetics of the album in *Mis días contigo (y sin ti)* by Mizumel (2022)

Sarahi Isuki Castelli Olvera: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

sarahi.castelli@correo.buap.mx

Fecha de Recepción: 30/05/2024

Fecha de Aceptación: 23/07/2024

Fecha de Publicación: 17/09/2024

Cómo citar el artículo

Castelli Olvera, S. I. (2024). Lo maravilloso y la estética del álbum en *Mis días contigo (y sin ti)* de Mizumel (2022) [The wonderfulness and aesthetics of the album in *Mis días contigo (y sin ti)* by Mizumel (2022)]. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 01-18. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-683>

Resumen

Introducción: En este trabajo, analizamos la historieta *Mis días contigo (y sin ti)*, de la artista gráfica mexicana Melissa Santamaría (Mizumel), quien se vale del cómic digital, para generar metáforas visuales altamente influidas por la estética al *manga* japonés y el romanticismo. **Metodología:** Nos valemos del paradigma de inferencias indiciales propuesto desde la microhistoria por Carlo Ginzburg, para quien los detalles se convierten en elementos fundamentales que dan cuenta de aspectos estructurales y biográficos más amplios relacionados con el contexto de creación y el autor de la obra. **Resultados:** Encontramos que la mencionada historieta, retoma estructural y temáticamente la estética del álbum, en donde el predominio de la imagen se construye a partir de metáforas de lo maravilloso. **Discusión:** La manera en la que los elementos anteriores se entrelazan, se lleva a cabo por medio de una narrativa y gráfica que retoma los tópicos románticos de la naturaleza, el amor predestinado, la mujer y el arte.

Palabras clave: Romanticismo; historieta mexicana; álbum; lo maravilloso; relato enmarcado; manga; microhistoria; metáforas.

Abstract

Introduction: In this work, we analyze the comic *Mis días contigo (y sin ti)*, by the Mexican graphic artist Melissa Santamaría (Mizumel), who uses digital comics to generate visual metaphors highly influenced by Japanese manga aesthetics and romanticism. **Methodology:** We use the paradigm of indexical inferences proposed from microhistory by Carlo Ginzburg, for whom details become fundamental elements that account for broader structural and biographical aspects related to the context of creation and the author of the work. **Results:** We found that the aforementioned comic strip structurally and thematically takes up the aesthetics of the album, where the predominance of the image is built from metaphors of the wonderful. **Discussion:** The way in which the previous elements are intertwined is carried out through a narrative and graphic that takes up the romantic topics of nature, predestined love, women and art.

Keywords: Romanticism; Mexican cartoon; album; the wonderful; framed story; *manga*; microhistory; metaphors

1. 1. Introducción

En este trabajo, tenemos por objetivo analizar la manera en la que la artista gráfica mexicana Melissa Santamaría (Mizumel), se vale del cómic digital, para generar metáforas visuales altamente influidas por la estética al *manga* japonés y el romanticismo. Para ello, examinamos la obra *Mis días contigo (y sin ti)*¹, creada y publicada por la autora en la plataforma surcoreana *Webtoon* en 2022².

Melissa Santamaría (Mizumel), es una artista visual poblana de 31 años, es dibujante, ilustradora y ha trabajado para varios estudios independientes en diferentes partes del mundo, como China, EUA, Canadá y México, también ha trabajado con licencias Marvel, “Entregamos ilustración hecha a mano, piezas únicas adquiridas por coleccionistas de todo el mundo. Entregamos unas 15 a 30 piezas cada mes” (Santamaría, 2024). Aunado a lo anterior, esta autora brinda talleres a niños y adultos mayores en colaboración con la casa de cultura del municipio de Puebla y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) (Santamaría, 2024).

En *Mis días contigo (y sin ti)*, el romance es el punto fundamental que permite el desarrollo del relato. Pese a ser un elemento eje en la narrativa gráfica mediática, a nivel académico, son pocas las investigaciones que se centran en examinar la manera en la que la historieta y el *manga* se valen de diversos recursos gráficos y narrativos que reiteran los tópicos del romanticismo. En este sentido, encontramos la investigación de García Macías (2013), quien analiza los elementos de amor romántico, que se reiteran en la narrativa del manga *Card Captor Sakura*, de CLAMP. Por otro lado, Castelli (2020), examina los tópicos del romanticismo, reproducidos en la figura del músico, en la historieta mexicana *Minuet* (2016).

En relación con la estética del álbum y su relación con el cómic, encontramos sólo un trabajo de divulgación, el texto de Jesús Fernando León Zavala (2013), quien analiza brevemente la historia del cómic y álbum en México, para finalizar reflexionando sobre su potencial didáctico educativo.

¹ Melissa Santamaría (Mizumel) tiene todos los derechos de la obra utilizada como fuente primaria para realizar este artículo y el uso de la misma es sólo para fines académicos y científicos, no para lucro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley Federal de Derechos de autor de México.

² Véase https://www.webtoons.com/es/canvas/mis-dias-contigo-y-sin-ti/list?title_no=659938

Una característica particular de *Mis días contigo (y sin ti)*, es la manera en la que la gráfica y la historia, se construyen para el formato de *Webtoon*, lo cual le da una estética muy parecida a la del álbum fotográfico; esta tendencia de uso, en donde la autora se vale del elemento de lo maravilloso y la estética visual del álbum, para representar una historia que reitera varios tópicos del romanticismo no ha sido trabajado, particularmente en la historieta virtual, lo cual nos lleva a preguntarnos cómo se construye visual y narrativamente *Mis días contigo (y sin ti)*, y de qué manera se hacen presentes los tópicos del romanticismo en su desarrollo?.

Como respuesta a lo anterior, argumentamos que la mencionada historieta, retoma estructural y temáticamente la estética del álbum, en donde el predominio de la imagen se construye a partir de metáforas de lo maravilloso, que permiten la representación visual y narrativa de tópicos románticos como la naturaleza, el amor predestinado, la mujer y el arte.

Sustentamos lo anterior en lo siguiente:

- 1. A nivel narrativo, la autora se vale del relato enmarcado para enlazar dos realidades: la de la vida cotidiana y la de un mundo maravilloso.
- 2. A nivel formato se retoma la estética del álbum, donde el predominio de las imágenes se realiza a partir de metáforas de lo maravilloso y del amor romántico.
- 3. La historia se construye con una estética romántica al retomar no sólo el tema del amor, sino la idea de la naturaleza sublime vinculada a las emociones de una protagonista femenina, lo que culmina con el planteamiento del arte como medio de expresión emocional y catarsis personal.

