

MARJANE SATRAPI, ILUSTRADORA IRANÍ CUENTA SU VIDA EN DIBUJOS

Persépolis, una mujer entre varias culturas

COMIC SOBRE QUIENES VIVEN EN ENTORNOS CULTURALES HOSTILES

Enrique Martínez-Salanova

Director de Aularia

Una mujer, Marjane Satrapi, iraní, crea una historietta para contar su vida de niña, hija de progresistas laicos en Irán, en tiempos del Sha, hasta que triunfaron los ayatolás, y en París más tarde, donde su vida como chica en su madurez, extranjera y de medio oriente, le hace vivir experiencias de marginación cultural.

Entre la ironía y los sentimientos a flor de piel, Marjane, cuenta y dibuja, de una forma muy sencilla, la historia y el destino de un pueblo, el persa, que sufre tanto por parte de la monarquía del Sha como de los revolucionarios islámicos, persecución y revoluciones

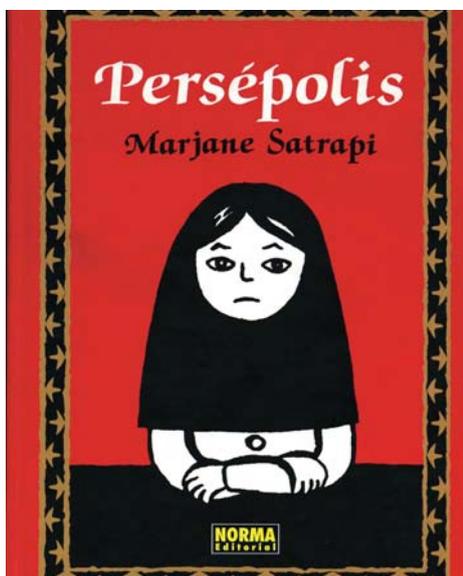
sangrientas, todas ellas con la vida de las mujeres en un segundo plano o directamente reprimidas o ignoradas.

Marjane, empujada por sus padres, dejó aquel entorno en el que a la mujer se le negaban todos sus derechos, tanto en lo político, un régimen totalitario que privaba a todo el mundo hasta de los derechos más elementales, como los propios de la mujer especialmente, y se encuentra en una Europa llena de prejuicios, donde también le es complicado vivir.

Novela gráfica

Novela gráfica es un término controvertido, que puede referirse tanto a un formato de publicación como a un tipo moderno de historietta para adultos, surgida a finales del siglo XX.

Tiene formato de libro, normalmente de un único autor y más raramente un grupo de ellos, con una única historia, generalmente extensa.

