

| Marcela Trujillo

Profesora | Universidad UNIACC
Escuela de Artes Visuales
Santiago | Chile

ISABEL: El verdadero espíritu neoyorkino

[ISABEL, THE TRUE SPIRIT OF NEW YORK]

Este es el prólogo de la novela gráfica en la que la artista Marcela Trujillo se encuentra actualmente trabajando. Se trata de lo más reciente de su labor como narradora gráfica, un quehacer con el que comenzó a familiarizarse durante sus primeros años como estudiante de arte en la Universidad de Chile (1988), época en la que un amigo le propuso dibujar sus guiones para *Trauko*, una revista de cómic para adultos que circuló a fines de los ochenta y principios de los noventa.

“Durante dos años publicamos varias historias que no puedo considerar mías porque sólo las dibujé”, dice la creadora. Su primer trabajo en solitario vino después, con *Ricitos de oro*, una adaptación para el guión de un cómic que escribió y dibujó a partir del cuento de Henry Miller (*Plexus*, 1953).

Sin embargo “la profesión que me empeñaba en sacar adelante era la de artista visual. Por muchos años me dediqué casi por completo a la pintura, dejando al dibujo la labor fundamental de planificar mi trabajo plástico. El cómic me sirvió como un medio alternativo de expresión gráfica, pero no constituía proyectos independientes”.

Fueron los editores de *Trauko* quienes comenzaron a despertar ese interés acercándola al cómic underground norteamericano de Robert Crumb y al español de Nazario y Max. Aunque no fue sino hasta 1996, año en que se trasladó a Nueva York, “cuando el gran mundo del cómic independiente se abrió ante mis ojos”.

MARCELA TRUJILLO Licenciada en Artes Plásticas (mención Pintura), de la Universidad de Chile (1993). Diplomada de Fine Arts Painting en The Art Students League of New York (2000) y estudios en Continuing Education de Animatics & Storyboards en The School of Visual Arts en Nueva York (2002). Ha expuesto su obra desde 1991 en Chile y en el extranjero: en Galería Stuart con Familienkern (2006); en Galería Gabriela Mistral con Maliki v/s Trukillo (2008); en Galería PLOP! con Maliki underground y en el Museo de Artes Visuales MAVI con Ciencia ficción femenina (2011). Su primer libro de cómic *Las crónicas de Maliki 4 ojos* fue publicado por Feroces Editores en 2010. Sus cómics fueron publicados en el libro *Trauko tributo* (2009), *The Clinic* (2003-2006-2007), *Big magazine* (2002) y en la revista *Trauko* (1989-1990). Participó en el II y III Salón del Cómic y la Historieta realizados en 2007 y 2008 en la Biblioteca de Santiago (Chile). Es docente de Artes Visuales en la Universidad UNIACC y da clases de pintura, cómic e ilustración en su taller particular. Actualmente trabaja en el proyecto de su primera novela gráfica *Isabel*, que la editorial Ocho Libros publicará en 2012.

MARCELA TRUJILLO _ graduated with a Bachelor's Degree in Art with a specialty in Painting, at Universidad de Chile in 1993. She earned a degree in Fine Arts (Painting) at The Art Students' League of New York (2000) and completed a course in Continuing Education in Animatics & Storyboards at The School of Visual Arts in New York (2002). Trujillo has exhibited since 1991 in Chile and abroad: at Stuart Gallery (Familienkern, 2006); Gabriela Mistral Gallery (Maliki v/s Trukillo, 2008); in PLOP! Gallery (Maliki underground, 2011), and at the Museum of Visual Arts MAVI (Ciencia ficción femenina, 2011). Her first comic book *Las crónicas de Maliki 4 ojos* was published by Feroces Editores in 2010. Her comic strips have been published in *Trauko tributo* (2009), *The Clinic* (2003, 2006, 2007), *Big magazine* (2002) and *Trauko magazine* (1989, 1990). She exhibited at the 2nd and 3rd comic exhibitions Salón del Cómic y la Historieta (2007, 2008) at the Public Library in Santiago, Chile. She is a professor of Visual Arts at UNIACC and teaches painting, comic, and illustration at a private workshop. She is currently working on her first graphic novel *Isabel*, which will be published in 2012 by Ocho Libros.

Descubrió a Julie Doucet, Jessica Abel, Phoebe Gloeckner y Aline Kominsky, y se convirtió en una “voraz consumidora de cómic independiente, hasta que un día decidí dibujar uno dentro de una de mis pinturas”. Así inventó a Maliki 4 ojos, un personaje femenino inspirado en los de las películas de Miyazake “y en el apodo burlesco con el que me llamaban en el colegio cuando usaba anteojos”. Fue instantáneo. “Crear a Maliki me devolvió las ganas de dibujar, de contar historias, pero esta vez las historias serían completamente mías.”