Este trabajo se divide en cuatro niveles de análisis: revisión formal de los aspectos estructurales del cómic, identificación de sus elementos temáticos, rastreo de referentes iconológicos e históricos, finalmente, realizamos una interpretación teórica que enlaza los niveles anteriores. Sustentamos este trabajo en cuatro ejes teóricos principales: teorías sobre el romanticismo, lo maravilloso, el relato enmarcado y la metáfora visual.

2. Metodología

Este trabajo, parte epistemológicamente en la microhistoria, práctica historiográfica surgida en la década de los setenta, caracterizada por una reducción de escala en la observación y análisis del objeto de estudio, con independencia de sus dimensiones (Levi, 1994). Esto permite que:

Ciertos fenómenos que anteriormente se consideraban suficientemente descritos y entendidos, se revisten de significados completamente nuevos al alterar la escala de observación. En ese momento es posible utilizar estos resultados para extraer generalizaciones mucho más amplias, aunque las observaciones generales se hubieran hecho en el marco de dimensiones, relativamente reducidas (Levi, 1994, p. 126).

Esta reducción de escala en el objeto de estudio permite acercamientos que pueden dar cuenta de detalles, los cuales se tornan significativos al leerse e interpretarse enmarcados en sus contextos y procesos sociohistóricos particulares, esto es, lo que dentro de la microhistoria Carlo Ginzburg denomina paradigma de inferencias indiciales, que se refiere a un “método interpretativo basado en lo secundario, en los datos marginales considerados reveladores. Así,

los detalles que habitualmente se consideran poco importantes, o sencillamente triviales, ‘bajos’ proporcionan la clave para tener acceso a las más elevadas realizaciones del espíritu humano” (Ginzburg, 1989, p. 143).

En este trabajo cualitativo, de corte hermenéutico, nos centramos en el análisis a profundidad de una sola fuente digital publicada y difundida en la plataforma de *Webtoon*, para examinar los procesos particulares de producción, reproducción y adaptación del lenguaje del cómic mexicano, con la producción gráfica japonesa en un entorno virtual. Al enmarcarnos en el paradigma indicial de la microhistoria, la escala de observación se reducirá a detalles presentes en la gráfica e historia de la fuente, detalles que nos dan cuenta de aspectos más amplios imaginarios y propios de procesos socioculturales e históricos que influyeron y enmarcaron el proceso de producción de la mencionada fuente.

El análisis se llevará a cabo en tres fases, que corresponden con el desarrollo argumental estructurado en tres premisas:

- 1. Análisis de los elementos narrativos que le dan a *Mis días contigo (y sin ti)*, el carácter particular de saltar en tiempos y espacios diferentes.
- 2. Análisis de los elementos formales visuales, en donde se presenta una alta confluencia de la obra con la estética del álbum y de la gráfica japonesa, principalmente por el predominio de la imagen sobre el texto y la alta frecuencia del vacío visual.
- 3. Análisis teórico interpretativo, en donde entrelazaremos los aspectos iconográficos y narrativos, con elementos socioculturales de la fuente, así como los aspectos teóricos para dar una lectura más estructural del objeto de estudio, sin perder la capacidad de agencia del sujeto creador de la fuente.

Las fuentes primarias son la versión *webcomic* de la historieta *Mis días contigo (y sin ti)* y entrevistas a la autora de la obra. Las fuentes secundarias son el material bibliográfico y audiovisual sobre el tema.

3. Resultados

3.1. *Mis días contigo (y sin ti)* formato e historia

Mis días contigo (y sin ti) es una historieta creada y publicada por Mizumel en 2022; está publicada en formato digital para la plataforma surcoreana *Webtoon*. Esta historieta consta de un episodio, pero la trama se encuentra inconclusa. Dado que el formato es digital, no se presentan las páginas tradicionales de un impreso, sino que la historia se lee en la misma pantalla, deslizando la barra hacia abajo con el *mouse*.

En palabras de la autora, *Mis días contigo (Y sin ti)*, narra varias etapas de la vida de la protagonista, Emily, “Emily se enfrenta a la que jamás imaginó sería su caótica vida personal, el romance, la depresión, el matrimonio, los malos entendidos, la codependencia emocional y aprender a vivir y a poner límites... Bienvenido al espacio más íntimo, el lado oscuro del bosque” (Santamaría, 2024) La historia es compleja porque se cuenta desde varias temporalidades y periodos que a su vez, traslapan recuerdos uno sobre otro, lo que da una visión fragmentaria que no termina de presentar la narrativa de manera ordenada, al ser solamente el primer capítulo.

Para orientar al lector, la autora creó tres símbolos que pertenecen a los tres actantes del relato. Agujero negro para Bastian, sol para Emily y luna para Jerome (Santamaría, 2022). La historia inicia con el símbolo de Bastian, con una secuencia en donde él y Emily se encuentran en un parque y esta última le regala un libro ilustrado por ella. En el libro Emily le cuenta de un mundo maravilloso, paralelo al real, y ella confiesa ser una mujer unicornio. El diálogo que acompaña a esta parte del álbum es el siguiente:

Los unicornios sí existen, dicen que pocos logran verlos. Que son invisibles a los ojos humanos, incluso que no existen. Lo cierto es que están entre nosotros, y cuanto intentas tocarlos... cuerpo niebla adquieren y se mecen con el viento. Libres, fuertes, con el don de resiliencia, así son los unicornios, con sus largas melenas, llorando *nomeolvides*. Ni los tesoros ni la dulce miel los conquista. Sólo hay algo que los cautiva de verdad, y si eres paciente un día los podrás tocar y lograrás que uno se quede a tu lado (Santamaría, 2022).

El siguiente cambio de secuencia se inicia con el sol, símbolo de Emily, la secuencia inicia con un personaje masculino de espaldas, quien abre el álbum que Emily le dio a Bastian. La imagen acerca una de las últimas páginas del álbum con el siguiente diálogo: “Se dice que cuando dejaron los bosques para habitar tierras humanas, se mezclaron entre nosotros. Y tú encontraste uno” (Santamaría, 2022). La secuencia continúa con un despliegue de imágenes del álbum que entrelazan los recuerdos de Emily, en su forma de humana-unicornio, y su pareja (un oso antropomorfo). El desarrollo secuencial de las imágenes es ambiguo, ya que traslapa las vivencias reales de pareja de Emily, con su forma maravillosa de mujer unicornio. La historia cierra con una escena íntima en donde Emily descansa sobre el pecho de su pareja, ella le dice: “¡Gazef! (...) te amo (Santamaría, 2022). El cierre del capítulo se da con un flashback al pasado; de las escenas maravillosas entrelazadas con recuerdos se salta a Emily, llorando *nomeolvides*, mientras ve esa última página del álbum que dice “Se dice que cuando dejaron los bosques para habitar tierras humanas, se mezclaron entre nosotros. Y tú encontraste uno.” Al final ella agrega la siguiente frase: “y lo dejaste ir” (Santamaría, 2022).