Persépolis. La novela gráfica

Persépolis

Publicación. Formato álbum/novela gráfica en blanco y negro

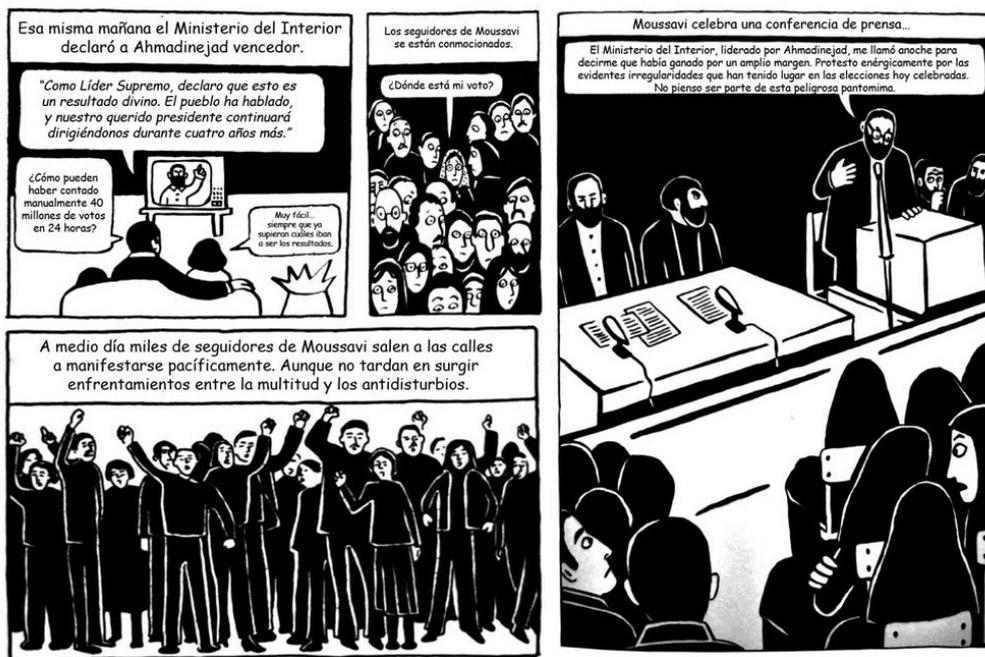
Primera edición. 2000-2003

Autora: Marjane Satrapi

Autobiográfica

Cuatro tomos, aunque se puede encontrar en un volumen integral que contiene los cuatro libros.

En España la ha publicado la editorial Norma.

■ **Persépolis** La novela gráfica

La novela gráfica

Marjane se introdujo en el mundo de la novela gráfica de la mano del dibujante y guionista David B, quien le sugirió narrar de este modo sus recuerdos de infancia en Irán. La historieta está dibujada totalmente en negro, en un estilo simple y directo, blancos y masas de negro nítidos, que recuerda el dibujo naïf, por lo espontáneo e ingenuo, expresivo, lleno de movimiento y simbolismo, narrado con lenguaje fresco en sus primeros tomos, con voz infantil, con cierta pobreza en sus primeros dibujos pero que se va afianzando con el tiempo, en los últimos.

Ciertamente, el estilo de Marjane Satrapi, ha marcado a dibujantes posteriores y ha resultado de evidente eficacia para contar en dibujos la historia moderna de Irán a través de los ojos de una niña. Gráficamente, a pesar de que sigue el estilo de David B, hay infinidad de detalles que manifiestan la tradición de ilustraciones persas (pequeños dibujos a modo de mosaico, figuras estilizadas...).

Es una novela dibujada, autobiográfica, que narra la vida de una niña en Irán, desde los tiempos del Sha, la revolución islámica y su fundamentalismo, la adolescencia en Viena y su relación con otras culturas y su difícil adaptación al mundo occidental, y la soledad en un mundo diferente que le obliga a volver con su familia aunque eso signifique ponerse el velo y someterse a la autoridad islámica.

«...cuenta los momentos que acontecieron al golpe de estado que derrocó la dictadura del Sha e im-

plantó una república islámica, desde la perspectiva de una niña, ella misma, que se ve absolutamente desbordada, deambulando sin comprender qué es lo que ocurre, intentando entender con su mentalidad infantil lo que ni siquiera los mayores podían explicar». De una entrevista a Marjane Satrapi en la Guía del cómic.

Es también algo que causa extrañeza el encontrarse ante una obra en dibujos, narrada por una mujer, pues no existen tantas en el mundo del cómic, que además es iraní, laica, crítica con las dictaduras y con el islamismo.

Lo que cuenta Marjane es su propia experiencia, desde su familia, en la que había comunistas e imperialistas, parientes torturados por el régimen del Sha y otros ejecutados por el régimen de Jomeini. No tiene ningún familiar islamista, así que nunca muestra lo que hay en el islamismo radical.

«Es un trabajo lleno de matices que se revela como un fresco de la historia más reciente iraní, explicado a partir de sus vivencias personales [de la autora].

Satrapi denuncia la intolerancia y la represión que supuso el integrismo que acabó con la vida de miles de personas que también habían luchado para derrocar la tiranía del Sha. La autora acabó marchando de

Irán cuando era una adolescente y al recibir el premio [en el Salón del Angouleme 2002] declaró que en su país las fronteras están abiertas oficialmente, pero siguen cerradas oficiosamente» Carles Santamaría, diario Avui (26/enero/2002)

Denuncia la intolerancia y la represión que supuso el integrismo que persiguió a quienes también intentaron derrocar la tiranía del Sha

CLAVES

● El descontento popular contra el Sha de Persia alcanzó su punto álgido en 1978.

● EEUU (Jimmy Carter), pide al Sha que emprenda reformas democráticas. Mohammad Reza pone entonces en pie varios gobiernos liberalizadores que caen uno tras otro.