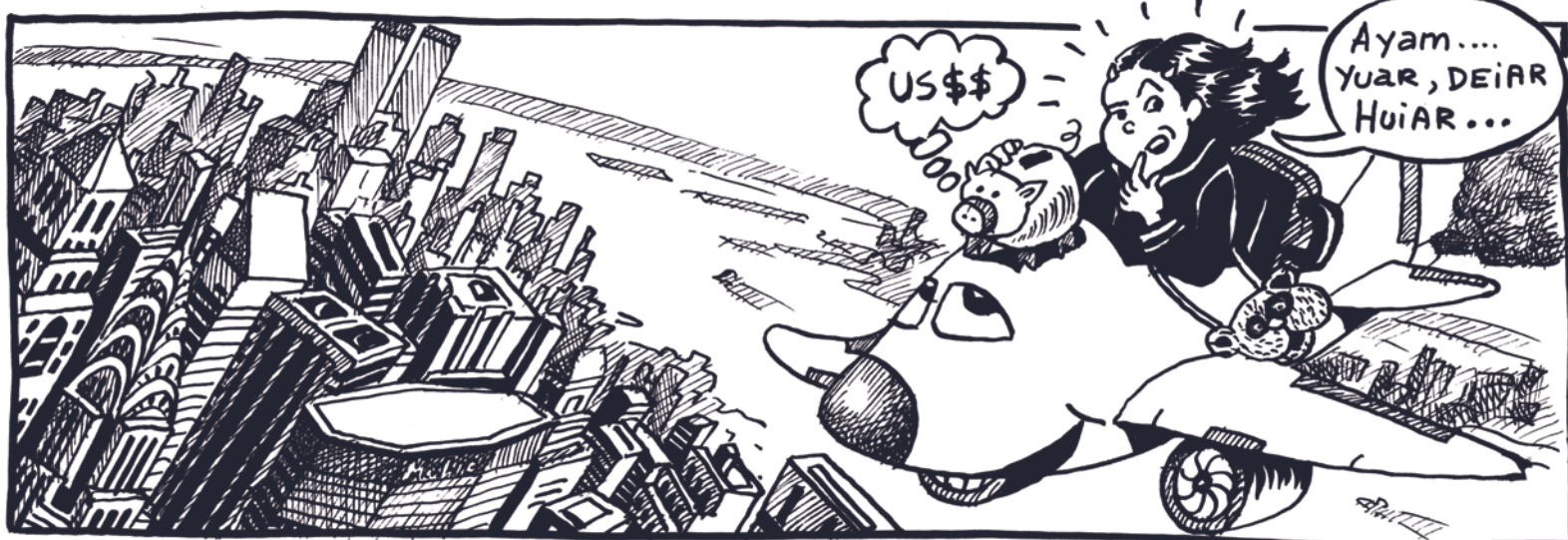
Los resultados fueron: “Las crónicas de una chilena en la gran manzana”, (*The Clinic*, 2002); “Malikimamá”, (*The Clinic*, 2006) y “Maliki adulta”, trabajo que expuso en la Galería Gabriela Mistral en 2008 como parte de su exhibición de pinturas, cómic y animación *Maliki v/s Trukillo*. Todas las creaciones fueron recopiladas en el libro *Las crónicas de Maliki 4 ojos* (Feroces editores, 2010) y en *Maliki underground*, donde recuerda sus primeros años como estudiante de arte (*Trauko tributo*, Ocho Libros, 2010). Los originales fueron recientemente expuestos en Galería PLOP! (2011).

“*Isabel*, es mi nuevo proyecto de narración gráfica, un trabajo que me hará retroceder en el tiempo y revisar la etapa de mi vida cuando esperaba que me pasaran cosas insólitas. La historia que aquí presento es, sin duda, uno de mis grandes tesoros que no sabía cómo compartir con los demás porque siempre había juicios de por medio y yo misma no lograba entenderlo a cabalidad. Agradezco la buena disposición.

ISABEL

EL VERDADERO ESPÍRITU NEONYORQUINO

Llegué a NYC el 5 de Julio de 1996, con visa de turista, sin saber inglés y el dinero de la venta de mis pinturas, que según mis cálculos chilenos, me alcanzaría para varios meses...

¶ Era mi segunda visita a Nueva York. La primera había sido el año anterior cuando fui con mi hermana POLLA, invitadas por nuestro querido amigo GABRIEL a su Loft en SOHO. Gabriel era un joven fotógrafo del cual yo había estado ligeramente enamorada, pero que se había convertido en el hermano menor que nunca tuvimos.