Al tratarse de un cómic digital, el formato rompe con varias de las convenciones de la historieta impresa: para empezar, no cuenta con páginas como tal, por lo que lo equivalente sería el tamaño de lienzo desplegado que el espectador logre observar en la pantalla; aunado a lo anterior, presenta un manejo mínimo de globos, los cuales sólo se desarrollan al inicio de la historia, en el apartado de Emily y Bastian, y en la escena final, de Emily y Gazef. El resto de la narración se va contando en lo que parecen diálogos internos dentro de cartuchos transparentes o incluso textos escritos directamente sobre la escena.

El manejo de viñetas también es reducido ya que la historia presenta un predominio imagen que ocupa casi todo el lienzo equivalente a la página. Lo más que se maneja es de dos viñetas, una general y otra pequeña que suele colocarse al interior de la más grande y que la autora utiliza para presentar detalles de objetos, manos, o partes del cuerpo de diversos personajes. Por lo demás, encontramos que el orden de lectura es el tradicional occidental de izquierda a derecha y hay manejo de algunas líneas cinéticas para denotar movilidad.

En cuanto al manejo de dibujo, los rasgos conservan la influencia del *manga* japonés en relación con las dimensiones de los ojos para el resto de la cara, la nariz de los personajes también es un trazo sencillo, sin embargo, la autora coloca muchos detalles de luz, color y línea, sobre todo en los *close ups*, en los cuales incluso podemos observar las líneas en los labios de Emily. La historieta es rica en imagen pictórica, hay variados detalles de luz, color, manejo de sombras, translúcidos y degradaciones de color. El manejo de la paleta cambia: colores cálidos, sepías y rojizos en el primer apartado de Emily y Bastian; azules, grises, negros y verdes, con

toques rojos para la ilustración del libro de Emily, en donde ella confiesa a Bastian que es un unicornio; azules, oscuros y grises para la última parte de Gazef, dado que en esta última sección, los recuerdos se presentan ensombrecidos por una capa traslúcida de un color más oscuro. Se trata de un trabajo que recupera lo básico del lenguaje de la historieta, enriquecido por el predominio de una imagen muy pictórica y rica en matices (Fig. 1) (Clave, p. “así son los unicornios”)

Figura 1.

Composición pictórica en Mis días contigo (Y sin ti)

Fuente: ©Mizumel, 2022. <https://acortar.link/Vjk1vW>

3.2. *Mis días contigo (y sin ti), el relato enmarcado y lo maravilloso*

En este apartado, desarrollamos la premisa de que, en esta historieta digital, a nivel narrativo, la autora se vale del relato enmarcado para enlazar varias realidades: la de la vida cotidiana, mundo maravilloso y las memorias de Emily.

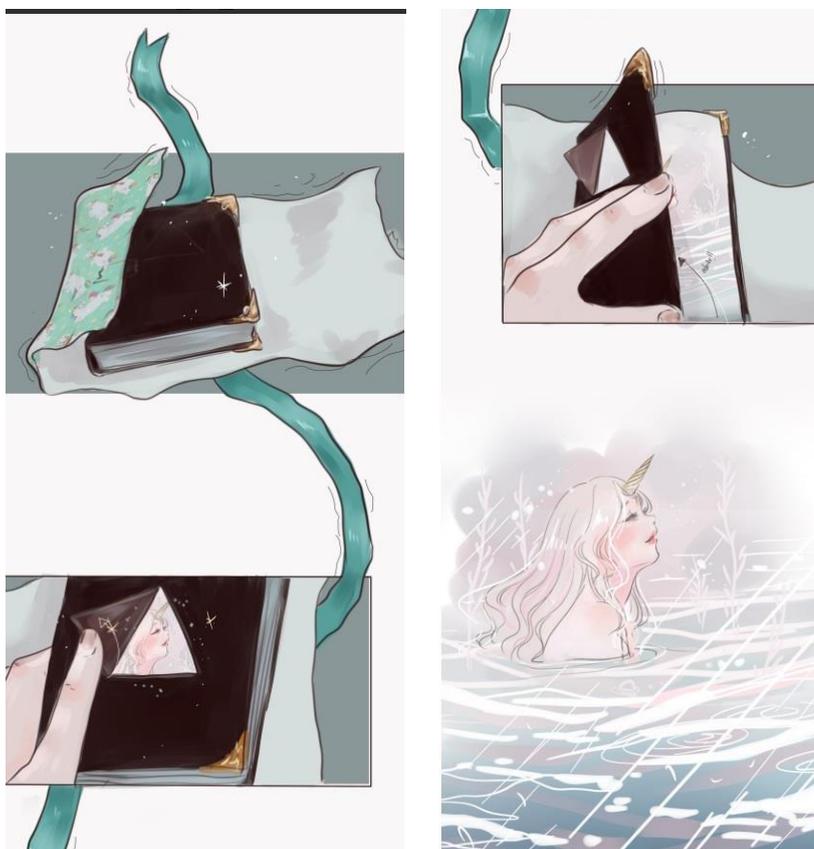
Mis días contigo (y sin ti), se mueve en varios niveles diegéticos, que son “...todo acontecimiento contado por un relato está en un nivel diegético inmediatamente superior a aquel en que se sitúa el acto narrativo productor de dicho relato” (Genette y Manzano, 1989, p. 284); estos niveles corresponden al mundo en que vive Emily, el mundo maravilloso del libro que ella le regala a Bastian, y los recuerdos de ella entremezclados con la fantasía.

Estos cambios diegéticos se manifiestan en dos tipos de relatos enmarcados (metadiégesis): el del libro que ella regala a Bastian, y el de los recuerdos de la chica. El primer tipo de relato enmarcado lo tenemos en las figuras 2 y 3, en donde se observa cómo unas manos abren el

libro y la primera página remite al siguiente nivel diegético o relato enmarcado, en donde inicia la explicación de los unicornios. La imagen ocupa todo el lienzo de que se despliega ante la página web, y hay que deslizar el cursor para seguir la secuencia narrativa, ya que al no contar con viñetas, la historia se desarrolla en lo que serían equivalentes a páginas completas: en la primera, se presenta en primer plano el libro, con el papel de regalo y el listón abiertos. La siguiente imagen nos presenta un detalle de una parte de una mano sosteniendo el libro, el cual, en el centro, tiene una especie de corte triangular el cual al levantarse da paso a una parte de la imagen de sus páginas interiores. Un dedo de la mano levanta el triángulo, y lo que se observa es el perfil de una chica, con cabello largo y plateado, piel blanca y un cuerno en su frente. Esta imagen da paso a la siguiente, en la cual la misma mano levanta la tapa del libro. Finalmente, la primera página del libro, que nos da paso abierto al relato enmarcado, hace visible un *medium close up* de la chica en tres cuartos, los hombros sobresalen del agua, el rostro de perfil con la barbilla hacia arriba, el agua cayendo y formando ondas en la superficie.