● El 16 de enero de 1979, la revolución triunfó y el Sha debe exiliarse

Sinopsis de los cuatro tomos

Primer tomo

Narra la infancia de Satrapi (hija de progresistas laicos de clase alta, educada al estilo occidental) en la última década del autoritario Irán de la dinastía Pahlavi, cuando la niña tiene 10 años, 1979, el derrocamiento del Sha tras 50 años de reinado, y la instauración de la aún más autoritaria República Islámica.

Marji (como se le conoce de niña) es inteligente e imaginativa, mantiene conversaciones con Dios, al que encuentra parecido con Kart Marx, y sueña con seguir los pasos de Jesús y Mahoma. Su familia se opone activamente al gobierno del Sha, varios de sus parientes están presos o en dificultades, pero Marjane se da cuenta de que el nuevo régimen por el que lucharon sus padres ha caído en manos de los integristas y que no trae consigo nada bueno.

Segundo tomo

Narra la situación cada vez más difícil en Irán tras la revolución islámica. Muchos conocidos de la familia son torturados o asesinados, llegan a la casa de Marjane y cuentan sus vicisitudes. Los padres de Marjane deciden enviar a su hija al Liceo francés en Austria, para protegerla de la guerra y de las imposiciones islámicas, pues su conducta es muy libre y poco adecuada a las normas impuestas por los nuevos gobernantes del país. El libro termina con Marjane, de catorce años, que se despide de sus padres y de su abuela en el aeropuerto.

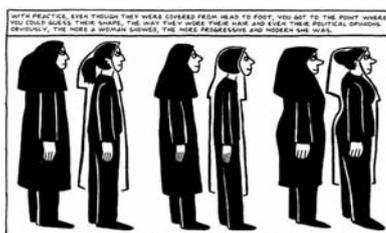
Tercer tomo

Cuenta el penoso recorrido de Marlene en Austria,

entre 1984 y 1989, su adaptación a una nueva cultura y a un mundo nuevo, los prejuicios que sus compañeros tienen hacia ella, su cultura y su país, y cómo debe afrontarlos. Abarca también sus primeras relaciones sentimentales.

Cuarto tomo

En el último libro, Marjane vuelve a Irán, con un país en plena reconstrucción después de la guerra contra Irak, con cientos de muertos y heridos, donde debe luchar de nuevo contra la incompreensión de sus amistades, que no comprenden las ideas que ella trae de occidente. «Pero la vida continúa, la niña de catorce años que abandonó Irán ahora regresa de dieciocho y su espíritu libre y rebelde, tan propio de todo joven de esa edad, choca nuevamente con el régimen: redadas de las autoridades en bailes y fiestas clandestinas, su intención de estudiar en una universidad regida por las normas e imposiciones del fundamentalismo islámico, su primer amor en Irán y la consideración de casarse en medio de un ambiente hostil para desarrollar una relación amorosa, sincera y libre de represiones: Sin habernos casado, no podíamos besarnos en público, ni siquiera tocarnos fraternalmente para expresar nuestra alegría extrema. Corríamos el riesgo de que nos encarcelaran y nos dieran latigazos. Así que subimos rápidamente al coche y él puso su mano sobre la mía. Fue extraordinario». (Álvaro Pérez, 2007)

Claves

- El 1 de febrero de 1979 regresa Jomeini a Irán. Bajo su dirección, los islamistas consiguen enseguida hacerse con las riendas de la revolución y reprimir a los demás grupos.
- El 31 de marzo se hace un referéndum sobre la proclamación de la república islámica, la opción del clero es respaldada, según los datos oficiales, por el 99,9% de la población.

Premios

La obra, tanto la novela gráfica como la película posterior) ha tenido infinidad de premios. El primer tomo obtuvo el premio *Coup de Coeur* al Mejor autor Revelación en el salón de Angoulême. Al año siguiente, en el mismo salón obtuvo el Premio al Mejor Guión. En España, se le dio el primer *Premio de la Paz Fernand Buesa Blanco* en 2003.