Fué un viaje idílico, con aventuras inolvidables que me dejaron completamente ansiosa y prendada del lugar, de la gente, sus calles, de sus tiendas, de sus productos, de la luz, de su energía, de **TODO**...

Y por eso al año sgte volví, pero para quedarme. La decisión la gatilló un romance con un economista que partía becado a Boston, pero en cuanto le conté mi brillante idea de mudarme a NYC para estar + cerca de él, que dé sin pololo. Una vez que mi corazoncito sano, me invitaron a exponer en TEMUCO, vendí pinturas y me fui a NYC "pormí". Gabriel me recibió en un Loft de Chelsea que compartía con Bill, un rucio igualito a "the invicible MAN".

El primer mes fue pura fiesta, shopping flashero, restaurantes de todos los países y recitales tecno que costaban una fortuna. Luego me di cuenta que si seguía así terminaría caficheando o de Homeless en el metro.

Primero debía encontrar un lugar para vivir. Pero habían 3 problemas: No hablaba ni escribía en Inglés, tenía visa de turista y no tenía cuenta de banco. Tres condiciones básicas para que te arrienden un lugar en NYC.

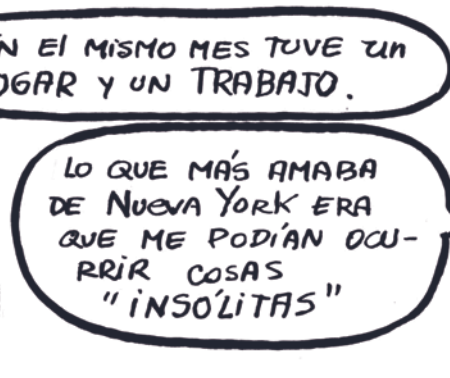
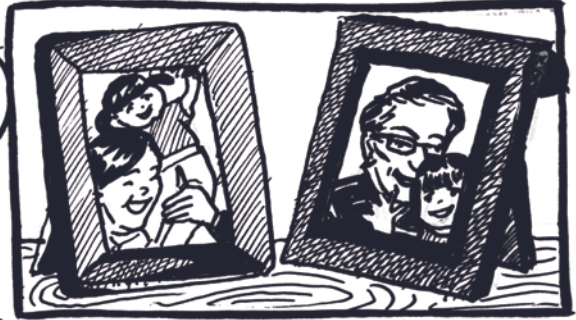

Y para coronar la buena suerte, mi amiga Yvonne me llamo' para ofrecermme un TRABAJO. Yvonne era pintora (abstracta) y trabajaba como parvularia en un jardín infantil para hijos de artistas en SOHO. Llevaba 6 AÑOS viviendo en NYC. Mis amigos chilenos la llamaban "la madrina" porque le conseguia trabajo a todos los compatriotas que llegaban a buscarse la vida a la Gran Manzana. Era la amiga que me conectaba con el mundo del ARTE. Gabriel en cambio, me conectaba con el mundo de la FRIVOLIDAD y el ENTERTEINMENT. Ambos eran mis grandes amigos y con los dos lo pasaba bien...

El trabajo era de BABYSITTER (CUIDADORA DE NIÑOS) con una niña de 6 años llamada Amanda que Yvonne había cuidado un par de veces. Necesitaban una niñera que le hablara en ESPAÑOL. EL PAPA - Jorge - era oriundo de España y la mamá - ANNE - era norteamericana, criada en Panamá y con estudios universitarios en NYC y Lima. Amanda era bil que y debía seguir así.

MI HOGAR despertaba con un intenso olor a Pescado Hervido...

... al mediodía el dor se transformaba en Repollo hervido con Vinagre...

... en la tarde aprendía KOREANO... a gritos...

... Y en la noche el marido daba conciertos guturales en el baño...

Y mi taabajo tampoco era común. Bueno, ser niñera en NYC es común para inmigrantes latinas como yo. Es un trabajo fácil de realizar, hay mucha demanda y el sueldo alcanza para vivir relativamente bien. Pero la familia con la que trabajé no era para nada común...