Figuras 2 y 3.

Relato enmarcado en Mis días contigo (Y sin ti)

Fuente: ©Mizumel, 2022. <https://acortar.link/Vjk1vW>

Este relato del libro, es el que introduce y separa el mundo real del ámbito maravilloso en un inicio, y su historia se desarrolla en un nivel metadieético; este, se refiere a los acontecimientos contados en relatos de segundo grado (Genette y Manzano, 1989), y se compone "... en su mayor parte de relatos aportados por tal o cual personaje" (Genette y Manzano, 1989, p. 287). Como suele suceder, es el libro el que conecta el mundo de Emily, con el maravilloso que se cuenta, por lo que el cambio entre un nivel y otro del relato "puede ser asumido por una representación no verbal (la mayoría de las veces visual) que el narrador convierte en relato al describir él mismo esa especie de documento iconográfico (...) o menos frecuentemente, haciendo que lo describa un personaje" (Genette y Manzano, 1989, p. 286). A

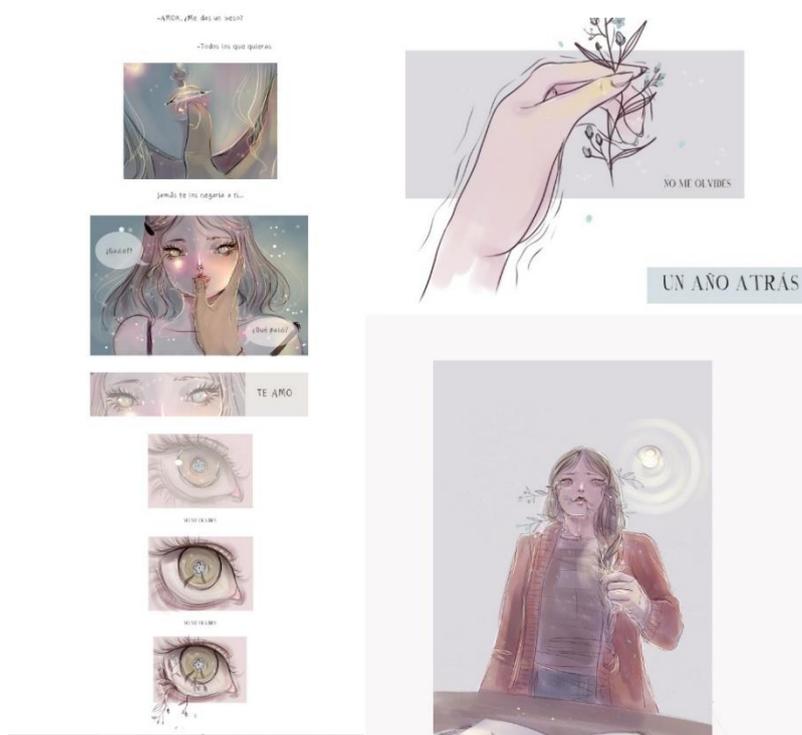
partir de la introducción de lo maravilloso con dicho libro, las barreras entre una realidad y otra se desdibujan.

El segundo nivel metadieгético se da páginas más adelante, cuando el libro es nuevamente abierto en el apartado de Emily (marcado por el sol, páginas antes). Es ahí donde se ve a un personaje de espaldas, que abre nuevamente el libro, cuya última página da paso a las memorias de la chica, en la cual recuerda su vida con su pareja. Las escenas de la cotidianidad se mezclan con la vida y diálogos en pareja, representados ambos como seres fantásticos: ella una mujer unicornio, él un oso antropomorfo (Fig. 4). Este relato de segundo grado nos regresa al del primer nivel, en la penúltima escena, en donde Emily descansa en el pecho de Gazef (al parecer otra de sus parejas). La historia cierra con el relato de primer grado, en donde Emily plasma a mano, su frase de cierre en el libro.

Esta historia, oscila entre lo maravilloso y lo fantástico. La historia del unicornio, pese a ser contada por Emily en primera persona, es un relato maravilloso al inicio, ya que está autocontenida en el libro, en donde los seres extraordinarios, se mueven naturalmente, ya que “Lo maravilloso (...) se puede entender como ‘un universo alternativo, donde las causas y las leyes naturales no son iguales a las que conocemos, y que puede considerarse-intra o extra-textualmente-razonables; es un mundo paralelo que siempre ha estado en la literatura” (Nieto, 2015, pp. 73-74). En el libro, la una chica de cabellos largos y plateados, con un cuerno en la frente, se mueve en entornos acuosos del bosque, e interactúa vagamente con un hombre con cabeza de oso, en ese entorno fantástico en el que los *nomeolvides* florecen en su cuerpo. Es maravilloso porque ese entorno extraordinario, no rompe ni perturba al mundo real, hasta páginas más adelante, en donde los *nomeolvides*, como objeto fantástico metadieгético, traspasan los niveles e invaden el mundo de Emily.

Figuras 4 y 5.

Lo maravilloso y lo fantástico en Mis días contigo (Y sin ti)

Fuente: ©Mizumel, 2022. <https://acortar.link/Vjk1vW>

Una escena representativa la tenemos en las escenas 4 y 5, que se dan después de la secuencia en la que Emily descansa en el pecho de Gazef. La escena se construye con una serie de viñetas que brindan acercamientos en detalle al rostro de la chica, para después presentar detalles de un solo ojo, del cual, paulatinamente, va brotando primero una flor azul, después las hojas, las ramas y el resto de planta. La escena culmina con un detalle de la mano de ella sosteniendo la flor, para después presentarla en un contrapicado en *medium shot*, en donde Emily sosteniendo la flor en la mano izquierda, mientras mira con lágrimas en los ojos el libro abierto. De sus ojos, boca y cabello brotan *nomeolvides*.