Algunas frases para tener en cuenta

«En tu vida conocerás muchos tontos. Si te hacen daño, recuerda que es porque son estúpidos. No respondas a su crueldad. No hay nada peor que la amargura y la venganza. Muestra tu dignidad y tu integridad.» (Abuela de Marjane Satrapi)

«Cuando se tiene miedo, se pierde la capacidad de análisis y de reflexión, nuestro pavor nos paraliza. Por eso el miedo siempre ha sido el motor de represión en todas las dictaduras.» Marjane Satrapi, *Persépolis*.

La autora

Marjane Satrapi, nació en 1969 en Rasht, Irán, en el seno de una familia acomodada y progresista, islamistas moderados, crítica con el gobierno monárquico del Sha, y favorable a la nueva revolución islámica, hasta que más tarde comprenden la dureza de sus leyes y el fanatismo de sus actuaciones. Tras la difícil situación política imperante en su país tras la revolución de 1980, la represión, la restricción de las libertades individuales, la imposición del velo islámico, y el cierre de los colegios bilingües, y la guerra contra Irak, fue enviada por sus padres a Viena, para continuar sus estudios secundarios y completar su educación laica.

Volvió a Irán donde realizó estudios de Bellas Artes en la Universidad de Teherán, y un máster en Comunicación Audiovisual. En 1994 se trasladó a Estrasburgo, para realizar Artes Decorativas y posteriormente a París, donde continuó estudiando y reside actualmente. Desde 1997 se dedica a la ilustración de libros y cuentos.

«Viajo mucho y me encuentro gente muy interesante y de diferentes culturas. No me muevo sólo en círculos de iraníes. Me casé con un sueco, tengo doble nacionalidad, vivo en Europa desde hace mucho tiempo.». Actualmente, tiene prohibida la entrada en su país o, mejor dicho, si entra puede ser detenida

inmediatamente.

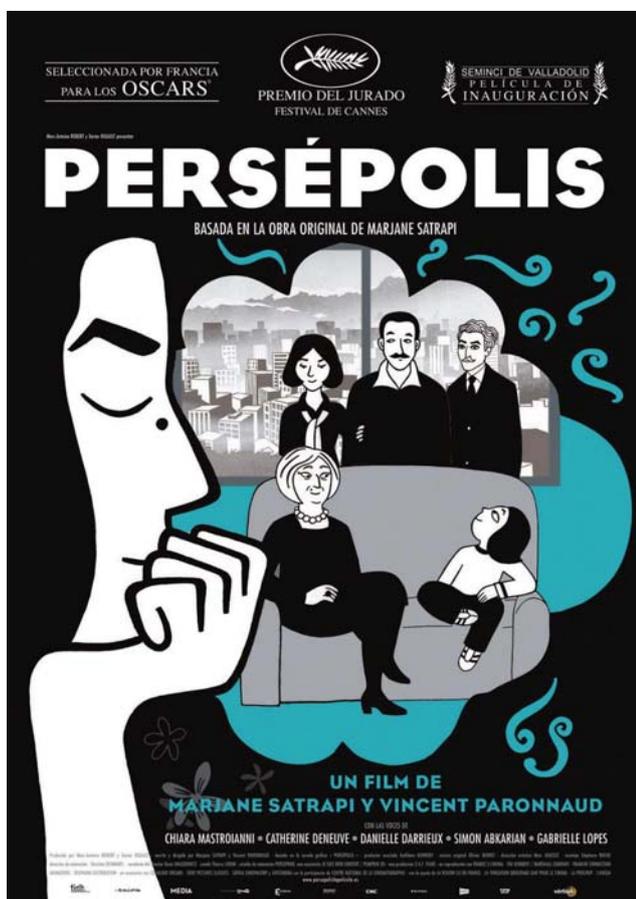
Tras su obra *Persépolis* y la película de dibujos animados *Persépolis*, Marjane Satrapi continuó por el camino de la ilustración.

En 2003 realizó *Bordados*, un cómic sobre las mujeres iraníes.

En 2004, hizo *Pollo con ciruelas*.

En 2009 fue investida Doctora Honoris Causa por dos universidades católicas de Bélgica.

Ha escrito libros dedicados al público infantil.

Persépolis, la película

Ficha técnica

Dirección: Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud.