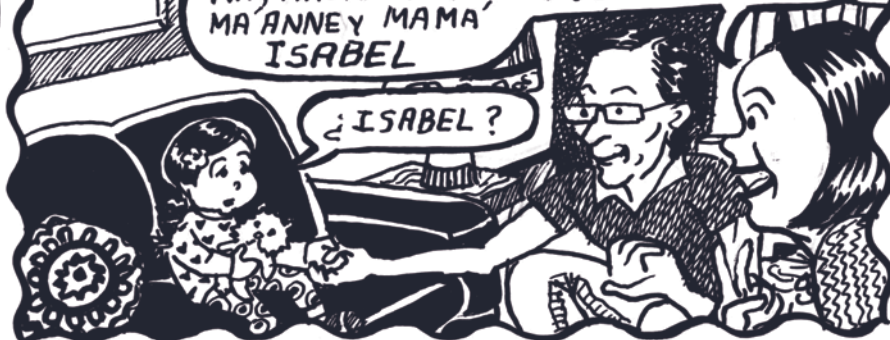

BUENO, LO QUE PASÓ FUE QUE JORGE QUERÍA "OPERARSE", ENTONCES LE DIERON QUE ANTES DEBÍA VIVIR COMO "MUJER" POR 1 AÑO... PARA PROBAR...

AMANDITA, HIJA, HAY ALGO QUE TENEMOS QUE CONTARTE... RESULTA QUE EN VEZ DE TENER UN PAPA' Y UNA MAMA', AHORA TENDRÁS DOS MAMÁS: MAMA' ANNE Y MAMA' ISABEL

¿ISABEL?

PERO ESPÉRATE ¿ENTONCES EL PAPA' DE ESTA NIÑITA ES GAY?

PARECE QUE NO, CUANDO ERA MUJER SEGUÍA CASADO CON ANNE

ENTONCES ESTÁN SEPARADOS?

SI, Y VIVEN EN WASHINGTON HIGHTS, EN LA 181 Y BROADWAY

¿TAN LEJOS?

PERO EN METRO LLEGAS

¿2 MAMÁS?

SI MI AMOR ¿SE ACUERDA CUANDO VIMOS QUE A LAS ORUGUITAS LES CRECEN "ALAS" Y SE CONVIERTEN EN "MARIPOSAS"? BUENO ASÍ MISMA ME VA A OCURRIR A MÍ.

EL PAPA' SE VA A CONVERTIR EN MUJER Y SE LLAMARÁ "ISABEL"

¿Y QUÉ LE PASÓ? ¿PORQUE NO SIGUIÓ DE MUJER?

NO SE MUY BIEN LA HISTORIA ME LA CONTÓ TERESA LA EX-NIÑERA DE AMANDA

AY YVONNE, UN DÍA ENTRE' AL DEPTO Y VEO QUE JORGE ESTÁ EN LA CAMA DURMIENDO CON UN BABYDOLL PUESTO!!

¡NO!

AMANDITA, TU MAMA' ISABEL TE VIÓ A BUSCAR...

HOLA MI AMOR

¿ESTA' SEGURO HIJO? PIENSE EN AMANDA

AHÍ ANNE ME TUVO QUE CONTAR TODO. PERO IGUAL NUNCA HE ENTENDIDO NADA... Y LA POBRE AMANDITA EN MEDIO...

SEGÚN SUPE, LA MAMA' DE JORGE NO ESTUVO DEACUERDO Y A ÉL ESO LE AFECTÓ MUCHO.

¿Y POR ESO VOLVIÓ A SER HOMBRE?

POR ESO Y PORQUE AMANDA COMENZÓ A TENER PROBLEMAS EN EL JARDÍN

... ME IMAGINO... POBRE.

Quando conocí a Jorge me pareció un hombre tan normal que me era imposible imaginarlo como ISABEL. JORGE era tímido, divertido, con muy buen carácter, tolerante y entusiasta, casi con alma de niño. Anne era una mujer culta, inteligente, amable, cordial, sensible, trabajadora y responsable. Definitivamente no encajaban con la historia.

Conocerlos me cambió la vida. Ellos representaban el verdadero espíritu neoyorkino: SER FIEL A UNO MISMO Y SABER TOLERAR QUE TUS SERES QUERIDOS LO SEAN TAMBIÉN.

03 de Septiembre de 2010 en el FACEBOOK de AMANDA

Yo creo que todas nuestras experiencias son valiosas, todas están conectadas con nuestro destino. En la adultez los círculos comienzan a cerrarse y nos damos cuenta que todo tenía sentido y este cómic es donde cierra el círculo de esta historia. Siempre que la contaba mis interlocutores se sorprendían, se espantaban y se reían. Pero nunca podían sentir lo que yo. Pero nunca podían sentir lo que yo. Yo quería a estas personas como a mi propia familia... no los podía JUZGAR.

Así es que con la asesoría de Amanda, Alicia (hna. de Isabel), Anne e ISABEL, podré dibujar al fin la historia más Neoyorkina que me ha tocado vivir. FIN