Una definición más precisa es la de P.G. Castex, quien considera que «lo fantástico [...] se caracteriza [...] por una introducción brutal del misterio en el marco de la vida real». Sin embargo, el teórico canónico que mejor define la naturaleza del sistema de lo fantástico es Roger Caillois en su libro *Imágenes, imágenes*, quien cree que lo fantástico «manifiesta un escándalo, una rajadura, una irrupción insólita, casi insoportable en el mundo real (Nieto, 2015, p. 60)

Si bien es el libro, el que da paso del relato de primer grado al de segundo en un inicio; son los *nomeolvides*, que llora Emily-unicornio en el libro, los que se trasladan del mundo maravilloso al mundo real; es cuando Emily los llora, que estos transgreden las fronteras del relato de primer grado, irrumpen su orden y tornan lo maravilloso en fantástico, ya que una de las características principales de lo fantástico es

lo fantástico se genera justamente como una de las más extremas formas de la complejidad de dos ámbitos y el límite que los separa e interrelaciona [...] Podríamos decir (a condición de volver de inmediato sobre esta definición, en relación con las diversas teorías al respecto) que lo fantástico se produce cuando uno de los ámbitos, transgrediendo el límite, invade al otro para perturbarlo, negarlo, tacharlo o aniquilarlo (Bravo, citado por Nieto, 2015, p. 61)

Si bien, las fronteras entre ambos mundos (y niveles diegéticos) están claras al inicio del relato, conforme se van cambiando las temporalidades y los puntos de vista, estos límites se van rompiendo, al grado en que se presenta una especie de desdoblamiento en la protagonista, que muestra en sus memorias a Emily unicornio con su pareja oso fuera del mundo fantástico del bosque, interactuando en actividades cotidianas. Este primer episodio finaliza con una Emily completamente humana, de cuyos ojos surgen *nomeolvides* a la par de sus lágrimas.

3.3. *Mis días contigo (y sin ti) y la estética del álbum*

En este apartado, fundamentamos que en *Mis días contigo (y sin ti)*, a nivel formato se retoma la estética del álbum, donde el predominio de las imágenes se realiza a partir de metáforas de lo maravilloso y del amor romántico. Como hemos explicado desde páginas anteriores, esta historieta está caracterizada por un predominio total de una imagen ricamente ilustrada, sobre el texto. Este aspecto, puede ser el resultado de la de tres aspectos estructurales:

- 1. El formato *Webtoon*. Es esta página, donde se publicó la historieta, la lectura del material se da a partir del deslizamiento del *mouse* para desglosar el lienzo; esto implica la inexistencia de páginas normales y, por lo tanto, la ausencia regular, de una distribución tradicional de viñetas.
- 2. La influencia de la estética del *manga* japonés. En este punto es importante hablar de la estética del manga presente en la historia, el predominio gráfico de este tipo de

productos coincide con la tendencia visual del álbum, de la cual hablaremos más adelante.

De acuerdo con Santiago Iglesias (2013), una característica importante del *manga* es “la primacía del lenguaje icónico sobre todos los demás elementos” (p. 143), en donde la línea se torna en detalles y expresiones, y las viñetas rompen sus formas convencionales para terminar ocupando toda la página “como recurso narrativo en intensificador de acción” (Santiago Iglesias, 2013, p. 44), como ocurre en *Mis días contigo (y sin ti)*. Observamos esta tendencia en la figura 6 y 7 en las que observamos un *close up* al rostro en tres cuartos de Emily-Unicornio, quien llora. La lágrima escurre por su mejilla y seguimos su trayecto a través de cinco viñetas, antes de que culmine cayendo en el agua y formando una onda. Esta secuencia, que ocuparía por lo menos tres páginas en un formato impreso, es acompañada únicamente con las siguientes palabras: “Llorando *nomeolvides* y ni los tesoros ni la dulce miel los conquista” (Santamaría, 2022).

Figuras 6 y 7.

Estética del manga en Mis días contigo (Y sin ti)

Fuente: ©Mizumel, 2022. <https://acortar.link/Vjk1vW>

Esta secuencia, nos presenta varios de los aspectos propios de la estética heredada del *manga*: el juego y la ruptura de espacio de la viñeta, cuando el cuerno de Emily unicornio rompe con sus límites e invade el espacio destinado a la viñeta superior; además está presente el predominio total de la imagen sobre el texto y la prolongación de la escena, se construye a partir de varias viñetas que se sostienen en el vacío, el cual se refiere al

... arte de la pausa. Este último podría definirse como el juego con el vacío característico del lenguaje del *manga*, en el que el propio vacío y la representación simultánea de una misma acción desde varios puntos de vista – en vez de una secuencia rápida – determinan el desarrollo de la narración (Santiago Iglesias, 2013, p. 139)

- 3. La estética del álbum. La ilustración de las figuras 5 y 6 nos permiten dar cuenta del carácter marcadamente visual de esta historieta, si continuamos deslizando hacia abajo con el *mouse*, la historia sigue desarrollando su hilo narrativo casi exclusivamente a partir de imagen (figs. 8 y 9), ya que a lo largo de estas páginas, observamos tramos enteros de agua, en cuya superficie se forman ondas a partir de los *nomeolvides* que caen.

En este recorrido de lo que serían varias páginas, solo encontramos el siguiente diálogo: “Y sólo hay algo que los cautiva de verdad, el tiempo, y si eres paciente un día los podrás tocar” (Santamaría, 2022). Esta última parte se presenta en una página completa, en la que observamos a Emily unicornio acostada en posición semi-fetal, flotando sobre la superficie del agua, rodeada de flores *nomeolvides* y con su dedo meñique, atado a un hilo rojo cuyo origen proviene desde las páginas anteriores. Este es un sólo ejemplo del carácter completamente gráfico y expresivo de *Mis días contigo (y sin sí)*, aspecto que vincula a esta historieta con el álbum, en donde “Son las imágenes las que exponen gran parte de los significados, funcionando como mensajes. Para transmitir se recurre con frecuencia a la metáfora visual, aun así, las palabras continúan siendo necesarias, pues actúan como anclaje semántico” (Chaves, 2013, p. 63).

Figuras 8 y 9.

Estética del álbum en Mis días contigo (Y sin ti)

Fuente: ©Mizumel, 2022. <https://acortar.link/Vjk1vW>

Este predominio visual es una característica de toda la historieta, que cobra especial énfasis en el libro creado por Emily, al interior del cual los personajes se tornan en seres fantásticos, a través de cuyo carácter irreal hablan de “cuestiones reales y reconocibles, parte de nuestra experiencia” (Chaves, 2013, p. 66): en este caso, los estos personajes aluden a lo que hace especial a Emily, dan cuenta de relaciones amorosas, de tristeza, desilusión y rupturas.

En el álbum, la relación entre la realidad y el relato se distorsiona, se difumina, y son nuevos mundos los que captan nuestra atención. Sin embargo, si estos planteamientos inverosímiles, alegóricos o simbólicos funcionan es porque “la creencia en lo irracional forma parte de nuestra herencia cultural (Chaves, 2013, p. 67).