2007. Francia. 2007

Guión: Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud; basado en las novelas gráficas de Marjane Satrapi

Producción: Marc-Antoine Robert y Xavier Rigault

Música: Olivier Bernet

Premios

2007: Nominada al Oscar: Mejor largometraje de animación

2007: Nominada al Globo de Oro: Mejor película de habla no inglesa

2007: 2 nominaciones BAFTA: Mejor película de animación, película de habla no inglesa

2007: Festival de Cannes: Premio especial del jurado. 2 nominaciones

2007: Premios Cesar: Mejor debut, guión adaptado. 6 nominaciones

2007: National Board of Review: premio a la libertad de expresión

2007: Círculo de críticos de Nueva York: Mejor película animada

Persépolis

Un grupo de más de 250 padres del Distrito Escolar de Lake Washington en los Estados Unidos consideró obsceno el contenido de la película y de novela gráfica, y presionaron para interrumpirla como parte del plan de estudios.

Este hecho fue denegado por promover una ideología fascista y xenófoba por el comité de Cannes en el que la película recibió la palma de oro a la mejor película.

La película. Sinopsis

Basada en la novela gráfica Persépolis, es una película de animación sobre los dos primeros álbumes del cómic, codirigida y coescrita entre la propia Satrapi y Vincent Paronnaud. La animación está realizada enteramente en blanco y negro. En la versión francesa cuenta con las voces de Catherine Deneuve y de su hija Chiara Mastroianni.

En una conferencia de prensa en Cannes, la autora indicó que «no hay arma más subversiva que la risa», humor que se aprecia en la novela gráfica y que se ha trasladado a la película, junto con notas de color, que en la historieta no aparecen pero sí en la película.

La película tiene también un aire documental, secuencias que muestran cómo los soldados iraníes eran mandados sin armas a pelear cruzando campos minados. Todo esto es verdadero, pues la película tiene mucho de documento, era una táctica de Jomeini para desactivar las bombas, por la que murieron cerca de un millón de personas. «Morir como mártir es inyectar sangre en las venas de la sociedad», se oye en una escena de la película.

El ejército iraní daba unas llaves de plástico a los soldados (o a familiares de estos) indicando que si morían tenían la llave del cielo. Esto también es cierto. «Me esforcé en criar a cinco hijos, ahora quieren cambiarme al mayor por esta llave» (diálogo de uno

de los personajes de la película)

Recrear la realidad por medio del dibujo animado ayuda, mediante la abstracción, a representar etnias, costumbres, sueños, muy difíciles de representar con personajes reales.

Aunque Persépolis no es un documental ni una declaración política (dice Marjani), cuenta los hechos sin juzgarlos, con la intención de romper los clichés que en occidente se tiene sobre los iraníes. Por eso la película, a diferencia de la novela gráfica, se hace desde el exilio, un flashback; que adquiere una atmósfera nostálgica.

La influencia del expresionismo alemán y del neorrealismo son notorias en el film (Vive cine), pues ambos nacen tras una terrible guerra, como la narración de Persépolis, tras la Guerra con Irak. «Las escenas de Teherán son de corte neorrealista, los personajes son dibujados de una manera más uniforme, no hay extravagancias en el dibujo, ni en los escenarios, y representa el nivel familiar, la tragedia y las consecuencias de la guerra. También se evita caer en estereotipos sobre los iraníes. En cambio, los momentos en Viena tienen un dibujo distinto, el trazo es más arriesgado, se dan momentos oníricos. Los personajes son más extravagantes como los amigos nihilistas, también la película se muestra más crítica, especialmente hacia el capitalismo».

La influencia del expresionismo alemán y del neorrealismo son notorias en el film, pues ambos nacen tras una terrible guerra

La expresión intercultural con el dibujo

Marjane Satrapi es una mujer que dibuja en blanco y negro para no dibujar sangre. Piensa que el cómic es el único género donde dibujar es escribir, mientras mezcla expresionismo, inocencia, surrealismo, mito, costumbres populares, sueños y violencia.

Se expresa con dibujos porque «Para mí es una lengua internacional, pude escribir mediante ellos mi autobiografía. Los cómics me parecen una forma mucho más sucinta y expresiva de contar cosas». «No tuve elección porque dibujé mis ideas con viñetas. Para mí significa: pocas palabras y blanco y negro», y siempre con humor; «La risa es el peldaño del entendimiento global. El humor en las viñetas no conoce fronteras y puede ser entendido del mismo modo en diferentes partes del mundo», que es un lenguaje universal de entendimiento.