Hay dos tipos de categorías metafóricas que predominan en *Mis días contigo (y sin sí)*: la personificación de animales, para el oso-hombre que se representa como pareja de Emily-unicornio en el libro, y las transgresiones formales para el caso de esta última. El primer caso lo observamos en la figura 10, en la que una secuencia de fotografías da cuenta de escenas híbridas en donde Emily unicornio y su pareja-oso interactúan en escenas y entornos cotidianos de pareja, aquí, el recurso metafórico se caracteriza por “animales con atributos propios de las personas. Éstos pueden hablar, visten ropas propias de su oficio o época y en general tienen los mismos problemas que cualquier ser humano” (Chaves, 2013, p. 69). En contraparte, Emily no se representa completa con rasgos de unicornio humanizado, sino es toda humana, con un par de rasgos que la relacionan con el unicornio: su cuerno en la frente y su color de piel y cabello completamente blancos, igual que la iconografía tradicional de este animal fantástico; su tipo de recurso metafórico se caracteriza porque su personaje nace para el relato que se cuenta en el libro, con el pretexto de expresar la historia de Emily humana; por ello su “anatomía humana es modificada con profusión para orientar la lectura conceptual. La elaboración subjetiva de la ilustración pasa por seleccionar los rasgos y proporciones que serán alterados: el aspecto formal refleja la personalidad del sujeto y se crea un sentido de equivalencia muy particular” (Chaves, 2013, p. 70). En este caso, las características que le dan a Emily -unicornio su carácter especial y fantástico, funcionan como metáfora de lo especial que es Emily humana, lo que la hace única, aspectos que, de acuerdo con el relato, su pareja no supo valorar. La metáfora y su relación simbólica, como veremos, permiten los procesos catárticos tanto del sujeto del relato, como de la autora de la historieta.

Figuras 10.

Metáfora y personificación de animales en Mis días contigo (Y sin ti)

4. Discusión

En este apartado, proponemos que los elementos narrativos, y de formato, descritos con anterioridad, se entrelazan para articular gráficamente y textualmente, una historia que se desarrolla a través de la estética del romanticismo³, al retomar no sólo el tema del amor, sino la idea de la naturaleza sublime vinculada a las emociones de una protagonista femenina, lo que culmina con el planteamiento del arte como medio de expresión emocional y catarsis personal. Lo anterior se desarrolla a partir de diversos puntos tejidos a lo largo de la trama.

1.- El amor romántico. Este tópico es el eje de la historia, más allá de los diversos cambios de temporalidad/espacialidad, mundo real/mundo maravilloso; el tema en general es el amor romántico de Emily: sus entregas, decepciones, separaciones, y nuevos comienzos. Desde la primera página, la historia presenta una imagen en la que únicamente podemos observar una pequeña flor de *nomeolvides* y un hilo rojo que atraviesa el lienzo; luego, a lo largo de las ilustraciones del mundo fantástico, Emily unicornio se representa con el mismo hilo atado a su meñique.

“Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, a pesar del tiempo, lugar, a pesar de las circunstancias. El hilo puede tensarse o enredarse, pero nunca podrá romperse.” (Leyenda 運命の赤い糸 unmei no akai ito).

Esta leyenda de origen chino (se atribuye a Yue Lao) dice que desde que nacemos, estamos unidos a ciertas personas por un hilo rojo invisible que llevamos atado al tobillo (en Japón la leyenda se ha visto ligeramente modificada y el hilo va atado al dedo meñique) (Faiña Cañadas, 2014, p. 143).

Este hilo rojo es el principal elemento simbólico que une toda la narrativa, el cual, en páginas posteriores se presenta roto, conforme Emily va dejando ver su tristeza por las subsecuentes separaciones de sus parejas. Para comenzar, su amor con Bastian es un amor inconcluso, un amor que termina con la separación; tópico muy propio del amor en el movimiento del romanticismo, ya que “el amor romántico es un amor trágico, precisamente porque queda sin realizarse, ya sea porque se sublima ya sea porque termina con la separación o la muerte. Puede que ocurran las tres cosas a la vez” (Galí Boadella, 1995, p. 25).

Este amor melancólico que culmina con la separación, guía la narrativa de este primer episodio de *Mis días contigo (y sin tí)*, es el tópico en el que se enfocan las experiencias de la protagonista, y es lo único que pervive a lo largo de los subsecuentes cambios de tiempo/espacio, ya que, aunque las perspectivas y los actores masculinos cambian, esta sensación de melancolía, tristeza y pérdida se mantiene, dando la apariencia de que, aunque los personajes masculinos que son parejas de Emily, son diferentes, al final, pareciera que se refiere sólo a una persona, con la cual, tiene siempre el mismo fin de amor que culmina con la separación. Esta tendencia trágica de ruptura se acentúa con la iconografía de la flor *nomeolvides*, que simboliza la resistencia y el amor eterno (Pereyra *et al.*, 2018, p. 4), y que justamente es el tipo de flor que lloran tanto Emily unicornio, como Emily humana.

2.- La naturaleza y la mujer. Aunado al tópico del amor, otro elemento característico del romanticismo se observa en la importancia de lo natural: los escenarios boscosos, el tema de

³ “...cuando se habla de romanticismo se pueden entender cuatro cosas: una actitud, una escuela estilística, un renacimiento de valores medievales y religiosos y una posición frente a la creación artística. Nuestros autores las llaman romanticismo como actitud estética y vital, romanticismo como escuela (Lazo) y renacimiento romántico y rebelión romántica (Peers)” (Galí Boadella, 1995, p. 10)

la naturaleza que invade el cuerpo de Emily y sale de sus ojos en lugar de lágrimas. A nivel visual, la naturaleza cobra una fuerza que se superpone a lo humano, cuando los sentimientos de la protagonista se ven sobrepasados. La naturaleza se observa de dos maneras principales: como paisaje boscoso en las escenas del libro en donde se mueven las criaturas fantásticas, y como un elemento fantástico que se cuela en lo cotidiano cuando Emily llora *nomeolvides*.

En el primer caso, este paisaje boscoso es más que el escenario en el que se desarrollan las acciones de los personajes: es un actante más, que acentúa el misterio, lo mágico y lo fantástico

...el paisajismo romántico, lejos de ser una genérica “pintura de paisaje”, es, primordialmente, la representación de la Naturaleza. En otras palabras, la Naturaleza, tal como la ven o, mejor dicho, la interpretan y expresan los pintores románticos no es puramente un marco físico al que se accede mediante una descripción de su corteza, de su epidermis, sino, al contrario, un espacio omnicomprensivo, profundo, esencial, con valor cósmico más, asimismo, con valor civilizatorio. Por ello el paisaje en la pintura romántica deviene de un escenario en el que se confrontan Naturaleza y hombre, y en el que éste advierte la dramática nostalgia que le invade al constatar su ostracismo con respecto a aquella (Martínez Peñarroja, 2007, pp. 40-41)

Más que un simple entorno natural cotidiano, este paisaje boscoso es misterioso, mágico, se integra con las figuras maravillosas de Emily unicornio y su pareja oso; dada la representación de entornos nocturnos y acuosos que se mezclan con las lágrimas de la protagonista, el bosque acentúa el carácter mágico- melancólico de todo el relato (Martínez Peñarroja, 2007)

El segundo caso de representación de la naturaleza, también nos trae al frente otro de los tópicos más marcados del romanticismo: la identificación de la naturaleza y los estados de ánimo de una protagonista femenina:

- 1. La mujer es uno de los temas fundamentales del Romanticismo.
- 2. Los rasgos característicos de la mujer: sensibilidad, intuición, sentimentalismo, capacidad de sufrimiento, espiritualidad, resultan ser una de las cualidades más valoradas del Romanticismo.
- 3. Se reafirma la tradicional relación mujer -naturaleza, al establecerse ahora una relación muy estrecha entre sentimientos y naturaleza, y ésta, como se sabe, es el tópico más importante del romanticismo (Galí Boadella, 1995, p. 22).