«Mis libros los leen europeos, americanos, asiáticos, no sólo porque son traducidos a muchas lenguas, incluidas las minoritarias, sino porque los dibujos son una forma universal de palabra, entendida por todos». (Cafebabel)

Para Marjane Satrapi, la libertad de pensamiento está en el interior de cada ser humano. Sin embargo, los condicionamientos provocados por la cultura de

un grupo humano donde un individuo nace, y sobre todo las diferentes formas de ver la realidad de los que son de otros grupos, marcan diferencias y obligan a tomar posiciones, entre ellas muchas veces la del sufrimiento. La incapacidad de comprensión de muchos occidentales estuvo a punto de llevarla suicidio.

Una lectura apresurada de su obra puede hacer pensar que es la forma de vestir, o la religión que afecta en los primeros años de vida, lo que afecta al ser humano. Hay muchos más elementos que marcan las diferencias, y que conforman una cultura de disgregación, rasgos culturales, pensamientos, costumbres, modo de vida, gustos, gastronomía, juegos, idiomas, o de interrelación cultural.

La misma Marjane, en una entrevista para la Guía del cómic, aboga por la propia responsabilidad en los cambios culturales, al referirse a sus escritos y dibujos, «primero echaba la culpa a Occidente. Con el tiempo me di cuenta de que somos muy responsables de nuestro propio destino histórico».

La risa es el peldaño del entendimiento global. El humor no conoce fronteras y se entiende igual en diferentes partes del mundo

HE TOOK PHOTOS EVERY DAY. IT WAS STRICTLY FORBIDDEN. HE HAD EVEN BEEN ARRESTED ONCE BUT ESCAPED AT THE LAST MINUTE.

Visión intercultural de la mujer iraní en el film

La película Persépolis tiene una doble vertiente, la historia personal de su protagonista, y la historia política, tal vez más bien cultural, de su país, Irán. Alrededor de esas visiones, está la respuesta que la comunidad internacional da los hechos revolucionarios islámicos.

Sin embargo, sobre todas las miradas que puedan hacer se de esta película, está la de una mujer; que vive unos hechos asombrosa y que, cuando cree que las cosas se están solucionando se encuentra en un mundo hostil, tanto en su país como en Europa.

Es ahí cuando Marjane Satrapi reacciona, y se convierte en una luchadora, pues sufre en su condición de iraní por los regímenes políticos, pero también sufre por su condición de mujer en un mundo patriarcal. Es cuando siente la necesidad de ser alguien, de formar parte de algo, que desea aceptar sus orígenes para poder decidir su futuro.

Una mujer cuando cree que las cosas se están solucionando se encuentra en un mundo hostil, tanto en su país como en Europa

Dice Javier Ocaña, en El País, sobre la película: «Su mirada feminista es tranquila y honesta: algo no encaja en la sociedad en la que vive Marji, la niña, y así lo ve ya adulta, Marjane, que con su película nos transmite la idea de que la resistencia es posible y que hay que luchar por conseguir espacios de libertad. Y

por todo ello, los totalitarismos son puestos en duda por los ojos ingenuos de una niña luego adolescente que no entiende el mundo en el que vive: la intolerancia religiosa e ideológica, la obligatoriedad del velo, la falta de libertad de expresión, la religiosidad asfixiante, la represión de la mujer, la falta de empatía de occidente con las personas que viven con formas culturales que nos son las suyas, serán criticadas a lo largo de toda la película, con sonrisas, sí, pero no por ello con menos contundencia. Didáctica y tierna, trágica y emocionante, realista y mágica, cómica y atroz, todo a un tiempo»

Novela gráfica

La novela gráfica suele ser dedicada a un público maduro o adulto, con temáticas literarias, o autobiográficas.

Utiliza con frecuencia diferentes tiempos narrativos, como el flash backs y ciertos recursos del lenguaje cinematográfico.

Diferencias de las ilustraciones entre la novela gráfica y la película

El cómic es una obra en blanco y negro riguroso y prácticamente bidimensional, casi sin fondo, o fondo oníricos o tapices iraníes.