Observamos en la gráfica y narrativa todos los elementos mencionados en la cita de arriba: la protagonista femenina, que se torna en un ser mágico: es sensible, intuitiva, espiritual y se hace evidente su capacidad de sufrimiento y con ello la resiliencia. Sus estados de ánimo, particularmente la tristeza, se vinculan con la naturaleza y las flores de *nomeolvides*, y son estas últimas, las que le dan el carácter fantástico al relato, y lo sacan de lo maravilloso al romper las fronteras entre los niveles diegéticos. *Mis días contigo (y sin tí)*, reitera todos estos tópicos: el amor imposible, el erotismo y la identificación de los estados de ánimo con la naturaleza (Galí Boadella, 1995).

3.- El proceso catártico de la autora. Más allá de la historia y el contenido de *Mis días contigo (y sin tí)*, esta historietita forma parte de una producción que Melissa Santamaría (Mizumel), utiliza con fines catárticos,

En alguna clase de la universidad escuché: "con el arte que creamos hay que decir lo que los demás no pueden decir por nosotros". Con eso en mente decidí liberar mis vivencias y pensamientos en forma de ilustración, se volvió un acto sumamente íntimo pero que al ser compartido de forma pública pasaba a ser una historia más con la que curiosamente los demás podían conectar y sentirse identificados, ya no se trataba de "mi historia personal" sino de "nuestra historia" o "la historia"(Santamaría, 2024).

En este punto, el proceso y los motivos de producción de la autora reiteran la teoría de la expresión en el romanticismo, en donde la expresión es un síntoma de las emociones; la imagen, la historia, el producto completo como tal fungen como formas expresivas de sus sentimientos en general, ya que en la "teoría del movimiento romántico, el artista es como una lámpara. Envía los destellos de sus sentimientos al mundo, donde son recibidos por el público que se volverá a la fuente de luz. Su luz es su arte, ya sea la poesía, la pintura, o la música; y cuando, por lo general, nos referimos a la expresión artística, nos solemos referir normalmente a la expresión de los sentimientos íntimos del artista que han tomado cuerpo en su obra de arte" (Gombrich, 2002, p. 7), esto se ve reforzado por las propias palabras de Mizumel cuando expresa que "No siempre somos tan únicos y especiales jejeje resulta que los demás sienten y piensan parecido a uno, ahí la clave para llegar al lector, hacer que se pueda identificar con algo que le mueve. Escribo historias cortas porque no puedo dedicar mucho tiempo al arte personal, por eso suelo hacer historias autoconclusivas aunque todas están en el mismo universo pero ocurren en distintos tiempos" (Santamaría, 2024).

En relación con este proceso catártico, observamos dos manifestaciones principales: la del personaje Emily, que crea un libro para su novio, y ahí le plasma su sentir; y la de Mizumel, quien genera esta historia, de la mano de su terapeuta, en momentos complicados de su vida, y la ocupa para sanar.

En el primer caso, el de Emily, estamos ante una representación de la denominada por Gombrich (2002) teoría centrífuga de las emociones, en la cual los sentimientos de las personas salen de ellas a través de procesos expresivos, creativos en el caso del arte, "Como ya he señalado en otra ocasión, este hecho se basa en la idea de que, cuando tenemos un sentimiento determinado, éste se manifiesta al exterior a través de algún tipo de indicio o síntoma. Se trata de un movimiento que va del interior al exterior; un movimiento que podríamos denominar como centrífugo" (Gombrich, 2002, p.10), tal es el caso del libro que la protagonista crea, y que se convierte en reflejo de sus emociones.

El segundo caso es más complicado, ya que hablamos del proceso personal, de producción y creación de la autora, y no de uno de sus personajes; es por eso, que además de la expresión emocional, planteamos que en este caso, su creación obedece más a lo que Gombrich denominó teoría centrípeta de las emociones, la cual se caracteriza por

Los signos expresivos aparecen en primer lugar, y son ellos precisamente los que propician una respuesta emocional en el actor, el orador y – tal como me gustaría creer – en cualquier artista; sea éste un pintor, un poeta o un músico (...)Se trata, en definitiva, de una teoría que subraya la importancia de la constante interacción entre la forma artística y los sentimientos, entre el medio artístico y el mensaje que se transmite (...) es el lenguaje el que ofrece al poeta los medios para dar forma a sus sentimientos o pensamientos en una creación artística" (Gombrich, 2002, p. 10-11).

Esta propuesta, acentúa el papel de los medios expresivos en la manera en la cual se lleva a cabo la expresión emocional: en el caso que nos interesa, la manera en la que Mizumel realiza su proceso catártico, está marcada por la habilidad creativa que posee, por ello, los

sentimientos de tristeza que quiso expresar, se manifiestan materialmente en determinado tipo de ilustraciones, en donde el personaje principal se representa solo en medio de la naturaleza y subsumido a sus emociones; se utiliza la página completa, se cambia la paleta de colores de acuerdo con los personajes y las distintas etapas de la vida del personaje: se usa, en síntesis, la capacidad de representación, que funge como capital cultural y simbólico que permite llevar a cabo la catarsis una forma específica uno de otra

Hoy voy a desaparecer nace en el momento en el que me sentía mal, venía arrastrando algunos problemas personales, yo no lo sabía, pero a partir de ahí iría en picada mi estabilidad emocional y con ello mi producción artística. Fueron días pesados, no sabía pedir ayuda, no sabía que necesitaba terapia psicológica y tampoco me sentía lista. Cada que podía explicaba mi sentir mediante muchos escritos, historias cortas y demás ideas que esperaba ilustrar cuando tuviera fuerza para hacerlo, otras vieron la luz. Pero los años pasaban y tampoco mejoraba y cada día daba menos señales de vida en mis espacios seguros de arte... así llegué a *Mis días contigo y sin tí*. Ya había pasado varios años, ya estaba en terapia, ya podía contar lo vivido, si bien nunca lo dije porque no quería que relacionaran la historia directamente conmigo (nunca me ha gustado que sepan que son mis vivencias), estaba contando la historia de una relación tormentosa que más que sumar había apagado mi vida y cómo el salir de ahí a veces es un acto de amor propio, que no te quedes donde acaban con tu estabilidad emocional (Santamaría, 2024)

Mis días contigo (y sin tí), entonces, es una expresión de las vivencias y momentos difíciles de la autora, una catarsis posibilitada por su resistencia y capacidad emocional, así como sus habilidades pictóricas. Como producto cultural, nace de la biografía y capacidad de Mizumel, enraizada con procesos de aculturación, mestizajes y mezclas interculturales en donde su lenguaje artístico particular se mezcla con tradiciones gráficas y culturales locales y extranjeras para crear una producción cultural única.