En la película se utilizan escalas de grises para los fondos, que dotan de más profundidad a los planos. También utiliza en algunos momentos el color.

La novela gráfica está relatada en forma lineal. La película está hecha utilizando el flashback, desde su estancia en Europa recuerda lo que sucedió en Irán.

Es mucha la información que se pierde en la película en relación al cómic y algunos aspectos se ha-

yan hecho más efectistas, más sensacionalistas, tal vez. (Al norte del norte)

Marjane, en una entrevista sobre la película, explica que se podría definir como «realismo estilizado, porque queríamos que los dibujos fueran realistas, no dibujos animados. Así que no tuvimos mucho margen con las expresiones faciales, esto es lo que les transmití a los diseñadores y animadores. Siempre he estado obsesionada con el neorrealismo italiano y el expresionismo alemán, las dos son escuelas del cine de posguerra... La película es una combinación de las dos escuelas.»

Persépolis en el contexto intercultural europeo

A Marjane le indigna la división entre Oriente y Occidente. Subraya, irónica, que la tierra es redonda y, por tanto, siempre estamos al oriente de algo. (Nuria Barrios que, en Letras Libres, la llama la Mafalda iraní).

Sobre la guerra de los Balcanes, Marjane Satrapi dice: «Este conflicto envenenó la mentalidad de la gente y destruyó lo que parecía una existencia tranquila para ellos. Los conflictos actuales no suceden entre Este u Oeste, islamistas o cristianos; sólo entre fanáticos y gente normal.»

Al llegar a Europa, a Viena, que representa lo exótico, con 14 años, reniega sus orígenes y sufre al vivir como indigente, es menospreciada en su condición de extranjera y exaltada como un falso símbolo de anarquía por un grupo de muchachos (Vive cine). Marjane sufre una crisis de identidad grave, en un país extraño, otras lenguas y otras costumbres, los problemas inherentes a su adolescencia, encuentra en los ciudadanos una desconfianza total hacia la cultura islámica, un choque cultural grave, la ignorancia de los que viven en un estado de bienestar, la discriminación racial y el terrible abandono emocional que supone

el exilio. Se une además a un grupo de jóvenes con los que descubre la vida vienesa, superficial, nihilista, apática, a los que no le es posible integrarse.

En Europa aspirar a renegar de sus propios orígenes, y se arrepiente de ello. Al final, es una extranjera en Austria como lo es en su propio país. «Cuando Irán era un país rico, en Europa nos ponían la alfombra roja en cualquier parte, ahora, cuando saben nuestra nacionalidad, nos registran en todos lados, como si fuéramos terroristas. Nos tratan como a apestados». Dice la madre de Marjani tras una visita para ver a su hija.

Finalmente, al no soportar la soledad, decide volver a Irán con su familia, aunque eso signifique ponerse el velo y sentirse sometida a una sociedad tiránica.

En comentario de Vive cine: «En Irán es abusada en sus derechos y en Viena es abusada en su cuerpo; en Irán pierde la inocencia y en Viena pierde la dignidad (al renegar su pasado); sin embargo, en Irán aprende el valor de la vida y en Viena el valor del sacrificio. Hacia el final, cuando decide irse a Francia, es una mujer joven con mucho recorrido, alguien que tiene más claras las ideas y sabe mejor cómo mantenerse íntegra, ser auténtica; se va para encontrarse a sí misma, porque sabe que quiere ser libre.»

Bibliografía

Al norte del norte. <http://www.alnortedelnorte.com/post/persepolis-de-marjane-satrapi/>
 Cafebabel. <http://www.cafebabel.es>
 Foucault, M. (1994) Dits et écrits, 4 vols., recopilación de todos sus artículos y entrevistas. Gallimard. Biblioteca de ciencias humanas.
 Guía del cómic. <http://www.guiadelcomic.com/comics/persepolis.htm>
 Hobsbawm, E. (2006) A la zaga: Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX. Crítica.
 Letras libres. <http://www.letraslibres.com/revista>
 Satrapi, M. (2007). Persépolis (4 tomos). Norma Editorial.
 Vélez A. (2007). Persépolis o el Irán que nos cuentan, el que se vive y el que se sufre. Revista Universidad de Antioquia, Medellín.
 Vive Cine. <http://vivescinecrupulos.blogspot.com>