5. Conclusiones

En este artículo, analizamos el *webcómic Mis días contigo (y sin tí)*, creado por Melissa Santamaría (Mizumel) en 2022. Tal como lo argumentamos, comprobamos que para la creación de este producto visual, la artista se valió de varios recursos tanto gráficos como narrativos, con la finalidad de crear una obra con funciones expresivas: Se vale de la metadiégesis o relato enmarcado, para representar realidades alternas, en donde un libro y las flores de nomeolvides, permiten tanto la separación, como la ruptura de los niveles diegéticos. Lo anterior, permite que el relato pase de un nivel maravilloso, a la construcción de minutos fantásticos en donde el *face* insólito invade el mundo cotidiano de los personajes. A nivel gráfico, la producción es altamente pictórica, producto de tres factores que coinciden y se entrelazan: el formato requerido por *Webtoon* para publicar cómics, el carácter predominantemente visual de la estética del manga que influye a la autora, y el uso de la estética del álbum para jugar con el libro dentro de la historia.

A nivel temático, observamos la reiteración de diversos tópicos del romanticismo, como el tema del amor inconcluso, la separación de los amantes, el protagonismo del paisaje y de la naturaleza, así como la vinculación de esta con el estado de ánimo de la protagonista.

Finalmente, más allá del relato, observamos que la autora llevó a cabo procesos expresivos centrípetos, en donde sus habilidades personales, en conjunto con los marcos estructurales que han acentuado el contacto con tradiciones gráficas extranjeras; permiten su proyección emocional en *Mis días contigo (y sin tí)*, en donde los personajes, sus acciones en la historia, el tipo de ilustración, y hasta la gama de colores, confluyen para transmitir los fuertes sentimientos de Mizumel, y con ello, su capacidad creativa y de resiliencia.

6. Referencias

- Castelli Olvera, S. I. (2020). La imagen de la música en la historieta mexicana Minuet. *Revista Xihmai*, XV, 33-62. <https://revistas.lasallep.edu.mx/index.php/xihmai/article/view/343/331>
- Chaves, M. (2013). La metáfora visual en el álbum infantil ilustrado. *Eme*, 1, 62-71. <https://doi.org/10.4995/eme.2012.1778>
- Faiña Cañadas, M. M. (2014). La poética minimalista de Takeshi Kitano: Dolls. *Asiademica. Revista universitaria de estudios sobre Asia oriental*, 4, 114-149. <https://raco.cat/index.php/asiademica/article/view/286855/375075>
- Galí Boadella, M. (1995). *Historias del Bello Sexo: La Introducción del Romanticismo en México* [Tesis de doctorado en historia del arte.]. Repositorio Institucional de la UNAM. Retrieved 2024, from <https://acortar.link/ylybM>
- García Macías, K. M. (2013). El amor romántico en las viñetas. Una mirada al discurso amoroso del manga japonés. En *Socialidades y afectos: vida cotidiana, nuevas tecnologías y producciones mediáticas* (pp. 85-104). Universidad de Guadalajara. <https://acortar.link/0DFFEp>
- Genette, G. y Manzano, C. (1989). *Figuras III* (G. Genette & C. Manzano, Trans.). Editorial Lumen.
- Ginzburg, C. (1989). *Mitos, emblemas e indicios: morfología e historia*. Gedisa.
- Gombrich, E. H. (2002). Cuatro teorías sobre la expresión artística. *EGA_revista de expresión gráfica arquitectónica*, 7, 11-18. <https://acortar.link/Vdmzn9>
- León Zavala, J. F. (2013). Del cómic al álbum ilustrado. *Paginacuatro.com*, 1. <https://acortar.link/pGY7HC>
- Levi, G. (1994). Sobre microhistoria. En P. Burke (Ed.), *Formas de hacer historia* (pp. 119-143). Alianza.
- Martínez Peñarroja, L. (2007). El paisaje: el Romanticismo como búsqueda de lo sobrenatural, de lo trascendental, de la divinidad en la naturaleza [Máster Universitario en Producción Artística-]. En *Repositorio institucional UPV*. Universitat Politècnica de València. Retrieved 2024, from <https://riunet.upv.es/handle/10251/12541>
- Nieto, O. (2015). *Teoría general de lo fantástico: del fantástico clásico al posmoderno*. UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- Pereyra, M., Cerino, S., Coronado, M., Aracena, M., Cometto, M. C., Gómez, P. F. y Sanguinetti, S. (2018, Septiembre). «Nomeolvides» Promoción de las condiciones de bienestar de la salud mental en ancianos y ancianas. *Extensión en red*, 9, 1-9. <https://doi.org/10.24215/18529569e011>
- Santamaría, M. (2022, enero 30). *Mis días contigo (y sin tí)*. Webtoon. Retrieved 2024, from <https://acortar.link/Vjk1vW>

Santamaría, M. (2024, Abril 8). *Entrevista a Melissa Santamaría* [Entrevista digital vía Facebook].

Santiago Iglesias, J. A. (2013). *Manga, El cuadro flotante de la viñeta japonesa*. Grupo 5DX Digital & Graphic Art_Research, Universidad de Vigo. Vicerrectorado de Investigación. Grupo de Investigación.

CONTRIBUCIONES DE AUTORES/AS, FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Financiación: Esta investigación no recibió financiamiento externo.

Conflicto de intereses: En este trabajo no hay conflictos de intereses. Melissa Santamaría (Mizumel) tiene todos los derechos de *Mis Días contigo (y sin ti)*, obra utilizada como fuente primaria para realizar este artículo y el uso de la misma es sólo para fines académicos y científicos, no para lucro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley Federal de Derechos de autor de México.

AUTOR/ES:

Sarahi Isuki Castelli Olvera

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

Doctora en Ciencias Sociales, por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es Profesora Investigadora de la Facultad de Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Línea de investigación: cultura visual en la gráfica contemporánea, por lo que sus investigaciones están orientadas a los temas relacionados con cultura visual, arte contemporáneo, cómic, anime y manga japonés e historieta mexicana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1.

sarahi.castelli@correo.buap.mx

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-5955-6781>

Google Scholar: <https://scholar.google.com.mx/citations?user=Nuk3GX0AAAAJ&hl=es>